

大嘴傳媒鼎力打造·出版人|孟漢柯 孟曉楠·藝術總監|文雋·編輯顧問|許琪

9 771996 276007

每月1日發行HK\$30

香港

HONG · KONG ·

電影

FEB 2011 | 39
ISSUE

經典揭秘
金枝玉葉下

最強囍事

香港電影評論六十載
全程跟踪第十一屆海峽兩岸暨香港電影導演研討會

杜琪峯映畫裡的團隊戰曲

作為杜琪峯映畫裡黑色團隊舞曲的創作者，鍾志榮用輕暫而又輕快的節奏敲打出男性之間的友誼與情懷，正如《鎗火》裡荳蔻商場的那場戲，張力盡顯。

一張原聲大碟可以紀錄一部電影的音樂風格，至於屬於同一電影公司品牌的原聲大碟，就更是代表同一時期的創作與時代精神。2007年銀河映像為慶祝十年成立，精選了十數部電影音樂選段就是一例，雙CD專輯分「原創配樂」與「電影主題曲」兩類。原創配樂分別來自多部杜琪峯與韋家輝的風格化電影(以前者為多)，包括《黑社會以和為貴》、《PTU》、《暗戰》、《暗戰2》、《真心英雄》、《鎗火》及《非常突然》等，當中音樂時而陰霾、時而光明、時而充滿黑色幽默，也有難以捉摸的詭異與充滿爆炸張力。

多年來杜琪峯電影配樂都給觀眾留下深刻印象，原聲專輯的出版，自然叫人興奮，其中由鍾志榮、黃英華及Robert Ellis Geiger等主理的配樂都不時為杜琪的冷峻風格化之作平添不同的敘事層次，別樹一格，我想，把他們這組音樂視為杜琪峯映畫裡的團隊戰曲，以切合這批電影充滿團隊意念的風格，也是蠻適合的。

幕後音樂指揮家 杜琪峯

是的，喜歡為每部電影找來不同配樂人創作音樂是杜琪峯向來對電影音樂的處理。事實上，杜琪峯對電影音樂有他自己一套鞏固的看法。他的御用配樂人鍾志榮曾在一次訪談中說：「其實跟阿杜合作久了，會發現阿杜有一套工作模式，如果你留意，看阿杜的電影時，會發現他的電影音樂中有很多其他電影音樂的影子，他心目中往往有一些reference(參考)，像Beatles呀、Carry On Till Tomorrow呀、The Doors呀，總之大都

是他那個年代的音樂。」

無論如何，不得不說是杜琪指揮下的電影音樂同中有異，在基調彷彿統一的團隊音樂下，又各具特色，放在不同電影裡，總可以找到一些有趣的地方細味。

先聲奪人的開場音樂

單以開場音樂來說，杜琪兩部《黑社會》系列電影的確起了先聲奪人之感。羅大佑為《黑社會》撰寫配樂，一開場就攝著觀眾的注意，其中以鼓聲與弦樂最為突出，他更加入了東方樂器的演繹，令整個故事既有香港本土的黑幫味道，又不失西式冷酷風格，隔剛味濃。

至於一年後的《黑社會以和為貴》，主責音樂的羅大佑不見了，改換上Robert Ellis-Geiger，本片音樂多少沿襲了羅氏在《黑社會》的風格，當中不少音樂母題(motif)都被抽取再次放在電影裡，此外，《黑社會以和為貴》主題旋律最突出，可見Robert Ellis-Geiger為此費了不少心思，主題音樂放在片頭時蠻有荷里活電影音樂的感染力，同樣是中西合璧的組合，音樂本身就滿載電影感。開始時，樂器的置放出場仿如盤古初開之境，弦樂先從一片黑暗陰霾帶出的絲絲光明，充滿神秘感，這段音樂以鼓樂與鑼鼓等中式配器的後來引入最為搶耳，節奏也是充滿戲劇性，其中過渡位置也恰到好處，頗能配合畫面剪接，將故事層層推進。

