

中山大学艺术学院本科生课程论文

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者不授予学士学位。”

年级： 22 级 专业（班级）： 智能工程学院 4 班

姓名： 张芮熙 学号： 22354188

课程名称： 走进电影音乐世界

论文名称： 一部爱与关怀的治愈系佳作——《菊次郎的夏天》电影音乐赏析

评阅教师： 成绩：

评阅时间：

评阅意见

--

一部爱与关怀的治愈系佳作

——《菊次郎的夏天》电影音乐赏析

摘要：《菊次郎的夏天》是日本导演北野武自导自演的一部影片，与其说这是一部故事片，倒不如说这是北野武的自传作品，北野武导演的作品以暴力美学著称，但在这部作品中，他把人与人之间的温情展示的淋漓尽致，故事讲述了一个内向，缺乏关爱的小男孩正男在暑假期间和邻居“怪”叔叔菊次郎大叔的奇遇，影片中的音乐是由著名配乐大师久石让配乐，使得这部电影更加出彩。本篇论文就这部电影中的配乐进行分析，探索电影音乐的奇特魅力。

曲目	情绪	声部	场景	事件
Summer 1’	欢快 明朗	小提琴 大提琴 钢琴 弦乐	街道	放暑假了，正男和菊次郎相遇
Going out 14’	欢快 充满希望	钢琴 弦乐	正男家 街道上	正男收到了关于妈妈的快递，立即出门寻找妈妈
Mad summer 32’	欢快 充满童趣	钢琴 弦乐 打击乐器	出租车上 街道上	菊次郎大叔偷出租车司机的车带正男来到海边
Nightmare 41’	恐怖 压抑	打击乐器 弦乐	酒店	正男梦见了怪异叔叔，做了一个怪异的噩梦。
Kindness 53’	欢快 明朗	钢琴 小提琴 大提琴 弦乐	田野上	路上遇到的叔叔阿姨和正男一起玩游戏
The rain 58’	淡淡的忧伤	小提琴 大提琴 弦乐 钢琴	候车室	正男和菊次郎找不到可以载他们一程的司机，又累又饿

Real eyes 72'	悲伤 愤怒	小提琴 大提琴 弦乐	妈妈家	正男经过千辛万苦终于找到了妈妈，最后却发现妈妈早已改嫁，组建了新的家庭。
Angle Bell 77'	希望 爱	钢琴 大提琴 小提琴 弦乐	海边	菊次郎大叔抢走了路人的天使铃铛送给正男，安慰他受伤的内心，让正男再一次充满了希望
Mother 100'	爱 感伤	钢琴 大提琴 小提琴 弦乐	菊次郎妈妈住的养老院	菊次郎大叔途径妈妈住的养老院，来看望妈妈，却连招呼也没打便离开了
Summer 112'	欢快 明朗	小提琴 大提琴 钢琴 弦乐	街道	暑假即将结束，正男和菊次郎也是时候说再见了。

要提到本部电影的配乐，就必须提到一位音乐大师：久石让。

“久石让是日本著名的作曲家、歌手、钢琴家，以担任电影配乐为主。特别是宫崎骏导演的作品，从《风之谷》至《悬崖上的金鱼公主》的二十多年间所有长篇动画电影的音乐制作，为宫崎骏作品中不可欠缺的配乐大师。久石让原来的音乐其主要形式是小音乐，初期作品没有什么人气。久石让早年曾就读于日本国立音乐学院，修习作曲，因此久石让具有深厚的学院派训练。久石让的音乐观念受到菲利普·葛拉斯（Philips Glass）、史提夫·莱奇（Steve Reich）、史托克豪森、约翰·凯吉（John Cage），以及日本近代作曲家武满彻、三善晃等人的影响。1981年久石让推出第一张专辑《Information》，确定了自己的音乐风格。久石让不但是宫崎骏的音乐代言人，更与北野武组成黄金组合，创作了《那年夏天，宁静的海》、《坏孩子的天空》、《花火》、《菊次郎的夏天》、《大佬》等佳作。¹”

