经典画面背后藏着音乐“彩蛋”

不久前,曾执导13部《猫和老鼠》的动画大师吉恩·戴奇去世的消息传出,引发了影迷的“回忆杀”。伴随无数人童年记忆的《猫和老鼠》甚至被推上了热搜榜单——在这集播出于1947年的《猫之协奏曲》中,汤姆猫弹奏钢琴时的音符与按键,几乎与原曲琴键“神对应”。

无独有偶,中国也有一批动画经典,细节之严苛令人惊叹。上海美影厂出品动画《哪吒闹海》中的“李靖抚琴”片段,演奏古琴时指法不仅准确,且画音对位丝丝入扣,时隔41年后品质也毫不逊色。

人们屡屡搬出这些动画片回味,怀念的不仅是自己的童年,更是那些艺术工作者在条件有限的过去,始终秉持追求完美的匠心与人文关怀。回忆起六位动画师围着古琴演奏家龚一记录指法的往事,曾为《哪吒闹海》《三个和尚》《山水情》等美术片作曲的上海音乐学院教授金复载说:“从迪士尼、美影厂到宫崎骏,匠心让音乐赋予影片更持久的艺术生命力。”

上海美影厂出品动画《哪吒闹海》剧照

汤姆猫在弹奏《猫之协奏曲》剧照

郎朗视汤姆猫为古典乐的“启蒙老师”

约翰·施特劳斯《蓝色多瑙河》、肖邦《大圆舞曲》、贝多芬《月光奏鸣曲》……据统计,50多首古典音乐曾出现在《猫和老鼠》系列中。中国钢琴家郎朗曾表示,自己演奏时丰富的肢体动作,很大程度上源于这部动画片。每次电视播放《猫之协奏曲》这集时,他都会聚精会神地观看,把汤姆视为古典乐“启蒙老师”。

在《猫之协奏曲》中,汤姆猫作为钢琴弹奏者即将演奏,杰瑞老鼠却在钢琴上一直捣乱,汤姆既要保证演奏不搞砸,又要收拾“冤家”闯下的烂摊子,整个过程既紧张又妙趣横生。多年以后,有音乐相关专业网友发现,汤姆弹奏李斯特名曲《匈牙利狂想曲第2号》时,指法和原曲完全对应,并没有糊弄观众胡乱弹奏。

要知道,上世纪40年代不存在3D建模、PS数位板画图等技术,动画制作流程远比今日繁琐。可《猫和老鼠》制作团队没有偷工减料,画师一张一张悉心画出了一秒24帧的动画。以汤姆弹奏钢琴为例,绘制之前先要把音乐规划完整,并让汤姆对准每一帧演奏。由于汤姆猫只有四根手指,演奏钢琴时的指法还需重新分配。最终成片不仅钢琴演奏准确,还完美融合了音乐与猫鼠打斗的场景,这份匠心和严谨让《猫之协奏曲》成功获得1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

《猫和老鼠》剧情的推进和开展,很大程度上依靠背景音乐和肢体动作呈现。主人公的一颦一笑、一举一动,都要与音乐严丝合缝。从1940年正式开播至今,80年来《猫和老鼠》能够成为一代代人的童年宝贵记忆,最大功臣当属高水准背景音乐与画面无可挑剔的结合。

6位动画师精心雕琢“李靖抚琴”场景

中国艺术工作者的匠心,同样为人们津津乐道。41年前的美术片《哪吒闹海》,细节处处可见惊喜。比如开头一段编钟演奏的音乐,伴随着“上海美术电影制片厂”几个大字共同出现。1978年《哪吒闹海》正在制作中,作曲金复载、录音师侯申康听闻战国早期曾侯乙编钟出土,兴奋地跑去湖北现场录音。青铜编钟雄浑而质朴的音色,最终为影片增添几分庄重与神秘。

除了编钟,《哪吒闹海》配乐还使用大量其他民族乐器。在震撼无数人的“哪吒自刎”场景,染血的宝剑闪着寒光插入地砖,龙王叫嚣着收兵回海。铿锵中带着凄厉的琵琶声响起,哪吒充满悲愤的双眼叠化出口衔乾坤圈、混天绫飞奔而来的梅花鹿。西方管弦乐和二胡齐奏又将曲调转向哀婉和绵长,哪吒的魂魄化作银丹被仙鹤衔起远去……音乐的铺陈与渲染赋予这个片段历久弥新的力量。

《哪吒闹海》中“李靖抚琴”这场戏也相当精彩。角色姿态、神情,乃至指法都和音乐结合得天衣无缝。当时金复载将曲谱好后,邀请好友、古琴演奏家龚一到美影厂演奏琴曲。6位动画师呈扇形围绕龚一而坐,从不同角度用速写记录下他弹奏每个音节的指法,摄影机则拍下他演奏时的神态影像。之后,由动画设计师马克宣完成最终角色表演和镜头原画的“精加工”,鬼斧神工的场景由此诞生。

画面紧密配合音乐更具艺术性

除了《猫和老鼠》《哪吒闹海》,与画面相辅相成的音乐编配还成就了不少其他动画经典。以迪士尼为例,从《美女与野兽》《狮子王》到《冰雪奇缘》,总有一些旋律能被人们铭记,比如全球范围内传唱度极高的《Let It Go》等。

