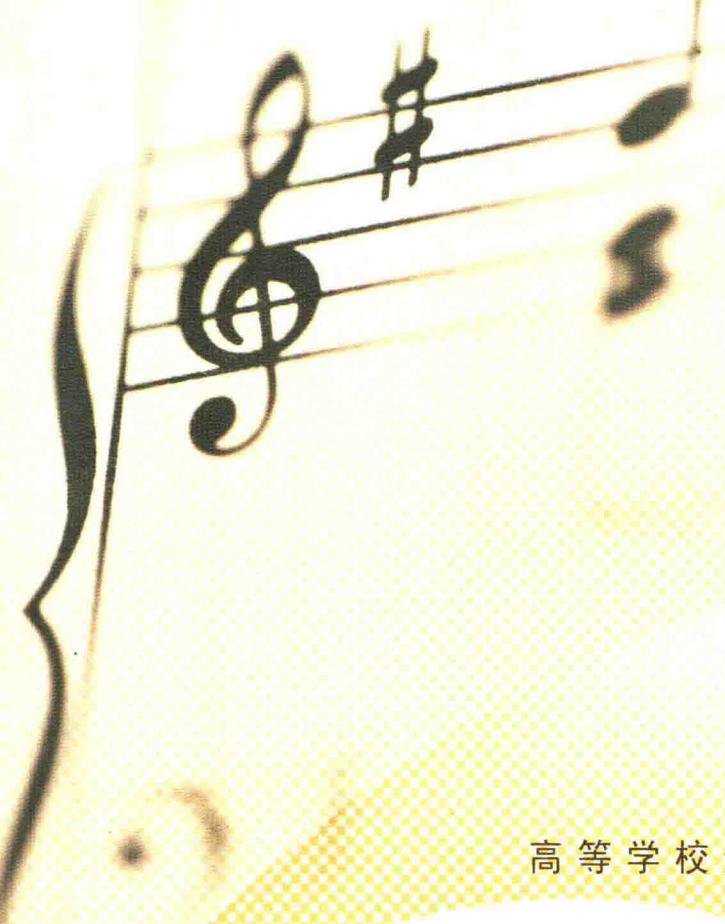

总主编 史国栋
主 编 韦玲玲
副主编 黄琼瑶

高等学校素质教育系列教材

音乐探索

Yinyue Tansuo

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校素质教育系列教材

音乐探索

Yinyue Tansuo

总主编 史国栋
主 编 韦玲玲
副主编 黄琼瑶

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书是一本面向大学生的音乐导读,内容涉及古、今、中、外的十多种音乐形式,分为专业音乐与民族音乐两大部分。专业音乐指由专业人士创作的音乐,包括电影音乐、音乐剧音乐、流行音乐、歌剧音乐、交响音乐、舞剧音乐。民族音乐指各民族的民间音乐,书中包括亚洲音乐、欧洲音乐、北美洲音乐、非洲音乐、拉丁美洲音乐,其中中国传统音乐单列,着重介绍,分为民歌、传统器乐、民间歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐。本书共十六章,每一章都以某一音乐体裁或形式的经典佳作作为引子,逐步引出这一音乐体裁的艺术特征,再拓展至这一音乐类型的整体艺术风格、历史渊源、音乐类型。

图书在版编目(CIP)数据

音乐探索 / 韦玲玲主编. —北京: 高等教育出版社, 2011. 10 (2012. 8 重印)
ISBN 978-7-04-033754-9

I. ①音… II. ①韦… III. ①音乐 - 高等学校 - 教材
IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 209796 号

策划编辑 田颖 责任编辑 田颖 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社址	北京市西城区德外大街4号	网址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印刷	上海华文印刷厂		http://www.hepsh.com
开本	787mm×1092mm 1/16	网上订购	http://www.landaco.com
印张	11.5		http://www.landaco.com.cn
字数	212千字	版次	2011年10月第1版
购书热线	010-58581118	印次	2012年8月第2次印刷
	021-56717287	定价	20.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33754-00

总序

人才培养是大学最根本的使命,人才培养质量的好坏在很大程度上决定着大学声誉的高低。对于大学的人才培养使命而言,有互为支撑的两个基本层面:一是培养“人”,二是培养“某种人”。所谓培养“人”就是要使学生拥有个体安身立命的品德和思想;所谓培养“某种人”就是使学生获得个体职业选择的知识和能力。我们不能保证培养出像老子、孔子、柏拉图、亚里士多德、牛顿、爱因斯坦那样的伟人,但是,大学应以培养学生成人、成长、成才为崇高使命,着力提高学生的思想格调,提升学生的智力修养,升华学生的爱 and 情趣,涵养学生的精神世界,为学生热情提供真正的原则,帮助学生寻找确定的目标志向。

