

电影动漫与经典音乐赏

174

第三课， 经典电影与经典动漫音乐赏析

一，经典电影音乐赏析

每部电影都配有自己一套独特的音乐，或气势磅礴，或优雅动听。音乐与电影的视觉效果一起展现在荧幕上，一方面推动着故事情节的发展，另一方面，增强了剧情的表现力。电影情节与音乐的交融，刻画了人物的内心世界，塑造了完美的艺术形象。

电影离不开音乐，一部电影的一首主题曲，或是一首插曲或是配乐，就能勾起人们对这部电影的回忆，无论什么时候，或许你已经淡忘了这部电影，甚至你想不起这是哪部电影，但音乐总能唤起你的回忆，唤起你对它剧情的印象，因为电影剧情和它的音乐是相互交融的。有时候，一部电影带来的满足感，是很多东西都无法比拟的~

首先，音乐有描绘功能，可以有效生动地向我们展示电影的背景。即电影画面中的事物和情景通过适当的音乐配合，能够使画面和情节更加生动，使整部影片更具真实性。如电影《和你在一起》的开头，导演便使用了笛子、鼓和琵琶这样一些极富民间特色的乐器，悠扬清越的笛声，辅之以几声沉闷的鼓点，再加上清幽的琵琶声，便营造出了一个古风犹存、世外桃源般江南小镇这样一个典型环境。其次，音乐具备抒情功能，音乐是一门抽象的艺术。但对于一些难以言说的感情或是人物心理活动时，音乐都能起到不凡的表达效果。一般来说轻快跳跃的音乐用以表达愉快的心情，而低沉凄凉的音乐则用来表达悲伤郁闷的情绪，不同的音乐节奏、旋律和风格的差异都能给人带来不一样的心理感受。

另外，音乐的戏剧性功能往往在配合情节发展方面有突出作用。例如在危险、幽默、惊喜或者不知名的东西出现的时候，一般会有音乐的提醒，来烘托背景和环境气氛。再次，气氛性音乐在表现时代背景，渲染某种气氛时都起到了不容忽视的作用。音乐本身具有浓厚的地域性和时代性，把某一地域或某一时代比较流行的音乐用于电影中，便能增加影片的地域色彩与时代感，营造渲染出不同气氛，从而达到深化视觉效果的作用。有的影片还用音乐营造一定空间和时代背景，用以表现人物形象和一定的思想情绪。电影《花样年华》中，小提琴演奏的华尔兹舞曲反复多次地响起，不仅营造了浓郁的怀旧、唯美的伤感气息，而且刻画出了人物内心的落寞、孤独、压抑与无奈。

在某种意义上，典型的音乐旋律既可造成特定的环境特点，也可以表现出鲜明的时代感、历史感、地方色彩。电影音乐除了上述几个功能外，还具备评论、剧作、结构贯穿和确立影片基调等等功能。在电影中，音乐不是简单地从属于画面，它可以表现作者对画面、情节人物等的主观评价，也可以帮助故事情节的发展增强故事情节的表现力，有时候还可以将几组不同的画面连接起来，产生一种整体感。电影音乐还可以通过“画面信息”的汲取，从具体场面中升华而出，作为主题意念的化身，直接激发观众的理性思维，从而使音乐成为表达和深化的手段。音乐可以帮助人们更加清楚地了解故事情节和人物关系。

首先我们欣赏电影《和你在一起》的电
影音乐片段

和你在一起

陳凱歌作品

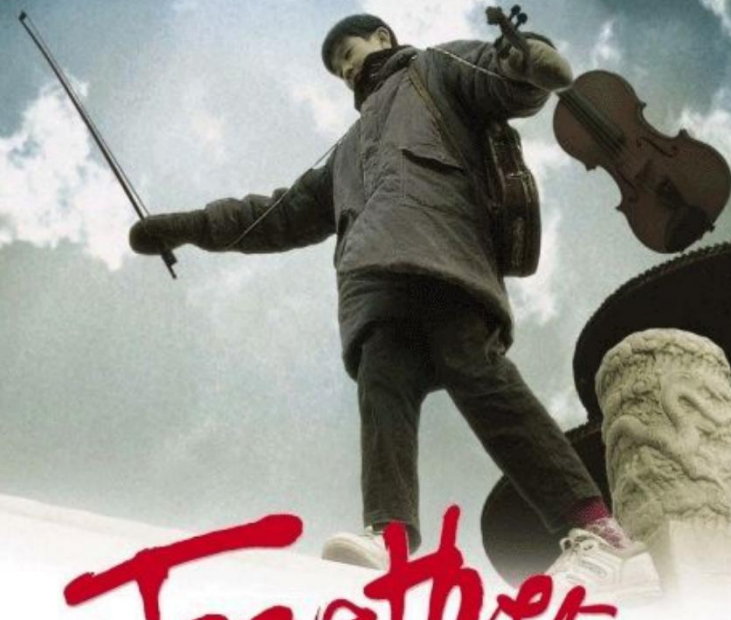
和你在一起

程前 陳凱歌 唐韵 王志文 陳紅 劉鵬琦

One boy, one violin... and his father

A FILM BY CHEN KAIGE

Together

Director Chen Kaige

主演
happytheme.com

Presented by Fourth Production Company of China Film Group Co., Ltd. Tang Yun, Liu Pei, Chen Hong, Wang Zhiwen, Chen Kaige, Cheng Qian
Producer: Chen Hong, Lee Joonick (Executive Producer): Yang Buhang, Ying Xiaoming, Tong Gang (Executive Producer): Zuo Runbei, Screenplay: Chen Kaige, Xue Xiao Lu
Director of Photography: Kim Hyungho, Editor: Lee Kinsan, Production Designer: Cao Jueping, Music: Wang Danyang, Music Director: Dong Wei, China Symphony Orchestra, Costume Designer: Han Youngsoo
Makeup: Yoo Minah, Hair Stylist: Lee Mansung, Sound: Zhou Ying, Director: Chen Kaige

刘小春（唐韵饰）年幼时就拉小提琴，十三岁就获得了不少令人称羡的琴赛奖状。对于小春，小提琴一直是他最喜爱的表达方式，是他与从未谋面的母亲之间一种最珍贵的联系，而母亲是他获取灵感的源头。他的父亲刘成（刘佩琦饰）是一个普通的厨师，深以小春为荣，对儿子寄予深切期望和天真的野心。小春和父亲于是离开家乡的南方小镇，前往北京少年宫参加全国性的小提琴比赛，并抱着一展国际事业前程的希望。北京激昂的气氛让乡下来的父子俩印象深刻，然而更吸引住小春的是莉莉。莉莉美丽俗艳，有点玩世不恭，转换之间了无痕迹。莉莉将成为他少年的初恋。小春在少年宫的比赛排名第五，对刘成来说，这象征儿子大好前途的第一步。经过不懈努力，刘成终于让江老师（王志文饰）同意收小春为学生。刘成打工以支付小春的琴课学费。在江老师指引下，小春跨出决定性的一大步。这期间，小春发现车站的漂亮陌生女人，就住在临近的小楼。另一种教育展开了，小春很快就窥视出隐藏莉莉的另一面。一趟偶然的送餐差事中，刘成聆听了接受满堂喝彩的一位年轻演奏家的演奏。他登门拜访后者的恩师余教授（陈凯歌饰），并说服了他倾听儿子拉一段小提琴。小春在余教授的掌控下继续追寻成功的路程。这位新老师将小春和他得意女弟子林雨凑在一起，让两人竞争。在这段辛苦的过程中，小春也努力澄清他与父亲之间越来越紧绷的关系。比赛的前夕，余教授终于指定小春参加选拔赛。他甚至泄露给小春一个将影响他一生的秘密……

