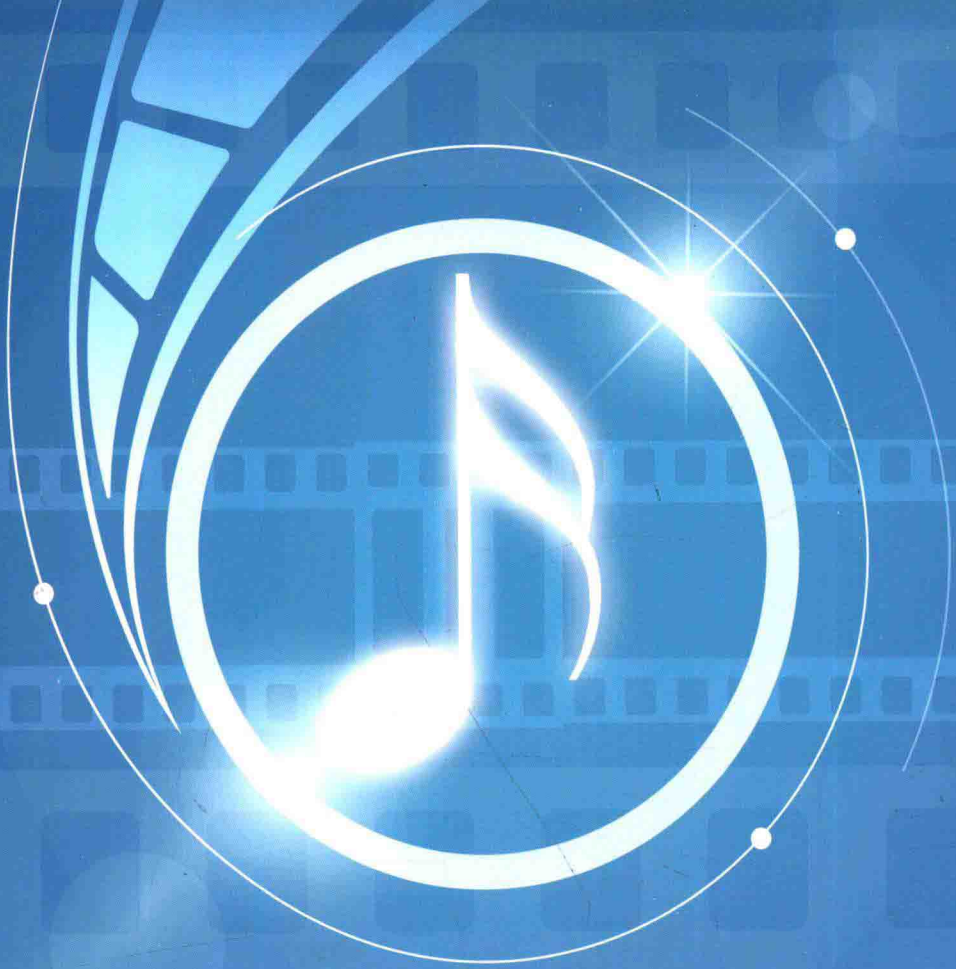

新时期
中国电影歌曲艺术研究

王冬梅 著

光明日报出版社

新时期中国电影歌曲艺术研究

王冬梅　著

光明日报出版社

图书在版编目（CIP）数据

新时期中国电影歌曲艺术研究 / 王冬梅著. -- 北京：光明日报出版社，2016.8

ISBN 978-7-5194-1626-3

Ⅰ. ①新… Ⅱ. ①王… Ⅲ. ①电影歌曲－研究－中国 Ⅳ. ①J642.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 189838 号

