

影视

人文 音乐

Yingshi Renwen Yinyue

刘畅 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

影视 人文音乐

刘畅 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

影视·人文·音乐/刘畅著—广州：华南理工大学出版社，2014.8
ISBN 978-7-5623-4410-0

I. ①影… II. ①刘… III. ①电影音乐-研究 ②电视-音乐-研究
IV. ①J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 211969 号

影视·人文·音乐

刘畅 著

出 版 人：韩中伟

出版发行：华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼，邮编 510640)

http://www.scutpress.com.cn E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话：020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑：王 磊

责任编辑：陈旭娜 王 磊

印 刷 者：广州汉鼎印务有限公司

开 本：787mm×960mm 1/16 印张：14.5 插页：2 字数：220 千

版 次：2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

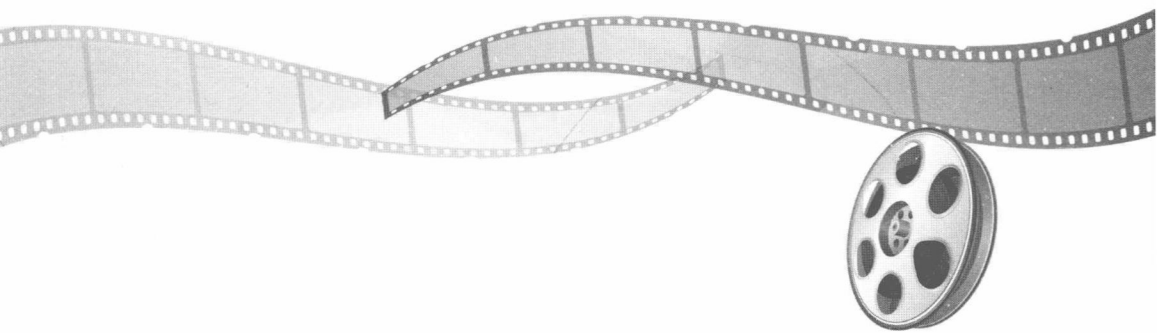
印 数：1~2 000 册

定 价：29.80 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

2011 年 10 月作者在广州大剧院演奏钢琴协奏曲《黄河》

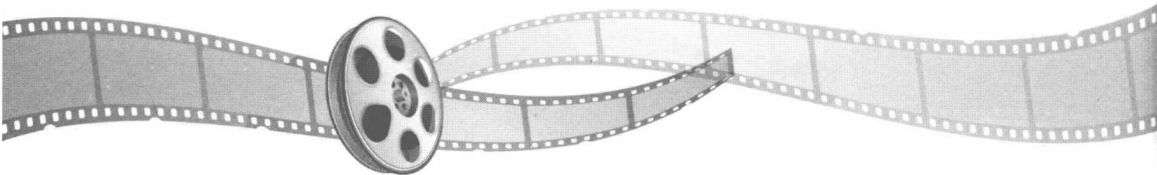
序

2009年，本人在华南理工大学开设了一门全校通识课，这门通识课叫做“影视音乐赏析”^①。开课的初衷很简单：一、喜欢影视剧；二、喜欢音乐。喜欢的作品，无论是影视作品还是音乐作品，有一个共同点：能感动我。而当我在头脑中搜索一部部感动过我、留下较深刻印象的影视剧作时，发现它们几乎都有打动我的音乐。没错，佳作大多数是剧作与音乐的完美融合。常常遇到这种情形：有时剧作一般，但音乐配合曼妙，天衣无缝，甚至它以另一条线不知不觉牵引着剧情，成为与影视文本相依相存又互为特色的生命体，舒展着有文本故事映衬的音乐发展，以自己的魅力弥补与缓和了剧情的缺憾。而相反的例子也不鲜见：一个上好剧作倘若缺少了音乐的灵动与默契，其整体效果的减分则几乎是必然的。

将美好的音乐，通过影视载体，分享和传播给更多的人，是我的愿望。

当真正面对这门课时，我渐渐有了新的感受和认识。在挑选影视剧作品时，其实我常常忘记了音乐的存在。即使有意留心音乐，但还是会不知不觉被作品内容吸引而忽略了对音乐的格外关注。作品吸引人，才会使你想从头回味它的魅力构成，解读其中的音乐；如果乏善可陈，音乐很难再被留意到——除非特别出众的音乐。

