

《寻梦环游记》期终影评

Course Film Review

指导老师：杨晓林

学号：2151299

姓名：苏家铭

动画名片鉴赏

课程影评

《寻梦环游记》（2017）：音律之梦，心灵之旅

在无尽的星空中，每颗星辰都是一个故事的记忆，而在Pixar的魔法手笔下，一颗星辰破碎，引领我们踏上一场音符的冒险之旅。《寻梦环游记》如同一首动人的交响曲，将观众带入一个充满奇迹和回忆的音律之海。在这片海洋中，音符是梦的指南针，每一个旋律都是一个心灵的故事，而我们，则沐浴在这梦幻的音符雨中，探寻那被深埋的、自己深藏的、那无法忘却的记忆。让我们共同驶入这片梦幻之海，让音符的波涛摇曳着我们的心弦，探寻那缠绵悱恻的旋律，漫游在墨西哥文化的独特底蕴，体悟心灵的奇遇。

音符之境

音符，那些飘荡在空气中的音调，它们如同穿越时空的精灵，悄然而至，为《寻梦环游记》揭开了梦幕。米格尔的吉他弹奏成为这场梦幻旅程的引子，仿佛是一道璀璨的光芒，将我们带入一个旋律与梦想相交织的世界。米格尔的那把吉他，奏响着他内心深处的激情、渴望和矛盾，一次次将观众沉浸于梦境世界。

电影中的原声音乐展现了墨西哥传统音乐的魅力。通过原声音乐，观众仿佛被带入了墨西哥的亡灵节庆典中。其中，旋律优美的吉他演奏、激情四溢的墨西哥传统歌曲，使整个电影充满了浓厚的文化氛围。诸如在米格尔穿越到亡灵国度的场景中，传统的墨西哥音乐《Un Poco Loco》通过欢快的旋律表达了欢庆和热情，使观众不禁沉浸在这个充满活力的音乐之中。

电影中主题曲《Remember Me》已俨然成为一代佳作。这首歌曲不仅仅是一首旋律悠扬的乐曲，更是观众心头永恒的记忆。当米格尔在吉他的伴奏下轻声吟唱时，那份深深的思念仿佛在空气中弥漫。歌词中蕴含的对逝去亲人的思念之情触动着每个观众的心弦，唤起了对亲情深处的独特回忆。这首歌曲通过简单却深情的旋律，表达了对逝去亲人的深切思念。影片中不同角色和场景的演唱版本，如吉他手海克托与米格尔的温馨合奏，以及影片高潮时的歌唱，使这首歌曲既成为故事情感的抒发，又成为观众与影片之间的情感纽带。这种音乐元素的巧妙运用让观众在电影中产生更加深刻的共鸣。这首歌初闻只是一曲动人的旋律，细品后明白这是一个家庭、一个家族的深沉寄托。当音符在空中飘荡时，仿佛是逝者灵魂的翅膀，在观众心间升腾，散发着温馨而深情的光辉。

此外，影片中的音乐与情节相辅相成，形成了一种独特的情感共鸣。例如，当米格尔弹唱《Remember Me》给曾祖父埃克托听时，既揭示了埃克托的真实身份，又表达了米格尔对家庭的思念之情。这种音乐和情感的交融，使得观众在音乐中更加深刻地感受到了故事的情感起伏。

音乐是一种跨越时空的魔法，它有着令人无法抗拒的力量。在《寻梦环游记》中，音符们成为了一个奇妙的梦境导航仪，引领观众穿越在梦想与现实的边缘。每一场演奏都是一个冒险的开始，每一次弹唱都是对内心深处真实情感的释放。电影中音乐和动画画面的完美融合，为观众呈现了一场视听盛宴。例如，米格尔穿越到亡灵国度的场景中，音乐与丰富多彩的动画画面相得益彰，营造出一个充满魔幻色彩的世界。音乐不仅仅是陪衬，更是推动着故事情节的发展，使得观众在欣赏视觉奇观的同时，也被音乐所打动。