新时期中国电影歌曲艺术研究

著　　者：王冬梅

责任编辑：李　娟　　封面设计：刊　易

责任校对：高桂平　　责任印制：曹　诤

出版发行：光明日报出版社

地　址：北京市东城区珠市口东大街 5 号，100062

电　话：010-67022197（咨询），67078870（发行），67019571（邮购）

传　真：010-67078227，67078255

网　址：http：//book.gmw.cn

E- mail：gmcbs@gmw.cn　lijuan@gmw.cn

法律顾问：北京德恒律师事务所龚柳方律师

印　刷：三河市华东印刷有限公司

装　订：三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开　本：787×1092　1/16

字　数：150 千字　　印　张：11.25

版　次：2017 年3月第 1 版　　印　次：2017 年3 月第 1 次印刷

书　号：ISBN 978-7-5194-1626-3

定　价：45.00 元

版权所有　翻印必究

作者简介

王冬梅，1980年10月生人，女高音，籍贯山东莱州，汉族，武汉大学艺术学院博士研究生在读，潍坊学院音乐学院讲师，近年来致力于中国经典影视剧插曲艺术研究，2009年获山东省第四届高校音乐专业师生基本功比赛教师美声青年组一等奖；2012年获山东省第五届高校音乐专业师生基本比赛指导教师奖；2012年获山东省第四届中小学生艺术展演活动艺术教育论文一等奖；2014年获亚太杯国际音乐大赛声乐类第一名；2014年获山东省省级教学成果奖三等奖；2014年获山东省第四届大学生艺术展演活动优秀指导教师奖。

前　言

对于电影而言，歌曲艺术是其不可或缺的重要组成部分，歌曲艺术能够起到烘托氛围的重要作用，对电影主题的揭示和情节的开展都有着重要作用，所以，我们必须认识到电影中歌曲艺术的重要性，并根据需要对其进行研究。笔者主要研究了新时期的中国电影歌曲艺术，希望能够推动我国电影和音乐事业的发展，将二者更好的结合在一起。

本书共计 5 章，合计 15 万字。由来自潍坊学院的王冬梅执笔撰写，由于时间比较仓促，加上编者水平有限，在编写的过程中难免出现纰漏之处，敬请读者谅解。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

第一章 中国电影歌曲的音乐特征研究.....1
第一节 中国电影歌曲的研究现状.....3
一、国内电影歌曲的研究成果.....3
二、国内电影歌曲研究之不足.....4
三、国内电影歌曲的创新点.....5
第二节 电影及电影歌曲.....5
一、中国电影歌曲发展历程.....5
二、中国电影歌曲的形式与功能.....8
三、音画结合的承载方式.....14
第三节 中国电影歌曲创作特征.....15
一、中国电影歌曲的时代特点.....16
二、中国电影歌曲的区域音乐特点.....22
三、中国电影歌曲的多民族特点.....24
四、中国电影歌曲的演唱形式的特点.....26
第四节 中国电影歌曲的发展趋势.....28
一、数字化与多元化发展.....28
二、民族化发展.....30
第二章 1979—1989 中国大陆电影音乐研究.....31
第一节 电影音乐本体性质研究成果述评.....32
一、电影音乐本体性质研究成果回顾.....33
二、电影音乐本体性质研究成果评析.....36
第二节 电影音乐创作研究成果述评.....38
一、电影音乐创作理论与实践研讨回顾.....39
二、电影音乐创作研究成果评析.....49
第三节 电影音乐批评成果述评.....53
一、电影音乐批评成果回顾.....53
二、电影音乐批评成果评析.....58
第三章 1989 以来电影音乐研究.....63
第一节 蛰伏潜藏的新潮动向.....64

