

好莱坞电影配乐工业流水线之下，
《爱乐之城》的成功不可复制——

电影配乐有多难写 赫维茨就有多幸运

■本报记者 周敏娟

《爱乐之城》日前拿下本届奥斯卡最佳原创配乐。负责音乐部分的，是导演达米安·查泽雷在哈佛的好兄弟贾斯汀·赫维茨。在一次采访中，赫维茨说自己搜罗全洛杉矶最好的乐手，组织起一个顶级音乐家团队，还包括一个40人的合唱团；也提到他为了找到合适的主旋律，打磨出多达1900首录音样带……

写电影配乐从来不是件容易的事，上海音乐学院作曲系教授王谢说，电影是一种相对门槛较低的大众娱乐艺术形式，这就决定了电影配乐需要做到雅俗共赏。“好的电影配乐有两个重要前提，首先，要应和时代特征；其次，要契合观众的文化层次。”王谢表示，观众坐在电影院里，更希望接受自己能看懂的电影、能听懂的音乐。

从这点上来说，《爱乐之城》无疑是成功的，而这种成功，结合了当下的文化审美与时代特性，不可复制。为了配合主线剧情，电影中几乎所有的音乐都有浓浓的爵士蓝调风格，主题曲《City of Stars》中重复多次的蓝调和弦分解，相对松散、原始的爵士蓝调风格，缓缓递进出男主角惆怅的情绪；叙事背景被设定在当代，太多的复古蓝调显然不合时宜，作曲家又融合进现代音乐风格，比如加入摇滚元素的《Start a Fire》，随着这首歌曲响起，是男主角内心挣扎的写照——留在自己的爵士梦里还是随波逐流；要说烘托气氛、推进剧情，就不得不提女主角在面试时唱的《Audition》，这首娓娓道

来的作品，可以说是整部电影中一个亮点，既以梦幻画面点出了梦想的主题，又为两位主人公的分手刻下标记——镜头中女主角神色紧张的脸，随着音乐慢慢松弛开来，慢慢的叙述变成轻声哼唱，直至眼泛泪光……这部电影中出现的爵士一改很多人印象中低沉或严肃的印象，糅合现代和经典爵士的特点，更多地使用高昂激进的编曲，并且用钢琴、打击乐和低音贝斯描绘主旋律，替代了原本的管弦乐，在结构上不像经典爵士那么松散，再佐以少量的号角乐器，让人联想起百老汇音乐剧的辉煌，这些配乐铸成电影的灵魂，也成就了一个年轻作曲家。

“对一个优秀的作曲家来说，命题作文更有发挥空间。”年轻的中国作曲家彭飞，曾为《火锅英雄》《乘风破浪》等电影创作配乐，他说，相比顺应剧情而发生的客观配乐，代人人物情绪的主观配乐更考验作曲家的功底，“让音乐跳脱出来表达和镜头不一样的意思，展示更多音乐细节”。

《爱乐之城》的不可复制还在于，在这部电影里，赫维茨拥有自己作品的全部决策权，但更多时候，电影配乐的“生杀大权”在导演手里。“没有一个作曲家愿意把100分的作品交出去任人鱼肉。”彭飞说，作曲家往往给出80分甚至是70分的作品，经过层层修改，最终变成观众在大银幕上看到的樣子。

在“艺术之城”洛杉矶，查泽雷和赫维茨是幸运的，就像《爱乐之城》里演的那样，无数星星升起坠落，最终的幸存者才能拥有展现自己的舞台。

23日晚的电影音乐的发烧专场，由美国本土指挥家约翰·莫里斯·拉塞尔执棒，率辛辛那提流行管弦乐团演绎《阿拉伯的劳伦斯》《碟中谍》《复仇者联盟》《星际迷航》以及007系列等影片的经典配乐。（东方艺术中心供图）

辛辛那提交响乐团下周献演沪上，演出前
乐团将为控江中学学生乐团上课

希望孩子尽早接触到音乐的美妙

■本报记者 周敏娟

下周，辛辛那提交响乐团将首度到访上海，以古典乐团和流行管弦乐团双重身份，连续两晚在东方艺术中心献演作曲家拉威尔和格什温的经典音乐作品和好莱坞电影原声音乐。就在演出前夕，记者获悉，乐团指挥约翰·莫里斯·拉塞尔主动提出想要为非专业的学生交响乐团上一堂音乐课。在主办方的安排下，周三下午，拉塞尔将来到控江中学，与学校乐团共同排练辛辛那提最擅长的《碟中谍》(FOX)等经典电影配乐作品。

