

电影动漫与经典音乐析

第七课 电影与动漫音乐赏析

总有一段永恒旋律来自莫里康内

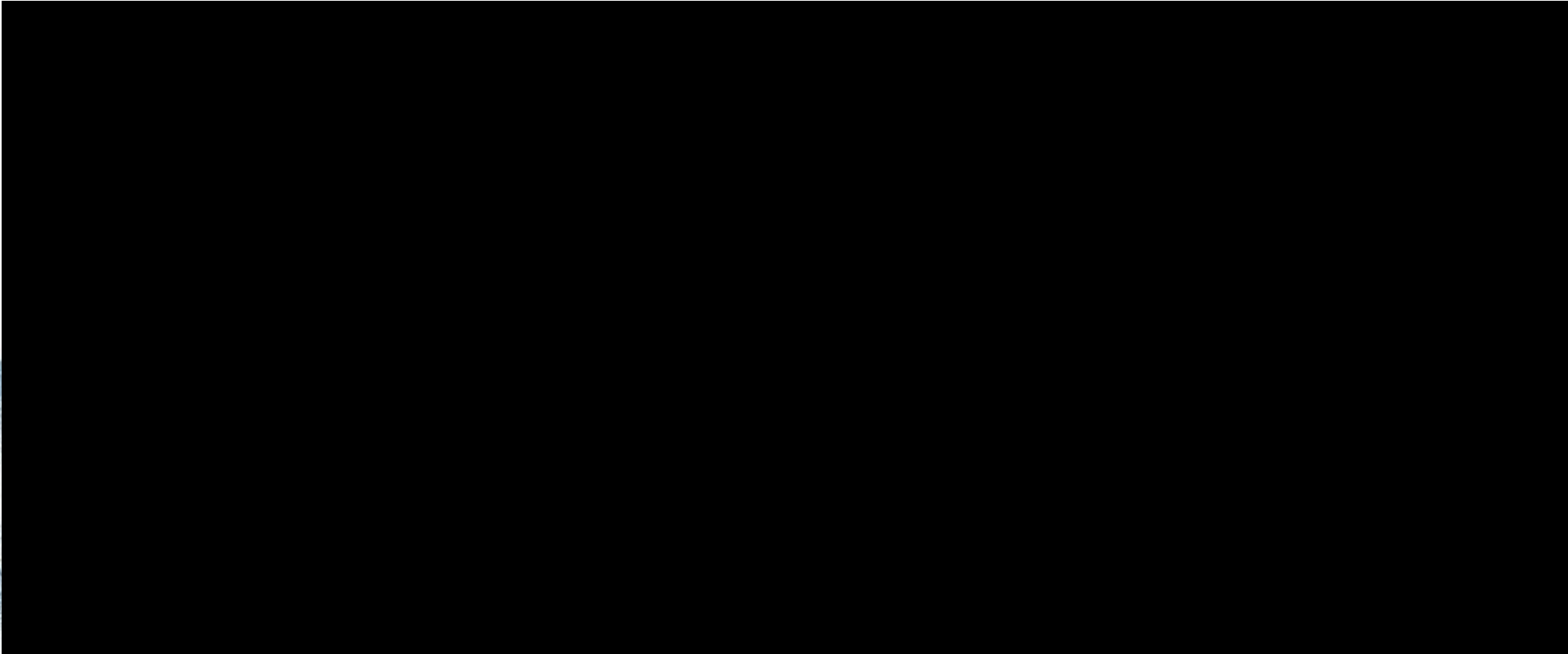
很多时候我都觉得，真正能让电影超越小说的，不是画面，而是音乐。画面再美，也美不过头脑中的想象。而音乐却能越过头脑的领地，直达人的心灵。

一个好的电影配乐大师，可以强化人物的心理感受和环境氛围。在这方面，约翰·威廉姆斯（John Williams）、詹姆斯·霍纳（James Horner）、约翰·巴里（John Barry）、汉斯·季默（Hans Zimmer），都在影史上留下了自己的名字。

