

Analysis of the Music in the *La La Land* Movie

Doudou Yuan

Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730000, China

Abstract

La La Land is a romantic musical comedy film directed by Damien Chazelle and starring Emmastone and Ryan Gosling. The film is widely praised for its unique narrative techniques, gorgeous visual style and moving music. In this film, music not only serves as the promoter of the plot, but also is a direct expression of the characters' emotions, dreams and pursuits. The music in the film also shows us a world full of dreams and romance, and makes us feel the infinite possibilities between music and film. This article will provide an in-depth discussion of the music in *La La Land*, and analyze how the music merges with the plot, characters and film style to form this classic work together.

Keywords

La La Land; music analysis; music analysis

针对《爱乐之城》电影中音乐分析

袁豆豆

西北师范大学, 中国·甘肃 兰州 730000

摘要

《爱乐之城》是一部由达米恩·查泽雷执导, 艾玛·斯通和瑞恩·高斯林主演的浪漫音乐喜剧片。该片以其独特的叙事手法、绚丽的视觉风格和动人的音乐而广受赞誉。在这部影片中, 音乐不仅作为剧情的推动者, 更是角色情感、梦想和追求的直接表达。影片中的音乐也为我们展示了一个充满梦想和浪漫的世界, 让我们感受到了音乐与电影之间的无限可能。论文对《爱乐之城》中的音乐进行深入探讨, 解析音乐如何与剧情、角色和电影风格相互融合, 共同构成这部经典之作。

关键词

《爱乐之城》; 音乐分析; 配乐分析

1 导演介绍

达米恩·查泽雷 (Damien Chazelle) 是《爱乐之城》的导演和编剧。他出生于 1985 年, 是美国的一位年轻有为的电影导演。通过《爱乐之城》, 查泽雷成功地将音乐和爱情融合在一起, 为观众呈现了一部既感人又震撼的作品。这也是他继《爆裂鼓手》之后的又一力作, 展现了他对音乐和电影的深刻理解和独特见解。

2 演员阵容介绍

①瑞恩·高斯林 (Ryan Gosling) 饰演塞巴斯汀 (Sebastian), 一名对艺术有着近乎洁癖追求的爵士钢琴师。瑞恩·高斯林是美国的一位实力派演员, 他凭借精湛的演技和迷人的外貌赢得了众多观众的喜爱。在《爱乐之城》中, 他成功塑造了塞巴斯汀这一角色, 将其内心的挣扎和追求展现得淋漓尽致。

②艾玛·斯通 (Emma Stone) 饰演米娅 (Mia), 一个怀揣演员梦想的女孩。艾玛·斯通是美国的一位知名女演员, 她凭借多部优秀作品获得了观众和业内人士的认可。在《爱乐之城》中, 她与瑞恩·高斯林的合作默契十足, 将米娅的坚韧和热情展现得淋漓尽致。

③其他演员还包括约翰·传奇 (John Legend) 饰演基斯 (Keith), 罗丝玛丽·德薇特 (Rosemarie DeWitt) 饰演劳拉 (Laura), 芬·维特洛克 (J.K. Simmons) 饰演格雷格 (Greg), 杰西卡·罗德 (Jessica Rothe) 饰演亚历克茜 (Alexis) 等。这些演员都为影片的成功贡献了出色的表演。

总结来说, 《爱乐之城》的导演达米恩·查泽雷和演员阵容都非常出色。他们共同为观众呈现了一部感人至深的爱情片, 让观众在欣赏音乐和舞蹈的同时, 也感受到了爱情的魅力和力量。

3 音乐与剧情的紧密结合

《爱乐之城》中的音乐与剧情紧密相连, 相互映衬, 共同推进故事的发展。影片中的音乐不仅为观众带来了愉悦的听觉享受, 更在关键时刻推动了剧情的转折和升级。例如,

【作者简介】袁豆豆 (2000-), 女, 中国甘肃武威人, 在读硕士, 从事音乐教育研究。

在影片的开头，一首欢快的 *Another Day of Sun* 为观众展现了洛杉矶这座城市的活力和繁华，同时也为两位主角的相遇埋下了伏笔。随着剧情的深入，音乐更是成为了角色情感表达的重要工具。在 Mia 和 Sebastian 的相遇、相知、相爱和分离的过程中，音乐始终贯穿其中，为观众呈现了一个个动人的瞬间。

在 Mia 和 Sebastian 相遇的场景中，电影中的音乐更是起到了关键作用。当 Mia 在试镜时紧张地等待结果时，一首轻柔的钢琴曲缓缓响起，为观众营造了一种紧张而期待的氛围。而当 Mia 成功获得角色时，一首欢快的流行歌曲响起，为观众带来了喜悦和兴奋的情感体验。这些音乐元素与剧情紧密结合，共同推动了故事的发展。

