電影音樂的課程教學資源與分享

電影音樂的多元音樂家 Alexandre Desplat

大理高中　賴琇月

這幾年的奧斯卡金像獎的最佳電影配樂入圍的配樂家連續都有 Alexandre Desplat 的作品。尤其是 2015 的第 87 屆奧斯卡金像獎的最佳原創音樂頒給《歡迎來到布達佩斯大飯店 The Grand Budapest Hotel》，我想更讓 Desplat 的知名度又到一個高峰。因此我想整理這位配樂家的資料提供給各位教師們參考。

Alexandre Desplat 亞歷山大・戴斯培

亞歷山大·戴斯培（Alexandre Desplat，1961 年 8 月 23 日生），是一位出生於法國巴黎的現代音樂家。目前他主要擅長的領域是為影視作品配樂，並因此獲得多個國際大獎或大獎的提名。他是一位法國、希臘的混血兒。

戴斯培在青年時期於巴黎音樂學院就讀，跟 Claude Ballifs 學習作曲，也跟隨著名希臘作曲家 Iannis Xenakis 學習，隨後赴美繼續研修作曲。美國的生活成為他日後為好萊塢電影所寫出的流暢生動的爵士風格樂句的源泉。

1985 年起，他開始為喜劇電影(Ki lo sa?)寫配樂，這是他的第一部正式電影配樂。從此，戴斯培就一發而不可收拾，成為專職的電影配樂作曲家，至今已寫下超過 50 多部優秀的電影音樂作品。

與他合作過的電影著名導演有：Jacques Audiard, Marleen Gorris, Patrice Leconte, Stephen Frears, Richard Loncraine, 李安等人。

戴斯培近年較受矚目的電影音樂包括：(The Queen)、(The Luzhin Defence)、 (Casanova)、(The painted Veil)、(Girl with a Pearl Earring)、(Golden Compass)、(Syriana)、(Firewall)等等。

戴斯培於 1996 年及 2001 年為法國導演 Audiard 的兩部電影所作的配樂非常成功，獲得法國「凱撒電影獎」的兩次提名。 2003 年，他為美英合拍的電影《戴珍珠耳環的少女(Girl with a Pearl Earring)》所寫的配樂，更為他帶來了全球性的國際聲譽。也因為《戴珍珠耳環的少女(Girl with a Pearl Earring)》，他同時獲金球獎、英國電影和電視藝術學院獎及歐洲電影獎的提名，一舉奠定了他在好萊塢電影界的名望，成為他在電影配樂事業上的里程碑。

2005 年起，戴斯培與法國導演 Audiard 再度合作，為其電影《De battre mon coeur s'est arrêté》配樂，並因此獲得當年德國柏林影展的銀熊獎，一年後又一舉奪得法國凱撒電影獎。此後他又多次獲得金球獎的提名，如(《諜對諜》(Syriana 2005)、《面紗》(The painted Veil 2006)。最終以《面紗》 (The painted Veil 2006)的配樂奪得了第 64 屆金球獎的最佳原創音樂獎。他還獲得五次奧斯卡最佳原創音樂獎提名，《英女皇》(The Queen 2007)、《班傑明的奇幻旅程》(The Curious Case of Benjamin Button 2008)、《超級狐狸先生》(*Fantastic Mr. Fox* 2010)、《王者之聲：宣戰時刻》(The King's Speech 2011)、《亞果出任務》(Argo 2012)。

戴斯培除在歐美獲獎外，他還以《色戒》一片的配樂，獲頒台灣金馬獎「最佳電影配樂獎」。2014 年擔任第 71 屆威尼斯影展主競賽單元評委會主席，成為威尼斯影展史上首位作曲家主席。2014 年喜劇劇情片《歡迎來到布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel)為他首次贏得奧斯卡最佳原創音樂獎。

戴斯培也是一位合格的指揮家。與他合作過的著名交響樂團有：倫敦交響樂團、皇家愛樂樂團、捷克愛樂樂團、慕尼黑交響樂團等等。除此以外，他還曾於巴黎索邦大學及倫敦皇家音樂學院任教。在 1991 年，戴斯培自己還去演 Josiane Balaskos 的一部喜劇。

