

电影动漫与经典音乐析

第五课 德彪西与拉威尔的音乐赏析

我喜欢德彪西。他的音乐总是笼罩着一层朦胧的色彩，让人感到充满诗意。德彪西是小众的，但也更为纯粹。他所创立的印象派如同孤帆远影，与此前的巴洛克、古典主义、浪漫主义相视而立。

德彪西说：“音乐是热情洋溢的自由艺术，是室外的艺术。它像自然那样无边无际，像风，像天空，像海洋。因此绝不能把音乐关在屋子里，成为学院派的艺术。”

德彪西（1862 — 1918），法国作曲家，是印象乐派的开山鼻祖。18 岁时便以一首《浪子》获得罗马音乐大奖。尽管那是一首凑和的作品，但已显露出他非凡的才气。

我最先接触德彪西，是从听他的一张钢琴作品唱片《前奏曲》开始的。这张专辑堪称印象派音乐的典范。德彪西给每一首都起了标题，

《亚麻色头发的少女》、《帆》、《飘荡在晚风中的声音与香味》...各个充满诗意。

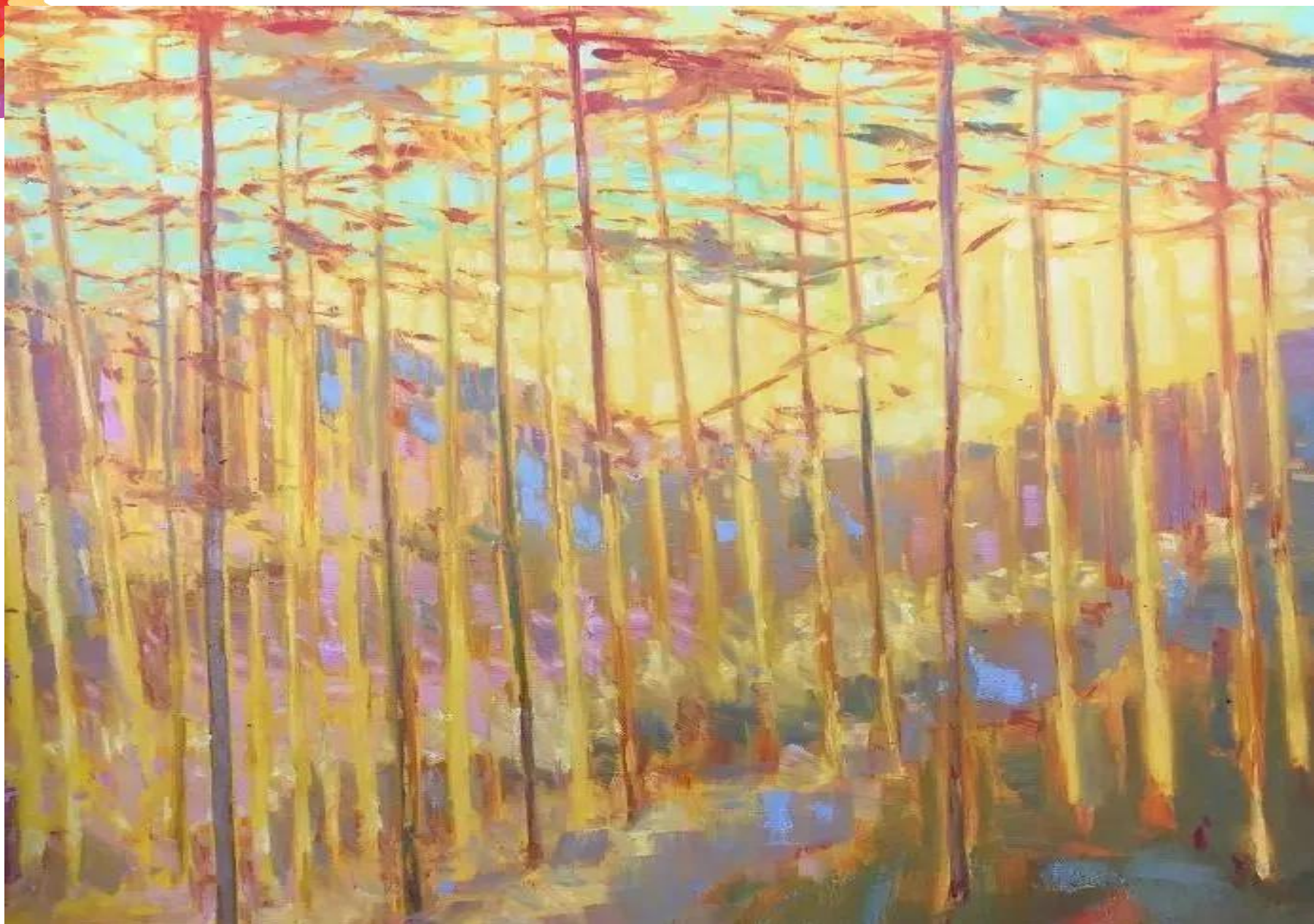

这张唱片给了我一种从未有过的体验。它既经典又不传统，既朦胧又透明，专辑中的音乐时而高亢，时而轻柔，于是光和影就在音乐的画面中，摇曳摆动。

听德彪西的音乐，会让人想起白居易《琵琶行》中的名句：“嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。”；又如刘长卿的诗句“夕阳依旧垒，寒磬满空林。”

其实，要真正懂得德彪西，大概要走近他的时代才行。十九世纪是个变革的世纪。那时的艺术家们，对传统可以说是相当不耐烦。无论是满坑满谷的写实油画，还是程式化的古典音乐，都不再有任何新鲜感。

