

情节忘记了 台词忘记了 曾经青春娇艳的女主角的脸也变得模糊了 曲调却仍旧这样清晰 成为年华与梦想使人怦然心动的凭据

流影留声

全球电影音乐经典鉴赏

田艺苗 / 著

文匯出版社

全球电影音乐经典鉴赏

声留影流

田艺苗 / 著

图书在版编目(CIP)数据

流影留声：全球电影音乐经典鉴赏.田艺苗著.——上海：文汇出版社，2006.7

ISBN 7-80676-998-6

I.流... II.田... III.电影音乐—艺术评论—世界 IV.J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 016076 号

流影留声

——全球电影音乐经典鉴赏.

作 者 田艺苗

策 划 方雨辰

责任编辑 周小诤

装帧设计 零 语

出版发行 上海市威海路 755 号 (邮政编码 200041)

经 销 文匯出版社 全国新华书店

印刷装订 上海长阳印刷厂

版 次 2006 年 7 月第 1 版

印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1260 1/32

字 数 130 千

印 张 6.75

书 号 ISBN 7-80676-998-6/G · 533

定 价 18.00 元

目 录

1. 情歌唱到老:主题歌时代 1

《野草闲花》《渔光曲》《风云儿女》《马路天使》《冰山上的来客》《小花》
《少林寺》《黄飞鸿》《笑傲江湖》《搭错车》《欢颜》《滚滚红尘》《第凡内早
餐》《爱情故事》《魂断蓝桥》《叶塞尼亚》《毕业生》《大篷车》

2. 重现百老汇:歌舞片海洋 47

《音乐之声》《窈窕淑女》《雨中曲》《黑暗中的舞者》《狮子王》《芝加哥》《谱
出爱恋曲》《红磨坊》《生活三部曲》《亚特兰蒂斯》《埃及王子》《如果·爱》

3. 电影的第三类语言:向配乐大师致敬 71

《E. T. 外星人》《大白鲨》《辛德勒的名单》《魂断威尼斯》《宋氏三姐妹》
《教父》《红色小提琴》《第五元素》《时时刻刻》《荆柯刺秦王》《卧虎藏
龙》《英雄》《魔戒》《出租车司机》《遮蔽的天空》《远离天堂》《菊次郎之
夏》《英国病人》《与狼共舞》《倩女幽魂》《尼吉塔》《阿拉伯的劳伦斯》
《雾中风景》《她比烟花寂寞》《莫扎特》《钢琴课》《钢琴教师》《绝代妖
姬》《走出非洲》《末代皇帝》《甜蜜蜜》《天堂影院》《红色恋人》《绿茶》

《天地英雄》《情人》《梦与鸟飞翔》《碧海情天》《屋顶上的轻骑兵》《蓝陵王》《新傲慢与偏见》《御法度》《春逝》《断臂山》《诱僧》《恋爱中的莎士比亚》《风月》《艺伎回忆录》《紫色》《冷山》《罗丹的情人》《红樱桃》《西西里的美丽传说》《伊莎贝拉》《燃情岁月》《金秋鹿鸣》

4. 民族风与全球化 157

中国:《游园惊梦》《海上花》《喜马拉雅》日本:《乱》《春琴抄》《伊豆的舞女》印度:《印度往事》韩国:《丑闻》墨西哥:《弗里达》爱尔兰:《勇者之心》越南:《印度支那》《恋恋三季》《青木瓜之味》西班牙:《弗拉门哥》古巴:《乐满哈瓦那》意大利:《战地情人》《悲歌一曲》《邮差》《胭脂扣》《青蛇》

5. 后现代拼贴与新古典剪辑 183

《关于莉莉周的一切》《燕尾蝶》《重庆森林》《春光乍泻》《花样年华》《堕落天使》《修女也疯狂》《爱情麻辣烫》《大话西游》《发条橙》《2001 太空漫游》《飞行者》《爱神》《闪耀》

后记:幸福在哪里? 207

情歌唱到老：主题歌时代

旋律像水，流出了无声的画面。有时候，熟悉的旧时曲调，就像一阵熟悉的气味，能够比回忆更真实地把我们带回到从前，让你惊觉横亘在眼前的漫漫时光。后来，情节忘记了，台词忘记了，曾经青春娇艳的女主角的脸也变得模糊了，曲调却仍旧这样清晰，成为年华与梦想曾经激动人心的凭据。