新的大学使命不但强烈地冲击着人们的传统观念,而且还深刻地改变了高等教育的教育选择。越来越多的高校从传统的专业教育中突围出来,尝试在知识经济时代实施新的培养战略,具体体现在以下三个方面:一是人才培养方向逐渐由单一性的专业教育向复合性的综合教育转变;二是人才培养类别逐渐由精英化教育向大众化教育转变;三是人才培养方式逐渐由单向性的传授教育向双向性的研究性教育转变。可以说,当代高等教育的人才培养从来没有像今天这样精彩纷呈,体现了高等教育以人为本、彰显差异化、分类培养等原则。

不同的大学有特色各异的大学文化,不同的大学文化培育个性气质有别的学生。我格外珍惜的是后者,希望大学培养出来的学生镌有鲜明的大学精神的印记,是浩浩荡荡的人才大军中最富有活力和梦想、愿意有所担当的卓越成员。一句话,大学要为学生提升人生规格并为其做大生命格局积蓄智慧和力量。与此同时,大学要为学生提供开启智慧之门的钥匙。在引导学生打开智慧之门时,我们就要格外善待学生。“善待学生”是我们高等教育工作者的基本理念,它不仅体现在外在需求的满足上,更为重要的是反映在学生精神成人、文明成长、卓越成才的长远目标上。从某种意义上讲,这才是我们每一位教师对学生最真诚的心意。由此,我们的教育目标就不能局限于培养专业性人才,而要重在培养最具竞争力的综合性人才。作为由专业性教育向综合性教育的重大转变步骤,我们组织了一批专家和学者编写了高等学校素质教育系列教材。本系列教材紧扣当代社会人才需求的变化,体现新的知识谱系和精神价值追求,在内容上由艺术审美、哲学修养、科学素养、管理能力等模块构成,较为全面地涵盖了学生成人、成长、成才所需的知识领域;在编排体例上,充分考虑到现代教育的特点,倡导多样化的教学方法,设置了尊重知识个性化的体例安排。在人才培养由专业教育向综合性教育的转变过程中,课程体系建设是关键环节,籍由本系列教材的出版,我们迈出了可贵

的一步。

编写教材、讲解教材本身不是目的,我们的意图有三,一是在现实目标上教会学生有效地思考、交流思想、升华情感、对于价值体系有分辨判断能力;二是在教育探索上,逐步构建培养综合创新型人才体系;三是在人才培养特色打造上,着力培养有大学精神印记的卓越人才。不过,世界在书本之外。本系列教材只是为学生打开了一扇窗,还有广阔的生活世界要由个人去经历和体验;除了自己,没有任何替代者。只有领会了这一点,在大学特有的“灵魂发育期”、“心智成熟期”、“职业准备成长期”,学生才能有从容不迫的气度,“运用‘自己’的眼光去看这个世界,运用‘自己’的嗅觉去辨别这个世界,运用‘自己’的耳朵去倾听这个世界,运用‘自己’的心灵去感受这个世界,运用‘自己’的理性去批判这个世界”,从而,学生就会生活学习在“不同”的世界里。

本系列教材在编写过程中得到了高等教育出版社的大力支持和悉心指导,正是出版社工作人员的辛勤付出,本系列教材才得以顺利出版,感谢他们卓有成效的工作!

史国栋

2012年6月

前言

音乐教育是大学美育的一个重要组成部分,它既可以开阔学生的视野,又可以涤荡学生的心灵,也是人格素质教育中不可或缺的内容。我们在多年的教学实践中,不断地探索总结,编写了本书。从2006年开始,先在教学中构建本书的结构框架,寻找学生喜闻乐见的音乐作品,整理相关理论知识,经过两年多的时间初步成稿。后经过一段时间的试用,进行了若干次的调整、修改,最终形成今天的书稿,历时五年^①。

本书内容广泛、体裁多样、分析渐进,体现出两大特点。

1. 将乐曲欣赏与理论阐述有机结合

每一章都以某一音乐体裁或形式的经典佳作为引子,逐步引出这一音乐体裁或形式的艺术特征,最后拓展至这一音乐类型的整体艺术风格、历史渊源、音乐类型,使得内容不断拓宽,知识不断深入。读者既能从感性体验中领悟音乐的理性,又能从理性分析中升华音乐的感性体验。

