

电影音乐的节奏感研究

李晓迪¹ 葛美言²

1 东北大学 辽宁 沈阳 110819; 2 浑南一小 辽宁 沈阳 110000

【摘要】现在电影通常会借助音乐来让观众体会到影片节奏和速度的变化,并让观众更细致地理解剧情内容和人物形象。音乐具有的节奏感能够让影片的艺术特性和表现内涵得到增强,而且还能让观众视听效果得到提高,使得影片更具观赏性,同时还能让观众审美体验有所提高,因此,对电影音乐节奏感进行研究具有很大的现实意义和现实价值。本文通过对电影音乐作用进行具体分析,并对电影音乐节奏感进行研究,让人们充分了解了电影音乐的重要性,希望可以促使电影音乐实现进一步发展。

【关键词】音乐; 电影; 节奏感

引言

音乐是一门具有非语义特征的艺术表现形式,它虽然不能对生活中的场景进行具体描述,却可以让人们从感情和情绪方面对具体事物进行感知。音乐艺术在表现形式和结构方面比其他艺术更具严谨性,而且节奏感十分强烈。电影节奏是影响电影质量的关键因素,而借助电影音乐具有的节奏感和画面节奏进行结合能够让影片质量得到显著提升,并让观众体验到更高的审美体验,促使影片主题实现充分体现。

1 电影音乐的作用

1.1 对电影人物的心理感受进行体现

现在电影中通常会利用音乐变化来表现人物心理变化和人物心理状态,对于一些活泼的人物就会选择活泼的配乐,对于心理阴险的反派人物则需要选择沉重的配乐。观众观看影片时,通过电影配乐就可以推断出人物肢体动作和接下来的影片情节发展。

1.2 对电影主题思想进行优化

电影往往会借助影片中人物之间的冲突和矛盾来让观众感受影片主题思想,虽然不同的电影在表现影片主题时可能会有所差别,但是大体上没有太大差别。剪辑人员在影片进行剪辑时,通常会根据电影情节发展添加上合适的背景配乐,利用音乐节奏感和电影形成共鸣,让电影的主题思想得到优化。

1.3 对电影画面气氛起到烘托作用

电影音乐的主要作用就是让观众更好地感受影片氛围和提高观众的观影体验。电影音乐往往会被用来对电影情节进行铺垫,或是对电影氛围进行烘托,让观众感

受到更完美的影片情调,而且在影片情节和配乐的感染下,让观众情绪随着影片情节发展而不断起伏,最终让观众更感性的体会影片情节。

1.4 具有感召效果

电影音乐和画面之间有着密不可分的联系,剪辑人员选择的电影音乐必须要和电影画面相互交融,这样观众才能在音乐和画面的共同影响下,感受到影片的主题思想和人物情感,并在视觉和听觉上感受到触动,而且随着电影剧情发展流露出不同情感。比如,观众在观看爱国主义电影时,在电影画面和电影音乐的感染下,就会对爱国人士的言行举止产生一种感同身受的感觉。通过观看历史题材电影中爱国人士和英雄烈士的姿态和风度,能够对现在人们的道德品质和爱国精神产生影响,进而促使社会风气变得更加美好。

1.5 创造叙事节奏

音乐具有的节奏感能够和画面放映节奏相互呼应,从而促使电影画面更加协调和有序。有些时候剪辑人员为了更好的对影片主题进行凸显,也会为电影画面配上风格相反的音乐,以此来对影片思想进行强化。音乐本身就存在很强的节奏感,利用音乐来表现镜头之间的转换可以创造叙事节奏。

2 电影音乐节奏感

2.1 实现了视听艺术和画面的结合

借助音乐节奏能够让观众的视觉感受和听觉感受进行结合,使得影片的主题思想更据感染力,这也是电影音乐节奏在影视作品中比较重要的一种作用。比如《歌剧魅影》这部影片中就使用了22首音乐,全片都是由

这些音乐和舞蹈结合剧情进行体现的。这部影片利用音乐本身的节奏感,让观众能够更好对影片人物心理活动和情感变化进行感受,从而促使整部影片的观影效果得到了进一步提升。而且借助音乐节奏还能让剪辑人员更精确和全面的把控影片节奏。此外,这部影片还通过音乐语言手段让观众随着故事情节变化来感性体会影片人物所表现出的情感,而且将音乐节奏和故事发展进行结合,能够有效降低影片中的断续感,为故事发展的完整性和协调性提供了坚实保障。现在人们对电影的要求越来越高,不仅要求影片具有高质量的画面和感人的故事情节,对影片配乐也有着严格要求。《歌剧魅影》这部影片配乐具有很强的节奏感,能够让观众在视觉和听觉方面都得到满足,是和现代观众的观影要求相符的。