赵麟

男，1973年生于陕西西安，著名作曲家赵季平之子。5岁开始学习钢琴，1996年毕业于中央音乐学院作曲系。并获1996年度中国文化部优秀毕业生称号。后入中央民族乐团从事创作，期间创作了一批优秀的民族音乐作品。2001年建立赵氏父子音乐工作室，开始专业从事影视音乐的创作工作。2004年应著名大提琴家马友友之邀赴美国为他和他的新丝绸之路乐团进行创作，其中三首作品收录在马友友专辑《ENCHANTMENT》，该唱片2005年获得全球古典唱片销售冠军。

影片中：《主题曲》
《第二主题曲》

弗朗茨·李斯特

著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，伟大的浪漫主义大师，是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。他生于匈牙利雷定，六岁起学钢琴，先后是多位钢琴名家的弟子。十六岁定居巴黎。李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐的效果，他还首创了背谱演奏法，他也因此获得了“钢琴之王”的美称。

影片中：第三号安慰曲（小提琴版）

柴科夫斯基《D大调第一小提琴协奏曲》

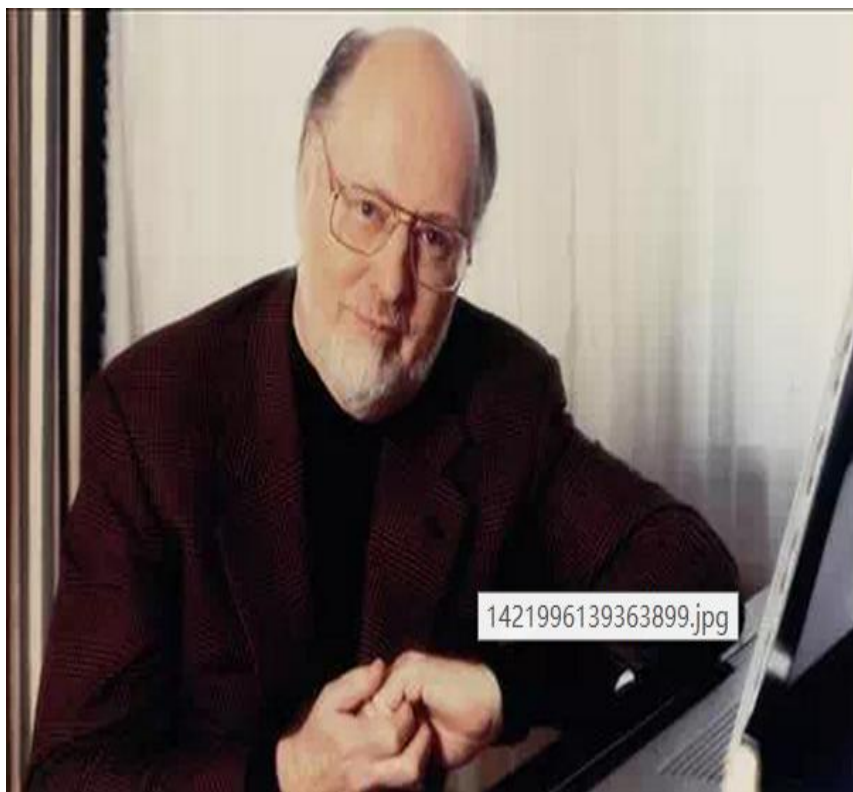
俄罗斯田园风光

著名的《D大调第一小提琴协奏曲》，作于1878年，现在几乎成为世界上所有小提琴家的保留曲目，也是柴科夫斯基最著名的作品之一。这首乐曲充分发挥了独奏小提琴绚烂的近代演奏技巧，并搭配色彩丰富的管弦乐，拥有更新鲜的韵味。音乐中包含着浓浓的俄罗斯田园味道和忧伤情绪，又隐约可以品味出这个民族特有的一丝野性，使整部作品更具有音乐感染力。

约翰·威廉姆斯

JOHN WILLIAMS

- 约翰·威廉姆斯（1932 - ）生于纽约，钢琴家、指挥家、作曲家、电影配乐家。约翰·威廉姆斯是电影配乐家中的佼佼者，曾超过24次获得奥斯卡金像奖最佳配乐提名，并5次获奖。同时，他的配乐还15次获得格莱美奖。
- 在电影音乐工作者中，大概很难再找到一个如同约翰·威廉姆斯，跨越古典与流行，电影界与音乐界的多元化作曲家。其代表作有：《侏罗纪公园》、《拯救大兵瑞恩》、《星球大战》三部曲、《辛德勒名单》、《第三类接触》、《大白鲨》、《E.T.》、《爱国者》等。尽管有人抱怨他的音乐听起来都一回事，但其气势磅礴的配乐，确实无可替代。

《辛特勒的名单》主题音乐，这是一首充满了回忆和历史独白的曲子，在电影《辛德勒的名单》中，人所感受到的不光是隐隐的伤痛，更是对那段岁月的反思，这种平和、婉转和美丽的旋律，如同流动在胸间的一股连绵不断的清澈的泉水，内敛而深情。人性之光，就像黑白镜头下的那一抹红。

奥斯卡·辛德勒（Oskar Schindler），德国人，商人。他拯救犹太人是利用了德国战争经济组织机构中的某些错误[1]。利用德国的战争，诱逼德国人投资，再雇佣廉价的犹太人做工，在这充满了杀戮与硝烟的年代大赚了一笔钱，同时保护了1100名左右犹太人的生命，占波兰全部存活犹太人数量的1/4左右。辛德勒是“小拉贝”。

1958年耶路撒冷的浩劫纪念馆宣布辛德勒为义人，并邀请他在义人大道上植树。1974年10月9日，辛德勒去世，被以天主教方式安葬在家乡的兹维塔齐尔山上，每年都有许许多多幸存的犹太人及其后代来祭奠他。