不过，在这么多配乐大师中，我比较喜欢的，还是埃尼奥·莫里康内（Ennio Morricone）。他就是那个为《海上钢琴师》《天堂电影院》《美国往事》配乐的人。1928 年，莫里康内出生于的罗马，刚好是雅纳切克逝世的年份。他有个别名，叫可怕的意大利人。因为在他 90 多年的悠悠岁月中，为约 500 部电影创作了配乐，音乐风格可谓全线齐开。

古典、爵士、流行、摇滚、电子.....几乎所有你能想象到的音乐类型，他都尝试过；西部、黑帮、喜剧、剧情、文艺.....几乎所有你能想象到的电影类型，他也都配过乐。

所以，当他在 2007 年获得“奥斯卡终身成就奖”的时候，真的是众望所归了。他用音乐留下了无限婉转的曲调，无限缱绻的时光和无限温柔的回忆。

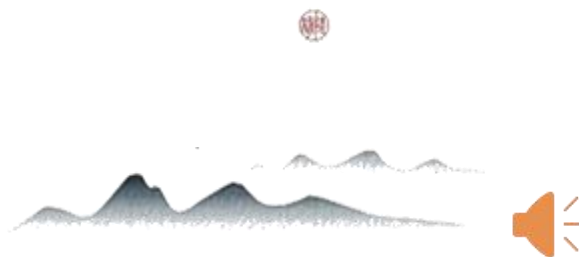
海上钢琴师

活在自己内心世界的传奇

完整的聆听和分析他的这部电影的配乐

陆上的人喜欢寻根问底
虚度了大好光阴
冬天忧虑夏天的姗姗来迟
夏天忧虑冬天的将至
所以他们不停四处游走
追求一个遥不可及的四季如夏的地方
然而我并不羡慕
.....】

1900's Theme

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture Soundtrack)

电影《海上钢琴师》的音乐魅力赏析

电影《海上钢琴师》是由意大利导演朱塞佩·托纳托雷在上个世纪90年代末创造的又一个电影奇迹。而电影的配乐是由同样来自意大利的作曲大师埃尼奥·莫里康内创作，这位伟大的作曲家不仅仅只是为这一部电影进行过配乐，他已经为全世界500部电影做过配乐了。作曲大师埃尼奥·莫里康一生担纲制作的配乐不计其数，本课将在这里通过对《海上钢琴师》这部电影的音乐赏析，来感受这位才华横溢在世界享有顶级声誉的意大利配乐大师的音乐魅力。

1.音乐下诞生的生命

电影主人公是一位在船上出生的人。那时候的远渡游轮在海上航行的时间长的要一两年时间，也许电影主人公的父母就是在上了游轮以后相爱并生下了他，又也许是他们还没有准备去迎接这个突然降临的新生命，选择抛弃了他。然后，被轮船上的锅炉工人丹尼收留下来，因为没有名字，刚好那年是1900年，所以大家就叫他1900.他这一生没有离开过轮船，也没有登上过陆地，这一生都是在伦船上度过。在他很小的时候，锅炉工人丹尼根本没有什么时间照顾他和教育他，他每天都在轮船的地板上爬来爬去。轮船上其实就是一个微缩版的世界，上面有全世界的不同肤色的人类，他们还有高低贵贱之分。1900每天都在轮船上玩，看形形色色的各路人，看晚上轮船上的贵族举办的音乐会，在所有乐器之中他看上了钢琴，也许是因为钢琴的美妙多变的音色打动了。他没有老师，船长和乐手们不会让他碰钢琴，他只能蹭晚上没人的时候才能去练习，白天耳濡目染，晚上实践练习。终于有一天，他以自己高超琴技代替掉了轮船上钢琴师，也从此开始了他传奇的一生。

(2) 音乐与电影的风格

《海上钢琴师》的主题音乐大部分都是爵士乐，很多时候都是即兴演奏出来的。因为1900他没有正式向老师学过，基本上走的都是野路子，所以经过他改动过的莫扎特的作品里面加入了大量的其他音乐元素，比如布鲁斯、乡村等音乐元素。加入1900演奏技术上的灵动，使得电影里面的钢琴演奏很有感染力，连不懂音乐的人都会被带入进去。埃尼奥·莫里康为这部电影创作的主题音乐《爱的旋律》，他与电影里其它的配乐之间毫无违和感，反而更加的相得益彰。这首曲子非常的深情和典雅，即批判了这个过于物质的世界，又表达了对真爱和自由的向往。

