

电影动漫与经典音乐赏

174

第四课， 经典动漫音乐赏析

音乐不仅仅是音乐， 它应该有更宽广的视野——音乐是历史的音乐， 哲学的音乐， 美学的音乐， 人性的音乐， 文学戏剧的音乐， 视觉艺术电影动漫的音乐——如此浮想联翩触类旁通。此谓大音乐观。

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。

首先欣赏一部中国动画电影《大鱼海棠》

《大鱼海棠》剧情简介：

在天空与人类世界的大海相连的海洋深处，生活着掌管着人类世界万物运行规律的“其他人”。居住在“神之围楼”里的女孩“椿”，十六岁生日那天变作一条海豚到人间巡礼，被大海中的一张网困住，一个人类男孩因为救她而落入深海死去。为了报恩，她需要在自己的世界里帮助男孩的灵魂——一条拇指那么大的小鱼，成长为比鲸更巨大的鱼并回归大海。历经种种困难与阻碍，男孩死后终于获得重生，但这一过程却不断地违背“神”的世界规律而引发种种灾难。

中国的动画电影《大鱼海棠》是一部充满中国神秘感与浪漫色彩的作品，可以与亚洲最优秀的动画电影相媲美，音乐动人，画面绚丽。

《大鱼海棠》的灵感来源于中国古代道教经典《庄子》的神话。这部电影还集成了许多来自其他中国古典典籍的故事，比如山海经和搜神记。

如果你相信自己是一条大鱼，相信自己心中
有一条大鱼，总有一天大鱼能突破天空与海洋
的界限，突破恐惧，遨游天际，寻找到自己的
自由。一千个人看《大鱼海棠》，就有一千种
解读。

从两首歌曲看懂《大鱼》

大鱼 - - 周深

海浪无声将夜幕深深淹没
漫过天空尽头的角落

大鱼在梦境的缝隙里游过
凝望你沉睡的轮廓

看海天一色 听风起雨落

执子手吹散苍茫茫烟波

大鱼的翅膀 已经太辽阔

我松开时间的绳索

怕你飞远去 怕你离我而去

更怕你永远停留在这里

每一滴泪水 都向你流淌去

倒流进天空的海底
海浪无声将夜幕深深淹没
漫过天空尽头的角落
大鱼在梦境的缝隙里游过
凝望你沉睡的轮廓
看海天一色 听风起雨落
执子手吹散苍茫茫烟波
大鱼的翅膀 已经太辽阔
我松开时间的绳索
看你飞远去 看你离我而去
原来你生来就属于天际
每一滴泪水 都向你流淌去
倒流回最初的相遇。

徐佳莹《湫兮如风》歌词(电影《大鱼海棠》片
尾曲)作曲：吉田潔，作词：梁旋

日月星辰 悄悄升了又落
我却不知 白天黑夜的存在
世界消失 有你在
我心里 真美好

有一天想成为 你的骄傲
日月星辰 悄悄升了又落
我却不知 白天黑夜的存在
世界消失 有你在
我心里真美好

有一天 想成为 你的骄傲

今夕何夕 见此良人

如月之恒 为你守望

每次日落日升

我一生都在

用歌声 寻觅你

为你享受着 生命的悲喜

请跟我 乘风而去

我一生都在 用歌声寻觅你

为你享受着 生命的悲喜

请跟我 乘风而去。

下面欣赏 《大鱼海棠》 的歌曲与音乐

日本动漫，是日本动画（Animation）和日本漫画（Manga）的合称，日本动漫凭着剧情的创新和趣味性在全球占有着重要地位，是世界动漫文化的领军人。

日本是典型的动漫强国，其动漫发展的模式具有鲜明的民族特色而不失创新和吸引力。动漫是日本的重要产业链，在全球鲜有对手。日本动漫的发展过程大致可分为4个阶段：萌芽期、探索期、成熟期、细化期。

