

清亮女聲唱出分歧的心聲

2014-10-04 記者 侯怡安 文

清亮高亢的女音跌宕，像是驚見峭壁間的飛燕般向上攀升後下墜滑翔，而後又驟升，又像是站在無邊無際的大草原上，看見夜晚流星勾勒出的弧線般綺麗。這些曠野天然般的景色存在於電影【分歧者（Divergent）】的配樂之中。

「【分歧者】是一部史詩冒險電影，並請來配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）和湯姆霍肯伯格（Tom Holkenborg，或者又被稱作JunkieXL）來創作配樂，但這不表示這些音樂很浩大或誇張，事實上是相反，他們透徹瞭解翠絲的想法，做出感覺很親密和私人的音樂，能令人感受到她在這個世界裡的困境和危險。」【分歧者】導演尼爾柏格如此陳述，揭露出「瞭解翠絲的想法」將是此部電影的配樂所著重之處。

電影【分歧者】中有著別出心裁的音樂。(圖片來源/Namesfrenzy)

Ellie Goulding：翠絲的替「聲」

在【分歧者】之中有個令觀眾印象深刻的歌聲，那有如大自然般清新亮麗的聲響來自英國獨立流行電子樂歌手Ellie Goulding。有著夢幻精靈般唱腔的Ellie Goulding，從小抱著吉他彈唱，在大學時期也創作了許多歌曲，直到認識了一些音樂圈的前輩後，使她的音樂結合了新的元素轉型為「民謠結合電子」的獨特音樂風格。

【分歧者】中這些歌曲都收錄在Ellie Goulding在二〇一二年的專輯《Halcyon》中。相較於第一張專輯《Light》，《Halcyon》顯得更為成熟、風格也不只侷限於電子民謠，更與JunkieXL合作，聯合打造翠絲的心理世界。

「她（Ellie Goulding）的歌聲能引領人進入翠絲的心中。所有音樂都有一個共同方向，就是要讓這部電影是從她的觀點出發，並以富有活力的方式向前推進。」音樂監督蘭迪波斯特（Randy Poster）希望透過音樂讓觀眾們更了解女主角的心境，於是用Ellie Goulding高昂而富有力量的聲音來代表翠絲。

女主角翠絲是一個有著像小松鼠般好奇的圓眼睛、外表看似柔弱但內心卻存在無畏勇敢的人。而Ellie Goulding輕脆而甜美的聲音中卻也有著響亮堅韌的韻味，這樣的特色與正好與翠絲相互呼應，並且共同創造出專屬於翠絲鮮明的形象。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話／郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王／洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王／吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸／人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧／照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔／人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕／人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳／人物

Ellie Goulding的嗓音與翠絲的形象契合。

(圖片來源/自由影音娛樂網)

以唱代說 展現角色心聲

在電影裡，社會被分成五個派別：無私（**Abnegation**）的克己派、和平（**Amity**）的友好派、智慧（**Erudite**）的博學派、誠實（**Candor**）的直言派以及無畏（**Dauntless**）的無畏派。每個派別都有其顯著的個性與專職的工作。而每個人在十七歲時，都必須接受「傾向測驗」並依自己的喜好選擇派別。

當挑選派別的日期來臨，翠絲與哥哥出門前往大廳的路上，翠絲以充滿好奇的眼神面對著廣大的人群以及需多高聳入天的大樓，**Ellie Goulding**的〈**Hanging on**〉伴隨入景，高低跌宕的聲音道出翠絲內心的躊躇忐忑，但卻也對即將前往之處感到好奇的這種相矛盾。歌曲中真音轉假音以後，接著大量出現在高音時的轉音起伏，讓人有一種進入未知境地的驚奇感。

Ellie Goulding 〈**Hanging on**〉(影片來源/YouTube)

在派別活動中，有一幕場景是帶隊者要求新人一一從大樓頂往跳下，這時當許多新人皆對於此舉存有些許疑惑與懼怕時，翠絲突然舉手說要當第一位。依循著這首〈**Beating heart**〉，感受到的不只是翠絲的緊張感，還有她無所畏懼的堅強。而這首曲子最後也成為了蘭迪波斯特認為最能代表翠絲的主題曲。

Ellie Goulding 〈Beating heart〉(影片來源/Youtube)

在體力訓練的過程中，〈My blood〉的前段以稍帶靈魂的中低音搭配輕快的琴進行、末段合唱加上強烈鼓聲節奏有力的高唱出了翠絲在訓練之中的挫折與振作；在感情戲部份，〈Dead in the water〉以近乎清唱的聲音詮釋夕陽下柔和的畫面等等。這些歌曲引領大家跟隨著翠絲進入不同的氛圍，替翠絲向觀眾們表達出更加真實深刻的臨場感。

Ellie Goulding 〈My blood〉(影片來源/Youtube)

Ellie Goulding 〈Dead in the water〉(影片來源/Youtube)

電影音樂的催化劑功效

金曲音樂創作者梁啟慧對於電影中的音樂如是註解：「電影音樂的重要性在於幫助電影本身做加分，它是感情和情緒的擴大機。電影在音樂的陪襯下使悲傷的劇情更悲傷、讓滑稽的情節更為莞爾，電影音樂能將一個也許普通平凡的故事變的更為豐富，讓看電影的人們感情更能夠舒發。」

耳熟能詳的電影音樂不勝枚舉，像是電影大片【神鬼奇航】主題曲〈Pirates of the Caribbean Main Theme〉磅礴而驚心動魄的旋律至今依舊為眾人所讚揚；愛情小品【真愛挑日子（One day）】中〈We Had Today〉輕柔而敘事般的旋律道出了主角們的各種情感；【白日夢冒險王】的〈Step Out〉以獨立樂的風格呈現出了主角在心境上的轉變和對自我的追求探索；Ellie Goulding在去年替【真愛每一天（about time）】所打造的主題曲〈How long will I love you〉，也唱出了簡單旋律間最純真的愛情。這些電影音樂都有效地顯示出了其對於劇情鋪陳的重要性，也是一個了解整部電影構思的好管道，更是融入感情的催化劑。

【分歧者】美中不足的是其以過於商業化的行銷手法來介紹電影中的配樂。因為在宣傳時特別強調配樂的部份為大師所操刀、又強調將以Ellie Goulding的聲音詮釋女主角的心境，雖然這是一種宣傳的手法，但會不小心讓觀眾在欣賞這部電影和裡面的音樂時，帶有先入為主的觀感，而非純粹地透過影像與配樂感受劇中想傳達的情感。

電影音樂對於整部電影將是一個畫龍點睛與否的關鍵。在【分歧者】這部電影之中，雖然不能武斷地說觀眾能進入主角的心境都是電影音樂的功勞，但可以確定的是，透過電影音樂以及Ellie Goulding清脆的嗓音，翠絲似乎已活靈活現於觀眾們的腦海中。

總編輯的話

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

