

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第17章 大荧屏上的唯美音乐——电影音乐

电影音乐概述

17.1

17.2

中国经典电影音乐艺术鉴赏

外国经典电影音乐艺术鉴赏

17.3

17.1 电影音乐概述

17.1.1 电影音乐的分类→ 17.1.1.1 客观音乐

◆ **客观音乐亦称画内音乐或有声源音乐，指影片画面的规定情境中应有的音乐。**例如，人物在歌唱时，演奏乐器时，播放广播、收音机等。这时，音乐的出现是不可少的（但亦可做特殊安排）。

17.1 电影音乐概述

17.1.1 电影音乐的分类 → 17.1.1.2 主观音乐

主观音乐

- ◆ **主观音乐亦称画外音乐或无声源音乐**，指画面并未提供出现音乐的根据，而是作曲家为了塑造人物性格、抒发人物内心情感或渲染环境气氛的需要而专门创作的音乐。它是对画面的补充、解释或评价，表现了作曲家对影片所展现的事件的主观态度，可以深化画面的内容，加强影片的艺术感染力。
- ◆ 客观音乐和主观音乐在具体影片中是相辅相成的，有时两者亦可融为一体，难以分辨。客观音乐的具体内容也有一定的选择余地，亦可起主观音乐的作用。例如，人物内心痛苦时，收音机可播放悲伤的音乐来渲染，亦可播放欢快的音乐来形成对比。

17.1 电影音乐概述

17.1.2 电影音乐的审美特性

◆ 电影音乐的表现内容具有确定性

1) 电影音乐的创作中作曲家的主观感受必须受到规定情节、画面的制约。其在创作音乐时必须符合影片主人公的喜怒哀乐，必须与画面规定的情境匹配相符，从感受者的角度分析，电影音乐往往伴随着具体的画面，较之纯音乐更易理解，但也造成感受者联想自由度不高。

◆ 电影音乐的音乐形态具有间断性

电影音乐受到画面和情节的影响，会被分割成片段，在看电影时听到的音乐，往往受到电影情节的限制，具有间断性。

◆ 电影音乐在传达过程中具有中介的性质

3) 电影音乐是一种后期合成的音乐，要跟多种声音进行剪辑，以服从于影片中的人物，从而具有中介的性质。

2)

17.1 电影音乐概述

17.1.3 电影音乐的作用 → 17.1.3.1 烘托与渲染画面气氛

电影音乐作用

- ◆ 音乐能为影片的局部或整体创造一种特定的气氛基调（包括时间和空间的特征），从而深化视觉效果，增强画面的感染力。
- ◆ 优秀的电影音乐，总是会增加故事的感染力，把镜头所无法涵盖的意境在无形中呈现出来，使电影的情节变得更生动有趣、更有感染力等。
- ◆ 音乐既可以为整部影片渲染一种总的环境气氛，也可以为影片的局部渲染制造气氛。例如，在一部影片中，可通过音乐烘托总体的氛围，或庄严、肃穆，或轻松、活泼等；也可通过音乐表达人物在某个时刻的特定情感，或欢乐、喜悦，或悲苦、伤心，或紧张、惊恐，或轻松、愉快等。

17.1 电影音乐概述

17.1.3 电影音乐的作用 → 17.1.3.2 渲染时代气氛

电影音乐作用

- ◆ 每个时代的乐曲或歌曲，其内容，音调，演奏、演唱方式及流行的乐器都有所不同。
- ◆ 影片可根据其时代背景，选用时代特有的乐曲或歌曲作为主题音乐，以达到渲染影片时代气氛的作用，进而起到揭示影片主题思想、奠定影片风格、创造意境的功能。

17.1 电影音乐概述

17.1.3 电影音乐的作用 → 17.1.3.3 深化主题思想

电影音乐作用

- ◆ **每一部电影都有它所表达的主题思想。**例如，影片《血战台儿庄》揭示的是中国人民反抗日本帝国主义的侵略来争取民族独立的可歌可泣的精神；美国带有喜剧色彩的惊险片《真实的谎言》，透过表面惊心动魄的打斗场面来颂扬真实的爱情。
- ◆ **电影中的各个艺术元素，如导演、摄影、表演、美术等都围绕着主题思想而发挥着各自不同的用途。**
- ◆ 电影音乐则用音乐这一手段为深化影片的主题思想发挥自己独特的作用。在一部影片里，往往在最关键的时刻，用主题音乐对剧情或主要人物进行烘托、渲染，从而达到**深化影片主题思想的作用。**

