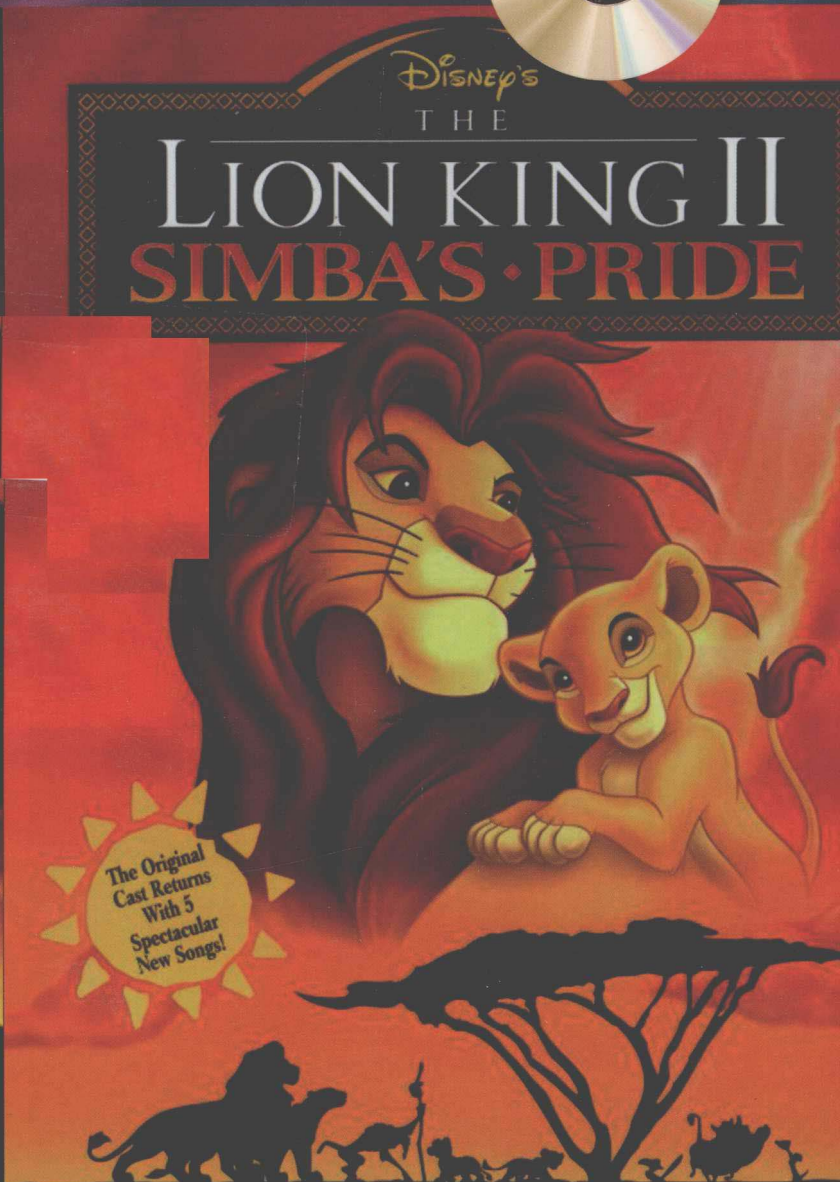

吉他演奏 外国电影名曲 The Movie Sounds

电影音乐简史、电影音乐家与电影名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

吉他演奏外国电影名曲 / 闵元禔编著. -- 上海 :
上海音乐出版社, 2010.8
ISBN 978-7-80751-654-5

I. ①吉… II. ①闵… III. ①六弦琴-器乐曲-世界
-选集 IV. ①J657.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第130144号

书名: 吉他演奏外国电影名曲

编著: 闵元禔

出品人: 费维耀

责任编辑: 王亚平

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 13 谱、文: 104面

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80751-654-5/J·602

定价: 35.00元(附CD一张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

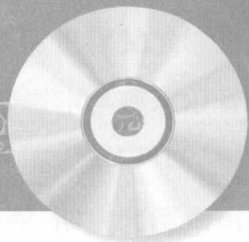
反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

吉他演奏

外国电影名曲

The Movie Sounds

电影音乐简史、电影音乐家与电影名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

第一部分 电影音乐简史	5	第二部分 电影音乐家与电影名曲	33
电影音乐	6	安德鲁·劳埃德·韦伯	
电影音乐的起源	6	电影《歌剧魅影》主题曲【唯一所求】	34
无声电影(默片)时期	7	理查德·罗杰斯	
电影之父葛里菲斯	8	电影《南太平洋的故事》插曲【巴里海】	39
音乐家参与电影音乐制作	9	电影《随我婆婆》主题曲【与我共舞】	43
有声电影的发明	10	莱昂纳尔·里奇	
电影音乐的发展	12	电影《无尽的爱》主题曲【无尽的爱】	49
跨越古典与流行、电影界与音乐界的作曲家——		肯尼·罗根斯	
约翰·威廉姆斯	13	电影《浑身是劲》主题曲【浑身是劲】	53
《辛德勒的名单》主题音乐	14	尼诺·罗塔	
《侏罗纪公园》主题音乐	18	电影《路》插曲【格尔索米娜】	58
迪士尼动画片作曲家——艾伦·孟肯	22	披头士乐队	
动画电影《阿拉丁》主题曲【全新世界】	23	电影《帮帮我》主题曲【帮帮我】	62
动画电影《美女与野兽》主题曲【美女与野兽】	28	莫里斯·贾尔	
		电影《日瓦戈医生》主题曲【拉拉的主题】	67
		卡莉·西蒙	
		电影《上班女郎》主题曲【永不放弃希望】	72
		理查德·马克斯	
		电影《赌命鸳鸯》主题曲【现在和永远】	77
		洛伊·欧宾森	
		电影《风月俏佳人》主题曲【漂亮女人】	81
		哈罗德·阿伦	
		电影《绿野仙踪》主题曲【彩虹之上】	86
		伯特·巴卡拉克	
		电影《虎豹小霸王》主题曲【雨点不断打在我头上】	91
		艾尔顿·约翰	
		动画电影《狮子王》插曲【今夜爱无限】	96
		马文·哈姆利奇	
		电影《往日情怀》主题曲【追忆】	100

