《死亡诗社》电影音乐分析

20337080 计算机学院 刘家骏

曲目（分类）	**宏观情绪**	**主要声部**	**其余声部**	**对应场景**	**对应事件**
Carpe Diem（主题音乐）	舒缓、积极、蕴含生机	竖琴、长笛	短笛、小提琴	1. 晚上的学校 2. 乡间的田园上 3. 学院里的桥上 4. 大雪纷飞的学院	1. 基丁老师上完第一节课后，Carpe Diem的警语埋在了同学们心中。 2. 受到鼓舞的诺克斯前去追逐自己的爱人。 3. 尼尔发现托德一个人在生日这天坐在桥上，而托德的父母却送给托德和去年一样的礼物，在尼尔的鼓励下，托德将礼物掷飞。 4. 得知了尼尔死讯的诗社众人在大雪中、里沉浸于悲痛之中。
Neal（人物音乐）	舒缓，自然	长笛、竖琴	无	剧院	尼尔在舞台剧《仲夏夜之梦》的表演中充分展现了自己的表演天赋，赢得满堂喝彩。
To the Cave（场景音乐）	急促、紧张	大鼓、大号、键琴	中提琴、大提琴、定音鼓	夜晚的学院外丛林	“死亡诗社”的成员们在夜晚，躲过值班老师的检查，乘着夜色来到学院外小树林中的一个山洞处，开始了“死亡诗社”的聚会。
Keating’s Triumph（主题音乐）	昂扬、积极	苏格兰风笛、竖琴、圆号	长笛、定音鼓、小提琴、大提琴、小军鼓	英文课教室	基丁老师为拿自己的物品最后一次回到教室，临走之时，受到基丁教导的独立自由精神所感召的同学们自发站到课桌上，在“O Captain，my Captain”的诗句中为基丁老师送行。
Football Training（场景音乐）	振奋、积极	人声、小提琴、长号	中提琴、大提琴、定音鼓、单簧管、双簧管	学院操场上	课堂上，基丁老师与同学们一齐踢足球，尽情享受着运动的乐趣；夕阳下，男孩们抬着老师在草地上自由奔跑。
Rainbow Voice（场景音乐）	低沉、阴森	三角铁、巴松管	人声	尼尔家中	尼尔在知道父亲严厉断绝了自己表演的可能，并要将自己转去军校。心灰意冷，万念俱寂的尼尔选择开枪自尽，向死而生。
Piano Concerto No.5 in E Flat Major,OP.73 “Emperor” （场景音乐）	轻快、明亮	钢琴、小提琴、中提琴	大提琴、低音提琴、单簧管	基丁老师的卧室	被父亲命令停止表演的尼尔来到基丁的住处，与基丁老师谈心，询问应对之道，基丁老师希望尼尔能亲自向父亲明确表达自己对表演的热爱。

总结：

大体上来说，电影《死亡诗社》所运用的音乐并不算多，甚至在电影的所有配乐中，原创的、专门为这部电影谱写的音乐占的比例不到一半。但是，为数不多的原创音乐却都无疑十分出彩，及其契合电影的情节、氛围、情绪，贯穿全电影的主题音乐*Carpe Diem* 每每在主人公们的内心有所触动之时便会响起，自然、舒缓的乐声仿佛基丁老师的教诲，正在渐渐触动男孩们内心；深夜里，男孩们悄悄前往丛林，来到印第安洞穴时，奏响的*To the Cave*以急促的鼓点和电子效果的琴声使得氛围紧张而保持探索的向往；电影最后的高潮部分，在*Keating’s Triumph*极具特色的苏格兰风笛与管弦乐配合下的激越、昂扬的声音中，伴随着“宁鸣而死，不默以生”式的剧情，观者无不动容。可以说，《死亡诗社》的配乐实现了音乐与情节的极佳的交融，是电影配乐的出色典范。