

YING YIN
LAIXIAN

影 音 再 现

影音再现

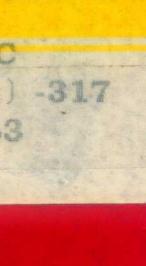
——影视剧 小提琴 曲集

刘青 编著

(附 彩色分谱)

中国青年出版社

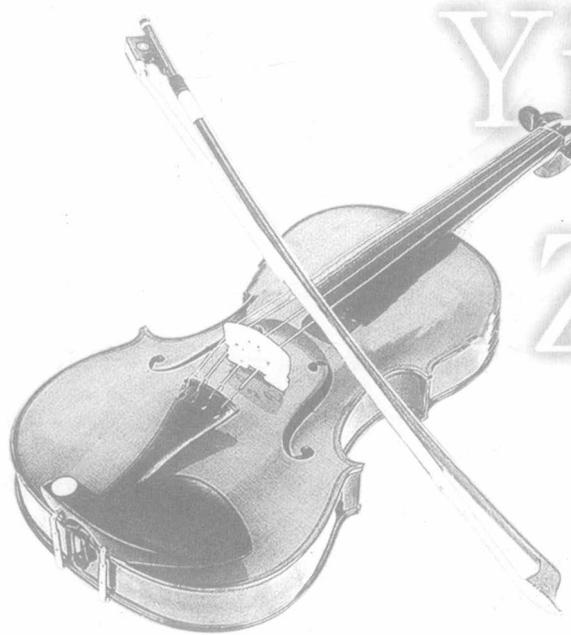

(总 谱)

影音再现

——影视剧小提琴曲集

刘青 编著

Ying Yin
Zai Xian

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑：徐 瑶
封面设计：波视盈通

图书在版编目 (CIP) 数据

影音再现：影视剧小提琴曲集/刘青编著. —北京：中国青年出版社，2004
ISBN 7-5006-5539-8

I . 影... II . 刘... III . 小提琴 - 器乐曲 - 中国 - 选集
IV . J647.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 123302 号

*

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

网址：<http://www.cyp.com.cn>

电话：(010) 84033352 (010) 64010114

北京铁建印刷厂印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 9.5 印张 190 千字

2004 年 4 月北京第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

印数：1—5 000 册 定价：28.00 元(含 CD·分谱)

作者简介

刘青 生于1974年。自幼随父学习音乐，1990年考入中国音乐学院附属中学理论作曲学科。1993年以优异成绩被保送进中国音乐学院作曲系，师从王宁教授，同时跟随金湘教授学习作曲，并以专业第一名的成绩毕业，获学士学位。1998年考入中国音乐学院研究生部，师从张韵璇教授，获复调硕士学位。主要论文有《马克思·雷格对位风格初探——半音化和声架构上的线性写作技巧》等，主要作品有《茧》——为大提琴和钢琴而作、民乐室内乐《煞尾》、《前奏曲与赋格》——为民乐与西洋乐七位演奏家而作、管弦乐作品《故事》等。曾多次为中央电视台、中国国际广播电台、中国电影乐团创作，并受到好评。现任职于中国音乐学院作曲系。

编 者 语

半年前，受朋友之约初涉电影音乐这片对于我而言的处女地。曾记得当时还被朋友笑话说，我这个纯种的学院派也终于免不了“大众”一把。然而随着创作的步步深入，我才渐渐领略到电影音乐这道大餐的无穷魅力。

音乐，这种极富抽象性的艺术，往往让大众难以琢磨。然而电影音乐这种独特的音乐形式，因为有了画面与情节的加盟，使人们原本不知抒发向何处的情感找到了归宿。人们会跟着《辛德勒名单》里帕尔曼那伤感的琴声落泪，会随着《英雄》里“鼓童”那威武的鼓声而振奋，会伴着《女人香》里那铿锵的探戈翩翩起舞……即使是脱离了画面，人们仍然可以从音乐中找到张曼玉摇曳的旗袍、艾尔·帕西诺潇洒的舞步、朱莉娅·罗伯茨的甜美笑容、梅尔·吉普森的英雄气概……这便是电影音乐的魅力之所在。