第一部分

曲目	页码
1 《辛德勒的名单》主题音乐 (约翰·威廉姆斯)	15
2 《侏罗纪公园》主题音乐 (约翰·威廉姆斯)	18
3 全新世界——动画电影《阿拉丁》主题曲 (艾伦·孟肯)	23
4 美女与野兽——动画电影《美女与野兽》 主题曲(艾伦·孟肯)	28

第二部分

曲目	页码
1 唯一所求——电影《歌剧魅影》主题曲 (安德鲁·劳埃德·韦伯)	35
2 巴里海——电影《南太平洋的故事》插曲 (理查德·罗杰斯)	39
3 与我共舞——电影《随我婆婆》主题曲 (理查德·罗杰斯)	43
4 无尽的爱——电影《无尽的爱》主题曲 (莱昂纳尔·里奇)	50
5 浑身是劲——电影《浑身是劲》主题曲 (肯尼·罗根斯)	54
6 格尔索米娜——电影《路》插曲 (尼诺·罗塔)	59
7 帮帮我——电影《帮帮我》主题曲 (约翰·列侬、保罗·麦卡特尼)	63
8 拉拉的主题——电影《日瓦戈医生》主题曲 (莫里斯·贾尔)	67
9 永不放弃希望——电影《上班女郎》主题曲 (卡莉·西蒙)	72
10 现在和永远——电影《赌命鸳鸯》主题曲 (理查德·马克斯)	78
11 漂亮女人——电影《风月俏佳人》主题曲 (洛伊·欧宾森)	82
12 彩虹之上——电影《绿野仙踪》主题曲 (哈罗德·阿伦)	87
13 雨点不断打在我头上——电影《虎豹小霸王》 主题曲(伯特·巴卡拉克)	92
14 今夜爱无限——动画电影《狮子王》插曲 (艾尔顿·约翰)	97
15 追忆——电影《往日情怀》主题曲 (马文·哈姆利奇)	101

作者简介

闵元祺,生于1953年,上海音乐家协会会员、上海音乐家协会吉他专业委员会常务副主任、上海市吉他艺术协会常务副会长。

编著《简明吉他教程》、《西班牙吉他教程》;执笔和参与编写《古典吉他考级曲集》、《上海市中、小学吉他教程》、《青少年学民谣吉他》、《民谣吉他考级曲集》;参与组织录制《卡尔卡西》教学音带、《中国吉他演奏家特辑》音带以及由他本人示范、讲解摄录《西班牙古典吉他100天自学教程》等教学像带。

Part 1

第一部分

电影音乐简史

电影音乐泛指电影中所用的一切音乐(包括歌曲),也专指作曲家为影片创作的音乐(包括歌曲)。电影音乐是电影的重要有机组成部分,是音乐艺术的一种新的体裁。作为听觉艺术和时间艺术,音乐进入电影综合艺术之后本质不变,其要素仍是旋律、和声、节奏和音色,但电影音乐创作的艺术构思、艺术结构和音乐形象的体现,都受影片的艺术总构思、总结构和画面视觉形象的制约。有时,音乐的听觉形象还要与语言、音响效果的听觉形象相结合。

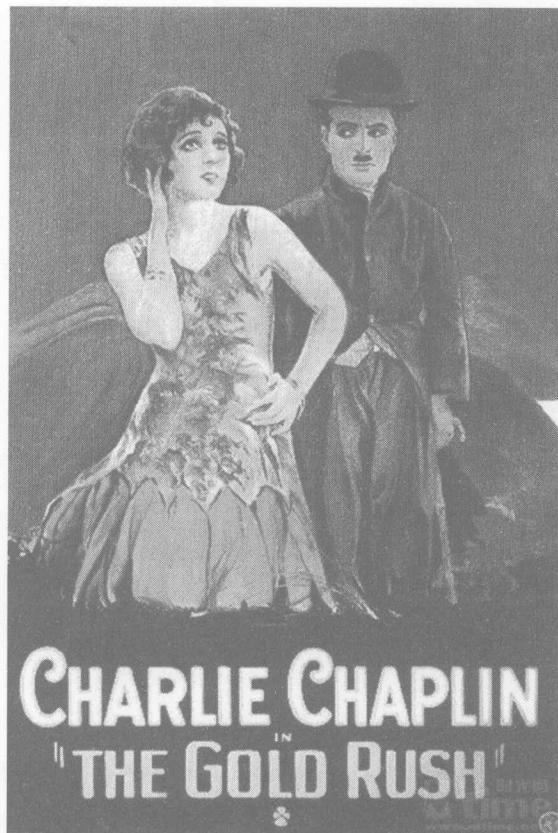
无声电影《战舰波将金号》

电影音乐突出影片的抒情性、戏剧性,在烘托气氛方面起着特殊作用。电影音乐已经成为一种新的现代音乐体裁。

电影音乐的起源

关于电影音乐的起源,最初有学者认为电影音乐的产生是为了掩盖放映影片时机器运转所产生的杂音,或是填补因器材故障影片停映与换片时的空当时间,因此以音乐来遮蔽噪音或当成停映时的休闲音乐。但是,这种说法难免有些过于偏向功能主义,不能完全用来解释电影音乐起源的合理因素。