一、新潮音乐.....64
二、流行音乐.....65
第二节　流行、交响与摇滚.....66
一、港台流行歌曲的勃兴.....67
二、凸显的“交响”现象.....69
三、大众快感与电影摇滚.....71
第三节　全球化、市场化与多元音乐语汇.....73
一、产业化背景下的电影歌曲.....74
二、全球化背景下的“大片”音乐.....75
三、民族元素与多元音乐语汇.....78
第四章　黄霑电影歌曲创作的音乐特征研究.....83
第一节　黄霑的音乐历程概述.....84
一、音乐与黄霑的人生.....84
二、黄霑的艺术创作概述.....87
三、概述黄霑电影歌曲的创作特征.....90
第二节　黄霑电影歌曲的音画特征分析.....91
一、电影音乐和电影歌曲释义.....91
二、类型电影与黄霑电影歌曲创作.....92
第三节　黄霑电影歌曲的社会性、民族性和流行性.....113
一、黄霑电影歌曲的社会性.....113
二、黄霑电影歌曲的民族性.....115
三、黄霑电影歌曲的流行性.....115
第五章　电视剧《红楼梦》经典歌曲分析与演唱研究.....119
第一节　《红楼梦》及电视剧《红楼梦》音乐作品概述.....120
一、《红楼梦》文学作品介绍.....120
二、《红楼梦》影视作品介绍.....122
三、曹雪芹和他的小说《红楼梦》.....123
四、王立平和他创作的《红楼梦》系列歌曲.....123
第二节　《红楼梦》经典作品分析.....124
一、王立平《红楼梦组曲》赏析.....124
二、葬花吟.....129
三、枉凝眉.....135

四、题帕三绝 141
五、聪明累 146
六、分骨肉 151
七、紫菱洲歌 154
八、晴雯歌 157
九、红豆曲 161
十、秋窗风雨夕 164
参考文献 168

第一章　中国电影歌曲的音乐特征研究

电影本身便是综合性很强的一门艺术，音乐是电影中最重要的艺术形式之一。在我国电影发展的初期，主要电影音乐形式是民间说唱以及传统的地方戏曲，并形成了具有我国特色的电影风格。1905 年我国第一部电影《定军山》问世以来，在后来的一百多年中，我国电影也经历了多个发展时期，随着时代的变化和电影的发展，电影音乐的创作风格也在不断的变化，电影音乐也在情节发展的过程中发挥了很大的作用。电影歌曲本身便是一种能够很好的将人物情感表达出来，并且容易传播的方式，所以很多作曲家和电影制作人都非常青睐电影歌曲，人们对电影歌曲也非常喜欢。

任何一种艺术形式的产生、发展与不同时代的政治、人文、经济都有着莫大的关联，中国电影歌曲的创作对于这种关联的反映显得尤为突出。在抗日战争时期，保家卫国，驱除鞑虏、争取自由是那个时代的主旋律，所以电影歌曲的创作是慷慨激昂的、富于号召性的，作曲家在创作时也会通过大调式的选用，简洁清晰的旋律、简短有力的节奏来鼓舞中儿女反抗侵略，争取自由。在新中国刚刚成立的时候，人们心中是非常自豪和喜悦的，并且充满了对将来的憧憬，这个期间创作的电影歌曲大都是赞美英雄、歌颂祖国的作品，从而将对祖国的热爱体现出来。在八十年代的时候，人们走出十年的思想禁锢，期望生活更加的美好，同时人们对自由非常的渴望，并且这个时期，港台流行音乐逐步的传入到了大陆，这个时期的电影音乐慢慢的走出了以往革命的框架，对普通人的生活和情感更加重视，电影歌曲创作的时候，通俗歌曲也成为了一种新的题材和形式，流行歌曲逐步的受到了电影歌曲作曲家的青睐。进入上世纪 90 年代之后，国际间的交流愈加频繁，全球化步伐不断的加快，全球化的步伐也在不断的加快，年轻人更加重视自身个性的彰显，并且电影中，数字技术也应用的更加广泛，以前很多无法实现的设想已经逐步的在电影中实现。这个时期中，电影歌曲创作发展的时候，多元化成为了其主要特点和趋势。多元化歌曲的创作也让人们感受到了全新的音乐，感受到了以前从未有的音乐组合，作曲家的风格、个性、情感在电影歌曲多元化的创作中得以淋漓尽致地体现。

此外，在我国电影歌曲创作的时候，其魂魄是民族歌曲创作的魂魄。虽然我国电影音乐创作经历了各个时代，并且在不同的时代，无论是创作的题材、形式还是旋律节奏都会发生一定的变化，但是创作的核心是不会变的，永远是民族性，五十六个民族的民族、民间音乐元素为电影歌曲的创作源源不断地提供着养分。

