

音乐在影视作品情节中的促进作用[※]

■ 吴 瑕 (牡丹江师范学院, 黑龙江 牡丹江 157012)

[摘要] 电影作品中的音乐我们在现实用法中, 通常指的是作曲家为电影专门创作的音乐和歌曲。影视作品中的音乐具有抒情性、气氛性、戏剧性的特点, 这些特点决定了其在电影作品中发挥着很重要的作用, 音乐有时对于一部电影作品的主题思想、风格等能够做到很好的阐述。音乐对影片的重要促进作用表现在其推动影视作品的情节上, 主要是通过渲染情节、描绘情节来表现。

[关键词] 电影音乐; 情节; 抒情; 渲染; 描绘

一、影视作品中的音乐简述

(一) 影视作品中音乐的概念及特点

1. 影视作品中的音乐的概念

影视作品中的音乐, 通常简称为电影音乐, 其概念顾名思义, 广义的是指电影中所用的一切音乐和歌曲。但是我们在现实用法中, 狭义指的是作曲家为电影专门创作的音乐和歌曲。影视作品中的音乐是影视作品不可或缺的重要组成部分。影视音乐在不断的发展运用中, 逐渐形成了一种特有的音乐艺术, 成为音乐艺术的一种新的体裁。影视作品中的音乐仍具有其本质构成要素, 即旋律、和声、节奏和色彩, 但是因为其置于电影的大背景中, 其所表现出来的特质是音乐的听觉形象与语言、音响效果、视觉画面相结合起来。音乐元素受到电影情节的艺术构思、艺术结构的影响, 受到画面视觉形象的制约。

2. 电影音乐的特点

电影音乐最突出的特点是其抒情性, 但是因为其音乐本质决定了其叙事性较差, 需要通过听觉来感受、需要通过一定的时间过渡、过程展现、通过演奏和演唱呈现等。其特点主要有以下两个方面。

一是与电影题材、情节、风格的紧密相关性。音乐构思由电影的题材内容、风格样式、人物性格及导演的艺术总体构思来决定, 音乐的听觉形象与最终与画面的视觉形象紧密融合。电影中的音乐, 除神话、童话、科学幻想类影片等, 一般都具有很强的现实性, 很少有夸张和程式化的东西, 这一点明显区别于音乐会乐曲和舞台歌剧音乐。

二是音乐常常与对话、自然音响效果相结合。当影视由无声电影进入到有声电影以后, 音乐即与电影中的对话、音响效果、画面紧紧融合在一起。基于影视作品的美学功能和要求, 影视作品中在表现抒情性、戏剧性气氛的时候恰当地、有效地使用音乐。

(二) 影视作品中音乐的功能

电影音乐功能的发挥所依托的是音乐的材料、主题与曲式结构。电影音乐材料可以取材的范围很广泛, 民间音乐、古典音乐或通俗音乐, 电子合成器和电子计算机的数码程序创造新的音乐音响都可以成为其取材的要素。甚至于特殊的符合现场环境需要的噪音也构成具体的影视作品中的音乐, 如枪炮声、风雨声、脚步声等, 能逼真地再现

真实生活的音响, 增加真实感和立体感。电影音乐在突出影片的抒情性、戏剧性和气氛方面起着极为重要的作用。

1. 抒情性

音乐在电影中能够充分发挥抒发感情的功能, 从而深入揭示剧中人物的内心世界。音乐的抒情性表现在影片中除了表现人物内心的喜、怒、哀、乐等情绪外, 还善于刻画那些无法用语言表达的情感与心境, 这一点使得音乐在电影中的情感刻画与表达上发挥了不可替代的作用。而电影音乐的抒情性功能的重要发挥最主要的是表现在情节的推动上。

2. 戏剧性

电影音乐, 借助于音乐特有的节奏变化, 不同音乐种类的穿插, 共同表现影片的戏剧性矛盾冲突, 烘托戏剧高潮。

3. 气氛性

电影音乐的气氛性通过在电影中与画面视觉形象相结合来发挥。或者是烘托出人物形象, 或者是反映影片总体结构, 或者是引起人们对于时间、空间、环境的联想, 或者是对于剧情的一种暗示。

