

电影动漫与经典音乐赏

升

第八课 电影配乐 中的经典音乐与 欧洲动漫音乐赏 析

A detailed illustration of a quill pen, likely a crow or goose feather, resting in a small, dark glass inkwell. The quill is light brown with visible feather texture and a dark central shaft. The inkwell is simple and cylindrical. The background is a textured, aged parchment or paper with a warm, yellowish-brown tone.

音乐对于电影的意义，或许比你
所想的还要重要。语言的尽头是音
乐的开始，尤其是有着深刻底蕴的
古典音乐，更是电影大师们在配乐
上的优先选择。

今天，我们就来讲一下电影配乐
中出现频率比较高的经典古典音乐。
正所谓“一百个人眼里，有一百个
哈姆雷特”。

这节课我们对有的音乐会一听而
过，对有的音乐会用多个视频资料
来做分析与展示，来帮助同学们理
解欣赏有深度的古典音乐。

1. 《查拉图斯特拉如是说》

一提到电影配乐中出现频率比较高的经典古典音乐，第一个想到的就是《2001太空漫游》中德国作曲家理查·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》。这部交响诗创意源于尼采的同名著作，描述了无神论者从唯心走向唯物的一个富于哲理的过程。

库布里克导演对于施特劳斯这首交响诗的引用，已经被公认为是电影配乐里运用古典音乐最为成功的范例。《查拉图斯特拉如是说》开篇宏大壮阔的交响乐中辉煌的铜管乐演奏，为电影营造出无比震撼的观感和意境。

2. 《乡村骑士》间奏曲《Intermezzo》

无论是经典西方电影《教父3》，还是中国电影《阳光灿烂的日子》都不约而同引用了意大利作曲家，马斯卡尼所作歌剧《乡村骑士》间奏曲《Intermezzo》。

这段曼妙悠扬的歌剧间奏曲，已成为很多音乐会上频频演出的保留曲目。据说在国家大剧院版《乡村骑士》上演时，姜文还带着当年一众主创亲临现场，可见这短短三分鐘的间奏曲对姜文的意义。

在姜文的成名作《阳光灿烂的日子》中，也用了马斯卡尼的《乡村骑士》间奏曲，青春的惆怅和绮丽都在这音乐里，男主人公独自踏上屋顶，音乐响起的场面让人感慨，至今难忘。每当马小军看到米兰，优美舒缓的旋律再配上慢镜的恰当运用营造出一种如梦如幻的气氛，生动的表现了少男的初恋感觉。此外，在电影结尾处也用了这段音乐，结尾游泳池的戏是影片的经典片段，据说，当年姜文就是因为听了歌剧《乡村骑士》间奏曲后，才萌生了开拍《阳光灿烂的日子》的念头。整部电影精华之处，背景音乐都是这个乐曲。

A detailed image of a quill pen, likely a crow or goose feather, resting in a small, dark glass inkwell. The quill is light brown with visible feather texture and a dark central shaft. The inkwell is simple and cylindrical. The background is a textured, aged parchment or paper with a warm, yellowish-brown tone.

在意大利电影《教父 3》中，家庭的温情可以说是摆在第一位，关于家庭的名言和温馨场景随处可见。所以当纵横一生的迈克尔，眼睁睁地看着最心爱的女儿，轻轻叹气般的“**Dad**”，然后缓缓地倒在自己眼前，这是多么的绝望。

音乐中，那无声的长嚎，到撕心裂肺的长嚎，复归无声的长嚎，定格了教父后半生的回忆。

A detailed image of a quill pen, likely made of a bird's feather, resting in a small, dark inkwell. The quill is positioned vertically on the left side of the frame, with its tip submerged in the ink. The background is a textured, light brown surface, possibly aged paper or parchment, which provides a warm, historical feel to the scene.

《乡村骑士》的剧情并不像名字听起来那么浪漫，它是一部独幕歌剧，以“现实主义”风格写作。

“现实主义”就是一种粗砺而硬邦邦的现实主义风格。剧情也非常易于理解，简单来说，就是一个已婚男人爱着另一个男人的妻子，最后死于决斗的故事。全剧的音乐中，饱含冲动的激情与丰富的旋律

A detailed illustration of a quill pen, likely made from a bird's feather, resting in a small, dark inkwell. The quill is positioned vertically on the left side of the frame, with its tip submerged in the ink. The background is a textured, light brown surface, possibly parchment or aged paper, which adds to the historical or literary feel of the image.

至于间奏曲出现的位置，正是剧中人物图里杜，得知自己遭到妻子背叛之后，歇斯底里地唱了一首咏叹调《深仇大恨》。然后，所有人离开舞台。接着，美好的间奏曲缓缓升起。

而接下来的情节，更是充满杀机——他们双方即将展开一场注定有人丧命的决斗。

A detailed illustration of a quill pen, likely made from a bird's feather, resting in a small, dark inkwell. The quill is light brown with visible feather patterns and a small hook at the tip. The inkwell is dark and cylindrical. The background is a textured, yellowish-gold surface.