（一）电影歌曲的源头

中国电影史将《定军山》作为中国电影的开端。1905年，北京丰泰照相馆拍摄了京剧名角谭鑫培的拿手好戏《定军山》中的几段表演，这就是后来成为中国首部电影的《定军山》。京剧在当时还未被奉为“国粹”，是从市井百姓到皇家府第都喜闻乐见的大众“娱乐”。似乎中国电影一早就窥见了“娱乐业”和“市场”对于电影的重要性，最初的电影于是与京剧结缘，京剧唱段便成了最早的电影音乐。谭鑫培在第一回拍电影之前舞刀弄枪排练了好几遍，相比平时上戏台要紧张得多，到了后来的梅兰芳，不但驾轻就熟，并能够运用不少当时先进的拍摄“技巧”。比如，他在《春香闹学》中运用真实的上海花园场景，用特技表现“天女散花”，尝试将不同音乐、唱词与机位配合等等。据说，《天女散花》放映时将戏曲唱片同期播放，可以看作最早的有声电影尝试。艺术家梅兰芳自导自演，热衷钻研各种先进电影技法来发展京剧表现力，他的戏曲电影艺术扬名海

外,引起轰动,受到卓别林和著名的俄罗斯导演爱森斯坦的关注。

《霸王别姬》剧照

这些记录早期京剧表演的仅两百米的电影胶片大部分都已经遗失了,我们只有在今天的《霸王别姬》、《蝴蝶君》和《胭脂扣》等等电影中还能感受一些京戏入电影的余韵。昏黄、低回、曲折婉转的惆怅,当年的娱乐在今天听

起来有着无限苍凉,在京剧的“西皮”、“二黄”曲调伴奏中的电影故事也都有了苍老的灵魂。小豆子总是念错了韵白,师父的长烟杆强暴地插进他的嘴唇,一道鲜血流过殷红的唇与尖尖的下巴,他在疼痛中完成此生的性别过渡。杰瑞米·艾恩斯(Jeremy Irons)看着他的爱人蝴蝶君,弯下腰狠狠把刀扎进自己的腹部,爱情原是一场戏,痛却是这样真实,他终于看清了眼前是一个旦妆的妩媚男子。蝶衣唱完告别小楼的最后一出“霸王别姬”,手起刀落,曲终人散。戏和电影都是梦,只有入戏太深的张国荣醒不过来了。

“人生真梦幻泡影耳!”——这是中国最早的电影评论。

另一位走不出戏的电影明星是三十年代的阮玲玉。阮玲玉的生活与传闻比她的任何一部戏都更为轰轰烈烈,她在 25 岁的花样年华选择了以自杀谢幕。阮玲玉从未在电影中说过话,她演的都是无声片,与电影音乐几乎没有什么关联。这里需要提到的是她在 1930 年与金焰合演的电影《野草闲花》。在二十年代末,美国的有声电影已经引进国内,这令中国的电影公司不得不考虑学习西方电影的音响技术以吸引观众。从

无声到有声的拍摄技术进步中,《野草闲花》是一种过渡,它在无声电影中配上歌曲,结果令其中的电影歌曲——《寻兄词》被广为流传。在电影中,阮玲玉怀抱吉他与金焰深情对唱:“歌声声,我兄能听否?莽天涯,无家可归……”

《野草闲花》剧照

在李多钰主编的《中国电影百年》中提到《野草闲花》,认为它“完全照搬《茶花女》情节的故事显然不具备流传后世的资格,现在大多数人之所以还会记住它,也许只是它开始了电影的一个时代:从《野草闲花》开始,中国电影开始有了自己的音乐和歌曲。”

在之后的半个多世纪里,电影歌曲一直是中国电影最令人怀念的部分之一。电影作为新兴的大众媒体令电影歌曲得到最疾速最广泛的传播,同样,一首出色的电影歌曲也能够令一部平庸的电影赢得光彩。几乎当时所有的中国知名音乐家都参加了电影歌曲的创作:陈哥辛、黎锦晖、任光、聂耳、冼星海、贺绿汀……那些耳熟能详的曲调,我们至今难忘。时代的曲折变迁产生了不同风格的电影与电影歌曲,从乡间小调改编的民歌小曲,到回荡在上海百乐门舞厅的香艳流行歌曲,到革命时期风起云涌的群众歌曲、励志歌曲和革命颂歌,电影歌曲记录了电影风格的变化,也记录了风云不测的时代与历史的变迁。在这些电影歌曲中产生了日后成为国歌的《义勇军进行曲》。

