

《为动画插上音乐的翅膀》

图书基本信息

书名：《为动画插上音乐的翅膀》

13位ISBN编号：9787560998933

出版时间：2015-8

作者：杨帆

页数：298

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

书籍目录

第一章此方有传奇

- 1.1 色彩与线条交织的世界//1
- 1.2 触动灵魂的音乐藤蔓//9
- 1.3 携手于追梦之路//16
- 1.4 另一个温柔世界的苏醒//23

第二章风之谷的沙砾之声

- 2.1 当风声贯之于耳//31
- 2.2 御风使的救赎//39
- 2.3 安魂曲，奔跑过心弦的颤动//46
- 2.4 传奇降于莽原之时//54
- 2.5 生命，永不停歇的思考//61

第三章天空之城的绝响

- 3.1 每一场相逢，都是无尽的喜悦//69
- 3.2 开启一场逐梦的旅程//76
- 3.3 来自天堂的歌声//84
- 3.4 撒哈拉沙漠上的热风//91

第四章盛夏遇见多多洛

- 4.1 美妙之音响彻原野//101
- 4.2 触碰纯真的精灵//108
- 4.3 仲夏夜之殇//115
- 4.4 来，搭乘龙猫巴士//122
- 4.5 编织一场故乡美梦——致纯真//129

第五章在尘世修行的小魔女

- 5.1 回荡于天空的欢乐颂//138
- 5.2 火车驶向远方//144
- 5.3 每一个人，都是魔法师//152
- 5.4 不忘初心，方得始终//159

第六章上古林中奔跑的狼女

- 6.1 来自东方的神秘旅人//169
- 6.2 那一曲荒山圣咏//176
- 6.3 晚安，诸神//183
- 6.4 在微笑中隔岸相守//190
- 6.5 关于爱的物语——致少女//197

第七章千与千寻

- 7.1 静谧的心灵乐章//206
- 7.2 跌入那未知的异境//214
- 7.3 以爱之名，回归自我//221
- 7.4 残花枝头绽——童梦复苏//228

第八章谱写一曲战地恋歌

- 8.1 华尔兹印象//236
- 8.2 永不疲惫的灵魂//244
- 8.3 人生的旋转木马//250

《为动画插上音乐的翅膀》

精彩短评

- 1、这个作者的文风笔调实在尼玛受不了，矫情成这样，请问编辑，你们是怎么毒完这本破玩意并同意出版的……弃了
- 2、对于宫崎骏作品解读的一本非常好的书，看书就相当于再温习一遍他的电影，耳边回荡着久石让的音乐，太棒了！
- 3、对于宫崎骏和久石让的粉丝来说，这本书可以看看。

《为动画插上音乐的翅膀》

精彩书评

1、夜深了，昏黄的路灯照亮湿淋淋的地面。小梅和小月撑着雨伞，在站台等待晚归的父亲。年纪尚小的小梅支撑不住快要睡着了，姐姐便呵护地将她背在背上。神奇的龙猫邻居就在此刻出现。小月看着这个胖胖的妖怪突然出现在身边，一言不发，就以一种发现奇妙的心情看着龙猫举着一小片树叶在头顶避雨，小月便递上了自己的雨伞……来，搭乘龙猫巴士。在沿海边上的山谷中，有一座不受污染的纯净城市——风之谷。御风使娜乌西卡，乘着巨大的滑翔翼在天空中自在翱翔。这里仿佛就成为了一个与世隔绝的国家，生活在风之谷的人民过着桃花源一般的生活，不问外界，直到巨型飞船出现的那一刻……巨大的飞行船在云海之中缓缓前行，借由海盗入侵的混乱，被幽禁的少女希达预备逃离囚禁。一脚踩空，希达从飞行船上跌落下去。她不由惊声尖叫起来，只一会儿，尖锐的声音瞬间变小，希达的身影转眼就没入云层深处，世界一时安静无声……看过这些方领略了绘画大师的世界多么玄妙，只需一支画笔，着色点染，就可以让读者窥见流畅柔美的线条圈住饱满新鲜的色泽，水彩画一般的透明世界，带着美好气息扑面而来。此时，空间响起的是来自天堂的咏叹调，它是来自远古的诸神叹息。浪漫多情的诗人徐志摩曾这样写道：“你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的，方向；你记得也好，最好忘掉，在这交会时互放的光亮”。他们是1983年因《风之谷》而结缘的两个人，宫崎骏与久石让……