“我的音乐之旅始于小学，从演奏小号到参与管弦乐队和爵士乐队的合奏，还组建了自己的摇滚乐队。”拉塞尔说，他希望中国孩子也能尽早接触到音乐的美妙，他自己也很乐于同年轻人交流，并在课程中分享自己的经验。在辛辛那提，乐团会为孩子们第一次走进音乐厅设计音乐会——通常是超级英雄、迪斯尼主题，或是莫扎特作品、《彼得与狼》。“因为乐队在巡演时没有足够的时间专门为孩子们演出，所以才有了这次交流活动。”拉塞尔解释道。

如果说好莱坞电影配乐有自己的工业流水线，那么美国辛辛那提流行管弦乐团无疑处于流水线尖端。自1980年以来，辛辛那提流行管弦乐团灌录的唱片总销售量已达1000万张之巨。乐团发行的百余张唱片，不但长期垄断了美国《公告牌》的排行榜单，也几乎成为各种唱片指南的推荐重磅，其中，4张流行专辑先

后被格莱美提名，1997年的专辑《科普兰：美国音乐》更是斩获格莱美大奖……

作为美国百年历史老牌乐团辛辛那提交响乐团的分支，辛辛那提流行管弦乐团曾于2005年和2008年，在北京长城和奥运会开幕庆典中演出，成为美国第一支在中国演出的流行管弦乐团。对于之前的中国之行，拉塞尔称当时听的中国传统音乐会令他记忆犹新：“回国后我立刻将琵琶和二胡加入进来，并在乐团中使用在中国买的传统打击乐器。”

“辛辛那提之声”是乐迷们赠予辛辛那提流行管弦乐团的称号，乐团最为人称道的就是他们的演奏曲目之广泛——不仅以经典音乐里的通俗篇章、百老汇音乐剧和好莱坞电影中的音乐为其大宗，也选取爵士音乐里的精粹。这些通俗易懂的音乐经电影音乐指挥家艾瑞克·孔泽尔的巧妙编配后，深受乐迷们的欢迎和喜爱。在当时，凭借电波媒介的传播，这些通俗音乐会为全世界3000万受众收听收看，从这个角度而言，乐团称得上是世界上音乐受众最多的一支乐团。孔泽尔也被誉为当今乐坛的“通俗乐界王子”。

23日晚的电影音乐的“发烧”专场，由拉塞尔执棒，率乐队演绎《阿拉伯的劳伦斯》《碟中谍》《复仇者联盟》《星际迷航》以及007系列等影片的经典配乐。而这场音乐会的压轴曲目，由著名华裔小提琴家林昭亮与乐队合作演奏影片《辛德勒的名单》主题曲和美国作曲家科恩·戈尔德《小提琴协奏曲》的第三乐章。

苏州金庭庭山庄邀请你免费参加2天休闲体验活动

为了让更多的老年朋友享受到高品质的健康快乐的候鸟式休闲生活方式，苏州金庭庭山庄，采取免费举办两天一夜体验活动（保险费用自理）的方式来传播口碑，至今，已经在老年人群中引起了强烈反响。参加体验的老人纷纷表示：体验基地环境、服务、吃住都很好，还学到很多实用的健康养生方法。

为了帮助更多的老年朋友建立健康的生活方式，即日起，苏州金庭庭山庄将继续举办两天一夜体验活动。名额有限，抓紧报名！

温馨提示

- 1.人员要求：年龄65岁以上，适合外出者。
- 2.活动地点：苏州西山
- 3.活动费用：只需自付款保险费用30元/每人，其他食宿等费用全免。
- 4.军人，老师，医生，党员，干部，航天工作人员优先，夫妻优先。

免费报名热线：021-60644665 13024113260
(8:00—12:00 14:00—18:00) 即日起报名。

〔清 染牙松鹿挂屏〕

随着“养心殿研究性保护项目”的正式启动，文物保护专家们将用4-5年时间，在最大限度不改变文物原状的基础上，完成对养心殿的保护性修缮，并同时进行传统工艺的传承。图为《故宫新事》截屏剧照。