本书采用的是钢琴与小提琴“弦键双雄”的经典搭配，相信这一对乐器王国里的至尊能将电影音乐中点点滴滴的喜怒哀乐演绎得淋漓尽致。在选曲方面，好听是惟一标准：本书力求网罗近年来各位好莱坞电影音乐大师笔下的经典名作、脍炙人口的韩剧、日剧音乐，以及国内优秀影片的音乐等。编配时，在忠实于原作的前提下，尽量做到让小提琴与钢琴的演奏技术简单而有效果，让你毫不费力地过把大师瘾。因此，本书中的曲子可用于专业或业余爱好者个人平时的练习，音乐会演奏，酒吧、茶座等休闲场所的情调音乐，闲暇时分三五好友的音乐沙龙。演奏者在合作中既品味了音乐又增进了感情……

本书附 CD 1 张，一来是为了让演奏者有一个音乐范例，二来可以让那些“小资”一族们在寂静的夜晚，伴着烛光与红酒，让音乐弥漫在空气中，或独樽浅酌或对饮细品，眼前漂浮过一幕幕虚虚实实的经典场面：嗯，惬意！

在编写本书的过程中，我们参考、选用了部分影视资料。由于这些资料都没有署名，我们无法与原作者取得联系。在此，我们谨向这些朋友们表示衷心感谢。

刘青

2003 年夏于北京丝竹园

目 录

亚洲之声

1. 天下

中国内地影片《英雄》主题曲 (1)

2. 花样年华

中国香港影片《花样年华》主题曲 (6)

3. 薰衣草

中国台湾电视剧《薰衣草》插曲 (11)

4. 月光爱人

中国台湾影片《卧虎藏龙》主题曲 (14)

5. 想你的365天

中国内地动画片《宝莲灯》插曲 (19)

6. I Believe

韩国影片《我的野蛮女友》主题曲 (25)

7. Reason

韩国电视剧《蓝色生死恋》主题曲 (30)

8. Close to You

日本电视剧《悠长假期》插曲 (35)

欧美之声

9. May It Be
美国影片《指环王》主题曲 (39)
10. For the Love of A Princess
美国影片《勇敢的心》主题曲 (44)
11. Sunrise Sunset
美国歌舞片《屋顶上的小提琴手》主题曲 (50)
12. Schindler's List
美国影片《辛德勒名单》主题曲 (58)
13. Scent of A Woman
美国影片《闻香识女人》探戈插曲 (63)
14. Notting Hill
美国影片《诺丁山》插曲 (69)
15. Can You Feel the Love Tonight
美国动画片《狮子王》插曲 (73)
16. The Entertainer
美国音乐剧《刺痛》插曲 (77)
17. 琴韵补情天
法国影片《再度情》主题曲 (85)
18. IL Postino
意大利影片《邮差》主题曲 (89)
19. All I Ask of You
英国音乐剧《歌剧院魅影》插曲 (98)

天 下

(中国内地影片《英雄》主题曲)

谭盾 曲
刘青 编曲

Largo 悲壮地

Violin

Piano

Musical score page 1, measures 1-2. The top staff is in common time (♩) and G major (G clef). The bottom staff is in common time (F♯ clef) and G major (G clef). Measure 1: Treble staff has a dotted half note followed by eighth notes. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

Musical score page 1, measures 3-4. The top staff is in common time (♩) and G major (G clef). The bottom staff is in common time (F♯ clef) and G major (G clef). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

Musical score page 1, measures 5-6. The top staff is in common time (♩) and G major (G clef). The bottom staff is in common time (F♯ clef) and G major (G clef). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

Musical score page 3, measures 1-2. The top staff shows a treble clef, a dynamic of f , and a bass clef. The middle staff shows a treble clef, a dynamic of f , and a bass clef. The bottom staff shows a bass clef. Measures 1 and 2 consist of eighth-note patterns with slurs and grace notes.