在古典音乐界，瓦格纳风头正健。那种德意志式的宏大被奉为圭臬，然而却和优雅、精致的法兰西格格不入。

在绘画界，莫奈、雷诺阿等一众印象派画家，开始颠覆绘画传统。他们不再追求写实，而是更注重个人的刹那感受，他们用色彩来造型，笔触奔放。

在文学界，马拉美、波德莱尔的象征主义诗歌正风起云涌。波德莱尔认为美是这样一种东西：它带有热枕、愁思，有点模糊不清，引起人的揣摩猜想。

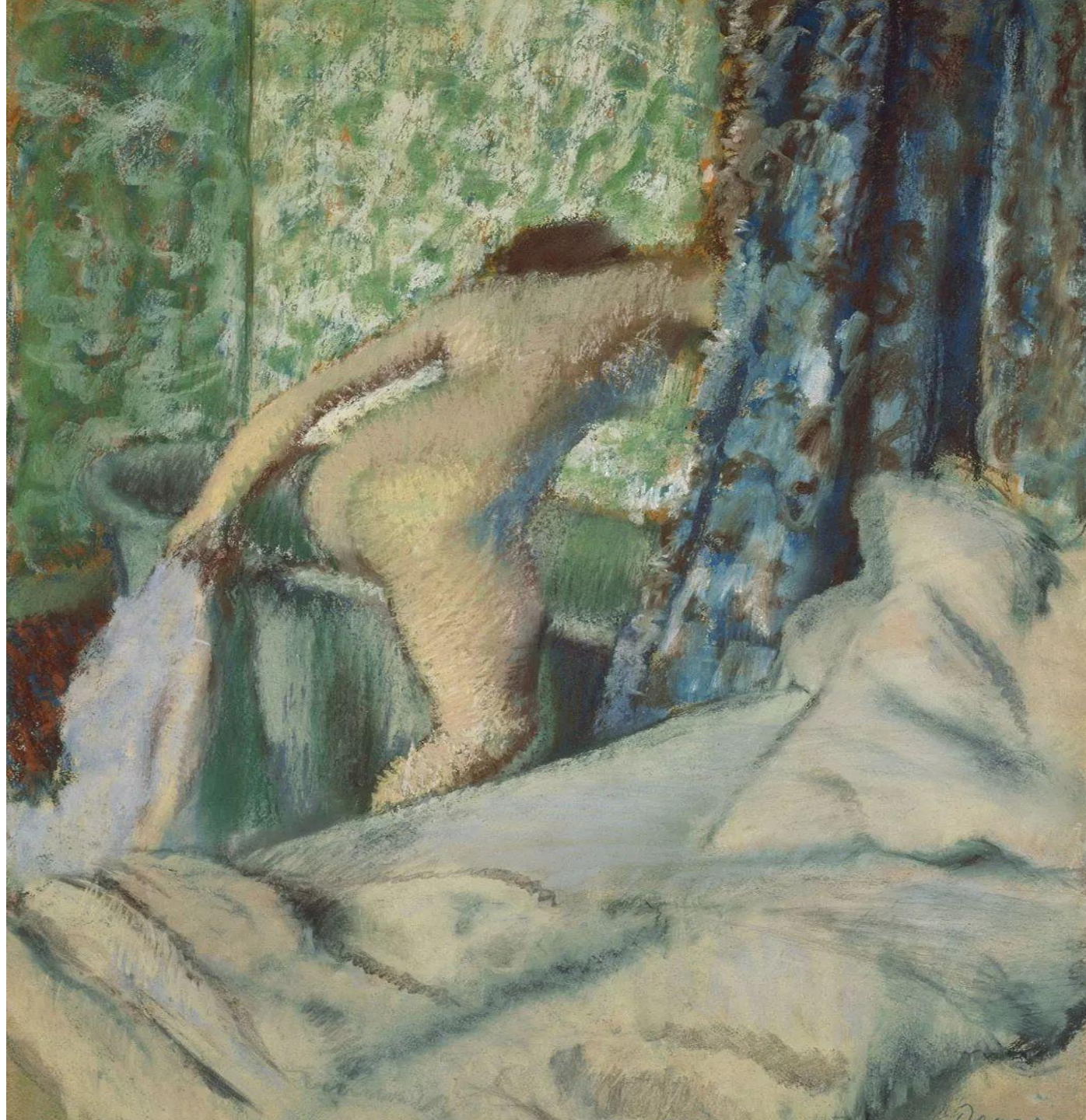

而德彪西的音乐，就是在印象派绘画，以及象征主义诗人美学观的影响下，开始构建一种反德意志的优雅、清新、神秘的法兰西风格。

德彪西的管弦乐名作《牧神午后前奏曲》，就是他根据马拉美同名诗作而创作的，表现的是古罗马神话中的牧神，在炎炎夏日的午后，在睡梦中偷窥林中仙女沐浴，并憧憬爱情的画面和意境。