^① 自开设以来，该课连年荣获华南理工大学教学质量优秀奖，曾连续三次分获本科教学网上评教全校通选课排名第三名、第二名和第一名。影视音乐赏析包含电影电视剧音乐赏析和各类电视节目的音乐赏析等，本书主要指影视剧音乐赏析。

于是我忽然意识到，真正吸引我们的，不是画面的精美，不是声效的震撼，甚至不是音乐的动听，而是影视作品的内容。当你看完一部影视剧，它留给你的回味是它内容的分量。如果它能够走到人们的心里，与不同知识结构、不同文化背景的人的心灵发生共振，往往是由于它温暖、抚慰、启迪了人的心灵，诉说了人的困惑与艰难，体恤着人类的痛苦和矛盾，抒发了共通的情怀。人类的精神在这里得以梳理、传承，它让我们看见人性的希望，或者，令我们找寻希望。

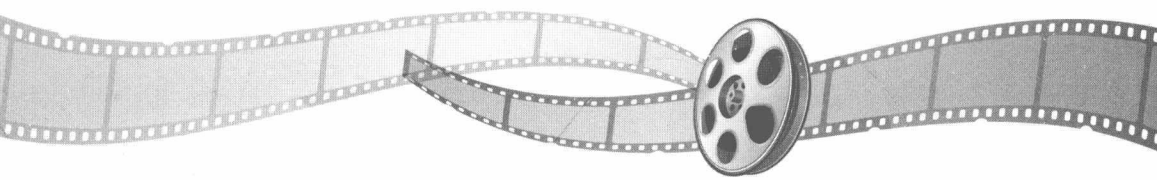
关注人的心灵，关怀每个生命的生存状态与精神家园，是人文的内核。影视作品因人文的关怀而走进人心，音乐因与姊妹艺术的融合而拓宽了其发展与传播的空间。

何况，在着眼素质教育的高等院校通识教育中，平衡知识结构与健全心理人格，关注学术构建和重视精神富足同样重要。甚至在某种意义上说，心灵的平衡与构建在人文精神缺失的当代更为重要，它不仅关系到每个人的生命感受、生活态度、生存质量，也关系到整个社会的面貌、氛围和温度。

作为综合艺术形式，影视艺术具有得天独厚的优势，它能够创造一个“引人入胜的情境”，“寻找可以显现心灵方面的深刻而重要的旨趣和真正意蕴”^①。而音乐作为具有深厚人文底蕴的艺术门类，在人文传播的过程中也凸显出特殊的意义与价值。音乐与影视相结合所形成的立体艺术格局，使音乐的传播具有更广阔的空间；高等院校的通识教育将影视音乐的解读纳入探索轨道，则试图发掘其在承担高等教育人文传播中的更多潜质。

《哈佛大学通识教育红皮书》曾给通识教育作了界定：通识教育

^① 黑格尔，美学（第一卷）[M]//余秋雨，观众心理学，上海：上海教育出版社2005：17。

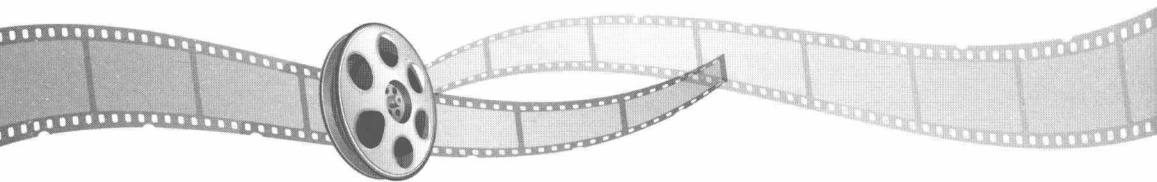
“不是关于‘一般’知识（如果有这样的知识的话）的空泛的教育；也不是普及教育意义上的针对所有人的教育。它指学生整个教育中的一部分，该部分旨在培养学生成为一个负责任的人和公民。”^①可见，通识教育是旨在对学生综合素质的培养与关怀的教育理念，注重人的全面发展和品格的健全。

华南理工大学作为教育部直属的全国“211工程”和“985工程”重点建设的高水平院校，一直重视对学生各方面素质的培养。利用综合类大学的优势（不仅有理工科的特色专业，也有文科包括艺术在内的许多较新学科），倡导通识教育，以实现高等院校教育资源的优势整合与知识共享；不仅关注学生在本专业的学习中培养良好的学术思维能力和实践能力，也引导其在不同学科领域拓宽视野和思路，拥有更为宽广的知识背景和相对细致的专业研究理念与途径。