二、音乐在影视作品情节中的促进作用

音乐对于影视作品最重要的作用, 在于对影视作品情节的促进作用。因为影视音乐作为电影中的一个元素, 本质上是为电影情节, 为剧情服务的。在电影的情节进行过程中, 有大量的音乐作为辅助, 其促进作用主要表现在这样几个方面: 一是刻画特定情节中人物的内心, 揭示人物的内心寄托和心理变化, 音乐本身是人物的无言的旁白, 表现人物的情感。二是加强情节的节奏, 推动情节的拓展、跳跃, 形成人物在特定情节氛围中的情感体验与抒发高潮。三是作为情节中的一个剧作元素, 表达人物内心的闪回、幻觉。但是不论音乐在影视作品中如何发挥其促进作用, 都是围绕情节开展的, 在每一部故事片中, 某一个阶段的特定情节, 用到的仅仅是一种情感基调的音乐, 或者是愉悦的, 或者是伤感的, 或者是玄幻的, 它们与人物情感和故事情节结合在一起去表现。具体来说, 音乐在影视作品情节中主要有以下的促进作用。

(一) 对于情节的渲染作用

电影音乐通过渲染情节, 为情节营造出一种特定的背景气氛, 最终达到深化视觉效果的作用。背景气氛, 包括

※ 课题项目: 本文系牡丹江师范学院校级教学改革立项项目“MIDI技术在高师音乐教学中应用的研究与实践”(项目编号: 08XY-09230)。

环境气氛、时代气氛、地方色彩或民族特点等。这里举这样一个例子，正如同我们所看过的一些恐怖片，不管是哪个国家的，不管什么样风格的恐怖片，共同特点是全都借助音乐来营造气氛，如果没有音响效果，再恐怖的片子也都会失去些表现张力。从这个例子我们可以看出，其发挥渲染气氛作用时，并不是单纯地描绘、解释画面，刻画主要人物的内心，重复或扩大情节的视觉效果，而是通过音乐为情节部分或者整体地创造某种气氛，增强听觉感受，使人产生如临其中的感觉，也就是所谓的通感。

1. 情节取向

影视音乐在气氛的渲染过程中有着很强的情节取向，是要批判还是要表扬，绝不是模糊的，而是与情节和画面紧紧融合。王家卫在评论电影音乐时，认为音乐成为情节的一种提示，提示你身处于什么样的环境、什么样的时代。音乐在影视开篇中，起到的是开场白的作用，在片尾起到的则是总结以及发人深省的作用。动画电影《木兰》中，木兰去见媒婆的前夕，影片以独唱、重唱、合唱的方式唱出歌曲《荣誉》，音乐配合人物的动作节奏表达木兰不安的心情，此时，音乐的取向就是用歌曲来加强木兰的动作、思想，使木兰形象的塑造更立体化、更加鲜明动人。电影中的音乐运用的中国民族乐器笛子、古筝、二胡等，均是为了创造一种民俗的氛围，也是为了其情节的取向所服务的。

2 情节对比

电视音乐并不是独立成篇的，在影视作品中，影视音乐总是能够引领情节前后对比的。例如，在前段情节中，音乐可能塑造的是宁静和谐的氛围，相对安静、美好的情节呈现其中；而在后段情节当中，音乐塑造的是凌乱、繁杂的氛围，对应的情节画面是嘈杂、不安的形象，音乐在此运用对比的手法渲染画面气氛，增强了情节的戏剧效果。还有一种手法就是在某一段情节中，音乐明显与情节画面是存在反差的。例如，电影《指环王》中矮人佛罗德毁掉魔戒的那段情节，佛罗德不想把魔戒扔到万丈悬崖里，而他的朋友山姆力劝他要毁掉魔戒，此时哈比国的小精灵和佛罗德为争抢这只魔戒而进行殊死搏斗，画面情节展现的是气势恢宏而又节奏紧张的。而此时电影音乐所渲染的气氛却是抒情悠扬的。这样使得此段情节的内在的张力充分表现出来，视听结合给人留下了深刻印象。