4 音乐与角色的深度契合

在《爱乐之城》中，音乐与角色的关系十分密切。每位角色都与特定的音乐元素紧密相连，通过音乐来表达自己的情感和追求。Mia 是一个充满梦想的女孩，她热爱表演，在影片中，Mia 的追梦之旅始终伴随着音乐。她渴望成为一名成功的演员。她的梦想在影片中得到了充分的展现，无论是试镜时的紧张与期待，还是她在舞台上的自信与魅力，或是她成功后的喜悦与自豪，都通过音乐得到了生动的呈现。其中，一首 *Audition* 不仅展示了 Mia 在试镜中的表现，更深刻地反映了她的内心世界和追求梦想的决心。

Sebastian 则是一个痴迷于爵士乐的钢琴家，他的音乐梦想同样在影片中得到了充分的展现。他对于音乐的执着和追求，以及与 Mia 之间因音乐而产生的情感纠葛，都成为了影片中的重要看点。在影片中，无论是他在酒吧中即兴演奏的爵士乐，还是他为 Mia 创作的浪漫旋律，都展示了他对音乐的热爱和追求。其中，*Mia & Sebastian's Theme* 这首曲子不仅是两人的情感纽带，更是他们梦想与爱情的象征。

5 音乐与电影风格的融合

《爱乐之城》中的音乐与电影风格相互融合，共同营造出了一个充满梦想和浪漫的世界。影片中的音乐不仅为观众带来了愉悦的听觉享受，更在情感表达、氛围营造等方面发挥了重要作用。同时，影片中的视觉风格也与音乐相得益彰，共同构成了一个完美的艺术整体。例如，在影片的结尾部分，Mia 和 Sebastian 在星光熠熠的舞台上重逢的场景中，音乐与画面的完美结合让观众感受到了无尽的浪漫和感动。《爱乐之城》中的音乐风格多样且富有创新。影片中的音乐不仅包括了爵士乐、流行乐等多种风格，还融入了大量的原创音乐。这些音乐不仅为影片增添了独特的艺术魅力，更在情感表达上起到了至关重要的作用。

在 Mia 和 Sebastian 相识相爱的过程中，电影中的音乐始终贯穿其中。无论是他们一起跳舞时的欢快旋律，还是他们分别追求梦想时的深情旋律，都让观众感受到了音乐的力量和魅力。同时，影片中的音乐还采用了许多创新的表现手

法。例如，在 Mia 和 Sebastian 在天文台上共舞的场景中，音乐与画面相互交织，形成了一种独特的视听效果。这种表现手法不仅增强了影片的艺术感染力，更让观众深刻感受到了音乐与电影之间的紧密联系。

6 音乐风格的多样性与创新

《爱乐之城》中的音乐风格多样且富有创新。影片中的音乐不仅包括了爵士乐、流行乐等多种风格，还融入了大量的原创音乐。这些音乐不仅为影片增添了独特的艺术魅力，更在情感表达上起到了至关重要的作用。例如，*City of Stars* 这首歌曲以其优美的旋律和深情的歌词，成为了影片中最具代表性的音乐之一。这首歌曲不仅表达了 Mia 和 Sebastian 之间的爱情，更传递了他们对于梦想的执着和追求。

此外，影片中的音乐还采用了许多创新的表现手法。例如，在 Mia 和 Sebastian 在天文台上共舞的场景中，音乐与画面相互交织，形成了一种独特的视听效果。

这种表现手法不仅增强了影片的艺术感染力，更让观众深刻感受到了音乐与电影之间的紧密联系。

7 音乐实例分析

7.1 *City of Stars*

这首歌曲是影片中的主题曲，也是观众最为熟悉的音乐作品之一。它以其优美的旋律和深情的歌词，表达了 Mia 和 Sebastian 之间的爱情和梦想。在影片中，这首歌曲多次出现，每次都在关键时刻为观众带来了深刻的情感体验。无论是 Mia 在舞台上演唱时的动人表演，还是她与 Sebastian 在天文台上共舞时的浪漫场景，都让观众感受到了这首歌曲所传递的深情与梦想。

7.2 *Audition*

这首歌曲出现在 Mia 试镜的场景中。它以轻柔的钢琴伴奏和 Mia 紧张的独白相结合，为观众营造了一种紧张而期待的氛围。这首歌曲不仅展示了 Mia 在试镜中的表现，更深刻地反映了她的内心世界和追求梦想的决心。同时，这首歌曲也暗示了 Mia 在演艺道路上的艰辛和挑战。