Musical score page 3, measures 3-4. The top staff shows a treble clef and a dynamic of p . The middle staff shows a treble clef and a dynamic of p . The bottom staff shows a bass clef. Measures 3 and 4 show eighth-note patterns with slurs and grace notes, leading to a forte dynamic of ff .

Musical score page 3, measures 5-6. The top staff shows a treble clef and a dynamic of p . The middle staff shows a treble clef and a dynamic of pp . The bottom staff shows a bass clef. Measures 5 and 6 show eighth-note patterns with slurs and grace notes, ending with a forte dynamic of f .

Musical score page 1, measures 1-2. The score consists of two staves. The top staff uses a treble clef and has a tempo marking of $\text{P} \cdot$. The bottom staff uses a bass clef. Measures 1 and 2 show eighth-note patterns in the treble and bass staves respectively, separated by a vertical bar line.

Musical score page 1, measures 3-4. The score continues with two staves. The treble clef staff has a tempo marking of $\text{P} \cdot$. The bass clef staff shows a change in key signature, indicated by a b (flat) symbol. Measures 3 and 4 show eighth-note patterns in both staves.

Musical score page 1, measures 5-6. The score continues with two staves. The treble clef staff has a tempo marking of P . The bass clef staff shows a change in key signature, indicated by a G symbol. Measure 5 ends with a fermata over the first note of the next measure. Measure 6 begins with a tempo marking of dim. rit. (diminuendo and ritardando). The bass staff concludes with a double bar line and a repeat sign.

影片回闪

战国末期，六国征战，秦国最强，秦始皇也就成了各国的敌人。大侠无名、残剑、飞雪、如月、长空都要刺杀秦王。残剑在知道了秦王一统天下的大志后，为了天下苍生的安宁，放弃刺杀秦王。几年后，在长空、飞雪、残剑的帮助下，来自秦国的无名获得了离秦始皇只有十步之遥的机会。无名最厉害的剑术是“十步一杀”。在为秦始皇讲述了他是如何杀死三位大侠的故事后，无名拔剑刺向秦王……

片名：《英雄》

《Hero》

产地：中国内地

作曲：谭盾

导演：张艺谋

主演：李连杰（饰无名）

梁朝伟（饰残剑）

张曼玉（饰飞雪）

陈道明（饰秦王）

章子怡（饰如月）

甄子丹（饰长空）

委婉的、单线的风格不同，《英雄》更为粗犷、沧桑、浪漫、多层次，强调北方大地的情怀。为此，谭盾涉及了以前很少运用的东北音乐，把二人转、内蒙古草原、戈壁沙漠的音乐综合起来。

在《英雄》中，谭盾请来了西方最浪漫的小提琴演奏家伊萨克·帕尔曼，不但让他用小提琴与中国的古琴对话，而且，谭盾还把一把小提琴装上二胡的丝弦，让帕尔曼用一些民乐的指法，演奏一些具有马头琴音色的旋律。此外，日本著名“鼓童”演绎的鼓乐使《英雄》中的音乐极具东方色彩和仪式感，而“鼓童”近乎修炼感的生活方式与音乐态度也很令谭盾钦佩。

《天下》是整个音乐的主题，表现天下和平、国家统一的愿望。音乐深沉、深远……把我们带回了那段历史。

音乐品味

《英雄》中的音乐是东方的、中国的，而且是中国北方的。与《卧虎藏龙》中那种南方的、细腻的、

花样年华

(中国香港影片《花样年华》主题曲)

Allgro $\text{♩} = 125$ 忧郁地

梅林茂 曲
刘青 编曲

Violin

Piano

The musical score is composed for Violin and Piano. It features three systems of music. The first system shows the piano playing eighth-note chords in G minor while the violin is silent. The second system introduces the violin's melody over sustained notes, while the piano continues its eighth-note chords. The third system transitions to F# minor and 6/8 time, with the violin's melody becoming more prominent and the piano providing harmonic support with eighth-note chords.

Handwritten musical score for two voices. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is one sharp. Measures 1-4 show the soprano line with eighth-note patterns and the alto line with eighth-note chords.