日本动画的上乘之作颇多，它们内涵丰富，画面精美，想象力天马行空，给人以莫大的视觉和心灵享受。

相比之下，国产动画，欧美的动画故事情节和题材等方面没有日本动漫华丽多变。

宫崎骏是一位世界知名的动画大师，其作品的艺术风格擅长将日本民族的传统文化与现代文明进行巧妙地进行融合。这种奇幻的，极具民族特色的表现手法，与故事内容中真善美的人文关怀与情结相结合，受到全世界影迷的追捧。

久石让，本名藤泽守，日本作曲家、指挥家、歌手、钢琴家。以担任电影配乐为主，特别是宫崎骏导演的作品，从《风之谷》至《崖上的波儿》的24年间所有长篇动画电影的音乐制作，为宫崎骏作品中不可欠缺的人物。久石让曾七度获得日本电影金像奖最佳音乐奖，并于2009年获得日本政府授予紫绶褒章。

久石让经典曲目有：《天空の城ラピュタ (天空之城)》、《Summer》、《月光の云海 (月光下的云海)》、《One Summer's Day》、《风之甬道》、《The Rain》、《あの夏へ (回到那个夏天)》。

我想每个人心中都有一个久石让，或是《千与千寻》、或是《龙猫》、又或是《天空之城》。从1984年担任宫崎骏第一部作品《风之谷》的音乐总监后，久石让给我们带来了无数经典佳作，无论从曼妙空灵的旋律还是别具一格的曲风上，他都让人们眼前一亮。

宫崎骏摆脱了日本之前动画风格的局限，以剧场版动画为切入点，走出了一条“宫崎骏式”的唯美、自然、清新的风格，传达着天、地、人、神的和谐。影片的思想触及人类心灵的深处，启发着人对神的敬畏，对生命的思考。1984年的《风之谷》奠定了宫崎骏日本动画宗师的地位。2001年宫崎骏摄制的《千与千寻》获得第52届柏林国际电影节金熊大奖和第75届奥斯卡最佳动画长片奖。宫崎骏在日本已成为动画的代名词，其成就与地位无人能及。

《千与千寻》剧情介绍：年仅10岁的荻野千寻是一个看起来非常普通的四年级小学生，她随父母搬家来到一个陌生的城镇准备开始一个全新的生活。然而，因为途中迷路，她和父母误闯入了一个人类不应该进入的灵异小镇。小镇的主管是当地一家叫“油屋”的澡堂的巫婆：汤婆婆；而“油屋”则是服侍日本八百万天神洗澡的地方。镇上有一条规定：在镇上凡是没有工作的人，都要被变成猪被吃掉。千寻的父母由于贪吃，未经过店员允许就随便触碰食物，而遭到惩罚变成了猪。千寻为了拯救父母，在汤婆婆的助手“白龙”的帮助下，进入澡堂，并成功的获得了一份工作。作为代价，她被汤婆婆夺走了名字，成了“千”。在澡堂工作的过程中，千从一个娇生惯养，什么活都不会做的小女孩，逐渐成长，变得越来越坚强能干；同时，她善良的品格也开始得到了澡堂中其他人的尊重，而她和白龙之间也萌生出一段纯真的感情。而为了拯救父母和对自己重要的人，面对各种困难和危险，千寻也一次次做出了自己的选择。而影片也随着她的心理变化历程而展开。

《天空之城》：

小姑娘希达（Sheeta）是传说中“天空之城拉普达（Laputa）”王族的后裔，那曾是超越地上文明不知几千年的空中文明，但不知为何，希达的祖先离开“天空之城”，抛弃发达的科技，在地面上过起隐居的生活。然而一天，几个不明身份的男子出现在她家门口……

故事由希达所坐的军队飞行船遭到空中海盗的袭击而开始。争斗中希达从万米高空的飞行船上跌落下来……故事另外一个主人公少年巴斯（Pasu）是矿工机师的徒弟，这一天收工时，发现天上有个亮晶晶的东西正在慢慢地下落。是什么？UFO？他飞也似的跑过去，发现是一个好可爱的女孩子，在一团蓝光的包围下从天上飘下来了……

