

从音乐的特点和运用透视中国电影音乐创作新趋势

游彬彬

(韩国群山大学)

摘要:有些时候人们对一部电影的印象往往是从电影音乐开始的,影片的内容观众或许记忆的不深刻,但对其中的某首音乐作品记忆犹新,当提到这首曲子时会立即想到在哪部电影中出现过,因此电影音乐不仅是提升影响力的利器,也是推动电影剧情发展、烘托电影情节、宣泄人物情绪和心理动态的有效载体。在此,文章就对电影音乐及其运用发展这一话题展开了详细的讨论。

关键词:电影音乐;特点构成;风格特征;具体运用;发展趋势

一、引言

随着音乐制作技术的发展以及人们欣赏能力的提升,电影音乐也进入了一个新的发展时期,并在发展中逐渐突显出了独有的优势和风格特征。

二、电影音乐的特点及构成

1、电影音乐及类型

电影音乐是为电影而创作的音乐作品的统称,通过音乐的融入来渲染影片的内容、让观众在观看时产生共鸣。而创作的音乐需要与影片内容相呼应,是要能够展现出影片所要表达的情感的,是对人物形象的深入刻画。一部优秀的影片不仅要有丰富的内容,也要给观众带来视觉上的冲击,更要用音乐感染观众,渲染气氛,让观众走进影片,让情绪随着人物情绪的变化而变化。因此电影音乐在电影中有着极其重要的地位及作用。通常情况下一部电影中的音乐作品包括了插曲、片头曲、片尾曲、场景音乐等。片头和片尾曲都被统称为主题曲,它是对电影内容蕴含的主题思想的反映和表达;而插曲则是在影片播放过程中出现了某个特定的场景时,用音乐作品来表达该场景,从而让观众对该场景产生深刻的印象。比如《夏洛特烦恼》中那首“相约九八”承载了多少人的回忆。而主题音乐主要是用来从整体上去概括该影片所表现的思想、传达的情感、大体的情绪。

2、电影音乐的特点

(1) 形式的灵活性

当前电影音乐的结构并不是固定在某一种形式上,而是具有一定的灵活性。音乐编剧在设计音乐作品前都会对影片的内容有一个深入的了解,然后再依据电影的结构、情节的发展来选择恰当的音乐表现形式,确保音乐段落能够与影片情节的发展相吻合。电影情节是在不断变化的,拍摄的场景也要随之剧情进行调整,这时就可以将这些不同风格的音乐作品融入到变化的拍摄场景中,以此来创造出不同类别的、能让观众产生不同体验和情绪的音乐场景环境,观众就会被深深的吸引,进而凸显出了电影的艺术感。同时为了更好的提升影视作品的艺术表现力,音乐编剧也会在实际操作中充分去考虑影片内容的丰富性和形式的多样性,让电影音乐的范围得到不断的扩大,让观众处于更加和谐的艺术鉴赏空间里,在实现影视作品价值的同时要能满足观众的精神需求。

(2) 内容的明确性

电影音乐就是对影片内容及情感的一种体现,不能够脱离影片。因此电影音乐在内容上具有强烈的明确性。在创作电影音乐作品时就需要结合影片的内容、所处的时代背景、影片情节的发展变化以及人物心理活动去选择音乐,确保所创作出的音乐能够与影片遥相呼应,比如在《白鹿原》中,为了能够使白家与鹿家这两大家族的恩怨纠纷烘托出来,让观众了解其所处的历史背景,我们就在其中运用了吹打乐等音乐素材,由此提升影片的感染力。

(3) 时间上的非连贯性

电影在时间上的不连贯性和间断性是其最明显的特点,因此电

影音乐也需要围绕电影来设计和创作,要根据场景的变化、人物的变化进行选择,包括音乐的形式、风格、结构、时间都处于一种非连贯性的状态。这一点与普通音乐在时间上的连贯性是不同的。在制作时要兼顾画面切换节奏,同时以恰当节奏的音乐来展现影片丰富的情感。

3、电影音乐的构成

不论哪个发展时期,电影都是一门综合性极强的艺术形式,都是侧重于通过视觉与听觉来影响观众的情绪及心理,而听觉这一领域中最主要的表现形式就是台词与音乐,其中音乐往往起着烘托和渲染情节的作用。通过分析,电影音乐的构成可以分析一下几个部分:(1)配乐。它涵盖了影片中的主题音乐、背景音乐和场景音乐三大类。在电影中合理使用配乐可以扩大观众的艺术想象空间。比如场景音乐就是为了突出在这个特定的场景中人物正在发生着怎样的心理变化、他的情感是怎样的,这就要求音乐必须要与故事情节及人物的心理活动相一致。(2)歌曲在电影中的运用是为了更好的提升影片带来的冲击力、感染力以及其具有的艺术性。它的主要是以歌词和旋律的形式来表达影片中的故事情节、人物情感以及电影的历史背景和创作背景,最常见的就是主题曲、片尾曲、插曲等。

