

# 電影配樂

◎ 文化創意產業：指源自創意或文化的累積，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升之下列 16 項產業。

3~4 項

- 視覺藝術產業 (繪畫, 雕塑) (文)
- 音樂及表演藝術產業 (音樂, 戲劇, 舞蹈) (文)
- 文化資產應用及展演設施產業 (劇院, 美術館...) (文)
- 工藝產業 (工藝創作, 設計, 模具...) (文)
- 電影產業 (電影製作, 發行, 映演, 提供器材, 設施, 技術) (文)
- 廣播電視產業 (廣播電視頻道, 新興影音平台) (文)
- 出版產業 (新聞, 雜誌, 圖書, 紙本/數位) (文)
- 廣告產業 (媒體宣傳物) (經)
- 產品設計產業 (產品設計...) (經)
- 視覺傳達設計產業 (識別系統, 品牌形象, 平面, 網頁...) (經)
- 設計品牌時尚產業 (以設計師為品牌 or 助成立品牌) (經)
- 建築設計產業 (建築, 室內) (內)
- 數位內容產業 (將資料加以數位化) (經)
- 創意生活產業 (以創意整合生活) (經)
- 流行音樂及文化內容產業 (大眾普遍接受之音樂, 文化) (文)
- 其它中央主管機關指定之產業

※「文化」：(廣) 一個社會中生存的人們，擁有相近的生活習慣、風俗民情、以及信仰。

(狹) 即「藝術」，一種由人們創造出來新型態的產物。

※「文化創意」：在既有存在的文化中加入每個國家、族群、個人等創意，賦予文化新的風貌與價值。

實例 ▶ ① 流行音樂：吳青峰《請聽》→ 台中花博主題曲

★ 客製化需求。特定場合為創作想法

★ 張曉風 - 《花之筆記》

★ 大量弦樂器



## ② 數位內容產業：《沙中的房間》

★ 獲“74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎”

★ 8 rooms, 3D 抽象, 時間-空間-感官

## ◎ AFI (美國電影學會)

### ◎ 發展史：The Silent Era (1890 ~ 1920)

↓  
Golden Age (1930 ~ 1950)

↓  
(1960)

↓  
(1970 ~ 1980)

↓  
(1990 ~ 2000)

↓  
現代好萊塢

## ◎ 電影配樂基本元素：

• 聲軌三大要素：① 對白 ② 音樂 ③ 音效

• 音樂擅長：① 添加特定情緒 ② 影響並組織時間

→ (賦予場景一個暗藏的情緒)

## ◎ Alfred Newman (艾佛瑞·紐曼)

- 1900 ~ 1970, 美國電影配樂作曲家、指揮家

- Golden Age 代表人物

- 任職於“20th Century Fox Studio”, 並為其作 Logo Music

“20th Century Fox Fanfare”

- 200 多部配樂, 獲 45 次奧斯卡金像獎提名

- 作品：• How the West was Won

• John Philip Sousa: “The Stars and Stripes Forever”

• Wilson

★ 傳記電影!!



## ◎ 奧斯卡金像獎

- 由美國電影藝術與科學學院設立
- 於美國加州洛杉磯舉辦典禮
- 獎牌：小金人!! ⇒ ① 膠片捲軸

② 演員、編劇、導演、製片、技術人員

③ by MGM (米高梅公司)

## ◎ Skyfall (空降危機)

- 基本資料：
  - 動作驚悚間諜電影
  - 配樂家：Thomas Newman
  - 音樂創造懸疑感 (不協和音程, 半音, 小調, James Bond Chord)
  - 配器：弦樂 + 電子合成器
- James Bond：
  - 出自 Ian Fleming - 英國作家的小说 (共14部)
  - ★ 《諾博士》Dr. No, 1957
- Thomas Newman (湯瑪斯·紐曼)：
  - 以電影配樂聞名
  - 創作風格：融合多樣音樂元素
  - 作品：Skyfall、Finding Nemo、Spectre、Revolutionary Road
- 主題動機 (Leitmotif)

→ 以簡短、片段式的連續音樂類型來表達特定人物或概念  
音樂片段可分為：和聲、旋律、節奏類型

※ Dr. No (第七号情報員)：

★ 第一部正式運用 "James Bond 主題動機" 的電影

配樂家：Monty Norman, John Barry

↓  
(印度風, 西塔琴)

↓  
(爵士曲風)

製片商不滿意



· 配樂：① 旋律：音樂懸疑氛圍最大關鍵點

→ 增四 / 減五度音程連續使用創造出

持續不和諧聲響。

① 半音

② 增四 / 減五度 (魔鬼音程)

(右手!!)