1935年,无声电影《渔光曲》在莫斯科国际电影节中获得了荣誉奖,成为中国第一部在国际上获奖的故事片。《渔光曲》在上海公映时引起

了巨大轰动,连续放映了84天。其中不仅因为获奖的关系,击中人心的是《渔光曲》在渔民的孩子小猫、小猴的悲惨境遇里铺展出广大中国最底层民众的困顿。《渔光曲》汇集了当时的明星创作班底:蔡楚生任编导,明月歌舞社的红星王人美饰演小猫,著名喜剧明星韩兰根饰小猴,作曲任光,配乐聂耳……老电影的艺术性与商业性的完美结合值得今天的电影人借鉴,老歌《渔光曲》朴素隽永的旋律也让今天的流行歌曲望尘莫及,“云儿飘在海空,鱼儿游在水中。早晨太阳里晒渔网,迎面吹过来大海风……”唱着那个时代特有的恬静优美,世代流传。苦难都终将过去,在今天听来只留下梦幻般自由的渔家生活和星星点点如渔火的记忆。

年轻的聂耳离开明月歌舞剧社之后,在金焰、卜万苍、田汉等人的推荐下进入联华电影厂工作。聂耳从场记做起。他为人热情,帮助起别人不遗余力。从资深的导演到漂亮的女演员,上上下下的人都非常喜爱他。聂耳无家可归,投宿在好朋友、电影明星金焰那里。金焰家中常常宾客满座,有一次,聂耳与导演卜万苍聊起有声电影,两人一致认为音乐与电影关系密切,音乐应该在电影里“占据重要的地位”。金焰也鼓励他:“当场记是暂时的,实现电影有声化只是时间的问题,为了这一天的到来,现在应该好好把电影音乐搞一搞。”聂耳第一次写电影音乐是为卜万苍导演的《母性之光》配曲。聂耳平时开着玩笑像个男孩,在创作风格上却非常早熟极有远见,他在作第一首电影歌曲时就确定了今后走无产阶级音乐的道路,这种音乐在如今仍旧是中国音乐的“主旋律”。当时,聂耳告诉词作者田汉他想写一首歌表现电影中矿工生活的艰苦与

辛酸，这个想法立即得到田汉的赞同，他们于是合作了这部电影的插曲——《开矿歌》。聂耳在歌曲中模仿当时在学生中风靡一时的歌曲《伏尔加船夫曲》的节奏与旋律特点，创作手法还有些生硬，但田汉对《开矿歌》很满意，对他说：“我们下次再合作！”下一次合作的就《义勇军进行曲》。

《义勇军进行曲》最早出现在电影《风云儿女》中。《风云儿女》由电通影片公司 1935 年出品，许幸之导演，编剧是著名的夏衍与田汉，作曲聂耳。电影讲述了不同阶层的中国人团结抗日之前的思想觉悟过程。“九·一八”事变之后，诗人辛白华与大学生梁质甫从东北流亡到上海，阿凤是他们在上海认识的邻居。三人在上海开始了各自不同的命运。梁质甫因

作曲家聂耳

友人参加革命受牵连进了监狱，出狱之后参加革命；辛白华与富孀坠入情网；阿凤参加了歌舞团。后来辛白华在青岛遇见阿凤，看了歌舞团演出的《铁蹄下的歌女》而深受震撼，此时梁质甫在前线牺牲的消息传来，辛白华决定放弃浪漫安逸的生活投入革命。革命励志的《义勇军进行曲》在风格上模仿《国际歌》，但显露出更坚定更澎湃的革命斗志。电影中的插曲《铁蹄下的歌女》也是一首百年经典的艺术歌曲。“我们到处卖唱，我们到处献舞，谁不知道国家将亡，为什么被人当作商女……”铿锵的音型，愤怒的控诉。聂耳习惯运用不对称的曲调结构，强调歌词的语

气,生动的节奏,能够将缺少歌词对称性的诗歌也谱成完整的歌曲。此外聂耳的著名电影歌曲有《桃李劫》中的《毕业歌》、《飞花村》中的《飞花歌》、《天伦》的《天伦歌》和《逃亡》的插曲《塞外村女》。聂耳的歌曲自如地运用西方的大小调式或中国的五声民族调式,有抗战进行曲,也有艺术歌曲和民间小调,风格不限。他的曲调充满热烈的青春气息,直接而感人。他的歌曲几乎首首经典,是歌曲成功率惊人的作曲家。