对影视音乐人文景观的研究，便是探索将影视、音乐和人文熔于一炉的通识教育思维模式，尝试以综合的视角理解影视作品的内涵，赏析由音乐融会的人文况味。

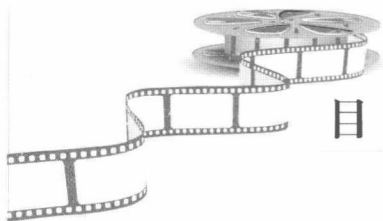
《影视·人文·音乐》虽只是高等院校关于影视音乐通识教育的一扇窗，但希望透过这扇小小的窗，传递人文的温暖。基于此，本书的构建，没有以音乐为线索，而是以人文来分类，将音乐融汇在对影视作品的人文解读中。因为观看所有影视剧作品，人们欣赏的都是音乐融入的整体。而我们读解音乐、分析音乐，目的也仍是更好地体会与理解影视作品的深层内涵。

^① 哈佛委员会：哈佛通识教育红皮书[M]。李曼丽译。北京：北京大学出版社，2010：39-40//北航高研院通识教育研究课题组：转型中国的大学通识教育——比较、评估与展望。杭州：浙江大学出版社，2013：2。

我们行走，但不忘为什么而出发。音乐是构筑影视作品的精华组成，但它并不喧宾夺主。最好的组成，是润物细无声般的渗透。就像恰如其分的音乐，让人忽略了它的存在，仿佛呼吸一样自然，又不可或缺。我们了解它，是了解它如何默默进行了人文的传播、心灵的滋润。但最终还是要将它放回影视剧中，使它的生命与剧作一起化为人文的永恒。

