

談電影音樂及 當代原創配樂大師

A Talk on Film Scores and Masters of Contemporary Film Scoring

梁啟慧 Chi-Hui LIANG

國立臺灣藝術大學兼任講師

看見音樂股份有限公司音樂總監

一部電影的產生，從劇本至布景、演員精湛地演出，最後到影音特效，所有的一切，皆是為了帶領觀眾進入一個虛擬的真實世界。特別是音樂在每部電影當中，扮演著相當重要且不可取代的角色。電影音樂是感情和情緒的擴大機，其強大功能性在於協助電影本身做加分。電影在音樂的陪襯下，使悲愴的劇情更感傷，讓莞爾的情節更為滑稽，電影音樂能將一個也許普通平凡的故事，變得更為豐富，使看電影的人們更能夠抒發感情。

音樂是一種無法實體觸摸的藝術，但它透過聲音來影響人們的情緒，使人感情更加豐沛。音樂可以讓人哭、讓人笑、讓人連結腦海中的影像，帶出許多深藏於心中的記憶，亦使培養人們對周遭環境的音響敏銳度增加。這些好的元素特質，在在證明音樂在電影中是不可或缺的。

電影音樂的類型，基本上和電影類型是符合的，大致可分為：劇情、喜劇、動作、史詩、科幻、驚悚、恐怖、懸疑、犯罪和卡通動畫片等。配樂的用法，從小編制的古典重奏樂團到大編制的管

弦樂團、從爵士三人組到爵士大樂團、或從一人獨唱到百人大合唱不等。這些不同的元素音樂配置讓電影如雲霄飛車般地展現出來。影響電影氛圍最大的因素來自於作曲家選擇採用何種音樂型態做為配樂。以懸疑或犯罪片為例，通常這類型的片子內容包含了爆破、激烈動作、懸疑、情緒張力和性愛等元素。這也是從 1920 年代開始，電影音樂在如此複雜的關係當中，作曲家會不斷考慮以傳統交響樂及配器，結合各種元素及手法來進行影像音樂創作，讓一部感人的電影，因為有了動人的配樂而更臻完美。

「音樂的動機 motive」與「主題旋律 theme」是連結劇情最佳的催化劑，作曲家常常使用簡而有力的幾個音符，創造出無與倫比的角色提示，這種「動機」在電影配樂上稱之為 Leitmotif，意指使用「動機旋律」賦予了角色（人物亦可為動物）一個新生命，進而加深該角色於電影情節中的分量。此種做法最為人熟知的範例有兩部電影，其一為 1933 年由 RKO 電影公司所出品的經典名片《大金剛》，

Motif / Motive / Leitmotif:

Kong Motif (1933)

3 *Jaws: M. T.*

7

圖解 1 動機 (Motive)

Theme:

Gone with the Wind: Tara's Theme

5 *Raiders of the Lost Ark: M. T.*

10 *Star Wars: M. T.*

14 *The Pink Panther: M. T.*

圖解 2 主題 (Theme)

作曲家 Max Steiner 運用了三個向下進行的半音，由銅管樂演繹帶出主角「大金剛」的 Leitmotif（圖解 1），接下來的劇情當中，只要有大金剛的出現皆會聽到這震撼人心的「三個半音」。另外一部使用此動機技巧的著名作品是 1974 年的「大白鯊」，作曲家 John Williams 超越了三半音的魔咒，僅使用了「兩個半音」的 Leitmotif（圖解 1），成功地刺激了所有觀眾的視聽感官，用動機音樂將主人公「大白鯊」刻劃得貼近至極，相信在當時曾在院線看過這部作品的朋友們都能親身感受到音樂帶領角色的情境威力。

「主題」則是將已經建構出來幾個音符的動機發展成一條線的完整旋律（圖解 2），這樣完整的主題音樂是主導整個電影走向和氛圍的關鍵。一部電影的主題旋律若成功，不但能將故事說得更完美，音樂也能獨自成立，不需要影像的配合便能成為純音樂作品，甚至被人記住而傳唱世紀。

電影配樂的功能性及作用力

影像配樂有其重要的功能性存在，大致可從三個層面來剖析：物理、心理以及技術層面。

物理層面

第一個『物理層面』包含：提示地域、提示時間和強化動作。

假設電影場景中出現男女主角在歐洲某街角享受下午茶時光，但導演並不特別要求上字幕告知故事設定場景的情況下，要如何讓觀眾在最快時間內得知其地域性？最好的做法就是求助於音樂！這個時候配樂可運用「地區性音樂」來告知觀眾其所在位置，譬如：法國巴黎 — 可使用香頌 Chanson 音樂、葡萄牙里斯本 — 可置入法朵 Fado 民歌、西班牙巴塞隆納 — 可運用佛朗明哥 Flamenco 音樂等作為提示性。

時間性的提示亦可使用音樂來鋪陳，我們來想像一下，假如有一場景為十八世紀宮廷舞會，這時候作曲家一定是使用巴洛克時期的音樂或是古典樂派初期的音樂來讓觀眾知道故事設定的時間點；假若是 1970 年代的舞會，即會使用 Disco 音樂；同樣的，如果是我們現在這個年代（千禧年後）的狂歡派對，也就是使用現代舞廳或夜店常使用的電音音樂來呈現。

使用音樂來強化動作也是電影作曲家們最重要的功課之一，除了動機、主題旋律的建構適切外，如何將音樂、畫面、故事轉折及轉場剪接連結得天衣無縫，這個幾乎得百分之百的靠音樂下去做每個環節的黏著劑。