德彪西音乐中所包含的美学色彩，构成了一个有机的整体。无论是听觉上、视觉上，都是那样的和谐，最终带你踏入心灵上的“诗和远方”。

听着这样的音乐，又有什么不能妥协的呢？

首先讲一首德彪西的钢琴曲 《阿拉伯风格曲》 ,

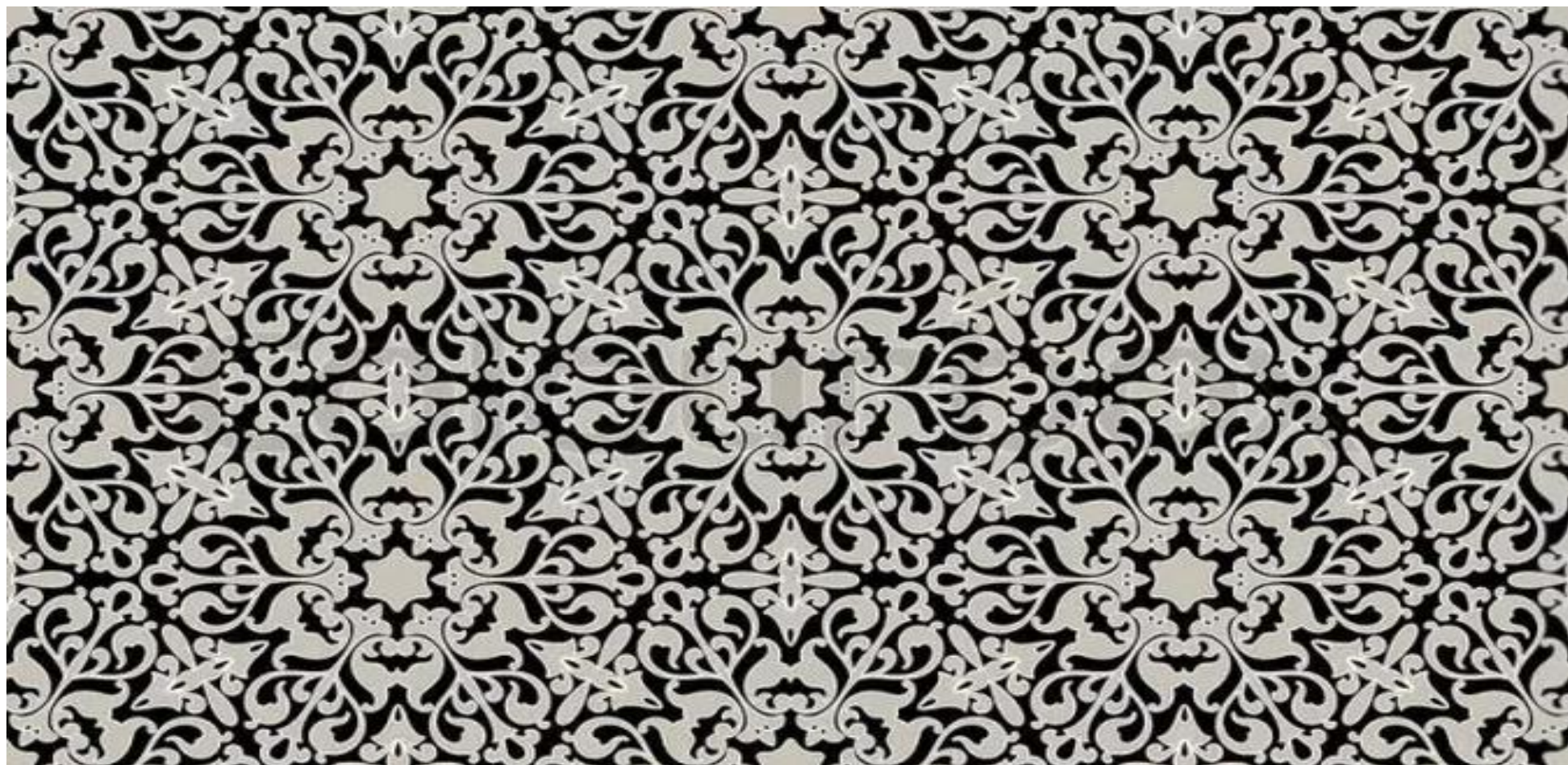
很多琴童，因为这曲《阿拉伯风格曲》，
而爱上德彪西。

谈起如何理解《阿拉伯风格曲》其名其曲，恐怕多数听者头脑里的画风都是这样的.....

其实，这首《阿拉伯风格曲》与我们通常见到的阿拉伯人、与寸土寸金的迪拜、阿布扎比几乎没有关联。若是一定要用一张图片来概括，那应该是这样的.....