形式是什么，不重要。重要的是，最后留在我们心中的是什么。

目 录

第一卷 影视与音乐的人文互动 /1

第一章 人文的多棱镜

——研究的语境 /3

第一节 艺术的人文内核 /3

第二节 写实、叙事与实验——雏形与发展 /8

第三节 哲学思潮的影响——以存在主义与法国“新浪潮”、“左岸派”为例 /14

第四节 意大利现代主义电影的传承 /18

第五节 中国影视与音乐发展历程中的人文色彩 /21

第二章 影视音乐的特殊性

——审美的思路 /25

第一节 自律与他律的调和 /25

第二节 音乐的语言属性 /29

第三节 对影视音乐的理解 /33

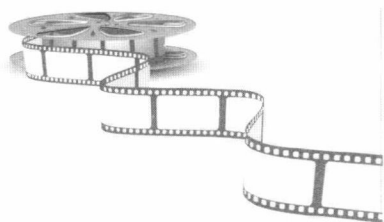
第三章 影视音乐的功能

——赏析的准备 /37

第一节 影视音乐的多维作用 /37

第二节 音乐与画面的关系 /40

第三节 主题歌、插曲和背景音乐 /41

第二卷 人性三题 /45

第四章 人性的暗箱

——电影《搜索》：

探触真实的脆弱 /47

一、事件真实的脆弱 /47

二、爱情真实的脆弱 /49

三、人性脆弱的轮回 /54

四、音乐温暖的融合 /55

第五章 爱情的怪戾

——电影《天机·富春山居图》：

“天命” 画卷的情殇 /66

一、片尾曲的亮色 /66

二、音乐的叙事画卷 /67

第六章 心灵的密语

——电影《雏菊》：

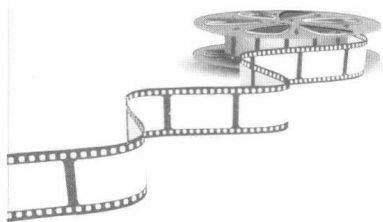
仰望的花香 /73

一、题外 /73

二、文学中的音乐思维 /76

三、船歌中的密语 /81

四、音乐的哭泣 /89

第三卷 困惑三题 /97

第七章 人心之魔性

——电影《西游·降魔篇》：
心魔难降 /99

- 一、怀旧和颠覆——奇异的构想 /99
- 二、虚构与写实——寓言的口吻 /100
- 三、浪漫和残酷——音乐的记忆 /103

第八章 人心之食欲

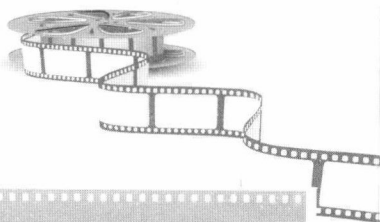
——电影《金刚》：
难以遁逃的悲剧溯源 /119

- 一、幻想故事 /119
- 二、悲剧宿命 /121
- 三、音乐桃源 /125

第九章 人心之怀疑

——电影《鸿门宴传奇》：
信任的忧伤 /129

- 一、自成一体的传说 /129
- 二、彼此渗透的音乐 /135

第四卷 选择三题 /139

第十章 该怎么走

——电影《向左走·向右走》：
命运之手，我的坚持 /143

一、方向的思考

——音乐参与的选择象征 /143

二、诗篇的点化

——音乐铺垫的命运象征 /145

三、巧合的荒诞

——音乐勾勒的寓言象征 /147

四、高潮的唱响

——音乐渲染的天意象征 /149

第十一章 天下无双

——电视剧《神雕侠侣》：
问世间，笑江湖 /156

一、电影 & 电视剧 /156

二、歌曲三首：《天下无双》、《问世间》、 《江湖笑》 /160

第十二章 选择之惑

——电影《一曲难忘》的终极
纠结/175

一、音乐片的分类 /175

二、《一曲难忘》中的他 /177

三、《一曲难忘》中的音乐人文 /181

四、《一曲难忘》中的困惑与挣扎 /220

后记 /224

第一卷

影视与音乐的人文互动

人文，历来是艺术关注的重要层面，无论影视艺术还是音乐艺术都包涵人文的色彩。将书名定为《影视·人文·音乐》，把人文置于影视和音乐之间，体现了本书以人文为纽带贯连影视作品和其中音乐的意图。全书分为四卷，此为统领性质的第一卷，旨在从理论上阐释影视与音乐的人文互动，后三卷为在第一卷理论指引下的具体影视音乐实例解析。本卷共分为三章，通过第一章“人文的多棱镜”，呈现并研究影视作品与影视音乐的人文语境。无论是从黑格尔《美学》对艺术的阐释还是历史上哲学思潮的影响，无论是从国外电影艺术的各种探索与多元发展还是我国影视音乐的发展历程中，都不难看出影视与音乐的人文渊源，以及古今中外艺术家的人文自觉与担当。第二章研究“影视音乐的特殊性”，主要论述影视音乐所呈现出的音乐自身的特质，以及对音乐在影视背景中的融会理解。其中包括了影视音乐体现出的音乐自律与他律的调和、音乐的语言属性等，提出了对影视音乐审美的一系列思路。最后通过第三章“影视音乐的功能”，进一步从影视音乐的多维作用、音乐与画面的关系，以及主题歌、插曲和背景音乐等具体方面进行探讨，为人文语境中的影视音乐赏析做准备，也为接下来的三卷分析内容提供理论支持。

第一章

人文的多棱镜——研究的语境

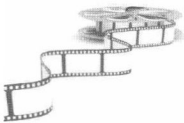
第一节 艺术的人文内核

—

黑格尔在《美学》中说：“艺术的最重要的一方面从来就是寻找引人入胜的情境，就是寻找可以显现心灵方面的深刻而重要的旨趣和真正意蕴的那种情境。”^① 这至少包含四个方面的释义：①艺术的本质是显现人的心灵；②人内心有深刻而重要的旨趣和真正的意蕴；③需要通过恰当的载体完成这种深度显现；④引人入胜的情境是寻找的最佳载体。

显然，作为综合艺术的电影、电视、戏剧等是这样理想的载体。如电影，以音、画、情节、矛盾、冲突等的全方位展现，调动观众耳、目、思维、情感、阅历等的自然而然跟随。引人入胜的情境容易将人卷入一个共同思考、感同身受的场域，以自己的心灵去接近艺术想向你显现的心灵意蕴。而音乐对心灵的显现、体察、润泽……几乎是顺乎天然。早在古希腊时期音乐已被发现拥有感动心灵的力量，中世纪虽然以基督教音乐将人们心灵引向对上帝的精神皈依，但此后的文艺复兴更是唤起人们对音乐打动世俗灵魂的历史回望与现今渴望。即使在功能性音乐占统治地位的巴洛克时期，巴赫依然可以“带着镣铐跳舞”，挥舞出包罗人间万象情感以及蕴含后世千变风格的逻辑宇宙。古典主义时期，音乐于均衡节制的气质中，既透散出典雅的精致高贵，又潜伏和涌现着人性不断挣扎的矛盾。浪漫主义时期的音乐对

^① 黑格尔. 美学（第一卷）[M] // 余秋雨. 观众心理学. 上海：上海教育出版社，2005：17.