在電影配樂裡有個專有名詞叫「撞擊點」(Hit Points)，意指音樂的速度及重拍完美的配合並點在影像重要動作及轉場之處。比如說：《駭客任務》裡，Morpheus 和 Neo 在練習功夫的打鬥場景中，每個舉手投足和關鍵動作，作曲家皆以各式不同大小的銅鑼和中國鼓，作為加強動作點的音樂強化、節奏和拍子也巧妙的連結著所有肢體、旋踢、出拳和轉身等動作。這樣的音樂及影像搭配，我們稱之為撞擊點。

心理層面

第二個『心理層面』囊括了：強化角色內心情

感、設定故事調性和欺騙、暗示觀眾等用法。

在電影裡，人物表現當然是主要要件，但是有很多情景是在演員發揮之外，還能盡情揮灑，加深感情層次，進而讓觀賞者淚灑觀眾席，就是音樂「強化角色內心情感」的功能。

「設定故事調性」在影片開始的「標題音樂」中就必須開門見山的呈現給觀眾知道，即使是一部驚悚片，故事開始時的鋪陳也許還未見其驚恐之處，音樂基調就必須先將「不安定」的情緒藏匿於看似平靜的故事和配樂中。上述這樣的手法和接下來要討論的「欺騙、暗示觀眾」是有異曲同工之妙，標題音樂中將已經設定好的故事 tone 調鋪陳其中，是為了暗示觀眾接下來在電影中會發生的事情。同樣的，以恐怖片來說，很多時候觀眾被電影中的人事物刺激和驚嚇到，絕大部分並不是因為影片真有那麼恐怖，而是音樂和音效的帶領，使得相信自己「視覺」的觀眾們，往往忽略了「聽覺」感官。舉例說明之，一位小男孩半夜起來上廁所，因為害怕黑暗和鬼魅，選擇狂奔至洗手間，這個時候，觀眾的注意力全部都是專注於「即將」會發生的事情上面，「心理層面」上已經在自我暗示了，加上配樂慢慢由微弱的單音漸層式的向上增加。此時，觀眾的「聽覺」防禦力已經下降，「視覺」張力上昇，一個出其不意，「蹦！」的音效適時切入，觀眾們就會非常配合地驚跳起來。這就是暗示和引導觀眾最有力的方式。

技術層面

『技術層面』涵蓋兩項功能：「以音樂來做轉場連結」和「建立主題與一致性」。

影像剪接的節奏如果順暢，音樂速度的取決也較為容易。但是，很多情況需要用音樂來接續電影轉場的剪接，使故事更為流暢。而建立主題與一致性，誠如前段所述，一旦主題和動機旋律設定妥當之後，接下來的兩個鐘頭，觀眾會不斷聽到熟悉的旋律，建構在這個主體上。配樂者利用已架構好的

動機主題不斷變奏、變幻配器、發展旋律和套用不同 style 來取悅觀眾。這是從技術層面來緊實影像和故事架構。

在上述物理、心理及技術層面的功能外，音樂還有三種影響情緒甚深的作用：正向進行、反向進行和平行鋪墊。

正向進行

好萊塢有個不成文的電影配樂界專業用語「Mickey Mousing」，意指一個流行於 1930-40 年代的語彙，多半用於卡通片型，術語翻譯為「米奇老鼠 + 正在進行式」，意指音樂走向用來配合米奇老鼠的動作及動向。假如米奇老鼠向上行走，音樂則跟隨上行；若向下奔跑，音樂則以快節奏配合下行；如果米奇翻滾一陣接著撞牆，旋律就在一陣顛沛後，來個全樂團大和弦重擊結束，這正是我們所謂的「正向進行」。常用的片型，除了卡通片外，最能夠使用正向進行的配樂手法來凸顯情境和速度感的就屬「動作片」類型。

反向進行

「反向進行」則是屬於難度較為高的配樂做法，若運用得當，則情緒的張力會加大，讓觀眾心情更為糾結，以 1986 年經典名片《教會》為例，電影結束前，有一幕戲是西班牙與葡萄牙軍隊聯合攻勢，修士 Gabriel 領著原住民婦孺，高舉十字架，正面迎向進襲的聯軍，見到此番情景的西葡兵士們不忍開火，然而在指揮官的命令下，包括修士 Gabriel 在內，大多數婦女、兒童都被殺害。這樣一幕殘暴的屠殺，在作曲家 Ennio Morricone 的處理下，扣人心弦至極，因為他所使用的手法，正是所謂的「反向進行」，他使用了人聲合唱團吟唱了一段緩而優美的樂曲，在此之上又加入了動人心弦的雙簧管旋律。這平靜悠遠的合唱團樂音正鋪墊於大屠殺的下方，好似為了這場屠殺所誦唱的安魂曲一般，讓人揪心，亦成功地凸顯了劇中的貪婪與暴力，這即是反向進行配樂手法的驚人魔力。此片絕

佳的配樂技巧，也讓作曲家拿下當年奧斯卡金像獎最佳原創配樂獎項。

平行鋪墊

「平行鋪墊」的配樂，通常是走在劇情的下方，多半以「隱喻性」不搶戲為主，目的是為了填補空間。筆者在學校課堂中最喜歡介紹的案例，是 2002 年得到奧斯卡最佳戲劇類電影獎的傑作《時時刻刻》，這部電影改編自麥可·康寧漢的同名小說，講述了三個不同時代的女人和英國作家維吉尼亞·伍爾芙的小說《達洛維夫人》千絲萬縷的聯繫。要如何用音樂來連結三個不同時代的女人呢？這是一個相當大的考驗！但是導演和作曲家展現高度的智慧，捨棄編織三種不同音樂主題來陳述三位女主角的方式，Philip Glass 僅用了「一個」音樂主題，運用極簡派 Minimalism 的音樂藝術風格來貫穿前後相隔近世紀的三位女主人公。

作曲家訂定主題之後，就以變幻配器，旋律變奏以及重複性極高的和聲進行來填補空間，完全將戲劇讓位給女主角們做最大的發揮。這是千禧年後非常傑出的一部作品，也是現代樂派（極簡主義）成功運用至電影配樂的成功案例。