2. 内容多样,体裁丰富

书中涉及当代大部分常用的音乐形式,既有古典音乐体裁,又有现代的音乐形式;既有专业的音乐类型,也有民间的音乐内容。特别是电影音乐与世界音乐的介绍,将对大学生的音乐体验与视野拓宽产生积极的影响,一般的音乐导读书中很少涉及。因此,本书广泛的内容不仅为读者音乐知识的拓展提供了基础,同时,也使得相关联的不同音乐形式脉络清晰明朗,将音乐的本质逐渐地呈现给读者。

这是一本导学性的音乐书,我们衷心地希望它能满足大学生音乐美育教育的要求,为读者的自我音乐欣赏提供指引,引领音乐的爱好者体验音乐的奥秘,感悟音乐的快乐。

本书第十一章戏曲音乐由黄琼瑶编写,其余由韦玲玲编写。由于编者水平有限,书中不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

2011年9月

---

^① 本书是江苏省教育厅“高校哲学社会科学基金指导项目”课题研究成果之一,项目编号:09SJD760019。也是常州大学2011年青年基金资助项目。

目 录

001	第一章 电影音乐
001	第一节 电影《功夫》中的音乐
004	第二节 电影音乐的基本类型
005	第三节 电影音乐的发展
009	第二章 音乐剧
009	第一节 音乐剧《猫》
018	第二节 音乐剧的发展
024	第三章 流行音乐
024	第一节 歌曲《Heartbreak Hotel》
026	第二节 摇滚乐
028	第三节 流行音乐的艺术特征
029	第四章 歌剧
029	第一节 歌剧《茶花女》
033	第二节 歌剧的音乐特征
037	第三节 歌剧艺术的发展
041	第五章 交响音乐
041	第一节 小提琴协奏曲《梁祝》
044	第二节 协奏曲
048	第三节 交响曲
053	第四节 组曲
057	第五节 序曲
059	第六节 交响诗
062	第七节 交响乐队
063	第八节 中国的交响音乐
065	第六章 舞剧音乐
065	第一节 芭蕾舞剧《天鹅湖》

069	第二节	芭蕾舞剧的音乐类型
069	第三节	芭蕾舞剧的发展
071	第四节	民族舞剧
073	第七章 中国民歌	
073	第一节	歌曲《茉莉花》
075	第二节	民歌的种类及音乐特征
079	第三节	民歌的发展
081	第八章 中国传统器乐	
081	第一节	琵琶独奏曲《十面埋伏》
084	第二节	中国传统器乐的种类及音乐特征
093	第三节	中国器乐的发展
097	第九章 中国民间歌舞音乐	
097	第一节	歌舞曲《凤阳花鼓》
099	第二节	歌舞音乐的种类及艺术特征
102	第三节	中国歌舞音乐的发展
106	第十章 说唱音乐	
106	第一节	苏州弹词《情探·梨花落》
109	第二节	说唱音乐的艺术特征
109	第三节	说唱音乐的类别
112	第四节	说唱音乐的发展
114	第十一章 戏曲音乐	
114	第一节	昆曲《牡丹亭·游园惊梦》唱段
122	第二节	戏曲音乐的艺术特征
126	第三节	戏曲音乐的发展
130	第十二章 亚洲音乐	
130	第一节	歌曲《樱花》
131	第二节	东亚音乐
134	第三节	东南亚音乐
137	第四节	南亚音乐

138	第五节	西亚音乐
140	第十三章	欧洲音乐
140	第一节	歌曲《 <i>The Longely Goatherd</i> 》
141	第二节	欧洲传统音乐
145	第三节	欧洲专业音乐
150	第十四章	北美洲音乐
150	第一节	歌曲《 <i>Take Me Home, Country Road</i> 》
153	第二节	乡村音乐
154	第三节	美国黑人音乐
156	第四节	北美洲原住民音乐
158	第十五章	非洲音乐
158	第一节	非洲音乐的特征
159	第二节	非洲音乐中的特色乐器
161	第十六章	拉丁美洲音乐
162	第一节	歌曲《 <i>The Cup of Life</i> 》
164	第二节	非洲—美洲民间音乐
166	第三节	拉美民间音乐
168	第四节	印第安人的音乐
170	参考文献	

第一章 电影音乐

电影作为一种现代艺术,是当代人们生活中的一个重要内容。它追踪着人们的生活,并展现着人类社会。我们把在电影中出现的音乐统称为电影音乐,它是电影文化的重要组成部分,不仅是电影现实意义的再现,也是影片结构的重要工具。

