

坂本

龍一

Ryuichi Sakamoto

INTRO

Part 1

从小兔之歌到“叛逃”少年

音乐创作启蒙：

小兔之歌

1952年1月17日，坂本龙一出生于东京都中野区的一个书香门第。在家庭氛围的熏陶下，坂本龙一很快展现出在音乐方面的兴趣与天赋。

幼儿园时期，在老师的要求下，坂本龙一因饲养小白兔的作业创作了《小兔之歌》，首次感受到音乐中“矛盾与不协调”的冲击。尽管歌词简单如“兔子有双红眼睛”，但这一经历让他触摸到音乐的本质——通过矛盾构建情感张力。

中学时期： 巴赫、德彪西和滚石

中学期间，坂本龙一在钢琴老师的介绍下拜入东京艺术大学教授松本民之助下学习作曲，

1960年代是摇滚乐浪潮席卷全球，披头士和滚石乐队的作品对坂本产生了深刻影响。

他将摇滚乐的节奏感与自由精神融入创作，同时开始思考如何将大众音乐与实验性结合。这一时期，他既沉迷于古典音乐的严谨性，又向往摇滚乐的叛逆与革新，形成了其日后跨越风格界限的创作基础。

中学时期的坂本龙一

巴赫

古典音乐的训练为他奠定了深厚的音乐基础。巴赫的作品，尤其是《平均律钢琴曲集》和赋格曲，成为他早期音乐教育的重要内容。

他在自传《音乐即自由》中提到，巴赫的音乐教会了他“音乐的严谨性和结构的完整性”。

例如，巴赫的对位法（多声部旋律的交织与平衡）在坂本龙一的创作中频繁出现，如电影《末代皇帝》配乐中弦乐与管乐的对话，既展现了宏大叙事，又保留了细腻层次感。

德彪西

坂本龙一在高中时期接触到德彪西和拉威尔的作品，尤其是德彪西的《G小调弦乐四重奏》让他深感震撼。

德彪西打破传统调性与和声的束缚，用丰富的和弦音色表现音乐的“色彩”，这种前卫的创作手法启发了坂本对音乐实验性的探索。

坂本龙一对于德彪西的喜爱程度可以用“痴迷”二字形容

“或许由于太过着迷，我逐渐将自我与德彪西混在一起，对他的经历感同身受，渐渐认为自己就是早逝多年的德彪西，觉得自己就是他投胎转世而来。”

滚石乐队和“激浪派”

这一时期，坂本龙一接触到了约翰·凯奇、白南准等60年代“激浪派”现代艺术家的作品。

彼时凯奇访日不久，日本的前卫音乐界还沉浸在“Cage Shock”中。凯奇从东方的禅宗、易经等传统文化中受到启发，将“沉默”和“随机性”运用到作曲里

达达主义

现象学

未来主义

Part2

YMO

YMO的建立

Yellow Magic Orchestra

这源自于乐队成员细野晴臣长久以来的愿景：用音乐让世界看到来自黄种人的力量。

YMO的建立

Yellow Magic Orchestra

坂本龙一有深厚的古典音乐基础，高桥与细野虽然不是科班出身，却对50年代以来的欧美流行音乐，特别是摇滚乐和爵士乐了如指掌。

YMO将“Techno Pop”这一电子音乐风格与极具东方异国情调的旋律融会贯通。加上吉他手渡边香津美、歌手矢野显子等公演乐手出色的即兴演奏，作为“资本主义音乐潮流”下诞生的YMO在欧美演出时意外的获得了当地乐迷的青睐。