著名电影《辛德勒的名单》就是以他的事迹拍出的。

下面欣赏电影《辛特勒的名单》的主题音乐：

美育是教育的终极目标。如果完全无用，美学真的能够普及吗？

用艺术换点现实的好处都是太小的用处。美是无用的，无功利的。审美也一样，审美是一个动词，审是指鉴赏、品味，不含占有之心，也无利害计较。

艺术的无用乃大用，它会在人生最艰难的时分给予我们生活下去的勇气。

在历史上，战争常常发生，文明也常常被毁灭，但伟大的艺术却一直流传下来了，因为它们给予人们精神力量，带来抽象却真实的温暖和鼓励，没有任何人为的毁灭可以阻止它们流传。艺术家和艺术作品，也没有预料到它会带给人这么多温暖和力量，这是不可设计和预知的，艺术的创造同样不带功利目的。

《肖申克的救赎》电影音乐，莫扎特

《肖申克的救赎》讲述的是一个蒙冤入狱的银行家成功越狱自救的故事。主人公安迪因受人陷害被关进肖申克监狱。在监狱20年，安迪饱尝身心折磨，但他始终没有放弃对自由的向往和对美好生活的执著追求，最终用自己的智慧成功越狱，实现了肉体和精神的双重救赎。这部影片是对希望最完美的解释。

莫扎特（德语：Wolfgang Amadeus Mozart，沃尔夫冈阿马德乌斯莫扎特，1756年1月27日 --- 1791年12月5日），出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡（当今的奥地利，萨尔兹堡Salzburg），是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。35岁便英年早逝的莫扎特，留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。莫扎特不仅是古典音乐的杰出大师，更是人类历史上极为罕见的音乐天才，有“音乐神童”的美誉。他也是第一位公开脱离保护人的自由作曲家，使其人格备受后世音乐家敬仰。

电影《肖申克的救赎》以主人公安迪的狱友瑞德的口吻叙述了整个故事。从表象上看，莫扎特的《微风轻拂》只是影片中适时而出的一段场景音乐，而且仅在电影中出现了一次。但事实上，它是全剧的一个“眼睛”。作为影片中惟一完整的声乐旋律，它是一种象征，更是一个线索。更具体地说，莫扎特的音乐是主人公心中的希望，也是鼓舞他冲破一切困难进行自我救赎的强大动力。于是，他会冒着生命危险为狱友们去争取喝冰镇啤酒的休闲时光；也会几年如一日地写信上访，努力改善监狱图书馆的条件。所以，当安迪迎着大雨之夜的闪电惊险越狱的时候，当他将典狱长绳之于法的时候，当他和瑞德在碧海蓝天下重逢的时候，观众们不会觉得唐突，因为在安迪心中，从来不曾泯灭的就是希望。在电影《肖申克的救赎》中，莫扎特的音乐成为自由和希望的象征，它在影片中具有隐性的叙事功能，并以柔软的外衣潜伏于安迪内心，照亮其生命的整个行程。

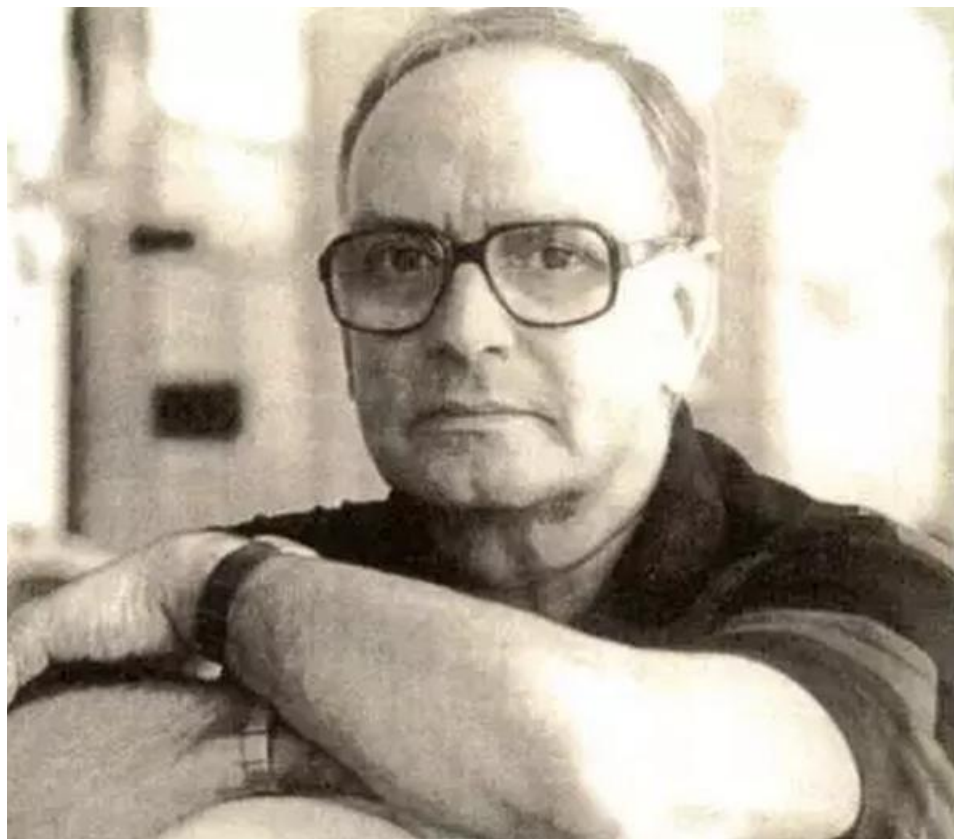
下面我们来欣赏电影音乐 《肖申克是救赎》

《天堂电影院》主题音乐

我认为该片的音乐是相当精彩的，它不仅具有音乐的独立品格，而且与影片画面相得益彰，它总能和电影达到一种精神上的契合，既不抢戏，又能传达出影片的神韵。意大利音乐大师Ennio Morricone埃尼奥莫里康内以返璞归真的色调，结构单纯却真情至性的音乐配器与编曲，深刻的诠释出一股怀旧的思绪与情怀，“Cinema Paradiso”是电影《天堂电影院》的主题，恬适淡雅，无数美好的时光与令人怀念的岁月，就像一位忠实的朋友，静静的陪伴着小镇居民走过数十年的沧海桑田。人生虽有缺憾，但依旧美好。

埃里奥·莫利康 ENNIO MORRICONE

- 埃里奥·莫利康（1928 - 2019）生于意大利罗马，20世纪最著名，也是最多产的电影配乐大师之一。他参与并制作了各国电影配乐作品达400多部，音乐所涉及的领域包括：古典、爵士、流行、摇滚、电子、先锋乐派、意大利民族音乐等。
- 他的旋律由于乐思宽广，质朴流畅，极富歌唱性。虽然他一生仅仅获得过奥斯卡的区区几次提名，但他的配乐极大的丰富了电影音乐的语汇，大大拓宽了电影音乐的思维。

马友友（Yo-Yo Ma；1955年10月7日——）男，大提琴演奏家，法国出生的华裔美国人，曾获得多座格莱美奖。1999年2月，美国纽约市将曼哈顿东46街与第五大道交叉口的路牌，曾暂时性地换成“马友友路”（Yo-Yo Ma Way）。马友友为多部电影音乐配乐，其中包括布莱德·彼特主演的电影《西藏七年》，李安导演的《卧虎藏龙》等。

