

21世纪传媒音乐专业系列教材

电影电视剧 音乐分教程 析程

曾田力 雷 伟 著



中国传媒大学出版社

21 世纪传媒音乐专业系列教材

电影电视剧 音乐分析教程

曾田力 雷 伟 著



中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电影电视剧音乐分析教程 / 曾田力, 雷伟著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2006. 8

(21世纪传媒音乐专业系列教材)

ISBN 7-81085-773-8

I. 电... II. ①曾... ②雷... III. ①电影音乐—高等学校—教材②电视剧—音乐—高等学校—教材 IV. J617.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第069722号

电影电视剧音乐分析教程

作 者: 曾田力 雷 伟

责任编辑: 欧丽娜

责任印制: 曹 辉

封面设计: 源大设计工作室

出 版 人: 蔡 翔

总 监 制: 闵惠泉

出版发行: 中国传媒大学出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街1号

邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528

传真: 010-65779140

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 10

版 次: 2006年8月第1版

2006年8月第1次印刷

ISBN 7-81085-773-8/K·773

定价: 30.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

作者介绍

曾田力 中国传媒大学影视艺术学院教授，博士生导师，中国音乐家协会会员，中国音乐美学学会会员。曾就学于中央音乐学院附中钢琴学科和中央音乐学院音乐学系，毕业后在总政军乐团创作组工作，1979年到中国传媒大学(原北京广播学院)从事教学工作至今。主要研究范围包括音乐美学、影视音乐、中国当代音乐、音乐传播、当代音乐教育等。出版专著有《音乐·生命的沉醉》、《冲击视觉的音波——影视剧音乐美学探索》、《影视剧音乐艺术》等，发表了多篇学术论文。

雷伟 1980年生，中国传媒大学影视艺术学院教师。2005年毕业于中国传媒大学广播电视艺术学专业广播电视音乐研究方向，并获硕士学位。对录音技术、录音艺术及电影、电视音乐音响相关知识有一定的研究。

西方音乐文化教程

中国音乐文化教程

流行音乐文化教程

世界民族音乐文化教程

中国少数民族音乐文化教程

大众音乐传播教程

音乐编辑学教程

音乐传播学教程

音乐社会学教程

音乐人类学教程

电影电视剧音乐分析教程

广播影视音乐分析教程

音乐市场营销教程

音乐项目策划教程

传媒音乐专业英语教程

出版人 蔡翔

总监制 闵惠泉

责任编辑 欧丽娜

装帧设计 源大设计工作室



21 世纪传媒音乐专业系列教材

主 编：曾遂今 曾田力

副主编：伍建阳 赵志安 何晓兵

编委会成员（按姓氏笔画排序）：

卢 栩 卢国文 刘聪明 伍建阳

李 婧 张 谦 何晓兵 陈镇华

周洪雷 赵志安 黄大岗 曾田力

曾遂今 蒋安庆 雷 伟 裴 培

前 言

关于 21 世纪传媒音乐专业系列教材

曹逢今

在当代,音乐传播已成为广播、电视、电影、出版、网络等传媒领域中充满了强烈的实践性和技术性的行为之一。所谓音乐传播,就是人们把音乐文化形态,在现代技术的支撑下,通过一定的手段(唱的手段、奏的手段、舞台的手段、乐谱的手段、唱片的手段、无线电的手段、电视的手段、网络的手段等)扩散出去,推广出去,使音乐在社会中运动起来,活跃起来,音乐由此而产生相应的社会功能,体现出它在当代的存在价值。我们所做的这一切,就是音乐传播。

经济的发展,时代的进步,社会对音乐文化的需求量越来越大,对音乐文化质量的要求也越来越高,而传媒系统担负着传播音乐的任务越来越重。传媒系统的音乐传播行为,已成为社会音乐生产活动中极其重要的、不可分割的组成部分。

基于此,中国传媒大学在几年前开始专业性地培养传媒领域中的音乐人才。为此,开办了新的音乐学专业,成立了音乐系,开辟了相关的专业方向。比如,音乐传播专业方向,将培养学生成为在音乐演出、音像制造、音乐出版、艺术品交流以及广播、电影、电视、网络等现代传媒领域中从事音乐策划、音乐监制、音乐编辑、音乐经纪、唱片制作、音乐制片等音乐艺术传播与管理方面工作的高级专门人才。又比如,电子音乐制作方向,将培养学生具有较扎实的音乐创作功底,能熟练运用计算机与电子音乐设备进行音乐创作与制作的能力;能熟练地为广播、电影、电视创作与配乐,并能文艺团体和唱片公司等从事音乐创作与制作的高级专门人才。电子音乐制作方