最早期的无声电影(默片)就伴有音乐,当时的影片由于没有音效声、环境声与对白声,音乐就成为弥补视、听不平衡的方法,最常用的做法就是以管弦乐的强音来表示打击声、摔门声、关窗户声,或打雷声等;至于人物对白的部分,多以乐器演奏的形式来配合呈现,例如男女主角互诉衷情时配上某段歌剧中的二重奏。这种以音乐来替代声音的情形,其实有更深层的心理意义,因为人类的感官需要接收上的平衡。因此音乐不只用来填补影像所欠缺的真实生命感,更可以解除观众在看影片时所产生的不适应。

卓别林主演的默片《淘金记》

人类惯有的感官经验是视听同时进行,一旦只能看不能听时,我们会觉得诡异,这是生理上很自然的现象。画面游走在自然与真实之间,如果听不到一点相应的音响,必定会使我们的感官产生不适应与排拒感。因此,音乐的作用在于消弭这些不适应与排拒感。例如,出现一个悲哀的画面,如果没有任何声响,观众在接受度上就没有那么敏锐与直接,相反地,可能造成观众的迟钝与错愕。音乐让画面变得更具说服力,使观众更容易有身历其境的感觉。因此默片时代就发展出以音乐来弥补完全静默所可能带来的压力。

无声电影(默片)时期

无声电影又称“默片”(Silent Movie)。早期电影只有画面,影片本身不发出声音,剧中人物的说白通过字幕以及动作、姿态间接表达,并伴有音乐。拍摄和放映无声影片的运转速率为每秒 16 格画幅。无声电影时期,电影发展为纯视觉艺术,拍摄了《战舰波将金号》(The Battleship Potemkin)、《淘金记》(The Gold Rush)等经典影片。

无声电影时期诞生了一大批电影艺术大师,梅里爱(Georges Méliès, 1861—1938)、葛里菲斯(David Llewelyn Wark Griffith, 1875—1948)、卓别林(Charlie Chaplin, 1889—1977)、艾森斯坦(Sergey Eisenstein, 1898—1948)、克莱尔(René Clair, 1898—1981)、茂瑙(Friedrich Wilhelm Murnau, 1888—1931)等人在电影创作实践中已经积累和完善了一套成熟的影像蒙太奇艺术。有声电影诞生初期,这些默片艺术大师对有声电影的出现产生过强烈的贬斥和抵触情绪。的确,早期有声电影在技术和艺术上的幼稚,曾对默片蒙太奇艺术的精妙产生过不良作用,但随着它在技术和艺术上的不断发展、成熟,以不可阻挡的势头成为电影发展的方向,许多默片大师也开始尝试有声电影的创作。

默片时代追溯电影音乐的历史,至今已超过百年。第一位在电影中使用音乐的人是卢米埃兄弟(The Lumiere Family, 兄名 Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere, 弟名 Louis Jean Lumiere, 尤以后者贡献为大)。1895 年 12 月 28 日在巴黎的卡普辛大道餐厅(Grand Cafe on the Boulevard des Capucines),卢米埃兄弟放映了电影史上的第一部商业片,当时卢米埃兄弟在放映的同时还邀请了钢琴家做现场的伴奏,所演奏曲目均是通俗的小品音乐,因此这代表了电影与音乐的第一次交汇。

默片时代初期,那些提供现场演奏的钢琴小品,基本上都与电影的画面没有直接的关系,那些钢琴乐谱多为已谱写完成的现成品,不是专为剧情或影像量身定做的,因此当银幕出现悲伤的故事,有可能此时弹奏的音乐却是快乐轻松的曲调,画面与音乐之间的互动不容易协调,甚至出现错置。这种不搭调的现象随即受到重视,并获得改进。

1909 年美国爱迪生专利公司(Motion Picture Patents Company)便为电影的剧情选择对应的音乐乐段,贴上“快乐”、“哀伤”、“气愤”等标签,以便在剧情出现时能立即运用。直至今日,电影或电视所谓的“罐头音乐”就是沿袭这种做法。1912 年,温克勒(Max Winkler)出版名为《音乐指示谱》(The Music Cue Sheet)的乐谱合集,提供当

时放映电影的现场来使用。1913 年出版商开始将音乐类型依照适用的情节加以分类,其中以《动画音乐集》(The Sam Fox Moving Picture Music Volume)最为有名。至此,人们已经意识到画面与音乐的关系,并力图将音乐纳入电影制作本身的考量中。

卢米埃兄弟

卓别林

人见人爱的卓别林剧照

电影之父葛里菲斯

戴维·卢埃林·沃克·葛里菲斯，美国电影导演，代表作是备受争议的《一个国家的诞生》(1915年)以及随后的《党同伐异》(1916年)，两部影片曾分别入选1952年英国《画面与音响》杂志评出的十部世界电影杰作、1958年布鲁塞尔国际博览会评选的“世界电影十二佳片”。

