

浅析影视声音在剧情片中的影响与作用——以毕业设计《好人》为例

王志煜

(四川电影电视学院 四川成都 610000)

摘要：电影声音是一门综合艺术，技术的艺术。影视声音就可以划分为人声，音响，音乐三个方面，而这三个方面又可以细分出很多。对于影视作品来说，声音让一个故事更令人相信，它是一种可以饱满的赋予画面情绪的影视元素，让场景更写实，让故事更加具有情绪渲染力，让人物的表演和表现力更富有层次，而影视音乐是音乐和影视相结合的产物，与普通的音乐不同，影视音乐具有其自身的功能和艺术特征。所以首先分析这些元素的作用与意义，其次结合毕业设计《好人》来逐步分析如何在影片中运用和自己的理解。在一百多年的电影历史中，有许多优秀的经典作品，闻名于世的导演，当然也有许多的电影配乐大师。所以分析和总结经典电影的方法对于我们来说无异于是最好的学习资料。

关键词：视听艺术；影视声音；声音设计；影视录音技术；声画组合；剧情片

1. 绪论

1.1 国内外研究现状

在国外，对于影视声音的研究已经形成了比较完善的理论体系，并且得到了广泛的应用和探讨。“影视声音的制作传统更在数字技术的飞速发展中逐渐形成新的理论体系，这些改变预示了影视声音的创作美学正在重新洗牌，并影响着观众的视听体验^[1]。”一些著名的学者和机构，如美国电影艺术与科学学院等，都致力于推进影视声音技术和创新的研究。可能是因为发展时间长的原因，中国和其他国家在影视声音这一块的发展有很大的差异。中国的影视声音产业起步较晚，受到历史、政治、文化等多方面的影响，长期处于落后和封闭的状态。与此相反，其他国家，尤其是西方国家，拥有较为成熟和先进的影视声音产业，具有丰富的创作经验、高水平的技术人员、完善的制度规范和广阔的市场空间。相对于国内技术还是有不小差距，但最主要的还是人均审美水平。近年来，在国内也逐渐兴起了关于影视声音研究的热潮，越来越多的学者开始探讨影视声音在电影制作中的重要性。同时，许多高校和影视机构也开设了相关的专业课程和研究项目。可惜的是国内人均审美还是普遍较低，在土壤环境方面与国外还是有一定差距。

2.1.2 研究的意义

影视声音是一门技术和艺术都很重要的工作。不仅要录好声音，还要根据人物和故事的情况来配合，让声音能够反映人物的特点，帮助演员表演，推动故事发展，创造出影片的氛围。声音是影片里很重要的线索，它跟画面一起，用一种视听语言来讲故事，让观众进入一个特别的世界。看电影的人一开始可能只注意画面，而没意识到很多信息是通过“听”来传达的。我们看电影是为了感受。而感受最多的就是画面和声音。所以声音设计是一种能让观众感同身受，补充画面，调动情绪的电影制作手段。好的声音设计可以让观众入戏，而差劲的声音很容易让观众出戏，影响观影效果。影视声音是电影研究里很重要的一个部分，但却经常被看得见的画面所遮住或忽略。影视声音可以让电影更有感染力，传递感情，创造真实感和代入感，以及塑造电影的故事和美感。

2.1 影视声音的含义

影视声音主要包括：人声，音响，音乐三个方面。其中，人声又可以分为对白、旁白、独白、同期声和解说词。所谓对白，就是影视剧人物之间的交流，是人声的核心部分。而旁白则是用第三人称的角度来描述影片的情节和人物心理。相反，独白是用第一人称“我”的角度来表达影视情节或者人物心理等。影视中的音乐不仅仅是纯音乐，它是为了配合影视作品而创作的音乐。影视音乐的组成主要有：主题音乐、背景音乐、叙事性音乐、情绪音乐、节奏

气氛音乐以及时空过渡的连续音乐等等。“影视语言是由三个主要元素构成也就是画面、音响和语言，这三种元素完成影像叙事对故事的讲述和表达，运动的画面是影像叙事的表达主体，音响则从人的声音，物的声音的来讲述，或者用自然音响或影视音乐来创作表达故事，画面和音响交融在一起讲述着故事，成为影像叙事的另一个重要因素^[1]。”影视音响也有两种不同的风格，一种是写实音响，就是跟现实生活中的声音一样或者很接近的声音，比如动物叫声、机器运转声等；另一种是写意音响，就是跟现实生活中的声音不一样或者很不同的声音，比如变形、失真、混合等。影视音响不是单独存在的，它可以跟影片中的画面、对话、歌曲等配合起来，形成一个完整的视听体验，给我们带来不同的艺术效果和情感表达。