《playing love》，这首钢琴曲是1900初次恋爱时即兴创作的乐曲，该曲旋律优美、委婉悠扬、节奏灵活，乐曲之前是一段长长的引子，以大量的连音表现了节奏自由、旋律舒畅的爵士乐散拍，展现出一种迷离混乱、不知所措的内心情感。在女孩走过窗户时音乐进入了大量描述性的乐句，当女主人公离场时曲调开始变慢，在女孩消失之后乐曲开始描述女孩留下的美好印象，清新的曲风、美丽的姑娘、温柔的海风、飞扬的头发等共同组成了一幅完美的画卷，将主人公内心的骚动、纯真的爱意、虚幻的梦想表现得淋漓尽致。莫里康内巧妙运用爵士乐衬托了主人公见到初恋姑娘的悸动、茫然。同时，playing love也是影片中最干净透明的曲子，除了真挚的爱意、朦胧的初恋之外，没有任何情感色彩。

(3) 音乐与人物的关系

《爱的旋律》的创作灵感来源于1900对自己心仪女孩的爱，该乐曲在影片中一共出现了十次，每一次都与影片中的主要人物有着密切的关系。动人的旋律表达了1900对女主的爱，即兴演奏的画面也让观众知道了1900高超的琴技，更是让这首主体音乐突显了电影的主题。

背景音乐分析

(1) 借助音乐塑造人物

整部电影在看的过程中让人始终都处在享受音乐的状态中，而导演也会根据故事情节的变化在加入新的角色时，几乎都运用了不同的音乐形式或者不同的音乐风格区分他们。比如，电影开头不久锅炉工丹尼抱着1900躺在吊床上的时候，吊床发出的叮当声和双簧管的简单旋律，这样的安排可以迅速的将观众带入到影片里去，让观众也感同身受到丹尼的落寞。

背景音乐分析

(2) 借助音乐营造气氛

不同的乐器有不同的表现力，一般琴身越大发出的声音会越低沉，就像小提琴比大提琴音要高，还有Double bass，音非常的低，中国的二胡拉出来的声音给人的感觉就是很悲伤的。导演就借助了乐器的这个特点去营造影片的整体氛围，比如，本片中著名钢琴家莫顿上船去与1900斗琴时，在莫顿演奏完后，1900出乎意料的演奏了一首四手连弹的作品，那快速的节奏让在场的所有人都惊呆了。随后影片加入了以弦乐为主的交响乐，弦乐烘托气氛的效果是非常强的，这一下子将影片的高潮宣泄出来了。

结语

《海上钢琴师》作为一部经典的电影艺术作品，它的经久不衰离不开电影音乐。在这部电影里音乐不是主角，而是整部片子的灵魂。音乐成为电影第二语言，而且1900的曲子往往是即兴而作，不同的音乐往往是他不同时刻心情的外在流露，是他表达思想的工具。孤独、思念等等的情感通过一首首的钢琴曲告诉观众。《海上钢琴师》里的音乐魅力，已经远远超出了电影音乐本身的作用和价值。

托纳多雷/莫里康内

朱塞佩·托纳多雷选取亚历山多·巴里科撰写的戏剧独白，将虚构的英雄和现实生活中的传奇故事、海洋和人类灵魂编织成一则关于新世纪及其未实现梦想的、令人叹为观止的浪漫故事。影片充满了1900的音乐创造力和爵士乐精神，获得EFA终身成就奖的意大利作曲家埃尼奥·莫里康内（Ennio Morricone）为本片配乐，并因此获得2000年的美国金球奖。

...Why ?...Why ?...Why ?