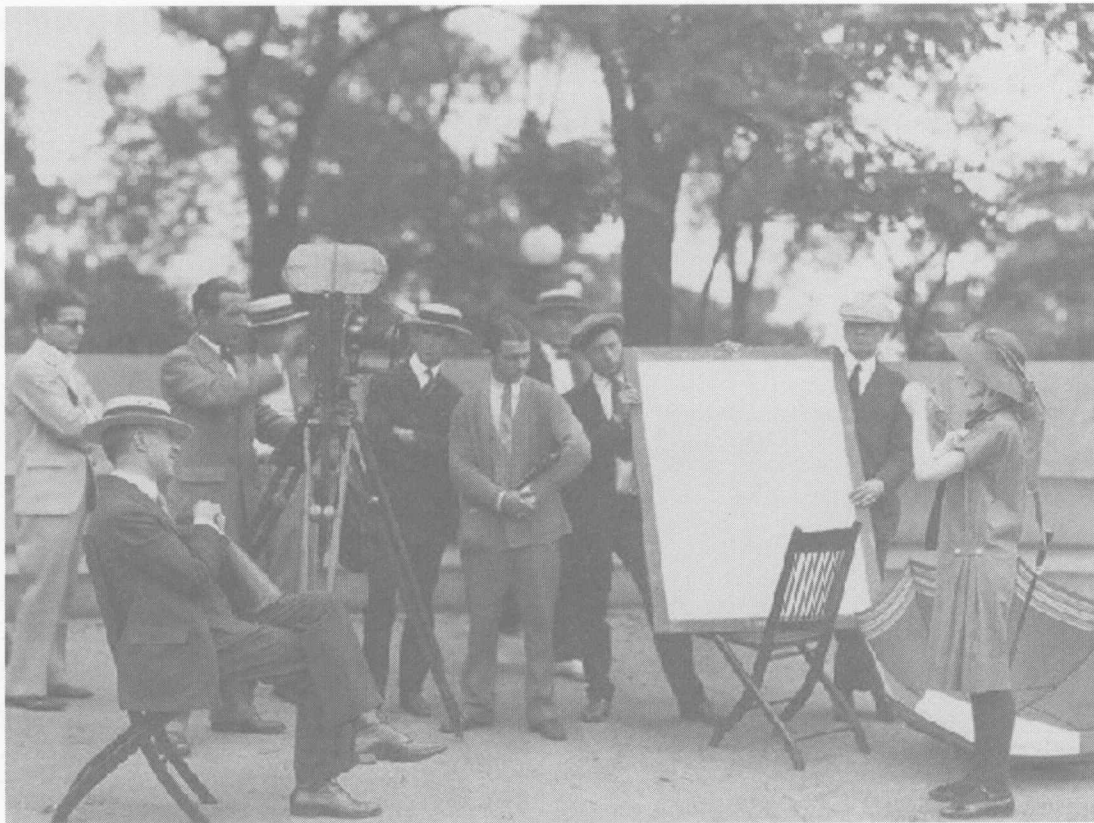

葛里菲斯

美国电影学会曾分别在1998年、2007年评选百年百大电影(AFI's 100 Years 100 Movies)、百年百大电影(10周年版)(AFI's 100 Years 100 Movies <10th Anniversary Edition>)。《一个国家的诞生》列1998年的百年百大电影名单第44名，但是在新版列前一百名之外，不过《忍无可忍》列新版第49名。两部影片分别是两份名单里年代最早的电影。

葛里菲斯是联美(UNITED ARTISTS)制片公司4位创始人之一，其他3位分别为玛丽·毕克馥(Mary Pickford, 1892—1979)、道格拉斯·费尔班克斯(Douglas Fairbanks, 1883—1939)、查理·卓别林。

葛里菲斯是第一位正式将音乐观念引进电影之中的人，他在《一个国家的诞生》(Birth of Nation)一片中，首次与音乐家布瑞尔(Joseph Carl Briel)创作出美国民俗歌谣的完整配乐形态，这是电影音乐的一大转折点，也显示了音乐开始属于电影本身组成的一个要素。在当时，电影的发明是以视觉的再现与享受为考量，并以视觉影像为主要的传播途径。而当时的影评家着重的观点在于视觉的精进，很少评论家或学者兼具完整的音乐专业背景，因此葛里菲斯这项创举便写下了电影音乐史的第一页。

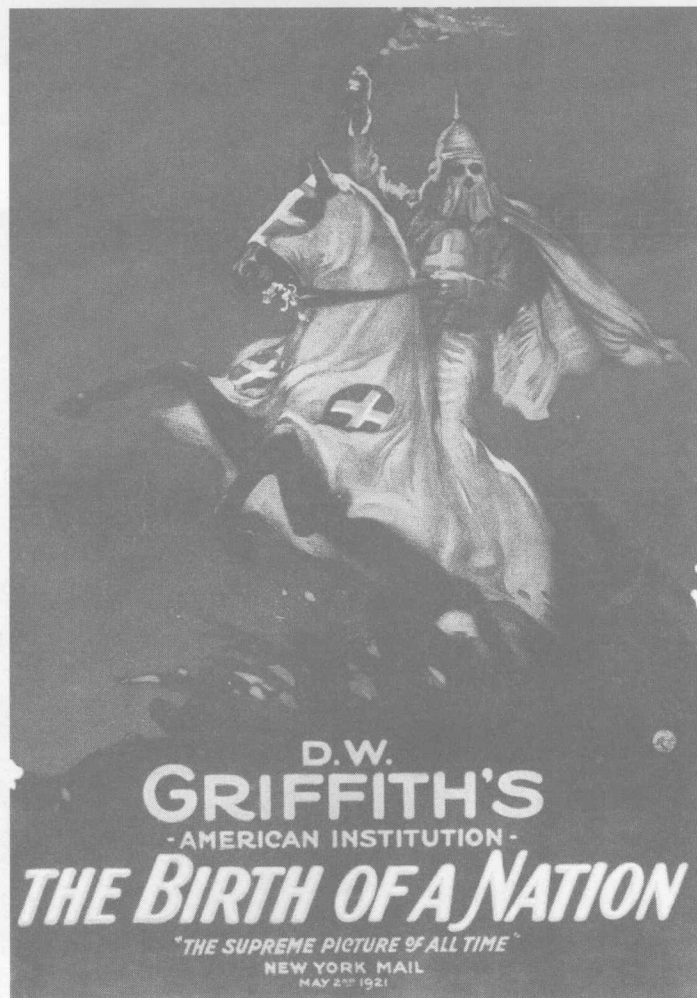

葛里菲斯在拍摄现场

音乐家参与电影音乐制作

在默片时代电影音乐总谱(film score)已经出现,由作曲家事先写好,在电影放映时由交响乐团或是室内管弦乐团当场演奏。对于一些偏远地区的小镇戏院而言,透过专人将管弦乐总谱简化成钢琴乐谱来表现,这种经济实惠的钢琴伴奏方法仍然继续被沿用。这种现场演奏的音乐全靠演奏者与乐团的临场反应表现而定,演奏的实际时间几乎与影片长短相同,对表演者来说是一个不同于音乐厅或沙龙的发挥空间与挑战机会。最著名的例子是默片大师卓别林从1918年起就为自己的电影写作音乐,除了写曲之外,他还身兼提琴手、钢琴师与管风琴师等。

