

动画片《猫和老鼠》的 多元化音乐元素的运用

■黄 懿(梧州学院,广西 梧州 543002)

[摘要] 古典音乐、爵士音乐、民谣、儿歌这些多元化音乐元素的运用,是动画片《猫和老鼠》的配乐特色。多种音乐风格的相互渗透及运用,配合了剧情的发展,制造了戏剧性的张力;对刻画汤姆猫和杰瑞老鼠的形象起到了重要的作用;展示了美国历史文化背景,具有时代性的特征;表现出内在深层次的意识及情感;大大丰富了影片的创造力和想象力。多元化音乐元素的运用,让《猫和老鼠》的配乐取得成功,也让《猫和老鼠》成为全世界老少皆宜的经典动画。

[关键词] 多元化音乐元素;配乐;古典音乐;爵士乐

动画片与电影电视一样,都是一种视听艺术。而作为动画片的一部分——配乐,它的魅力相信大家是有目共睹的。它是描绘场景、烘托气氛的重要手段,是刻画人物性格的重要表现,是动画片节奏有力的体现,更是动画片整体风格的体现。多年以后,或许我们已经淡忘了剧情,但配乐依旧记得。只要配乐响起,我们脑海必然浮现那一场场经典的画面情景。动画片的成功与否,配乐起着非常重要的作用。动画片《猫和老鼠》就是一部这样的好电影。

《猫和老鼠》也叫《汤姆与杰瑞》,自1939年在美国创作问世以来,成为风靡全球的经典短片动画剧集。在我国不仅吸引着小朋友,也深受大朋友、老朋友的喜爱。一百四十多集的《猫和老鼠》,一集七、八分钟的简单故事,内容简单,虽总出乎意料,但却合乎情理,让观者惊叹于作者的超人智慧。《猫和老鼠》采用的是哑剧的形式,剧中几乎没有对白,完全靠生动的形象、曲折的情节与想象的故事。但这种哑剧形式却明白直观,给观众的印象极其鲜明深刻。这很大程度得益于成功的配乐。《猫和老鼠》的配乐使用了大量的多元化音乐元素,包括古典音乐、爵士乐、民谣以及儿歌等。这些风格各异的音乐运用把主人公老鼠杰瑞的时而惊慌时而幸灾乐祸,而汤姆猫抓不到老鼠的气急败坏但却无可奈何的情感表现,刻画得入木三分、栩栩如生。观众在多元化音乐运用的配乐下,观看着猫和老鼠的闹剧表演,尽情享受故事的幽默与风趣。本文就《猫和老鼠》配乐所呈现的多元化音乐特征,进行初步的分析。

一、古典音乐的主流展现

古典音乐有广义、狭义之分。广义是指西洋古典音乐,那些从西方中世纪开始至今的、在欧洲主流文化背景下创作的音乐,主要因其复杂多样的创作技术和所能承载的厚重内涵而有别于通俗音乐和民间音乐。在《猫和老鼠》配乐中展现最多的就是古典音乐,这包括交响乐、钢琴作品与歌剧等形式。很多耳熟能详的古典音乐片段在某个情节甚至整个故事中出现,对故事情节的推动发展与刻画人物的形象起到了戏剧性的张力作用。