1. 引自《菊次郎的夏天》——影视声音分析研究

本部影片的音乐十分出彩，甚至可以这样说，没有这些音乐，这部电影也不可能封神。主题曲简单明快、清新自然、灵动而活泼，让人感觉到夏天的气息，曲式是一首再现二部曲式，节拍没有很大的变化，是一首4拍子的音乐，速度舒缓。应用了钢琴、小提琴、大提琴，层次丰富，但曲子并不复杂，音乐的节拍、节奏，乐器的使用都没有很大的变化。但是，音乐的感情有平缓有高潮。主题曲《summer》在这部电影中多次响起，久石让只稍稍改变音乐的其中一部分，便能将其完美的和电影情节相结合，在《going out》中截取了主题曲中节奏较快的一部分，体现出了正男的欢乐；在《kindness》中大量的运用主题曲中的弦乐，把偶遇的叔叔阿姨的善良和正男的快乐体现的淋漓尽致；在《mad summer》中先是添加了一段打击乐，后又巧妙地转音到主题曲上，把菊次郎大叔的“玩世不恭”彰显出来，伴随着欢乐的主题曲，表现了两个人冒险的有趣和欢乐；在《angle bell》中应用弦乐和空灵的钢琴声，把受到治愈的正男的心情表达出来，充满了音乐张力，不愧为音乐大师。

这部影片的特色之一，就是运用了日本的传统音乐。在曲目《Nightmare》中，应用了一种鼓点式的演奏方式，还运用了各种日本的打击乐器，配合电影中日本传统鬼神的形象，给人以一种恐怖感和压抑感，和电影中正男的遭遇完全吻合。

在这部影片中，北野武的家庭状况和电影中的正男类似，所以这部影片最接近于他的自传。北野武导演年轻时和母亲的关系并不是很好，但直到后来才发现是母亲一路保护着他，培养着他。北野武导演借这部电影表达了自己对母亲养育之恩的感激，也相当于是和自己童年的和解。而久石让作为北野武的好搭档，更是了解北野武的经历。所以他的配乐生动的体现出了这一点，当《mother》这首曲子响起时，相信每一个观影者都会为之动容，联想到自己的母亲。这首曲子主要采用弦乐和钢琴，曲调并不复杂，速度也较缓，以一种“娓娓道来”的方式表达了对母亲的爱与思念。

在这部影片中，直到最后正男也没有完成他的心愿，去和妈妈相认，可是在这个旅程中，菊次郎这位“痞气十足”的大叔以及沿途遇到的各色人情世态：变态男人、无辜又好心的宾馆服务员、热心帮助的恋人、周游全国的流浪诗人、收保护费的黑道打手、面恶心善的飞车族……他们都是这个社会的一个映像，在成

年人的世界里，世界不是完全纯洁的，但正是因为这种不完美而使之更加的美丽。这些看似不完美的人，都有着一颗善良的内心。他们关心正男，爱护正男，给了正男一个充满欢乐的暑假，让他感受到了来自他人的爱与关怀，在这个夏天的旅程里，两个“男孩”，逐渐成长。为什么一部电影这么多年仍能经久不衰，我想是因为观众们的情感基础，观众可能是从正男那里看到了童年受伤的自己，也可能是从菊次郎那里看到自己年少时的轻狂，也可能是受到了精神上的洗涤……无论如何，能让观众产生共鸣的作品，一定是好作品。

结语：《菊次郎的夏天》这部影片是久石让与北野武两位大师又一次完美的合作。影片中所运用的主要配乐在推动故事情节的发展、反映人物情绪的变化和烘托电影的气氛等方面都有着突出的表现，而这些作用最终都是为了更好地表达和升华影片的主题思想和精神内涵。在这些优秀配乐的加持之下，观众更好的入戏，也更能从内而外地感受主人公的情绪变化和电影所要传达的主题思想。

参考文献：《电影《菊次郎的夏天》的主要配乐分析》 陶赛 四川大学

《《菊次郎的夏天》——影视声音分析研究 张玉芳 河北科技大学

《寻找幸福的夏天——《菊次郎的夏天》浅析》 戚峻玮

作业部分

作业 1：简述电影音乐存在的价值

一部电影就像是一条未画出眼睛的龙，而电影音乐就是那龙上的眼睛，如果电影音乐可以和电影场景完美配合，那么就是好的电影音乐，总之，电影音乐具有和人物情感相关联，推动故事情节发展，彰显电影主旨等一系列作用。

