

為自己的人生配樂

作者：楊小橙

「一部電影，拿掉配樂，你看到的感受是什麼？」

當音樂設計王希文大師一上台就對觀眾拋出這樣的議題，一部電影的配樂扮演什麼樣的角色？王希文大師播放他的電影配樂作品「總鋪師」裡「膨風嫂與阿財師出菜對決」、「愛的麵包魂」裡兩位男主角的競賽的片段，用實際的例子讓我們對電影有沒有音樂襯底的差異有最直接而且更深切的感受，他提到「音樂是魔幻的，配合電影裡的劇情、演員的情緒厚度和導演的美學風格，強化角色的特質，渲染情節。另一方面，音樂對觀眾也是種情緒的操弄，音樂在電影裡的功能，與觀眾的社會經驗有關，喚起生活的一些連結，從時空、地域性的暗示，心理層面的延伸，進而強化觀眾的記憶。」他的這番話，讓坐在台下的我點頭如搗蒜，電影裡的音樂的確能幫助我們提升理解電影的層次，他還問我們「最近看了哪部電影？對電影裡的音樂印象最深的是哪部份？」這時候，我搶答的本能讓我雀屏中選，「變形金鋼的主題曲 **Battle Cry**」直覺式的脫口而出，王希文大師接著問「那電影裡還有其他什麼音樂讓你難忘？」突然，我腦海裡浮現電影裡在德州的鄉村風音樂帶出舒服的景致，正是王希文大師之前的鋪陳，某一場景音樂勾出心裡的悸動，彷彿置身在德州的鄉間穀倉哩，和劇中人物一起生活著！王希文大師說「配樂能幫導演敘述不同的故事，讓觀眾有更多想像空間，拋出一些情緒協助導演，可以讓整部電影更有重量，進而豐富整部劇情！」

以導演的角度來談「30 是世代創意藍圖」講座，裕元教育基金會邀請到吳定謙導演，他上台時，請工作人員給金馬獎頒獎典禮的配樂，幽了王希文一默，逗得現場觀眾們開懷大笑，他說「導演並不是大家刻板印象中，在片場呼風喚雨的威風人物，比較像是協調不同頻率的 **amplifier**，扮演溝通者、協調者的角色。」吳導最近在綠光劇團推出世界劇場「八月，在我家」，提到「戲劇是需要團隊合作，屬於共同的創作，並不是都是導演的功勞，而是整個幕後團隊大家協調溝通合作的成果。」他本身也是位演員，所以談到表演，可以看到吳導演中的熱情，他說「表演最重要的核心是生命經驗，扮演不同的角色，就像是一場不一樣的旅行，當演出的某句台詞觸動內心的生命經驗時，正符合劇情要的情緒。」的確，我們接觸到不同的人事物和生活經驗，和劇中想要傳達的意念或想法產生共鳴時，溫度抵達心裡「燃點」的瞬間，迸出有生命力的火花！

吳定謙導演提到「舞台劇的演出，更貼近人性與觀眾的生活，表演者可以更享受表演的當下，而不用被導演喊卡！」這段話讓我對自己生命進行反思，30 世代可用自己的方式好好生活，除了做自己人生的導演外，把遇到的挫折與挑戰當成養分，化解、吸收、成長，若站在人生十字路口「茫然」時，確實傾聽自己內心的聲音，把茫然當成是一個「逗點」，轉個方向、去嘗試，拿掉加諸在自己身上的壓力，為自己的人生階段「配樂」吧！

最後，要感謝裕元教育基金會舉辦這麼有意義的講座，為台中的民眾帶來「正向」的力量，這個世界不斷的轉動，不停的發生新事物，期待這股正向力量能傳遞給更多人，一起為我們的生活奏出愛的樂章！