2.2 影视声音在影像中的作用

影视音乐：

影视音乐可以根据画面内容和主题营造出适合的气氛和情绪，增强影视作品的感染力。如图 2-1 中，展示在影片《血战钢锯岭》中，利用战士的嘶吼、炮弹爆炸的音响、悲怆的音乐，来描绘战争的残酷惨烈的场面。

影视音响：

影视音响是指除人声和音乐之外的所有声音，根据声音的来源不同，音响又可以进一步划分为自然音响、动作音响、交通音响、特殊音响等。影视音响的作用有：增强画面真实感。通过与画面同步或分离的方式，可以让观众感受到影片所呈现的场景和事件的真实性和现场感。例如，在《拯救大兵瑞恩》开头诺曼底登陆的一场戏中出现了静默的场面，用来反衬战争的惨烈。

还有就是刻画人物形象的作用。音乐是所有艺术形式里最具有情感渲染的形式。“在中国钢琴音乐审美过程中，运用音乐刻画人物形象，把握客观事物，写实性表现的是物境表达的范畴，是运用音乐抒发情感状态的内心体验^[2]。”它可以根据画面内容和主题，运用不同的音乐元素，如旋律、节奏、和声、音色等，营造出适合的气氛和情绪，从而增强影视作品的表现力和感染力。通过与人物动作或心理相联系或对立的方式，可以表现人物的性格、心理、情感、身份等特征。例如，在《大红灯笼高高挂》中，“捶脚”作为点灯笼的听觉上的补充给叙事带来了很大的方便。如图 2-2 所示，戏里，颂莲应梅珊之邀去了麻将馆，陈老爷回家不见她，便走向了卓云的房间。画面上，颂莲和梅珊在麻将桌上摆弄着牌，声音里，却是密集而急促的捶脚声。这种声画分离的手法，巧妙地表现了画面人物内心的不安和焦虑。

影视人声：

“简洁的对白自有声电影诞生之后，电影中角色的台词对白就承担起了叙事作用，减轻了画面叙事‘重担’^[3]。”通过人物之间对

话传递故事信息、揭示人物关系、推动情节发展、增强叙事效果，这是推动剧情发展的一种方式。比如，《我不是药神》里程勇的台词，既描绘了他的性格和身份特征，又反映了他从走私印度仿制药到拯救癌症患者的转变过程。表现人物内心：利用人声来展示人物的思想、情感、态度等内心活动，塑造生动的人物形象。比如《重庆森林》里主角们的自白，能够增加观众对故事和人物的认识，让场景更加有意思，也方便了讲故事。评价或抒情：利用人声来评价或表达对影视作品中的角色或事件的想法或感受，从而突出影片的主题思想。

以影片《好人》为例浅析影视声音的运用

3.1 前中后期声音设计

在创作初期做为负责声音设计的人员应该据导演的艺术创作需求，设计影片的听觉风格和氛围，包括音效、音乐等。台词是考验演员演技很重要的标准。作为学生剧组，在视听语言上肯定不能与电影剧组那种用镜头讲故事可比，所以对于学生剧组来说台词就成为叙述故事、表达人物情感很重要的工具。如前文所述，演员的台词功底不是特别出色，在影视人声设计方面就缩减了许多人物台词，尽量在镜头语言上下足功夫。

在拍摄阶段声音环节最重要的莫过于同期声的收音，这部分声音是影片声音的灵魂，需要创造性和技巧，有使用电子合成、音频软件、麦克风等工具来制作独特的声音。设备上选择的附件就是一根挑杆和一个猪笼、一个森海塞尔的监听耳机。使用指向性话筒最重要的就是在室外嘈杂的环境中依然能清晰的把人物的声音录制清楚。如图 3-1 所示，在 11 分 02 秒——12 分 30 秒这场户外的戏，就体现了设备选择的重要性。

后期设计工作主要就是在音乐的选择上，还有就是将录制好的同期声在剪辑上对应完整，这一步工作还是比较耗时间的。一般粗剪完成后就可以在剪辑软件的时间轴上把录音的素材对在相应的视频下面了。在后期的同期声工作上最重要的就是声画同步，还有就是可能在拍摄时，录音操作不专业出现“爆麦”的情况，这种要么就是重新在录一条或者就是通过软件来完成降噪。在音乐选择方面避免那些有版权的音乐，其次就是要符合画面和故事节奏的音乐。