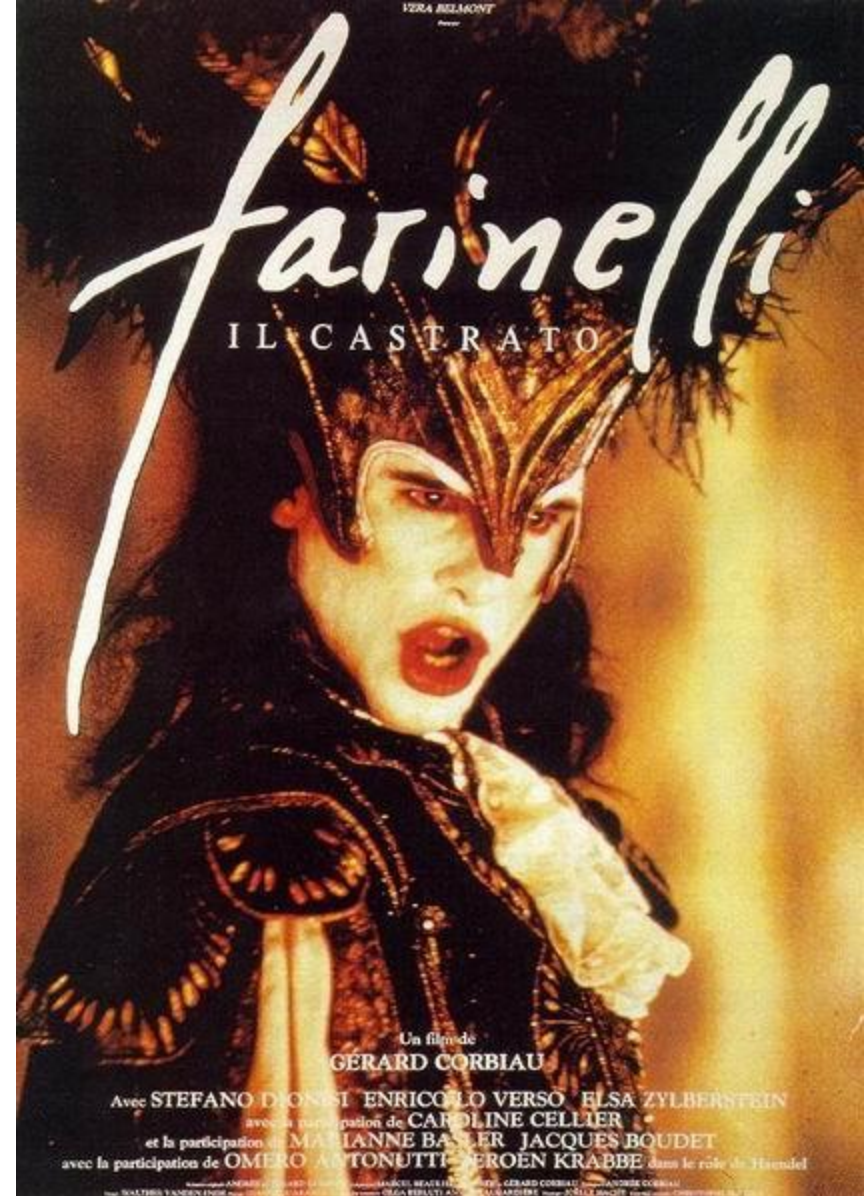
他的演奏有如上帝驾临，他是全球最伟大的古典音乐演奏家之一，更是全球最有创造力、最多元化的音乐家之一。他的琴声总让人流泪，眼睛湿润，心里充满着爱和无边的思想，友友的音乐让世界连在了一起。

下面我们来欣赏电影音乐 《天堂电影院》

绝代妖姬

法 瑞 内
利 的
奇 人
生

法瑞 内利

最著名同时也是最讨人喜欢的阉人歌手大概要数卡洛·布罗斯基，人们叫他法里内利。在那不勒斯师从著名教师尼科拉·波尔波拉，15岁时，法瑞内利在那不勒斯登台演唱，表现出了特殊的歌唱才能。17岁时，在罗马演唱波波拉创作的一首著名的用小号助奏的咏叹调，在这首歌曲中，人声和号声此起彼伏，一争高低。当小号精疲力竭后，法里内利却从容不迫地继续演唱了一曲带颤音的快速华彩乐段，使小号为之折服，观众为之震惊。此后，这首咏叹调成为法里内利的保留曲目，并使他名声大噪

音色：

法里内利素有音色纯净、声音优美且灵活自如的美誉。当时的音乐界权威人士匡茨评论说：“他的音准极好，颤音很美，肺活量很大，喉咙非常灵活，因此能准确而从容地用快速唱远音程，唱间断的或其它类型的乐句都没有任何困难”。美声唱法的教育大师曼奇尼惊呼：“太完美、太富有感染力了！在整个声区范围内，他的声音都极其宽大洪亮，充实丰富。在我们的时代，我们没有听到有任何人能够与他相比”。观众对他更是崇拜地五体投地，疯狂地高呼：“天上有一个上帝，地上有一个法里内利！”

法里内利不仅在歌唱艺术上无人企及，他的歌喉和影响超过了以前任何一位歌唱家，而且还具有高尚的人格和谦虚的品性，这和卡法雷利形成了鲜明的对比。因此他是那个年代里最杰出、最伟大的阉人歌唱家。法里内利和卡法雷利，标志着以阉人歌唱家为主宰的正歌剧美声唱法进入了高峰期。