内心各个侧面和瞬间的捕捉与表达更加细致入微、淋漓尽致，对人生的哲理思索更上层楼；音乐与文学、美术等融合的视域更为开阔，旋律的动人、和声的复杂、节奏的错综、曲体的出新、结构的拓展、规模的扩大等都前所未有的。到了20世纪，音乐的愈加多元、混杂、实验、另类……其实是现代社会人类心灵探索、突围、求变、困惑的显现和异化。

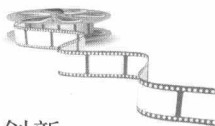
由此可见，就对人性的洞察揭示和对心灵的表达慰藉而言，影视艺术与音乐艺术的内质可谓殊途同归。两者的联手，是令人期待的华章。

二

然而，影视与音乐并不是一开始就发现彼此、情义相投的。当1895年12月28日晚上，法国的路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟在巴黎卡普新大街14号的大咖啡馆地下室，公映拍摄的活动短片《工厂大门》、《火车到站》等作品时，这一被后人称为电影诞生的伟大历史时刻，音乐并没有参与其中。

19世纪末20世纪初对于音乐来说，正是受世纪末情结消极困扰、局势动荡、社会变迁、思潮交错等影响的特殊时期。旧有的音乐传统精心发展、推进至成熟的顶峰，但也面临月盈即缺的困境。例如拉莫建立的统治了西方音乐三百年的功能和声体系，在熟稔高效的运作同时，也遭到人们越来越多的挣脱与背离，面临瓦解的趋势。以往的秩序被打破，而新的规则尚未建立，各种尝试纷至沓来。世纪之交的音乐既受时代思潮的影响（如印象主义、表现主义等现代艺术流派在音乐领域逐渐形成以德彪西为代表的印象主义音乐、以勋伯格为核心的表现主义音乐等），又有着对旧有音乐传统的回望嬗变（如马勒音乐作品对后期浪漫派风格的延续与突破），同时也并置着民族乐派的发展（如以西贝柳斯为代表的芬兰民族乐派日益成熟）……这一切都使此时的音乐面貌既显得纷繁复杂，又有着无可抑制的生机勃勃。

如上，当电影刚诞生时，音乐恰在世纪之交的十字路口上。在一片惊喜声中，电影迅速成长，而音乐则怀揣着所有昔日的财富（无论

是正资产，还是负资产），面对未来做着何去何从的各种选择与创新尝试。从这个意义上说，它们拥有共同语言。虽然两者起点不同，道路相异，但都需要积极面对和适应未知与变化，解决摆在面前的生存与发展的难题。

三

电影遇到的首要难题是：它只有画面，没有声音。这是受当时技术的限制，可以理解，但因与人们习惯的心理认知逻辑相抵触，所以这种难以调和的矛盾很快就凸显出来，亟待解决。

在日常生活中，人们认识事物是音画同步的，即接收眼前画面图景信息的同时，耳朵也接收着四面八方传递来的声音讯息。如果把眼睛闭上，你便暂时关闭了视觉之窗，却依然可以听见周遭的动态。按照经验，人们常常仍能够感知和判断发生了什么事情。当把眼睛睁开，声色世界依然继续，所以在潜意识中，人们与外界的讯息往来并未中断。

如果情形调换会怎样呢？当你把耳朵闭上——噢，耳朵是很难“自己”关闭的！除非用手帮忙，它自己无法像眼睛一样方便地想开就开、想关就关！于是你忽然意识到，在我们的生活里，眼睛有着随意支配的自由，耳朵却是始终保持工作的状态——它无时无刻不在接收信息。它既无法像眼睛一样开闭自由，也很难选择只听某种声音而排除其他音响。声音世界一股脑儿呈现在耳朵面前，而它的状态只能是接受。两种情况除外，一种是经过特别训练，对某些声音更为敏感与关注，能够从其他声音里分辨出来而有选择地听辨；另一种是睡着时，耳朵和机体一样处于休眠状态。但前者的环境也不可太过嘈杂和干扰，要有一定的分辨语境（像在自由讨论的课堂，要分辨出两个音调并不突出的人的谈话内容是困难的）；而后者，即便睡熟状态，较大的声响还是可能把耳朵惊醒，于是也就把我们睡梦中唤醒。

所以，从某种意义上来说，人们更习惯于一个听觉的世界，而不是视觉的世界。这并不意味着听觉比视觉更为重要，也未必是人们依赖听觉更多，而是声音作为跟随人知觉状态的默认背景音，渗透并持