電影音樂的功能，除了上述三種層次和三種作用外，還有兩個協助調整劇情步調的功用。其一為「增加層次」，有時候在拍攝過程中，導演在當下看戲時，可能認為戲份足夠了，但是在後製剪接時才發現還差了一點，想要再補強，可這時戲已殺青，演員都去別的劇組，無法補拍，剪接節奏也沒得再調整，此時可以用的做法是加強音樂的層次和厚度，使用音樂來補足戲劇中的缺口。而增加音樂層次有許多種做法，例如：繁複配器、加快節奏、加重音量厚度等等。反之，若戲劇強度太多，有時候導演的做法則是希望音樂「減少層次」來放慢戲的腳步，同樣的也可從配器下手，亦或是以放慢節奏來削弱劇情張力。

音樂與電影相互關係的走向及每個時期的重要代表作曲家

自 1895 到 1920 年代，電影工業逐漸形成。由一連串靜止不動的畫面排列，進入到具有連續動作的影像，並以投影技術成像，這就是電影成形的來源。此時期的電影還停留在無聲電影的階段，而音樂多半是在戲院裡配合著電影，用鋼琴或其他樂器做現場伴奏。

1930 起，電影開始正式進入有聲電影的時代，電影配樂跟隨著蓬勃發展起來。由於台詞的增加、劇本的豐富，使得音樂扮演更重要的角色。許多當時在古典樂壇已享有盛名的作曲家們，對於電影音樂這個新興藝術創作空間相當感興趣，如 Saint-Saens（聖桑）、George Gershwin（蓋西文）、Eric Wolfgang Korngold 和 Miklós Rózsa 等都替好萊塢許多知名電影做過配樂。

1930 到 1950 之間，可說是電影音樂的全盛時期。所有無論是古典樂壇已享盛名或是專門做好萊塢配樂的作曲家，全數傾巢而出，尤其是二次世界大戰，因歐洲地區爭戰不斷，猶太人遭到納粹屠殺等，各個領域的藝術家們皆用盡辦法離開歐洲，抱著新希望來到美國新大陸重新生活，另起爐灶。這個時期的代表作曲家們，有 Max Steiner、Alex North、Erich-Wolfgang Korngold、Franz Waxman、Dimitri Tiomkin、

Miklós Rózsa、Nino Rota、Alfred Newman、Bernard Herrmann、George Gershwin、David Raksin 等。本時期的作曲家與古典樂壇有著密不可分的關係，其曲風多為後浪漫派、印象樂派、無調性和非調性的表現主義以及現代樂派等曲風為主。這個時期的電影配樂亦稱為「黃金時期」(Golden Age)。

正值好萊塢電影音樂全盛時期的同時，1950 代作曲家們開始加入搖滾和爵士音樂元素於電影配樂之中。Henry Mancini 可以算是最具代表性的作曲家之一，他的音樂家喻戶曉，如電視影集《頑皮豹》(圖解 2 第 14 小節)、《Peter Gunn》和電影《哈泰利》中的插曲之一「Baby Elephant Walk」等，皆是使用 Big Band Jazz 爵士大樂團編制，採以獨特且不落俗套的方式介紹給大家。除此之外，曼西尼式情歌 (Mancini-Style-Ballad) 也是非常具有其個人特色的配樂表現；他喜歡使用男女混聲合唱團搭配優雅的弦樂團，時而加入輕鬆浪漫的管樂，寫出一首首動聽而易記的旋律，如《謎中謎》、《第凡尼早餐》中的「Moon River」(月河)、《相見時難別亦難》(Days of Wine and Roses) 以及曾經轟動一時的電視影集《刺鳥》等，皆為作曲家 Mancini 的大作。另一位非常有風格的阿根廷作曲家 Lalo Schifrin 也運用爵士樂曲風創作了許多當時非常有名的電視影集主題音樂，如《虎膽妙算》(Mission: Impossible) 就是以 5/4 拍來呈現鮮明的 Bass 線條和主旋律 (圖解 3)。

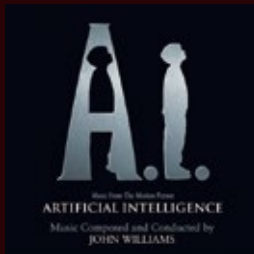
Mission Impossible Main Title

Lalo Schifrin

COPYRIGHT©1965 SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC.

圖解 3 電視影集《虎膽妙算》(Mission Impossible) 主題旋律，Lalo Schifrin 作曲。

50 到 60 年代的代表配樂作曲家們，有 Henry Mancini、Lalo Schifrin、Bernard Herrmann、Elmer Bernstein、Maurice Jarre、Ennio Morricone、John Barry、Jerry Goldsmith 和 John Williams 等。這些配樂家活躍於黃金時期之後，也是美國本土作曲家崛起的一代；他們的優勢是滋養於傳統歐俄系交響樂、成長於美國新興爵士及搖滾樂，配樂家除了風格多元，更大膽嘗試新元素配樂，活到老寫到老，至今仍屹立不搖於電影音樂界。但讓人遺憾的是 Jerry Goldsmith、David Raksin 和 Elmer Bernstein 三位電影配樂的老前輩，先後分別於 2004 年辭世，而 Maurice Jarre 亦於 2009 年病逝，令人扼腕！在此，向前輩們獻上我們最深的敬意。

從 70 年代開始到 80 年代尾聲，電影樂壇起了很大的變化。這個變化來自於流行樂壇的改變、迪斯可及電子合成樂的發跡，當時人們像發狂似地追逐和愛上這個新興的流行樂趨勢。這樣的潮流同時也使得原本一向以古典和爵士為主的電影配樂方式漸趨式微。許多導演也霎時對電子合成樂和迪斯可趨之若鶩，電影配樂理所當然走入此方向。希臘作