作业 2：对赵季平写作的任意角色进行解读

在课上，老师为我们讲解了三国演义中关羽曹操和小乔的对应歌曲，由于我对三国很感兴趣，所以我选择董卓来讲。在《董卓霍乱京师》这首插曲中，开头就是号角声，战鼓声，宏大的弦乐声，仿佛想象到了那种奸贼祸乱一方的场景，想象到了一位乱世反贼的形象，和董卓祸乱朝纲，残暴不仁的形象完全吻合。这或许就是电影音乐的独特魅力——未见其人，听其声而知其人。

作业 3：坂本龙一和久石让两位音乐家作曲的特点和音乐风格

两个人的音乐风格还是有较大的不同之处，这要从两个人的经历说起。久石让和坂本龙一的音乐类型不同。久石让的作品主要是电影音乐，他以旋律优美、柔和、具有叙事性的作曲风格著称；而坂本龙一则主要从事实验音乐创作，其作品涵盖了各种类型，包括摇滚、流行、环境音乐等；

在作曲上，久石让的作曲风格偏向于使用管弦乐器，尤其以钢琴和小提琴的运用为主，配以轻柔的合唱，使其作品充满了诗意和叙事性。而坂本龙一则更倾向于电子音乐，其作品包含了各种音乐元素，例如合成器、采样、鼓点等。

在面向对象上，久石让的作品多数面向电影和电视，因此具有很强的电影音乐色彩，在配乐方面注重与画面的结合。而坂本龙一的作品则更多地用于舞台表演、音乐会和实验音乐探索。他注重音乐元素的创新与实验，在音乐上不断地尝试新的结合方式。

在风格特色上，久石让的音乐作品以旋律优美、优雅、感人、充满情感等为主要特点，给人留下深刻的印象。而坂本龙一的音乐作品则强调音乐元素的创新和实验，他的音乐风格更加前卫和奇特，展现了其独特的音乐才华。

作业 4：从不同叙事手法中任选一个，以一部影片为例简单说明

我选择的叙事手法是“非线性叙事”，以电影《记忆碎片》为例简单说明。《记忆碎片》是一部心理惊悚片。该片采用了非线性叙事的手法，通过多个时间线和闪回，呈现出一个恐怖而扭曲的故事。

影片的主角来到一间旅店，想要找到自己失散的妻子。随着剧情的推进，我们逐渐了解到主角的妻子已经去世，而主角也被诊断出患有失忆症。在影片的不同时间线中，我们看到了主角在不同场合下的记忆片段，包括乌托邦大学、一个神秘的实验室和一个废弃的精神病院。其中的每个片段都提供了主角过去的信息，并揭示了故事的真相。

非线性叙事的手法使得影片的剧情更具复杂性和诡异性，在观众心理上产生了强烈的不安和警觉。影片通过错综复杂的时间转换，揭示出了主角的过去、现在和未来之间的联系，展现出一个深邃而扭曲的故事情节。

总的来说，非线性叙事手法在电影制作中的应用可以使电影剧情更加扣人心弦，引起观众的共鸣和兴趣。同时，也需要导演和编剧们具备较高的叙事技巧，灵活运用时间线，呈现出一个生动而有力的故事。

作业 5：选一个喜欢的音源举一个例子来阐述

我最喜欢的中国传统乐器是长笛，笛子的表现力非常丰富，它既能演奏悠长、高亢的旋律，又能表现辽阔、宽广的情调，同时也可以奏出欢快华丽的舞曲和婉转优美的小调。可演奏出连音断音、颤音和滑音等色彩性音符；还可以表达不同的情绪；无论演奏舒缓、平和的旋律，还是演奏急促、跳跃的旋律，其独到之处都可从中领略。此外，笛子还可以展现大自然中的各种声音，把听众带入鸟语花香，高山流水的意境之中。在电视剧《甄嬛传》中，长相思和长笛结合效果非常出色。长相思是一首非常优美的曲子，所表现的意味非常深刻，也带有中国传统特色，在电视剧中，演奏者非常成功地传达了长相思曲子中的那种被困在深宫之中的无奈和苦涩，使听众们在欣赏时感受到了一种悲凉、孤独而又美丽的感觉。充分的体现了长笛的表现力。