最先正式参与电影音乐制作过程的人是古典音乐家,例如圣-桑(Charles Camille Saint-Saëns),他在1908年便曾为《谋杀居伊公爵》(L'Assassint du Duc de Guise)一片在巴黎的演出而写下作品第128号,他有意识地将音乐与画面统合起来。这部专门为电影所写的音乐深获好评,并影响了后来的电影音乐。大体说来,这些受过专业训练的古典音乐家们,多数仍抱着兼差、玩票性质来从事这项工作。俄国因为有艾森斯坦与普罗科菲耶夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev)合作的《恐怖伊凡》(Ivan the Terrible, 1945),使得俄国的电影音乐有了领导的核心人物。普罗科菲耶夫一向避免用音乐来模拟现实的声音,他主张音乐的进行应与影像动作一致,他与艾森斯坦有

葛里菲斯备受争议的代表作《一个国家的诞生》

时先专注音乐的结构,有时又先处理影像,使得电影音乐成为画面与音乐的有机结构,艾森斯坦称这种创作方式为“垂直蒙太奇”,而这种技巧也影响了后来电影音乐的发展。在这个时期将现有的古典音乐曲目运用在电影中是非常普遍的手法,如柴科夫斯基(Peter Ilyitch Tchaikovsky)、贝多芬(Ludwig van Beethoven)、普契尼(Giacomo Puccini)等人的音乐作品在当时电影中皆曾出现。

The invention of sound film

爱迪生

话,标志着一个新时代的来临。这部影片使歌舞喜剧演员乔尔森大享盛名。

根据资料来看,完全意义上的有声片是华纳公司 1929 年的《纽约之光》,1936 年,卓别林出品了他的最后一部无声片《摩登时代》,标志着无声片的寿终正寝。

美国摄制出有声片《爵士乐歌手》半年之后,上海少数首轮影院先后改装有声放映设备,准备放映有声片。有声片的迅速发展,迫使中国制片业也不得不奋起直追。

中国首先尝试摄制有声片的是天一影片公司。1930 年初,天一公司尝试采用蜡盘配音方法摄制有声短片《钟声》。可惜,7 月间一场大火,毁了天一的摄影场,也毁了未及放映的《钟声》。这样,明星公司的《歌女红牡丹》,便成为我国第一部与观众见面的有声片。

1910 年 8 月 27 日,托马斯·阿尔瓦·爱迪生(Thomas Alva Edison)宣布了他的一项最新发明:有声电影。一些经过挑选的观众被邀请到新泽西州西奥兰治的爱迪生实验室,观看把留声机的声音和电影摄影机上的图像联系起来的电影机。

其他人也曾想过发明有声电影机,但无一成功。爱迪生的贡献在于他在同一时间里把声音和图像同时记录下来,而这一点,其他人是无法做到的。通过运用一台既可留声又可摄影的机器,爱迪生可以让演员在拍摄过程中自由地来回走动,而这在过去是根本不可能的。爱迪生耗费了两年精力,才研制成功有声电影机。

1927 年 10 月 6 日,纽约的观众在观看华纳兄弟公司出品的《爵士乐歌手》(The Jazz Singer)(一译《爵士歌王》)时,突然听到主角开口说了话:“等一下,等一下,你们还什么也没听到呢。”这一句

第一部有声影片《爵士乐歌手》

《爵士乐歌手》上映时影院门前人潮如涌，热闹非凡

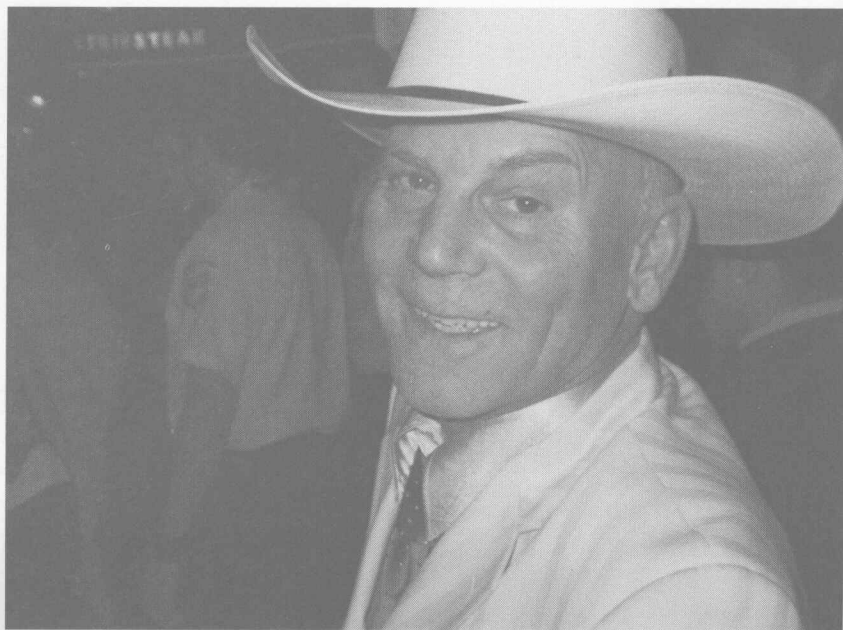
1931年3月，由上海的明星公司拍摄的第一部蜡盘发音的有声故事片《歌女红牡丹》在新光大戏院公开上映，中国第一部有声电影由此问世。1931年6月21日，又试映了我国第一部片上发音的有声片《雨过天晴》。