曲家 Vangelis 就是電子合成樂的翹楚，他於 1981 年以《火戰車》一舉揚名電影音樂界，運用新的音樂趨勢，之後又再以 1983 年的《南極物語》贏得電子配樂教父的稱號。這個時期的電影作曲家試著結合搖滾樂、電子合成樂及迪斯可做為配樂走向，看似百鳥爭鳴，其實僅是曇花一現。於此同時，另一派堅持使用傳統交響配樂和爵士音樂的作曲家，仍繼續綻放花朵，如 John Williams，他的作品曲風最為豐富、廣泛、創意，也最具影響力，是後來爭先恐後想進入電影音樂界作曲家們的典範對象。這個時期 John Williams 的作品包括：《大白鯊》、《星際大戰》系列、《第三類接觸》、《E.T. 外星人》、《印第安那瓊斯》系列等家喻戶曉的電影。

70 年代和 80 年代，其他代表作曲家還有：Howard Shore、Rachael Portman、Michael Nyman、Alan Silvestri、Michael Kamen、Danny Elfman 等。

90 年代開始，電影音樂開始逐漸走向交響配樂。當導演、觀眾和作曲家們發現，流行音樂在電影裡只適合在某些情況下使用，而延展力和張力都無法發揮到極致時，傳統交響配樂因而漸漸被拉回。許多作曲家甚至不放棄任何配器和配樂的組合，例如：Hans Zimmer、Danny Elfman、James Horner 及 Alan Silvestri 等，皆嘗試運用搖滾樂、爵士、世界音樂等不同元素加入交響配樂，倒也不失活潑新意。尤其以 Danny Elfman 的風格最為鮮明，他將交響配樂融合各種現代音樂元素，使電影音樂曲風變得迷幻搖滾，讓人無可捉摸。

從 90 年代中期開始以至千禧年後，電影交響配樂不但回到不可動搖的地位，更已進入第二個全盛時期。好萊塢近年不斷量產大製作的史詩動作片，例如：《特洛伊 — 木馬屠城記》、《神鬼戰士》、《魔戒三部曲》、《哈比人》等；劇情大片，例如：《英雄本色》、《英倫情人》、《鐵達尼號》、《與狼共舞》等；科幻動作片，例如：《蜘蛛人》、《駭客任務》、《明日世界》等；和近年來家喻戶曉暢銷小說改編的《哈利波特》系列，這些片型讓作曲家

們各個使出渾身解數，拿出看家本領，創作出編制浩大的聽覺饗宴。如此的編制，經常誇張到動輒兩百餘人的交響樂團加合唱團。當電影卡司陣容和音樂配樂不斷擴大編制的同時，觀眾能承受多少，或許是導演和作曲家們下一步該考慮的吧！

John Williams、Ennio Morricone、Howard Shore、Randy Newman、Alan Menken 等，無疑是電影樂壇的常青樹。James Horner、Hanz Zimmer、James Newton Howard、Thomas Newman、Danny Elfman 等中壯年作曲家也是實力堅強。電影樂壇潛力無窮的青壯派，例如：Michael Giacchino、Brian Tyler、Harry Gregson-Williams、John Powell、Alexandre Desplat 等亦不容小覷。

千禧年後的好萊塢，除了古典系屹立不搖之外，同時又有許多新的音樂元素正慢慢出現當中。『世界音樂』的運用，包含奇特的異國樂器如：印度的 Sitar 琴；中國的二胡、笛子；日本的尺八、三弦；非洲的 Djembe、Udu；澳洲的 Didgeridoo 等，運用古代的宮廷調式或是樂器所屬國的音階和調性作配樂的結合。電影《鐵達尼號》的作曲家 James Horner 運用了 Celtic Flute 凱爾特笛，成功的將英倫特有悠然中帶有一絲悲傷的音樂氣質顯現無遺；《末代武士》作曲家 Hanz Zimmer 把日本笛『尺八』帶入配樂當中，將這個歷史悠久的民俗樂器介紹給世界的聽眾；《星際爭霸戰》電影版作曲家 Michael Giacchino 也使用了中國的二胡來展現故事中主人公 Spock 掙扎於半人半瓦肯混血的人性及情緒糾結；『舞會音樂』則是另一派以強烈節奏做為新興創作元素加入交響樂音中，他們使用的節奏型態與 DJ 關係密切，運用例如：Rave、House、Trance 以 Groove 為動機基礎，這類的電影有《駭客任務》、《間諜遊戲》、《神鬼認證》和《玩命關頭》系列等。

電影樂壇與配樂製作趨勢

誠如先前所提到的，電影音樂在每個時期呈

現出來的特色都不盡相同，但作曲家們嘔心瀝血創新音樂中不同的組合，只為了帶給觀眾和聽眾身歷其境的視聽覺饗宴是必須被肯定的。黃金時期，為一部電影配樂，作曲家常常一人包辦作曲、配器和指揮等工作。後來因為卡通片的拍製工序繁複（後來除卡通，所有電影也做同樣分工），因此電影公司通常會將配樂作曲、音樂配器和樂團指揮分工作業，目的是為了節省時間。而現代的電影音樂製作已不能同日而語，分工作業細到如工廠一般，最為人津津樂道的對象該屬《神鬼戰士》的作曲家 Hanz Zimmer，他旗下有多達近 20 位編曲和助理，分工細緻到讓人嘖嘖稱奇的地步。作曲家雇用配器師或編曲家在好萊塢並不稀奇，有時甚至一部片的配樂僱傭多達 6 到 8 位的配器師來解決時間壓力。一些作曲家並不是學古典音樂出身的，但他們對於視覺和聽覺的結合有著超銳利的敏感度，當需要大編制樂團時，他們通常會將主題旋律和基本樂器使用譜寫出來後，再請配器師或編曲者擴大配器編制和加強音樂主體，Hanz Zimmer、Danny Elfman 和 Alan Silvestri 皆屬於這類配樂家。前述這些配樂家令人佩服之處是，經過多年業界訓練和不斷的自我鞭策，即使原來不是學古典音樂出身的，卻能在短時間內快速成長為作曲、編曲、配器及指揮人材。對於本身實力堅強的古典系作曲家，如 John Williams、Jerry Goldsmith 和 Howard Shore 等，他們聘請編曲家的目的在於節省時間，這些作曲家通常手上同時會有許多片子等著他們做配樂，在分身乏術之餘，編曲者可以為他們節省很多時間。