进入二十一世纪以后，电影歌曲的创作逐渐减少了，但电影歌曲的魅力却伴随着一代又一代的中国人成长，可见中国电影歌曲影响之巨大。

第一节　中国电影歌曲的研究现状

电影歌曲是中国近现代音乐史上一副灿烂夺目的画卷，很多的作品不论是其艺术性还是其思想性都具有极高的社会价值与人文价值，在中国歌曲创作数量当中，电影歌曲所占比重可谓最重，其精品也是比比皆是，对人们的生活也产生了重要的影响。曾经有人作过统计，在人们广为熟悉的众多歌曲当中，其中有20%正是来自于电影歌曲。电影歌曲的数量如此之多，影响如此之大，与此同时，更有越来越多的学者为电影歌曲的研究付出心血。

一、国内电影歌曲的研究成果

目前，国内关于中国电影歌曲的研究大致可以分为三大类：史学类、美学类、创作类。

（一）史学类

此类文章搜索到十余篇，大都将自1930年我国产生的第一首电影歌曲以来优秀的、影响比较深远的作品给予了归纳与总结，只不过着重点不一样而已。如米天纬的《乳娘曲的由来一中国第一首电影歌曲》一文中对中国第一首电影歌曲的出处进行了探讨。丁星的《生动难忘的电影叩人心扉的旋律建国十七年革命军事题材电影音乐歌曲》对1949—1966年这十七年间所涌现的大量反映革命军事题材的电影歌曲进行了介绍。而蔡丽宁、张小军、徐現在《浅析中国电影歌曲发展脉络》则以年代为划分点，将中国电影歌曲的发展划分为五个时期。

（二）美学类

此类文章搜索到十余篇，从美学角度进行研究的文章并不是很多，在搜集到的资料当中，以赵欣的《简论聂耳电影歌曲的现实主义美学特征》和章莉的《语议电影歌曲的功能及审美》这两篇最具代表性。在《简论聂耳电影歌曲的现实主义美学特征》中对聂耳的作品在选材方面、创作手法方面等都作了详细的阐述。而《刍议电影歌曲的功能及审美》则对电影歌曲在影片中所起到的各种各样的作用与功能作出了细致的归纳与总结。

（三）创作类

此类文章搜索到二十余篇。创作类的文章往往涉及到作曲家，也有以某一个时段的电影歌曲的创作特点作为研究对象的，或者以某一首电影歌曲的创作风格、创作技法作为研究的核心的。谈作曲家的时候必然会提到创作风格，谈创作特点的时候也往往会提

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

到某一个时期某位作曲家的某一首作品的创作特点。此类文章主要有樊祖荫的《聂耳歌曲调式研究》、丁静的《聂耳电影歌曲创作的泛化及原因》、高洪波的《黄自与聂耳的音乐创作特征之比较》、田亚梅、王海英的《中国早期电影歌曲特点分析》、于嘉晗的《我国二十世纪五六十年代电影歌曲初探》这些文章依据研究的中心点不一样又可以分为两类：作曲家类和创作风格类。

以作曲家为研究对象的文章当中，对作曲家聂耳的研究最为多。如前面提到的樊祖荫的《聂耳歌曲调式研究》一文，对聂耳诸多作品的调式特点给予了详细的归纳与总结。丁静的《聂耳电影歌曲创作的泛化及原因》一文，通过对其具体作品的分析，从中探讨聂耳电影歌曲的非典型民族音乐，非典型西方音乐元素。高洪波的《黄自与聂耳的音乐创作特征之比较》一文，则根据他们两人所处的时代、社会环境、经济条件、文化水平、创作心理、价值观念等多方面的原因分析了他们作品的相同与相异之处。

