

电影《冰雪奇缘》中音乐的运用研究

◆鞠自江

(武汉音乐学院 湖北省武汉市 430000)

绪论

电影音乐作为电影作品其中的一个重要的组成部分,能够很大程度上提高电影的戏剧效果,让电影更加深入人心。很多电影音乐后来都成为电影中最深入人心的部分。电影《冰雪奇缘》(Frozen)是迪士尼成立90周年纪念作品。其中歌曲的编写和合唱是由克莉丝汀·安德森·洛(Kristen Anderson-Lopez)与罗伯特·洛佩兹(Robert Lopez)夫妇共同完成,而音乐部分是由加拿大音乐家克里斯托弗·贝克完成。创作者在特定剧情的地方运用歌曲演唱的形式,突出表现人物的心情,心境,心态。独唱与对唱等多种演唱形式,非常贴切的表达了人物的内心。本文就以电影《冰雪奇缘》为例,分析影片中音乐的作用,进而深入了解这部电影的内涵和主题。

一、电影《冰雪奇缘》主题曲《Let it go》的运用

《Let it go》这首歌曲是电影《冰雪奇缘》的主题曲,第一次出现是在艾莎公主在众人面前不小心展现了自己的奇特能力,逃往山中的路上。这时的她再也不用躲着别人,隐藏自己。结合这样的心情,歌曲在设计上有两个截然不同的情绪,第一段A段加B段,讲述的是艾莎公主还在众人当中隐藏自己的时候,伴奏部分仅仅用钢琴来担任,简单的加入一些弦乐的陪衬,节奏型也是比较绵密连贯的,听起来比较暗淡,非常形象的表现了艾莎公主在逃离之前的那种逃避,隐藏,害怕的人生状态。紧接着第二段进入的时候,伴奏声部由弦乐组的断奏开始,慢慢的加入打击乐,并且节奏变得轻快、活泼,气氛突然变得明朗起来,音乐行进的过程中,又加入了铜管组,整个乐曲的气氛和基调变得阳光,甚至有些辉宏的感觉,非常应景的衬托出艾莎公主在逃离王国,逃离众人的不善的眼光,逃离那样躲躲藏藏的生活之后,变得不再忧郁,整个人变得积极、活泼、欢快、自由。歌曲中这样的—个情绪的变化非常自然的表现了艾莎公主内心的一个心理状态的变化。在紧接着的C段,同样是欢快的节奏,弦乐钢琴管乐一起出现,旋律连续的几个音阶上行的摸进,将整首歌的情绪推向最高潮,影片中此时艾莎公主用自己的能力建立的气势磅礴,恢宏壮丽的冰雪城堡拔地而起,与这样一段旋律交相呼应,相得益彰。C段之后全曲进入尾声,进入最后一个B段,伴奏从音响上更加丰富,表现了艾莎公主从一个阴暗的自己完全走了出来,正如歌词所说,Let it go,让过去的一切都过去,迎来了一个全新的自己。《Let it go》这首歌,与主人公的情绪相互呼应,全面的呈现了艾莎公主的心态的大转变。贴切,精准,深入人心。

二、电影《冰雪奇缘》插曲的运用

(一)歌曲《Do you want to build a snowman》的运用

这首歌曲出现在电影的开头,艾莎在儿时误伤安娜,险些丧命,丛林里的一群石头精灵救了她,可是作为代价,安娜失去了关于艾莎魔法能力的所有记忆,包括艾莎误伤她的记忆。在此之后,艾莎都封闭自己,把自己关在房间内,除了自己的父母谁也不见,包括自己的好妹妹安娜。可是对于艾莎为何对自己进而远之,安娜毫无头绪,她很怀念当初和艾莎两个人一起堆雪人的日子。于是便有了这首歌《Do you want to build a snowman》。这首歌分为三个部分,分别是她们儿时、童年和长大之后。歌曲由安娜的一段富有节奏感的敲门声开始,她站在艾莎的房门口,对自己儿时玩伴发出邀请。伴奏部分则主要由一个类似钢琴和钟的合成音色担任,形象的表现了孩童时代的安娜轻巧可爱的形象,之后慢慢加入的弦乐和木管乐器,非常好的烘托了小安娜内心对于姐姐为什么避她不见而充满疑惑的心态。经过一段间奏歌曲来到第二部分,此时两位公主俩到了童年时代,画面上,活泼可爱的安娜在城堡里到处游荡,快乐的玩耍。配器上,不在是简单的弦乐与键盘乐器,而是加入了管弦乐,整歌曲的气氛一下子从低沉安