※ 音程：音間的高低關係，至少 2 音

分類

完全協合 (完全一、四、五、八度)

不完全協合 (小三、六度，大三、六度)

不協合金程 (大二度，小二度，大七度，小七度，增減音程)  
(伴音)

② 和聲：※ 和弦：三個音 (含) 以上所組成

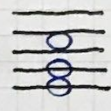
利用和弦轉位來創造出“半音級懸疑感聲響”。

(左手!!)

※ 和弦音名



第一轉位



第二轉位



③ 調性：※ 調性：大調 v.s. 小調

→ “電影中”

(恢宏、勝利)

(驚悚、懸疑)

利用小調。(e小調)

※ 流行曲：較少單獨使用小調，多大、小調互相  
搭配混用。

悲傷...等情感的呈現重點在歌詞。

## ◎ 電影工業音樂相關工作人員

導演、製片、音樂剪輯師、處理版權事宜的人

- 原創配樂家、配器師、編曲師

- 樂譜整理師、邀請錄音樂手 & 簽約的人

- 指揮、樂手

- 錄音工程師、後期混音師 (對白 + 音樂 + 音效) \*

### 成品輸出

· 配樂 & 音效 / 聲音 & 对白 平衡  
· 母帶後期製作

### 錄音 & 混音後製

· 真實樂器錄音 · 混音工程  
· 聲音剪輯與編輯  
· 真實 & 虛擬樂器合成

### 前期製作

· 配樂風格/曲風方向 · Demo 製作  
· 分鐘配樂時間表  
· 主題曲撰寫 · 參考音樂尋找

### 製作階段

· 聲音後期會議 · 主旋律編寫  
· 和聲撰寫 · 樂器配器  
· Midi Demo 製作 · 樂譜製作



## ◎ The Silent Era (1890-1920) 特色:

- ① 聲音 & 影像 非同步
- ② 以現場展演方式呈現, 運用 Music Fake Book ⇒
  - ┌ 依 Video 場景內容 & 人物情緒來搭配不同的樂曲排列
  - └ 依 Video 場景的時間來安排不同樂曲 & 演奏時間
- ③ 樂器: piano, violin, 管風琴 ... 小型管弦樂團
- ④ 具有 Intertitle (間幕 / 字卡)
- ⑤ 展演場所: 歌舞雜耍戲劇院

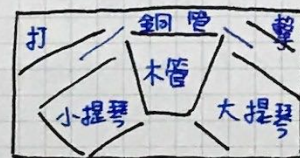
## ◎ 管弦樂團

• 李奧波德·史托考夫斯基 (Leopold Stokowski)

英國指揮家, 任職於多樂團 (費城) <sup>23年</sup>

制定: ① 管弦樂團座位表

(音域 ⇒ 高 → 低 = 左 → 右  
前 → 後)



⇒ Stokowski Shift

② 不使用指揮棒

③ 多次參與好萊塢電影配樂製作

• 編制:

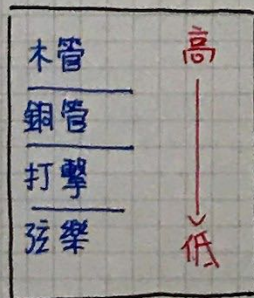
弦樂器: violin, viola, cello, bass, 豎琴

銅管樂器: 法國號, 小號, 長號

木管樂器: 長笛, 短笛, 雙簧, 雙簧管, 低音管

打擊樂器: 定音鼓, 輔助性打擊樂器

• 樂譜:





## • Fantasia (幻想曲)

→ Disney 於 1940 年製作共八部系列影集

音樂 ⇒ 全用古典音樂 !!

標題音樂 (俱有敘事性、描述性) ⇒ 主題性高

※ 第三部: 杜卡斯《魔法師学徒》

→ 故事: 歌德 的同名敘事詩

配樂手法: Mickey Mousing

(完全模仿螢幕上動作之電影配樂方式)

水 → 弦樂; 頑皮之徒弟 → 木管

## • Steamboat Willie (汽船威利号)

→ Disney 於 1928 年發行.

[ 第一部正式製作之有聲卡通, 主角為 Mickey  
1928. 11. 18 = Mickey 生日 (首播日)

## ◎ 主題動機

### • 理查·華格納 (Richard Wagner)

[ 德國作曲家、劇作家

[ 擅長運用管弦樂團片段來表示主題動機概念, 以不同樂器片段來代表劇中不同人物角色、性格 & 場景, 作品類別以歌劇為主。

⇒ 作品: ○ 尼貝龍根的指環:

暴風雨 [ 1: 齊格蒙 (大提琴)  
(低音弦樂器) 2: 齊格林 (小提琴、中提琴)