纪录片《故宫新事》网络上线，被称为“《我在故宫修文物》姊妹篇”，每年更新一集，追踪“养心殿研究性保护项目”

让我们用1000多个日子 陪伴一座苍老宫殿新生

■本报首席记者 王彦

他走过长长的甬道，开锁，推门，院落里的光影不复当年——脚手架遮蔽了碧瓦红墙，一位位戴手套、着蓝褂的文物修复师取代了往昔如织的人流。一秒的短暂黑屏后，“乾隆御笔养心殿铭”揭开了纪录片片头：《故宫新事》。

日前，又一部关于故宫的纪录片面世。准确地说，它还“未完成”，仅仅推出了第一集，26分钟。故宫的“粉丝”们得要花上四五年时间来等待全片出齐。

一年多前，故宫博物院启动“养心殿研究性保护项目”，此处封建皇朝帝王使用时间最久的勤政燕寝之所闭门谢客。文物保护专家们将在最大限度不改变文物原状的基础上，完成对养心殿的保护性修缮。《故宫新事》便是以此为章，用镜头凝视此处已经存在了近500年的地方，打量木格窗棂内那鲜为人知的斑驳陆离，并守候它度过四五年的修缮时光。已上线的第一集讲述了2016年养心殿闭门后，内里1890件文物撤陈、除尘、出宫的故事。接下来的每年春天，纪录片更新一集，瞧瞧过去的365天里，养心殿又抖落了多少尘土，缝上了多少裂纹。更要紧的是，又在以往忽略的罅隙里发现了多少新知。

就让屏幕外的我们用1000多个日子屏息陪伴吧。陪伴这位苍老的主人一步步站到命运的新起点上。

不止观众看到了曾养在深宫的宝贝，日日往来的修复师们也探到了历史的秘而不宣

因为“未完成”，《故宫新事》暂未登上任何电视频道。但故宫的拥趸们却在片子上线的第一时间捕捉到信息，“扑”过去观看，还迫不及待给它亮出高分9.3。《我在故宫修文物》的进阶版“又见‘男神’”“世上最了不起的搬家”，这是他们散落在网络世界的评语。一点没错，这次也是修文物，只不过修的是养心殿本身。而会弹吉他的书画装裱组杨泽华，能聊哲学问题的木器组屈峰，他们又回到了镜头方框里。只是，再见故人，这些文物“医生”以搬运工的身份出场。养心殿正式修缮前，里面1890件文物，正在他们的护送下一件件撤陈。

过往几十年间，养心殿与不同时代的观众隔窗相望。大家都希望能透过殿外的玻璃窗，捕捉到远在历史另一端、封建帝王们在此生活过的蛛丝马迹。但物理空间上的距离，总是隔着殿外的沧海桑田与殿内的缓慢呼吸。而《故宫新事》像是走进了封建帝王家的内室，从私密的角度打量游客视野之外的养心殿。游客们见过养心殿正殿中间悬挂的匾额“中正仁和”，却未必能如纪录片观众这样，瞧清楚悬挂于西暖阁勤政亲贤殿东墙的“御制养心殿四箴有序”。“四箴”即

敬天、法祖、勤政、亲贤，是清朝皇帝的治国之道、安身立命之本。游客们通过低窄玻璃窗，可能见过“御榻”上的玉如意，却不会如纪录片观众这样，看清随安室里湖色暗花罗帐，更不会像纪录片观众这般有幸，能跟随镜头掀开帖落的背面，透过头，瞧见纸里映出的经文。

事实上，几乎鲜有游客能涉足养心殿内。是镜头把观众引入不曾抵达的深处，才第一次与这些宝贝有缘相见。更甚者，即使是故宫博物院的专家，能如此近距离地接触养心殿，也实属难得。冬暖阁北间，两位专家促膝而坐，仔细端详着眼前的碑帖。书画部碑帖组的王祎边看边记心得：“这是李斯写的小篆，这是统一六国后才有的小篆，上边笔画比较重，下边笔画比较舒展，所以当时把哪部认作夏禹书，哪部认作李斯书，这都是有依据的。”宫廷组宗教文物组的李中路拿着文物给身旁的同仁普及：“找找上面写啥，‘番铜旧珮玛’，‘番’字就表示这文物是西藏来的，‘旧’指代‘老’，能往明代靠。”