3 情节连贯

音乐在渲染的过程中还有一个重要的作用就是起到情节连贯作用，引起受众对前段已经经历过的故事情节的回忆和再现。例如，通常我们的很多影片，都有这样的情节，前段情节当中讲主人公的欢愉的生活，而在后段情节当中，主人公的生活发生变故或者是主人公的离去，在此间反映前段主人公欢愉生活的情节回放，同时音乐也同时回放，让受众与剧中人物一起去回忆主人公的幸福生活，其间伴随着哀怨和凄凉。这样，在音乐中回想起故事的各个情节，此时音乐起到了良好的连贯作用。在很多情况下，电影音乐将作品里那些性质上容易脱节的情节用视觉手段连接起来，这种连接比直接转场和空镜头过渡都来得自然流畅，这一点在使用蒙太奇手法拍摄的镜头中最为明显。但是音乐对于情节的连贯作用，不是处处都用，仅在关键的情节转折过程中才可以用，这是一个关键的因素。

(二) 对电影情节的描绘作用

有人把电影音乐对情节的描绘作用也称为说明、解说作用。它是指音乐对画面中富于动作性的事物或情节用独

特的音响特征加以描绘，如鸟鸣、追逐、机器运转等。通常其描绘作用可以达到的效果，可以从听觉上强调和加快情节节奏，也可以从听觉上拉慢情节的节奏，造成心理时间与实际时间的距离错觉，还可以对影片所表现的事物和情节做神似的描绘来表达感情。其描绘手法主要是。

1 音画统一描绘情节

电影音乐是用歌曲、音响对画面中富于动作性的事物或情节，以独特的音响效果特征通过相应的音乐手段加以描绘。在描绘过程中的音画是统一的，画面描述的内容就是歌曲描绘的内容，歌曲用特有的技法对画面做类比。音乐用在抒情时会进一步渲染情绪，用在戏剧性的情节中会加强矛盾冲突。在影片《狮子王》中的一首《我等不及当国王》，由年幼的、不知天高地厚的辛巴以欢快的舞台化的形式演绎歌唱，整个段落运用了装饰感极强的色调配合这段无拘无束的歌声。当辛巴得知其身世，得知其父亲死于其叔叔与老虎的陷害之时，内心矛盾交加，不知该如何面对。在这场重要的转折戏中，所渲染的音乐，表达了人生即将面临转折时对于辛巴造成的冲突。他对于父亲的怀念，对于叔叔和老虎的痛恨，复杂的内心情感、挣扎，都通过音乐充分地反映了出来。电影音乐抒发人物的内心情感，这其中包含了作者在不同程度上对作品所展示的现实生活、人物命运的反映，是其思想立场、感情态度的阐述。这是因为音乐最适于表达人物的感情和内心微妙的情绪波动，高度概括地表现微妙丰富的感情状态。也正是从这个意义上来说，影片在表达感情和抒情的部分使用音乐是最合适的。

2 特定音乐描绘特定情节

通常是情节决定音乐的内容，所以音乐的描绘作用也是特定的，通常都是一对一的。在电影中由于画面是稳定的，所以歌曲所描绘的只能是画面的内容。在此特点的作用下，当歌曲再次出现时受众回想的的就是画面带给的特定形象。因此通常即使音乐能够带给受众联想、想象，这种想象也是有局限性的，受众在音乐的氛围中所想到的仅仅是音乐所要表达的情节。

三、结 语

电影音乐能够准确地塑造人物形象、表达影片主题思想、表现影片风格、说明时间和环境等，这些都通过音乐促进情节的发展来具体表现。音乐音响不仅能营造与情节贴切的气氛，渲染情节的发展，还充分地描绘出情节的脉络。电影音乐对整个剧情起着推动及调节的作用。《第五元素》古典歌剧变成动感十足舞曲的配乐，外星女郎唱歌的片段，成为电影史上的经典。《花样年华》中带有拉丁风格的主题音乐，都是电影音乐在影视作品中的成功运用。也是因为电影音乐在突出影片情节的抒情性、戏剧性和气氛方面的特殊作用，使其在影片中的作用不可替代。

[参考文献]

[1] 李凌. 电影音乐美学和功能. 音乐教学中的运用 [J]. 艺术探索, 2004(05).

[作者简介] 吴瑕 (1961—), 女, 黑龙江牡丹江人, 牡丹江师范学院音乐系教授, 主要研究方向: 钢琴教学及音乐理论。