

MUSIC

IN THE FILM 狄其安 / 著

电影中的音乐

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

MUSIC
IN THE FILM 狄其安/著
电影中的音乐

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

电影中的音乐 / 狄其安著. — 上海: 上海音乐出版社,
2008.10

ISBN 978-7-80751-284-4

I.电… II.狄… III.电影音乐—音乐欣赏 IV.J617.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第137178号

书名: 电影中的音乐

著者: 狄其安

出品人: 费维耀

责任编辑: 余倩

封面设计: 宫超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海文艺大一印刷有限公司

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 8.25 图、文 256 面

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 1-5,000册

ISBN 978-7-80751-284-4/J·253

定价: 25.00元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-64511411

狄其安

上海音乐家协会会员，国家一级作曲，教授。1956年月出生于上海，1987年毕业于上海音乐学院，同年任上海歌剧院作曲。2005年起任上海大学数码艺术学院音乐系主任。

从1987年至今创作了大量各种形式的音乐作品，曾多次在全国性的各类音乐比赛中获奖。正式发表和演出的主要作品有：歌剧《半生缘》、交响诗《舞雩》、交响序曲《龙》、交响音画《西域风情》、交响合唱《圣地》《西部情怀》《生命的誓言》，以及影视剧音乐《小绍兴传奇》《丁香》等。

序

徐景新

1895年12月28日,法国巴黎发生了一桩轰动全球的新闻,路易·卢米埃尔兄弟在豪华的“大咖啡馆”放映了他们摄制的一部活动短片,揭开了电影史的第一页。

然而,这部短片犹如早产的婴儿,还未发育完整。它只有画面而没有声音,因此还只能称之为“默片”。但人们并不满足借助影片中人物的动作姿势和配上的字幕去理解剧情,他们还企图通过音乐来窥探剧中人物的心灵。为增加影片放映时的艺术效果,路易·卢米埃尔兄弟于1896年2月在英国第一次放映他们的短片时,就请了钢琴师临场即兴演奏歌曲来助兴。于是,电影音乐作为一门新兴艺术形式随着电影一起呱呱坠地。

电影音乐从它诞生至今虽然已有百余年的历史,但与其他姐妹艺术(如:诗歌、小说、绘画、雕塑等)相比,还是一门年轻的艺术。然而随着电影技术日趋完善和电影放映的普及,电影音乐已迅速打破地域界限,飞向世界各个角落,飞入亿万人民的心中。它比交响乐、大合唱等音乐作品更通俗、更易懂,也更为人们所喜爱,因此也拥有更多的听众。

如今,电影音乐已成为大众音乐生活中一个不可或缺的重要组成部分,但如何引导人们欣赏电影音乐,以至进一步对电影音乐

美学理论展开研究探讨的书籍还是相当稀少。狄其安教授在从事课堂教学的同时,潜心撰写的这本《电影中的音乐》内容翔实,资料丰富,并深入浅出、易于阅览,为广大电影音乐爱好者如何系统地鉴赏电影音乐提供了有益的帮助。

引 言

近年来,随着我国文化事业的发展,大量的国外优秀电影作品被引进了我国。同时国内的电影艺术家也走出了国门,并多次在国际各种电影节上为国家赢得荣誉。随即,与这些影片融为一体的电影音乐也引起了人们的兴趣和关注。

实际上电影音乐是电影艺术中的一个重要组成部分,在电影中的作用并不只是为电影画面配乐,而是一种视觉与听觉相结合的特殊音乐形式。电影中的音乐有些即使离开电影画面也能独立成章,有些则不行,一旦离开画面就显得零碎。但是,这些似乎是支离破碎的音乐在电影中往往起到了重要的作用。因此,欣赏电影音乐与欣赏纯音乐的角度是有所不同的。如何欣赏电影音乐,成了一门针对艺术院校和普通院校学生以及广大音乐爱好者的新课题。

2005年我在我所任教的上海大学数码艺术学院开设了“中外电影音乐赏析”课程,时间为一学期。这门课程既是音乐系学生的必修课,同时也是其他系学生的选修课。课程采用讲课与影像相结合的授课方式,边放影片边讲课,结合电影画面分析电影音乐。课程开设后得到学生的欢迎,本书就是在“中外电影音乐赏析”课程的教材基础上写成的。