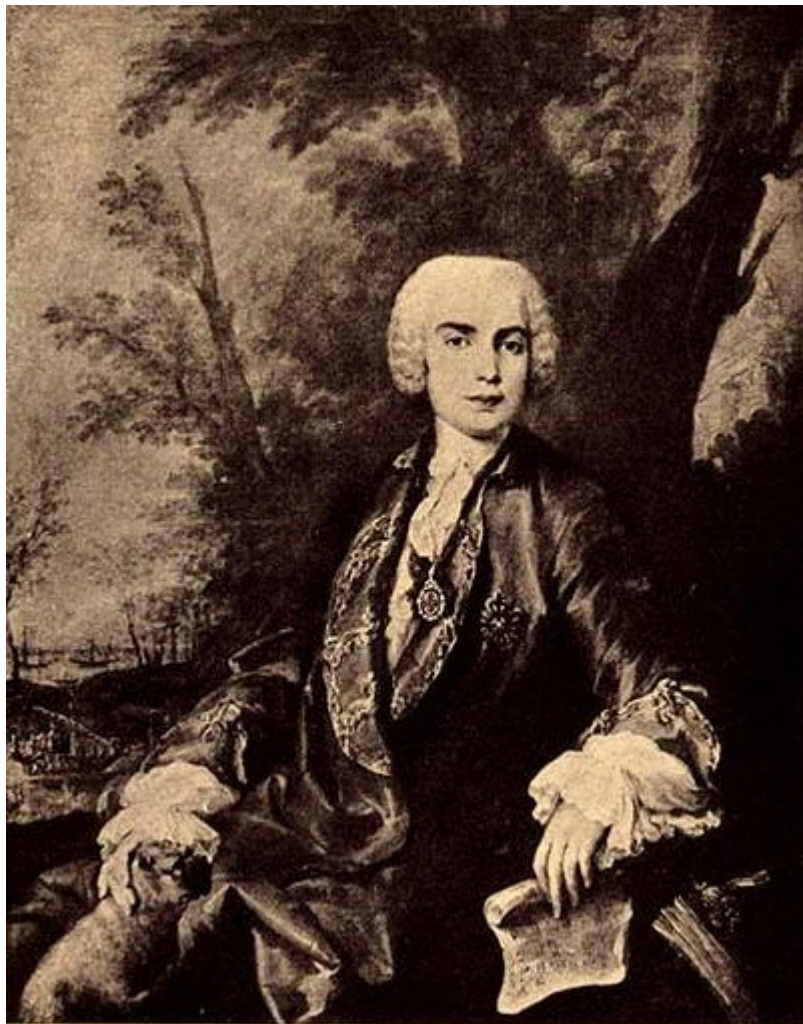
经典曲目：

最经典曲目《[任我流泪](#)》。在以后的近20年内，法里内利的歌技逐步达到炉火纯青的地步，成为欧洲一流歌唱家。他唱的歌曲难度极高，例如咏叹调《[战士在武装的阵地](#)》一曲，除法里内利外，几乎无人于问津。1734年，他的歌唱水平达到巅峰状态。一位英国妇女在法里内利的伦敦首演式上激动得大叫：“你就是神啊！法里内利！”他辉煌的演唱生涯持续了15年之久。

生涯

1705年生于安德里亚，**1782**年卒于博洛尼亚。意大利的阉人歌唱家，**1720**年首演于那不勒斯，**1723**年饰演了波尔波拉的《阿黛拉得》（*Adelaside*）的剧名角色。在**1727**年的公开声乐技巧表演赛中，被后来教过他的贝尔纳基击败。曾在维也纳和伦敦演唱。在伦敦时参加了波尔波拉的歌剧团，该团是亨德尔的歌剧团的竞争对手。**1737**年在马德里演唱，获得菲利普五世的青睐，以五万法郎年俸留他住在马德里，他每晚给国王唱歌达**25**年之久，对在马德里意大利歌剧的地位做过贡献。

37. Farinelli, with the Aranjuez fleet in the background, by Jacopo Amiconi
Hartford, Connecticut, Mrs. F. Spencer Goodwin.
Photograph: Frick Art Reference Library

1759年查理三世即位后，他逃离西班牙，颇为显赫的住在博洛尼亚，以收集名画和弹奏羽管键钢琴及抒情维奥尔琴安度余生。菲利普王朝于1746年结束，费迪南德六世继位，法里内利继续为他服务，1750年，法瑞内利获西班牙最高骑士爵位。1759年，因与新国王查尔斯三世意见相左，离开宫廷，开始了漫长的退休生活，在博洛尼亚终其一生。

正当他的事业如日中天时，1737年，32岁的法里内利应伊丽莎白王后之邀，告别舞台，前往西班牙菲利普五世的宫廷供职。他一去10年。为患有怪癖的国王唱歌解忧，耗费了极其宝贵的光阴。当时的菲利普五世似乎陷入了严重的沮丧状态，而且情况越来越糟：他整天无精打采，蓬头垢面，披着睡袍在屋子里转圈。皇后伊丽莎白让法里内利单独唱歌给国王听。这一招还真的有用，菲利普慢慢恢复了生气，开始梳洗着装，起居也正常了。

法里内利的演唱成了皇家晚间固定的节目。按伯尼所说，他这10年间每晚都唱同样的4首咏叹调。

剧情简介：

卡罗小时候生病时，哥哥布里卡为了留住他优美的声音和他的人，乘机阉割了他。卡罗从此以他介于男性高亢和女性柔和之间的嗓音开始走红。兄弟俩也达成协议，分享一切所得。但音乐大师韩得尔却看不起靠阉割保持声音的布里卡兄弟。韩得尔从布里卡那里得知卡罗阉割的原委，告诉了卡罗，还让卡罗演唱了他写的歌。知道真相的卡罗离开了哥哥。

多年后，布里卡找到了弟弟，在卡罗女友的劝说下，两人重修就好。布里卡让卡罗的女友怀孕后，离开了他们。

这部当年比利时出品的金球奖最佳外语片，以优美的音乐，动听的歌喉和一对兄弟间的爱恨关系征服了观众。被暗中阉割的弟弟，虽惨遭不幸，却因此登上歌剧名伶的宝座，但动人的声音给他带来的美女却无福消受。哥哥为了留住弟弟和他天真的童音阉割了他，却也因此悔恨一生。弟弟懵懂多年又怀恨多年，最终还是原谅了哥哥。这份原谅，既来自永恒的血缘关系，也来自艺术的感召和虽然被迫却无不欣然的献身艺术的精神。

下面我们来欣赏电影音乐 《绝代歌姬》 音乐

《让我痛哭吧》歌词：

卡罗米欧,你可知道?你用强暴的力量,永远地夺去了我生命的乐趣,如今,我永世痛苦,生活在那种地狱般的折磨中.苍天!啊,怜悯我吧,请让我痛哭吧!让我痛哭吧!残酷的命运,多么盼望着那自由来临;我多么盼望,我多么盼望那自由来临!让我痛哭吧!残酷的命运,多么地盼望那自由来临.这样的痛苦我难以摆脱,对我这样的苦难亦没人同情,对我这样的苦难没人同情!

二，经典动漫音乐赏析

音乐与动漫的视觉效果一起展现在荧幕上，一方面推动着故事情节的发展，另一方面，增强了剧情的表现力。音乐以其特有的旋律和节奏为动漫的每一个情节增添了无限的意蕴和魅力，让人切身其境，并在故事情节的发展上发挥了叙事的功能。

动漫离不开音乐，无论是唯美动人的爱情片，还是触目惊心的魔幻片，或是激烈紧张的动作片，都要有音乐在旁与每一个剧情相互交融，才能成功地把剧情淋漓尽致地描绘出来，给人物的内心形成听觉上的写照，刻画人物的内心世界，塑造完美的艺术形象。

动漫离不开音乐，无论是唯美动人的爱情片，还是触目惊心的魔幻片，或是激烈紧张的动作片，都要有音乐在旁与每一个剧情相互交融，才能成功地把剧情淋漓尽致地描绘出来，给人物的内心形成听觉上的写照。