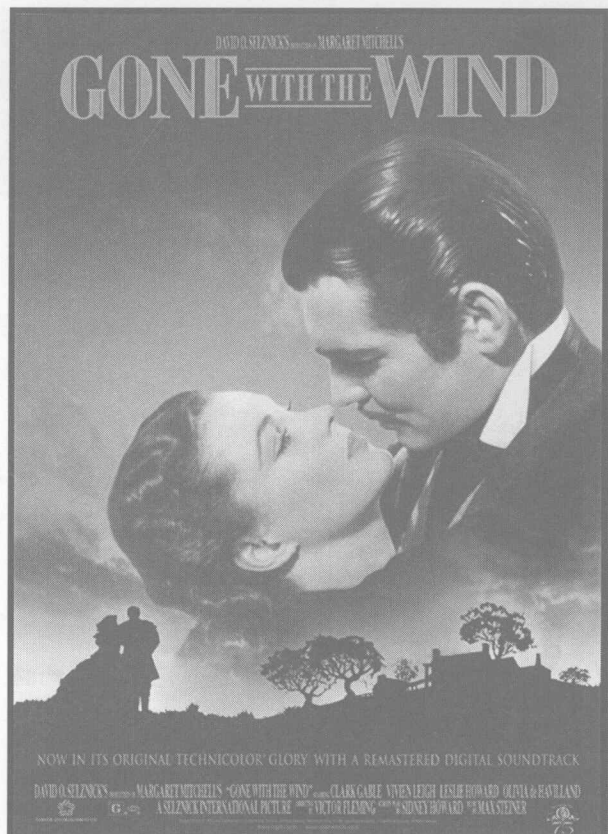
中国第一部有声影片《歌女红牡丹》中的剧照

电影音乐的发展

对于电影史来说,1927年是非常关键的一年,因为影像与声音结合的技术终于成熟,使得有声电影正式崛起,观众终于能在看电影时听到演员们的声音了。1927年的《爵士乐歌手》是第一部片中主角能开口说话的有声电影,此后不到三年的时间,有声电影便席卷整个影坛成为主流,声音的出现让电影表演更具生命力。由于故事情节已经能由说话声与对白交代清楚,音乐就有更纯粹的发挥机会,它不仅辅助人们对画面情绪的掌握,从今而后它就是情绪系统的重要领导者。而有声电影的发明也意味着原先百家争鸣的现场演奏方式,必须进入另一个阶段,由于演员的对白与环境音也随着有声电影的发明而出现,因此导致音乐演奏的实际时间比起默片时代缩短不少。

电影音乐家史坦纳

《乱世佳人》

尽管有声电影已经造成流行,但是也有人对有声电影需要较长的适应期。卓别林原本对有声电影的理念并不赞同,但是时势所趋,他在1931年的《城市之光》(City Lights)里,采用了音效与音乐于其中,事实上这部滑稽、又带点讽刺小人物生活辛酸的电影,加上了音乐与特殊音效之后,使喜剧富有更内敛的意涵。有声电影的发明,不仅让影像与对白发生强烈的关连性,而且可以让演员一展歌喉与舞技。

从有声电影问世到1930年代中期,基本上电影音乐家的作曲方式是以纯音乐的形态来构思,因此,电影音乐脱离不了古典音乐的气息。到了1930年代之后,随着电影的发展以及一些音乐家对电影音乐发生兴趣之后开始为电影写作专门的乐曲,电影音乐才有了明显的特性与进步。这个时期的电影音乐家以史坦纳(Max Steiner)为代表,史坦纳可以说是电影音乐家的鼻祖,他曾师从后浪漫乐派大师马勒(Gustav Mahler)的学生,因此继承了浪漫乐派细腻旖旎的风格,史坦纳首创老鼠式(Mickey Mousing)的编曲方式,为早期的电影谱下不少成功的作品,如《乱世佳人》(Gone With The Wind, 1939)、《北非谍影》(Casablanca)等;此外,恐怖大师希区柯克(Alfred Hitchcock)与柏纳·赫曼(Bernard Herrman)的《惊魂记》(Psycho, 1960),

全片以小提琴的弦乐音响制造出凄栗惊悚的场面,也成为电影音乐的典范。

有声电影的发明使片商开始关切电影音乐,逐渐发展出一套专属电影音乐家的工作模式。片商与作曲家们签约,并提供稳定的生活保障,使音乐家们全心投入电影工业中,以音乐来建立公司的形象,同时也尝试其他不同的音乐表现手法,以达到更成熟的电影音乐语言。至此,电影音乐进入崭新的阶段,由于长期以来音乐家们的努力耕耘与后进者的不断创新,美国影艺学院有感于奥斯卡金像奖的颁奖项目缺少了音乐的奖项,而音乐在电影中确实扮演很重要的角色,因此在1934年增加了最佳音乐奖的颁发,首次颁发的最佳音乐奖与最佳作曲奖给了《一夜之缘》的同名主题曲《One Night of Love》,而同年《离婚喜剧》(The Gay Divorce)中的《Continental》得到最佳插曲奖,这种实质的鼓励也连带地影响了整个电影音乐的发展,而且对电影音乐产生正面积极的效应。

跨越古典与流行、电影界与音乐界的作曲家——

约翰·威廉姆斯

John Williams (1932—)

