

DE TAO GROUP 德稻

德稻知识资本丛书

The Power of Music
音乐的真相

从开普敦到上海

一位好莱坞电影作曲家的回忆录

[美] 马克·夏泰 (Mark Chait) 著

蔡莲莉 何维彦 译

From
Cape Town
to
Shanghai

人民东方出版传媒

东方出版社

DE TAO
GROUP 德稻

德稻知识资本丛书

From Cape Town To Shanghai

Memoirs Of A Hollywood Composer

The Power of Music

从开普敦到上海

一位好莱坞电影作曲家的回忆录

音乐的真相

[美] 马克·夏泰 (Mark Chait) 著

蔡莲莉 何维彦 译

人民东方出版传媒

东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从开普敦到上海：一位好莱坞电影作曲家的回忆录：音乐的真相 / (美) 夏泰著；蔡莲莉，何维彦译. —北京：东方出版社，2015

书名原文：From Cape Town To Shanghai: Memoirs Of A Hollywood Film Composer: The Power of Music

ISBN 978-7-5060-8410-9

I. ①从… II. ①夏… ②蔡… ③何… III. ①音乐—研究 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 212855 号

版权登记号 01-2015-4358

从开普敦到上海：一位好莱坞电影作曲家的回忆录：音乐的真相

(CONG KAIPUDUN DAO SHANGHAI:YIWEI HAOLAIWU DIANYING ZUOQUJIA DE HUIYILU:YINYUE DE ZHENXIANG)

[美] 马克·夏泰 著 蔡莲莉 何维彦 译

策划编辑：李斌 鲁艳芳

责任编辑：杨朝霞

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街 192 号

邮政编码：100010

印 刷：北京汇林印务有限公司

版 次：2016 年 4 月第 1 版

印 次：2016 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本：880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张：5.25

字 数：87 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-8410-9

定 价：35.00 元

发行电话：(010) 64258117 64258115 64258112

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 64258127

谨以本书献给那些曾经给予我帮助和鼓励，如今却已离开的守护天使。衷心感谢：马里昂·道芬、莫莉·夏泰、霍华德·伯图盖、鲁本·夏泰和兰迪·西维尔。

序一

我从没见过比夏泰更热忱、更投入的人。当你和夏泰待在一起的时候，你会觉得那是一种冒险，这种冒险鼓励你去体验生活，去用一种全新的、积极的方式与人相处。

几年前，我和夏泰经一位共同的朋友介绍认识，很快就成了朋友。我们都住在洛杉矶，我们的事业都在好莱坞，我们都热爱音乐，而且我们都在中国工作。我们分享彼此的兴趣、爱好和理念。那种感觉很是熟悉，似乎我们早就是故友。

读夏泰的新书《从开普敦到上海：一位好莱坞电影作曲家的回忆录：音乐的真相》又可谓是另一段奇妙的旅程。你将得以畅游全球不同地域，“遇到”许多非凡的人，了解音乐是如何影响我们的，并以独特的方式触动世间的一切存在。音乐对历史、哲学、生活以及我们所在的世界都产生了极大的影响。这本书让我们重新认识了许多我们自认为已经知道的东西。

夏泰精妙地将他那引人入胜的生平故事与其他艺术家、大师及设计师的故事穿插结合，并且解释了音乐是如何塑造我们、治愈我

们的。

当我读完这本书的时候，我觉得自己学到了东西，收获了智慧，并且想要继续探寻。我想要聆听书中所提到的那些全新的音乐。我现在就想听我最喜欢的音乐。本书结尾时，夏泰呼吁读者们进行另一创意之举——找到可以改善生活的节奏、音乐和配乐。我也想要去寻找自己人生的配乐。

对夏泰来说，一个很重要的词是“启发”。对我们而言，这本书同样也是一种启发。

柯罗杰

Roger S. Christiansen

关于柯罗杰

柯罗杰（Roger S. Christiansen）是好莱坞知名情景喜剧导演。曾以轰动全球的《老友记》（*Friends*）荣获美国电视界最高奖项——艾美奖最佳喜剧类剧集奖项殊荣。其他代表作包括《汉娜·蒙塔娜》（*Hannah Montana*）、《爱卡莉》（*iCarly*）、《女友》（*Girlfriends*）等多部风靡全球的影视剧集。

序二

尽管我不是专业的音乐家（是一位电影制片人和视效监制），但我一直渴望成为这样的人。音乐是我人生中的一大乐趣，我与音乐的联系胜过与其他任何一种艺术形式的联系。我经常听音乐，尽可能地挤时间去欣赏现场演出。事实上，我无法想象没有音乐的生活。

夏泰同样也有如此的感受。他在自己的书中，也就是你现在捧着的这本书中完美地解释了原因。音乐是一种治疗方法，是一种希望，没有它，人生就如同一部黑白默片。当你的生命之歌与“电影人生”相逢的时候，你的人生旅程将会变成最伟大的爱情电影、动作电影或是有史以来最卖座的电影，重要的是，它是彩色的！

本书没有艰涩的专业术语，深入浅出地为所有人讲解了基础音乐理念。书中基于音乐为一切生灵所共通的立场，生动地解释了音乐为什么是诠释“爱”时最具魔力的一种表现方式，音乐为什么是最通俗易懂的艺术形式。无论你是否是音乐家，这本书都值得一读。