“人民音乐家”冼星海从巴黎留学归国之后立即投入轰轰烈烈的抗战歌咏运动。他创作的电影音乐并不算多,但也留下了经典的作品——比如《夜半歌声》和《风雪太行山》。《风雪太行山》的主题曲就是这首《在太行山上》——“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱,看吧,千山万壑铜墙铁壁,抗日的烽火,燃烧在太行山上。气焰千万丈,听吧,母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。我们在太行山上……”这首歌由桂涛声作词,是冼星海在1938年完成作曲的著名歌曲。它摆脱了以往抗战歌曲单调的进行曲风格,以艺术歌曲表现了抗战中豪迈而悲壮的一面。冼星海曾在法国巴黎音乐学院跟随著名的印象派作曲家杜卡学习了5年,但印象主义的缥缈与朦胧感似乎没有影响到他的音乐创作和扎根中国的音乐审美角度,他始终个性鲜明,走充满激情的现实主义的道路,当他在巴黎听说中国的抗战,等不及毕业就立刻归国了。回国之后,中国的社会现状令他的现实主义道路更加坚定,当时的特殊环境确立了他的鲜明作曲风格,就是艺术性与普及性的完美融合,他几乎很快地找到了这一深入的途径。他的这种创作风格也影响了中国一个多世纪以来的

歌曲创作。在电影《夜半歌声》的主题曲中,艺术性更浓郁,但也隐隐潜伏了现实的悲怆成分。《夜半歌声》堪称是三十年代的中国电影代表作。由马徐维邦担任编导。新华电影公司出品。《夜半歌声》的剧情源自西方的著名音乐剧《歌剧魅影》,集合了惊悚、歌舞、爱情、华丽场景和感人的音乐,是一部既卖座又有艺术质量的电影,在八九十年代被翻拍过两次。其中有两首著名的歌曲《夜半歌声》和《热血》,由田汉作词,冼星海作曲。“人儿伴着孤灯,梆儿敲着三更。在这漫漫黑夜里,谁同我等待着天明?只有你的眼能看破我的生命,只有你的心能理解我的表情……”歌曲穿插在剧情中,曾经风华正茂的宋丹萍和被毁容之后的宋丹萍的歌唱嗟叹,在华丽的场景与悬疑剧情中向伟大的爱情与寂寞的灵魂发问。

在当时还应该提到的是著名的作曲家贺绿汀留下的几首电影歌曲,比如:《十字街头》中的《春天里》、《古塔奇案》中的《秋水伊人》、《中国青年》中的《游击队歌》、《马路天使》中的《四季歌》和《天涯歌女》。上述

作曲家贺绿汀

的这些电影歌曲也是贺绿汀最著名的歌曲。特别是《游击队歌》,“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人,我们都是飞行军,哪怕那山高水又深……”贺先生总是能够在中国民间音乐中提炼出琅琅上口的节奏型,将西方的进行曲巧妙地结合中国式的劳动号子,抗战歌曲在他这里没有沉重,却有游刃有余的自信与轻松。他的《春天里》也有这种自由自在的快乐,“春天里那个百花香,郎里格郎里格郎里格郎……”其中的“郎

里格郎里格”我们从小就会唱,在以往的歌曲中从未见过有这样的衬词,不知道是来自民间的货郎叫卖调还是贺老兴之所至的灵感,“郎里格郎里格郎里格郎”,叫我们想起童年时村镇里穿梭叫卖的货郎,哼着歌顶着大太阳光着脚又穷又开心地流浪。

电影《古塔奇案》的主题曲《秋水伊人》流露出了贺先生学院派的艺术歌曲功底。《古塔奇案》中,龚秋霞分别饰演母女,母亲曾经唱《秋水伊人》给年幼的女儿听,后来母亲在古塔被谋杀,留下女儿,独自唱《秋水伊人》,“望穿秋水,不见伊人的倩影,更残漏尽,孤雁两三声;往日的温情,只换得眼前的凄情,梦魂无所依,空有泪满襟。几时归来呀!伊人哟!几时你会穿过那边的丛林,那亭亭的塔影,点点的鸦阵,依旧是当年的情景,只有你的女儿哟,已长得活跃天真,只有你留下的女儿哟!来安慰我这颗破碎的心……”曲调清冷、缠绵,有古诗词的意境与传统音乐的清雅。作曲家仍旧采用了大量的民间曲调,以及民间曲调的旋律发展手法,歌中却没有民歌的欢喜俗气,中国民歌曲调中的复杂的音符回绕旋转手法正表达了曲中人的思念缠绵。

在阮玲玉去世的那一年,日后成为一代歌后的“金嗓子”周璇才15岁。

1926年,6岁的孤儿小红被上海一个周姓的人家收养,她的养父是上海工部局的翻译周文鼎,养母叶凤珠曾经是小有名声的粤剧演员,哥哥周履安是早期无声片时代的大明星,小红幸运地降落在一个有艺术气息的家庭里。童年的生活颠簸困苦,养母送她去宁波念小学,后来家境败

