两版《伴随着你》乐曲赏析

刘锦坤 2022013352

初次听到《伴随着你》这首乐曲，是在观看电影《天空之城》时作为插曲听到，当时电影正行至情节的高潮部分，乐曲的加入瞬间使得影片中的诸多情感得以进一步的加强和释放，当时就给我留下了深刻的印象，在之后学习民谣吉他时，也尝试了利用指弹的手法弹奏了这首乐曲，我想就利用这一次机会，结合在课程上所学习的，对两版不同的《伴随着你》乐曲作一个分析。

《伴随着你》由久石让作曲，宫崎骏作词，在搜寻乐曲原曲的资源时，我发现在《天空之城 动画电影原声带 飞行石之谜》这一专辑中，收藏了两曲不同表现形式的《伴随着你》，其一是井上杏美（井上あずみ）演唱的独唱版本，其二是由Suginami Junior Chorus合唱团的合唱版本，相同的旋律在不同的演唱方式和和声配合下展示出了截然不同的情感主题，我想就运用我们上课所学的分析乐曲情感的方式，分别分析这两首乐曲。当然，由于我能力的不足，有可能接下来的分析中难免出现纰漏和错误，还请老师谅解。

首先是井上杏美演唱的这一版本，这一版本开头由轻快的鼓点切入，然后进入一段独立的轻快灵动的主旋律，音乐的气氛像初生的太阳一步一步从无垠的旷野上缓缓抬起，当朝阳迈出地平线的一刹那，弦乐团骤然加入，使得音乐整体的氛围骤然宏大，仿佛是太阳的光芒正式照耀到了这一片土地上，之后乐曲在轻快的鼓点下继续行进，由大提琴和小提琴两个旋律部分组成，大提琴的旋律撑起小提琴旋律的灵动和轻快，其中有旋律的部分反复和重现，使人有一种生机勃勃的感觉。在弦乐要推向一个高峰时，陡然消退，然后进入一段轻快的鼓点和清脆的敲打型乐器的旋律，给人声的入场留下引子和预告。这样的开头部分的旋律轻快而富有朝气，给人一种希望和新的开始的感觉。弦乐团的加入进一步增强了这种情感，使听众仿佛置身于一个新生的世界，充满了期待、希望和生机，奠定了整个音乐温暖、坚定的情感氛围基调。

随后人声作为主旋律进入，作为人声的女声同样是温暖而热情的，初起时人声尤为突出，基本只能捕捉听到人声和欢快的鼓点，这样清澈的人声加以简单柔和的旋律给人以纯真、质朴的感觉，仿佛真置身于电影故事里那样的童话世界，在听者进入情境后，弦乐作为和声悄悄加入后渐强，使得整体的情感氛围向上抬升，人声也随之略升高音调，整个乐曲的结构层次到达一个比较丰富的境界：轻快的鼓点引导旋律，弦乐作为和声托起人声和旋律，人声在最上引导整体的走向。这一部分的情感是承接前奏而来，加之以人声，同样给我们一种充满温暖和希望的生命的感觉。

在经过两遍主旋律的反复后，整体的情感已经被抬起，这时人声退出，进入间奏，中提琴和大提琴同时进入旋律，在这一段中可以体现课上对大提琴和小提琴音色的介绍，大提琴像一个温柔的胖子撑起整个旋律，而小提琴用较为明亮的音色继承了自乐曲开头贯穿全曲的生命的气息。这四个小节的间奏将整个乐曲的情绪抬升到最高点，暗示听众乐曲进入高潮的部分。

间奏之后是人声的副歌，这一段人声以较高的音调和明亮的音色进入，弦乐始终在人声底部随人声行进，又有之前情感的铺垫，使人感觉到这一段生命的活力已经到达最高潮，整个乐曲行进至此的过程就如同太阳从地平线下升起直到现在彻底升上天空完整而温暖的开始普照整个大地，在副歌结束后，自然地进入对之前主歌旋律的反复，暗示乐曲的结束。最后管弦乐团的合奏骤起，这首充满生机的乐曲在管弦合奏华丽的音色中落幕。

至此乐曲结束，纵览整个乐曲，会发现从开头到结尾，轻快的鼓点始终伴随乐曲行进，这就奠定了乐曲本身明快的的气氛，辅以精心设计的人声和弦乐的交错配合，更使人感觉到一种生命的温暖气息，因此这一版乐曲的总感觉是温和、明亮、向上的，但在之后Suginami Junior Chorus合唱团的合唱版本中，就会发现同样的旋律不同的编排会有截然不同的感情色彩。

Suginami Junior Chorus合唱团的合唱版本直接由童声合唱进入，乐曲刚一开始，就使人感到悲怆和荒凉，和刚刚井上杏美演唱的版本给人截然不同的感觉。在电影中，这一版本的乐曲播放时电影的场景是天空之城拉普达，这样一个曾经科技先进现在却空无一人的天空岛，因此这样的情感也是符合电影情节走向的，这里想就乐曲本身分析一下，同样的旋律是如何产生和刚刚截然不同的情感效果的。

首先是鼓点，注意到在独唱版本中，开头就是明快的鼓点，并且这个明快的鼓点在全曲中都始终存在，这就使得独唱版本整体的氛围是明快的，但是合唱版本中，没有鼓点的存在，和童声合唱并行的只有缓慢行进的弦乐（应当是大提琴和中提琴）和明显带有悲伤色彩的女声和声。然后是主旋律的音色，在独唱版本由井上杏美演唱，其女声宽大、温暖，但是这个版本中童声合唱为主旋律，童声给人一种空灵的感觉，又配合上较为悲伤的和声，自然就体现出一种悲伤和荒凉的感觉。和声背景、鼓点节奏还有旋律音色的不同，我想是这两首乐曲情感音色不同的重要原因。

综上所述，经过这个学期在课程上的学习，通过对《伴随着你》这两个版本的深入分析，我们可以看到同一首曲子在不同的演唱方式和和声编排下，呈现出截然不同的情感色彩。井上杏美的独唱版本以明快和温暖为主调，展现了生命的活力和希望的力量；而Suginami Junior Chorus合唱团的版本则通过童声和悲伤的和声，勾勒出一幅寂寥与荒凉并存的画面。这种音乐的多样性和表现力使得《伴随着你》不仅成为《天空之城》的精彩配乐，更是观众在不同情境下感受和理解电影情感的重要媒介，而这样的对音乐的理解和分析能力的提升，也是我在本学期课程上的重要收获。

窗体顶端

窗体底端