目 录

序	1
引言	1
上篇 电影音乐概述	1
一、电影和电影音乐	3
二、电影音乐发展的历史	5
三、电影音乐在电影中的主要作用	8
1. 描绘作用	8
2. 抒情作用	8
3. 剧作作用	9
4. 背景气氛作用	9
5. 结构贯串作用	10
四、电影音乐与电影画面的关系	10
1. 音画同步	10
2. 音画平行	10
3. 音画对位	11
4. 音画逆行	11
5. 音画游离	12
五、音乐作品写作思维与电影创作思维的矛盾	12
1. 片断与整体的矛盾	13

2. 视听统一的矛盾	13
3. 音乐长度的制约性	13
六、电影音乐常用的曲式结构	14
1. 奏鸣曲式	14
2. 回旋曲式	15
3. 变奏曲式	16
中篇 中外故事片音乐分析	17
一、前苏联电影《牛虻》音乐分析	19
二、英国电影《法国中尉的女人》音乐分析	26
三、德国、法国、波兰、英国联合拍摄电影 《钢琴师》音乐分析	35
四、美国动画片《狮子王》音乐分析	44
五、美国电影《空军一号》音乐分析	54
六、美国电影《走出非洲》音乐分析	64
七、美国电影《达·芬奇密码》音乐分析	73
八、中国电影《卧虎藏龙》音乐分析	95
九、中国电影《天地英雄》音乐分析	105
十、中国电影《太行山上》音乐分析	116
十一、中国电影《霸王别姬》音乐分析	126
十二、中国电影《红河谷》音乐分析	137
十三、中国电影《理发师》音乐分析	149
十四、中国电影《东京审判》音乐分析	165
十五、中国电影《夜宴》音乐分析	176
下篇 中外纪录片和科教片音乐分析	193
一、中国纪录片《布达拉宫》音乐分析	195
二、中国纪录片《茶马古道·德拉姆》音乐分析	204

三、法国纪录片《迁徙的鸟》音乐分析	210
四、法国纪录片《微观世界》音乐分析	222
五、中国科教片《宇宙与人》音乐分析	230
结束语	241
附：十四部故事片的作曲家介绍	243

上篇

电影音乐概述

一、电影和电影音乐

电影是一门“视觉艺术”，而且是一门综合性很强的“视觉艺术”，是一门以导演为中心，集故事、表演、摄影、音乐及舞美等多门艺术为一体的综合艺术。电影和其他“综合性视觉艺术”（如歌剧）有着很大的区别。这是因为电影这门艺术有着它的特殊性，它的特殊性在于完成这门艺术的最后一道综合程序是要观众用自己的眼睛和耳朵来完成的。

1829年，比利时著名的物理学家约瑟夫·普拉托为了试验人眼耐光的限度以及对物像滞留的时间，某一天他长时间对着强烈的日光凝目而视，结果双目失明。但太阳的影子却深深地印在了他的眼睛里。“视觉滞留”的原理也就因此而被发现了。也就是当人们眼睛看到物体后即使这个物体被移走，该物体反映在视网膜上的物像不会立即消失，会继续短暂滞留一段时间。实验证明，物像滞留的时间一般为0.1到0.4秒。试想，如果我们拍摄一段有着连续动作的影像，在播放时当第一个动作还在观众眼睛里滞留的瞬间，第二个动作又出现了，这样连续的循环，所拍摄的影像就会通过观众的眼睛反映到大脑里，从而变成流动而连贯的画面了。所以观看电影的过程，其实是人的心理和生理的活动过程，这就是电影的特殊性。

由于欣赏电影是人们的心理和生理的活动，这就使得电影必定要成为一门综合性很强的“视觉艺术”。因为人类所具有的感官感觉是“视”和“听”同时进行的，一旦只能看而不能听时，人的心理上就会觉得难受而加以排斥，这是生理的自然现象。可以这么说，自从地球上诞生了人，“视听同步”这种心理和生理的现象就存在了。但是“听”和“视”并不用同步。我们的耳朵可以听见近距离的视觉范围以外传来的声音，但是绝对不能听不见视觉范

