

电影艺术与电影音乐的融合发展

董 雯

(泰国格乐大学 曼谷 邦肯 10220)

【摘要】随着科技与经济的发展,电影艺术日渐繁荣。在众多优秀影片的背后,都少不了音乐的点缀,尤其是一些经典之作更是以优美动听的声音来吸引观众。电影艺术经历了百余年的发展历程,配乐就成为影片不可缺少的一个重要组成部分。文章着重论述了音乐对电影所起到的巨大作用,结合多部优秀电影对音乐具体运用的融合,细致分析音乐元素在表现电影魅力中的作用,音乐与电影相辅相成,对电影发展有巨大贡献。

【关键词】电影艺术;电影音乐;融合发展

The integration of film art and film music

Wen Dong

(Krirk University Bangkok, Thailand,10220)

[Abstract] With the development of science and technology and economy, film art is prospering day by day. Behind many excellent films, there is always the embellishment of music, especially some classic films with beautiful sounds to attract the audience. After more than 100 years of development of film art, music has become an indispensable part of the film. This paper focuses on the great role played by music to film, combined with a number of excellent films on the specific use of music integration, detailed analysis of music elements in the performance of the charm of film, music and film complement each other, has a great contribution to the development of film.

[Key words] Film art; Film music; Integrated development

音乐是一门具有悠久历史的学科,其主要功能就是通过声音来渲染画面氛围、烘托人物心理等,使观众感受到电影所要表现出的情绪和气氛。把音乐移植在影片里,配合影片情节相得益彰,不但能传递出音乐所要表现的内容,并能够深刻反映演员内心反映和推动情节。

1 电影音乐在电影艺术中的作用分析

电影音乐传入电影艺术之后,给电影带来了美学形式上的改变,这是有目共睹的,给电影艺术在空间的建构和优化方面带来了一些突破。作为一种独特的视听语言,电影音乐不仅丰富了电影画面的表现力,更成为电影叙事结构和情节发展不可或缺的组成部分。与非电影音乐创作不同,电影音乐创作风格一定是与影片主题相吻合的,其音乐表达、内容情绪随着影片故事情节发生变化,在影片细节的把握上十分到位。因此,电影音乐可以帮助导演和演员更好地诠释故事内涵,使整部电影更具感染力。仅从影片中人物心理感受上的回应为例,电影作品的拍摄都要借助音乐,充分展示了人物的心理以及他们的变化和不同的个性、背景中的角色人物,他们的背景音乐也截然不同,由此构成了具有代表性的音乐主题,在不同的人物角色中。同时,在电影叙事过程中,也会有大量的情节片段出现,这些都需要通过音乐加以渲染和刻画。当观

众看到角色的肢体动作的语言时,还想从音乐中猜测情节的发展和变化,优化影片的主题思想,其表达的电影主题思想,是人物角色之间的矛盾和冲突,针对不同影片不同后期剪辑形式和艺术表现手法,一定要挑选与之配套的电影音乐,这时便有了电影艺术和电影音乐,使音乐产生共鸣、电影自身有着更坚韧的生命力。比如:在电影表达故事情节过程中,也存在视觉与听觉相反的艺术表现节奏,它也能突出影片主题,在强化影片思想表现上地相当出色。所以说音乐节奏本身在表达影片画面之美的过程中表现出色,利用摄影镜头转换可以凸显电影主题。

从某种程度上讲,电影音乐作为电影整体构成部分之一,对于推动电影情节的发展有着至关重要的影响,同时电影音乐还可以为观众带来情感交流和审美享受,从而达到电影创作目的。由于电影自身的特性,使得电影音乐成了表达电影主题不可或缺的元素之一。从不同的时代来看,电影艺术运用音乐表现形式、乐器等均不相同,而且,它们正在调和电影画面氛围、在故事情节上都起到很大的作用。从某种程度来说,电影音乐不仅可以起到渲染情绪效果,还有助于营造出特定场景下的意境。当然,电影音乐营造叙事节奏时讲究极强的音乐节奏感,这样的节奏感和电影画面的视觉节奏遥相呼应,这样才能够保证影片画面的整

体和谐。此外，电影音乐还通过对特定场景进行渲染来加强电影意境效果。在影片对故事情节的表现上，还有视觉和听觉对立的艺术表现节奏等，还可以凸显电影的主题，在加强影片的思想表现方面亦颇为突出。因此，从某种意义上讲，音乐节奏是构成一部优秀电影的重要因素之一。因此，音乐的节奏本身，在表现电影画面的美时，就表现得十分突出，运用摄影镜头转换，能突出影片的主题。