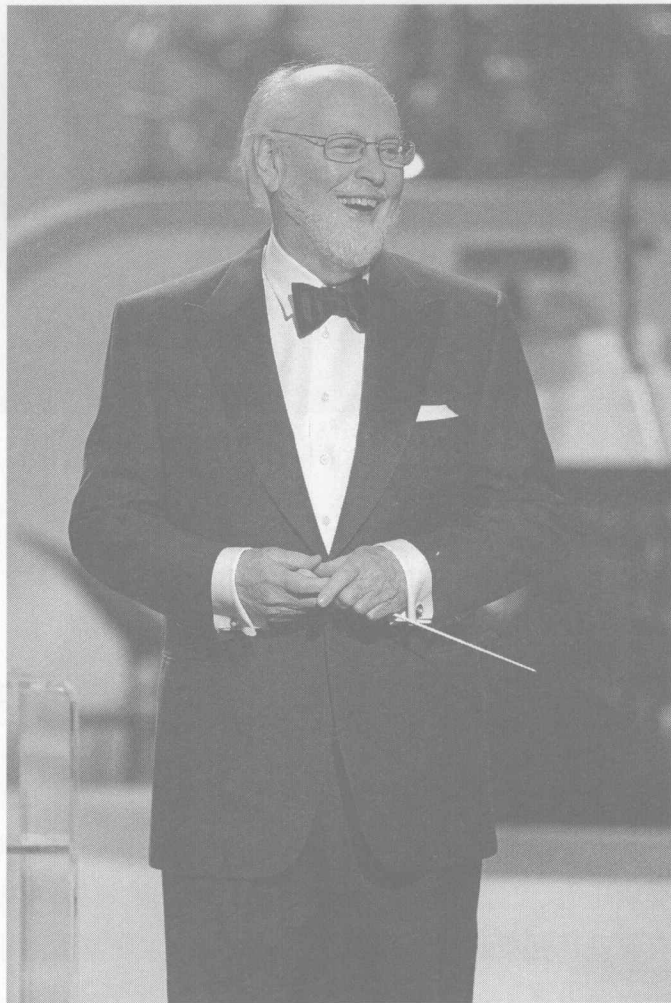
约翰·威廉姆斯是美国历史上知名度最高、获奖最多、商业上最为成功的作曲家之一。提起他,就很容易让人想到约翰·菲利普·苏萨、阿伦·科普兰或是伦纳德·伯恩斯坦,因为他再次诠释了美国作曲家时代的内涵。迄今为止,约翰·威廉姆斯先后45次获奥斯卡提名,捧回5座奥斯卡奖杯,20余次黄金及白金唱片奖,2次艾美奖,4次金球奖,20次格莱美奖,6次土星奖,7项英国电影和电视艺术学院奖等,毫无疑问是全世界最受人尊重的作曲家之一。

威廉姆斯先后出任过无数国家及世界级管弦乐队的指挥,其中最著名的是1980到1993年期间,担任波士顿通俗交响乐团第19任指挥,率领乐团在美国和日本等地举办过3场大规模的通俗音乐巡演。目前,威廉姆斯担任该交响乐团的名誉指挥。同时他还担任波士顿交响乐团坦格尔伍德音乐节的驻会艺术家。他为1984、1988和1996年的夏季奥运会、2002年的冬季奥运会谱写过主题曲。

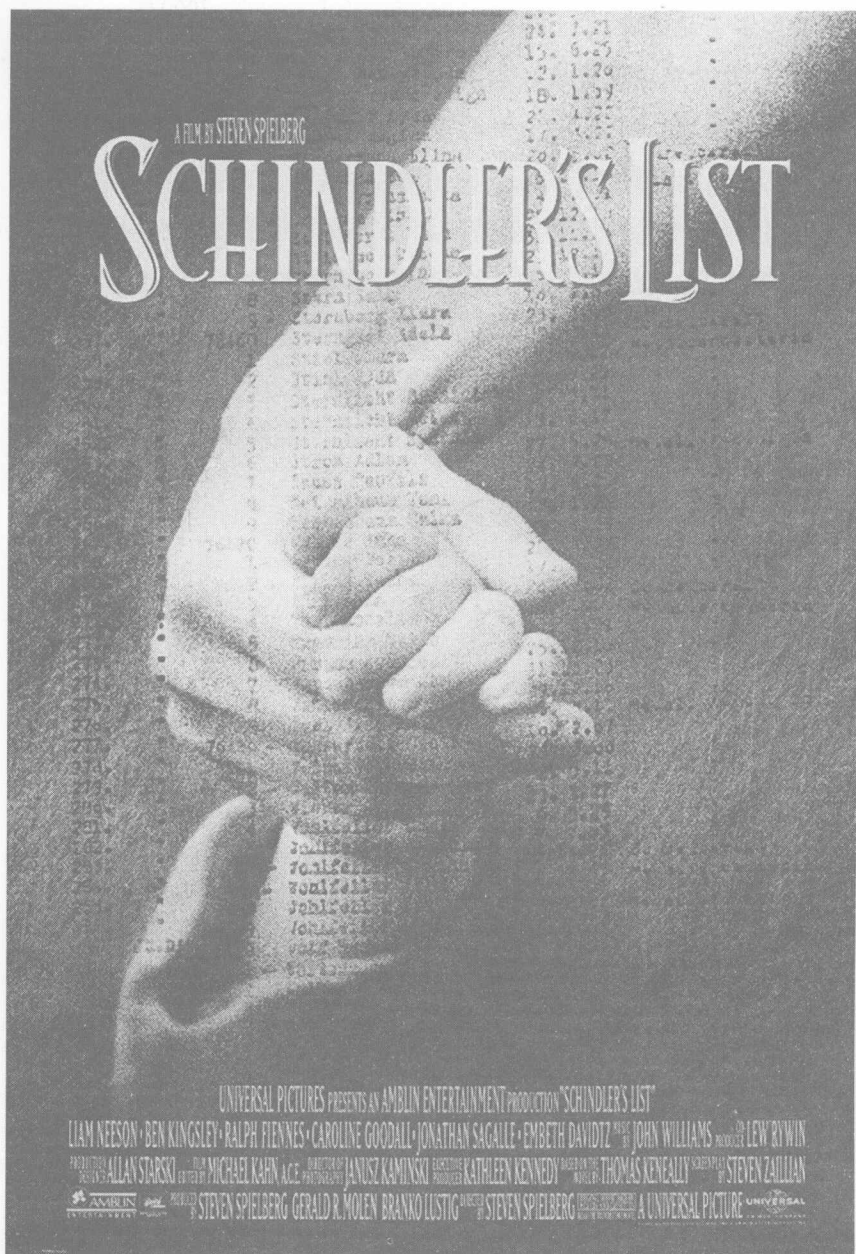
1960年代,威廉姆斯为许多知名电视作品谱曲,他还在大剧院举办个人原创音乐会。1970年代,威廉姆斯得到了一个“灾难唱片之王”的称号,相继为《海神号历险记》(The Poseidon Adventure)、《大地震》(Earthquake)和《火烧摩天楼》(The Towering Inferno)三部讲述灾难故事的影片创作音乐。1972年,威廉姆斯为影片《幻像》(Images)创作了一首心理乐曲,至今仍然是世界音乐史上最具创新精神的音乐作品。他为《流氓好汉》(The Reivers)(1969)谱写的主题曲,吸引了好莱坞名导史蒂芬·斯皮尔伯格的注意,此后两人开始合作,实现了强强联手。斯皮尔伯格还把威廉姆斯推荐给另外一位好莱坞大导演乔治·卢卡斯。虽然好莱坞影坛风云变幻,但威廉姆斯依然保持着旺盛的创作激情,创作了大量电影音乐。