向的学生具备音乐学科的基本理论知识,熟练掌握高科技音乐设备的使用、计算机音乐合成的制作技术及其分析方法、设计方法,掌握音乐成分的采样、编辑和处理的基本能力,并了解电子音乐技术的理论前沿及应用前景和最新动态。

由此可见,传媒音乐专业和师范音乐专业、专业音乐学院所培养的“音乐人”的功能是不一样的。传媒音乐专业培养的这项“音乐人”,我们姑妄称为“媒体音乐人”。

“媒体音乐人”具有双重职能。

第一,他们要为当代传媒系统中所有与音乐相关的传播活动服务、负责和决策。他们的思想观念、业务水平和操作能力将直接影响社会音乐传播的质量、水平和未来的发展。他们具备音乐传播调查、音乐项目策划、音乐产业管理、音乐节目制作与编辑的基本能力,熟悉音乐著作权法、经济合同法以及国家相关的方针、政策和法规,了解音乐传播学科建设与发展的理论前沿及其在音乐文化产业发展中的应用前景,具有音乐市场的分析、观察能力。能在音乐传播的各个环节(音乐剧场、广播电视、网络传播、唱片、音乐报刊媒介等)与时俱进地适应社会,开拓市场,引导市场。

第二,他们是音乐家的合作者。他们和音乐家一起,共同站在当代与未来的社会音乐生产平台上,为社会提供音乐产品。在当代和未来,音乐家们的艺术与技术,只有在“媒体音乐人”的协助下,才能更充分地发挥、更完美地发展、更全面地得到社会的认可。为此,“媒体音乐人”是音乐家的朋友,是音乐家敏锐的眼睛,是音乐家腾飞的翅膀。他们之间的关系,是鱼和水的关系,是红花和绿叶的关系,是庄稼和土地的关系。

正因为如此,“媒体音乐人”必须具备完整而较全面的知识积累,才能实现上述的两项功能。他们在传媒大学学习期间,除了完成学科基础课、平台课外,还必须完成专业基础课和专业课的学习。“媒体音乐人”除了掌握文、史、哲等基本理论知识体系和传媒技术知识外,还应当音乐的相关理论与技术的层面打下较坚实的基础。

“21世纪传媒音乐专业系列教材”就是在上述的思想指导下策划与操作的。第一批教材系列侧重在音乐系的理论教学层面进行编撰，第二批教材系列侧重在音乐系的实践教学层面进行编撰。编委会由中国传媒大学具有多年教学、科研实践经验的教授、副教授、讲师、校外资深专家以及功底扎实、思想活跃、学习勤奋的博士、硕士研究生所组成。编委会多次讨论本系列教材的选题、内容、体例、风格和教学实践的可行性等关键性问题。最后，以“**传媒音乐教育的独特性、传媒音乐教育的目标性、理论教学的可操作性、音乐知识面的系统性**”敲定为本教材系列的基调。

“21世纪传媒音乐专业系列教材”中的一些教材，均是我们相关的老师根据几年教学实践的经验总结。这些教材均是在他们的课堂教学笔记、教案、课堂讲义或研究成果的基础上编著而成的。有的教材，如“五大音乐文化”（西方音乐文化教程、中国音乐文化教程、中国少数民族音乐文化教程、流行音乐文化教程、世界民族音乐文化教程）教育，本身就体现着老师们的教学改革思路。比如，传统的音乐学教学，均是史、论、欣赏课程分道扬镳。作为传媒大学音乐学的教学，如果沿袭传统音乐学教学程序，将会造成教学资源、时间的浪费。近三年来，我们的老师在此环节进行认真的探索和尝试，基本认定这是一条体现传媒特色音乐教育的可行之举。故以教材出版的形式，来继续实践和探索这条教书育人之路。

“21世纪传媒音乐专业系列教材”，从策划到工作的投入，得到了原中国传媒大学录音艺术学院院长曾原纪老师（现任中国传媒大学研究生院副院长）、中国传媒大学出版社总编闵惠泉老师的高度认可和鼎力支持。全体编委表示诚挚的感谢。