如在《猫儿协奏曲》这一集中,汤姆猫在音乐厅里演奏钢琴却吵醒了躲在钢琴琴弦中睡觉的老鼠杰瑞,恼羞成

怒的杰瑞和汤姆猫进行了钢琴演奏的较量,最后猫累得筋疲力尽地趴在钢琴上,而杰瑞以超常的钢琴技艺获得了大家热情的认同。猫演奏的钢琴作品就是由李斯特作曲,并以钢琴技巧难度著称的《升C小调匈牙利狂想曲2号》(以下简称《狂2》)。这首钢琴作品作为配乐贯穿故事的前后,而且音乐的快慢进行与故事情节发展配合得如此精致,不露一丝痕迹。一开始,汤姆猫作为钢琴演奏家,身穿礼服出场,对观众鞠躬,原来嘈杂的音乐厅在指挥棒的提示下顿然安静,自恃清高甚至对观众不屑一顾的汤姆整理好自己的领结开始演奏了。这是多么令人期待的时候啊,大家都竖起耳朵聆听钢琴大师汤姆的演奏。不负众望,汤姆抬起了他的双手用力弹下去,发出了浑厚的钢琴声音,与交响乐队呼应着,这就是《狂2》的引子部分,在庄严的音乐曲调中,观众对钢琴演奏家的敬佩油然而生。引子音乐结束后,汤姆从容地拿出手帕擦拭自己的双手,又一次整理领结调整座位后带出了《狂2》的主题音乐。铿锵有力的附点节奏,富有民族风格特色的主题音乐被汤姆演绎得淋漓尽致。就在汤姆猫卖力演奏的同时,跳动的琴弦吵醒了熟睡的老鼠杰瑞。杰瑞和自己的被子、枕头都随着跳动的琴弦,有节奏地飞起来,接着一连串快速的音阶下行与上行的跑动,让杰瑞无所适从,更气的是连续的单音重发,让杰瑞不断冲击琴木,摔倒在琴弦上。接着汤姆猫演奏着优美的副部音乐,杰瑞也被美妙的琴声吸引,爬到琴身上陶醉地挥动拍子。钢琴大师怎能容忍其他人来打搅他的演奏,汤姆用手指弹开了杰瑞,利用一段快速的音阶跑动来捉弄杰瑞,可怜的杰瑞在飞跑的琴键里落魄奔跑。但杰瑞实在是太喜欢这个音乐了,它也情不自禁地拿起琴槌来敲打钢琴,这让猫很生气,他把老鼠敲晕了。这时的老鼠忍无可忍了,它决定报复汤姆猫,于是乘着汤姆弹琴的同时,突然把琴盖重重砸在汤姆的手上,汤姆的手腕顿时凝固了,只剩下手指孤零零地在动。彼此气得发疯的猫和老鼠就在这首钢琴作品的发展部分中展开了较量。此时音乐加速,卡通动作也开始加速。汤姆的手指被杰瑞设下的捕鼠器夹住,杰瑞被汤姆一把抓起,扔到琴椅下面,杰瑞爬出来敲打琴槌与汤姆进行音乐速度的比赛。猫和老鼠在热闹的音乐声中拼死搏斗着。钢琴音乐声音和打斗的场面完全合拍。最后,在雄伟庄严的音乐结束声中猫累得精

疲力竭，衣服也被撕裂了，而小小的杰瑞却胜利了，穿着礼服谢幕，接受观众的掌声。在整集剧情中，没有任何一句对白，但大家都对猫和老鼠这对冤家的闹剧捧腹大笑，而这首以高难度著称的钢琴作品也因动画的出彩表现展示得淋漓尽致、深入人心。

除了《猫儿协奏曲》有古典音乐的展现，在绝大部分的剧集中都有出现。《会跳舞的熊》中，有约翰·斯特劳斯作曲的《蓝色多瑙河圆舞曲》；《飞行猫》中有肖邦作曲的《光辉圆舞曲降E大调作品18》；《室内溜冰场》用的则是柴可夫斯基作曲的《睡美人圆舞曲》；《汤姆的艳遇》中，汤姆猫为了讨好美猫而动情地演唱门德尔松的《春之歌》；在《汤姆猫演唱会》中，汤姆以浑厚的男中音演唱罗西尼作曲的《塞维利亚的理发师》中的咏叹调《快给城里的大忙人让路》；《老摇椅上的汤姆》中使用的是罗西尼作曲的歌剧《威廉·泰尔序曲》；《好莱坞音乐厅》出现的是约翰·斯特劳斯作曲的《蝙蝠序曲》；约翰·施特劳斯作曲的还有《春之声圆舞曲》《闲聊波尔卡》《皇帝圆舞曲》在《猫和老鼠》中都有使用；比才的《卡门》序曲也有幸收录进《猫和老鼠》中。这些古典音乐的配乐很大程度上为故事情节的推动发展与刻画人物的形象起到了戏剧性的张力作用。

朗朗说过，他对音乐的热爱来自《猫和老鼠》。这话一点都不假。一般的古典音乐是内涵深刻、严肃、发人深省、不易让人靠近的。在动画片中配上这古董般的古典音乐，就犹如老人家散发青春的活力一样，既使人高尚又使人快乐。这何乐而不为呢？小孩子捧腹大笑欣赏动画的同时又能感受体会这么多的经典古典音乐，这是其他任何一部动画片都不可比拟的。因此，《猫和老鼠》有了古典音乐的主流配乐，自身也就成为经典动画片的代表了。

二、爵士音乐的时代体现

爵士音乐也叫爵士乐，是19世纪末20世纪初起源美国，并风行于全世界的一种流行音乐。是城市流行音乐拉格泰姆（Ragtime）和乡村流行音乐布鲁斯（Blues）的融和。爵士乐讲究即兴，以具有摇摆特点的Shuffle节奏为基础，是非洲黑人文化和欧洲白人文化的结合。作为大熔炉文化的美国，具有美国风格的爵士乐是他们在音乐上的自豪。因此爵士乐是当时美国社会非常盛行的流行音乐，也折射出20世纪初美国经济处于上升阶段，人民安居乐业的社会状况。1939年出产的《猫和老鼠》是时代产物，是美国历史文化背景的展示，具有浓郁的美国地域特点。爵士乐在《猫和老鼠》配乐中的运用也是时代的体现。