第二天希达在巴斯的房间里醒来，发现房里有一张“天空之城拉普达”的照片。这是巴斯的父亲冒着生命的危险历尽艰险才拍到的真正的天空之城，但除了斯威夫特之外，没有人相信他。于是父亲在郁郁寡欢中去世了。巴斯发誓，一定要向他人证实，世上真的有天空之城存在。

下面欣赏 《千与千寻》 与 《天空之城》
的歌曲与音乐：

《夏目友人帐》故事简介：

夏目贵志生来拥有强大的灵力，能看到妖怪和神明的存在。因其父母双亡，常年辗转于互相推卸责任的亲戚之间，并受到同龄人的欺负。同时被他的灵力影响，未曾与任何人深交，造成性格一定程度上的孤僻。本性和善，宽厚，踏实。对于自身的不幸，无论是对人类还是妖怪都未曾抱怨过。被藤原夫妇收养后踏入高中。一次被妖怪追赶打破了一只妖怪“斑”的封印，继而牵涉到其祖母夏目玲子的遗物“友人帐”——一本记录着众多妖怪名字的契约书。对友人帐产生兴趣的“斑”与贵志定下约定，自己守护其一生以替换友人帐的所有权，平日则化身成大头招财猫模样的“猫咪老师”。在“斑”的陪伴、八原妖怪和同学们关心鼓励下，贵志经历了一个个或奇异、悲伤、感怀的怪诞故事，并逐渐学会与人类、妖怪友好相处，谱写出一段充满人性哲思的温馨物语。

夏日友人帳

03/07 上映

《缘之空》故事简介：

主角春日野悠和他的双胞胎妹妹穹在父母死于事故之后，来到了位于名叫奥木染的小村的祖父的家中，在那里开始新的生活。一边和不习惯的家务事奋战，一边还要照顾平时足不出户、什么事情都不会的妹妹穹，悠的生活变得异常艰辛。

在与昔日到访奥木染时认识的天女目瑛和依媛奈绪重遇、认识了新的朋友、和以前一样几乎没有变的城镇和人们。这令人怀念的回忆和温馨的环境，治愈着悠心中的伤痕。在这样的过程中，慢慢地发生了一些变化。儿时定下的只属于两个人的秘密约定以及所失去的重要东西的下落。还有，定下了这个地方的真正理由。很快悠注意到了对自己来说谁是重要的存在……面对伤痕累累，一路蹒跚走过的她，悠要如何面对呢？在阳光灿烂的初夏天空下，故事，就这样开始了……

该作品内容中的一段故事，述说着双胞胎兄妹之间禁断爱情的发展，因颠覆挑战观众们对于电视动画作品表现界限的刻板印象，在当时造成了轰动与话题。

下面欣赏 《夏目友人帐》 与 《缘之空》
的歌曲：

狮子王

英文名：The Lion King

上映：1994

出品：Disney

主题：希望、坚持、责任

辛巴是狮子王国的小王子，他的父亲穆法沙是一个威严的国王。但是叔叔刀疤却对穆法沙的王位觊觎已久。要想坐上王位宝座，刀疤必须除去小王子，于是，刀疤利用种种借口让辛巴外出，然后伺机大开杀戒，穆法沙及时救了辛巴。在反复的算计下，穆法沙惨死在刀疤手下，刀疤别有用心的劝辛巴离开，一方面派人将他赶尽杀绝。辛巴逃亡中遇到了机智的丁满和善良的彭彭，他们抚养辛巴长成雄壮的大狮子，鼓励他回去森林复国。