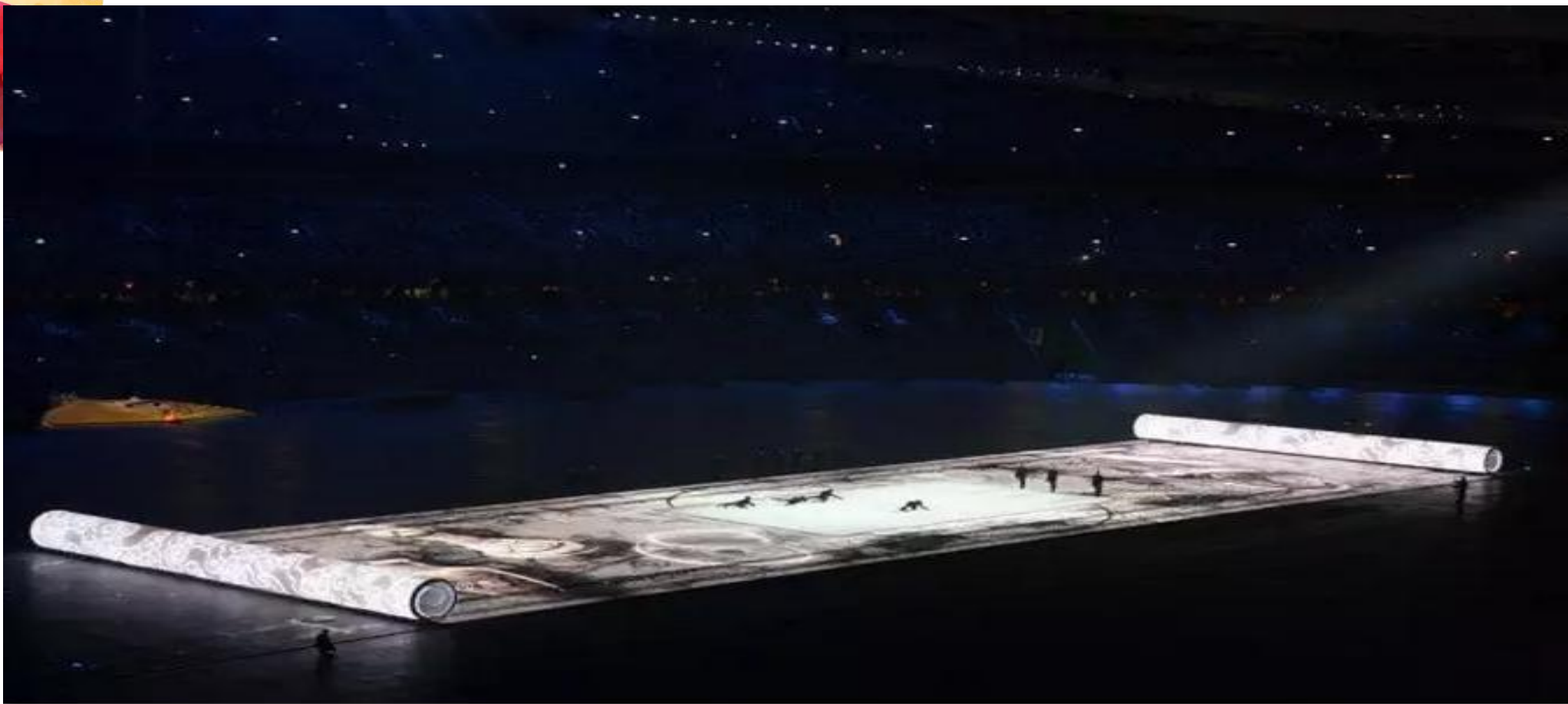

这得从《阿拉伯风格曲》的英文名 Arabesque 说起了……

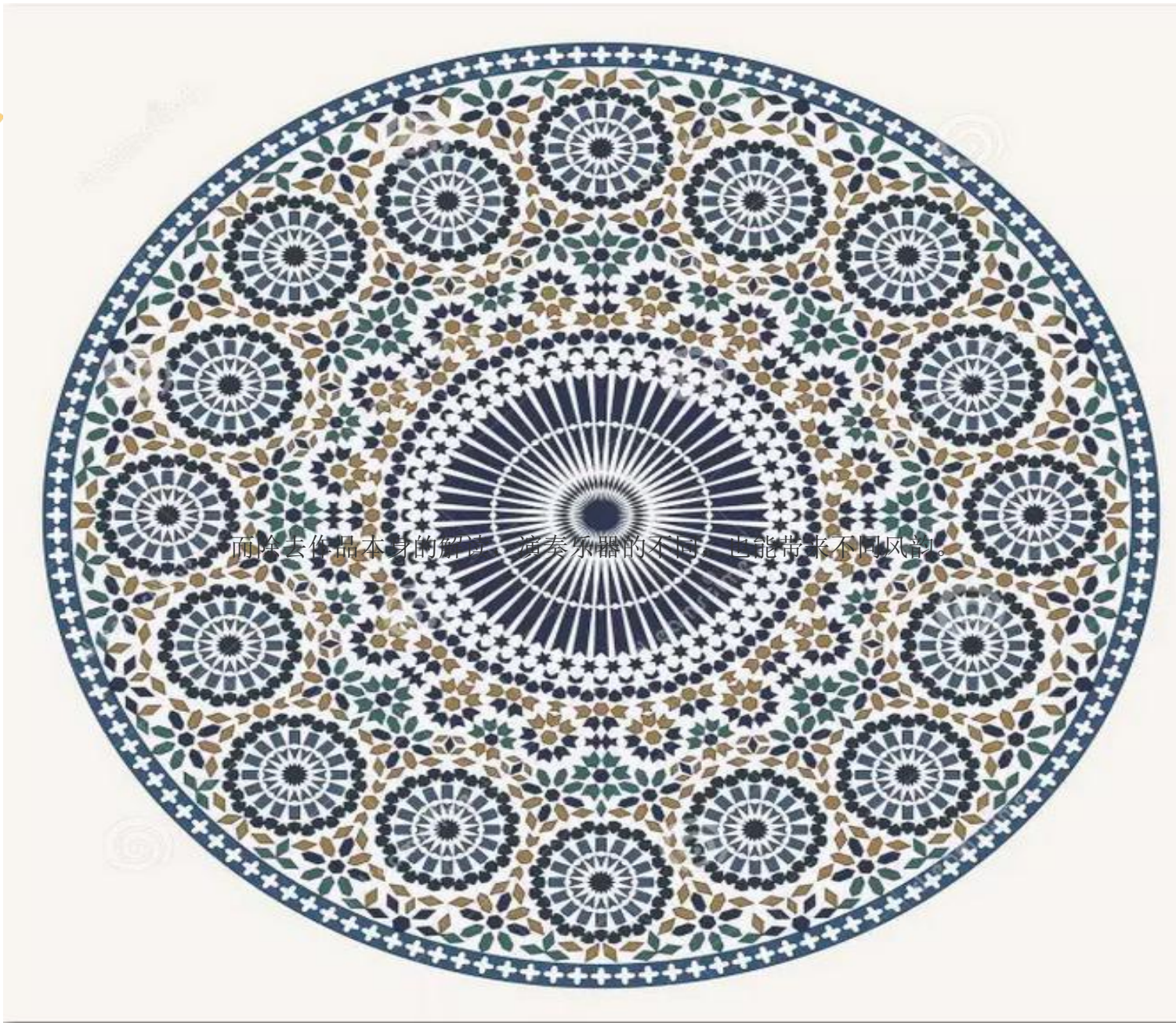
Arabesque，在韦伯斯特大辞典的专业释义中，特指“涡卷线状图案”，或“阿拉伯风格的图案”，而从这种弯弯绕绕的图案，引申出的乐曲形式，同样也被称为 Arabesque。

对于这样的作品，与其想象迪拜的纸醉金迷。不妨想象，一群舞者，如北京奥运会开幕式文艺表演中的水墨画一般，要在一张空白画布上，用舞蹈，绘制一幅“涡卷线状的，阿拉伯风格的图案”。

伴随着音乐的每一个弯弯绕绕的短句，舞者们绘制出一段段，弯弯绕绕的圆弧。音乐的句子长，则圆弧长，句子短，则圆弧也相应缩短。而当音乐结束时，这幅由无数圆弧组成的“阿拉伯风格”的图案，也就绘制完成。

而除去作品本身的解读，演奏乐器的不同，也能带来不同风韵。

而除去作品本身的解读，演奏乐器的不同，也能带来不同风韵。

下面是法国钢琴家 Walter
Giesecking 演奏的《阿拉伯风格
曲》在音乐发烧友口中，
Giesecking 的名字就是一首诗，

阿拉伯风格曲（竖琴演奏）

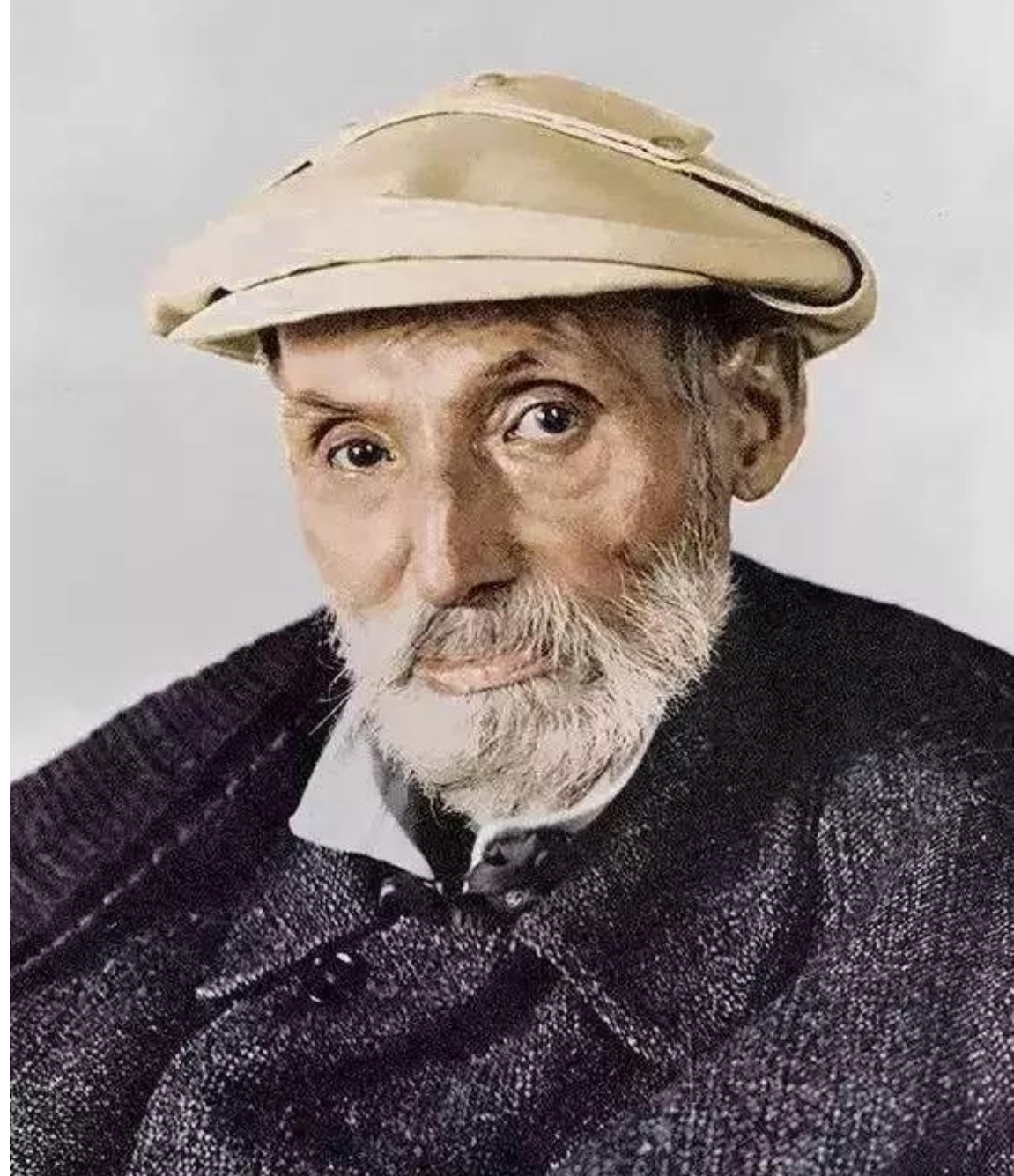
而把乐器从钢琴换成竖琴，钢琴演奏中深沉、忧郁的笔触，尽数被轻巧、灵动的拨弦所替代，搭配竖琴所天然具有的泛音音效，加上竖琴演奏家 Ursula Holliger 的演奏，乐如其人，气质非凡。

