

淺談... 電影音樂

臨
床
之
外

「電影音樂」簡單的定義：電影中用來當作前景，引起視覺注意，或當作背景與衍生事件，用來反映與支持場景的情緒或行動的音樂。

在無聲電影的時代，音樂只出現於開演之前或講解者在說明劇情的時候。這類伴奏音樂是演奏既成的曲子，因此往往與電影的內容有所出入。

1895年，魯米瑞(Lumiere)兄弟聘請一位鋼琴家來為第一部商業電影放映時伴奏，這是電影音樂的濫觴。這個事件也建立了早期默片時期，由獨奏樂器或小型合奏現場演奏背景音樂的習慣。這些背景音樂，大多是時代的流行曲改編而成。真正首先為電影譜寫配樂的當屬聖贊(Saint-Saens)與伊凡諾夫(Ivanov)。後來才有

■ 詹豐誠 / 臺北醫學大學牙醫學士
西盛牙醫診所

大型電影中心聚集了一群作曲家，專為演出現場寫曲的風格。

後來德國的歐·非辛克爾將音樂予以視覺化(1929年)。另一方面，史陶高夫斯基(L.A.Stokovski)在一部名叫「幻想曲(Fantasia)」的電影中，將音樂以色彩和線條的方式來表現(1935年)。其中所用的曲子是巴赫的「遁走曲」和柴高夫斯基(P.I.Tchaikovsky)的「核桃鉗」等名曲，以視覺的方式來闡釋音樂讓觀眾瞭解。

1930年代與40年代中的電影音樂仍以流行文化為主流。此後二十多年一直保持這種趨勢，只有非常少數的電影，如作曲者的傳記電影中，才將古典音樂當為前

(Cineramascope) 和超視綜藝體 (Vista-Vision) 等的發明，音樂也經由多元錄音帶而表現出立體的音響，發揮新的機能。電影音樂今後更引起大眾的注目。

景音樂。但在 1960 年代之後的電影中，電影音樂變得豐富而多樣化，不只是古典音樂，即如一般人覺得生澀難嚥的現代音樂亦不乏其例。然而由於有聲電影技術的發達，電影事業蒸蒸日上，相對地，作曲者的報酬也日漸提高，電影音樂遂逐漸地變成了專門化，也使得一些非此行的作曲家對電影音樂表現出關心的態度。此外，芭蕾舞電影也是足以表現音樂和畫面雙方面優越性的題材之一，有名的芭蕾舞電影如「紅鞋」、「天鵝湖」等。

隨著有聲電影技術的發達，音樂已成為電影中一種極重要的表現要素。尤其最近一些新的全景方式 (Panorama) 的電影技術如超視綜合體 (Cinerama)、

大部分的影片製作均會在計畫一部影片之時便約好作曲者，但作曲者與影片的關係卻都要到最後階段才發生。電影音樂製作的流程是：作曲者先觀看毛片，再與導演討論音樂運用的方式。然後以提示紙 (cue sheet)，詳細列出所有要包括音樂的場景 (詳細 1/3 或甚至 1/10 秒的時值)。一旦完成音樂作曲與管弦樂編配 (後者有時由一個以上組成，而非作曲者)，用碼表計時的方法或影片本身所拷貝的滴答聲道 (click track)，與完成剪接的影片再一次的檢查其一致性，然後才進錄音室錄音。錄音時，指揮家藉耳機來聽到一連串規則的滴答聲 (每一個都代表了影片組織的特定數目，樂譜亦依此寫出且作上記

號)來控制音樂與影片的速度,除了滴答聲之外,亦可有打洞(影片的某處所打的洞,可產生瞬間的光線,而不用盯看螢幕便可看見)與流光(streamers)(為擦掉一串畫面的感光乳劑,而產生的斜紋線,在螢幕上由左向右移動來提示處理方式)來幫助畫面與聲音的一致。電影音樂是利用電氣方法將音波錄於底片的感光乳劑上然後再以音波的方式重現。它是電影這種視覺綜合藝術中的一環。

接著介紹一位近代電影配樂大師—約翰·威廉斯做為代表。

威廉斯和史帝芬·史匹伯的合作起源於1974年的“橫衝直撞大逃亡”,而也由於在“大白鯊”的第二度合作中,兩人天衣無縫的默契,威廉斯成為史匹伯在電影事業上最重要的工作伙伴,兩人合作長達二十餘年,除了“紫色姊妹花”由昆西·瓊斯擔任配樂外,其他的史匹伯電影,直到最近的“勇者無懼”、“失落的世界”和“侏羅紀公園”皆由威廉斯擔當配樂,而在其中除了“橫衝直撞大逃亡”、“失落的世界”、“侏羅紀公園”和“虎克船長”外,其餘每一部影片皆獲得奧斯卡最佳原配樂提名,“E.T.”與“辛德勒的名單”並獲得1982年和1993年的原著配樂金像獎。而“虎克船長”中的主題曲“*When you are alone*”則入圍當屆金像獎最佳原著歌曲。到現在,電影觀眾恐怕已經很難想像沒有威廉斯音樂的大白鯊和印第安那瓊斯會是什麼樣子的了。