片子里有句调侃：“这些积压了百年的灰尘，其实也可以说是文物了。”的确，养心殿紧凑的布局里，不乏闭塞而昏暗的空间，这使得撤陈在此处更像是次考古。旧文物撤走的同时，往往伴随新的发现。杨泽华他们就在墙上移除帖落时探测到了历史的

某种秘而不宣，“快看，这里背后是一片印花壁纸”。在整个养心殿内，普遍都是纯白壁纸，唯此处约一米见方的地方独一无二。掀开帖落，纸张背后是一片如绣花巾一般的墙纸。似杏似桃，粉紫的颜色，疏疏落落的几枝桃躲在墙上，被字画掩藏。此处发现会揭开哪种真相？现在不知，但这恰是此次修缮被称作“研究性保护”的意义，保护渐凋敝的，研究尚未知的。

镜头知情趣记录着有血肉的故事，因为故宫本就是献给大千世界你我他的礼物

从弹幕得知，有观众对旁白声很是费解：“这妹子的声音略生涩、年轻，好像托不住故宫纪录片的厚重啊。”可这恰恰是制作方的小心思。贡献旁白声的是导演宗雨萱，配音之前，她用近半年时间跟拍了第一集中撤陈、除尘、出宫的全过程，摄制组的同事评价她“读出了解说词底下的情感，比字正腔圆的‘舌尖体’更亲切”。知情知趣，更追求一些普通人与故宫有血肉的关联，这也是《故宫新事》被比作《我在故宫修文物》姊妹篇的重要线索。一年前，初见陶瓷组的美女在空无一人的太和门广场独自骑车，如今，初闻一抹青涩的女声来述说史无前例的浩大工程，这两个时刻，年轻观众们都会被捕捉——这几个跟自己年龄相仿的年轻人，在深宫幽院

相关链接

这些年当过“网红”的故宫纪录片

《我在故宫修文物》
豆瓣评分：9.3 2016年出品

去年，一部小成本纪录片意外地在90后聚集地bilibili弹幕视频网站被顶到首页，随即红透半边天。它就是《我在故宫修文物》。这部纪录片打破了关于故宫的多重既有想象，它不是什么深宫密院，故宫里的人也不高高在上。更重要的是，那些红墙里的日光、猫、树上的杏子，都让“岁月静好”变得真实可触；而那些“择一业过一生”的文物修复师因为修复了浮躁的人心，成为年轻人口中的“男神”。

《故宫100——看见看不见的紫禁城》
豆瓣评分：9.2 2012年出品

紫禁城、广场、午门、内金水桥、太和门狮子、大庙、社稷坛……一百座建筑的沧桑命运。如果《我在故宫修文物》是以极窄的身份切入一个微小切口，那么这部每集五六分钟、总共100集的纪录片，则带着贯穿历史的全局观。它调用了故宫的全息建筑影像系统，又使用富现代感的方法，把紫禁城建筑的功能、意象、美学价值的演绎悉数道来，

属于大事小说，大筑白描，大美无言。在这一系列中，故宫化成了一道长长的谱系，里面有中华民族的珍宝佚史，还有一个封建王朝的兴衰衰荣。观众面前铺开的，是建筑、历史和思考。

《故宫》
豆瓣评分：9.1 2005年出品

有人说，故宫的题材无论怎样拍，都只能及其一而无法拍其全貌。而《故宫》作为21世纪以来第一部以宏大叙事开启的相关纪录片，从建筑艺术、使用功能、馆藏文物以及从皇宫到博物院的历程等方面，全方位展示故宫的辉煌瑰丽、神秘沧桑。当国之瑰宝与许多不为人知的人物命运、历史事件在片中展开，观众触摸到了历史跳动的脉搏，感受着源远流长的中华文明。看罢此片，有观众感慨：“故宫在一次次浩劫中存活了下来，是奇迹，更是幸运。透过故宫看传统文化和历史的演变，不起眼的一砖一瓦，背后都有一个个曲折的故事。”片子播出之后再掀故宫热，不少外国人为此倾倒，来中国旅游，也有很多人通过该片第一次了解了中国历史。

(王彦 汪荔诚整理)