

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第19章 动漫世界的声音之魂——动漫音乐

动漫音乐概述

19.1

19.2

中国经典动漫音乐艺术鉴赏

外国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.3

19.1 动漫音乐概述

- ◆ **动漫音乐是指一部动漫作品中的音乐，包括片头曲（OP）、片尾曲（ED），以及主题音乐、背景音乐和角色歌等。**
- ◆ **每一部精彩的动画片都由故事、情节、镜头语言、美术、表演、音响、音乐等多个部分组成。**动画音乐不可忽视。一部优秀的动画音乐可以突出动画片的主题思想、人物性格和矛盾冲突，并且对故事内容进行补充、深化、烘托、渲染和扩展，可以给动画片带来新鲜的血液，注入新的灵魂。
- ◆ **优秀的动画主题音乐富有情感，符合片子的总体风格，是贯穿整部片子的灵魂。**例如，1980年阿达导演的动画片《三个和尚》，由著名作曲家金复载作曲，他在本片的音乐创作中充分使用了民间音乐与佛教音乐素材，甚至融入了木鱼的敲击声。这样的配乐个性鲜明、幽默诙谐，不但推动了剧情的发展，也渲染出3个和尚各自的内心感受。再如1999年的动画电影《宝莲灯》，主题曲《爱就一个字》和插曲《想你的365天》也给这部动画电影增加了不少亮点。

19.1 动漫音乐概述

- ◆ 美、日动画有专门从事动画配乐的作曲家为动画片创作各种音乐、主题曲及插曲，并且每位作曲家的音乐创作都别具一格，引领着世界动画音乐的潮流。
- ◆ 日本作曲家久石让为动画导演宫崎骏创作了多部动画片配乐，如《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《飞天红猪侠》《幽灵公主》《千与千寻》等。
- ◆ 美国迪斯尼著名配乐大师艾伦曼肯创作了《小美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》《风中奇缘》《钟楼怪人》《小美人鱼2》等多部优秀动画片的配乐。
- ◆ 这些作曲家创作的影片配乐与影片画面的默契度非常高，音乐充分揭示了画面蕴含的气氛、情感等微妙元素。
- ◆ 我国动漫产业起步较晚，国人对动漫产业认知不足，且投入不够，动漫制作往往显得粗糙，更不用说动漫音乐的制作了。直到美式动画《宝莲灯》的出现，国人才开始在音乐方面重视起来。

19.2 中国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.2.1 《宝莲灯》

- ◆ 《宝莲灯》又名《劈山救母》，是中国古代汉族神话传说之一，其故事情节为圣母与刘玺成婚，生下沉香。圣母之兄二郎神竟盗走宝莲灯将圣母压在华山之下。十五年后沉香学得武艺劈山救母，宝莲灯重放光明。
- ◆ 《宝莲灯》共有两首主题曲，一首插曲，分别是《想你的365天》（李玟）、《爱就一个字》（张信哲）、《心中有天地》（刘欢）。
- ◆ 这几段音乐均表达了故事的情节和主题，淋漓尽致地表达了对母子亲情的歌颂与赞美，并将“爱”的主题升华到人世间一切情感中，大大深化了影片的主旨。

19.2 中国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.2.2 《黑猫警长》

- ◆ 《黑猫警长》是1984年开播系列动画片。在该动画片中，机智、勇敢、帅气的黑猫警长率领警士侦破了一个又一个危害森林安全的案件，令森林中的各种动物得以过上安枕无忧的日子。
- ◆ 《黑猫警长》的主题曲为《啊哈，黑猫警长》，由蔡璐（1945年—2015年6月19日）作词、作曲。
- ◆ 歌曲首先通过对黑猫警长威武矫健的形象的描写，生动地表现出黑猫警长作为侦探的机灵与精明；顿挫有致的节奏、活泼健朗的音调，突出了黑猫警长富于朝气与机敏的性格特征，至今受到国内儿童的欢迎。