2 电影音乐与电影艺术的融合应用研究

音乐不论何时都能让人感动，听音乐时心情也随之产生一些变化。电影是一种视听相结合的形式，它能让观众通过画面了解到更多的东西，所以在看电影时就要注意利用音乐对情感进行表现，这样才能使影片更加吸引人。电影艺术创造时，视觉与听觉相结合，能为影片添砖加瓦。如今多数导演导戏时，喜欢音乐衬托，在很多影视作品里音乐往往被赋予了特殊的含义。电影中的音乐仿佛一个流动的影像，将影片中的角色、音乐等都表现到极致，使影片更得感染力强。不同种类的影片，其音乐风格也不相同，挑选时必须严格遵守影片主题思想，如：喜剧则要选几首快乐的乐曲；悲剧需要选几首伤感的乐曲。

2.1 环境渲染

不论是哪一类电影，皆在特定的情境与气氛中慢慢铺陈。因此，电影音乐也必须与影片所表现的主题相吻合。即音乐可以使所要创造的情境更加凸显。

首先，时代环境的渲染。电影音乐在表达特定的主题时往往需要通过一定的形式来进行表现，这是因为音乐具有强烈的感染力。每部影片，都是一个时代发展的结果，又很自然地受时代环境与气氛所左右，因此，在切入主题的电影音乐声中，迅速地把观众带进那个特别的年代。从不同时期、不同风格的电影和音乐中我们可以看出，电影音乐都有着鲜明的时代特征。甚至撇开电影不谈，单凭这些歌，还可以准确地推断出故事的时间。

其次，渲染情感环境。影片通过对不同人物和事件的描写来体现出各自的情感倾向。电影在呈现的过程中，不同类型的情感之中，最为突出的便是悲伤情绪，因为影片所要表达的正是人们心中的伤痛，而这些伤痛往往都能通过音乐表达出来。并在向受众传达这一情感反应时，音乐就是最好的。因此，影片通过音乐这一媒介来表达不同类型的情感，从而达到渲染气氛、烘托情绪的作用。例如，著名的电影《辛德勒名单》，在德国人民猎杀犹太人那一场戏里，便发

出漫长而短促的节拍、旋律单调的乐曲，与此匹配的是，每个犹太人都满脸惶恐、神情不宁，使人感到几乎窒息的压抑感，音乐的魔力就在于此。

最后，要渲染地域环境。地域环境的差异决定着不同的民族具有不同的音乐风格及特点。每个区域，每个民族，都有自己的代表性文化，因此，在音乐创作上需要充分地体现出各个不同区域和民族的特征。通过利用当地民族民间音乐，便能更真实，更形象地反映地方社会生活、风土人情。因此，当我们将这些具有浓郁地方色彩和民族特色的歌曲搬上银幕时，就会受到广大听众的欢迎。例如，京韵大鼓、三弦《骆驼祥子》等、《秋菊打官司》秦腔作品、《黄土地》中信天游等，无不打动受众。这些作品都是以鲜明的人物塑造为中心展开故事情节的，而人物形象的成功刻画离不开音乐的烘托作用。因此，从环境渲染到气氛表现，音乐正是首选。

2.2 形象塑造方面

人物形象塑造，是影片表达的重要宗旨，且因为电影中的形象类型是十分丰富的，各自都有不一样的性格，因此，要有针对性地进行描绘与展示。在电影人物塑造过程当中，音乐起到了非常关键的作用，它能够通过声音来传达出特定的信息和内涵。除电影常规手段外，音乐更是重要的助手，它能用听觉来精确地解读每个不同个体，有的时候，即使是某段音乐刚刚响起来，便马上能使观众想起某个人物形象来。因此在进行影视作品的人物形象塑造过程当中，一定要充分地运用好音乐来对人物加以展现。例如，在《教父》这部电影中，也出现了一些类似的场景，但这些场景却完全不同。电影《教父》男主角维克多里昂，表面上看，它执掌全家，并且拥有大量的追随者，可以说是个另类成功人士了。可是，它的心却很寂寞、很郁闷，对此，导演专门选择了大提琴圆号这种比较稳重的乐器演奏一段略带忧伤的旋律，从而刻画出一位刚强寂寞的教父，并且提示了他的悲惨命运。《教父》这部电影也成了一部经典的励志片。影片的另一个主人公麦克里昂，他的妻子因病离世后，他陷入在绝望之中。此时便响起《柔声倾诉》这首歌婉转凄美。面对现实麦克寂寞无奈。在这部影片中，音乐起到了很好的衬托作用，由此可见电影音乐在人物形象塑造方面具有独特的效果，许多经典电影形象能在观众心中永存，恰恰是由于电影音乐给予了极大的助力。