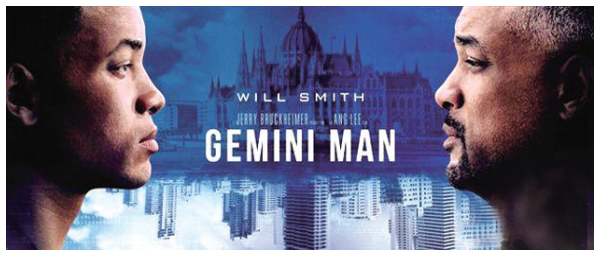
中国也有不少脍炙人口的经典动画——《三个和尚》《雪孩子》《舒克和贝塔》等,因片中雅俗共赏的旋律更加熠熠生辉。金复载表示,美影厂过去出品的不少美术片对白并不多,主要靠音乐来推动叙事、烘托气氛、表达主旨。之所以实现了完美的音画结合,得益于作曲家与动画师、演奏者的共同努力。“动画片本身就是虚构的,充满艺术的想象,而音乐能更深入地带动剧中人的感情,使作品更具想象力和艺术性。”金复载表示,眼下国内有些动画片相对注重画面,希望从业者能更重视音乐编配。“为动画配乐,是一份一点儿也不‘小儿科’的工作。”

(据《文汇报》)

◎搜娱

2019年好莱坞盈亏榜:《复联4》最赚钱

近日外媒公布一年一度的好莱坞大片盈亏榜,《复仇者联盟4:终局之战》(以下简称《复联4》)荣登榜首,以近9亿美元的高回报成为2019年最赚钱的好莱坞大片。在盈利的10部电影中,迪士尼占了7部半,排名第七的《蜘蛛侠:英雄远征》由漫威(迪士尼)和索尼共同开发,各算一半。其他非迪士尼发行上榜的电影包括索尼的《勇敢者游戏2:再战巅峰》和华纳的《小丑》。《X战警:黑凤凰》和李安执导的《双子杀手》,分列最赔钱电影的第一和第四名。



(据《新快报》)

《我们永不言弃》超前点映

今年第四部转战网络的院线电影上线了,它就是由周显扬导演,杜致朗编剧,韩庚、邬君梅、蔡书灵领衔主演的动作电影《我们永不言弃》。该片于4月20日起在爱奇艺开启超前点映。

影片讲述一个令人热血沸腾的逆袭故事:拳王周始(韩庚饰)曾经战无不胜、风光无限,但性格也跋扈嚣张,因为狂傲而尝到了入狱的苦果。出狱后的周始性情大变,和女儿周自在相依为命,被困于人生低谷。更让人没想到的是,小自在被确诊患上白血病,更给了周始致命一击。最终,周始为自己,更为女儿,再次证明了自己,赢回尊严,上演了华丽逆袭!(据《北京晚报》)

全球20个电影节大合作举办线上电影节

4月28日,据外媒报道,国外视频网站Youtube和翠贝卡电影节宣布与戛纳、柏林、威尼斯、多伦多等来自全球各地的20个电影节主办方合作,推出名为“我们在一起,一个全球电影节”的线上电影节。举办时间为5月29日~6月7日,其内容包含有长片、短片、纪录片、音乐、喜剧和对话等。观众届时可以免费观看,并且不会插播广告。

实际上,“我们在一起,一个全球电影节”并不能完完全全称做是电影节,它更像是一次大型的线上活动。据悉,其内容包括有原定在各大电影节放映、却因新冠疫情而改变安排的部分。目前尚未公布具体片单,据主办方透露,新旧电影都会有,长片方面估计会以影库的旧片为主。由于是免费放映,组织方也鼓励观众向慈善组织捐款。

另外,这一次的线上活动也不代表实体电影节的取消,记者获悉,威尼斯电影节依然按行程表在筹备,多伦多电影节也仍然未宣布取消。而数次推迟了开幕日的戛纳电影节,此次线上活动并未提交长片,只提供了大师班对话内容。戛纳目前拟定开通为期六天的虚拟市场线上交易活动,为全球买家提供电影节市场交易服务,但线下电影节并未放弃,或者会有与威尼斯电影节合作的可能。

(据《新快报》)

内蒙古保险颁(换)发保险许可证公告

中国人寿财产保险股份有限公司乌拉特中旗支公司(地址变更)
许可证编号:0253401
许可证机构编码:000108150824
机构住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇海流图大街汇丰三区2号门店
负责人:王英
邮政编码:015300
联系电话:0478-7976519
业务范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他保险业务。
发证日期:2020年4月17日

中国太平洋财产保险股份有限公司根河支公司(开业公告)
许可证编号:0253053
许可证机构编码:000014150785
机构住所:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市中央路医药公司综合楼2层门市10号
负责人:范海文
邮政编码:022350
联系电话:13739963589
业务范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;经中国保监会批准的其他保险业务。
发证日期:2019年4月24日

内蒙古保险行业公告刊登热线:18047140678(微信同号)