下面我们分享一位同学的动漫音乐赏析：
《我们为什么如此喜欢动漫音乐》

目录 CONTENT

01

日本动漫音乐

02

法国动漫音乐

03

总结

1

日本动漫音乐

日本のアニメの音楽

首先想讲的是日本的一部在2013年非常火的剧场版动画片，叫做我们仍未知道那天所看见的花的名字，简称《未闻花名》。

无论是声优还是整个场景制作都是非常的精良的一部动画。

简单地介绍一下这部剧的剧情，剧中的主人公总共有六名角色，三男三女。其中一名女生叫做芽衣子，这个女生是在六人小时候一起玩的时候失足落水，然后当时谁也没有勇气和能力下河去救这个女生，最后这个女生就这样去世了。其他五个人怀着愧疚，也怀揣不安，最后分道扬镳，走上了不同人生道路。

其中男主角仁太，在长大之后，性格闭塞，拒绝上学，在某一天突然可以看见小时候的芽衣子。于是作为一种契机，分开的五人，怀着当年的愧疚和尴尬，重新聚合起来，为了让芽衣子实现她最后的梦想，能够顺利的离开人世。

整部剧情五人之间有争吵，埋怨到最后送芽衣子离开的不舍，时而欢快，时而沉重，围绕青春、回忆和童年展开叙述，可以说是催泪大片。

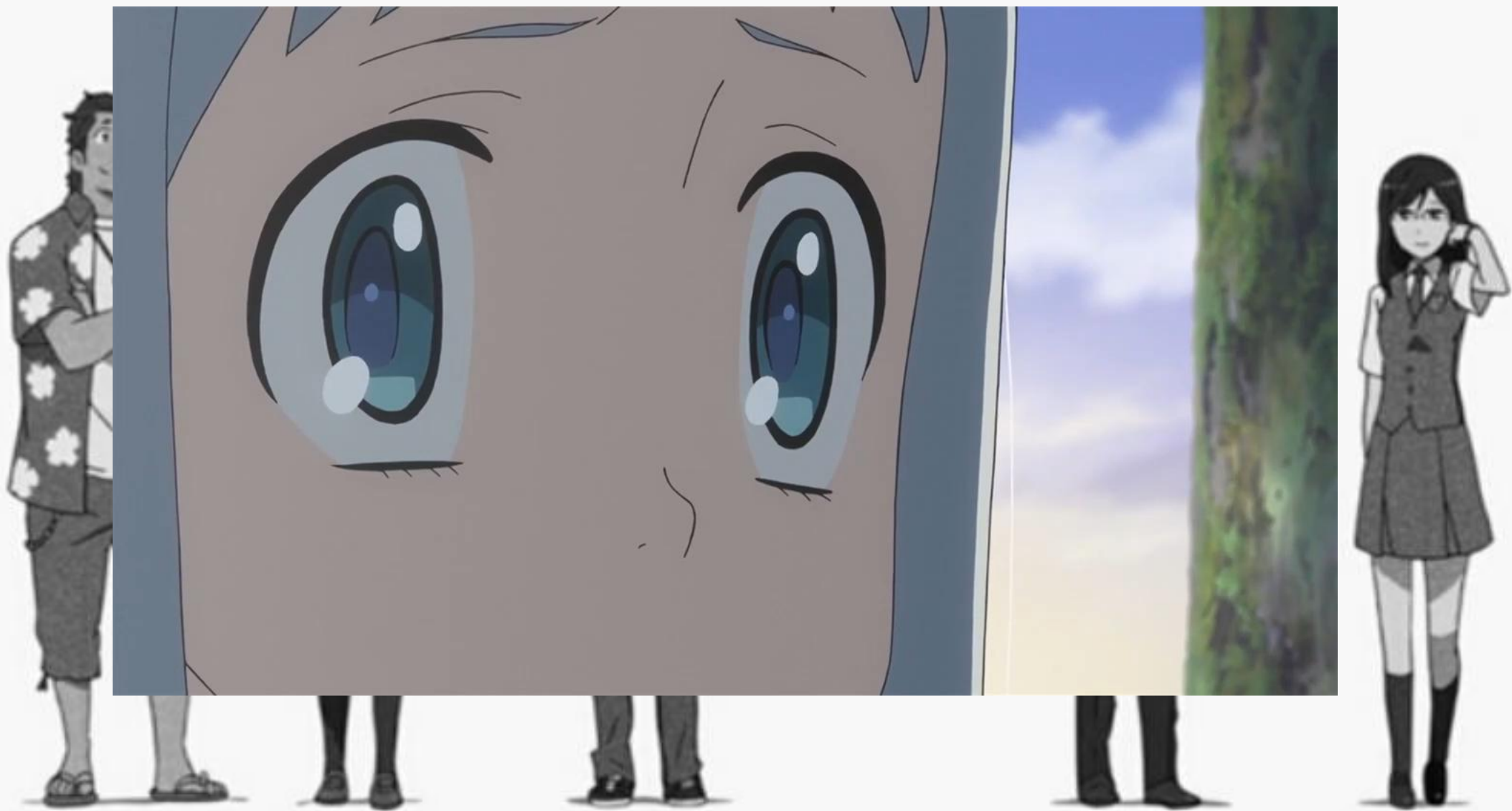
那么就让我们来欣赏一下其中的一小段画面。

我们仍未知道那天所看见的花的名字——《未闻花名》

仁太

芽衣子（面码）

其次想讲的是近几年来非常火的一部少年动画，当然它的受众面不仅限于少年，在日漫当中少年动画的定义一般是青春热血战斗类型的，就是《我的英雄学院》。

这部动漫它主要讲的是一个英雄社会的背景下的青春故事。在这个世界中英雄发展成了一种职业，而基本每个人都拥有自己的超能力。其实剧情上来说是一个相对老套和邪恶的一方作斗争的英雄剧情，但是其中热血的打斗场景、每个人不同的性格，对于青春、师生情感、真正的正义、社会上的新老交替等问题的讨论都是这部作品的优秀之处，同时这部动漫还将着眼点放在反派展开故事架构，也使人物和剧情塑造更为立体，那么在这部片子的音乐上，我挑选了第三季的主题曲做一个欣赏。

还有像是《交响情人梦》和《金色琴弦》这样以音乐为大背景，讲述情感故事的动漫也是非常多的，在此就不一一介绍了。

A large, stylized blue number '2' that serves as a background for the text.