第一节 电影《功夫》中的音乐

影片《功夫》于2004年在中国上映,由周星驰导演。该片获得了2006年度华盛顿影评人协会最佳外语片奖,第24届香港电影金像奖最佳影片在内的六项大奖,第42届台湾电影金马奖包括最佳剧情片、最佳导演在内的五项大奖。

一、创作背景

《功夫》中的音乐曾获第24届香港电影金像奖最佳原创电影音乐提名,由香港资深的电影音乐制作人黄英华制作,他曾凭《梁祝》获得香港金像奖最佳电影配乐奖,制作过《枪火》《暗战》《暗花》《钟无艳》《两个只能活一个》等多部影片的音乐。1999年,他开始和周星驰合作,在影片《功夫》之前,两人已经合作了电影《喜剧之王》《少林足球》。

在影片《功夫》中,为了配合导演希望找回“老电影”的构思,并向多部经典影片致敬,黄英华在影片中大量地使用了中国的民乐作品,这是因为民乐与武术同样植根于民族文化,早期的武侠电影音乐,常在影片中大量运用民乐,如《闯将令》《将军令》《小刀会》组曲等,体现了黄英华“《功夫》是在向不同的经典致敬,我自己利用这个机会向民乐致敬”的寓意。

电影《功夫》

二、作品欣赏

电影《功夫》剧情：在一个黑帮横行的年代，街头小混混阿星，假扮黑帮头目到贫民区“猪笼城寨”滋事，不料“猪笼城寨”里藏龙卧虎，武林高手林立。阿星不仅在此无功而返，还引发了黑帮和城寨中武林高手的连场大战。最后，阿星为了正义，机缘巧合地成为绝世高手，帮助“猪笼城寨”战胜了强敌。

1. 黑帮主题音乐：《我不入地狱》

影片在一开始就展现了故事的时代背景：一个黑帮横行的年代。为了表现黑帮的人物形象，黄英华专门创作了一个“黑帮主题”音乐，音乐中大量运用打击乐器和管乐器，在管乐的轰鸣尖锐声以及打击乐的持续打击声中对黑帮的凶残进行了表现。此后，每当影片中出现黑帮势力时，这段音乐就会出现，成为本片的一个“固定乐思”。

2. “猪笼城寨”：《东海渔歌》

黑帮的凶残并非是影片宣扬的主要内容，正义压邪、人性善良才是本片的主旨。于是在介绍了影片的时代背景后，影片风格“笔锋突转”，出现了“猪笼城寨”。在这里，人们虽然贫穷，却生活忙碌、愉快，此时的配乐选用了丝竹乐《东海渔歌》。乐曲清新愉悦，与之前的黑帮主题音乐中的“阴暗”形成鲜明的对比，烘托出一种祥和、愉快的气氛，描绘了一幅生动的“猪笼城寨”居民的生活画卷，犹如一幅山水画，契合了中国式电影的主题。这首乐曲在影片后面表现童年阿星练习“如来神掌”时再次出现。

《东海渔歌》是1959年作曲家马圣龙与顾冠仁创作的，描绘了东海渔民出海捕鱼、战胜风浪、胜利归航的情景。乐曲以传统的浙东锣鼓乐为基础，是一首具有开创性的“交响化”的民族管弦音乐。

3. 阿星出场：《十面埋伏》

影片中主人公阿星的出场明为理发，实为敲诈，“暗藏阴谋”。此时音乐巧妙地采用了琵琶独奏曲《十面埋伏》，暗喻了故事情节，展现了人物的心理活动，为剧情的发展起到了画龙点睛的作用。

4. 三侠士义救：《将军令》

当斧头帮气势汹汹进入“猪笼城寨”，无事寻衅、欺压百姓时，有三位侠士挺身而出，大战黑帮，伴随着这种英雄气概的打斗，音乐采取了四川扬琴《将军令》。

“四川扬琴”是曲艺的一种，《将军令》是四川扬琴的经典曲目。乐曲表现了古代将军升帐时的威严庄重、出征时的矫健轻捷、战斗时的激烈紧张。影片中的三侠士也正如“猪笼城寨”的领军人，带领大家与“斧头帮”进行了勇敢的斗争，此时《将军令》一曲的运用颇具内涵。