2.2 让电影人物形象更加生动和鲜明

影视作品通常会用人物动作和声音来体现表演节奏,人物动作能够在视觉方面给观众带来强烈冲击,而且还能让电影人物形象更加生动和鲜明,从而将观众的注意力牢牢吸引到电影中。剪辑人员在剪辑人物动作时,应确保人物动作的协调性,并让人物动作具有美观性,同时还要降低人物动作之间的断续感。电影音乐的节奏感,能够让动作表演气氛更具感染力,而且还能让人物动作的协调性得到提升,进而让影片质量实现显著提高。比如,影片《撕裂的末日》中,就将 Helloween 音乐作为了人物打斗场面的配乐,利用音乐具有的强烈节奏感让观众感受到热血沸腾的感觉。而且利用音乐的烘托作用,使得影片中的人物形象更加生动和个性,让观众在观影时不会产生无聊、千篇一律的感觉,让观众在视觉和听觉方面都得到满足。

2.3 让各方面因素实现了融合

借助音乐节奏可以实现图像、声音、叙事以及心理节奏的结合,使得各方面因素在相互作用下实现融合,从而让影片主题思想和人物形象的细节特征更具表现力。比如,《无耻混蛋》这部影片,就将 nick the green leaves of summer 作为了主角享受美好时光的背景音乐,从而让观众更深刻的感受到了安静的环境和主角内心情感的变化,而且还对主角的自言自语起到了烘托作用,通过和主角的战争经历进行结合,让观众能够更好地体会主角在这段安静时光的心情。此外,还充分表达了珍惜生活、真爱生命的主题思想。

2.4 让影片结构和形式更加合理以及更具节奏感

音乐节奏的应用让影视作品中的核心思想依托艺术结构和人物思绪进行了展现,而且对人物命运和内心活

动进行了充分展示。通常情况下,电影音乐节奏要和影片结构、形式相一致,它们之间应该是和谐统一的整体关系。借助音乐节奏对影片形式和结构进行调整,可以让影片主题得到充分体现,同时还能让影片的节奏感得到提升。例如,《独领风骚》这部电影中有这样一段情节,处于不同空间的两个人在同一时间都在进行梳洗打扮,这两组画面的性质相同但是又具有各自的特点,利用平行的方式进行展示,给观众带来了非常强烈的对比感觉,并和电影音乐节奏形成了共鸣,从而产生了特殊的节奏感。这段电影情节的配乐是 I got rhythm,这是一首主题思想为我找到了节奏的爵士乐,借助这首音乐对影片结构和形式进行调整,可以让影片结构和形式更具观赏性和节奏感,而且,选用这首音乐还是为了让观众在音乐节奏的带领下领悟到生活节奏的重要性,只有找到自己的生活节奏才能在生活中独领风骚。由此也说明了合适的音乐节奏能够对影片结构起到促进作用,而且还能让观众更好的感受影片内人物的内心活动,并且可以更深刻的体会到影片的主题思想。

3 结束语

总而言之,电影音乐节奏是提高影片质量的关键因素。现在的影视作品无论是在宏观印象结构方面,还是在细微结构方面都展示了一种规则节奏感。影片主题曲和配乐的节奏感,能够让观众产生情感冲动,进而让观众的观影感受得到提升。音乐节奏能够在空间感以及视觉、听觉方面烘托影片氛围,让影片展现出扣人心弦的效果,但是,现在我国的影视作品在配乐方面还存在很多不足之处,需要相关人员加大研究力度,让电影音乐节奏在影片作品中发挥出更大效用,并为观众提供更优质的观影体验。

【参考文献】

- [1] 刘博远. 电影与电影音乐特征研究[J]. 现代视听, 2020(04):60-61.
- [2] 路璐. 浅议电影艺术与电影音乐的协调发展[J]. 声屏世界, 2020(01):56-57.
- [3] 蔡云凌, 李爱琳. 电影音乐的艺术功能与美学价值[J]. 北极星, 2019(04):99-100.
- [4] 路璐. 浅议电影艺术与电影音乐的协调发展[J]. 声屏世界, 2020(01):56-57.
- [5] 蔡云凌, 李爱琳. 电影音乐的艺术功能与美学价值[J]. 北极星, 2019(04):99-1