電影工業著實為一個扎實且細膩的新藝術，「音樂」是重要情緒主導要件之一，也是建立明確動機和主題，用來訂定故事基調和情緒走向的關鍵。無論在物理、心理、技術層面還是正向、反向、平行等作用，配樂的功能也是為了要影響和引導觀眾入戲。

我們再來回顧一下各時期的電影音樂走向：從

30年代古典系到50年代爵士樂加入、60年代嬉皮搖滾、70年代瘋狂流行的Disco、80年代電子合成樂、90年代古典管弦交響樂再度回籠、到千禧年後『世界音樂』、『舞會音樂』以及持續存在的『交響派系』等不斷演變，皆因為時代快速變化，科技的進步，甚至今後每隔幾年就有一個新元素音樂進入電影配樂之中。

作曲家們於配樂的演進中，除了不斷使用各種新風格、運用異國樂器和特色調性外，在音色的斟酌、音源的發明、錄音方式和後製混聲的嘗試和變革，也有長足的進步。配樂家們更敢於做無人做過的事，譬如「發明新樂器、新聲音」，使用環繞音效錄音等。最近最為人樂道的還是要屬Hans Zimmer，在電影《鋼鐵英雄》裡，他用了10套爵士鼓，邀請了世界最優秀的10位當紅鼓手，圍成一圈，運用了環繞錄音的技術，為電影中的開場配樂創造了前所未有的聲音立體感，讓觀眾（聽眾）彷彿置身於一場樂音的戰爭當中。若是在Atmos戲院裡觀賞此片，更是能夠體驗身歷其境般的震撼力。無論電影音樂將如何發展，大家一致的目標，都是為了取悅觀眾，並將電影藝術推至高點，相信未來的配樂絕對是會持續進步，作曲家們更將不斷地嘗試全新的元素，且讓我們拭目以待！

名詞方塊

標題音樂

「標題音樂」通常指的是電影開始時的開場樂段，這段音樂的重要性在於呈現電影基本調性和故事走向，同時藉此時機介紹基本資料如電影名稱、出品公司、導演、配樂等重要工作人員，故標題音樂可謂整部電影最重要的音樂之一！

附錄

當代具影響力之電影音樂作曲家及其重要代表作概述

■ Max Steiner (1888-1971)

金剛 (King-Kong, 1933)、革命叛徒 (The Informer, 1935)、亂世佳人 (Gone with the Wind, 1939)、揚帆 (Now, Voyager, 1942)、北非諜影 (Casablanca, 1942)

作為「黃金時期」的電影音樂教父，他使用了許多配樂手法皆是史上頭一遭，也讓後人群起而效尤之，舉《北非諜影》一例：Casablanca 這個城市位於摩洛哥，而這部分的摩洛哥又屬於法國殖民地。也因為法屬摩洛哥地處北非，緊連西班牙南端，所以這個國家的文化、建築、宗教和食衣住行等皆受到南歐和臨近阿拉伯國家的影響。Max Steiner 為了強調這樣豐富的地域性和文化特質，他特別在「標題音樂」的時段，使用了「阿拉伯音階調式」來提示 Casablanca 的「地域性」，同時也插入了法國國歌「馬賽進行曲」來強調法屬殖民的「時間性」，這是配樂家使用音樂功能來提醒觀眾的用心設計。

■ David Raksin (1912-2004)

羅蘭秘記 (Laura, 1944)、除卻巫山不是雲 (Forever Amber, 1947)、玉女奇男 (The Bad and the Beautiful, 1952)、鴛鴦譜 (Separate Tables, 1958)

首位崛起於「黃金時期」的美國本土作曲家，曾任 Charlie Chaplin 卓別林的御用配器師多年，1936 年的摩登時代 Modern Time 就是 Raksin 配器，卓別林譜曲的作品。

■ Alfred Newman (1901-1970)

娛樂昇平 (Alexander's Ragtime Band, 1938)、咆哮山莊 (Wuthering Heights, 1939)、聖女之歌 (The Song of Bernadette, 1943)、國王與我 (The King and I, 1956)

Newman 家族在好萊塢電影和流行樂壇堪稱所向無敵，包括：Lionel、Emil、Randy、David 以及 Thomas Newman 等。

■ Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

風流世家 (Anthony Adverse, 1936)、羅賓漢 (The adventures of Robin Hood, 1938)

分別以《風流世家》和《羅賓漢》兩片獲得奧斯卡最佳原創配樂獎項。

■ Franz Waxman (1906-1967)

日落大道 (Sunset Boulevard, 1950)、郎心如鐵 (Place in the Sun, 1951)、後窗 (Rear Window, 1954)

曾以「日落大道」和「郎心如鐵」獲得奧斯卡最佳原創配樂獎項。

■ Miklós Rózsa (1907-1995)

意亂情迷 (Spellbound, 1945)、死吻 (A Double Life, 1947)、賓漢 (Ben Hur, 1959)

匈牙利作曲家，曾以上述三部作品獲得奧斯卡最佳原創配樂獎項。

■ Bernard Herrmann (1911-1975)