以创作风格为研究对象的文章，往往以时代的划分作为文章叙述的脉络，对不同阶段的电影歌曲的创作特征、创作技法进行了分析与总结。除了前面提到的几篇文章以外，另有《谈 80 年代中国大陆电影歌曲的发展状况》《抗战时期中国电影歌曲研究》《初探二十世纪三四十年代进步电影歌曲》《改革开放三十年来中国电影歌曲的发展状况》等论文具有一定的代表性。此外，如王刚的《简析电影主题歌雁南飞》、向乾坤的《电影歌曲天伦歌及其钢琴伴奏》，此类文章则是以某一首电影歌曲作为研究的中心，对其创作特点与技法进行了探讨。

二、国内电影歌曲研究之不足

目前，国内对中国电影歌曲的研究虽然所涉及到的类别比较多样化，但都显得单一，缺乏系统化的总结与梳理。

从史学的角度来说，对于电影歌曲的发展与时代文化、政治文化、社会文化、人文内涵等之间的相互关系探讨较少。

从美学的角度来说，对于电影歌曲的发展与人们的家国情怀、时代精神、个人情感等之间的相互关系探讨较少。

从创作的角度来说，对不同阶段电影歌曲典型作品的创作特征缺乏系统的总结：对各个时期的电影歌曲的民族特点、区域特点、时代特点缺乏系统的归纳与总结；对电影歌曲作曲家的研究以聂耳居多，而对其他的作曲家的创作风格缺乏细致深刻的研究与探讨。

三、国内电影歌曲的创新点

创新是在已有基础上的创新，创新也是消化前人成果上的创新，创新同样是在吸收别人优点上的创新。目前国内中国电影歌曲的研究虽然所涉及到的类别比较多样化，但显得比较单一，缺乏全面系统化的总结，笔者在前辈们对中国电影歌曲的发展和电影歌曲创作的理论的基础上，试图创新于对不同阶段电影歌曲典型作品的创作特征进行了系统的总结；对各个时期的电影歌曲的民族特点、区域特点、时代特点进行系统的归纳和总结；对中国电影歌曲的创作特征进行了理论总结。

第二节　电影及电影歌曲

一、中国电影歌曲发展历程

中国最初的电影音乐创作，由于被当时的落后的经济和技术环境的制约，其创作形式比较粗糖，在电影音乐的运用上都是套用已存在的音乐作品。只有某些电影的主题歌或有些插曲是当时一些著名的作曲家编写。而套用的歌曲大都是由一些民歌、民谣经过改编后再请人填上词，或篇幅短小、或形式单一、曲调简单。1937 年，由当时富有盛名的作曲家贺绿汀先生为电影《马路天使》所编写的电影音乐就是其中的代表之一。影片的插曲《四季歌》和《天涯歌女》就是根据当时在苏州广为流传的两首民谣《哭七七》和《知心调》改编的，歌曲充分表现了当时在社会最底层生活的广大劳动人民的思想感情，是两首非常具有代表性的电影歌曲。另外电影《十字街头》里的插曲《春天里》，也是由作曲家贺绿汀创作完成的，歌曲曲调有着浓厚的民族风情，歌曲的音乐素材也是取自于民间音乐，但是在歌曲的伴奏上却运用了西方小提琴的重奏方式对歌曲进行伴奏，使我国民族音乐与西方音乐融合的恰到好处，作曲家的才华彰显无遗。

从二十世纪初，我国的电影创作逐渐开始成熟，此时的电影人开始尝试对普通劳动者进行艺术的连释。而当时的作曲家们也纷纷将艺术视角放在那些生活在最底层、最受压迫、最受剥削、命运最悲惨的贫苦劳动人民身上。这些都表现了那个年代的作曲家们对于祖国和人民命运的热切关注。电影歌曲的最大特点之一就是时代所赋予在他身上的那种精神与对人性的关怀。

1930 年，电影《野草闲花》上映，这是中国的第一部配音歌唱片，其插曲《万里寻兄词》作为中国的第一首电影歌曲而永载史册，同时也为中国电影歌曲的创作拉开了

序幕。由于受到不同时代政治、经济、文化的影响，我国电影音乐、电影歌曲的创作可以分为五个时期。

第一个时期（1930—1945 年）：抗日救亡时期。随着左翼电影的兴起给中国电影发展带来了革命性的变化，中国电影歌曲在这一时期正式进入历史舞台，几乎成为中国电影不可或缺的重要元素。与此同时，一批留学音乐家回到祖国纷纷加入到了电影歌曲的创作中来，为中国电影歌曲的发展作出了突出的贡献。如聂耳、任光、冼星海、贺绿汀、刘雪庵、田汉等。