法国歌剧动画

最后来看一部法国的歌剧动画，《自杀专卖店》，背景是一个自杀率非常高的国家，甚至连自杀都是要开罚单的国家，整个背景非常的灰暗，而故事就从一个出售自杀工具的专卖店展开，最后迎来光明的结局。

为什么我们会这么喜欢动漫音乐？

首先，第一点是因为动漫音乐与画面相结合，他创造出了一种故事性和连续性，相比高雅的管弦音乐来讲，它更有储存在人们记忆当中的能力。

其次就是，这种画面、剧情和音乐相结合的方式也更有让人们把自己的情感代入其中的能力，尤其是在幼年或者青少年这样一个情感共鸣能力非常强烈的时期，我们往往能够通过音乐这样一种载体，把故事和情感承载下来。在我们反复去听这个音乐的过程当中，所蕴含的就不仅仅是故事的剧情，还包括了自己的理解和自己当时听音乐时所产生的感情。我听到这个音乐的时候，我甚至能回想起我当时是一种什么样的状态，是一种什么样的心情。那么动漫音乐就不仅仅是他人的东西了，反而更好地变成了专属于我们自己的一个情感的载体。

最后一点原因，动漫音乐因为包含歌词和曲调，它其中所蕴含的情感就更易表达也更容易被人接受，同时也可能更加丰富。以至于我们在听和唱的过程当中都能够感受到这种情感。

为什么动漫音乐如此为我们所喜欢？

与画面相结合

他创造出了一种故事性和连续性

引起情感共鸣

变成了专属于我们自己的一个情感的载体。

情感更易表达、接受

感谢同学们聆听音乐课

2020年3月23日

三者有时独立，有时相互依存。《三类不同的音乐形象》，从学理上为我们讲述了音乐的形象，转载是有助于爱乐者走进音乐，感知另一个我们.....。

12, 舒曼说:“舒伯特能够把最微妙的情感和思想,甚至把社会事件和生活情况用声音表达出来”“例如在舒伯特的几首《音乐的瞬间》里,我简直可以听出由于付不出裁缝店的欠账的懊丧心情。”当然,舒曼的这种“音乐耳朵”不是每人都能有的,而且,也并不是每个音乐家都能象他那样对文字和音乐这两种语言的写作同样有深刻的感受。

13，舒曼曾经说过：“在音乐的想象中……往往视觉对听觉起了配合的作用。视觉这个永远在积极活动的感官，能把音响中产生的形象加以巩固和保持，随着音乐的进展，使它的轮廓变得愈来愈明确”。他并且断言：“音乐中产生的思想和形象，所包含其它艺术的因素愈多，音乐的结构愈是富有诗意的灵活的表现力”。

14，自从有了最初的音乐美学开始，许多人就曾指出音乐与建筑的相似之处。施莱格尔把音乐称为“流动的建筑”。黑格尔认为音乐与建筑一样，都“不是来自现成事物而是来自精神创造的”。音乐“一方面遵照以量的比例关系为准而与情感表现无关的和声规律，另一方面在拍子和节奏的回旋上以及在对声音的进一步发展上，也要大量运用整齐对称的形式。”

法国文艺批评家丹纳也认为：“音乐与建筑一样，也建立在艺术家能自由组织和变化的数学关系之上”。我们承认音乐与建筑的相似，并不是同意这种认为音乐和建筑与自然界毫无联系、纯属精神创造的观点，（一些唯物主义的理论家指出：兽洞、蜂巢及鸟鸣，都可能为建筑、音乐提供摹仿的对象。）也不是同意那种把音乐与建筑仅看成数学思维的结果的观点，

而是因为我们承认这样一个事实，即某些音乐的确和建筑一样，具有一种不附加任何条件、也不显示什么确切精神内涵的纯形式美。许多被称为“无标题音乐”的作品，例如海顿的一些交响曲、巴赫的一些赋格曲，就是如此。

15，门德尔松就曾抱怨文学语言的乏力。他说：“这些演说、字句是这样含混不清、模糊并易于误解，而音乐则用胜过文字的千百种美好事物来充实我们的心灵。”目前许多人都承认，在感情领域里音乐不仅胜过文字，而且比其它任何艺术都更直接、更有力。

16，黑格尔说过：“最杰出的艺术本领是想像。”

贝多芬也认为：“音乐是一切智慧、一切哲学更多的启示。”

音乐是世界语言。古往今来，只有音乐可以以其独特的表情达意方式，跨越时空，超越国度，漠视时代，摒弃语言，实现人类共有的激情和欢悦、悲爱和感悟。

17, 曹雪芹借贾宝玉之口说过这样的话，“诗词一道，但能传情，不能入骨，但音乐既能传情又能入骨。”

我们会经常思考：在当今节奏急躁，繁华浮躁的时代，于红尘滚滚中，我们有什么理由来安静地坐下来倾听古典音乐？或许，是因为音乐世界如浩瀚之海深邃无边的神秘？是因为作曲家、演奏家独具魅力的人格力量？还是因为古典音乐可以使我们无限接近生命之美？无论在何时何地，沧海桑田，音乐都给与我们足够的生活的勇气？

没有什么比艺术更能让人逃离世界，可
也没有什么比艺术更能与世界联系。

——歌德

自然只给了我们生命， 艺术却使我们
成了人。

——席勒

1, 《G弦上的咏叹调》 巴赫 拨动岁月长河中最美的心弦！

世间总有些音乐不会过时，不管人们听了多少遍，也从不厌烦。就像玫瑰的芳香或冬日里温暖的火炉，巴赫柔美的《G弦上的咏叹调》在任何时候都受到听众们的欢迎。

巴赫的原曲没有表情与速度记号，编曲者则指定“甚慢，极有表情”。类似低音弦的拨奏伴奏下，小提琴奏出悠长而庄重的旋律。全曲后半段出现的新旋律产生了更丰富的变化，最后在静似祈祷般的气氛中结束。这首仅五分钟长的咏叹调无处不在，以其巴洛克式的庄重典雅的魅力抚平了无数人内心的紧张和忧郁，让他们陷入深思的静谧之中。

1830年，当门德尔松在钢琴上把《G弦之歌》演奏给歌德听时，歌德说：“开头是这样的华丽庄严，使人可以想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下。”歌德不愧是与魔鬼交换了灵魂的人，这音乐具有的“迤迤”和“沉着的华丽”使任何人都不能漠视它的存在。

也许歌德最清楚：“G弦上的咏叹调就如永恒的和谐自身的对话，就如同上帝创造世界之前，思想在心中的流动。就好像没有了耳、更没有了眼、没有了其他感官，而且我不需要用它们，因为我的内心这有一股律动，源源而出。”

《G弦上的咏叹调》意境广阔深沉，令人遐想。既像一个思想者在沉思冥想，又像一个诗人在低声吟唱。

2,

《哥德堡的变奏曲》 巴赫

这是音乐史上规模最大，结构最恢宏，也是最伟大的变奏曲。这部变奏曲是为两层大键琴而作，巴赫在各段变奏里都指定了键盘的种类。变奏曲的形式，是以一个主题，引导出对比命题和对应（反对）命题，然后再探求演绎与对比的各种可能性。巴赫这部作品，以他1725年为安娜·玛格达琳娜而作的小曲集中的一首萨拉班德舞曲作为主题，发展成30段变奏。

朱晓玫，早年考入中央音乐学院附小钢琴专业，1966年开始劳动锻炼五年，专业耽误但并未放弃。就读新英格兰音乐学院获硕士学位后，赴法国巴黎高等音乐学院任教。

朱晓玫说：“我们国家的钢琴教学，在技巧上一点问题都没有，但总是缺少一种趣味、内涵、精神上的东西。”“……我住在古老的塞纳河边，居里夫人、伏尔泰、毕加索……每天与天才的灵魂在一起，整个氛围都不一样。”朱晓玫不仅通过指尖传达音乐的诗意，她同样可以通过语言，准确地传达她的思想与人文情怀。