17.1 电影音乐概述

17.1.3 电影音乐的作用 → 17.1.3.4 抒情功能、推动剧情发展

◆ **音乐的抒情功能是音乐最具感染力的功能。**电影中的音乐更充分地展现了这一功能，并且可以推动剧情的发展。例如，我们经常能看到影视作品中的亲人、恋人、朋友久别重逢时响起的一段段煽情音乐。这时的音乐不但展现了抒情功能还能把故事情节推向高潮。

17.1 电影音乐概述

17.1.3 电影音乐的作用 → 17.1.3.5 表现人物心理

电影音乐作用

- ◆ **音乐最大的长处，在于可高度概括地表现人类最内在的心理体验与微妙丰富的感情状态。**例如，我国著名民间音乐家阿炳（1893—1950）的二胡曲《二泉映月》，表现的是作者阿炳在双目失明后对月光下的天下第二泉美好景色的回忆，同时借景抒情，表达了作者对坎坷不平的命运的一种不屈不挠的抗争。
- ◆ **电影音乐最擅长的也是揭示人物的内心世界，**表达银幕上无法直观展示人物复杂的内心情感。
- ◆ **电影借助音乐的主要目的，是用音乐加强影片的感情色彩，从而促成整部影片与观众情感的契合。**

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.1 《马路天使》

- ◆ 《马路天使》被认为是20世纪30年代中国电影的代表作；描绘活泼市井生活的伟大的艺术杰作；中国早期社会问题片的集大成者；30年代中国电影艺术发展高峰的标志。
- ◆ 本片由袁牧之导演，赵丹、周璇、魏鹤龄、赵慧深等主演。《天涯歌女》词曲作者是鼎鼎大名的田汉和贺绿汀，由30、40年代著名的歌星“金嗓子”周璇演唱。曲调采用了江南民歌的音乐素材，具有生动朴素的地域风味及浓郁的乡土文化气息。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.2 《少林寺》

- ◆ 《少林寺》是由中原电影制片公司制作的一部动作电影。由张鑫炎执导，薛后、卢兆璋编剧，李连杰、于海、丁岚、计春华、于承惠联袂主演。
- ◆ 片中插曲《牧羊曲》的词曲作者为王立平，由郑绪岚演唱。这是一首洋溢着似水柔情的女声独唱，歌词朴素清新、优美动人。这首歌曲没有拘泥于影片所表现的具体时代音调，而是用动人的音乐刻画了那个时代一个妙龄少女与我们心灵相通的生活和感情。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.3 《笑傲江湖》

- ◆ 《笑傲江湖》是金公主电影、新宝娱乐及龙祥影业联合出品的武侠电影，由胡金铨执导，许冠杰、叶童、张学友及张敏领衔主演。其片尾曲《沧海一声笑》获得1991年香港电影金像奖最佳原创电影歌曲。
- ◆ 《沧海一声笑》由黄霑词曲，黄霑、许冠杰、张伟文合唱。歌曲的豪爽大气与电影本身对于江湖豪情、侠客义气的酣畅表现浑然一体、荡气回肠。词曲紧密地配合着影片的节奏，令人为之热血沸腾。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.4 《卧虎藏龙》

- ◆ 《卧虎藏龙》是一部武侠动作电影，由李安执导，周润发、杨紫琼和章子怡等联袂主演。《卧虎藏龙》拥有多项获奖记录，其中包括第73届奥斯卡最佳外语片等4项大奖。
- ◆ 影评的配乐由旅美大陆作曲家谭盾谱写，国际知名的华裔大提琴家马友友担任主奏，兼容东西方流行文化的李玟负责以中、英文演唱主题曲《月光爱人》（A Love Before Time）。电影的主题音乐风格幽远，哀而不伤，充满中国武侠古典韵味，配合上片中含蓄的爱情表达，可谓相得益彰。在飞檐走壁的选段中配上紧密有致的击鼓声，则充分烘托出紧张刺激的武打气氛。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.5 《英雄本色》

- ◆ 《英雄本色》是新艺城影业有限公司投资拍摄的一部枪战电影，由吴宇森执导，周润发、张国荣、狄龙主演。影片1986年在香港上映，是当年香港电影票房冠军。1987年这部电影在第6届香港电影金像奖颁奖礼上获得最佳影片、最佳男主角等奖。
- ◆ 《当年情》是电影《英雄本色》的主题曲，由张国荣演唱，黄霑作词，顾嘉辉作曲。此曲以口琴开场，带着悠悠的惆怅，唱出了江湖兄弟情与亲生兄弟情的矛盾纠结。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.6 《倩女幽魂》