目 录

Contents

- 1 前言 关于21世纪传媒音乐专业系列教材 / 曾遂今
-

1 第1章 电影电视剧音乐的构成元素

- 3 一、配乐
- 3 主题音乐
- 23 场景音乐
- 31 背景音乐
- 35 二、歌曲
- 35 主题歌
- 50 插曲
- 72 本章思考练习题
-

73 第2章 电影电视剧音乐的表现形式

- 75 一、音乐与画面的关系
- 75 画内音乐
- 80 画外音乐
- 85 画内音乐与画外音乐之间的转换
- 87 二、音画的配置方式
- 87 音画同步
- 88 音画对位
- 93 音画平行

- 104 三、音乐对画面的意义拓展——音乐蒙太奇
104 顺时空音乐蒙太奇
108 逆时空音乐蒙太奇
109 超时空音乐蒙太奇
110 交叉时空音乐蒙太奇
112 四、音乐与音响的交融
112 音乐音响
116 音响音乐
118 本章思考练习题
-

119 第3章 电影电视剧音乐的结构类型

- 121 一、 框架型结构
121 主题音乐引申发展的框架型结构
155 主题歌引申发展的框架型结构
172 二、 点描型结构
173 情节性点描结构
173 过渡性点描结构
175 色彩性点描结构
176 综合性点描结构
184 本章思考练习题
-

185 第4章 电影电视剧音乐的美学特质和审美方式

- 187 一、 电影电视剧音乐的美学特质
188 内容的可阐释性
191 联想的指向性
193 结构的灵活性

- 195 二、电影电视剧音乐的审美方式
197 电影电视剧音乐的欣赏方式
199 三位一体的互动效应
200 审美的发生及影响
204 本章思考练习题
-

205 第5章 中国电影音乐发展概述

- 207 一、新中国成立前电影音乐的萌芽与初创时期
207 从默片到有声片的过渡
208 歌曲成为电影音乐的主流
210 器乐音乐在电影中的发展比较缓慢
210 二、建国十七年电影音乐的成熟时期
210 国家政策对电影音乐发展的影响
212 专业的电影音乐创作队伍的形成
213 原著性电影音乐的发展
214 电影歌曲的丰收
215 电影音乐的民族化发展
216 三、“文革”十年电影音乐的荒芜时期
218 四、“文革”结束至今电影音乐的进一步发展时期
218 电影音乐中开始包括更多的人文关怀色彩
220 电影音乐迎来繁荣时期
223 本章思考练习题
-

224 第6章 好莱坞电影音乐的发展与奥斯卡评奖

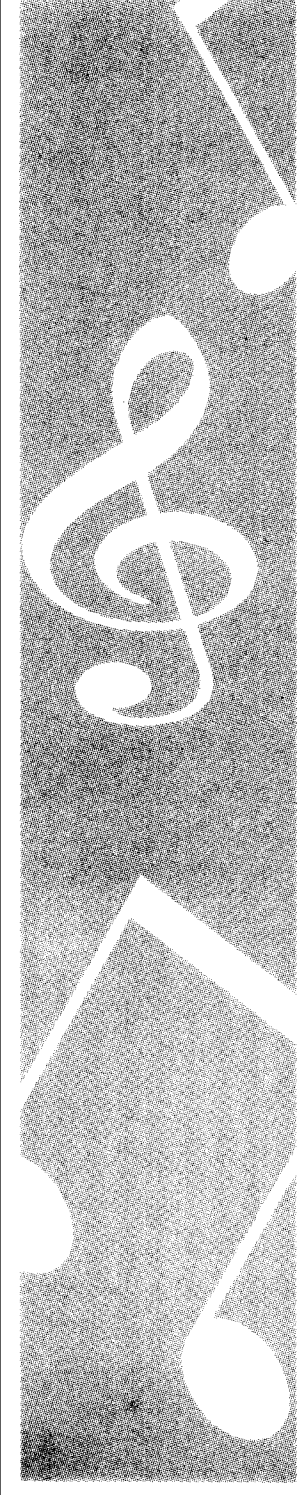
- 226 一、美国好莱坞电影音乐发展概述
226 草创时期

- 232 黄金时期
238 多维发展时期
241 二、奥斯卡奖中的电影音乐艺术类奖项
243 最佳原著配乐奖
245 最佳原著歌曲奖
246 最佳原著歌曲配乐奖
247 本章思考练习题
-