我们可以看到，每当这首间奏曲出现，离别时刻就不远了。所以，这段看似甜美的旋律背后真正蕴藏的是分离、杀机与绝望。

而作为观众和听众，我们大概会像作家肖复兴说的那样：……我却是实在没有想到，正如推门本想走进披戴新婚白纱的教堂，却一下跌入浓烟滚滚的火葬场。

马斯卡尼创作了一首神奇的间奏曲，它能触及每一个人内心最深处的情感，让每一个人都觉得，这是属于自己的旋律。

。

3. 《G弦上的咏叹调》

德国作曲家塞巴斯蒂安·巴赫的音乐深受电影导演的青睐，他的《G弦上的咏叹调》一曲毫无疑问是被电影配乐引用频率比较高的作品之一。

美国电影《七宗罪》里弗里曼在图书馆查资料时，日本电影《大逃杀》里桐山和雄杀死相马光子时，这首巴赫具有追思、哀悼意味的弦乐作品都会响起。此外，电影《逃跑新娘》和《EVA》也都用到了这首作品，由此可见这首《G弦上的咏叹调》影响之深远。

巴赫 《G弦上的咏叹调Aria Sul G》

- 在大卫·芬奇导演的经典悬疑片《七宗罪》中，当影片进行到20多分钟时，摩根·弗里曼在图书馆查阅有关“七死罪”的书籍资料，布拉德·皮特正在琢磨现场案发照片，这时弗里曼播放了一段古典音乐，来自巴赫D大调第三组曲咏叹调，这是一个不起眼的瞬间，但是这段音乐是有寓意的。这是光明美好的音乐，似乎是上帝带来的希望福音，让人能够平静思考人性中的善与恶，使得电影带上了一种宿命式的苍凉感。

4. 《女武神》

科波拉导演的电影《现代启示录》，引用了来自德国作曲家理查德·瓦格纳所作的四联剧，《尼伯龙根的指环》之《女武神》中“女武神的骑行”的音乐。

这段音乐伴随美军飞机在越南上空的进攻，很好地衬托了雄壮而冷酷的气氛，令人不寒而栗，深受广大乐迷和影迷赞誉。

- 在弗朗西斯·福特·科波拉的旷世巨作《现代启示录》中，由罗伯特·迪尼罗扮演的直升机飞行队长带领部队去轰炸越南村庄一段，而轰炸的目的不是为别的，就是为了建立一个“安全”的冲浪赛场！伴着机枪的轰鸣声，喇叭以大分贝的功率播放着瓦格纳的歌剧《女武神》，无辜的越南村民在战火和音乐中呼号奔跑，这段音乐和画面的配合显示出战争的非正义性，熟悉历史就不难理解科波拉要选这段音乐的原因，希特勒就曾经把瓦格纳的音乐作为纳粹的宣传动力，科波拉的用意是不言而喻的。

5. 《弦乐的柔板》

同样是关于越战的片子，电影《野战排》用到了美国作曲家塞缪尔·巴伯《弦乐的柔板》。这首作品非常出名，战争的满目疮痍配上这极度哀伤的乐曲，缓慢的音调犹如是从心底发出的对死者深深的悲鸣。

还记得当年“911”事件后，指挥家斯拉特金第一时间指挥自己的乐团，在音乐会上临时加演这首作品，后来演出视频被上传到网络。“语言的尽头是音乐的开始。”这句话真的很精辟，有时候无形的音乐带给人们的往往是无限的慰藉和感动。

6. 《第二爵士组曲》

电影《大开眼界》里的肖斯塔科维奇《第二爵士组曲》是作曲家专门为前苏联电影《牛虻》所写的配乐。作品节奏欢快，爵士风格变幻灵动，是一首脍炙人口的舞曲。

众所周知，“老肖”是写严肃音乐的，终其一生创作了**15部**交响曲以及大量其他体裁的严肃音乐作品。但与此同时，他也是一位杰出的电影音乐作曲家，曾经给三十部电影配乐，其中《牛虻》组曲便是他的代表作。

A quill pen, likely made of a bird's feather, is shown vertically on the left side of the image. The quill has a dark, textured appearance with visible barbs. It is positioned over a small, dark, cylindrical inkwell. The background is a light, textured surface, possibly aged paper or parchment, with some subtle variations in tone and texture.

