

电影音乐，只烘托气氛抑或可独立欣赏？

◆ 李长缨

电影音乐一直是我较关注和喜爱的领域，有时候，对电影情节的记忆会变得模糊，但影片的主题音乐却无法磨灭，连同当时观影时的那份悸动长久留在心里。今年夏季音乐节（简称 MISA）有两场与电影音乐相关的音乐会：《天书奇谭》交响电影专场以及奥斯卡金像奖配乐大师德普拉电影音乐专场，一中一西，通过上海交响乐团的现场演绎，再次把电影音乐推到台前。

只有看过听过《天书奇谭》，才知国产动画片的最高表现形式

这几年，MISA 开启了电影交响乐音乐会的模式，坐在上交音乐厅，观看五块超大屏幕呈现的《黑客帝国》《太空漫游》《莫扎特》、卓别林默片《城市之光》，感受舞台上大乐队现场演绎的配乐，环绕声音响，直击耳膜，既奢侈又震撼。

今年的 MISA，把选片落到了国产动画片《天书奇谭》上，我一听就来劲了，犹记得儿时观看此片时的新奇感受，那时还无法分辨什么中国元素，现在回过头再看蛋生、狐狸精、袁公、县太爷，这些糅合了中国民间绘画、雕塑、戏曲等元素的形象真是栩栩如生。看到片中云雾缭绕、山之仙境的画面，仿佛身临一幅大型的动感水墨画里。而毕克、苏秀、丁建华、曹雷的配音实在是传神，作曲家吴应炬的配乐也是中西合璧，活灵活现地表现了各人物形象和戏剧性，绝对是国产动画片的上乘之作。

音乐方面，也是极尽中国元素，活泼正义的蛋生、狡诈妖媚的狐狸精、大义凛然的袁公、赖劲十足的小皇帝、贼眉鼠眼的县太爷，在音乐中都有其主导动机，很有戏份。而蛋生背天书，狐狸精化作仙姑施法时，用现代电子音乐来表现，非常超前。那时动画片中启用的是中西室内乐组合的乐队编制，但这次青年作曲家沈逸文根据吴应炬配乐的部分手稿，再次复原编配了影片的音乐，全部移植到交响乐队，印象特深的是原片中的唢呐现用小号来代替，加上不少特色打击乐器，虽不能说把原片中唢呐、二

胡等民乐的声音全部传递到位，但大乐队编制也加强了音乐的厚度和现场聆听的爆棚感。指挥家张洁敏边看着面前监视器里播放的画面，边指挥上交，他们一个半小时密集烧脑式的全神贯注所带来的音画同步的精彩演绎，非常专业！

重温经典，还是很激动人心的。这部历时三年创作，充满奇、趣、美的动画片搬上 MISA 舞台，那些美轮美奂的中国画、一波三折的中国神话传说、生动幽默的现场配乐演绎，令人回味。现在的孩子说起熊大熊二的故事绘声绘色，真心希望他们能在像《天书奇谭》那样具有艺术性的优质国产动画片中汲取养料。

如法国足球队轻盈灵动极富色彩的电影配乐大师亚历山大·德普拉音乐会

再次走进 MISA 音乐厅，是冲着《国王的演讲》《戴珍珠耳环的少女》《水形物语》《色戒》的电影配乐大师亚历山大·德普拉来的，颇为巧合的是，当晚法国队即将在世界杯上夺冠，而德普拉也是法国人，他的音乐轻盈灵动、变幻莫测，与法国球队的球风如出一辙。

德普拉配乐最大的特点是其丰富的色彩变化。如他喜爱的法国作曲家德彪西、拉威尔，法国人骨子里的色彩感在简洁的配器中情调百出，引人入胜。如《戴珍珠耳环的少女》这部让他通往好莱坞的影片，讲述 17 世纪荷兰画家杨·维梅尔与有着极高艺术天赋的女佣葛丽叶的故事，开始弦乐暗流，营造出一种扑朔迷离的气氛，之后长笛吹奏主题，一句一个调，你刚觉得稳定了，音乐又跑到另一个调上，和声转换之快，那种悬疑、神秘、饥渴交织的音乐表现出女主葛丽叶独特的艺术感悟力和纠结的内心情感。影片高潮处，油画般精致唯美的正反打镜头和音乐构成了空间的凝滞、对位和时间的延宕、交错，极富艺术感染力。在影片《国王的演讲》中，德普拉又用一贯的色彩离调，钢琴主奏的清淡笔触，不禁让我想到影片的英伦风以及那句“只要每个人坚定信念，我们必将