这一时期的电影歌曲大致可以分成两类，一是抗战歌曲，如：电影《桃李劫》中的主题歌《毕业歌》、电影《风云儿女》中的主题歌《义勇军进行曲》、插曲《铁蹄下的歌女》、电影《关山万里》中的插曲《长城谣》、电影《青年中国》中的插曲《游击队之歌》等都是这类电影歌曲中的代表作。二是抒情歌曲，如：电影《渔光曲》中的同名主题曲《渔光曲》、电影《大路》中的主题曲《大路歌》、电影《一江春水向东流》中的插曲《月儿弯弯照九州》、电影《姐妹花》中的插曲《催眠歌》等都是此类型歌曲的代表作。另外，也有少量反映当时上流社会纸醉金迷生活的电影歌曲，与前两种类型的电影歌曲所反映出的穷苦大众的悲惨生活形成强烈的反差。此类歌曲以电影《三星伴月》中的插曲《何日君再来》、电影《莺飞人间》中的插曲《香格里拉》、电影《长相思》中的插曲《夜上海》等为代表。

第二个时期（1949—1966 年）：建国十七年。这是一个充满了喜悦与憧憬的时代，在这一时期，我国的电影事业发展进入了一个新的阶段，电影歌曲的内容越发丰富，创作也越发成熟。这一时期的电影歌曲主要抒发了人们对祖国的赞美之情以及对新生活的向往。

这一时期电影歌曲的代表作品有电影《草原上的人们》插曲《敖包相会》、电影《一江春水向东流》插曲《月亮弯弯照九州》、电影《祖国的花朵》插曲《让我们荡起双桨》、电影《上甘岭》插曲《我的祖国》、电影《铁道游击队》插曲《弹起我心爱的土琵琶》、电影《柳堡的故事》插曲《九九艳阳天》、电影《红孩子》插曲《共产儿童团歌》、电影《五朵金花》插曲《蝴蝶泉边》、电影《冰山上的来客》主题歌《花儿为什么这样红》、插曲《怀念战友》、电影《雷锋》插曲《唱支山歌给党听》、电影《英雄儿女》插曲《英雄赞歌》、电影《地道战》插曲《毛主席的话儿记心上》、《地道战》等一系列歌曲。

第三个时期（1967—1978 年）：这是一个文艺大萧条时期，不只是电影歌曲，几乎所有的艺术创作都遭遇到了前所未有的困境。此时的电影作品相当稀少，而好的电影歌曲更是寥寥无几。这一时期的有代表性的电影歌曲有：傅庚辰为电影《闪闪红星》创作的主题歌《红星歌》、插曲《映山红》和《红星照我去战斗》、施万春为影片《青

松岭》创作的《沿着社会主义大道奔前方》等。

第四个时期（1976年—1990年）：十一届三中全会以后。在这一时期，中国开始进入全新的历史进程，改革开放的春风给人们带去了新的希望，中国电影创作也跨入了成熟期。随着现代音乐、流行音乐传入我国，通俗唱法逐渐为大众所接受和喜爱，八十年代的电影歌曲的创作开始向多元化迈进。这个时期的电影歌曲代表作品有：影片《黑三角》插曲《边疆的泉水清又纯》、《归心似箭》插曲《雁南飞》、《海外赤子》插曲《我爱你中国》、《生活是这样美好》、《甜蜜的事业》插曲《我们的生活充满阳光》、《我们的明天比蜜甜》、电影《小花》插曲《绒花》、《妹妹找哥泪花流》、影片《戴手铐的旅客》主题曲《驼铃》、电影《红牡丹》插曲《牡丹之歌》、电影《客从何来》主题曲《迎宾曲》、电影《小街》主题曲《妈妈留给我一首歌》、电影《游祸里的歌》插曲《船工号子》、《人家的船儿装成双》、电影《知音》主题歌《知音》、电影《大海在呼唤》主题歌《大海啊，故乡》、电影《少林寺》主题曲《少林、少林》、插曲《牧羊曲》、电影《海上生明月》插曲《海风轻轻吹》、电影《咱们的牛百岁》主题歌《双脚踏上幸福路》、电影《黄土地》主题歌《女儿歌》、插曲《黄土高坡》、电影《人生》插曲《叫一声哥哥快回来》、电影《红高粱》插曲《妹妹你大胆往前走》、《酒神曲》等。