下面我们来欣赏 《哥德堡的变奏曲》 巴赫

我们会经常思考：在当今节奏急躁，繁华浮躁的时代，于红尘滚滚中，我们有什么理由来安静地坐下来倾听古典音乐？或许，是因为音乐世界如浩瀚之海深邃无边的神秘？是因为作曲家、演奏家独具魅力的人格力量？还是因为古典音乐可以使我们无限接近生命之美？无论在何时何地，沧海桑田，音乐都给与我们足够的生活的勇气？

3 《肖申克的救赎》电影音乐，莫扎特

《肖申克的救赎》讲述的是一个蒙冤入狱的银行家成功越狱自救的故事。主人公安迪因受人陷害被关进肖申克监狱。在监狱20年，安迪饱尝身心折磨，但他始终没有放弃对自由的向往和对美好生活的执著追求，最终用自己的智慧成功越狱，实现了肉体和精神的双重救赎。

莫扎特（德语：Wolfgang Amadeus Mozart，沃尔夫冈阿马德乌斯莫扎特，1756年1月27日 --- 1791年12月5日），出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡（当今的奥地利，萨尔兹堡Salzburg），是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。35岁便英年早逝的莫扎特，留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。莫扎特不仅是古典音乐的杰出大师，更是人类历史上极为罕见的音乐天才，有“音乐神童”的美誉。他也是第一位公开脱离保护人的自由作曲家，使其人格备受后世音乐家敬仰。

从电影《肖申克的救赎》看莫扎特音乐的独特魅力

莫扎特音乐在电影《肖申克的救赎》中具有特殊的意义。它以场景音乐的形式展现，通过高雅与粗俗、自由与禁锢的碰撞给观众留下了无法磨灭的深刻记忆。在电影中，莫扎特音乐还承担了叙事、抒情、审美等多种功能，其宽容、睿智、达观的内在精神具有超越时代的人文价值。

6 《鳟鱼五重奏》 舒伯特

舒伯特，奥地利作曲家。一七九七年一月三十一日生于维也纳，一八二八年十一月十九日死于维也纳。舒伯特的创作生涯虽然很短暂，却给后人留下了大量的音乐财富，600多首委婉动听的艺术歌曲，为世界音乐宝库增添了耀眼的光辉，在音乐史上被誉为“歌曲之王”。其最有代表性的歌曲有《魔王》、《野玫瑰》、《圣母颂》、《菩提树》、《鳟鱼》、《小夜曲》、声乐套曲《美丽的磨坊女》、《冬日的旅行》等；另有18部歌剧、歌唱剧和配剧音乐，10部交响曲，19首弦乐四重奏，22首钢琴奏鸣曲，4首小提琴奏鸣曲以及许多其它作品。

这首《鳟鱼》五重奏（Op. 114号），则是舒伯特所有的室内乐作品中最著名、最受人喜爱的一首。这部作品旋律优美，充满明朗靓丽的光泽，洋溢着生命的无限活力，令聆听者难以忘怀。

由于作品的第四乐章是根据舒伯特创作的歌曲《鳟鱼》的主题而写成的变奏曲，所以这部作品被世人称为《鳟鱼》五重奏。《鳟鱼》五重奏写于1819年，当时舒伯特仅仅22岁。

7 《离别曲》 肖邦

波兰作曲家、钢琴家肖邦仿佛是从少女漫画中走出来的音乐家，他所创作的音乐饱含感性和诗意，他的外形白净秀气，举手投足间散发出贵族般的优雅气息。当他顶着浓密的棕发出现，用迷人的褐色眼睛向全场观众致意，并且献上一首钢琴曲的时候，很少有人不沉醉在他的琴艺和个人魅力之中。他被称为“钢琴诗人”。

肖邦19岁时，爱上一位华沙音乐学院的女同学葛拉柯芙丝卡，她是一位亭亭玉立，有声乐天才的姑娘，肖邦因为生性羞怯，始终不敢向她倾吐爱意。当他决定远离祖国前往巴黎时，在葛拉柯芙斯卡的面前，弹奏了这首缠绵幽怨的钢琴曲，向这位日夜思慕的美丽少女告别。曲中那段充满爱慕、悲戚而且非常美丽的主题，肖邦自己也曾说：“像这样优美的旋律，以前我从没有写作过，恐怕以后也不容易遇到。”

8 《升C小调夜曲》 肖邦

许多人熟悉这首作品的其中一个原因是：它在电影《钢琴家》中出现了两次，一次是影片开头，一次是影片结尾。电影中的情节不是虚构的。事实上，在二战犹太人的浩劫中，幸存者Natalia Karp给纳粹集中营的司令官演奏了这首作品，音乐深深地触动了这位司令官，而Natalia Karp也因此幸免遇难。

这首作品有时按照它的速度标记“Lento con gran espressione.”（慢速且富有情感的）来命名。这是肖邦献给他的姐姐路德维卡的作品，上面写道“献给我的姐姐路德维卡。”

这首《夜曲》作于1830年，比较短，时长三分半左右，但是直至1870年才出版，这时距肖邦逝世已经26年了

演奏此首作品的难点在于：开放和弦要弹得集中而不沉重；颤音要弹得轻松且流动；左手手型要漂亮且稳定。

16大提琴与小号 《天堂电影院》 插曲

我认为该片的音乐是相当精彩的，它不仅具有音乐的独立品格，而且与影片画面相得益彰，它总能和电影达到一种精神上的契合，既不抢戏，又能传达出影片的神韵。意大利音乐大师Ennio Morricone埃尼奥莫里康内以返璞归真的色调，结构单纯却真情至性的音乐配器与编曲，深刻的诠释出一股怀旧的思绪与情怀，“Cinema Paradiso”是电影《天堂电影院》的主题，恬适淡雅，无数美好的时光与令人怀念的岁月，就像一位忠实的朋友，静静的陪伴着小镇居民走过数十年的沧海桑田。

马友友（Yo-Yo Ma；1955年10月7日——）男，大提琴演奏家，法国出生的华裔美国人，曾获得多座格莱美奖。1999年2月，美国纽约市将曼哈顿东46街与第五大道交叉口的路牌，曾暂时性地换成“马友友路”（Yo-Yo Ma Way）。马友友为多部电影音乐配乐，其中包括布莱德·彼特主演的电影《西藏七年》，李安导演的《卧虎藏龙》等。

他的演奏有如上帝驾临，他是全球最伟大的古典音乐演奏家之一，更是全球最有创造力、最多元化的音乐家之一。他的琴声让人流泪。他的琴声总让人流泪，眼睛湿润，心里充满着爱和无边的思想，友友的音乐让世界连在了一起。

感谢大家聆听音乐
2019年11月30