黑色團隊舞曲

說到團隊舞曲，不得不提鍾志榮在《鎗火》與《PTU》的創作了。

鍾志榮在《鎗火》裡特別以CHACHA曲式作為主題音樂，也就是看中電影裡的「江湖」味充滿男性浪漫，當中有關男人與男人之間的情誼根本無需多費唇舌，一個眼神，一份默契就出來了。鍾志榮曾在訪問中說：「譬如當他們殺死敵人完成任務後，無論是一起走出來或一起喝啤酒，得得得得……(說時鐘開始哼起那段主題音樂)，那種感覺就出來了，也不知怎樣形容，就是男人之間的舞曲吧。其實反過來想，我也可以把《鎗火》的音樂做得很緊張，很有張力，很警匪片的，但那是另一種做法，出來又是另一回事了。我相信，阿杜希望此片是要拍出『情懷』，一種男人與男人之間的『情懷』。」

《PTU》也有近似的部分，值得一提的是鍾志榮在此片裡用音樂烘托出那種酷酷的氣氛相當到位。當中一段有關一班警察機動部隊尋找疑犯的場景就相當出色，畫面無論在構圖與人物調度都可見這班「藍帽子」有著純熟的合作模式。然而，有趣的是，他們內心卻充滿著恐懼，可又要為著團隊精神硬著頭皮執勤，鏡頭呈現他們慢慢走上那種舊樓，手上拿著電筒四處照明，行動像極舞蹈表演，這裡沒有一句對白，影與音在此發揮了相當大的自由度與可能性，鍾志榮應記上一功。

詭異與夢幻的 神來之筆

早年，杜琪峯跟黃英華的合作也頗多，可是後來黃氏主力當起電腦遊戲音樂創作，電影原聲作品甚少。重溫黃英華舊日作品，可見其詭異與夢幻的神來之筆，甚堪玩味。看他為《兩個只能活一個》(韋家輝導演)創作的主题音樂，充滿黑色童趣，又帶點詭異，電影裡的黑色幽默也從此而來。《真心英雄》就沉重多了，繼續一份黑色悲情，那種壯烈的英雄味道濃郁，正正是根據電影裡角色的生命度身訂造。黃英華也為《暗戰》主責配樂，印象最深刻的，反過來是劉德華跟蒙嘉慧在小巴上邂逅的那段，蒙在聽著隨身聽，劉德華為避過警方耳目，隨意一擁旁邊的蒙嘉慧扮作情侶，一起在小巴上一同聽了那段音樂，黃的這段音樂不是特別浪漫，可是在如此匆匆車程，卻起了一種化學作用，那一刻，真的很美。

□文/羅展鳳

Film and Music - the following translation was taken from Hong Kong Film, Issue 39, Feb. 2011.

Throughout the years, Johnnie To's music scores have left deep impressions to audiences and it's exciting to see the release of his original film scores album. Within the album, scores from composer Chung Chi Wing, Wong Ying Wah and Robert Ellis-Geiger have put a different narrative level to To's cold style in his movies. I think it would be appropriate to categorize these scores as To's movies team spirit war songs, to match with his movies which are full of team spirit.

A Head Start with the Opening Theme

Speaking of opening themes, the opening theme music for the 2 Election series really did create a head start for the movie. Election composer Lo Ta Yu draws the audiences full attention with his opening theme. The percussion and strings really stand out from the music and with his use of chinese instruments, it combines the taste of a Hong Kong gangster story with a cold western style.

The sequel Election 2 came out a year later with composer changed to Robert Ellis-Geiger. The music for Election 2 more or less adapted the same style from Lo's Election and a lot of motifs have been put to the score again. The main theme for Election 2 is really outstanding and we can see composer Robert Ellis-Geiger has put a lot of thought into it. When the theme music is put to the opening scene, it really creates an influence from a Hollywood film score. Also a fusion between East and West, the music itself is already full of cinematic sense. At the beginning of the music, placement and arrangement of the instruments creates a feeling similar to the creation of the universe. Strings sound brings out a light from a total darkness and it's full of mystery. Later on the chinese percussion and cymbals come in to draw the audiences attention. The rhythm is dramatic with just right transitions, and matching it with the visual editing, it pushes the story forward layer by layer.

Written by: [Angela Law](#)