5. 与哑女的重逢：《只要为你活一天》

影片中的这首歌曲是中国台湾作曲家刘家昌创作于1972年，是同名影片的

主题曲。乐曲旋律柔婉清新,与影片中所要体现的人与人之间美好的纯真感情相互辉映,它的出现也使得这部武打动作影片增添了一丝的浪漫情怀,从而令人产生深刻的印象。

6. 三侠士与盲琴人之战: 箏曲

三侠士与两盲人杀手之间的“琴战”可说是这部影片中的一个经典之处,它将音乐与武术进行了巧妙结合,将音乐的律动与武术的动感相结合,展现出中国文化的博大之处,对于表现激烈的武打场面起到了重要的推动作用。

7. 包租婆与阿星的追逐:《流浪者之歌》

影片中除了大量引用中国古典乐曲,还引用了外国的乐曲。在表现阿星和包租婆疯狂追跑的场景时,影片就采用了19世纪末西班牙小提琴家萨拉萨蒂的名作——《流浪者之歌》。急促的音符与快速奔跑的特技画面,以及奔跑和流浪者之间的暗喻,都得到了巧妙的结合。

萨拉萨蒂的《流浪者之歌》,又名《吉卜赛之歌》,是小提琴独奏曲中不朽的名篇,作品以浓烈的忧伤色彩与艰涩卓绝的小提琴技巧而著称。全曲分为四个部分,其中有两段运用到这部影片中:乐曲的第一部分是一段忧伤的旋律,被运用到影片中阿星中蛇毒后,乐曲的忧伤恰当地体现了人物中毒后的痛苦;乐曲的第四部分是一段极快的快板,这段音乐就是影片中阿星和包租婆疯狂追跑时的音乐。

8. 阿星进入“非正常人研究中心”:《马刀舞曲》

《马刀舞曲》是苏联作曲家哈恰图良的舞剧《加雅涅》中的一支舞曲,是描写库尔特族人出征前的一首战斗舞曲。电影利用了乐曲中急板的强奏音乐来烘托影片中的紧张、恐怖气氛。

9. 火云邪神手夹子弹:《闯将令》

《闯将令》是一首经常出现在20世纪五六十年代中国香港粤语武侠电影中的音乐。乐曲以高亢的唢呐引领,豪迈英勇,气势雄壮,曾作为中国香港早期武侠影片《如来神掌》的主题曲,而火云邪神就是《如来神掌》中的一个角色。

10. “神雕侠侣”将阿星救到万佛古庙中:《小刀会组曲》

《小刀会组曲》是舞剧《小刀会》的配乐,描写了鸦片战争后,小刀会领袖刘丽川、潘启祥、周秀英等人造反起义的故事。音乐以明清以来的民族古典音乐和江南民间音乐为创作素材,音乐风格秀丽、悲壮,具有强烈的民族特色。在配器上,尝试将民乐交响化,从旋律上表现出悲壮的英雄色彩。因其慷慨悲壮的基调和浓厚的民族色彩成为民乐经典,是中国香港武侠片常用的作品。在影片新、旧《龙门客栈》《黄飞鸿之男儿当自强》,以及周星驰的《大话西游之大圣娶亲》中都用过它作为配乐。《功夫》中的这一音乐片段选自《小刀会组曲》中描写周秀英得知丈夫徐耀战死后惊愕、悲痛心情的一段音乐。

11. 阿星重获新生后与“斧头帮”决战：《英雄们战胜了大渡河》

《英雄们战胜了大渡河》描写了在和平解放西藏的进军征途中，中国人民解放军为将支援物资尽快送往拉萨，顶风雪、战恶浪、排除万重险阻越过大渡河的过程，表现了大无畏的战斗精神。乐曲采用唢呐的喜庆，笛子的轻快，恰当地迎合了阿星重获新生的喜悦心情。

可见，中国民乐作品是本片音乐的重要组成部分，民乐风格是本片音乐创作的特色。《将军令》《英雄们战胜了大渡河》《小刀会组曲》等传统民乐气势磅礴，和电影中的壮观场面相得益彰；《东海渔歌》《十面埋伏》《闯将令》的借用，则很好地烘托了影片的氛围，使音乐成为电影的重要内容，推动了情节的发展。

第二节 电影音乐的基本类型

电影中的音乐不是纯粹音乐，但电影音乐融合进入了电影的情节和空间，电影音乐没有独立的结构，它并不是仅仅服从于画面，而是服从于“戏”。对于电影音乐的运用，首先要考虑到电影的综合效果和互换性。在电影中，作曲家必须在严格限制的、按秒计算的时间内，展开极其复杂的思想和感情，往往用两三小节就要把预期的形象鲜明而准确地表达出来。