19.2 中国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.2.3 《大头儿子小头爸爸》

- ◆ 《大头儿子小头爸爸》是一部系列性的童话组合，是国产的优秀动画片之一，深受儿童的喜爱。
- ◆ 它由诸多微小而有趣的故事组成。大头儿子是个活泼可爱的大头的小孩，小头爸爸是个给予大头儿子的是想象力的满足和对他一颗童心，围裙妈妈是一个三口之家，他们是中国现代家庭教育典型的缩影。
- ◆ 这是一部最适合中国孩子观看的动画。其中的主题曲去掉轻松活泼，歌词诙谐有趣，充满童趣，且朗朗上口，易于传唱，深受广大观众的喜爱。

19.2 中国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.2.4 《喜羊羊与灰太狼》

- ◆ 《喜羊羊与灰太狼》是由广东原创动力文化传播有限公司制作的原创动画作品，黄伟明、赵崇邦导演，黄伟健编剧，作品于2005年8月在杭州电视台少儿频道首播。
- ◆ 该剧以羊和狼两大族群间的争斗为主线讲述了一系列的故事，剧情轻松诙谐，情节爆笑，对白幽默，还巧妙地融入社会中的新鲜名词。这部长篇动画以“童趣但不幼稚，启智却不教条”的鲜明特色赢得了很多粉丝，深受各年龄段观众的喜爱。
- ◆ 其中的配乐由《拥抱春天》《别看我只是一只羊》《平底锅的威力》等16首歌曲组成，深受小朋友的喜欢。

19.2 中国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.2.5 《大圣归来》

- ◆ 《大圣归来》是根据《西游记》进行拓展和演绎的3D动画电影，《人民日报》认为本片是中国动画电影十年来少有的现象级作品。
- ◆ 本片音乐包括主题曲《从前的我》，由田晓鹏、包晓更作词，黄英华作曲，陈洁仪演唱；插曲《勇敢的心》由汪峰作词曲，汪峰演唱；
- ◆ 宣传曲《官封弼马温》由阎肃作词，许镜清作曲，苏阳演唱。
- ◆ 《从前的我》节奏舒缓缠绵，感情的堆叠层次鲜明。钢琴独奏音色纯净柔美、温婉抒情；歌者的演唱既有荡气回肠的澎湃，又有清纯质朴的温暖。钢琴与歌者的演唱互相应和，在中国交响乐团演奏的衬托下，深深触动听者内心最柔软的地方。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.3.1 《天空之城》

- ◆ 《天空之城》（天空の城ラピュタ），是日本吉卜力工作室制作的动画电影，宫崎骏担任原作、监督、脚本设计、角色设定及导演，田中真弓、横泽启子、初井言荣、寺田农等人配音。
- ◆ 整部影片讲述的是主人公少女希达和少年巴鲁及海盗、军队、穆斯卡等寻找天空之城拉普达的历险记。该影片于1986年8月2日在日本上映。
- ◆ 其主题曲《伴随着你》（通称《天空之城》）由音乐家久石让作曲，因以其让人落泪的优美曲调和动人心弦的美妙音律而闻名全球，被改编成多种版本，成为流传的影视名曲。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