在接下来一场复国救民的斗争中，辛巴真正长成一个坚强的男子汉，领会了责任的真谛。

（《狮子王2：辛巴的荣耀》于19989年上映，《狮子王3》于2004年上映）

下面欣赏动画电影《狮子王》的插曲：

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。

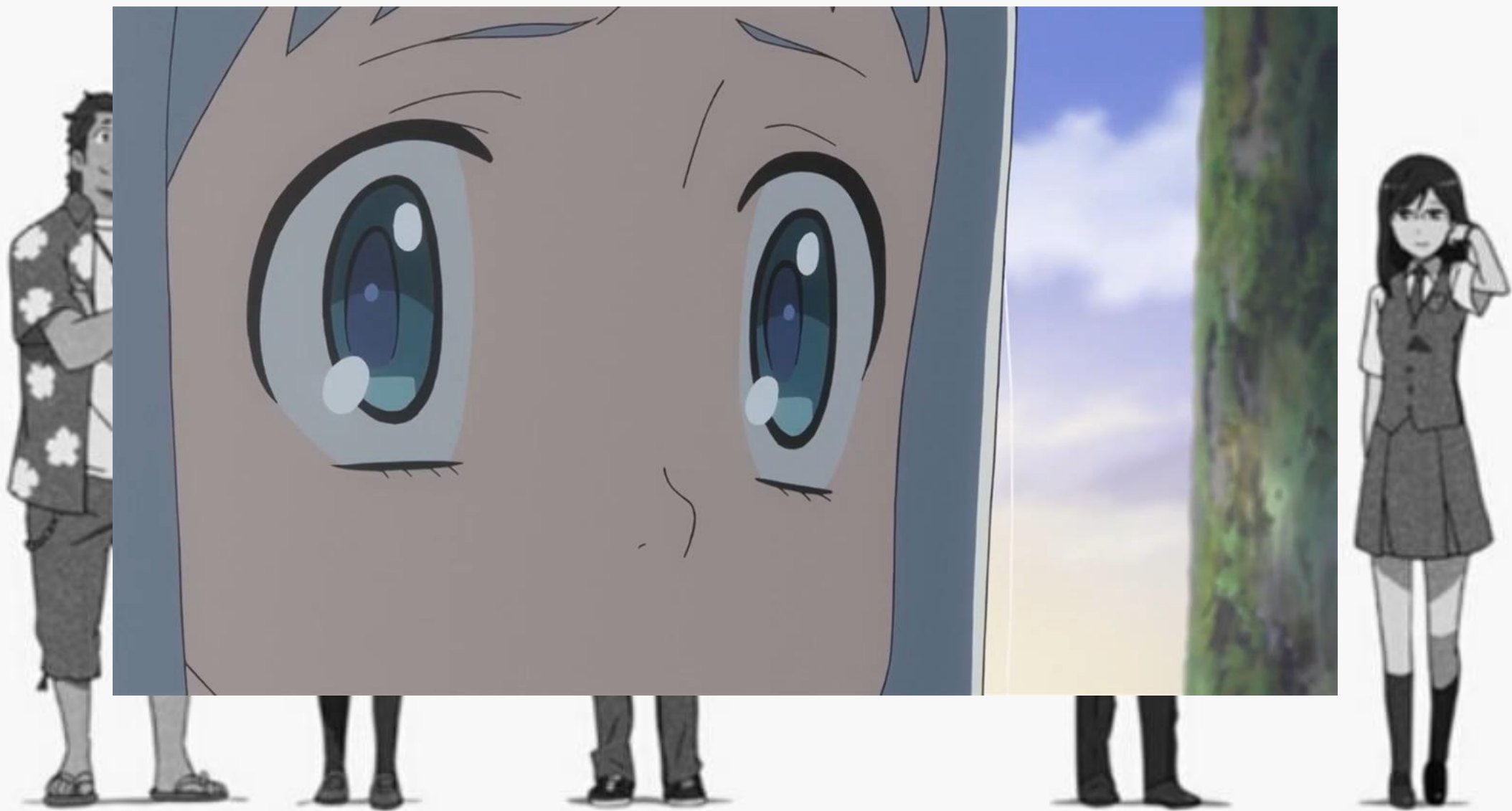
那么就让我们来欣赏一下其中的一小段画面。

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 element 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