- ◆ 《倩女幽魂》翻拍自1960年邵氏出品的同名影片，由徐克监制、程小东导演，张国荣、王祖贤、午马等主演。该片先后获得了第16届法国科幻电影节评审团特别奖、葡萄牙科幻电影节最佳电影大奖、第24届台湾电影金马奖最佳改编剧本等奖。
- ◆ 电影音乐主题曲主要是香港著名音乐人黄霑作的。其中配乐和剧情的结合堪称武侠电影的典范，非常有动感和艺术性。其中，主题曲《倩女幽魂》由张国荣演唱，插曲《黎明不要来》由叶倩文演唱。

17.2 中国经典电影音乐艺术鉴赏

17.2.7 《妈妈再爱我一次》

- ◆ 《妈妈再爱我一次》是由导演陈朱煌执导，由杨贵媚、李小飞、谢小鱼、文英、陈淑芳、孙亚东等人主演的台湾伦理悲剧片，影片于1989年上映。
- ◆ 电影主题曲有《世上只有妈妈好》《牵你的手》《爸爸我爱你》《妈妈的手》，插曲为《酒落喉》。《世上只有妈妈好》，这首歌曲充满了对母亲的深情厚爱，在许多人的记忆里都是一枚重量级的催泪弹。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

17.3.1 《辛德勒的名单》

- ◆ 《辛德勒的名单》由托马斯·肯尼利所著的同名小说改编而成，由史蒂文·斯皮尔伯格导演。影片再现了德国企业家奥斯卡·辛德勒与其夫人埃米莉·辛德勒在第二次世界大战期间倾家荡产保护了1 200余名犹太人免遭法西斯杀害的真实历史事件。本片包揽了第66届奥斯卡金像奖的“最佳配乐奖”等7大奖项及第51届金球奖的7项大奖。
- ◆ 电影音乐为配乐大师约翰·威廉姆斯的代表作品，著名小提琴家帕尔曼的演奏也为这张原声配乐增色不少。音乐让这部感人肺腑的电影更为深沉、引人思考，重重危难中，人性的复苏成为最感人的诗篇。
- ◆ 约翰·威廉姆斯以小提琴独奏作为整个电影音乐的基调，实际上形成了更出色的诠释力，这种音色让整个配乐呈现了温和的怀旧色彩，也贴切地呼应了带有纪录片气息的黑白摄影风格。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

17.3.2 《闻香识女人》

◆ 《闻香识女人》是1992年公映的美国电影。由阿尔·帕西诺、克里斯·奥唐纳等主演。电影讲述了一名预备学校的学生，担任一位脾气暴躁的眼盲退休军官助手期间发生的故事。电影除阿尔·帕西诺夺得奥斯卡最佳男主角奖外，还获得最佳导演奖、最佳影片奖和最佳改编剧本奖三项奥斯卡提名。

◆ 《一步之遥》是电影《闻香识女人》中经典的舞曲片段，片中双眼失明的退休上校于纽约一家高级餐馆的舞池中与女主角翩翩优雅、交织旋转而忘情地大跳探戈。这首Tango风格的曲子，曲式为ABAB，两个部分那种前后矛盾而又错落有致的风格充分地展现了探戈舞中两人配合的默契。进入B段后的激情将舞者与观众的情绪推到最高点，然后突然做减慢，回到首调收尾。整首音乐在阿尔·帕西诺精湛的演出下更显委婉，展现了探戈舞曲的精致。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

17.3.3 《泰坦尼克号》

◆ 《泰坦尼克号》是美国20世纪福克斯公司和派拉蒙影业公司共同出资，于1994年拍摄的一部浪漫的爱情灾难电影，由詹姆斯·卡梅隆创作、编辑、制作、导演及监制，莱昂纳多·迪卡普里奥、凯特·温斯莱特主演。该片上映全球票房超过18亿美元，是1997年至2010年间票房最高的电影，并获得第70届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演奖等11项大奖。