大國民 (Citizen Kane, 1941)、迷魂記 (Vertigo, 1958)、北西北 (North by Northwest, 1959)、驚魂記 (Psycho, 1960)、計程車司機 (Taxi Driver, 1976)

多部素有「緊張大師」封號的導演希區考克，其電影作品都是由 Herrmann 操刀配樂，最經典的莫過於 1960 年的《驚魂記》。

■ **Henry Mancini (1924-1994)**

第凡內早餐 (Breakfast at Tiffany's, 1961)、哈泰利 (Hatari!, 1962)、頑皮豹 (The Pink Panther, 1963)、謎中謎 (Charade, 1963)、刺鳥 (The Thorn Bird, 1983)

Mancini 是第一位將爵士樂與古典系列配樂成功做結合的作曲家之一，其「曼西尼式情歌」浪漫動人，傳頌世代。

■ **Elmer Bernstein (1922-2004)**

豪勇七蛟龍 (Magnificent Seven, 1960)、梅崗城故事 (To Kill a Mockingbird, 1962)、純真年代 (Age of Innocence, 1993)、造雨人 (Rain Maker, 1997)、遠離天堂 (Far from Heaven, 2002)

Elmer Bernstein 和 David Raksin，可算是好萊塢電影音樂大師中『配樂壽命』最長，也最為後輩所尊敬的兩位。Bernstein 是古典作曲家 Aaron Copland 柯普蘭的得意門生之一，他所配的西部片音樂中鮮明的『American Sound』美國聲音，就是得自 Copland 柯普蘭的真傳。

■ **Jerry Goldsmith (1929-2004)**

巴頓將軍 (Patton, 1970)、電視影集《星艦迷航記》系列 (Star Trek)、第一滴血 (First Blood, 1982)、空軍一號 (Air Force One, 1997)、神鬼傳奇 (The Mummy, 1999)、遠離天堂 (Far From Heaven, 2002)

Goldsmith 可以說是美國近代電影配樂的代言人，他的產量豐富，作品多元，擅長使用爵士、古典和現代派系手法配樂，喜歡嘗試各種不同的配樂可能性。他曾經有一論述：一部強而有力的電影可使配樂有完全發揮的空間；反之，一部程度不足的电影，再強的配樂都無法幫忙挽救故事節奏和內容。

■ **Maurice Jarre (1924-2009)**

阿拉伯勞倫斯 (Lawrence of Arabia, 1962)、齊瓦哥醫生 (Doctor Zhivago, 1965)、雷恩的女兒 (Ryan's Daughter, 1970)、印度之旅 (A Passage to India, 1984)、第六感生死戀 (Ghost, 1990)

法國作曲家 Jarre 是另一位代表性的歐洲電影作曲家。名導演 David Lean 大衛連尤其提拔他，也造就他得到多座金像獎和多次提名。同時 Jarre 也是創新使用電子合成樂和民族音樂的先驅者。

■ **John Barry (1933-2011)**

007 龐德系列 (James Bond 007)、似曾相識 (Somewhere in Time, 1980)、遠離非洲 (Out of Africa, 1985)、與狼共舞 (Dances with Wolves, 1990)

Barry 兼具爵士和管弦配樂功底，這樣的反差難從《龐德》系列到《遠離非洲》中看出。他也是得獎的常客，曾以《冬之獅》、《獅子與我》、《遠離非洲》和《與狼共舞》拿下四座金像獎。

■ **John Williams (1932-)**

大白鯊系列 (Jaws, 1975)、星際大戰系列 (Star Wars, 1977)、外星人 (E.T. The Extra - Terrestrial, 1982)、辛德勒的名單 (Schindler's List, 1993)、火線大逃亡 (Seven Years in Tibet, 1997)、哈利波特系列前三集 (Harry Potter, 2001)

Williams 是美國電影樂壇最富盛名的作曲家之一，他的電影音樂主旋律鮮明，觀眾幾乎都能琅琅上口。熟悉 Steven Spielberg 所執導的電影，如《搶救雷恩大兵》、《大白鯊》、《外星人》等，應該都知道 Williams 的音樂。因為百分之九十九的史匹柏電影都由 Williams 配樂。另外幾名常和 Williams 合作的名導演有奧利佛史東 (Oliver Stone) 和喬治盧卡斯 (George Lucas) 等。

Williams 最擅長魔術奇幻或富想像力的配樂手法，所以 21 世紀最受歡迎的小說改編電影《哈利波特》音樂當然就非 Williams 配樂莫屬了。

■ **Ennio Morricone (1928-)**

荒野大鏢客 (A Fistful of Dollars, 1964)、地獄三鏢客 (The Good, the Bad and the Ugly, 1966)、狂沙十萬里 (Once upon a time in the West, 1968)、四海兄弟 (Once upon a time in America, 1984)、教會 (The Mission, 1986)、新天堂樂園 (Cinema Paradiso, 1989)

義大利作曲家 Morricone，可以說是歐洲電影配樂作家靈魂代表人物之一。

■ **Vangelis (1943-)**

火戰車 (Chariots of Fire, 1981)、銀翼殺手 (Blade Runner, 1982)、南極物語 (Antarctica, 1991)、亞歷山大 (Alexander, 2004)、落日殺神 (Collateral, 2004)

這位被譽為『電子合成音樂大師』的希臘裔作曲家 Vangelis 范吉利斯，並不是學古典音樂出身的，但他以獨特的創意結合了電子合成樂，將電影配樂帶入一個新紀元。

■ **Howard Shore (1946-)**

沉默的羔羊 (The Silence of the Lamb, 1991)、火線追緝令 (Se7en, 1995)、魔戒三部曲 (The Lord of the Rings, 2001, 2002, 2004)、紐約黑幫 (Gangs of New York, 2002)、神鬼玩家 (Aviator, 2004)、雨果的冒險 (Hugo, 2011)、哈比人系列 (The Hobbit, 2012, 2013)