3.2 影视声音的设计与运用

首先是人声音响方面，如图 3-2 所示，在影片的第一个长镜头里，视角随着警察的脚步从远处走向争吵的人群，声音要随着镜头从远到近，声音的音量也相应的从小到大。争吵的人群在画外时的嘈杂声逐渐随着镜头越来越清晰，这就是同期声的用法之一，镜头随着角色的视角而移动，在听觉上营造一种代入感让观众感受到影片所呈现的场景和事件的真实性和现场感。“声音作为视听语言的一部分有着十分重要的作用，掌握好声音与画面的关系才能将画面的力量无限放大^[4]。”这种人声、音响不仅能够增强影片的氛围和张力，还能够反映出人物的心理状态和社会背景，为后面的剧情发展做好铺垫。在很多经典影片中，我们也可以看到同期声的巧妙运用，比如《教父》中马可尼家族被枪杀时，画外来教堂唱诗班的歌声，形成了一种强烈的反差和讽刺；与同期声相对应的是对白、旁白、独白等其他形式的人声音响，它们各有各的特点和功能，比如对白是影视剧中最常见也最重要的人声音响，它能够直接传递故事信息和人物性格。

在影片中，人声的运用是非常重要的，其中对话占据了最大的比例。但是，对话并不是孤立的，而是要和周围的环境声相结合，从而渲染出不同的情绪氛围。比如在影片 16 分 02 秒-16 分-58 秒的时候，有一场晓晨和老太太在家里的戏份，这里的对白不仅向观

众展示了故事的发展，还通过人物说话时在房间里产生的回音效果，进一步突出了老太太孤寂无依的心境，同时也为后面女儿误会母亲的情节埋下了伏笔。

3.3 创作反思

在这次毕业设计拍摄中作为学生剧组的我们其实也遇到了很大的问题比如同期录音的质量往往不理想，有噪音、失真、不同步等问题。后期补录对白或音效也不容易找到合适的录音室和演员。

“同时，学生在创作完整影视作品的过程中，更多的从影视的角度看生活，在生活中产生影视创作灵感，有助于学生影视素养的提升^[4]。”比如在医院的那场戏中，拍摄现场是在一个摄影棚里，但是拍摄的剧组不就是我们一个剧组，所以在同期声录音上就遇到了很多麻烦，往往在演员表演、镜头调度都很好以后有穿帮的声音而导致重拍，耽误了许多的时间与精力，所以在以后的拍摄过程中提前做好前期准备，清场等工作。还有就是对声音设计的理论和实践知识不够深入，难以把握声音在影片中的功能和作用。也缺乏对声音设计的创意和灵感，往往只是模仿或套用已有的声音方案，没有根据影像的风格提前做好规划。

4. 结论

声音在影视里虽然不能让烂片变神作，也不能让好片变烂片，但它能起到画龙点睛的作用。本文还分析了国内外影视声音研究的现状和差异，指出了国内影视声音产业面临的问题和挑战，以及需要改进和创新的方向。有了好的声音，电影就会更上一层楼，但这也比不上换个演技好的男女主角。反过来，如果声音做得很糟糕，电影就会掉档次。所以做影视声音的人，不仅要懂技术，还要有艺术感。这篇文章就是想结合毕业设计《好人》来探讨一下声音在影视里怎么发挥艺术表现力。本片通过大量的分析不同类型和风格的影视作品里声音的用法，在与优秀的艺术作品来互相对比探讨学习，所以文章认为声音不光能塑造画面，补充内容，还能传递情感，气氛，主题和风格，让影视作品更有感染力和美感。所以优秀的声音设计其实需要许多方面的配合与细节的把控。本文希望通过对影视声音的介绍和分析，能够提高人们对影视声音的认识和重视，促进国内影视声音产业的发展和创新发展。

参考文献：

- [1]能炎堃.数字音乐在影视声音的应用研究[D]南京航空航天大学 2016-04-01
- [2]张馨月[D]改革开放题材小说《大江东去》的影视化 哈尔滨师范大学 2022-5-01
- [3]卢婷婷[D]中国钢琴音乐的美学思考 桂林师范高等专科学校学报 2022-09-15
- [4]黄鑫[D]从纪实美学的角度浅析电影《地久天长》 今古文创 2023-3-09
- [5]关羽[D]感悟与解读——读解台湾句集《孽子》的音乐叙事艺术 东南传播 2022-12-20
- [6]李通晶.教育技术学专业《影视制作》实践课程教学模式研究[D].西北师范大学,2020.DOI:10.27410/d.cnki.gxbfu.2020.001097.
- [7]刘雪源.舞蹈纪录片《寻觅·现代舞》作品阐述[D].上海体育学院,2022.DOI:10.27315/d.cnki.gstyx.2022.000524.
- [8]张璐艳[D]俄罗斯电影《利维坦》的艺术特色 作家天地 2022-11-05

姓名：王志煜（2000.12），性别：男，民族：汉，籍贯：安徽六安，职务/职称：学生，学历：本科，单位：无，研究方向：影视音乐