◆ 主题曲《我心依旧》是对这段凄美的爱情故事的总结。这曲女声的歌，似从九天而来，带着一种空蒙、辽阔的豪放之感，歌声起伏跌宕、籁鸣啸天，却又缠绵悱恻、千回百转。这首歌的旋律即是影片的爱情主题。当这个旋律作为歌曲出现时，悲剧色彩已经减弱。仿佛是爱的誓言和爱的颂歌，把在影片所表现的悲剧事件中人的思想和品格给予升华。人们看完整部影片之后，从这首歌中能够再次重温那令人无限唏嘘的故事和回肠荡气的激情。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

17.3.4 《菊次郎的夏天》

- ◆ 《菊次郎的夏天》是一部由日本导演北野武自编自导自演的清新温情的电影，影片由北野武、岸本加世子、吉行和子等人主演，于1999年6月5日公映。
- ◆ 久石让为《菊次郎的夏天》创作的电影主题曲《Summer》是影片的一大亮点，也是奠定全片的情感基石。久石让运用大提琴的独奏，带着一种夏日的清新与自然为影片拉开了帷幕。随即在钢琴和大提琴的交相演奏下，为孩子们暑期生活做了铺垫和陈述，将故事的主人公——天真无邪的正男和地痞混混菊次郎——带入场景。影片充分利用音乐轻快的节奏和无厘头的表演方式交代了人物的性格和故事前史。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

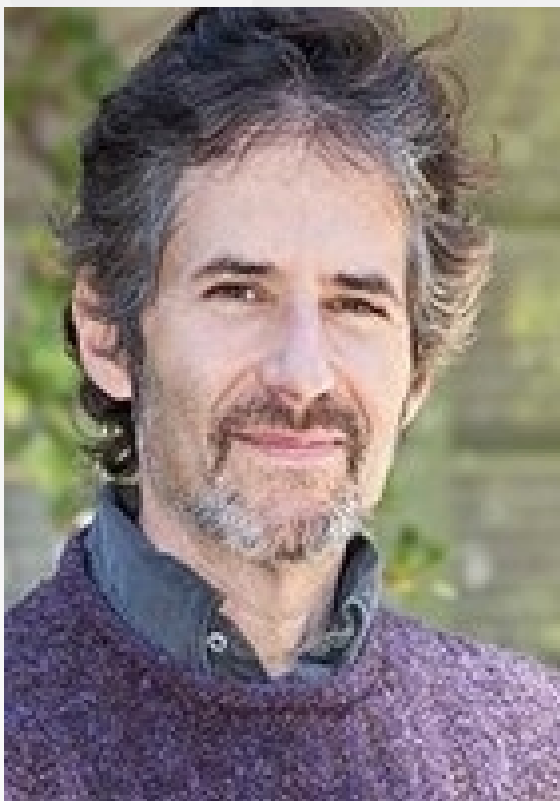
17.3.5 《我的野蛮女友》

- ◆ 《我的野蛮女友》是根据韩国一部颇为流行的网络小说改编而成的电影，讲述了既美丽又野蛮的女主角与大学生牵牛之间发生的有趣而又浪漫爱情故事。2001年07月26日于韩国上映。影片是一部典型韩国模式的浪漫爱情片：低成本小制作 + 煽情 + 青春偶像，它将日本偶像剧的清新细腻、欧洲文艺片的浪漫情怀、香港电影的无厘头搞笑合为一体，演化成一段发生在我们邻邦的煽情故事。
- ◆ 片中插曲《I Believe》（作曲：金亨熙）随着影片的热映红透了亚洲。片中还采用了乔治·温斯顿（George Winston）的音乐专辑《December》中的《帕赫贝尔的卡农变奏曲》（Variations on the Canon by Pachelbel），更使之风靡一时。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