《小艾琳》。这幅画是雷诺阿 39 岁时，为当时法国一个有名的银行家 8 岁的女儿 Irene 画的侧身肖像画，这也是他最具印象主义风格的肖像画之一。

画中的小艾琳有一头金棕色而蓬松的头发，一直垂到胸前和腰际。大家可以注意一下她的刘海，这也是当时法国时尚的体现。

雷诺阿 (Renoir, 1841-1919)

这幅画雷诺阿采用一系列细碎短促的笔触完成，几乎看不到没有任何明晰的线条。这种画法看似随意，然而却十分准确地抓住了对象的特征。再加上光感和明暗比对，整体给人一种视觉上的舒适感。

同时，在背景处理上，雷诺阿使用了绿色的树叶，配合暗调背景，更加突出了小女孩本身。而此时的小艾琳，正忧郁地看着前方，蒸腾出与年龄不符的早熟的多虑。

也许是雷诺阿把人生的五味杂陈，融化在了小艾琳的神情里。也许，每个人的心里都有一个小艾琳，一半忧伤，一半明媚。也许，这就是她虽然拥有一切，但仍然不快乐的原因。

不过，据说当年的银行家并不喜欢这幅画像，为此拖了一年多才支付了酬劳，而且只付了原先说好的一半。

雷诺阿可以说是当时法国印象派的代表人物之一。同样，在音乐领域也有印象主义一说。而其中的代表人物，当属德彪西。

德彪西和雷诺阿身处同一个时期。幼年的德彪西受印象派艺术的熏陶，在马斯奈等前辈作曲家开创的法国音乐传统的影响下，将法国印象派艺术手法运用到音乐上。

德彪西 (Debussy, 1862 – 1918)

如果说印象派画家所要捕捉的是光影感觉，那么印象派的音乐家，则尝试以音乐捕捉事物的印象或情绪。

在这首《亚麻色头发的少女》中，德彪西通过五声音阶性质的优美的旋律，和色彩柔和的和声，向我们展现了一个纯朴、美丽、温柔却又朦胧仿佛是在幻境之中的少女形象。

这首曲子最初是德彪西于1910年，根据法国诗人莱克特·德·里塞尔的同名抒情诗创作完成的一首钢琴曲。由于旋律优美，又被改编成各类器乐独奏曲。

是谁坐在盛开的苜蓿花丛中，

自清晨起就在放声歌唱？

那是一位有着亚麻色头发的姑娘，

她的樱桃般的嘴唇美妙无双。

在夏日明亮的阳光下，

云雀的歌声在回荡，

爱情在她的心中发芽滋长。

可以说，正是印象主义音乐的出现，为后来的勋伯格等人所代表的无调性音乐铺平了道路。二十世纪音乐中的“表现主义”、“十二音体系”，以及“序列音乐”等几种流派都或多或少地受到印象主义音乐的影响。

下面听小提琴家海菲兹拉的《亚麻色头发的少女》：

德彪西 《月光》

对德彪西有一种特别的感情。可能是他的五声调式，对于我们习惯的传统中国音乐十分契合，听起来总感到很亲切。他的每一串音符都能流入心底，在脑海里浮现出一个个朦胧的场景。

如果说肖邦是钢琴诗人，那在我心里德彪西一定是钢琴画家。他用音乐描绘的画面，就仿佛影片的慢镜头，让你感受到音乐中的每一处细节。而你又仿佛置身画中，可以触摸到他那细腻的笔触。

德彪西打破西方传统的演奏风格，在当时常常受到教师们的责备，但他始终坚持着自己的艺术风格，寻求新的音乐组合。懂得创新的人要比别人，更能承受挫折与打击。

与众多音乐家不同的是，德彪西拥有过人的音乐天赋，却并不出生于音乐世家。他的家庭是农民家庭，父亲穷得无法让他接受任何种类的教育。幸运的是，一位曾经做过肖邦学生的好心夫人，看到了他身上的天赋，并免费给他上课。