一、原创音乐和非原创音乐

从电影音乐的音乐素材上看，电影音乐可分为原创音乐与非原创音乐。在影片《功夫》中，有些音乐是早在影片之前就已经存在，如其中的《将军令》《英雄们战胜了大渡河》《小刀会》《流浪者之歌》《马刀舞曲》《东海渔歌》《十面埋伏》等作品，又如美国影片《机器人总动员》中采用了德国作曲家理查德·施特劳斯的交响诗《查拉图斯特拉如是说》，电影《似曾相识》里出现的《帕格尼尼主题变奏曲》等。这些作品并不是作曲家专门为电影创作的，只是拿来直接用到电影中，这些就被称为非原创音乐。

与此相对应的是原创音乐，是指专门为某部影片创作的音乐，如《功夫》中的“黑帮主题”音乐，又如电影《阿甘正传》中的“羽毛主题”音乐，是作曲家根据剧情和导演的要求为该电影而设计构思并且创作的音乐。

二、有声源音乐和无声源音乐

从音乐在影片中出现的方式来看，电影音乐可分为有声源音乐与无声源音乐。电影是一种综合性的艺术，因此，电影音乐的分类也是多样的。除了通过素材来源加以区分，还可以以音乐在影片中出现的方式来区分，可分为有声源音乐和无声源音乐。所谓有声源音乐是指在电影中有合理来源的音乐，观众可以从影

片的画面中看到音乐的来源。如影片《功夫》中“午夜琴战”片断,音乐是由两位杀手通过弹奏乐器发声出来的,这时的发声器是观众可以看见的,它所发出的声音是可以在屏幕上寻找到来源的。又如在香港电影《甜蜜蜜》中,唱机和电视中放出的邓丽君演唱的歌曲,也是属于有声源音乐。

事实上,很多时候观众在看影片的时候是看不到音乐来源的,如《功夫》中的“黑帮主题”音乐《将军令》《英雄们战胜了大渡河》《小刀会组曲》《流浪者之歌》《东海渔歌》《十面埋伏》等,这被称为无声源音乐,它是指在电影中观众无法找到合理逻辑来源的音乐。这是一种功能性的音乐,是观众通过主观想象而存在的,对影片起着烘托展现的作用。

三、电影歌曲和配乐

从表现形式上看,电影音乐可分为电影歌曲和配乐。电影歌曲是电影中的重要组成部分,可分为主题曲、插曲、片头曲、片尾曲等。电影歌曲加入了歌词这种文学的内容,使音乐对电影的主题更具表现能力。如《功夫》中的插曲《只要为你活一天》,表达出美好的愿望,一方面与影片的现实形成反差,使影片张弛有度,另一方面也衬托出电影的主题。又如电影《将爱情进行到底》的主题曲《因为爱情》。

配乐是指不同形式演奏的器乐作品。如《功夫》影片中的《东海渔歌》《十面埋伏》《流浪者之歌》《将军令》《闯将令》《英雄们战胜了大渡河》《小刀会组曲》等作品。

第三节 电影音乐的发展

正如电影的内容五光十色一样,电影的音乐也是非常丰富多彩的,囊括了古今中外的各种题材和体裁。从早期的“默片时代”到后来的有声电影,音乐在电影中的应用是从未缺失过,随着电影艺术不断发展,电影音乐的制作也日趋完善,成为电影艺术的重要组成部分。

一、欧洲电影音乐的发展

1. 无声时代

1894年,法国的路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟研制成功了世界上第一架比较完善的电影放映机——活动电影视镜,成为真正电影的发明人和创始人。第二年,兄弟俩在巴黎放映了《工厂的大门》《水浇园丁》《婴儿的午餐》等几部影片,揭开了电影时代序幕。如大多数的新生物一样,早期的电影是不成熟的,它展示给观众的只是一种没有对白、没有声效、没有音乐的行为表演艺术形式,所以,当时的电影被称为“默片”或是“无声电影”。

虽然电影银幕所呈现给观众的是一个近乎真实的世界,但是对于这些真实的活动,观众却听不到一点相对应的真实声响,这就会引发感官上的不适应,首先打破这种无声局面的就是音乐。它的出现不仅解除了观众在看影片时所产生的不适应,还可以遮盖放映机在放映影片时发出的噪音。

因此,1895年卢米埃尔兄弟在巴黎第一次公开放映影片时,就邀请了一位钢琴家作现场伴奏。尽管钢琴家现场演奏的音乐与影片的画面毫无关系,但这却是电影与音乐的第一次碰撞,从此,这种形式被广泛运用。