在《西部牛仔》中，汤姆猫为了讨好美猫，脚踏着《得克萨斯猫》这首歌曲向美猫走去。《得克萨斯猫》就是一首爵士乐风格的男声四重唱歌曲，它那摇摆特点的节奏刚好和汤姆猫的步伐一致。汤姆嘴里叼着一根烟，一身牛仔的行头，摇摆潇洒的步伐，加上深情的爵士风格男声四重唱，把美国最具特点的西部牛仔展示得淋漓尽致，体现了美国的历史文化背景。

美国作曲家乔治·格什温创作的《蓝色狂想曲》是一首具有鲜明美国风格的协奏曲作品，黑人布鲁斯音乐的调

性及和声因素，爵士音乐的强烈的切分节奏和滑音效果都赋予这个作品与众不同的色彩。这个作品的抒情性与戏剧性、舞蹈性与歌唱性的对置非常吻合猫和老鼠的嬉戏玩弄的剧情发展。单簧管、法国号和萨克斯奏起节奏很强的主题，音乐营造了一个异常活跃的氛围，这非常符合汤姆猫或者杰瑞老鼠沾沾自喜的形象。钢琴陈述后，音乐在变奏中频繁转调，大量的不和谐音展现了美国的忙碌工作生活或者是猫和老鼠无数次恶作剧的幽默片段。如《倒霉的日子》中描绘美国都市灯红酒绿的形象就是使用这段音乐。无数次猫与老鼠也是在这种爵士乐风格的配乐中追逐打闹。《蓝色狂想曲》作为配乐在动画片中出现很多次，正因为太深入人心了，甚至有人说，一听到《蓝色狂想曲》眼前都是汤姆猫满世界追逐杰瑞老鼠的画面。

另外还有很多带爵士乐元素的配乐在《猫和老鼠》中使用，最常见的莫过于片头那只大狮子的摇头与伸舌头了，铜管乐器的摇摆节奏一响，小朋友马上就会欢呼，美国的那只猫和老鼠来了，带着他们喜欢的爵士音乐，跳着欢快的牛仔舞。爵士乐在《猫和老鼠》配乐中的使用，使《猫和老鼠》这部美国动画片贴上了时代的标签，让人们的记忆定格在了那个年代。

三、民谣、儿歌的倾力加盟

《猫和老鼠》既然是一部动画片，主要面向群体是儿童少年，那么在它的配乐中就少不了很多脍炙人口的民谣和儿歌。《杰瑞与狮子》中讲到，杰瑞帮助从马戏团逃出的狮子在汤姆猫家历经艰险找到吃的东西，填饱了肚子，最后杰瑞送狮子上了可以回到非洲森林的船，音乐《友谊地久天长》响起，他们临别前，依依不舍，流下了眼泪。简单深情的音乐，直观动情的画面触动着小小朋友幼小的心灵。珍惜朋友间的情谊不正是这一集影片传递给我们的信息吗？让小孩子在观看动画片的同时，接受着音乐传达的信息，也慢慢明白人生的哲理。我想这正是《猫和老鼠》的成功之道。《圣诞前夜》中，有享誉全世界的《铃儿响叮当》；《请安静》中，杰瑞哄皇帝睡觉时唱的《摇篮曲》（勃拉姆斯作曲）；《皇帝的睡眠》中的法国儿歌《两只老虎》；《两只印第安小鼠》中的《十个印第安人》，等等。充满童趣的歌曲一方面恰如其分地表现了汤姆猫和杰瑞老鼠的天真快意，另一方面又可以迎合小孩子的兴趣爱好。

古典音乐、爵士音乐、民谣、儿歌这些多元化音乐元素的运用，是动画片《猫和老鼠》的配乐特色。多种音乐风格的相互渗透及运用，配合了剧情的发展，制造了戏剧性的张力；对刻画汤姆猫和杰瑞老鼠的形象起到了重要的作用；展示了美国历史文化背景，具有时代性的特征；表现出内在深层次的意识及情感；大大丰富了影片的创造力和想象力。多元化音乐元素的运用，让《猫和老鼠》的配乐取得成功，也让《猫和老鼠》成为全世界老少皆宜的经典世界动画片。《猫和老鼠》多元化音乐元素运用的配乐也为后来影片多元化音乐创作提供了经验。

【作者简介】黄懿（1977—），女，广西平南人，音乐学硕士，梧州学院艺术系讲师。主要研究方向：音乐学。