德彪西十分珍惜这个机会，经过自己的不断刻苦努力，日夜学习练习，终于考上了巴黎的音乐学院。

德彪西的音乐对自他以后的作曲家，都产生了深远的影响。那梦幻般飘渺的色彩跨越时空，悠扬的乐声，历经多年之后，再次汇融在我们的周身。

德彪西：水中倒影

Reflets dans l'eau

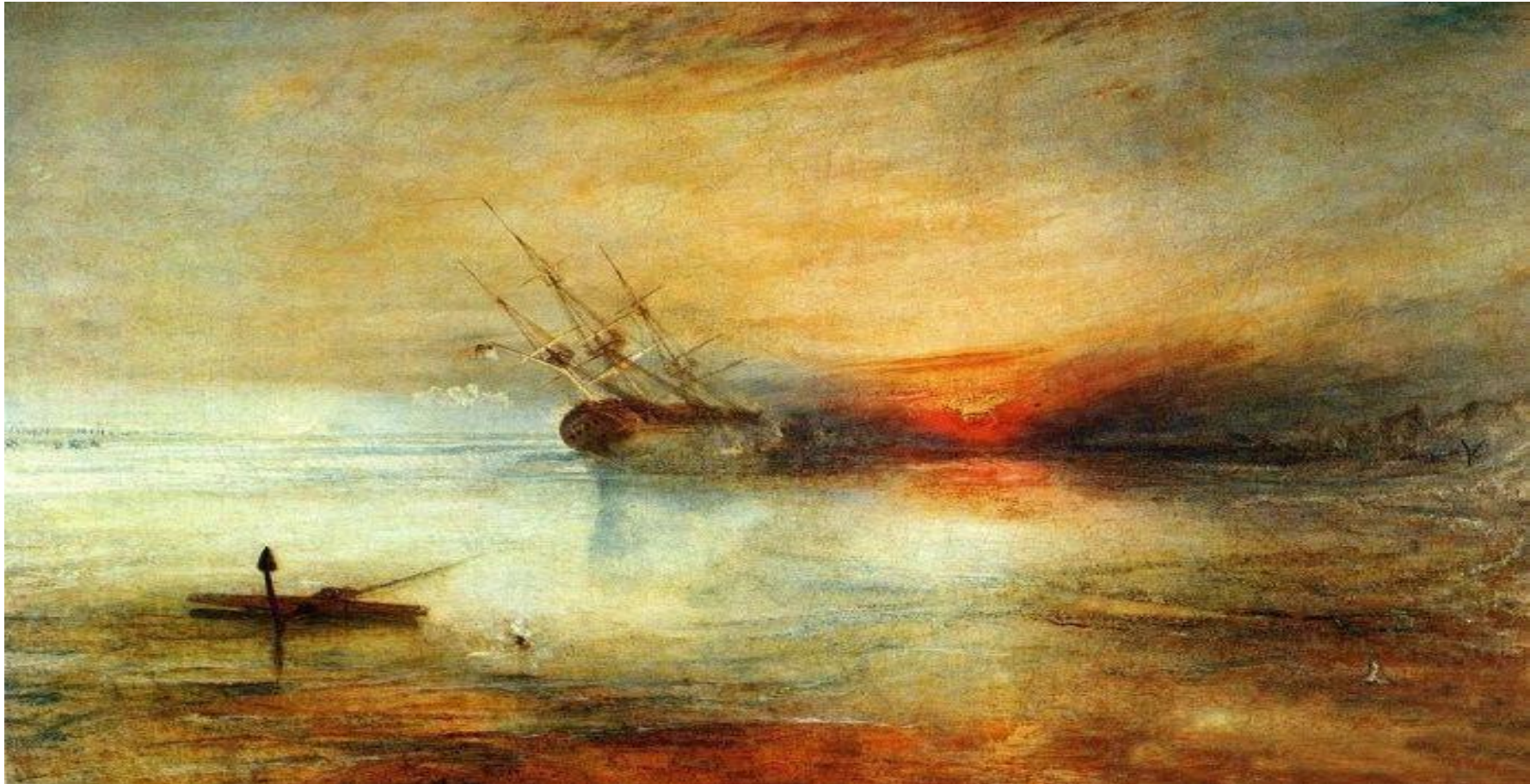
德彪西最杰出的一首钢琴作品《水中倒影》，音乐描绘了水光和倒影摇曳且色彩斑斓的景象，充分展现了印象派音乐明暗交替、光影变幻的美感。

当作曲家追忆那荒无人烟的原野时，使他坐立不安，即刻产生了创作的愿望。于是此曲记载了作曲家一瞬间的强烈印象。

开始的和弦犹如潺潺流水，中间的旋律预示着水中倒影；一系列的滑音和弦像一阵柔和的微风吹过，使水面泛起粼粼波光，光影闪烁摇晃，色彩斑斓……。缓慢的主旋律，在不断变换的和声衬托中，纤细地刻画出水中倒影的清澈轮廓。

德彪西在两套《意象集》中创造了全新的和声语言，创造了一个崭新的音响世界。第一集包括《水中倒影》、《向拉莫致敬》和《运动》三首乐曲。1905年，当德彪西完成两套《意象集》后，便自信地对出版商说：“我确信本曲能在舒曼的左侧、肖邦的右侧占有一席之地。”这两套《意象集》完全奠定了德彪西印象主义钢琴风格的基础。

德彪西的管弦乐作品《大海》：

尽管直到1854年日本才向西方敞开大门，但回首江户时代，由于荷兰东印度公司（创建于1602年），日本的商品和艺术已源源不断地流入欧洲。浮世绘，一种平面的2D木版印刷品，涵盖了从风景、人物到色情的各种主题，深深吸引迷醉了西方（即使现在依然如此）。

到十九世纪时，浮世绘印刷品在西方已成为一种流行贸易。在1867年巴黎的国际博览会上，浮世绘变得非常受欢迎，日本风成为欧洲的流行趋势——甚至文森特·梵高也开始收藏浮世绘，1904年，歌剧《蝴蝶夫人》在米兰斯卡拉歌剧院首演。（普契尼甚至还从驻意大利的日本大使夫人那里学习了日本传统歌曲。）

德彪西是一个相当时尚的人，这一美好时代在视觉上的丰富性深深打动了——他甚至为独奏钢琴组曲《儿童乐园》的首版封面制作了插图。

德彪西钦佩约瑟夫·马洛德·威廉·透纳，印象派绘画能唤起他创作的冲动而不是那些循规蹈矩的情感

（尽管作曲家绝对不喜欢被称为印象派）。然而，与此相反，德彪西也被日本版画开放式的质朴所吸引，逗留在梅第奇别墅（1885-87）的罗马大奖赛期间，德彪西非常悒悒不乐，但他确实发现了自己所喜欢的东西，包括一些葛饰北斋的画作。

一幅《神奈川冲浪里》（ca.1830-1833）被精心装裱，并在德彪西的工作室中悬挂多年。《大海》

（La Mer 1903-05）与这幅画的意境有许多共同之处：注重风格化（相对于现实描绘）以及色彩的动态运用。常见于江户时代绘画作品中的动机发展运用以及缺乏正式结构，也被运用到了《大海》中——德彪西甚至将《大海》命名为《三幅交响小品》，以避免将其称为包含各种正式期待值的交响曲。作为封面插图，《大海》的第一个管弦乐队版本

（1905年）是对《神奈川冲浪里》一次相当微妙的致敬。

富嶽三十六景 神奈川沖
浪裏

江村 寛政十一年

概述

印象主义音乐是19世纪主要在法国流行的一种音乐样式，受“[象征主义文学](#)”和“印象主义绘画”的影响。音乐上的印象主义往往被认为是指一种微妙脆弱、消极杂乱、情绪暧昧的音乐。这些音乐并不描述现实的[事件](#)，而是建立在色彩，运动和暗示（Suggestion）之上，这其实是印象主义艺术的共征。而印象主义者多为法国人。印象主义音乐带有一种完全抽象的、超越现实的声音色彩，是音乐进入现代主义的开端。