三、电影音乐的风格特征

1、有着丰富的文化内涵

音乐是情感的一种表达方式,与西方国家不同,我国的音乐有着浓厚的东方文化韵味,是用一种含蓄内敛、抽象写意的风格点来展现出音乐的美感与意蕴,让观众在听的过程中会随着音乐中的意境去想象。电影音乐也是如此,与中国传统文化追求“点到为止”的意境以及“言外之意,画外之境”的表达方式不谋而合,体现了中国民众的审美心理与音乐欣赏习惯。另外,在音乐作品中也融入了一些传统文化元素,比如诗词、绘画等,尤其是在插曲中,也都会运用到比喻、排比等修辞方法,为观众创造出十分特别且舒适的意境氛围,以此来渲染影片人物中的情感、心理、思想、性格等。

2、有着明显的区域特色

每一个时代都有一直相照应的影视作品,每一个地区也都有着与其相匹配的音乐形式。因此在电影音乐中就具备了明显的异域风格。我国是一个多民族国家,地域广阔,南来北往、文化源远流长,民间民族音乐特点明显,这些都是音乐创作得以发展和创新所依赖的素材。将其运用在电影作品中可以更好的体现出影片的本土化和民族化,观众对作品加深了印象,并从作品中了解到了其反映出的文化背景及特征,不仅促使作品的价值得到提升,也促使了民族文化的传承与发展。比如《红河谷》中的藏语歌曲融合了藏族地区的文化与人文;《霸王别姬》中渗透了京剧元素;《红高粱》则充分的体现出了陕北信天游的音乐风格。这些音乐都取材于当地的一些文化素材。除了在电影音乐的创作中融合我国传统音乐文化元素,也有部分作品借鉴了一些西方的文化音乐元素。比如钢琴、小提琴、交响乐、协奏曲等器材或音乐形式。比如《天地英雄》就融合了国

内与国外不同的音乐元素,呈现出来不同的音乐风格特征。

四、音乐元素在电影音乐中的运用

电影中运用音乐并不仅仅是为了衬托影片的中心思想,更重要的是它能针对不同的场景来反映人物的内心世界和思想情感。电影《中国合伙人》中所有的音乐作品都有着自已存在的意义和价值。

1、对时代背景的烘托

《中国合伙人》这一影片是最接近当前我国大部分人在人生发展中所有的经历的,在成长中并不是所有的努力都能取得成功、都能获取对应的回报,而是在磨难中坚持、在坚持中崩溃、在崩溃中重新开始。这是我国大部分人真实的生活现状。该影片的时间线比较长,因此影片的叙事风格偏于后现代化,不是从某个人或某件事的角度去讲述故事的发展,而是通过多个人、多件事中讲述人生,并且在讲述中有时候是运用顺序,有时则是插叙的讲述方式。因为故事的讲述场景是多变的,穿梭于北京与纽约,因此在创作电影音乐时要研究 20 世纪后后期国内外音乐的风格,然后融合东方音乐及西方音乐特征。比如摇滚音乐在当时是十分盛行的,无数的青年群体都热衷并追捧摇滚音乐。影片中的主人翁成冬青经历了两次高考,但都以失败高中,而第三次高考终于如愿以偿考进了知名大学,这时采用的音乐就是崔健的《新长征路上的摇滚》,无论从歌词上还是从旋律上都体现出来青年一代怀揣梦想、踏上征途的气魄,对于成冬青而言这首歌既是成冬青内心喜悦、激动地宣泄,也是对未来生活的畅想与向往。整个场景给观众的感觉就是青春肆意张扬、充满着蓬勃的朝气。当时的年代里考入大学就等同于有了美好的前程,但这种思想太过于理想化,丝毫没有意识到社会并不是学校,它会让人成功,也会让人失败,丧失斗志。成冬青当然也不会有这样的觉悟,而对未来充满了美好的期待。另一个场景则是孟晓骏在读书会上进行演讲时慷慨激昂的说出“改变”时,影片中就运用到了苏芮的《一样的月光》中高潮部分的歌词,伴随着曲子,观众会与片中的人物以及所创造的场景产生深刻共鸣。这些场景与运用到的音乐作品都是某一个时代的代表,都是对那个时代真实生活、文化思想的反映。