威廉斯在配樂上的另一個高峰無疑是他贏得1977奧斯卡金像獎的“星際大戰”,在史匹伯的引薦下,威廉斯和喬治·魯卡斯結識並出任“星際大戰”的電影配樂,威廉斯爐火純青的主題式變化不僅創造出一部華麗磅礴、排山倒海的太空歌劇,而且他的配樂技巧和模式,也對日後的好萊塢電影音樂產生了深遠的影響,同時這一張原聲帶在市場上的空前成功也宣告了純音樂的配樂在商業上的實力。在當屆金像獎中,史匹伯、魯卡斯和威廉斯無疑是最閃亮的明星,他們的作品不僅在商業上勢如破竹,在金像獎上也大有斬獲,“第三類接觸”和“星際大戰”不僅雙雙入圍最佳影片,史匹伯和魯卡斯也都入圍最佳導演,“星際大戰”並囊括七項個人技術獎,而“第三類接觸”也獲得二項個人技數獎,至於為這兩部電影配樂的約翰·威廉斯,也以這兩部影片同時入圍,可以說是當屆金像獎得獎呼聲最高,同時也是最實至名歸的電影工作者。

在電影工作者中,大概很難再找到一個如同約翰·威廉斯般,跨越古典與流行,電影界與音樂界的多元化作曲家,喬治·魯卡斯曾表示,威廉斯是任何一個導演夢想中的工作伙伴,也難怪有樂評人認為,當今電影音樂界中,只要威廉斯認了第二,大概就沒有人敢認第一了,試想沒有了威廉斯的音樂,好萊塢的電影的確失色不少。自離開波士頓大眾交響樂團後,威廉斯全心投入電影配樂的領域,想來樂迷與影迷有福了。