印象主义音乐的特点

拘谨、克制、平静，一种由于作曲家把纯音响想像为美和神秘的目的本身，从而形成的丰富多彩的效果。印象主义也被认为是摆脱[浪漫主义](#)的过分放纵的一种运动

我的音乐没有其他目标，只是想融入愿意
接受它们的人的脑海中，并且与特定的景象或
对象联系在一起。

——克劳德·德彪西（1862-1918）

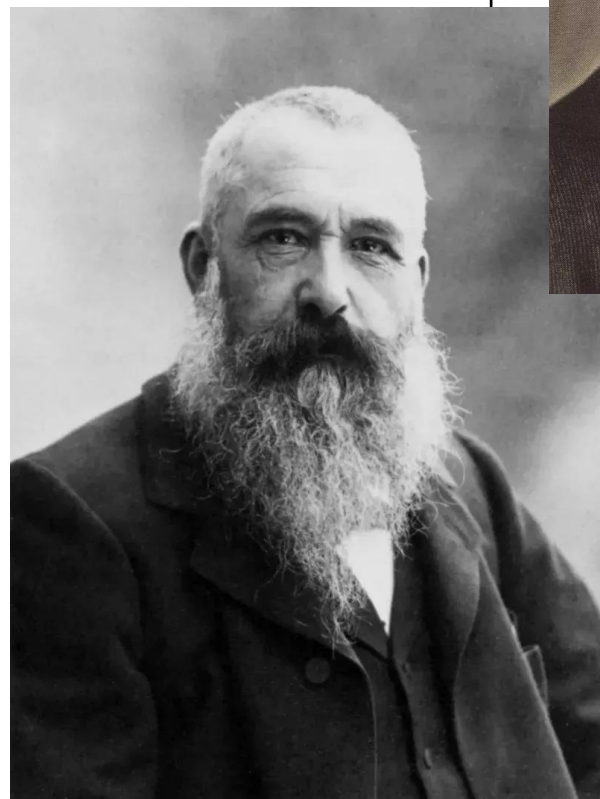

克劳德·德彪西

克劳德·莫奈

德彪西的音乐流派被称为印象派。他的音乐，如《大海》、《夜曲》、《前奏曲》等，都充满了印象派的特征。他的音乐，如《大海》、《夜曲》、《前奏曲》等，都充满了印象派的特征。他的音乐，如《大海》、《夜曲》、《前奏曲》等，都充满了印象派的特征。

印象主义音乐代表人物

德彪西和拉威尔是公认的两们印象主义作曲家。另外，法雅， 席曼诺夫斯基， 保罗·杜卡， 意大利的雷斯皮基和英国的沃恩·威廉斯也是该流派音乐的杰出代表。

莫里斯·拉威尔 (Maurice Ravel, 1875 – 1937)，著名的[法国](#)作曲家，印象派[作曲家](#)的最杰出的代表之一。早期印象派音乐热衷于明暗对比、[光明](#)与阴影中神秘的[游戏](#)，而自我陶醉在冗长的印象中；而拉威尔作为[印象派](#)音乐家则大大发展了印象派[音乐](#)的表现力，他喜爱喷射出五彩缤纷，光彩夺目的人造烟火，喜爱富于诗意的洪亮的声响。他既是[乐曲](#)形式的大师，又赋予音乐丰富的色彩，另外他严守维也纳古典乐派的[戒律](#)，而以独创的手法运用这些传统戒律来形成自己独特的音乐语言和作品形式。对于音乐的描述性，他主张不注重事物的外部，而是关注事物的本质和浓郁的色彩，并认为真正的诗不能是长篇大论，而是在于真正的感情。

他的代表作品有[歌剧](#)《达芙妮与克罗埃》，芭蕾舞剧《鹅妈妈》，小提琴曲[《茨冈》](#)和管弦乐曲《波莱罗舞曲》。

个人轶事

“这不是我的速度”

响彻全球的《波莱罗舞曲》，是拉威尔作品中的精品。1929年11月14日，《波莱罗舞曲》在纽约首演，由世界著名指挥家托斯卡尼尼亲自指挥。拉威尔亲临剧场。托斯卡尼尼用了在作曲家看来太快的速度，演出很受欢迎。听众和演奏员都极为欣赏这部作品。

陡然，听众欣喜地发现了作者，于是大家更为激动地鼓起掌来。拉威尔却一动不动地坐在那里，众目睽睽之下，也不站起身来应酬和鞠躬，似乎这一切与他毫无关系。音乐会结束后，容光焕发的托斯卡尼尼高兴地朝拉威尔走来。而拉威尔矜持地迎上去，丝毫不考虑指挥家的情绪，唐突地冲出一句：“这不是我的速度。”犹如一瓢冷水浇在一个很有自信的指挥家的头上。托斯卡尼尼也不示弱地回敬他：“如果我用了你的速度，女波莱罗就不会给人什么印象了”。没想到拉威尔居然刻薄地说：“那你就别演奏它”。这场争吵，导致拉威尔和托斯卡尼尼的不和。《波莱罗舞曲》也有好几年没有出现在托斯卡尼尼的指挥棒下。

许多年过去了，托斯卡尼尼意识到自己的错误。在一次“极乐世界剧院”举行音乐会时，他将《波莱罗舞曲》列入他指挥的音乐会曲目。坐在包厢深处的拉威尔，这一次非常满意他的演奏。

《波莱罗舞曲》

创作于1928年。《波莱罗舞曲》是拉威尔最后的一部舞曲作品，是他舞蹈音乐方面的一部最优秀的作品，同时又是二十世纪法国交响音乐的一部杰作。本曲是拉威尔受著名舞蹈家伊达·鲁宾斯坦委托而作。民间舞蹈风格的旋律是这部作品的基础。“波莱罗”原为西班牙舞曲名，通常以四三拍子、稍快的速度、以响板击打节奏来配合。形式上，由主部、中间部和再现部构成。但拉威尔所作的这部舞曲，只是借用了“波莱罗”的标题，实际上是一首自由的舞曲。

情节

在西班牙的一个小酒店里，一个少女在翩翩起舞。开始时她只是缓缓跳动，舞姿优美而轻盈。随着音乐的逐渐热烈，舞蹈也越来越欢快奔放，迷住了在场的人们。他们开始随着音乐打着节拍助兴，并情不自禁地于少女一起欢舞，最后在狂欢的气氛中结束。

波莱罗，有着独特的法式气息，象是轻轻地从远方飞来的一个精灵，悄悄地出现在你的身边，慢慢地在你身边转着优雅的节拍，越来越快。不是那种华尔兹，也不是宫迁交换舞伴的乐曲，它是舞曲，但不属于一群人，至少我是这样认为的。它适合一个人赤着脚，穿着棉质的睡衣，坐在千秋上荡漾着，或站在柔软已极的草地望着月夜自我观赏，如果有所爱的人在身边，也极适合两人在一起沉醉。但不要很多人。