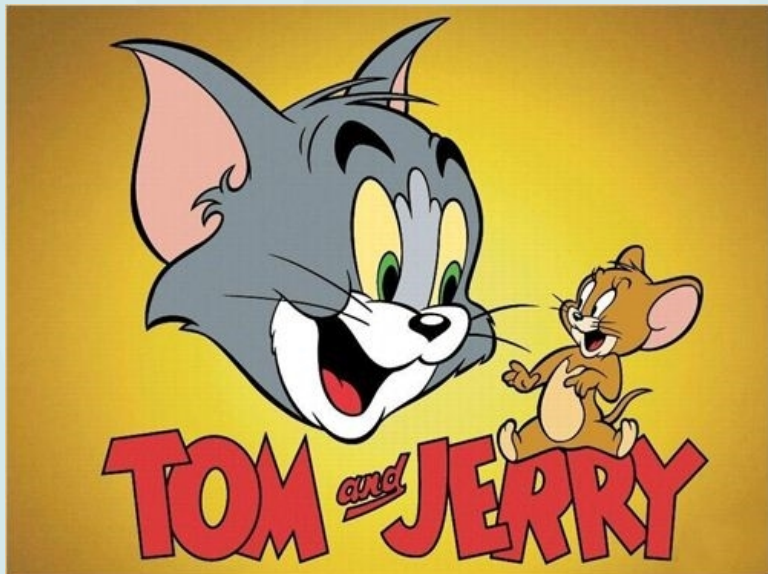
19.3.2 《灌篮高手》

- ◆ 《灌篮高手》（SLAM DUNK）是日本漫画家井上雄彦以高中篮球为题材的励志型漫画及动画作品，是《周刊少年Jump》全白金时代（20世纪90年代上半叶）三大台柱漫画之一，也是日本历史上销量最高的漫画之一。上世纪90年代，《灌篮高手》被引进中国，成为在中国影响最深远的动漫作品之一。
- ◆ 剧中的歌曲《好想大声说爱你》《谁也不能左右我》《只凝视着你》《直到世界的尽头》《捕捉闪耀的瞬间》等都充分体现了体育竞技的主题，音乐激昂振奋，展现了少年的热血青春。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.3.3 《猫和老鼠》

- ◆ 《猫和老鼠》从1940年问世以来，一直是全世界最受欢迎的卡通之一。20世纪90年代引进中国后更是得到不同年龄层观众的狂热喜爱。《猫和老鼠》曾在1943年至1953年间先后获得7次奥斯卡金像奖，是获得过奥斯卡金像奖最多的动画片，成为美国动画史上最受欢迎的作品之一。
- ◆ 在这部动画片中，运用了大量的古典音乐作为音乐背景，如《蓝色狂想曲》（Rhapsody In Blue）、《一个美国人在巴黎》（An American in Paris）、《F大调钢琴协奏曲》（Piano Concerto in F）、《古巴序曲》（Cuban Overture）等，深受观众的喜爱。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

19.3.4 《狮子王》

- ◆ 《狮子王》（The Lion King），是由华特迪士尼于1994年制作并发行的动画电影，于1994年6月15日在美国上映。
- ◆ 电影音乐包括《Circle Of Life》（生生不息）、《I Just Can't Wait To Be King》（等我长大来当王）、《Can You Feel The Love Tonight》（今夜感受我的爱）等，由著名电影作曲家汉斯·季默和摇滚巨星艾尔顿·约翰合作完成。
- ◆ 影片把气势宏大的交响乐与富有时代气息的摇滚乐完美的结合在一起，并加入非洲当地原始音乐元素，使得这部电影的音乐无论风格上，还是形式上都独具一格，并最终荣获奥斯卡最佳原创音乐和最佳电影歌曲两项大奖，成为迪士尼动画的里程碑作品之一。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