由于演奏者的现场伴奏是即兴的,往往无法与画面内容配合完美,很难对应于影片的内容、情绪,于是电影经营者把一些观众熟知的古典音乐旋律进行了改编或重写,并将乐曲按电影内容的情绪进行分类演出。如舒伯特的《未完成交响曲》常被用来表现明快、热烈的情绪;而贝多芬的序曲被用来表现大树倾倒、追逐、逃跑等场面等,将音乐针对性地运用于电影剧情的发展。这些“电影音乐指南”方便了演奏者演奏,受到欢迎。这时的人们已经意识到音乐与电影的紧密关系,从而力图将音乐真正地融入画面、剧情。这种电影音乐的运用显然已经比自由伴奏阶段更为贴近电影的内容。这些为无声电影伴奏的音乐,使音乐成为声音进入电影的“前奏”。然而,从严格的意义上来说,这些还不能算是真正的“电影音乐”。

由于电影的影响越来越大,观众对电影音乐的要求也逐渐地提高,许多作曲家开始为无声电影专门谱曲。最早为电影谱曲的是法国作曲家圣-桑,他为故事片《谋杀居伊兹伯爵》专门创作了音乐。20世纪20年代后,开始有大量的作曲家为电影谱曲,他们为电影音乐作出了开创性的贡献。

2. 有声时代

真正使音乐在电影中站稳脚跟的是1927年由美国华纳公司推出的世界第一部有声电影《爵士歌王》。这部电影使得音乐与电影这两大艺术真正结合到了一起,影片中的音乐成为电影中不可分割的一部分。这部电影的出现,真正宣布了“无声电影”时代的结束。从此,电影变成了视觉与听觉的艺术。

20世纪30年代,光学录音技术被采纳,“音画艺术”趋于成熟。特别是30年代中期以后,世界上一些著名的音乐家加入了电影音乐的创作行列。如为电影《乱世佳人》《心声泪影》作曲的马克斯·斯坦纳。此外,还有普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、哈恰图良等20世纪著名的音乐家。同时,美国好莱坞的电影制作也从这一时期开始进入了电影音乐的黄金时期,出现了大量的电影歌舞片,如《绿野仙踪》《雨中曲》《窈窕淑女》《音乐之声》《西区故事》等,将百老汇音乐搬上荧幕,直至80年代后才渐渐衰落。40年代,在前期音乐家的基础上,电影音乐的影响不断扩大,更多的音乐家进入电影领域,这一阶段的经典电影音乐有《公民凯恩》《魂断蓝桥》《伊凡雷帝》等,取得了世界性的声誉。

在有声电影出现后的头25年,电影音乐的“背景音乐”作用是很明显的,很少

有几部影片的音乐长度少于全片的三分之一,每部影片至少有30分钟的音乐。这一时期的电影作曲家们往往都是根据电影的戏剧性进行创作,采用歌剧的形式,给影片每一个主要人物以一个主导动机或主题的音乐形象。这虽然对人物的刻画有一定的作用,但却分散了观众的注意力,干扰了影片故事的叙述。20世纪50年代,爵士音乐开始出现在电影中,标志着电影音乐有了长足的进展。

60年代,电影音乐进入了一个崭新的阶段。一方面,电视业开始崛起,电影一统天下的局面被打破,电影音乐也由专用大型管弦乐队的配乐逐渐转向由电子合成器和流行乐队演奏的配乐,电影音乐的体裁形式更为丰富、多元,流行音乐、摇滚音乐等风格各异的音乐,为电影音乐的创作带来了勃勃生机。另一方面,由于电声学及现代录音技术的进一步发展,声音的清晰度和高保真度达到了较高的水平,电影音乐越来越美妙动听,逐渐成为可以脱离电影而独立存在的艺术形式。

二、中国的电影音乐的发展

1905年秋天,亦即卢米埃尔兄弟在巴黎第一次放映影片后十年,中国的第一部电影也诞生了。正如世界上第一部的有声电影《爵士歌王》是一部与音乐有关的影片一样,中国的第一部影片也与音乐有关。它就是由北京丰泰照相馆拍摄的我国京剧表演艺术家谭鑫培主演的《定军山》片断,这是中国最早尝试拍摄的电影,揭开了我国电影事业的序幕。

与国外电影早期是无声影片的经历一样,中国的无声电影在影片放映的时候,对话是由影院聘用嗓音洪亮、语言表达强、方言说得好的电台播音员或戏剧演员来完成的。而对于音乐部分,大城市的影院一般聘请技术好的演奏家临场按照剧情配乐演奏,而中小城市则只能用两三个人的小乐队或者以留声机唱片来配乐了。