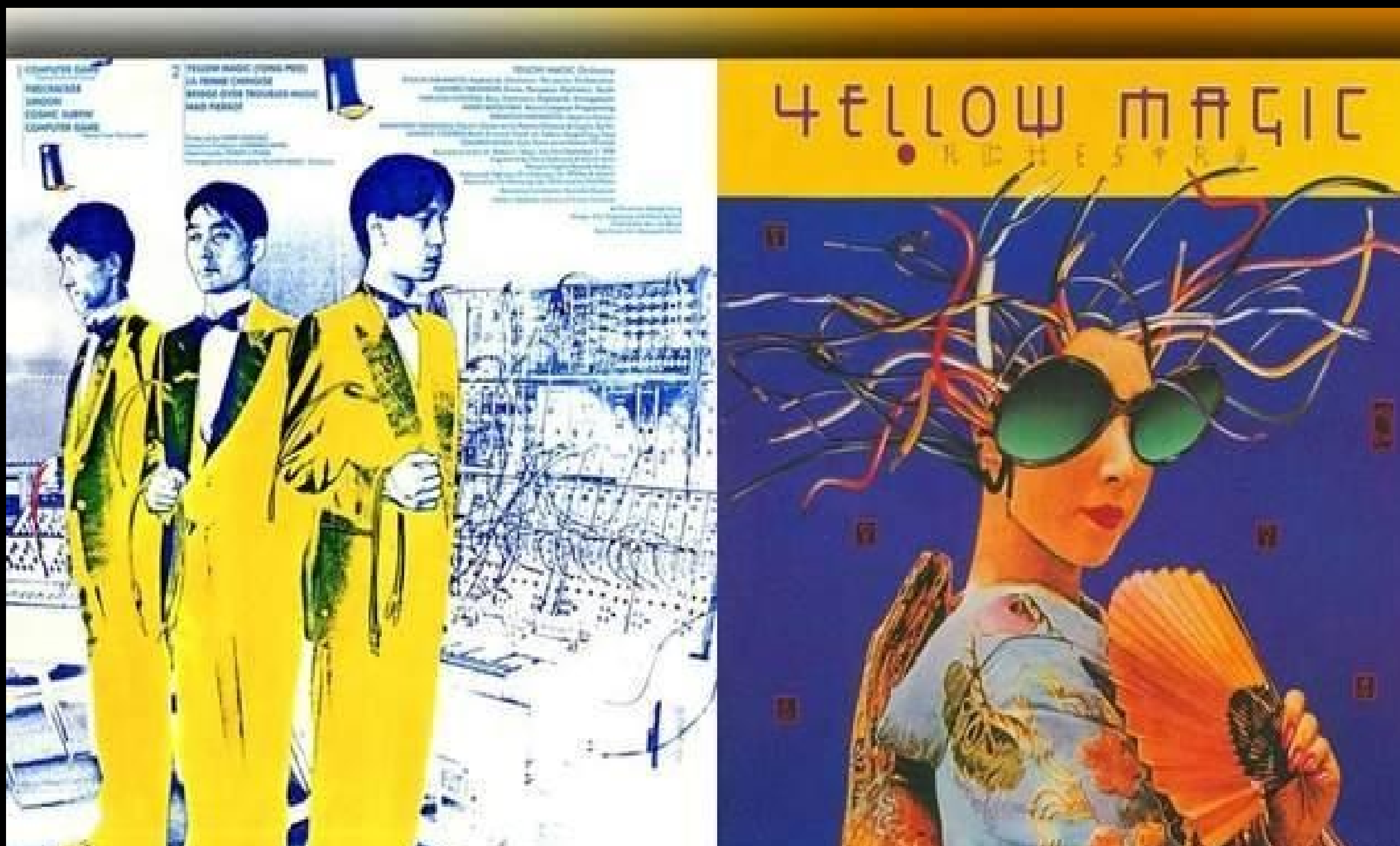

Yellow Magic Orchestra

原本只是抱着玩玩看心态的坂本龙一与其他二人一拍即合，在1978年底发行了他们的第一张乐队同名专辑

《Yellow Magic Orchestra》

这张专辑的大部分曲名都取自法国导演戈达尔的电影

例如《东风》、《中国女人》和《狂人皮埃罗》。

三人在这张专辑中各自加入了自己喜欢的音乐元素

例如德国kraftwerk（发电厂）乐队和英国的New Waves（“新浪潮”）中使用模块合成器生成的电子音色。

東風・TONG POO

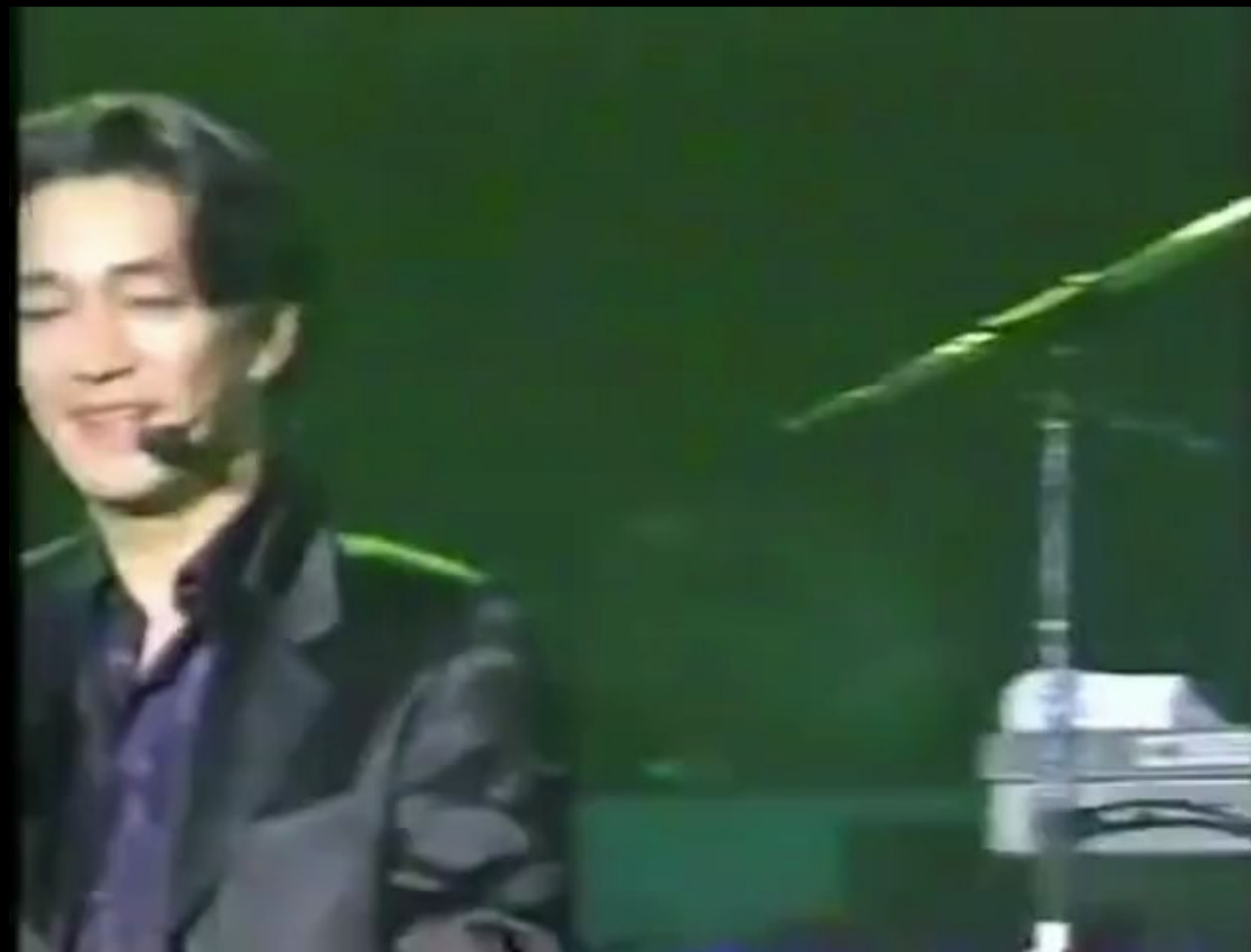
节选自1979 纽约 Live

坂本龙一晚年钢琴版本

曲子旋律上的灵感来源于中国歌曲——《让我们荡起双桨》
是坂本龙一醉心于左派运动时期的作品

合成器与YMO世代

YMO不厌其烦地使用新出现的**合成器**、**采样器**、音序器、鼓机和计算机混录音技术，给听众们带来新奇的体验。

从新中国的音乐（东风），到街机游戏的声音采样（Technodelic），从披头士（高桥的鼓），到古典音乐（坂本的即兴键盘），YMO的音乐探索似乎并无止境。

对日本音乐来说，八十年代，YMO的年轻歌迷被称为“**YMO世代**”，这批歌迷也将是后期日本**City Pop**音乐的消费主力军，可以说YMO塑造了一代人的审美，为City Pop一类音乐开拓了市场，也铺平了道路。