2、对人物内心情感的刻画

该影片最让观众感受颇深的就是成冬青与苏梅的爱恨纠缠,对这部分内容的刻画就运用到了非原创音乐《波罗奈舞曲》《外面的世界》等,这些音乐的运用不仅表现了人物内心的喜怒哀乐等情绪,还刻画出无法用言语表达的感情和心境。成冬青与苏梅的初遇被设定在了“图书馆”这个场景中,并运用了较为浪漫的手法来进行表现。这个场景运用到的就是《波罗奈舞曲》。该曲子虽然为我们呈现的是二十世纪三十年代的香港奢华的、瑰丽的但又是刻板的这一印象,但将其融入到这个场景和情节中却又非常适合。苏梅是美丽的、热情的,而成冬青则是沉闷、不善于交流的,两者相对比,就相当于身着优雅、美丽旗袍的张曼玉走进了昏暗的街角一样,让人惊艳。这样对音乐作品的设计和运用更能让人产生心理的触动,观众也会随之沉浸在这样的场景中,与影片人物产生共鸣。之后苏梅与露西相继出国,寻找更加更加广阔的发展空间,这个桥段实际就是对无奈的现实生活的一种展现。当青春不再、激情退去、柴米油盐与鸡毛蒜皮充斥在生活中时,美丽的泡影就破灭了,我们不得不面对现实,迎接狂风暴雨,甚至会在反复的挫败中、崩溃中丧失奋斗的志向和信心。导演在运用音乐作品时选择的却是《Leaving on A Jet Plane》这样一首美国乡村歌谣,通过它来渲染这时影片人物中的情感冲突,爱情与生活的艰难抉择。关于这一段中最冲击人心的则是人物在离别时的回眸,眼中流露出的是一种忧愁而不是悲伤,是一种自我嘲讽的调侃,是对未来一种坚定。它并没有脱离影片关

于励志、奋斗、隐忍的主题思想。通过努力,成冬青事业也有所成绩,当他与苏梅相逢时,导演就运用了《外面的世界》来反映人物的内心世界。虽然成冬青经历了事业挫折、友情的背叛,但仍然假装淡定,苏梅此时虽然还保持着以往高贵清冷的人设,但其内心深处也会有彷徨、也会有万千情愫需要表达的欲望。但这样矛盾的心理变化,演员在演绎时往往无法准确的把握,同时任何一种语言或肢体动作都会影响这个场景的和谐感,因此用音乐作品来进行补充和铺垫,从中表现出对这份旧情既无可奈何而又万分留恋的情愫。

五、我国电影音乐创作的发展趋势

1、拓展音画配置方式

电影作品的两大因素是声音及荧幕中呈现出来的场景。在电影音乐发展进程中常用的音画配置方式就是音画同步和音画平行。而最能够考验音乐创作功力的还是音画对位法。荧幕中的场面与音乐的情绪并不成正比,而是工作状态的反差来表达更加深刻的内涵,给观众带来更大的精神震撼。在电影音乐创作的发展中应该尝试去运用这种方式。

2、优化电影音乐机制

电影音乐在未来的发展中需要的是全能型、复合型人才。因此电影的导演、制片人等在选择音乐作品创作者的过程中需要采用甄选样带和履历等方式,一旦确定好了创作者,就要在电影的粗剪阶段进入片场,开展音乐作品的创作。进入到乐器写作和录音环节时,要对参与者进行工作的明确划分,每个音乐创作者都要按照自己所负责的领域开展工作。通过具体化的创作机制来保障音乐创作的顺利开展与质量。

六、结语

中国电影的内容都是比较含蓄、内敛的,观众通过对影片画面的观看,从中感悟和体会片中的真实内涵和思想情感。电影音乐就如同锦上添花,进一步提升了影片的感染力,它既能够充分折射出特定作品的人物心理、角色性格、情感意蕴、主题思想,也反映特定时代的影视音乐创作水平、艺术特性和欣赏观念。电影音乐有着自己独有的特点及艺术风格表现特征,并且不论是在歌词上还是旋律节奏上以及表达的思想情感上都与电影影片中的主旨内容、主题思想相对应,是通过音乐的形式来渲染和烘托影片的气氛,提升影片的艺术价值和表现力。但在运用中要把握度,要体现出它的辅助功能,而不是作为主体来展现。

参考文献

- [1]吴丽颖.从音乐的特点和运用透视中国电影音乐创作新趋势——以《中国合伙人》“非原创音乐”为例[J].文学与文化.2018(01):59-63.
- [2]王菁宸.浅谈电影音乐的发展历程与艺术特征[J].今传媒.2021(11):85-87.
- [3]苏海鸣.当代中国电影音乐发展现状[J].电影文学.2019(03):62-64.
- [4]张宇.关于中国民族音乐元素在电影音乐中的运用探讨[J].戏剧之家.2022(10):163-165.

作者简介:游彬彬,江苏泰州人,1982.05—,韩国群山大学在读博士研究生,副教授。

本文系山东省艺术科学重点课题《近代影视音乐创作研究》研究成果,立项号:L2021Z07080323。