2、作为一部人物传记，杨帆的这本《为动画插上音乐的翅膀》似乎显得有些单薄；但如果把这本书当作是给每一个有梦想的人的励志读物，那么便不难从文字中感受到作者那饱满的诚意。宫崎骏和久石让可以称得上是日本动漫界的传奇组合，有不少经典动画影片都是因为这两位大师的共同努力才得以问世并取得了不俗的成绩。他们都是有梦想、有激情的人，但更难得的是，他们都知道自己想要的是什么，并且在把梦想变为现实的路上不断地行进着。有梦想，这是一个很高贵的品质，它足以将庸人和奇人区分开来。但梦想也是一个特别廉价的词，但凡是个人，便都有可以与他人聊梦想、聊人生。但真正愿意为了梦想而坚持不懈的人，却又何其少也。然而，唯独那些真正愿意为了梦想而坚持的人终究成为了他们自己。比如宫崎骏和久石让，他们成为了日本动漫界的一座高峰，这并非是因为他们运气有多好，而是他们付出的努力实在够多。在宫崎骏的动画作品中，他也格外地偏爱那些有梦想、有信仰、能够坚持不懈的人。而这些人物均以少女的形象出现。本书作者杨帆在书中也做了分析，而不论是谁，只有先坚持下去，才能看到希望。这本看似是在讲述宫崎骏和久石让的人生经历的书，其实是以他们两人合作过的经典作品作为主线的。书中选取的这些经典动画影片，虽然主题不一，风格各异，可贯穿其中的，无疑也是个人成长问题。动画影片中的主人公也是在不懈的努力坚持之后，才最终迎来了崭新的人生境界。那么作为读者的我们，在这本书中看到绝不应该仅仅停留在作者对于动漫故事的解读，或者两位大师级人物的励志故事，而应当看到自己的生命该以怎样的走向成长。记得书中有一处细节描写，着实令人非常感动：即便是在电脑绘画技术相当成熟的今天，宫崎骏依然坚持着手绘，而也正是他的这种坚持，最终使他的动画作品打上了鲜明的个人色彩。宫崎骏和久石让能够成为一种标志，一个标杆，那是因为他们梦想的道路足够坚持。所以，梦想二字虽然足够诱人，但如果没有坚持下去的勇气，那么梦想便只能成为生命力的负担。而那些能够坚持下去的人，即便没有得到世俗人眼中所谓的“成功”，至少，他们也做成了自己。从生命的成长这个层面来说，能够成为自己的人是有福气的，他们比单纯的“成功人士”要幸福得多。毕竟，只要足够努力，人人都能在某种程度上获得成功，而只有成为自己、活出自己，才算对得起这仅有一次的人生。

3、动漫产业是日本对外文化输出的重要部分，除了给日本带来可观的经济效益外，更有战略意义的是风靡全球的日本动漫对其他国家在文化上产生的影响，而这是很难用具体的数据来衡量的。进入中国市场的日本动漫，虽不乏充斥着血腥、暴力的糟粕，但也有很多值得我国学习的艺术精品。动画大师宫崎骏的作品，无疑是具有普世价值的佳作。宫崎骏以传统方式精心制作的动画给观众带来美的视觉享受，它们日系小清新的风格治愈了无数疲惫的心。但如果没有久石让的音乐，那些美好的画面便少了些灵动。像詹姆斯·霍纳的配乐为那些经典电影增色不少一样，久石让的配乐与宫崎骏的动画珠联璧合，他们共同打造一个梦与狂想的童话王国。文学才女杨帆的《为动画插上音乐的翅膀：宫崎骏与久石让》，用她细腻的文笔解读宫崎骏、久石让两位大家，带读者走进那纯真的二次元世界。在我们过去的印象中，动画是给儿童看的，国产动画也确是以小朋友为观众定位。这种陈旧的观念在日本动漫引入后被打破，好看的动画是不分年龄、没有国界的。宫崎骏的作品多以唯美的画面表达深刻的主题，如环保、反战、童真等，同时，日本传统的“武士道”精神也是宫崎骏一直所想要传达的。