248 第7章 著名电影音乐作曲家简介

- 250 一、好莱坞的电影音乐作曲家
251 黄金时期的电影音乐作曲家
268 多维发展时期的电影音乐作曲家
288 二、其他地区的电影音乐作曲家
-

- 296 附录一 电视连续剧《红楼梦》插曲谱例(补充)
302 附录二 电视连续剧《唐明皇》主题歌群谱例



第1章

电影电视剧音乐的 构成元素

- 配乐
- 歌曲

作为一种视听结合的艺术形式,电影已经有了上百年的历史,其音乐的构成方式已经相当成型。而电视剧在我国也有了40余年的发展,不过最为重要的发展阶段还是近20年。在音乐的使用上,电视剧音乐主要仿照电影音乐的固有模式,因此二者的构成元素大同小异。

电影电视剧的音乐主要由配乐和歌曲两部分组成。而配乐主要包括主题音乐、场景音乐和背景音乐;歌曲则主要分为主题歌和插曲两种形式。

一、配乐

配乐是指电影电视剧音乐当中的非歌曲的音乐部分,主要的形态为器乐或无歌词的人声哼唱。某些时候,电影电视剧中会出现一些作为场景音乐或者背景音乐的歌曲。尽管这些歌曲有歌词,但创作人员并不希望观众听清楚这些歌词,也不希望观众的注意力被这些歌曲所吸引。在这种情况下,歌曲实际上是按照配乐来处理的。

主题音乐 主题音乐是运用旋律,即没有歌词的音乐对电影电视剧的内容进行高度概括的一种音乐形式,它的表现功能可以把人们带到特定的历史情景、文化氛围或某种情感范畴之中。主题音乐由于没有词义限制,可以拥有非常广大的想象空间,以及对剧情极强的包容性,因此它的旋律及构成旋律的音调素材常常在电影电视剧中运用多种变形、变奏、延展、紧缩等发展手法,来配合剧中人物性格的展开、人物情感的发展,衬托场景与环境的变化,为剧中戏剧性冲突的发展及高潮的出现发挥重要的作用。

主题音乐大多数都具有贯穿发展的作用,它们往往对剧情本身的发展有着重大意义,也就是说,它们影响着“剧”的整体价值,常常直接深入到剧情发展的核心,牵动着情节的发展。贯穿就说明它在“剧”中不止一次地出现,在前后出现的贯穿线上,它们或是与“剧”中的主人公相关,或是与“剧”中的主题相关。在它们出现的情节点

上,它们往往肩负着双重的任务:一是要在当下的情节中发挥具体的表现性作用,这一作用可能是场景中人物情感的表达,可能是对某种事项的提示,也可能是烘托气氛等等;二是要承担情节的贯穿和呼应的结构性作用。

主题音乐在剧情中的多次出现,形成贯穿发展的连续性。主题音乐最初出现的位置比较灵活,可以出现在电影电视剧的开篇,也可以出现在电影电视剧的中间。比较少见的情况是出现在电影电视剧的片尾,因为这样就无法实现贯穿发展这一基本原则。应该说,目前电影电视剧中的主题音乐第一次出现大多是在电影电视剧的片头,能够发挥概括整体剧情的作用,但更为重要的还是在于贯穿剧情发展的结构性作用。

具体到某个主题音乐的设计,可以有非常灵活的着眼点。譬如代表影片中某个人物的性格特征、情感表现、命运发展的主题音乐;以某种哲学情怀为中心的主题音乐;强调某种意味、某种含义、某种情调,具有象征性符号作用的主题音乐;等等。当然,有些电影电视剧中的主题音乐会同时具有上述几种特性。

1. 与人物情感、性格、命运相关的主题音乐

这一类型的主题音乐在电影电视剧当中出现的频率是最高的。这种主题音乐能够集中体现作品中人物的性格特征,而这种性格特征又往往是与人物的情感表达及命运发展联系在一起。

范例分析 1:《两个人的车站》

由前苏联著名导演梁赞诺夫执导的影片《两个人的车站》是运用主题音乐表现人物情感发展的一个十分成功的例子。

影片是在一连串的闹剧中开场的:男主人公谢尔盖耶维奇竟然为了没有入口的早餐误了火车;诬陷他吃了早餐不给钱的车站女餐厅服务员薇拉的男友为了与薇拉约会,竟拿走了谢的身份证;谢无处可去,在车站候车室里过夜又让小偷偷走了钱