围内应该听到的声音。可以做个实验,把一部已经配有中文字幕的影片在播放时关掉扬声器,只看字幕和画面,此时尽管影片的内容都能看明白,但是你会觉得心里非常难受,这就是“心理排斥”的原因。可是我们可以闭着眼睛戴着耳机聆听美妙的音乐,心里反而感到满足。所以任何艺术作品中的美都必须符合人的心理和生理的正常活动。

几乎是和电影诞生的同时,人们就发现了“心理排斥”的现象。早期的电影是没有声音的,被称为“默片”。它只有流动的画面,是单纯的“电影”。1895年的12月28日,法国发明家卢米埃尔兄弟在巴黎卡布辛大街14号大咖啡馆中,首次售票公映了他们的影片。这不仅仅标志着“放映术”的完成,同时也标志着电影的真正诞生。被称作世界电影史上的第一部影片的《工厂大门》,是以设在里昂的卢米埃尔兄弟自己家的工厂作为背景,拍摄了工人下班的景象。当工厂的大门打开,系着围裙的女工们和骑着自行车的男工们有说有笑地从工厂里出来,随后,厂主乘着一辆由两匹马拉着的马车驶进工厂,大门又重新关上。尽管人们看了影片后惊喜万分,但是随之而带来的反应就是“心理排斥”,总觉得影片少了某些元素。卢米埃尔兄弟马上想到了“音乐”,他俩在放映的同时邀请了钢琴家做现场的伴奏,所演奏的曲目均是通俗的小品音乐,也可以说世界上最早的电影音乐由此而诞生了。

通过以上的讲述可以为电影艺术的性质作出定论,即:电影艺术是一门“特殊的综合性视觉艺术”。而音乐也是最早加入到这门“特殊的综合性视觉艺术”中的成员之一。

在电影艺术诞生的早期,电影音乐在电影中的地位并不是很高,它只是弥补视听不平衡的一种方法。随着时间的推移,人们逐渐发现了音乐在电影中的重要作用,它有着推动电影情节发展,表达影片内含哲理的作用。当前,电影音乐已成为电影艺术中的一个重要组成部分。

二、电影音乐发展的历史

电影音乐与电影的发展历史几乎是同步的,同样也走过了漫长的路程,在无声电影时代就有音乐了。那时候在放映电影时请一位钢琴师坐在银幕边上,根据电影情节即兴演奏,或者演奏现成的钢琴小品。那些提供现场演奏的钢琴小品,基本上都与电影的画面没有直接的关系,钢琴乐谱基本上都是已谱写完成的现成作品。因此当银幕出现悲伤的故事,有可能此时弹奏的音乐却是快乐轻松的曲调,画面与音乐之间的关系很不协调,更谈不上表达思想内容了。观众对这种音乐与内容不符合的音乐演奏形式很是反感,因为这在很大程度上削减了艺术性与观赏性。观众的这种反映随即受到电影艺术家的重视,1909年美国爱迪生专利公司便为电影的剧情选择对应的音乐段落,分别贴上“快乐”、“悲伤”、“紧张”等的标题,以便在剧情出现时能立即运用。直至今日,电影或电视配乐中所谓的“罐头音乐”就是从此做法中而来的。1907年,法国作曲家圣-桑应邀为影片《吉斯公爵被刺记》作曲,他也就成为创作电影音乐的先驱。1910年以后,美国及法国都逐渐出现了专门创作电影音乐的作曲家。

20世纪30至40年代之间,电影事业极为兴旺,在美国成为了一种产业。在商业性影片中经常运用爵士音乐、流行音乐的风格,这些电影的内容往往轻松活泼。有时也用严肃音乐风格,音乐的语言比较接近后期浪漫派,常常表现思想性较强的生活片。还出现所谓“好莱坞”式的配器风格,比如:抒情乐段常用弦乐器在高音区演奏主旋律,铜管乐器常用密集的块状和声排列,演奏号角般的长音,木管乐器使用混合音色叠加在弦乐声部上,音乐与画面的关系也以“音画同步”为主。这种风格在现在的一些美国“大片”中还能听到。