20年代末,美国的有声电影引进国内,促进了中国有声电影的发展。1931年3月我国的第一部有声电影上映了,这就是由上海的明星公司拍摄的第一部蜡盘发音的有声故事片《歌女红牡丹》。片中利用“有声”的优势,插入了由梅兰芳代唱的《穆柯寨》《玉堂春》《四郎探母》等京剧片段。

从中国的第一部电影《定军山》到中国第一部有声电影《歌女红牡丹》,当时中国电影音乐中的音乐创作主要是从丰富多彩的中国戏曲音乐中汲取营养。在相当的一段时间内,中国电影中的音乐内容主要是由当时的流行歌曲和其他选配的伴奏音乐共同构成的。

1929年,联华影片公司摄制了由阮玲玉与金焰合演的电影《野草闲花》,为该片录配了歌曲《寻兄词》,从而诞生了我国第一首电影歌曲。此后,在半个多世纪的发展中,电影歌曲一直占据着中国电影音乐重要的地位。电影歌曲由于电影的放映得到了迅速的传播,而许多优秀的电影歌曲又使得电影熠熠生辉。当时产生

了一大批的电影音乐工作者,如陈歌辛、黎锦晖、任光、聂耳、冼星海、贺绿汀等。顺应着时代的变迁,电影音乐的风格也丰富多样,既有民间歌曲,也有流行歌曲,还有革命歌曲。我国的国歌《义勇军进行曲》就是来自于1935年的电影《风云儿女》,作曲聂耳。同年,由任光作曲,聂耳配乐的无声电影《渔光曲》成为我国电影史上第一部在国际上获奖的影片。此外,聂耳的电影歌曲还有《桃李劫》中的《毕业歌》,《飞花村》中的《飞花歌》,《天伦》的《天伦歌》等。

20世纪30年代参与电影音乐创作的作曲家还有贺绿汀,作品有:《十字街头》中的《春天里》,《古塔奇案》中的《秋水伊人》,《中国青年》中的《游击队歌》,《马路天使》中的《四季歌》和《天涯歌女》。许多歌曲至今仍广为传唱。冼星海也曾为影片《夜半歌声》《青春进行曲》创作过同名歌曲,陈歌辛创作了电影《长相思》中的歌曲《花样年华》和《夜上海》等。

中华人民共和国成立后,电影插曲、主题曲广泛用于各类影片中。如革命题材的作品影片《上甘岭》中的《我的祖国》,《柳堡的故事》中的《九九艳阳天》等歌曲。此外,这时也出现了具有少数民族音乐风格的电影歌曲,如《草原上的人们》中的《敖包相会》,《冰山上的来客》中的《花儿为什么这样红》等。这股清新的民族之风更是掀起了五六十年代歌曲的风潮,相继出现了《芦笙恋歌》中的《婚誓》,《海霞》中的《渔家姑娘在海边》等经典的电影歌曲。

直至20世纪七八十年代,电影歌曲几乎成为当时流行歌曲的主要来源。出现了《小花》中的《绒花》,《戴手铐的旅客》中的《驼铃》,《大海在呼唤》中的《大海啊,故乡》,《少林寺》的《少林,少林》,《护士日记》中的《小燕子》,《祖国的花朵》中的《让我们荡起双桨》等。这一时期的电影逐渐从以往表现战火的电影模式中摆脱出来,电影的内容更加的诗意化和具有思索性,电影的风格也不断的多元化,题材不断的多样化,这些都促进了电影歌曲的发展,从而使七八十年代的电影歌曲音乐走到了巅峰。

此后,电影歌曲的风光开始消失,逐渐让位给了新兴的电视剧主题歌。另一方面,随着电影发展的越来越艺术化,相对应的电影音乐也日趋走向相对艺术的纯音乐,中国电影音乐进入了新的发展时期,形成了具有民族特色、结合运用一些现代音乐创作技法的一批具有中国特点的电影音乐,出现了大批的电影音乐作曲家,如瞿希贤、雷振邦、黄淮、刘炽、吕其明、金复载、王酩、王立平等。80年代后,随着中国经济、文化的发展,电影音乐的创作也步入了一个全新的繁荣时期。电影音乐更加多元化,音乐在电影中表现力增强。电影音乐作曲家们的创作开始在国际屡屡获奖,如赵季平、谭盾,与电影导演们共同构筑出中国电影发展的新时代。