静变得明快跳动起来,节奏也变得明朗活泼,表现了安娜活泼可爱的形象。第二部分在欢快的气氛下结束,紧接着伴奏部分变得紧张起来,画面上描绘着两位公主的父母出海却不幸遇难。只剩下相依为命的两姐妹,歌曲在暗淡忧伤的间奏中进入了第三部分。第三部分中,两位公主已经长大,艾莎依然把自己关在房间内,安娜则在门外。此时安娜又唱起这首歌,此时的伴奏则仅仅是由钢琴来担任,在每一个小节的重拍的位置给一个柱式和弦,弦乐管乐作为铺垫,气氛忧伤寂静,表现了安娜的无助。这首歌曲巧妙的运用不同的音色来表达不同年龄段安娜不同的内心情感。帮助观众深深的融入到剧情中。这首歌曲放在电影的开头,起到的一个很好的引导作用,让观众能理解和感受两位主人公的心理活动。

(二)歌曲《For the first time in forever》的运用

这首歌在整部电影中出现了两次,可是两次无论从情绪上还是从编曲、配器等方面都有着很大的差别。两次的出现都保留的主题以及对唱的部分。第二次出现的时候,运用了一个复调的手段,两个人唱着不同的旋律却完美的融合在一起,给人一种耳目一新的感觉。本曲第一次出现的时候,是在艾莎加冕日的早上,以安娜公主的视角进行诠释的,A段的伴奏部分,弦乐作为支撑,在连接处木管组乐器轻巧的跑动,把安娜公主活泼欢快的心情体现的淋漓精致。进入B段的时候铜管组进入,将全曲推向一个高潮。之后A+B反复一次,音乐突然安静下来,画面切换到艾莎公主,独自一人在房间,一边为即将到来的加冕仪式做准备,一边担心自己的能力被发现。伴奏中一些色彩乐器加上低音提琴将这种复杂的情绪体现的淋漓精致,随着突然加入其他乐器,以及两人的合唱,将整首歌推向一个新的高潮。这首歌的第二次出现是在艾莎的冰雪城堡中,安娜成功找到了艾莎,设法劝艾莎回到艾伦戴尔。安娜告诉艾莎她把整个艾伦戴尔都冰冻起来的时候艾莎无法相信,两人在这首歌中有着精彩的对唱。歌曲的前半段类似于歌剧中的宣叙调,用类似念白的方式在陈述歌词,伴奏则是简单的弦乐和打击乐。歌曲的中间,安娜告诉艾莎艾伦戴尔被深深冰冻之后,艾莎不敢相信,安娜希望艾莎能够回去解冻艾伦戴尔,她相信艾莎能够完成可是艾莎觉得自己没有这个能力。此时整个交响乐全奏,进入全曲的高潮,安娜演唱着《For the first time in forever》的主旋律,而艾莎则演唱一个复调旋律与之呼应。一个情绪积极乐观明朗,一个情绪消极悲观阴暗,无论从歌词还是旋律,都有着明显的对比与反差,巧妙而精准得描绘了此时两人的心里状态和心理活动,帮助导演表达了在画面上无法表达的东西。

三、结语

每一首音乐作品都是有其自身的灵性和生命的,而存在于电影中的音乐这种特性就更加的明显。从电影产生、发展的这一百多年中,无论音乐是以什么样的形式与之依存的,音乐都是电影这一艺术形式中不可或缺的关键要素。电影中的每一段旋律每一个音乐作品都能够代表一个角色,一个故事,一个情景,一段回忆。电影《冰雪奇缘》之所以能够让观众印象深刻,其中的音乐作品功不可没。在这部电影当中,电影音乐不再只是一个陪衬或者背景,而是成为了电影中最重要的内容之一。这部电影也向我们展示了电影艺术与音乐艺术完美配合的魅力。诚如俄罗斯著名作曲家肖斯塔科维奇所说:“当文字语言难以再表达出什么的时候,音乐的言语魅力才刚刚开始。”

作者简介:鞠自江(1991—07),男,学生,汉族,湖北武汉人,专业:计算机音乐作曲,单位:湖北省武汉市武汉音乐学院。