《为动画插上音乐的翅膀》

无论是形式上还是内容上，宫崎骏的动画都追求继承传统的精华，并因此取得巨大的成功。我们常说民族的就是世界的，宫崎骏是很好的范例。民族文化的优秀特质，必会为世界所普遍接受。即使不知道久石让这个名字，也一定不会不熟悉他的音乐，因为《菊次郎的夏天》《天空之城》等经典电影配乐经常出现在各类电视节目中。音乐是世界共通的语言，我们用听觉感受久石让创作的旋律带来的感动。宫崎骏的慧眼识才使久石让的音乐得以在《风之谷》中完美呈现，并在此后数年间，两人共同为观众奉献视觉与听觉上的双重享受。久石让是了解宫崎骏的，他配乐前对每一部作品的细心研读，最终使音乐与画面在完整的作品中完美契合。娜乌西卡、阿西达卡、龙猫等一个个经典形象的诞生，离不开他们对艺术执着认真的态度。宫崎骏与久石让展现出的异次元世界，源于他们对真善美的追求，对童年梦想的再现，对自然界的大爱。他们将真诚与爱融于作品中，创造出一个个梦幻的世界，触动着每一个走进其中的人。去年，宫崎骏宣布复出，不知在《起风了》之后，他还会创造一个怎样的梦幻王国呢？

4、本书的上架建议是艺术、传记。我读的传记不多，喜欢的更是寥寥无几，读到本书，我才开始认真思考为什么我不爱读传记，归根到底是因为一个人的成就、他本人、他的传记完全是三件虽相互关联却大有不同的事物。有传记传世的当然都是名人，且多数是正面人物，当然也有《我的奋斗》这样的例外，这里只说大多数情况。与他们在各个领域取得骄人成绩大相径庭的是，他本人却有可能十分不堪，比如狄更斯有恋尸癖、爱因斯坦绯闻缠身、萧红与渣男缠斗一生……不知情的读者很可能读到这些就马上粉转黑了。再来说传记和本人，传记按作者的不同区分为自传和其他，自传类似回忆录，一个人写自己难免会有自怜自艾或者自夸自大的情绪，而他人的传述又经常会掺杂太多作者个人的揣测臆断和美化加工，不论哪种形式，最终呈现在读者眼前的都是二次甚至多次加工后扭曲的面貌，与真相已然相去甚远。再加上作者文笔水平的高低，传记最终的水准也是良莠不齐。赘述这么多，就是因为我刚拿到这本书的时候，犯了同样的错误，把对宫崎骏作品的热爱错误的当作对本书的喜爱，现在我不得不来亲自打脸，说说这本书不太好的地方。让我来评价宫崎骏，我想把他和刘欢做一对比（就是唱歌的刘欢）。他们在各自领域都是堪称国字号的领军人物，成就不可谓不高，技艺不可谓不尽善尽美，然而就像外国人可能知道刘欢却不知我国其他优秀音乐人，宫崎骏也是如此，作为日漫输出最成功的创作者，很多人只知宫崎骏而不知押井守、铃木敏夫、今敏等其他动画大师，遑论大批后起之秀。你可以说知不知道都没关系，不影响你喜欢宫崎骏的作品，但是要为他立传写书却不能不知，因为这些事实和大环境会影响你能否客观的评价其本人及作品。字里行间能看出来，作者显然是一个对日漫了解不多、对宫崎骏充满个人崇拜的人。她无疑也是在2013年宫崎骏宣告退休引起的宫崎骏热潮中新鲜加入宫迷队伍中的一员，这一点在后记得到了验证。宫崎骏在我国的大热除了这些作品本身显而易见的优秀特质外，有一点我想被很多人都误读了，那就是他作品里的反战主张，我相信被很多国人误读为对日本侵华的反思。其实不论宫崎骏还是日本其他反战作家等，他们反战思想的主要来源是二战美军对日作战引起的对本国国民的同情，对日侵华的反思也有，但只是副产品而已，我们很多读者经常会自以为的把这些解读为政治上的反思和道歉。本书中涉及这点的地方犯了同样的错误。本书的另一个上架建议是“艺术”，不论对绘画还是音乐，我都是门外汉，因此，刚拿到本书时，我其实是期待作者用专业知识来为我们进行精细解读的。如果你和我抱有同样的期待，很遗憾，你会跟我一样失望。因为作者和我们一样只是普通观众，完全没有艺术背景，所有解读都是普通观众的所想所感。并且，或许是出于行文需要，书中大段大段的文字都用来描述动画场景和故事进展，写这么多，何不让读者自己去看电影来的痛快。从艺术层面上讲，与其说本书是对宫崎骏电影和久石让音乐的解析，不如说是一名他们忠实影迷、乐迷的长篇观后感更为贴切。因此来说，这本书的定位略有偏差，如果是传记，那么它缺乏更全面细致的考据，尤其是用一本书写两个人的传记并不容易。如果是艺术类，作者又缺乏相关的背景知识。对宫迷来说，大段冗余的动画场景描述很容易让人失去耐心，除了环保和反战这两个显而易见的主题外，作者稚嫩又少女心满满的文笔又很难挖掘出其他的深意。我们能读到的，也就仅仅是作者对两位大师的崇高敬意和满心欢喜了。