在这个音符梦境中，观众仿佛成为了旅行者，漫步在旋律的小径上。音符在耳边轻语，带着观众进入一个光怪陆离的音乐仙境。音符梦境中的每一个瞬间都是如诗如画的存在，让人在旋律的包围下沉醉，感受到内心深处的共鸣。正如音符在梦境中舞动，观众的情感也在音乐的陪伴下激荡，主人公共同品味着那些关于家庭、梦想和自由的美好瞬间。每一个音符都是一个梦的碎片，拼凑出属于米格尔与你我的音乐童话。

文化绚烂

《寻梦环游记》以墨西哥亡灵节为背景，将观众带入了这个古老而神秘的文化传统之中。一切五光十色的景象，如同一副绚烂的画卷，勾勒出了亡灵节独特而迷人的文化风情。观众仿佛在观看一场视觉的饕餮盛宴，享受一次心灵的深度沉浸。

电影中五彩缤纷的亡灵面具如同精灵的微笑，勾画出一个古老而神秘的墨西哥文化画卷。这些面具是艺术的杰作，也是传承千年的文化精髓。它们既是五光十色的装饰品，又是生者对逝者的敬仰，更是对生命和死亡的一种赞美。每一个亡灵面具都仿佛是一个个小小的神话，诉说着逝者的故事，为观众呈现了一个美丽而神秘的亡灵节仪式。

烛火映照下的骷髅图案是一种独特的艺术表达，炽热的火光仿佛点亮了逝者的回忆，将骷髅形象注入了温馨和生机。骷髅在当地文化中代表对逝去亲人的纪念，同时也是对死亡的一种美好诠释。影片中墨西哥文化的这一元素给观众带来了视觉上的冲击，也在灯光的交错中唤起了观众对生命脆弱而宝贵的思考。

祭坛上洒满花瓣的情景仿佛是一场花海的盛宴，表达了对亲人深深怀念，也与墨西哥文化中“死亡不是结束，而是另一种开始”的内涵相照应。每一片花瓣都是一段回忆的化身，每一朵花都是对逝者深切的思念。观众在这个祭坛前，仿佛穿越到了一个充满感恩和敬意的花海仙境，不禁沉浸在对逝去亲人深深的眷恋之中。

而影片通过对家族历史的揭示，更是将墨西哥文化融入到了故事情节和角色性格的铺陈中。墨西哥人对家庭的珍视几乎是刻在骨子里的，而亡灵节则成为了传承家族情感的载体。电影通过主人公米格尔对家族历史的追寻，勾画出了一幅关于家庭、责任和理解的画卷。观闭，合眸回味之时，更让人平添几分感动，也让人对家庭的珍贵有了更深层次的认识。

影片中音乐元素的融入更是为墨西哥文化增色不少。米格尔通过音乐与祖父骨灰盒交流，体现了对逝去亲人的怀念和对传统音乐文化的传承。音符如同文化的信使，穿越时光，让观众在旋律中感受到墨西哥传统文化的深远内涵。

在这个充满文化张力的画卷中，观众仿佛穿梭在时空的隧道里，感受到了一个古老而神秘的文化传统。影片的每一个细节无不是对墨西哥文化的深刻致敬，也是对观众心灵的温柔呵护。导演如同一位魔法师，用文化的法杖为观众打开了一扇通往奇幻境地的大门。

寻梦虽终曲，心灵仍交响。《寻梦环游记》如一曲动人的交响乐，音符在梦境中流淌，墨西哥文化在画面中绽放。这部电影以其独特的音乐元素和对墨西哥文化的敬意，为观众呈现了一场美妙的音律之旅。在这片音符的海洋里，我们找到了对家庭的思念，对文化的尊敬，以及对梦想的追求。电影的终曲如梦般终结，留下观众在音律中徜徉的余韵。寻梦旋律，梦回音符的海洋，我们共同揭开了心灵奇遇的序幕。