這位加拿大籍的作曲家擅長為恐怖片和心理驚悚片做配樂，Shore 在這類的音樂中常呈現陰沈晦暗的色澤。但是他不只是音樂的恐怖大師，氣勢宏偉的交響配樂對於 Shore 來說亦是雕蟲小技，例如：《魔戒三部曲》就是很好的證明，此片也為他連續兩年拿下兩座金像獎。

■ **Alan Silvestri (1950-)**

《回到未來》系列電影 (Back to the Future, 1985, 1989, 1990)、阿甘正傳 (Forrest Gump, 1994)、接觸未來 (Contact, 1997)、浩劫重生 (Cast Away, 2000)、神鬼傳奇 II (The Mummy Returns, 2001)、《博物館驚魂夜》系列電影 (Night at the Museum, 2006, 2009)、美國隊長 (Captain America, 2011)、復仇者聯盟 (The Avengers, 2012)、咕嚕家族 (The Croods, 2013)

超過三十年的電影配樂生涯，善於使用主題旋律，一次次創造出鮮明的主角人物，從阿甘正傳、凡赫辛、美國隊長到復仇者聯盟皆是如此。

■ **James Newton Howard (1951-)**

影集《急診室的春天》(ER, 1994-2009)、浪潮王子 (The Prince of Tides, 1991)、執法悍將 (Wyatt Earp, 1994)、水世界 (Water World, 1995)、驚悚 (Primal Fear, 1996)、靈異第六感 (The Sixth Sense, 1999)、天之驕子 (The Emperor's Club, 2002)、沙漠騎兵 (Hidalgo, 2004)、《飢餓遊戲》系列電影 (The Hunger Games, 2012, 2013)

70 年代開始擔綱許多知名藝人的鍵盤手，如：Diana Ross、Carly Simon、Ringo Starr 等，之後開始成為 Elton John 的御用樂師，擔任其鍵盤、編曲及指揮工作，隨之進行世界性公演長達十多年的時間。80 年代後期 Howard 開始接觸電影配樂，在 90 年代初期的配樂作品「浪潮王子」中受到相當重視，並獲得奧斯卡金像獎的提名。

■ **James Horner (1953-)**

光榮戰役 (Glory, 1989)、阿波羅 13 號 (Apollo 13, 1995)、鐵達尼號 (Titanic, 1997)、蒙面俠蘇洛 (Mask Of Zorro, 1998)、特洛伊 - 木馬屠城記 (Troj, 2004)、阿凡達 (Avatar, 2009)

Horner 是標準的學院派作曲家，也是 UCLA 理論作曲博士，他的音樂最大特色在於「因材施教」，適當的運用教會調式、地方調式或民族樂器來加強電影的訴求。

■ Danny Elfman (1953-)

陰間大法師 (Beetlejuice, 1989)、愛德華剪刀手 (Edward Scissorhands, 1990)、蝙蝠俠 (Batman, 1992)、MIB 星際戰警 (Men in Black, 1997, 2002, 2012)、斷頭谷 (Sleepy Hollow, 1999)、蜘蛛人 (Spiderman, 2002)、派特的幸福劇本 (Silver Linings Playbook, 2012)、電視影集《辛普森》主題旋律 (Theme Music from "The Simpsons")

稍早提到 Elfman 是一位搖滾樂起家的配樂大師，也是一位非常自我長進的作曲家，在沒有雄厚的古典基礎上，他現在的交響管弦樂的功力可說是出神入化。以致導演 Tim Burton 的電影大部分都由 Elfman 擔綱。

■ Thomas Newman (1955-)

女人香 (Scent of a Woman, 1992)、新小婦人 (Little Women, 1994)、刺激 1995 (Shawshank Redemption, 1994)、美國心玫瑰情 (American Beauty, 1999)、海底總動員 (Finding Nemo, 2003)、007：空降危機 (Skyfall, 2012)

Thomas 是 Newman 家族第二代的成員之一，其作品一直維持高度的原創性，內斂的配樂手法將他的電影音樂始終保持在『背景音樂』的程度，這種成全電影而犧牲自我表現空間的作法，實在讓人佩服。

■ Hans Zimmer (1957-)

雨人 (Rain Man, 1988)、浴火赤子情 (Backdraft, 1991)、獅子王 (Lion King, 1994)、神鬼戰士 (Gladiator, 2000)、珍珠港 (Pearl Harbor, 2001)、末代武士 (The Last Samurai, 2003)、《神鬼奇航》系列電影 (Pirates of Caribbean, 2003, 2007, 2011)、蝙蝠俠：《黑暗騎士》系列電影 (The Dark Knight, 2008, 2012)、鋼鐵英雄 (Man of Steel, 2013)、蜘蛛人驚奇再起 2：電光之戰 (The Amazing Spider-Man, 2014)

德國裔配樂大師 Zimmer，最初是一名電子合成樂手，後來在配樂大師 Stanley Myers 的指導下進入了電影音樂領域。其作品風格結合了電子合成音樂的特殊音效，加上氣勢磅礴的交響樂團，使得大型史詩動作片的配樂工作非他莫屬。

■ Alexandre Desplat (1961-)

戴珍珠耳環的少女 (Girl with a Pearl Earring, 2003)、濃情威尼斯 (Casanova, 2005)、戴妃與女皇 (The Queen, 2006)、愛在遙遠的附近 (The Painted Veil, 2006)、色戒 (Lust, Caution, 2007)、班傑明的奇幻旅程 (The Curious Case of Benjamin Button, 2008)、王者之聲 (The King's Speech, 2010)、哈利波特：死神的聖物 I & II (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I and II, 2010, 2011)、亞果出任務 (Argo, 2012)、歡迎來到布達佩斯大飯店 (The Grand Budapest Hotel, 2014)