这个世界上很多问题也许永远没有答案。
答案只在你内心深处。

经典台词

音乐再现

只要你有
一个好故事和一个可以倾诉的人，你就永远不会完蛋。

Child

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

音乐是在有限的琴键上，奏出无限的声音。

The Legend of the Pianist

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

宁愿一生孤独，我不愿随波逐流。

The Crisis

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

陆地对我来说是一艘太
大的船，一个太漂亮的
女人，一段太长的旅行，
一瓶太刺鼻的香水，一
种我不会创作的音乐。

Lost Boys Calling

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

别人刻意隐瞒的事，有时候并不是想害你，往往他们瞒住你反而是为了保护你，所以最好不要深究。

Study for Three Hands

Ennio Morricone;Gilda Buttà - The Legend of 1900 (Original Mo...

太多的选择，太复杂的判断，精神会崩溃的。

The Crave

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

阻止了我的脚步的，
并不是我所看见的
东西，而是我所无
法看见的那些东西。

A Goodbye to Friends

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

这艘船每次只载客两千，既载人，又载梦想。

1900's Madness #1

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

我没法舍弃这艘船，我宁可舍弃自己的生命。

Danny's Blues

Ennio Morricone;Amedeo Tommasi - The Legend of 1900 (Origin...

我已经与这个世界擦肩而过了。

A Mozart Re-Incarnated

Ennio Morricone;Gilda Buttà - The Legend of 1900 (Original Mo...

历史不是由“如果”构成的，我唯一肯定的事。

Second Crisis

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

那个世界好重，压在我身上，你甚至不知道它在哪里结束。你难道从来不为自己生活在无穷选择里而害怕得快崩溃掉吗？

Nocturne with no Moon

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

这些年来，仿佛你一直在身旁，爱的越深，就好像没有爱一样。

Playing Love (演奏爱情)

Ennio Morricone;Gilda Buttà - The Legend of 1900 (Original Mo...

走过跳板，前面的键盘有无数的琴键。

Before the End

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...)

别以为我不幸福，我不会再那样了。

I Can and Then

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

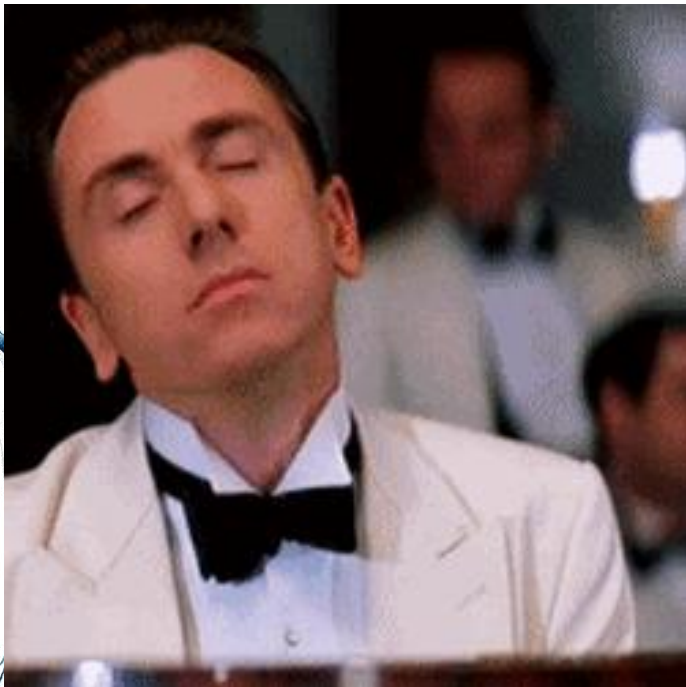
我喜欢那样，我应付的来。

Peacherine Rag

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

世界是上帝的钢琴。

1900's Madness #2

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

我们笑着说再见，却深知再见遥遥无期。

Playing Love (演奏爱情)

Ennio Morricone;Gilda Buttà - The Legend of 1900 (Original Mo...

连绵不绝的城市，什么都有，除了尽头，没有尽头。

Ships and Snow

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

朋友，原谅我，我不下船了。

Silent Goodbye

Ennio Morricone - The Legend of 1900 (Original Motion Picture...

感谢观看