拍摄于1980年代初的科幻片《E.T》为威廉姆斯赢得第三座奥斯卡奖杯。这一时期,他重返电视界,为NBC的“晚间新闻”等创作了很多音乐作品。这一时期,他和斯皮尔伯格的合作大大减少。

进入1990年代之后,打算退休的威廉姆斯作品逐渐减少,尤其是在《侏罗纪公园》(Jurassic Park)和《辛德勒的名单》

约翰·威廉姆斯

《辛德勒的名单》

敦爱乐合作发表他的非电影音乐作品。在电影音乐工作者中,大概很难再找到一个如同约翰·威廉姆斯那样,跨越古典与流行、电影界与音乐界的多元化作曲家。

《辛德勒的名单》主题音乐 (Theme From Schindler's List)

1993年约翰·威廉姆斯为《辛德勒的名单》所创作的配乐深具史诗的格局和撼人的情绪力量,无可争议地再次捧回奥斯卡最佳电影配乐奖。这部配乐是他的一次经典且突破性的转型,约翰·威廉姆斯没有使用他个人擅长的大型交响乐,反而以小提琴独奏作为整个音乐的基调,使影片的配乐呈现一种感伤的怀旧色彩,也贴切地呼应了本片中带有纪录片气质的黑白摄影风格。影片的主题旋律由小提琴、吉他、长笛和钢琴轮流演奏,渲染出不同的情绪。尤其是犹太裔著名小提琴演奏家伊扎克·帕尔曼 (Itzhak Perlman) 对影片主题与变奏的深情演绎,显得分外凄凉,让人柔肠寸断。用希伯来语清唱的犹太民歌《Yeroushalaim Chel Zahav》以无伴奏和声的形式传递出生命的坚韧与人性的尊严。

(Schindler's List) 这两部影片之后更是如此。短暂的休整之后,威廉姆斯耐不住内心对音乐的渴望和激情,重新回到音乐创作上来。先后为《刺杀肯尼迪》(JFK)、《拯救大兵瑞恩》(Saving Private Ryan) 等 10 多部电影创作音乐或担任音乐总监。

进入 21 世纪后,威廉姆斯并没有放慢事业的脚步。他继续与斯皮尔伯格和卢卡斯进行合作,作品包括《人工智能》(Artificial Intelligence: AI)、《星战前传》、《少数派报告》(Minority Report) 等。威廉姆斯把更多的精力放在了音乐会方面,为迪士尼音乐大厅创作主题曲、谱写轻歌剧等。另外,他的音乐魔力在 2001、2002 和 2004 年所拍摄的《哈利·波特》(Harry Potter) 魔幻电影中也有明确的体现。如今,世界各地的人们都会哼唱威廉姆斯的曲子,在音乐会大厅里,在散步的小路上,在音乐专辑收藏者的书架上,在体育竞技场上,在游行队伍中,到处都有他创作的音乐的影子。

年岁已高的威廉姆斯在 2005 年的一阵创作高峰期后又沉寂下来,一直没有新作的他也让更多的乐迷为他的身体感到了担忧,只是希望他在推出更多优秀作品的同时保重身体。是电影造就了约翰·威廉姆斯,而约翰·威廉姆斯则进一步将自己的音乐带出电影外,走入音乐演奏会中。同时,约翰·威廉姆斯也一直尝试协奏曲、音乐剧等非电影音乐创作,曾和不少知名交响乐团,如伦

《辛德勒的名单》主题音乐

Theme From Schindler's List

[美]约翰·威廉姆斯

John Williams

Largo ♩ = 58

The first system of the musical score is in 3/4 time, marked 'Largo' with a tempo of 58 beats per minute. It features a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is composed of eighth and quarter notes, with some rests. The bass line is indicated by numbers 0-4 on a five-line staff. A 'rit.' (ritardando) marking is present at the end of the system.

The second system continues the melody and bass line. It includes chord markings: Dm, Gm7, C7, F, Dm, and Gm7. The tempo is marked as ♩ = 50. The bass line continues with numbers 0-5.

The third system continues the melody and bass line. It includes chord markings: C7, F, Em7(b5), A7sus4, A7, Dm, Gm, A7sus4, and A7. The bass line continues with numbers 0-6.

The fourth system continues the melody and bass line. It includes chord markings: Bb, A7sus4, A7, Gm7, A7sus4, A7, Dm, and Dm. The bass line continues with numbers 0-3. The system ends with a double bar line.