法國作曲家 Alexandre Desplat 畢業於巴黎音樂院，主修作曲，他的配樂作品纖細動人，尤其在劇情片上有著極深的情感詮釋。「哈利波特：死神的聖物」最後兩集更是讓筆者驚豔，作曲家除了運用他擅長的「情感」詮釋，更在最後的聖戰中，用音樂展現出強大的英雄氣質，這是他少數卻相當優秀的史詩動作巨片作品。

■ Harry Gregson-Williams (1961-)

史瑞克系列電影 (Shrek, 2001, 2004)、間諜遊戲 (Spy Game, 2001)、《納尼亞傳奇》系列電影 (The Chronicles of Narnia, 2005, 2008)、X 戰警：金剛狼 (X-Men Origins: Wolverine, 2009)、波斯王子 (Prince of Persia, 2010)、攔截記憶碼 (The Total Recall, 2012)

英國作曲家 Gregson-Williams，曾經是 Hans Zimmer 作曲團隊大將之一，千禧年後自行接案成為獨立電影配樂工作者，曾以《納尼亞傳奇》配樂獲得金球獎提名。

■ John Powell (1963-)

變臉 (Face/Off, 1997)、落跑雞 (Chicken Run, 2000)、史瑞克 (Shrek, 2001；與 Harry Gregson-Williams 共同合作配樂)、神鬼認證 (The Bourne Identity, 2002)、偷天換日 (The Italian Job, 2003)、史密斯任務 (Mr. & Mrs. Smith, 2005)、《冰原歷險記》系列電影 (Ice Age: The Meltdown, 2006, 2009)、《快樂腳》系列電影 (Happy Feet, 2006, 2011)、《功夫熊貓》系列電影 (Kung Fu Panda, 2008, 2011)、《馴龍高手》系列電影 (How To Train Your Dragon, 2010, 2014)、《里約大冒險》系列電影 (Rio, 2011, 2014)

和 Harry Gregson-Williams 一樣曾經同屬 Hans Zimmer 旗下的一員大將，John Powell 離開後配樂之路更為海闊天空，其後更以《馴龍高手》贏得奧斯卡金像獎提名。

■ Marco Beltrami (1966-)

驚聲尖叫 (Scream, 1996)、惡靈古堡 (Resident Evil, 2002)、魔鬼終結者 3 (Terminator 3: Rise Of The Machines, 2003)、地獄怪客 (Hellboy, 2004)、機械公敵 (I, Robot, 2004)、決戰異世界：進化時代 (Underworld: Evolution, 2006)、決戰 3:10 (3:10 to Yuma, 2007)、危機倒數 (The Hurt Locker, 2009)、末日之戰 (World War Z, 2013)、金剛狼：武士之戰 (The Wolverine, 2013)

Beltrami 擅長編寫驚悚和動作片的配樂，他曾以《決戰 3:10》和《危機倒數》兩部片獲得奧斯卡金像獎提名最佳原創配樂獎項。

■ Michael Giacchino (1967-)

雙面女間諜 (Alias, 2001-2006)、Lost 檔案 (Lost, 2004-2010)、危機邊緣 (Fringe, 2008-2013)、超人特攻隊 (The Incredibles, 2004)、不可能的任務 III & IV (Mission Impossible III & IV, 2006, 2011)、料理鼠王 (Ratatouille, 2007)、《星際爭霸戰》系列電影 (Star Trek, 2009, 2013)、天外奇蹟 (Up, 2009)、超級 8 (Super 8, 2011)、汽車總動員 2 (Cars 2, 2011)

Giacchino 是電影配樂界少壯派代表，他的風格多元，成功跨足電影和電視界配樂，最成功的影視配樂該屬《Lost 檔案》，作曲家使用了小型樂團編制，運用了 Avant-garde 前衛音樂創造出該片特有的氣質。

電影《料理鼠王》獲得了奧斯卡最佳原創配樂獎項提名，而「天外奇蹟」優秀的配樂讓他連續贏得了「金球獎」和「奧斯卡金像獎」兩項最佳原創配樂獎。

作曲家在《不可能的任務》系列電影裏成功且完美地運用和變奏了 Lalo Shifrin 的原創主題旋律，將《虎膽妙算》的原創精神發揮到極致。

■ Brian Tyler (1972-)

第一滴血 4 (Rambo, 2008)、玩命關頭 4 (Fast and Furious, 2009)、浴血任務 I & II (The Expendables I & II, 2010, 2012)、玩命關頭 5 (Fast Five, 2011)、鋼鐵人 3 (Iron Man 3, 2013)、雷神索爾 2：黑暗世界 (Thor: The Dark World, 2013)、電視影集《斷頭谷》(Sleepy Hollow, 2013-2014)、電視影集《檀島騎警》(Hawaii Five-O, 2010-2014)

Tyler 是目前少壯派一線作曲家裡最年輕的一位，才華洋溢且優雅帥氣的外型擄獲不少女性朋友們的青睞，近年來幾乎所有《英雄》電影系列配樂都被他包下了，他除了作曲、編曲、指揮外，還會演奏相當多的樂器，包括：爵士鼓、打擊樂器、鋼琴、吉他、所有提琴樂器和民族樂器 Bouzouki 等。接下來他還會接手即將在拍攝的《玩命關頭 7》和《復仇者聯盟 2》的配樂。他的樂曲風格涵蓋了爵士、現代、電子和古典等，絕對是一位非常有潛力的後起之秀！

鮮

學習

主人公

主人公（也稱主角）是小說、戲劇、影視作品和中故事的主要人物（中心或首要人物）。在電影及相關獎項中，主人公則被分為男主角和女主角。