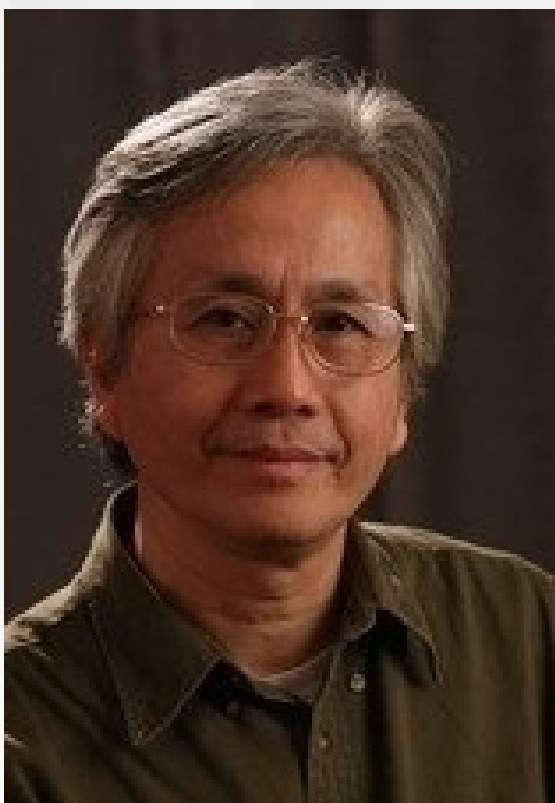
代表作曲家→1) 吴应炬

- ◆ 吴应炬，笔名应炬。原籍广东南海九江人，1926年2月7日生在广州，后旅居澳门。现为越南归国华侨。
- ◆ 吴应炬曾为《大闹天宫（上、下集）》《牧笛》《鹿铃》《小蝌蚪找妈妈》《草原英雄小姐妹》《猴子捞月》《雕龙记》《谁唱得最好》《盲女与狐狸》《十二生肖》《一幅僮锦》《火童》《阿凡提·种金记》《南郭先生》《天书奇谭》《葫芦兄弟》等八十余部美术片和《大小、小李和老李》《断肢再植》《大有作为》《捕鱼的哲学》等二十余部故事片、纪录片、科教片作曲。
- ◆ 同时，创作有《夏天在青岛》《小熊组曲》《金发和银发》等管弦乐曲，美术电影轻音乐交响曲《红河》、电视剧音乐《雨林中的孩子》等。
- ◆ 他写出的《牧笛》被美国评论家斯通称为“在中国听到的最妙的音乐”

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

代表作曲家→2) 金复载

- ◆ 金复载1942年出生在浙江上虞，从小就很崇拜伟大的音乐家肖邦和格林，金复载对自己的作曲事业十分喜爱。
- ◆ 主要动漫配乐有《小号手》《金色的大雁》《哪吒闹海》《三个和尚》《雪孩子》《夹子救鹿》《蝴蝶泉》《舒克与贝塔》《金猴降妖》《山水情》《大盗贼》《宝莲灯》等；故事片音乐有《飞来的仙鹤》《谭嗣同》《小歌星》《落山风》《风雨故园》《最后的贵族》《清凉寺钟声》《红河谷》《鸦片战争》等。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

代表作曲家→3) 久石让

- ◆ 久石让，1950年12月6日出生于日本中野市，日本音乐人、作曲家、钢琴家。毕业于日本国立音乐大学。
- ◆ 从1984年久石让首次为宫崎骏的动画片《风之谷》配乐以来，动画大师宫崎骏的经典作如《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《红猪》《魔法公主》等一系列动画电影的主题音乐都是出自久石让之手，除此之外，还有《花火》《菊次郎的夏天》《兄弟》等的电影配乐也是他的代表作。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

逸闻趣事→ 金复载与音乐剧

◆ 大多数人知道金复载，都是通过银幕、荧屏。从上海音乐学院毕业后，原为上海美术电影制片厂作曲的他，为近千部故事片、动画片、纪录片以及电视剧谱了曲。那首一度成为环卫车声音标志的“鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破”，家喻户晓，只是他无数作品之一。1992年，金复载作为访问学者赴美，有一天，他在纽约百老汇大街买了一张《猫》的最低票价入场券踏进剧院，从此也一脚踏上了音乐剧之路。那一年，他50岁整，觉得眼前突然打开了一片新天地。在美国生活的8年里，观摩、搜集、钻研，成了他的一大乐趣。

◆ 有了初步的积累，他回到上海与导演吴贻弓等一起制作了音乐剧《日出》。这部剧目于2002年在上海大剧院首演，金复载却有一点苦涩，他发现国内缺乏音乐剧表演人才，观众也很少。平时斯文儒雅的他，又风风火火地为展开音乐剧人生的第二阶段奔走。他到处介绍推广音乐剧的理念，还为上海音乐学院创办了音乐剧系。但他看到虽然随着英美音乐剧的引进，国内观众群体逐渐形成，本土音乐剧却总是难成气候……（详见P288）

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

逸闻趣事→ “久石让” 名之由来

◆ 其实久石让的本名并不叫久石让，而是叫藤泽守，1950年末生于日本长野县中野市。“久石让”这个名称的来源是他的偶像——美国黑人音乐家昆西·琼斯。他把“Quincy Jones”这个名字改成日语发音，再联上最近似的汉字姓名，就变成了“久石让”。可以说是为了向美国配乐大师琼斯致敬。

19.3 外国经典动漫音乐艺术鉴赏

曲目推荐

- ◆ 《熊出没》主题曲《彩虹》
- ◆ 《蓝精灵》配乐《蓝精灵》
- ◆ 《猫的报恩》主题曲《幻化成风》
- ◆ 《幽灵公主》主题曲《幽灵公主》
- ◆ 《冰雪奇缘》主题曲《Let it go》

MY Music

演讲完毕 谢谢观看