5、动漫是一种艺术，不分国界的传达着爱。提及动漫，我们无法忘却一个名字，他用画笔，轻柔地抚摸人们受伤的灵魂，绘出生命的感动。动画大师宫崎骏，是一个不可复制的传奇。然而，当动漫大师遇见了音乐大师久石让，他们便成就了一个温软美好的动漫世界。诗一样的美丽的童话在简洁的线条和动感的音符中苏醒，关于爱，关于梦想、关于勇敢……他们总是能轻易地感染我们的爱，触动我们柔软的心。看过了那些动漫作品，再来品读这书中的文字，离两位大师更近了一步。作者的笔触纯净柔软，有着宫崎骏式的浪漫和久石让的轻灵，一笔笔地勾画着两位大师创造的动漫世界。他们的动

《为动画插上音乐的翅膀》

画的世界里，照映着现实故事，又远比现实更生动。那些动漫角色，更是让人难以忘怀。智慧的龙猫、伟大的猪神、邪恶又可爱的汤婆婆、可爱的树精、调皮的金鱼波妞，勇敢的幽灵公主等各具特色。而我们总是会在某一个角色上，找到自己灵魂的影子。在文中，你可以感受到作者对两位大师的虔诚的喜爱。你可以在动漫之外，更多一个机会与那些角色沟通，你可以再一次回味纯净的感动。亲情、爱情、友情、勇敢、坚强、热爱自然……这是两位大师向我们传递的情感。每一部影片，在一片波澜壮阔之后，全都归于平静。他会让你忽然觉得，生活会像漫画般美好，可以温柔梦幻、可以简单温暖……。童话的缔造者，却不是生活在梦幻的王国里，他们从小就经历了残酷的战争。他们和其他同龄的孩子一样，在战争中感受经历苦难，渐渐成长。而当生命所有苦难加之于身，却打磨出水晶般纯洁的灵魂。在光影、线条、音符的交会中，便流淌成了一个美丽世界。而这更是让我们，多了一个值得阅读理由。总之，翻开书，走进美丽的动漫世界；合上书，回归静好的诗意人生。

《为动画插上音乐的翅膀》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com