Pitchfork文章:
Ryuichi Sakamoto's
Borderless Brilliance

高度评价了坂本龙一的贡
献，认为 YMO比发电站
更值得“Godfathers of
Techno”的称号

Part3

电影

配乐

"Merry Christmas Mr. Lawrence"

Music from the Original Soundtrack of the Motion Picture

MDCL-1241

大岛渚 —— 《圣诞快乐劳伦斯先生》

1983 年对于坂本龙一而言是痛苦而又充满希望的一年。那年YMO乐队解散

却也是在那年，他通过为日本导演大岛渚的电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》创作的配乐，开启了他的电影音乐之路。

圣诞快乐，劳伦斯先生

这部影片讲述了二战时期来自不同国家、种族，具有不同信仰的人们聚集在一个印尼战俘营里所发生的故事，传递出导演对于和平、战争、文化冲突、人性欲望的思考。

视频来源：电影《圣诞快乐、劳伦斯先生》混剪片段

ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK

MUSIC BY

RYUICHI SAKAMOTO DAVID BYRNE AND CONG SU

THE LAST EMPEROR

贝托鲁奇——末代皇帝

我们主要来欣赏一下
其中脍炙人口的两首

《Where is Armo》

《Rain》

Where is Armo

视频来源：电影《末代皇帝》片段

音乐伴随着溥仪的奶娘被送出宫去的一幕：小皇帝意识到最亲的人被带走了，哭喊着追寻奔跑找他的奶娘。前奏响起，自身仿佛都被吸进历史洪流的漩涡，一个凡人的**无奈、无能为力，窒息，挣扎**…历史的沧桑感，悲剧的美感。

优酷

Where is Armo

视频来源：1988年日本电视节目录像——二胡版

Rain

视频来源：电影《末代皇帝》片段

这首曲子表达的不仅是“我要离婚”，更像是“我要离开”。主旋律突然出现，如疾雨般的提琴重奏带来冲破束缚的力量，仿佛踏出决定命运的步伐，是文绣对命运的抗争与追求。尾声渐缓，如同一声深深的叹息，是离开之后的怅然。