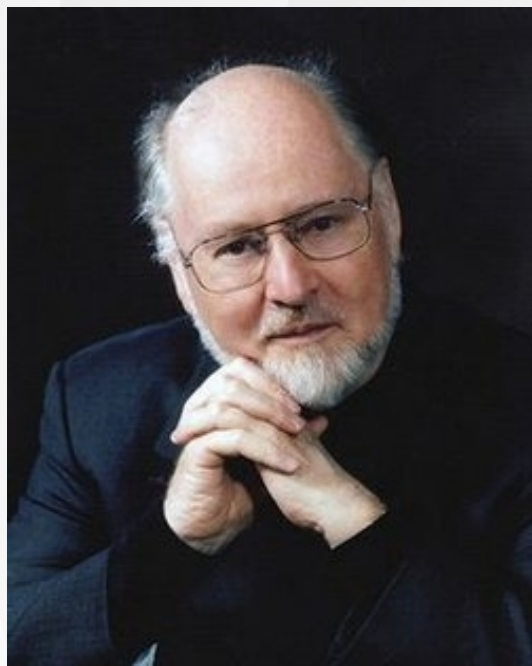
代表作曲家→1) 詹姆斯·罗伊·霍纳

- ◆ 詹姆斯·罗伊·霍纳 (James Roy Horner , 1953年8月14日—) , 美国著名音乐人、作曲家 , 好莱坞最负盛名的电影配乐大师 , 出生于加利福尼亚州洛杉矶。
- ◆ 他两次获得奥斯卡音乐奖 (1997年因《泰坦尼克号》获得奥斯卡最佳原创音乐奖和奥斯卡最佳原创歌曲奖) , 并且11次获得提名。他还两次获得金球奖。
- ◆ 其他作品还有《燃情岁月》 (1994) 、《勇敢的心》 (1995) 、《泰坦尼克号》 (1997) 、《美丽心灵》 (2002) 、《阿凡达》 (2009) 《狼图腾》 (2014) 等电影的配乐。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

代表作曲家→2) 约翰·汤纳·威廉姆斯

- ◆ 约翰·汤纳·威廉姆斯 (John Towner Williams) ， 1932年2月8日出生于美国纽约长岛，钢琴家、指挥家、作曲家、电影配乐家。
- ◆ 从20世纪50年代开始参与电影音乐工作，第一部独立完成的作品为《情圣》。
- ◆ 1971年以《屋顶上的提琴手》首获奥斯卡奖。
- ◆ 1975年，为灾难恐怖片《大白鲨》配乐。
- ◆ 1979年末接任美国波士顿流行乐团的指挥职务。
- ◆ 1993年为电影《辛德勒名单》配乐。
- ◆ 2000年入主好莱坞露天剧场名人堂，2004年获颁肯尼迪中心荣誉奖。
- ◆ 2009年，美国总统奥巴马在白宫授予约翰国家艺术奖章。
- ◆ 2012年为《林肯传》谱曲。
- ◆ 截至2014年2月，他共获得49次奥斯卡奖提名（包括5次最佳歌曲提名和44次最佳配乐提名）、5次获奖，18次格莱美奖提名，4次金球奖，7项英国学院奖。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

代表作曲家→3) 谭盾

- ◆ 谭盾，1957年8月出生于湖南长沙茅冲，中国著名作曲家、指挥家，在国际上享有盛名。
- ◆ 2001年获美国第73届奥斯卡最佳原创音乐奖。
- ◆ 2006年被世界十大中文媒体被评为影响世界的十位华人。
- ◆ 2008年为北京奥运会创作徽标Logo音乐和颁奖音乐。
- ◆ 2010年担任中国上海世博会全球文化大使。
- ◆ 电影配乐代表作《卧虎藏龙》《英雄》。
- ◆ 在多元化背景和复杂的音乐创作道路上，谭盾以反常规的音乐理念与中国文化底蕴相结合创造出了一条独特风格之路，赢得了世界乐坛的认可，获得多个当今最具影响的各种音乐大奖。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

代表作曲家→4) 赵季平

- ◆ 赵季平，中国著名音乐家，著名画家赵望云之子，原籍河北束鹿，出生在甘肃平凉，自1984年为电影《黄土地》作曲以来，先后参与了四十多部影片的作曲工作。
- ◆ 其主要作品有《大阅兵》《红高粱》《菊豆》《五个女子和一根绳子》《大红灯笼高高挂》《烈火金钢（上下）》《心香》《秋菊打官司》《霸王别姬》《活着》《炮打双灯》《步入辉煌》《黄沙·青草·红太阳》《变脸》《风月》《日光峡谷》《秦颂》《孔繁森》等影片所作音乐多次在国内和国际电影节上获奖。

17.3 外国经典电影音乐艺术鉴赏

曲目推荐

- ◆ 电影《简·爱》配乐《Jane Eyre - The Jane Eyre Theme》
- ◆ 电影《海上钢琴师》配乐《Magic Waltz》
- ◆ 印度电影《流浪者》插曲《拉兹之歌》
- ◆ 电影《辛德勒的名单》配乐《Schindler's List - Orchestral Version》
- ◆ 电影《神话》主题曲《美丽的神话》

MY Music

演讲完毕 谢谢观看