7.3 *Mia & Sebastian's Theme*

这首曲子贯穿了影片的始终，是 Mia 和 Sebastian 之间情感纽带的象征。它以轻柔的旋律和深情的歌词，表达了两人的爱情和梦想。在影片中，这首曲子多次出现，每次都在关键时刻为观众带来了深刻的情感体验。无论是两人在酒吧中的相遇，还是他们在天文台上的共舞，都让观众感受到了这首曲子所传递的深情与梦想。

8 音乐在剧情中的具体作用

8.1 情感表达

音乐通过旋律、节奏和歌词等元素，有效地表达了角色的内心情感。例如，*City of Stars* 在 Mia 和 Sebastian 的多

个情感场景中出现，深情地表达了他们的爱情和梦想。

8.2 氛围营造

音乐能够营造出不同的氛围，为剧情增色添彩。例如，*Another Day of Sun* 为电影开篇营造了轻松愉快的氛围，而 *Mia & Sebastian's Theme* 则在不同场景中营造出浪漫、温馨或紧张的氛围。

8.3 剧情推动

在某些关键时刻，音乐能够推动剧情的发展。例如，在 Mia 试镜的场景中，*Audition* 的紧张旋律为观众营造了一种紧张而期待的氛围，同时也暗示了 Mia 在演艺道路上的艰辛和挑战。

8.4 角色塑造

音乐也是塑造角色形象的重要手段。通过特定的音乐元素，可以突出角色的个性和特点。例如，Sebastian 对爵士乐的热爱和追求通过他演奏的爵士乐得到了生动的呈现。

综上所述，《爱乐之城》中的音乐与剧情紧密相连，通过情感表达、氛围营造、剧情推动和角色塑造等多种方式，为观众带来了深刻的艺术享受和情感体验。音乐不仅是电影的重要组成部分，更是连接观众与角色的桥梁，让我们更加深入地理解了角色的情感和追求。

《爱乐之城》的音乐是一部作品的灵魂，其深度和多样性为这部电影增添了无尽的魅力。

电影中的音乐全部为原创作品，这些作品不仅体现了电影的主题和氛围，还巧妙地融合了爵士乐与流行音乐的元素。这种独特的音乐风格不仅为电影增色不少，还为观众带来了丰富的听觉体验。电影中的主题音乐具有双主题框架结构特征，各主题音乐不断变奏贯穿剧情的发展，使得音乐的变化最大化地服务于电影。这种结构强化了电影的主题，让音乐与剧情紧密相连。爵士乐在电影中扮演了重要角色，不仅塑造了人物性格，还衔接了剧情。Swing、Straight、即兴等风格特点以及爵士和声的规律，都为电影带来了丰富多样的旋律。爵士乐风格下的旋律时而平静深沉、时而浪漫欢快、时而忧郁沉闷、时而诙谐滑稽，为电影增添了深厚的情感色

彩。音画结合的紧密性：电影中的音乐与画面结合非常紧密，以音画同步为主的方式让音乐与画面相得益彰。顺时空音乐蒙太奇与逆时空音乐蒙太奇的使用，让音乐对画面所表现的内容有了更大的拓展，使得观众能够更加深入地理解和感受电影的情感和主题。代表性曲目：主题曲 *City of Stars* 以其动人的旋律和深情的歌词成为了电影的标志性歌曲，不仅表达了主人公对洛杉矶的向往与憧憬，还成为了许多观众心中的经典之作。其他插曲，如 *Another Day of Sun* 和 *Someone in the Crowd* 等也各具特色，为电影增色不少。

总之，《爱乐之城》的音乐是一部作品的精髓所在，它以其原创性、融合性、主题性、爵士乐的魅力以及音画结合的紧密性等特点为电影增添了无尽的魅力和深度。这些音乐不仅增强了电影的观赏性还让观众沉浸在电影的氛围中久久不能自拔。

9 结论

《爱乐之城》中的音乐不仅为影片增添了独特的艺术魅力，更在情感表达、剧情推动等方面发挥了重要作用。音乐与剧情、角色和电影风格的相互融合，共同构成了一部经典之作。在这部影片中，音乐成为了连接观众与角色的桥梁，让我们更加深入地理解了角色的情感和追求。它通过独特的音乐编排和呈现方式，为观众带来了深刻的艺术享受和情感体验。音乐与剧情、角色和电影风格的相互融合，共同构成了一部经典之作。在《爱乐之城》中，音乐不仅是电影的重要组成部分，更是连接观众与角色的桥梁，让我们更加深入地理解了角色的情感和追求。

参考文献

- [1] 程静.歌舞片的视听功能及美学探析——以《爱乐之城》为例[J].传播与版权,2023(20):47-49.
- [2] 朱姝婉云.歌曲*City of Stars*在《爱乐之城》中的运用及艺术价值[J].音乐天地,2023(7):49-53.
- [3] 柯润衍,闫剑明.《爱乐之城》影视配乐的音乐美学[J].戏剧之家,2023(2):160-162.