20世纪40年代以后,欧美及前苏联有不少著名的作曲家写了很多优秀的电影音乐。例如1940年由科普兰作曲的《我们的城市》、1954年由伯恩斯坦作曲的《滨水区》、1948年由沃尔顿作曲的《哈姆雷特》、1948年由沃恩·威廉斯作曲的《南极交响曲》、1938年由奥涅格作曲的《卖花女》、1953年由奥里克作曲的《红磨坊》、1938年由普罗科菲耶夫作曲的《亚历山大·涅夫斯基》、1945年由普罗科菲耶夫作曲的《伊凡雷帝》、1947年由肖斯塔科维奇作曲的《青年近卫军》、1955年由肖斯塔科维奇作曲的《牛虻》、1955年由恰恰图良作曲的《奥赛罗》等。

20世纪50年代起,美国电影中出现了一种以爵士音乐风格为基础加上一些简短旋律和大量不协和的和弦与金属刺耳声音的音乐,例如1951年由诺思作曲的《欲望号街车》、1955年由罗森曼作曲的《无因的反叛》等。

20世纪60年代,随着科学及电子技术的发展,欧美的音乐中越来越多地使用电子技术,欧洲曾出现一些完全使用音响效果而没有旋律的作品。这种倾向也影响到电影音乐的创作,因此在一些电影中就出现了电声音乐,在这些电影的音乐中基本不用常规的乐队,而只使用电子合成器来制作音乐。

目前西方电影音乐形式和风格是相当多样化的,在形式上有使用常规交响乐队的,也有使用电声技术的;在创作风格上有运用传统作曲技法的,也有运用流行音乐作曲技法,甚至也有用无调性的现代作曲技法的。

早期的中国电影音乐,创作成分中基本上是以作曲家创作的一些电影歌曲为主,片中的音乐部分则是选用现成的音乐作品。20世纪20至30年代的电影《风云儿女》《渔光曲》《桃李劫》等就是如此,影片中的插曲后来都成为当时的流行歌曲。比如后来成为中华人民共和国国歌的《义勇军进行曲》就是聂耳为故事片《风云儿女》所作的主题歌。他所写的另一部故事片《桃

李劫》的主题歌《毕业歌》也成为一首著名的革命歌曲。后来一批受过正统音乐教育的作曲家开始为电影写一些序曲、场景音乐。比如作曲家黄自所写的《都市风光》、贺绿汀写的《十字街头》、冼星海写的《夜半歌声》等。随着时间的推移,一些作曲家相继学习了完整的作曲理论,他们开始为整部影片创作音乐。1949年以后,中国成长起了一批专业的电影音乐作曲家,其中有王云阶、雷振邦、吕其明、葛炎、张棣昌、黄准等人。这时中国电影音乐的写作水平也有了大幅度的提高,出现了一大批优秀的电影音乐,特别是这些影片中的歌曲都写得非常出色。像《五朵金花》《刘三姐》《冰山上的来客》《红色娘子军》《铁道游击队》等。70年代末一批受过正规作曲教育的青年作曲家参加电影音乐作曲工作,他们的加入使得中国电影音乐,尤其是器乐音乐创作水平有了极大的提高。他们中有徐景新、金复载、王酩、施光南、施万春、王立平等人。这时期中国的电影音乐创作呈现出一片繁荣,主要作品有:《小花》《被爱情遗忘的角落》《当代人》《海上生明月》《戴手铐的旅客》《少林寺》《大海在呼唤》等。影片中的音乐和歌曲受到观众深深的喜爱。80年代中期随着第五代电影导演们的崛起,一批文革后从音乐院校毕业的作曲家们开始进入电影音乐创作的领域。同时他们也把近现代的作曲技术融入到电影音乐的创作中,有多调性音乐、无调性音乐。他们中间有:谭盾、叶小纲、瞿小松、赵季平等。其中谭盾为第五代导演吴子牛的电影《喋血黑谷》所写的音乐引起了很大的反响。《喋血黑谷》的内容表现的是共产党、国民党、日寇为抢夺一份蒋介石“曲线救国”的密令而展开的一场复杂斗争,情节曲折惊险。谭盾的音乐用了多调性的线条来刻画这一事件,尤其是影片的结束时音乐的处理非常出人意料。只有一个节拍器发出了“滴答、滴答、滴答……”的声音,此时全场鸦雀无声,真正体现出“此时无声胜有声”的意境。