第五个时期（1990年—21世纪）：九十年代至今。进入九十年代，随着科学技术的发展，不同国家之间生活习俗、文化观念的碰撞无不在改变着中国人民的生活方式与生活理念。因此，此时的电影创作越来越多元化，在好莱坞电影、港台电影的影响下，国产电影逐渐跳出过去电影创作的固有模式，开始向寻找并塑造自身个性与风格的方向发展。电视、网络等媒体传播方式都参与到了与电影的竞争当中，因此这一时期的电影歌曲逐渐减少，能广为流传的更是屈指可数，大多数歌曲犹如天上的流星一样一闪而过。但也有极其少量的代表作品，如电影《夜宴》里的《我用所有报答爱》、电影《满城尽带黄金甲》的主题歌《菊花台》、电影《金陵十三夜》的主题歌《秦淮景》等等。同时，电影歌曲的演唱方式几乎完全被通俗唱法所替代。

随着时代的演变，各种各样的媒体形式给予了大众不同的传播途径，人们要听歌，听好歌看电影已不再是唯一的方式，“每片必歌”的电影时代早已结束。如今的电影有着纷繁复杂的音乐创作方式，唯独电影歌曲的声影似乎离人们越来越远了，好的电影歌曲更是屈指可数，这是历史发展的必然，也是电影发展的必然。不过一首好的电影歌曲在电影中能恰到好处的运用仍然能为电影增光添彩，我想这应是电影艺术一条永不改变的原则。

二、中国电影歌曲的形式与功能

如果说电影里的音乐是体现影片整体艺术构思的一种艺术形式，是电影这种综合艺术中不可或缺的一部分，对电影的行情功能、戏剧功能和气氛的营造具有特别意义的话，那么电影歌曲对于这种特别的意义的实现则具有推波助澜的作用。诗与音乐的结合创造了电影歌曲，人们在一首首优美的歌曲当中，既能感受到深刻的含义，又沉醉其丰富真挚的情感当中。电影歌曲可以说是电影音乐当中最富有感染力的部分，具有显著的美学意义、民主特征和时代特征。

在电影中，人声与乐器相结合，使观众对于电影所要表达的情感更能够感同身受。著名音乐大师杜拉耶夫曾经说过："电影这一伟大的和大众化的艺术，它不仅和歌曲并肩前进，还产生了歌曲，传播了歌曲"。因此，电影歌曲在一代又一代的中国人的心中留下了不可磨灭的印记。

电影歌曲在电影当中起着传播情感、突出主人公性格、渲染气氛、烘托主题、影响剧情发展等等作用，因此我们根据电影歌曲在影片当中不同的功能与作用将它分为主题歌与插曲两种形式。

（一）主题歌

"表达影片的主题或概括全篇基本内容的歌曲"称之为主题歌。电影主题歌对于电影所要表达的主旨含义具有高度的概括能力，它用耐人寻味的歌词与情感凝练的旋律来告诉人们电影所要讲诉故事以及其承载的中心情感。与此同时，电影的音乐创作也会以电影歌曲的旋律作为其乐思主线，在影片中与故事发生的不同场景、剧中人物情感的展开，故事情节发展高潮的出现等等相配合，极大的增加了整部电影的凝聚力与感染力。