落,差点被卖到妓院。童年的记忆都是饥饿的滋味。还好小红的世界里
有歌声,她喜欢听歌,听一两遍就会唱了。一天,明月歌舞剧社的琴师章
锦文听见了小姑娘的歌声。

明月歌舞剧社是由当时著名的歌舞剧作曲家黎锦晖创办的,网罗了
一批像王人美、黎丽丽、严华、黎锦光、胡笳、聂耳、白虹等等知名人物而
红极一时。章锦文把周小红推荐到明月歌舞剧社,黎锦晖只听她唱了一段
江苏民歌《我有一段情》便决定录用她。在这一年的新年演出中,12岁
的周小红顶替歌星白虹演出歌舞剧《特别快车》,立即受到广泛好评,第
二年,她改名为周璇。周璇一生演唱了两百多首歌曲,主演了34部电影。
她是三四十年代有声电影与娱乐商业时代的奇迹,她的歌声风靡了中国、
香港、东南亚和所有华人居住地区,当年的著名作曲家都为她写歌,所
有的电影公司、唱片公司竞相与她签约、拍片、出唱片。她独特的运用
麦克风紧贴嘴唇而获得婉转细腻拖腔的演唱方法直接影响了邓丽君,以
及后来的千千万万只能望其项背的流行歌手。周璇12岁出道,13岁就
小有名声、开始录唱片,15岁开始拍电影,17岁因主演中国第一部歌舞片
《马路天使》而名噪一时。在初入明月歌舞剧社的时候,周璇非常勤奋刻苦。
她师从章锦文学习五线谱和钢琴,清早练声乐,中午练钢琴,夜里背台词,
不到半年,她就可以登台演出了。除了苦孩子的忍耐与勤奋,我们更多地
看见了她从事舞台艺术的过人天分。在成名之后,周

电影《马路天使》剧照：
演员赵丹(左)周璇(右)

璇也一直温良谦恭、不卑不亢，对待名誉的慎重与一份平常心中有一代天后的高贵风度。

电影《马路天使》几乎是为周璇度身定制的。电影讲述了一位歌女小红的成长历程。由上海明星影业公司拍摄，袁牧之任编导，赵丹任男主演。周璇在剧中演唱的歌曲《四季歌》与《天涯歌女》后来成为百年传唱的经典老歌。穿着乡气小花褂的小红，是在旧上海的弄堂里快活歌唱的小百灵。总是觉得这样的装束与背景是最适合周璇的，即使多年以后，她身披锦衣裘貂，头顶着好莱坞最时兴的发式，贵为绝代歌后的时候，脸上仍旧挂着邻家女子的微笑和对未来世界无邪的纯真。她唱：

周璇

春季到来绿满窗，
大姑娘窗下绣鸳鸯。
忽然一阵无情棒，
打得鸳鸯各一旁。

夏季到来柳丝长，
大姑娘漂泊到长江。
江南江北风光好，

怎及青纱起高粱。

秋季到来荷花香，
大姑娘夜夜梦家乡。
醒来不见爹娘面，
只见窗前明月光。

冬季到来雪茫茫，
寒衣做好送情郎。
血肉筑出长城长，
奴愿做当年小孟姜。

——《四季歌》

天涯呀海角，觅呀觅知音。
小妹妹唱歌郎奏琴，郎呀咱们俩是一条心。
家山呀北望，泪呀泪沾襟。
小妹妹想郎直到今，郎呀患难之交恩爱深。
人生呀谁不惜呀惜青春。小妹妹似线郎似针，
郎呀穿在一起不离分。

——《天涯歌女》

《四季歌》和《天涯歌女》由田汉作词，由作曲家贺绿汀根据江苏民歌编曲。贺绿汀以三弦、二胡、响板等民间乐器为歌曲伴奏。周璇的嗓音被衬托得甜蜜亲切，少女时的周璇唱歌直率而天真，只是普通话好像还是有点不标准。后一首《天涯歌女》中运用了大量的民间拖腔，她已经驾轻就熟了。

这种邻家妹妹的演唱风格并不能确切代表三十年代的上海。在此之后，周璇款款唱起了《何日君再来》、《夜上海》、《花好月圆》和《花样的年华》。这些后来被称作“黄色歌曲”、“靡靡之音”的歌曲竟成为我们今天怀念旧日上海纸醉金迷的不可缺的部分。如果没有周璇的嗓音，旧上

田汉（前排右一）与早期电影人的合影。