感谢同学们聆听音乐课

2020年3月23日

《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。

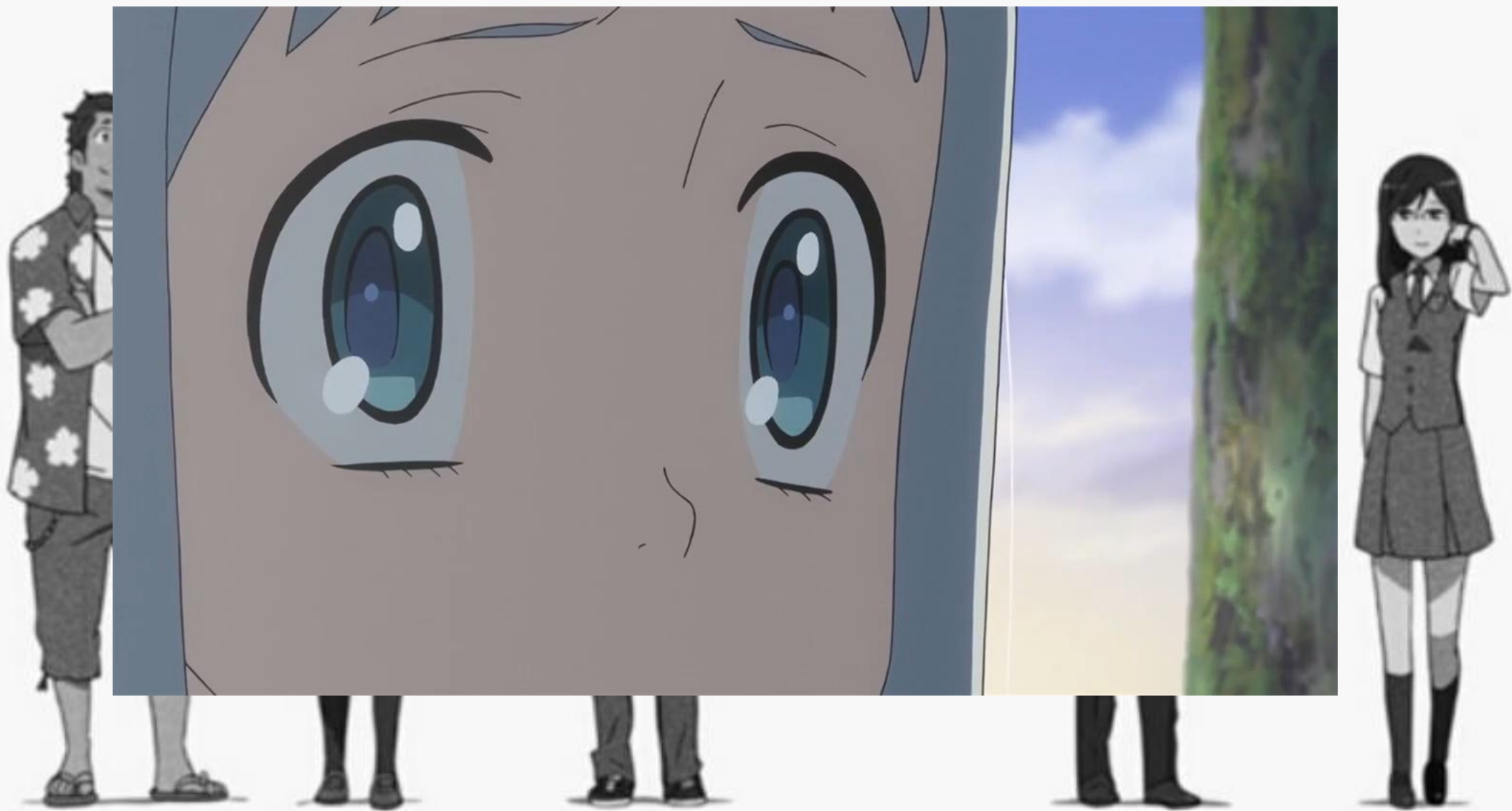
我们仍未知道那天所看见的花的名字——《未闻花名》

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 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

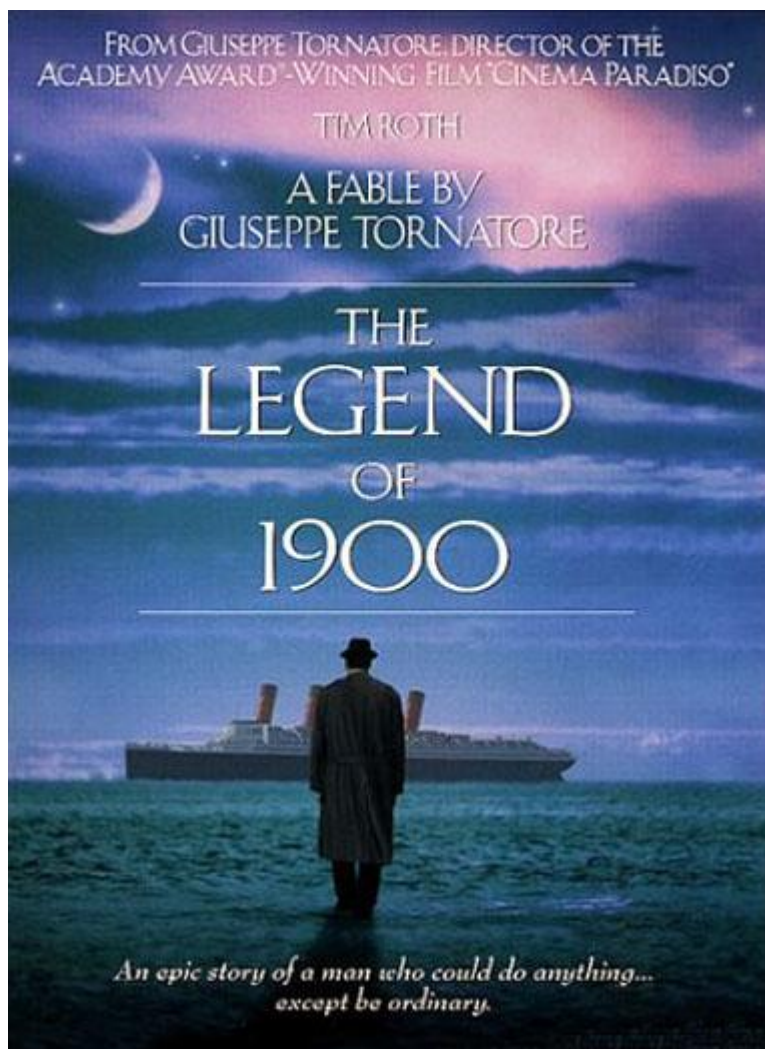

感谢同学们聆听音乐课

2020年3月23日

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，因为所有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《鳉鱼》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《鳉鱼》的主题而写成的变奏曲，所以这部作品被世人称为《鳉鱼》五重奏。《鳉鱼》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