Handwritten musical score for two voices. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is one sharp. Measures 5-8 show the soprano line with eighth-note patterns and the alto line with eighth-note chords.

Handwritten musical score for two voices. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is one sharp. Measures 9-12 show the soprano line with eighth-note patterns and the alto line with eighth-note chords.

Handwritten musical score for two voices. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is one sharp. Measures 13-16 show the soprano line with eighth-note patterns and the alto line with eighth-note chords.

Musical score for three staves (Treble, Bass, and Pedal) showing measures 1 through 8.

The score consists of three staves, each with a key signature of one flat (B-flat). Measures 1-4:

- Treble staff: Starts with eighth-note pairs followed by sixteenth-note pairs. A dynamic marking \swarrow is present.
- Bass staff: Shows eighth-note pairs.
- Pedal staff: Shows quarter notes.

Measures 5-8:

- Treble staff: Starts with eighth-note pairs, followed by a crescendo dynamic (*cresc.*) and sixteenth-note pairs.
- Bass staff: Shows eighth-note pairs, followed by a crescendo dynamic (*cresc.*) and sixteenth-note pairs.
- Pedal staff: Shows quarter notes.

Measures 9-12:

- Treble staff: Features sixteenth-note patterns with grace notes and a dynamic marking f .
- Bass staff: Shows eighth-note pairs.
- Pedal staff: Shows quarter notes.

影片回闪

1962年,香港。一家地方报纸的主编周慕云和他的妻子搬进了一间大都住着上海人的公寓。周很快就认识了年轻漂亮的苏丽珍。苏跟周一样,也是刚搬进公寓的住户。苏丽珍是一家贸易公司的秘书,苏的丈夫是一家日本公司的贸易代表,但由于工作的关系常常出差。周的妻子也常常不在家,于是周越来越多地把时间消磨在与苏的接触中。由于他们跟房东都是好朋友,因此常常聚在一起玩麻将。渐渐,周跟苏也成为了好友,但有一天,他们不得不面对一个事实:他们彼此的爱人正与对方的配偶发展着不寻常的关系

.....

音乐品味

在电影《花样年华》里,配乐从传统戏曲到20世纪50年代的电影歌曲;从旧上海时期的流行歌曲到香港、菲律宾乐队的拉丁风情,林林总总、杂乱纷陈。其实这些都是从上海移民香港的王家卫从收音机里听来的。

怀旧的情绪流露在点点滴滴,片中所有戏曲片段皆来自名家的历史录音,包括京剧著名老生谭鑫培的代表作《四郎探母》及《桑园寄子》;粤剧《西厢记》之“红楼会张生”、越剧《情深》和评弹《妆台报

喜》,均是描写两情相悦却又旁敲侧击的男女情事。

为了配合电影的年代,影片也收录了多首上个世纪30年代的歌曲。包括“金嗓子”周璇在电影《长

相思》里演唱的一曲“花样的年华”;由扮演房东太太的潘迪华演唱充满异国风情的《梭罗河畔》;黑人爵士歌手纳京高的《那双绿色的眼睛》、《也许也许也许》和《你说你爱我》。

另外,一连3首时下最为流行的拉丁音乐和翻唱自20世纪30年代作品的电影宣传歌曲让王家卫不但重塑了自己的童年记忆,也重

新建构了他对20世纪60年代的印象。

本书选编的这首主题音乐源自铃木清顺的电影音乐《梦二》,由梅林茂作曲,伴随着男女主角周慕云(梁朝伟饰)、苏丽珍(张曼玉饰)的邂逅反复出现。诱人的华尔兹和弦乐的整体处理,象征着两性激情与守旧相冲突的矛盾。相信每一位看过该片的观众都许久难以忘怀。

故事的结局是,男女主角分别4年后,周氏独自来到柬埔寨的吴哥窟,此时米高·加拉索的一段凸显主人翁悔恨之情、让人萦绕于心的弦乐,正好与梅林茂的主旋律互相呼应……