当然《第二号爵士舞曲》久负盛名，
又称“抒情舞曲”。它的旋律深具俄罗
斯民族特色。音乐主调为淡淡的忧伤，
辅之以华尔兹曲式舒缓，那是一种沉重
下的抒情。作品自然如风地带着人性的
温暖和希望，它的郑重自持，如同一种
秩序，一种道理。名为爵士，实则跟当
时流行的爵士不一样；而作为华尔兹，
跟施特劳斯家族的圆舞曲也不一样。尤
其混杂手风琴的演奏版本，更有一种浓
烈的伏特加味道，让人沉醉于其中，美
不自持。

A detailed illustration of a quill pen, likely made from a bird's feather, resting in a small, dark inkwell. The quill is positioned vertically on the left side of the frame, with its tip submerged in the ink. The background is a textured, light brown surface, possibly parchment or aged paper, which adds to the historical and artistic feel of the image.

《第二号爵士组曲》创作于1938年，正值二战前夕，所以作品诞生在严酷时代，但感情仍然像温泉一样地涌出，它的浪花仍然灼热炙人，体现了一种灵感和力量。就像歌德的《维特》一样，它重要的意义不仅是一个人孤立的感情和痛苦，而是整个时代的感情、憧憬和痛。或者说，舒展摇曳之中的华尔兹，不单展现肖斯塔科维奇应有的艺术审美旨趣，还透露出他像哲学家一样对生命的思考以及对苦难的敏感度。

A quill pen with a brown, feathered shaft and a dark, rounded inkwell at the base. The quill is positioned vertically on the left side of the image, with its tip pointing downwards into the inkwell. The background is a light, textured surface.

芭蕾舞剧《战争与和平》选段，改编自托尔斯泰名著。在脍炙人口的肖斯塔科维奇第二圆舞曲的著名主旋律中，当今世界最著名的莫斯科大剧院首席女舞蹈家斯维特兰娜·扎哈诺娃演的娜塔莎的精彩表演令人赞叹，马林斯基剧院的男舞蹈家瓦西里耶夫演的安德列也让人折服。音乐、舞蹈相得益彰。俄罗斯芭蕾舞《战争与和平》选段优雅飘逸！完美无缺！令人陶醉！

音乐消除对死亡的恐惧

A detailed image of a quill pen, likely a crow or goose feather, with its natural brown and tan colors. The quill is positioned vertically, with its tip submerged in a small, dark glass inkwell. The background is a textured, light beige surface, possibly parchment or aged paper, which adds to the historical and literary feel of the image.

很多人都看过的电影《泰坦尼克号》中，一定会记得那几个不怕死的提琴手。当船撞上冰山后，船身开始剧烈的倾斜，整个Titanic一片混乱，人们忙着生，忙着死，忙着背叛，忙着救赎，忙着在别离中挣扎，但是几位提琴手却一脸的从容，仍在甲板上演奏着音乐，他们不是不畏惧，只是在偷生的面前有更崇高的东西，那就是音乐。

他们所演奏最后一首乐曲就是这首 **Nearer my God to Thee**（与主相亲），这首歌的作者是莎拉女士(Sarah Flower Adams, 1805-1848)。

7. 《D大调卡农》

帕赫贝尔的《D大调卡农》应该是全世界被改编版本和次数最多的古典音乐作品了。无论是电影《凡夫俗子》、《EVA》，还是电影《我的野蛮女友》、《肖申克的救赎》里都响起了这段熟悉的旋律。

而韩国电影《我的野蛮女友》真正让这首巴洛克时期的作品火了一把。从那以后这首《D大调卡农》成功“跨界”，突破严肃音乐的藩篱，改编之后成为了一首贴近流行音乐甚至摇滚音乐的现代作品。

8. 《行星组曲》

英国作曲家霍尔斯特《行星组曲》可谓**20世纪英国古典音乐的扛鼎之作**。

《行星组曲》是一部庞然巨著，分为七个乐章。分别以八大行星中的七个星球（地球除外）命名，乐队编制也非常庞大。在电影《征空先锋》里，引用了《行星组曲》中《木星》，给人留下了非常深刻的印象。

9. 《月光》

电影《十一罗汉》里引用的，法国作曲家德彪西《月光》，是一首宁静致远的法国印象派钢琴小品。据说这首作品的曲谱颇有噱头，德彪西按照他心上人名字字母顺序，动笔创作了这首经典的钢琴小品。

德彪西是个奇特的作曲家，和首创“无调性”音乐作品的德国作曲家勋伯格一样，他绝对是**20**世纪西方音乐史上划时代的人物之一。

A quill pen with a brown feather and a dark inkwell is positioned vertically on the left side of the page.

10. 《卡门》

电影《永远的卡拉斯》是表现**20**世纪歌剧女神玛利亚·卡拉斯的传记式电影，电影里法国作曲家比才创作的歌剧《卡门》咏叹调，“爱情是一只叛逆的小鸟”是卡拉斯的代表作。

当代罗马尼亚女高音安吉拉·乔治乌认为，这首咏叹调是为卡拉斯量身打造的，而她自己只有致敬的份。