从最早的主题歌创作到20世纪末，经历了几十年的时间，主题歌的发展与电影的发展基本上是同步的关系。中国最初的电影歌曲，虽然不是有意识地作为整部影片的主题歌来创作，但在电影中也往往发挥了比较大的作用。早在30年代，聂耳就在他的电影音乐创作中开始运用主题歌这一形式了。比如现在作为中华人民共和国国歌的《义勇军进行曲》就是电影《风云儿女》的一首主题歌曲。聂耳的其他几首著名的电影歌曲，如《毕业歌》《新女性》不仅在电影音乐中，在我国的艺术歌曲创作中也占着重要的地位。新中国成立后，中国电影事业得到了迅猛的发展，建国后的十七年中，不仅电影艺术得到了长足的发展，电影音乐在其中也发展到了一个成熟的阶段。主题歌的形式也更加丰富，产生了多样的风格。

根据主题歌在影片中运用时，会在不同的时间差出现，电影的主题歌大致可以分为三种形式：片头主题歌、片尾主题歌与主题歌的反复运用。

1.片头主题歌

片头主题歌一般以对剧情的概括为其主要的功能，对不同内容的概括展开剧情所用的方式不同，对艺术处理采用的方式也会丰富多样。有的主题歌用庞大的气势作为一个历史剧的开篇；有的主题歌用独特的时代特征把人们带进一个遥远的年代；有的主题歌则用激情般的节奏律动和活泼欢快的旋律，让人们感受到青春洋溢的气息。总的来说，片头主题歌最核心的艺术表现力体现在对影片剧情的发展具有引领的作用。在以时间作为其存在条件的诸多艺术品当中，“先入为主”是一种必要的艺术表现手法。片头主题歌借用“先入为主”的优势，为人们能尽快的领悟到影片的主旨情感并能很好的融入到这种情感氛围当中起到了重要的铺垫作用，为整个电影剧情的进行与发展起到了必要的推动作用。

范例分析：《少林寺》《少林、少林》

电影《少林寺》是1982年拍摄的一部功夫电影，男主人公小虎父子被抓去当壮丁，后来父亲被将军害死，小虎逃出以后被一群少林僧人所救。为了替父报仇，小虎出家为僧留在少林潜心学习武术，法名觉远，并营救了当时还是秦王的李世民。后来官兵围攻少林，小虎与其他少林僧人一起帮助少林度过了危机，杀死了当年害死父亲的那位将军。电影将少林僧人面对强权时的毫不畏惧、面对受难老百姓时的慈悲之心、面对受伤小虎时，的“救人一命胜造七级浮屠”的善良表现得淋漓尽致。电影将主题歌《少林、少林》放在片头，有力的节奏、激昂的旋律，无不彰显着少林僧人不惧强权的浩然正气与悲天悯人的仁者之心。此时观众们虽然还没有看到电影具体的讲诉的是什么故事，但也能感受到这部影片所要传达的是一种什么样的主题精神。导演将这首歌曲放在片头，不仅起到了“概括主题”的作用，也成功达到了“引人入胜”的目的。

2.片尾主题歌

片尾主题歌是在剧情全部展现或展现了一段时间之后出现的（通常出现在系列的电影当中），它的表现功能因此与片头主题歌有所不同。片尾主题歌也往往具有对剧情的概括作用，但它是对已经发生的故事作相应的概括，因此片尾主题歌的作用更多的是对剧情的结局以及故事人物的归属作出带有感慨性质的总结，好比一首交响曲的尾声，具有引申电影故事主旨寓意的艺术功能。

相对来说，在影片中将主题歌用在片尾的例子要比将主题歌用在片头的例子多出很多，尤其是90年代以后的电影，许多都喜欢运用主题歌来对电影故事的主旨内涵进行总结。比如由张艺谋执导的影片《满城尽带黄金甲》就是一个很成功的例子。

范例分析：《满城尽带黄金甲》——《菊花台》

歌曲《菊花台》是由导演张艺谋执导的《满城尽带黄金甲》的主题曲。这是一首非

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com