戴斯培是一位有豐富音樂感受的作曲家，同時又能讓合作過的電影導演非常賞識與放心。在電影《色戒》中，按照李安的意願，戴斯培打破中華傳統音樂的表現與界線，將國際化的音樂

感覺做為 20 世紀 40 年代上海氛圍的基調，並參照 40 年代經典電影配樂的概念，寫出符合李安頭腦中想像的「像敘事的抒情詩，少一點浪漫」，帶有「隱約不安的神秘感」的作品。戴斯培承認，一方面是因為片中演員湯唯的美麗，而讓他有了靈感，寫成「靈魂出竅」的動人音樂；另一方面是因為其身為法國人，亦能領略在二戰中遭受法西斯蹂躪的慘痛歷史感情和個人感情世界之間的嚴酷衝突，從而能深入體會到片中人物的心路歷程。而在《色戒》亞洲版的電影與原聲帶中特別收錄由張學友所演唱的中文主題曲「淹沒」，該曲即是由戴斯培為《色戒》所作的主題曲的人聲版，由 Thomas Chow 以及 James Schamus 共同填詞，以中文演唱。

以下是戴斯培歷年來的英語電影配樂作品整理

1998	甜蜜的復仇	Sweet Revenge
2000	盧金的防守	The Luzhin Defence
2003	戴珍珠耳環的少女	Girl with a Pearl Earring
2004	重生	Birth
2005	憤怒之上	The Upside of Anger
	火線對峙	Hostage
	卡薩諾瓦	Casanova
	諜對諜	Syriana
2006	藉口	The Alibi
	防火牆	Firewall
	英女皇	The Queen

	愛在遙遠的附近	The Painted Veil
2007	魔法玩具城	Mr. Magorium's Wonder Emporium
	黃金羅盤	The Golden Compass
2008	今生，緣未了	Afterwards
	班傑明的奇幻旅程	The Curious Case of Benjamin Button
2009	美味關係	Julie & Julia
	真愛初體驗	Chéri
	超級狐狸先生	Fantastic Mr. Fox
	暮光之城 2：新月	The Twilight Saga: New Moon
2010	獵殺幽靈寫手	The Ghost Writer
	特殊關係	The Special Relationship
	塔瑪拉小姐	Tamara Drewe
	哈利波特－死神的聖物 1	Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1
	王者之聲：宣戰時刻	The King's Speech

2011	生命樹	The Tree of Life
	情繫一生	A Better Life
	哈利波特－死神的聖物 2	Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2
	選戰風雲	The Ides of March
	躁爸爸狂媽媽	Carnage
	夢露與我的浪漫週記	My Week with Marilyn -（Marilyn's Theme）
	響在耳邊，近在眼前	Extremely Loud and Incredibly Close
2012	月昇冒險王國	Moonrise Kingdom
	一次心理治療	A Therapy（短片）
	雷諾阿	Renoir
	烈愛重生	Rust and Bone
	亞果出任務	Argo
	捍衛聯盟	Rise of the Guardians
	00:30 凌晨密令	Zero Dark Thirty

2013	祖魯追緝令	Zulu
	遲來的守護者	Philomena
2014	大尋寶家	The Monuments Men
	歡迎來到布達佩斯大飯店	The Grand Budapest Hotel
	哥斯拉	Godzilla
	模仿遊戲	The Imitation Game
	永不屈服	Unbroken
2015	異色童話集	Tale of Tales
	擁抱遺忘的過去	Every Thing Will Be Fine
	丹麥女孩	The Danish Girl
	女權之聲：無懼年代	Suffragette
2016	柏林孤影	Alone in Berlin
	走音天后	Florence Foster Jenkins
	寵物當家	The Secret Life of Pets

	為妳說的謊	The Light Between Oceans
	星際大戰外傳：俠盜一號	Rogue One: A Star Wars Story
	馬賽	Marseille

