

和宫崎骏一起走过的音乐

从1979年的第一部动画长片《鲁邦三世》开始,宫崎骏的动画电影和我们一同走过了35年的历程。多多洛、千寻、娜乌西卡等一个个代表了纯真、梦想、蓝天的经典角色是很多人心中永远挥之不去的烙印。

与他的电影一起走过的岁月里,也离不开他的御用作曲家久石让的配乐,他们总让人觉得谁也离不开谁,在1985年宫崎骏创建“吉卜力”工作室后,久石让便一直担当宫崎骏动画的音乐监督至今。我们无法一口气把数十部电影看完,但是可以借助音乐来回味一下宫崎骏电影里的那一个曾经让我们激动不已的经典瞬间,寻找一下自己内心中那篇最真实的天空。正像宫崎骏说的那样,他的所有电影无不是想向人们表达一个思想:这个世界值得我们好好活下去。

《和宫崎骏一起走过的35年》

这场在2008年日本武道馆举行的音乐会对于宫崎骏迷来说无疑是一场饕餮盛宴。此次堪称宫崎骏动画电影音乐盛典,久石让指挥的演绎班底可谓盛况空前,现场的多首主题曲还由藤冈藤卷、大桥望美、平原绫香等嘉宾演唱,一同演绎《天空之城》《千与千寻》《魔女宅急便》《风之谷》《红猪》《龙猫》《哈尔的移动城堡》《幽灵公主》等宫崎骏的九部动画电影名曲。现场竖起的大屏幕上回放宫崎骏笔下的经典画面,现场庞大乐队和著名歌手献演原汁原味的久石让音乐作品,气势恢宏、声画效果一时无二。宫崎骏本人也出席了这场音乐会,演出中还穿插着一些对他专访的片段,在演出最后宫崎骏还给久石让献了花,一时间掌声雷动,为这两位大师给世界带来的美好感动而鼓掌。

除了现场久石让指挥的交响乐团之外,大量演员的合唱,合奏更是亮点,而现场演出也让我们找到平时听OST时难以寻得的亮点。在电影《幽灵公主》的插曲中,电影里的原声是由男高音米良美一反串的,而在音乐会上由日本著名的女高音林正子重新演绎。“凛然的剑锋,美丽的刃尖,如同你坚毅的脸庞,隐藏在悲伤与愤怒下的真心,只有那森林中的幽灵知晓,只有那森林中的幽灵”。优美的译文也让我们首次了解了这些主题曲中歌词的含义。《天空之城》的插曲是音乐会的高潮部分,这里动用了全部与会1200人合力演出。童声缓缓唱起,乐队渐渐奏响,大合唱加入进来,游行乐队散布在整个会馆的观众席中。在壮观的场面之中、在豪华的阵容底下,是用两颗平凡的心去感动了无数人的心。

《千与千寻》

这是让宫崎骏的电影真正走向世界的一部长片,因为在柏林电影节上获得最高荣誉金熊奖而为世界所知。而配乐同样也是久石让和宫崎骏合作的一个巅峰。21首原声音乐更是让人听着听着,就有画面在眼前浮动。歌曲《always with me》是广为人知的主题曲,影片中由木村弓主唱,而后又被温柔公主平原绫香等名艺人翻唱成各种版本。整张专辑中几首抒情的钢琴曲都十分动听,除了主题曲之外,《第六号车站》也十分好听。另外为了表现片中的奇妙世界,各种日本传统曲艺元素也被加入原声音乐中,显得光怪陆离却又不失传统。宫崎骏曾对记者说:“我拍这部电影时,就希望看了这部电影的孩子们长大了、老了,还会想带自己的孩子重看这部电影。其实,我本来也想,让现在的老公公老婆婆看了,也会情不自禁地建议他们的孩子去看,不过这样讲是有点厚脸皮,所以还是把希望放在下一代吧。”

《幽灵公主》

幽灵公主的原声大碟是久石让在交响乐上创作最为成功的一部,这也是他走向世界级电影配乐大师最为关键的一部。配乐的主旋律中,大提琴和男生合唱团的一幕气势磅礴,也将人声和弦乐融合的非常完美。《幽灵公主》在宫崎骏的作品中题材偏沉重,内容算是奇幻和现实交织,主旋律气势磅礴的。在意念专辑中这首涵盖了全片所有有关的旋律,再全部编曲成一完整的整体,而原声带为了配合电影的分镜,只取最前部分,而更加强细微的气势。这次风格如同《风之谷》或《天空之城》的辽阔,但却融入了东方风格的调性,也有古代传说般的气氛。久石让在电影中运用了大量弦乐,奏出交响乐般宏大的效果,让你一听就感到苍凉广阔,遐想无边。同时,这部片子充满了浓郁的日本古代风情,主题曲《幽灵公主》也颇为悲壮,米良美一的假声独唱是极具民族特色,清澈浑厚的声音就像是一个妇人在讲述远古时期的传说一般。

《天空之城》

说到宫崎骏电影的音乐,就不得不说天空之城,这部拍摄于宫崎骏艺术生涯中期的作品,不仅故事内容上让人着迷,音乐更是流传甚广。主题曲《伴随着你》因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,成为经典的轻音乐名曲。宫崎骏让久石让的才华在这部作品中得到了相当大的发挥,甚至可以说没有他的音乐,电影本身会因此而减少魅力,一般来说,认为电影音乐带有苏格兰风格,其主题曲也是由民歌曲调改编而成。片尾曲由井上杏美小姐演唱,她宽广而柔和的音域显然很受观众和宫崎骏本人喜欢,因此,后来几部作品也邀请了她来演唱主题曲或者片中插曲。

《风之谷》

《风之谷》是宫崎骏的第一部真正意义上的动画长篇,也是久石让为宫崎骏担任音乐监督的第一部作品。在这部具有划时代意义的作品中,久石让充分利用了电声乐器,以及传统的交响乐队,为我们描绘了一个奇幻的梦想世界。《风之谷》的主题依然是人与自然的和谐共存,为了表现这样博大的主题,久石让先是用MIDI音乐作铺垫,描绘出风之谷的奇异感觉,然后悠扬的主题奏起,仿佛娜乌西卡在风中自由地翱翔,这个主题贯穿整个专辑始终。在表现王虫前进时,久石让则完全利用MIDI,音乐急促紧张,把王虫前进时的感觉刻画得栩栩如生。《The Princess Who Loves Insects》音乐一开始就是一个蓬勃向上的走势,令人感觉眼前一亮,有一种非常开阔的感觉,很好地表现了娜乌西卡博大的心胸。

(据新华网)