视频来源：1988年第60届奥斯卡金像奖
坂本龙一、大卫·拜恩、苏聪获得最佳原创音乐奖

坂本龙一35岁创作《末代皇帝》配乐时的采访

贝托鲁奇——东方三部曲

末代皇帝之后，坂本龙一还与贝托鲁奇合作了《小活佛》、《遮蔽的天空》等电影，并称为东方三部曲

视频来源：2014坂本龙一演奏会——遮蔽的天空

阿尔瓦诺托——荒野猎人

视频来源：电影《荒野猎人》

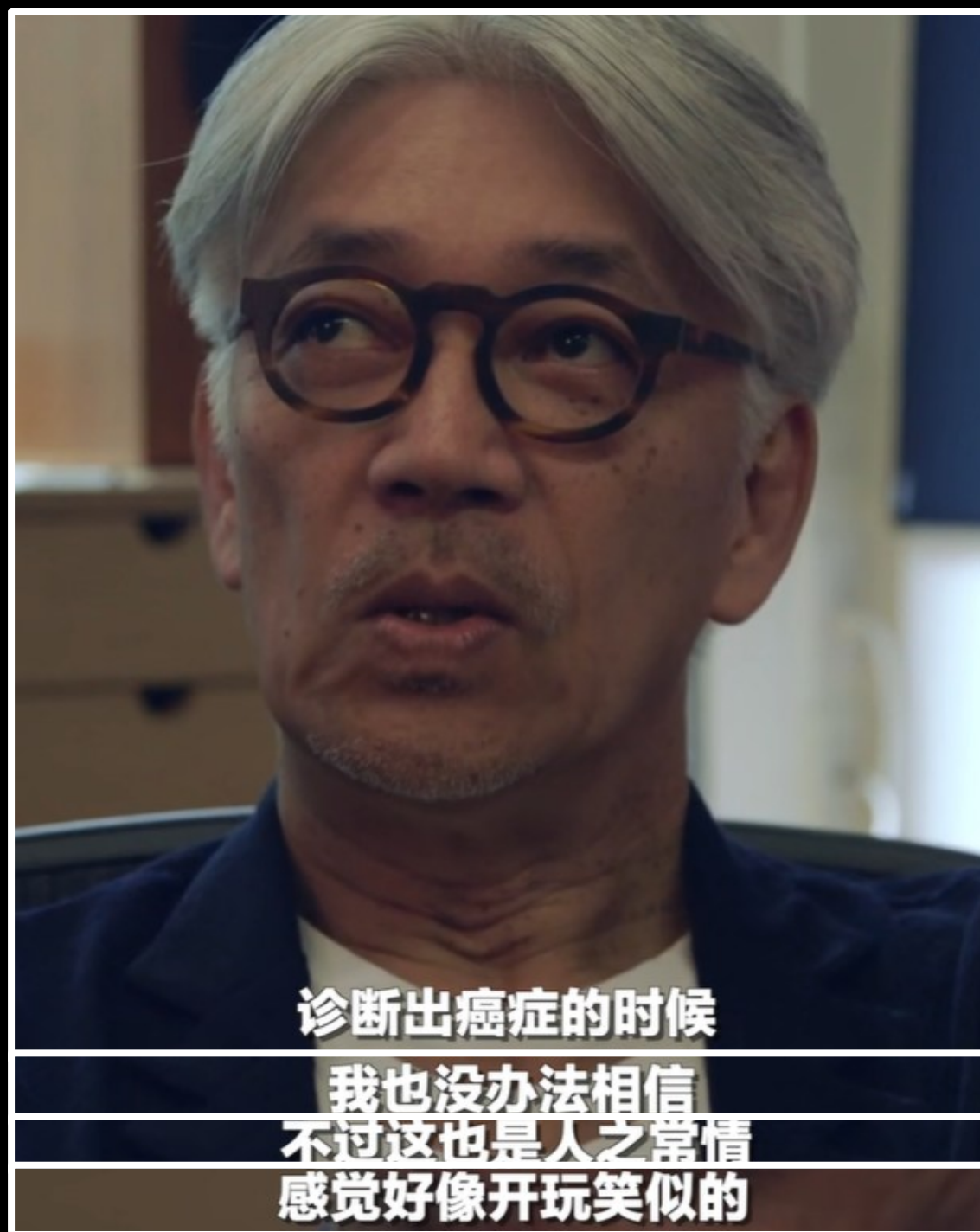

Part 4

癌症与艺术生命的重构

《坂本龙一：终曲》

坂本龙一用被海啸淹没的钢琴演奏

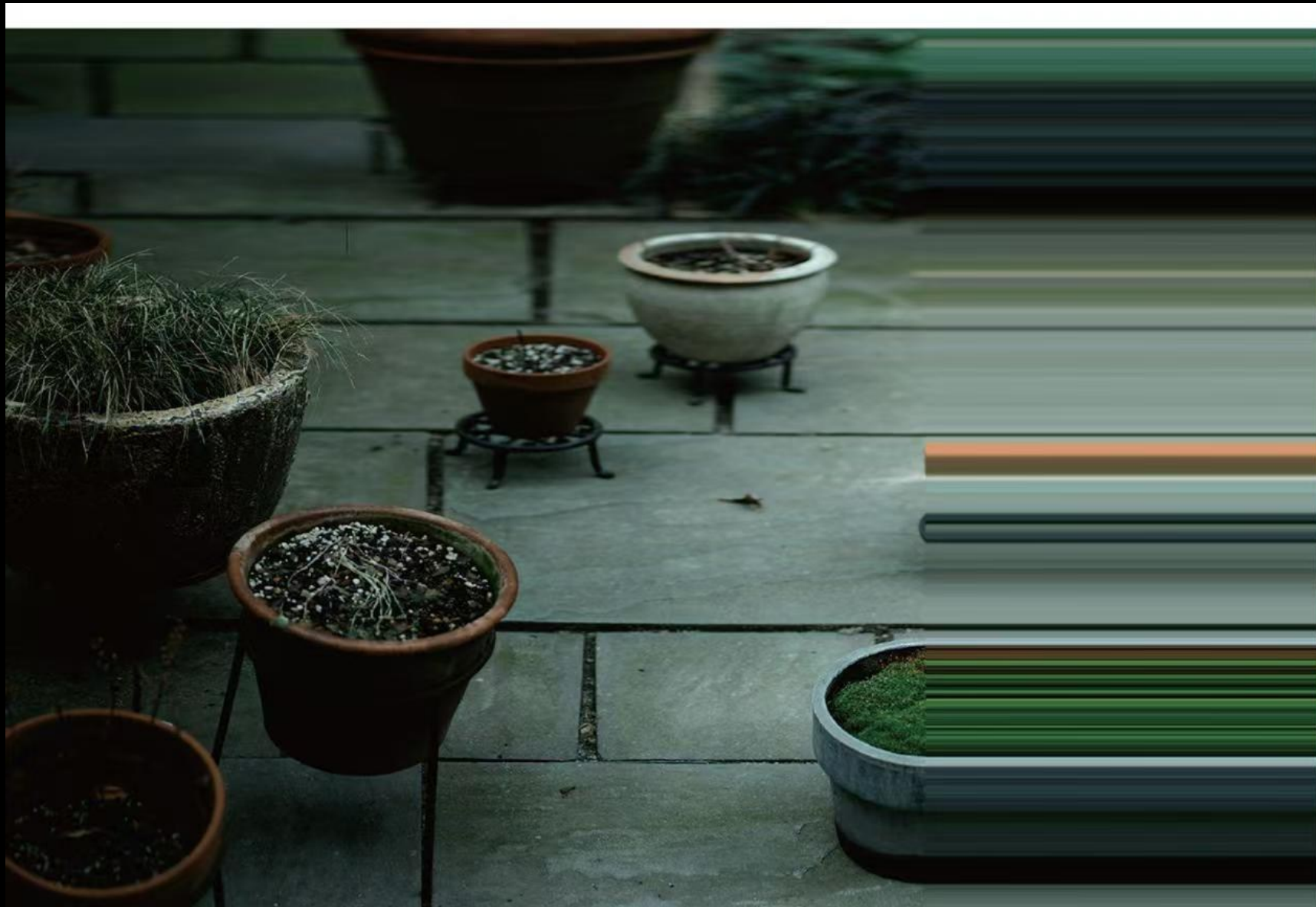
疫情中的音乐行动

“良樂”线上音乐会

快手——云端共振

Ryuichi Sakamoto
async

async (2017)

昇

歩

Because we don't know when we will die
因为我们不知道死亡何时到达

We get to think of life as an inexhaustible well
所以会把生命当成一座永不干枯的井

And yet everything happens only a certain number of times
然而，所有事物都只出现一定的次数
and a very small number really
并且很少，真的

现在 在日本“右倾化”“保守化”很严重

Merry Christmas
Mr. Lawrence

参考资料

- 电影《坂本龙一·终曲》
- 自传《音乐即自由》
- 一个人，造出地球上最爆炸的声音 [BVIGE4IIP7Nm](#) ——狂阿弥
- 就用这支视频和坂本龙一告别吧 [BVlpa4yIT7v2](#) ——HOPICO
- 我们为什么会怀念一个日本人 [BVIED42Ij7sZ](#) ——六的月
- Ryuichi Sakamoto's Borderless Brilliance ——pitchfork
- 专辑 Aysnc , Merry Christmas Mr. Lawrence , Last Emperor, YMO

Thanks