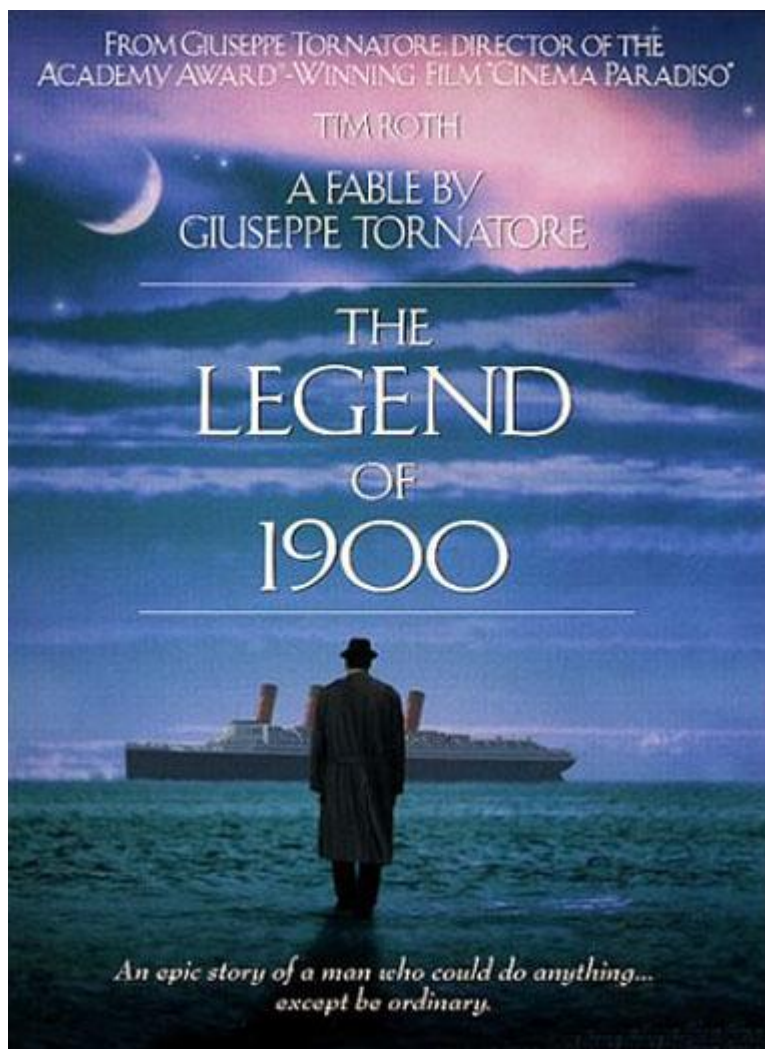

18, 交响乐是作曲家对自身命运的表达，是他们
对时代困境孜孜不倦的探索。“肖斯塔科维奇曾说，
‘交响乐是音乐王国的统帅’。但凡在西方音乐史上
站得住脚的作曲家，都有交响曲创作。一个例外
就是肖邦，不过他的钢琴协奏曲可以看作是他的
交响曲创作。对于一个作曲家一生创作的交响曲，
我们必须把它看成是一个整体，一个思想探索、
寻求真理的过程。所有这些作曲家都堪称音乐思
想家。”

感谢同学们聆听音乐课

2020年3月23日

我们都只是普通人，我们只是欣赏音乐，但是，有很多人，他们把音乐作为他们一生的事业，并不断为此付出，直至死亡。

— 《海上钢琴师》

9. 《千与千寻》

这基本上可以说是女生必看的一部动画片了。颠簸的路上，十岁的小女孩望着人生中收到的第一束玫瑰花，却是关于别离。渐行渐远的熟悉生活场景，接下来，还不知道将要面对怎样的苦涩与艰辛。误入汤城，推荐理由：最好的宫崎骏，最好的动画迷必看的电影！妈妈因为贪婪变成了猪。万幸得到小白的帮助，继而在锅炉爷爷那儿得到工作，和汤婆婆交涉，遇到奇怪的妖怪神仙，虽然受到歧视、受到打击，还有工作上遇到的心酸，但都没有关系，因为这一切都是为了获得救赎。后来，成长作为情理之中又意料之外的礼物出现，丢掉名字的千重生，获得一个脱胎换骨的千寻。说白了，这就是一部关于寻找自我的故事，千寻是这样，小白龙也是这样。青春的路上，我们总是会丢失自己，但是却不是每个人都能找回自我，并知道以后的路怎么走的。但愿我们每个人能像电影的结局一样，好像一切都没有发生过，但是心里却前所未有的清晰。

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