➢ 其他配樂作品

《Sous les pieds des femmes》（1997），法國電影

《Empty Days》（1999），（原名：Rien à faire）法國電影

《Une autre femme》，法國電影

《Tous les chagrins se ressemblent》（2002），法國電影

《Paroles d'étoiles》（2002），法國電影

《Rire et châtiment》，法國電影

《Les baisers des autres》（2003），法國電影

《Le pacte du silence》（2003），法國電影

《Virus au paradis》（2003），法國電影

《Eager Bodies》（2003），（原名：Les corps impatients）法國電影

《Les beaux jours》（2003），法國電影

《A Sight for Sore Eyes》（2003），（原名：Inquiétudes）法國電影

《Le pays des enfants perdus》（2004），法國電影

《L'enquête Corse》（2004），法國電影

《Tu vas rire, mais je te quitte》（2005），法國電影

《The Beat That My Heart Skipped》（2005），（原名：De battre mon coeur s'est arrêté）法國電影

《Une aventure》（2005）

《Lies & Alibis》（2006），（原名：The Alibi）荷蘭電影

《The Valet》（2006），（原名：La doublure）法國電影

《When I Was a Singer》（2006），（原名：Quand j'étais chanteur）法國電影

《Michou d'Auber》（2007），法國電影

《Ségo et Sarko sont dans un bateau...》（2007），法國電影

《Intimate Enemies》（2007），（原名：L'Ennemi intime）法國電影

《色，戒》（2007），臺灣電影

《Largo Winch》（2008），法國電影

《Coco Before Chanel》（2009），（原名：Coco avant Chanel）法國電影

《大獄言家》（2009），（原名：Un prophète）法國電影

《The Army of Crime》（2009），（原名：L'Armée du crime）法國電影

《The Well-Digger's Daughter》（2011），（原名：La Fille du puisatier）法國電影

《Largo Winch II》（2011），法國電影

《My Way》（2012），法國電影

《現實》（2012），義大利電影

《La Vénus à la fourrure》（2013），法國電影

《La Trilogie Marseillaise: Marius》（2013），法國電影

《La Trilogie Marseillaise: Fanny》（2013），法國電影

《法國戰戀曲》（2015）－Bruno's Piano Piece

《Don't Tell Me the Boy Was Mad》（2015），（原名：Une histoire de fou）法國電影

《The Odyssey》（2016），（原名：L'odyssée）法國電影

➢ 獎項(提名與得獎)

奧斯卡最佳原創音樂獎

2006 年：《黛妃與女皇》（提名）

2008 年：《班傑明的奇幻旅程》（提名）

2009 年：《超級狐狸先生》（提名）

2010 年：《王者之聲：宣戰時刻》（提名）

2012 年：《亞果出任務》（提名）

2013 年：《遲來的守護者》（提名）

2014 年：**《模仿遊戲》（提名）《布達佩斯大酒店》（獲獎）**

金球獎最佳原創音樂

2003 年：《戴珍珠耳環的少女》（提名）

2005 年：《諜對諜》（提名）

2006 年：**《面紗》（獲獎）**

2008 年：《班傑明的奇幻旅程》（提名）

2010 年：《王者之聲：宣戰時刻》（提名）

2012 年：《亞果出任務》（提名）

英國電影學院獎最佳音樂

2003 年：《戴珍珠耳環的少女》（提名）

2006 年：《黛妃與女皇》（提名）

2008 年：《班傑明的奇幻旅程》（提名）

2009 年：《超級狐狸先生》（提名）

2010 年：**《王者之聲：宣戰時刻》（獲獎）**

2012 年：《亞果出任務》（提名）

2014 年：**《布達佩斯大酒店》（獲獎）**

尾聲：戴斯培能夠在不同類型電影中都有他的作品，實在算是一位曲風多元的配樂作曲家。

目前他手上還有近 10 部電影配樂即將隨著電影上演而完成，相信未來戴斯培的豐富靈感與曲風表現是值得我們在教學上給予學生認識與關注的。

- 亞歷山大・戴斯培官網

http://www.alexandredesplat.net/index.php

- 亞歷山大・戴斯培電影作品介紹網站

http://www.imdb.com/name/nm0006035/?ref_=fn_al_nm_1