胜利！”的经典台词，朴素而有力

量……德普拉也善于把似一粒种子的核心细胞动机不断反复出现、发展和延伸。如《影子写手》的配乐，一个节奏音型不断重复，横向加入单簧管、带弱音器的小号、小提琴，直至铜管、打击乐，不断增加音乐厚度，形成巨大的情感推力，最后我居然听到了全乐队所营造出的合唱效果，令人叹为观止！在李安的电影《色戒》配乐中，小提琴 solo 的伤感阴沉的动机也是不断反复、转调，音乐敲开一个乱世，所有爱恨都裹挟在钢琴弦乐声浪中，圆舞曲华美的舞步掩饰不住主人公内心的落寞，德普拉用西方的音调毫无违和感地描摹上海那个特殊年代的优雅和无奈。

在电影配乐中，德普拉还喜欢运用具有鲜明特色的个性乐器，如《水形物语》里的手风琴、《影子写手》中加弱音器的小号，《布达佩斯大饭店》则用柳琴来代替原作的东欧民间乐器大扬琴，充满着异域情调，只见作曲家边吹口哨边指挥，尽显幽默本色。当《哈利波特之死亡圣器》上演时，舞台上八个打击乐手操控着几十件打击乐器，由此钢琴片、三角铁、定音鼓等组成的色彩斑斓的打击乐音响，为影片陡增各种梦幻、杀气和诡异。当然，作为早年主修长笛的德普拉，也在多部配乐中写进冷艳的长笛独奏片段。

配乐大师都是营造气氛的高手，他们了解影片的内涵和深意、洞悉主人公的内心世界、深谙影片音乐节奏，知道用什么样的配器达到清新灵动、深情感人、神秘悬疑的音响，知道如何用铜管、弦乐的震慑力奏出恢宏气势的大片爆棚效果。在电影标版流水线里，配乐几乎一个模式，但德普拉对各种作曲技法、各种音乐风格都可信手拈来，爱用小调写作的他无边的想象力和极具色彩魔幻标签化的配乐风格，赢得无论是文艺片、还是商业片一线导演的青睐。

走出 MISA 音乐厅，我在想：好的电影音乐究竟应该躲在画面后渲染气氛，还是可以独立欣赏、有其本身的艺术价值，我想德普拉给了我们很好的答案。

传统歌剧已上演了上百年甚至更长的时间，如何出奇制胜，给观众新鲜感，已成为当今歌剧演出的重中之重。最近去英国伦敦赴了一趟音乐之旅。伦敦是欧洲最大的城市，也是英国的政治经济文化中心。十天的见闻，大开眼界，深感那里的音乐已常态化地融入到市民的日常生活之中。

先说“高大上”——英国皇家歌剧院，这是闻名世界的几大歌剧院之一，无论是指挥、乐队、演员阵容，还是制作团队，堪称一流。我在那里聆听了四部歌剧：瓦格纳《罗恩格林》、莫扎特《唐乔瓦尼》、普契尼《波希米亚人》、威尔第

《法斯塔夫》。《罗恩格林》由当红明星指挥尼尔森斯执棒。他去年 10 月曾在上海东方艺术中心指挥维也纳爱乐乐团两场音乐会。男主角由世界乐坛独一无二的德国男高音 VOGT 主演。演出极其精彩，音响效果奇佳。《法斯塔夫》则由威尔士著名男中音特菲尔主演，形神兼备，活灵活现。除了演出阵容，印象最深的是，这四部经典歌剧都是新颖的大制作，给人以别开生面、生机勃勃、妙趣横生的享受。如何让音乐真正融入生活？这对目前方兴未艾的中国歌剧的探索和实践不无启发。