2.3 情感表现方面

艺术创作与演出的终极目标，是要表达感情，当

然，电影艺术也不能例外。电影作为一门视听结合的综合学科，其作品除了声音之外，还包含着大量的影像元素，其中最为突出的便是电影音乐。有了电影音乐，影片的感情可以用高度概括来表达，并且有效地激发了受众想象、联想与回忆等等，以及引起受众的情感共鸣。因此，电影配乐在整个电影创作过程中起着非常重要的作用。比如好莱坞电影配乐大师詹姆斯霍纳经典《燃情岁月》，讲述了如何遵循内心的声音去生活，由于电影本身堪称史诗，并且经典配乐贯穿了整部电影，使人在音乐的作用下，看电影中的角色，联想他们的生、长、壮、老。这部电影之所以能成为不朽的经典，其中一个很重要的原因就是它所采用的背景音乐——音乐。诞生时旋律简单清亮；长大了，旋律里仿佛带着一丝无拘无束；风华正茂之时，又有气势磅礴之交响乐；中年的时候，旋律又变得柔和而缓慢起来，进入老年后，音乐慢慢趋向平缓，就像在沉思。音乐与电影都以其特有的魅力吸引着观众。音乐与电影情节发展息息相关，使人更深刻地理解生活、感受生活、思索生活。电影中的人物，也会随着影片中的故事情节而发生相应变化。电影版《玉观音》等，安心为使杨瑞忘了自己，开始了崭新的人生，主动选择失踪。这时，传来两人非常喜爱的《比我幸福》，反映了安心这一刻所想，伤心欲绝，痛心疾首，一往情深。可见许多情况下，单靠画面的力量，很难让感情发挥到极致。所以，音乐在电影当中就显得尤为重要，唯有通过音乐，才有可能把这一感情作用到受众心中，使观众透过电影想起他们，取得感同身受之效。

2.4 剧情的展开

在音乐进入影片后，则要受电影的诸多影响与限制，并且直接或者间接参与了电影的叙述。因此，在一部优秀的电影作品之中，往往也包含有大量与音乐相关的内容。比如国产电影《立春》等，讲述了一个小小的地方音乐教师王彩玲的故事，执着地追逐着他的声乐之梦。通过对艺术歌曲《立春》的改编来展现了电影艺术与音乐之间的关系。《月亮颂》，在电影后半部分登场，这个时候，王彩玲刚遭受到爱情与事业两方面冲击，到了小酒吧，买了醉。歌声让观众感受到了一股浓浓的爱的气息，同时还表达出了一种对爱情的向往和追求。透过该片，我们可以发现，全片剧情展开，和音乐有密切关联，还将声乐演唱融入到电影故事情节之中，为观众提供了一个全新的视听感受，给人带来耳目一新之感。总之，最近几年，随

着电影艺术的长足进步，电影音乐的功能与价值亦随之突显出来，不仅成了电影中的一个重要环节，更可以说是电影在艺术表现上的左膀右臂。电影音乐不仅能起到渲染气氛、烘托环境的效果，还能够表达丰富深刻的主题意义，从而提升电影整体质量。因此，作为受众，在电影研究与欣赏中应给予足够的关注；作为创作者来说，也应该从理论高度来认识和了解音乐与电影之间的关系，将二者有机地融合起来，从而达到更好的效果。而作为一名电影音乐工作者，则应建立在对电影与音乐的本质艺术规律充分尊重之上，结合电影的实际需求，创造更加美妙、出色的电影音乐，真正做到二者珠联璧合。

3 结语

在电影的艺术表现的过程中，重视电影本身和电影音乐之间相互融合发展，十分必要。在一部优秀的电影作品之中，往往也包含有大量与音乐相关的内容。以影片主题思想内容为主线，进行影片音乐创作，表现影片故事情节中不同的情感内容，巧妙地把电影艺术和电影音乐融为一体，保证电影音乐的演出和鉴赏层面的合理运用恰当，无处不显示出电影音乐所具有的巨大价值。

参考文献：

- [1] 李紫煊. 简述电影艺术与电影音乐的发展[J]. 参花, 2019(11): 82-82.
- [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] 杜臣弘宇. 传统电影艺术与“第九艺术”的融合[J]. 电影世界, 2018(01): 17-20.
- [4] 马前程. 戏剧与影视学整合发展的思考[J]. 音乐时空, 2020(16): 135-137.
- [5] 魏巍. 论影视音乐中民族音乐元素的运用[J]. 艺术品鉴, 2019(23): 115-116.
- [6] 张洁茹. 浅析美术与电影的艺术交融[J]. 美术教育研究, 2018(11): 42-42.
- [7] 赵珂. 音乐与电影艺术的融合之路——音乐剧电影的创作特征分析[J]. 当代音乐, 2019(05): 124-125.
- [8] 周舟. 电影艺术中电影音乐的重要性分析[J]. 艺术大观, 2019(30): 01-01.

作者简介：

董雯(1987.11—)，女，汉族，陕西西安人，本科，讲师，主要从事新闻传播及戏剧影视学研究。