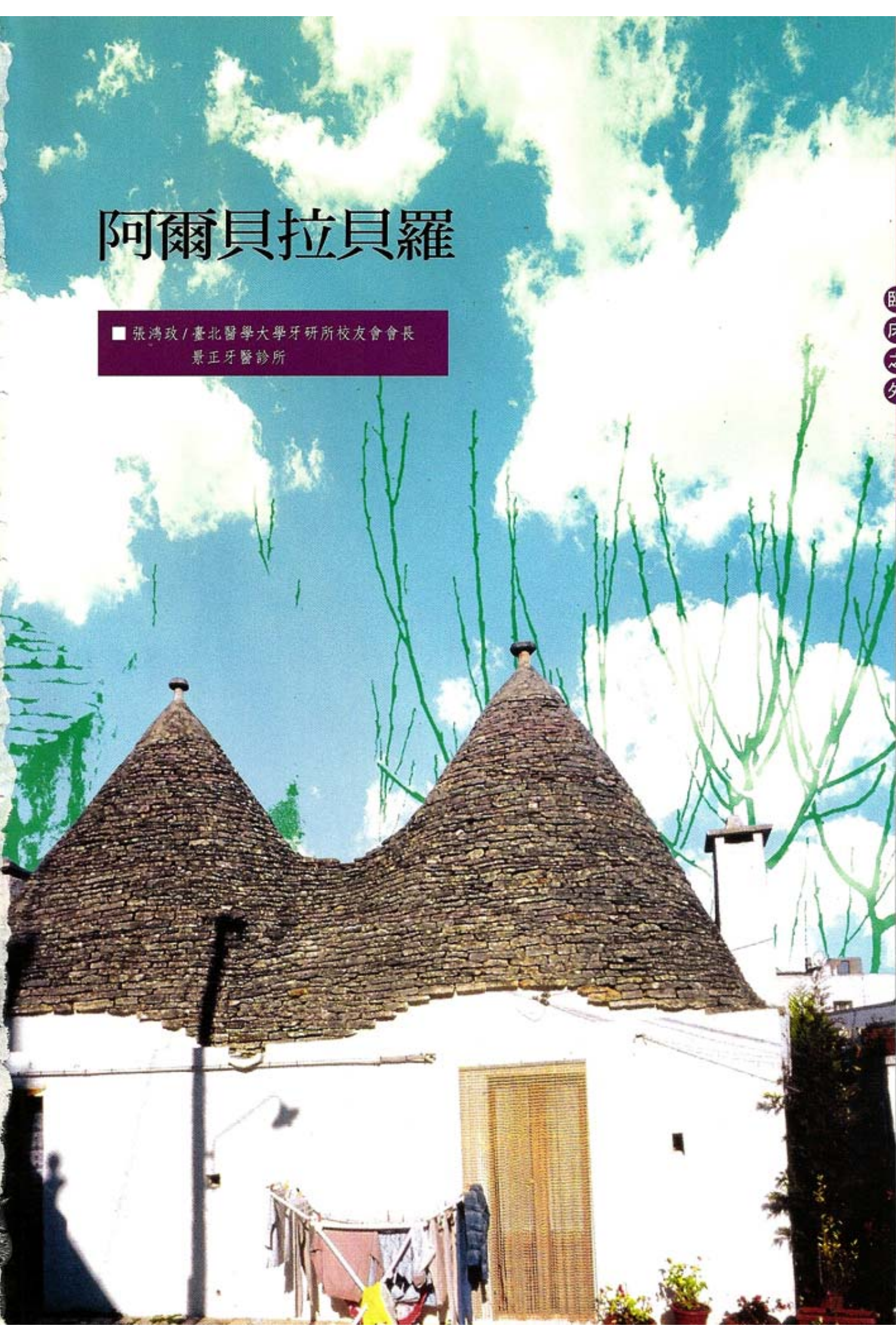
約翰·威廉斯作品及得獎記錄年表

1981	Raiders of the Lost Ark 法櫃奇兵 Heartbeeps	金像獎原著音樂提名
1982	Yes, Giorgio 卿卿佳人 Monsignor E.T. the Extra Terrestrial E.T.外星人	金像獎原著歌曲提名 金像獎最佳原著音樂
1983	Return of the Jedi 絕地大反攻	金像獎原著音樂提名
1984	The River 怒河春醒 Indiana Jones and the Temple of Doom 魔宮傳奇	金像獎原著音樂提名 金像獎配樂提名
1986	Space Camp 突破二十五馬赫	
1987	The Witches of Eastwick 紫屋魔戀 Empire of the Sun 太陽帝國	金像獎原著音樂提名 金像獎原著音樂提名
1988	The Accidental Tourist 意外的旅客	金像獎原著音樂提名
1989	Indiana Jones and the Last Crusade 聖戰奇兵 Born on the Fourth of July 七月四日誕生 Always 直到永遠	金像獎原著音樂提名 金像獎原著音樂提名
1990	Presumed Innocent 無罪的罪人 Stanley and Iris 史丹利與愛莉絲 Home Alone 小鬼當家	金像獎原著音樂及原著歌曲提名
1991	JFK 誰殺了甘迺迪 Hook 虎克船長	金像獎原著音樂提名 金像獎原著歌曲提名
1992	Home Alone 2 : Lost in New York 小鬼當家續集 - 紐約迷途記 Far and Away 遠離家園	
1993	Schindler's List 辛德勒名單 Jurassic Park 侏羅紀公園	金像獎最佳原著音樂
1995	Sabrina 新龍鳳配 Nixon 白宮風暴	金像獎喜劇及音樂片類原配樂 及原著歌曲提名 金像獎劇情片類原著音樂提名
1996	Sleepers 豪情四兄弟	金像獎劇情片類原著音樂提名
1997	Rosewood The Lost World 失落的世界 Seven Years in Tibet 火線大逃亡 Amistad 勇者無懼	金像獎劇情片類原著音樂提名
1998	Saving Private Ryan 搶救雷恩大兵 Stepmom 親親小媽	金像獎劇情片類原著音樂提名
1999	Star Wars Episode I : The Phantom Menace 星際大戰首部曲：威脅潛伏	

阿爾貝拉貝羅

■ 張鴻政 / 臺北醫學大學牙研所校友會會長
景正牙醫診所

葡萄園橄欖樹底平原
 包圍石砌圓錐底尖頂
 乳白石階沿著屋脊向遠處延伸
 冬陽親吻爬上屋頂的風向人
 寒風送來暖暖底嚙語
 煙囪守護麗樹鎮的每個人家
 綺麗組合點綴綻藍底穹蒼
 奇蹟只為表現造物主的智慧
 缺乏思考的美麗女子
 映在眼簾 竟如
 泥土般底平淡無味
 石瓦上底圖騰
 敘述遠右的流傳
 這神話般底迷宮
 梟梟漂浮在綠樹山間下