卢盛庭

Scott Ross

关于卢胜庭

卢胜庭（Scott Ross）是好莱坞著名视觉特效大师，奥斯卡奖和艾美奖评审委员会成员。曾担任工业光魔公司总经理，公司重组后担任卢卡斯艺术娱乐公司高级副总裁。1993年，他与詹姆斯·卡梅伦（James Cameron）和斯坦·温斯顿（Stan Winston）共同创立了动画及广告界最大的数字制作工作室之一“数字领域”，并担任首席执行官和董事长。

序三

很荣幸可以为夏泰的新书《从开普敦到上海：一位好莱坞电影作曲家的回忆录：音乐的真相》写序。

最近，我在上海举办了一场晚宴，宴会后，夏泰弹起了钢琴。我才了解到他那传奇的人生历程如何将他带到地球的这一端。他的音乐作品、冒险精神以及音乐天赋都得益于历史的熏陶和在几大洲生活经历中汲取的人生精华。夏泰的音乐作品与我对人性、旅行和音乐文化的感悟不谋而合，深深地触动了我。虽然我们处在不同的行业，然而我们精神相通，目标一致。夏泰解读了人性之旅和音乐之路的精神，他的文字令人印象深刻，见解亦独到深刻。本书闪烁着智慧的光芒，涵盖了丰富的故事，让我无法将眼睛移开，同时又让我理解了音乐在各个方面的力量。

本书在刻画夏泰充满冒险的生活经历时，也讲述了音乐的历史，这些内容都能给予你启发。书中有许多独特和著名的趣闻，这些趣闻凝结成了一条智慧之路——显然，这是一位真正的大师才拥有的智慧。

同样，音乐是我生活中相当重要的一部分，它在每日的生活中滋养着我的灵魂。我必须说，读完这本书之后（也就是你手上的这本书），我对音乐所蕴含的巨大力量有了更深的理解，也更清楚音乐如何在多方面帮助你我，远比我在这里列举得多。

我禁不住要告诉你们，在写这篇序、和夏泰一起踏上旅程时我有多么激动。我确信你们也会喜欢这本书。你们的音乐鉴赏力及音乐体验将会得到极大提升，也将更加了解音乐在改善生活、滋养心灵方面的巨大力量。

靳羽西

2015年5月13日

关于靳羽西

靳羽西，羽西化妆品创始人、艾美奖得主、全球著名电视节目主持人、制片人、时尚标杆、畅销书作家和人道主义者。《人物杂志》称她为“中国最著名的女人”，《时代》杂志则称其为“中国的女王”（The Queen of the Middle Kingdom）。

自序

亲爱的读者，感谢你选择本书，同时我也要祝贺你们即将通过阅读本书而有所收益。迄今为止，我的一生都致力于研究音乐及其所拥有的超强魔力——它改变、塑造和影响了人类的生活以及这颗蓝色星球的历史。

难以想象一个没有音乐的世界会是怎样，幸好它不可能存在。

音乐是宇宙的基础和本质。

音乐的强大之处在于能够创造情感、改变情绪和振动心弦。简而言之，振动的音乐和你能够彼此产生共鸣。

音乐 = 情感，这一简单公式让人清楚地了解到音乐与情感之间的直接联系。基于此种联系，音乐自然而然地拥有了世界上最强大

的力量之一。这种力量使得音乐能带来变革，它能改变我们。

我是一个有着二十多年“工龄”的好莱坞电影音乐作曲家，为电影、电视和其他媒介作品谱写乐曲。很荣幸，我能将本书呈现在大家面前，希望这本书能够让你们了解音乐那纯粹而神奇的力量，以及它是如何改变着你我的生活。

从幼年起，我就被乐器所吸引，想要演奏它们的愿望促使我很早就开始学钢琴和小提琴。一路走来，因为深受世界各地不同文化和不同音乐风格影响的缘故，我也会经常在自己的作品中融入很多世界音乐元素，而这些元素也反过来拓展和丰富了我的音乐和生活。不过，在那个时候我并不知道我会把音乐当成毕生的事业，也没想到会成为好莱坞电影 / 电视原声音乐的作曲家，更不要说会来到中国，成为著名的德稻大师学院的教授和导师。

随着阅读的深入，你将会对音乐的意义、基础和构造有越来越多的了解。在此基础上，你将感受到音乐所带来的真实力量，及其所能给予的一切。当你在本书的陪伴下踏上发现音乐之旅，你将汲取我毕生的研究和知识，从而使你的人生得到超乎想象的变化。

为了证明我所言非虚，请你和我一起开始此次旅程，就是现在，让我们马上开始……

2014年11月，夏泰在上海的钢琴独奏会现场

003	第一章 缘起（初会音乐）
012	第二章 歌之版图
018	第三章 音乐即改变
024	第四章 中国古代音乐
032	第五章 一位好莱坞电影作曲家的诞生
040	第六章 信念，信念，信念——好莱坞 电影音乐界的新人
049	第七章 《小子要自强》（ <i>The Power of One</i> ），唐娜·桑默和华纳兄弟的一位音 乐总监
059	第八章 一琴一世界，即可让听众获得 力量
066	第九章 导师的力量是无穷的
070	第十章 好莱坞的故事
076	第十一章 电影音乐的历史

目录

contents

第二部分 音乐如何 塑造我们

085

094

100

105

第十二章 塑造我们的音乐

第十三章 治愈我们的音乐

第十四章 声音设计

第十五章 音乐品牌营销

第三部分 大师们，三位古典音乐大师 对世界产生的巨大影响

115

122

130

第十六章 巴赫

第十七章 莫扎特

第十八章 贝多芬

contents

第四部分
现在与未来

137

第十九章 人生配乐，找寻改变
生活的节奏、旋律和配乐

145

第二十章 中国和世界音乐的未来

第一部分

我的音乐大事记