在伦敦乃至欧洲的各个音乐重镇中，歌剧演出都是至高的音乐享受，不仅门票贵，而且观众大都盛装出席，仪表端庄。皇家歌剧院配有高椅宽敞的餐厅，演出前一个多小时，已有不少观众在那里品美酒尝美食，谈笑风生。音乐会前的社交，是常态。此举，也让音乐演出拉动了经济消费，还营造了社交氛围，可谓“一箭三雕”，相得益彰。

几天后的又一次观剧经历，让我感慨良多。那是在伦敦的摄政公园，那里有个“歌剧艺术”露天舞台，每年夏季上演多部歌剧。今年巡演四部，都是当代音乐家创作的歌剧。我观赏的是英国当代著名作曲家布里顿的室内歌剧《旋螺丝》。原本在剧场登台的身剧，如今改在露天舞台演出，本身就是个创新，更让我“目瞪口呆”的是，当我走进“歌剧艺术”的大门时，一下子误以为走错了地方：在一片绿草如茵、古树参天的田野，人们三五成群，着装缤纷，分别围成一桌在聚餐，场面热闹温馨，像是在度假胜地野

音乐，就该融入日常生活

——英国伦敦之旅的启示

◆ 任海杰

餐；举目环视，另一边是连成一大片的露天酒吧，原来这些都是露天剧场的观众，他们显然比皇家歌剧院的观众随意多了。穿过这个区域，进门，才是演出的露天剧场。在一片绿树环抱的区域，搭建了一个露天舞台，自然美景与演出舞台融为一体。进场时，还有不少观众带着没喝完的酒、饮料和美食，有的甚至拎着装满食品的篮子和小冰箱进场。然而，一到演出正式开始，近两千座位的观众马上安静下来，全神贯注。

后来，我在著名的专演室内乐的威格摩尔音乐厅欣赏弦乐四重奏音乐会、在伦敦西区女王陛下剧院欣赏音乐剧《剧院魅影》、在卡多根音乐厅欣赏朱克曼夏季音乐会、在皇家阿尔伯特音乐厅欣赏弗雷的《安魂曲》……不管是剧院大小，还是演出内容

有別，有一点是相同的，这些剧院和音乐厅都配有相当规模和气派的餐厅，这不仅成为了老百姓的社交场合，还是他们日常生活的组成部分，其中也不乏游客。当然，演出的质量都是有保证的。所以，他们的演出市场才会如此地兴盛发达。据说，伦敦大小演出场所成百上千，真是蔚为壮观。

演出甚至还扩展到其他领域的场所。我到达伦敦的第三天，刚刚卸任柏林爱乐乐团音乐总监还不到一周的西蒙·拉特，居然在收藏展览当代美术作品的泰特现代美术馆，指挥伦敦交响乐团演出当代著名法国作曲家梅西安和德国作曲家施托克豪森的作品音乐会。音乐会的形式新颖独特，有门票进内场的观众全部站立观赏；买不到门票的观众，则可以在二楼的天桥上远距离观赏；更有美术馆的工作人员打开办公室窗户观赏。在演奏施托克豪森的作品时，场内搭建了三个舞台，有三个指挥。演出中，西蒙·拉特对作品进行解释，便于观众理解。演出中，观众也可以随意走动和拍照。原以为这样的先锋作品音乐会，观众一定以专业人士为主，场面也许会颇为冷清，想不到场内门票早已售罄，场外天桥上也站满观众，现场绝大部分是普通人。他们聆听专注，每演完一部作品，即大声鼓掌叫好，气氛热烈。此情此景，令我感慨万千。

伦敦之行，收益多多。伦敦和上海都是国际性的大都市，从地图上看，伦敦很像上海，泰晤士河把伦敦分为河西河东，黄浦江把上海分为浦西浦东。伦敦丰富多彩的音乐生活，也为上海如何成为“亚洲演艺之都”提供了借鉴之处。

