

美育丛书

音乐舞蹈系列

电影电视音乐欣赏

中央音乐学院图书馆藏书 天纬 著

书号

C

总记
登号

PK 159058

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

电影电视音乐欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

朱天纬 著

*

山西教育出版社出版

(太原市并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 晋源印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 9.25 字数: 156 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月山西第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

*

ISBN 7-5440-1007-4
G·1008 定价: 9.80 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《电影电视音乐欣赏》是音乐舞蹈系列之一。本书也是在国内首次面世出版的论述电影电视音乐的专著。

诞生于 19 世纪末的电影和诞生于本世纪 20 年代的电视,已成为当今世界上影响最大、观众数量最多、最普及和最为大众化的视听艺术;电影电视中的音乐是影视艺术中最活跃的、不可或缺的、最富艺术感染力的组成部分。《电影电视音乐欣赏》以小型、通俗、理论与实践并重见长,全书以史为经、以中外著名的影视音乐精品为纬,勾勒出一幅幅电影电视音乐的发展、功能、作用、意义、影响的历史性画面,深入浅出地介绍了一批已有定评的、闻名遐迩的中外影视音乐的名片、名著、名作的音乐片断以及各种形式和片种中成功的音乐作品,使读者充分领略和鉴赏电影电视音乐的艺术美。

本书将引领您从门外的“看热闹”跨入到欣赏的“门道”,从审美的高度去观看电影电视作品,把“视”和“听”结合起来,在电影电视音乐的艺术殿堂里浏览、徜徉和遨游。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

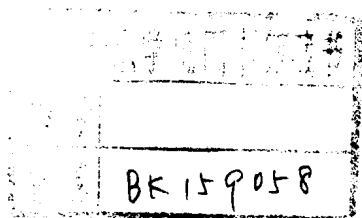
提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列为提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录



一 前 言	1
-------------	---

二 电影音乐是音画结合的音乐	4
----------------------	---

(一) 电影音乐的创作和制作过程	5
------------------------	---

(二) 音乐与画面的几种关系	13
----------------------	----

1. 音画同步	13
---------------	----

2. 音画对立	15
---------------	----

3. 音画平行	17
---------------	----

(三) 画内音乐与画外音乐	18
---------------------	----

(四) 电影音乐的语言	20
-------------------	----

(五) 电影音乐是以科技发展 为依托的	23
------------------------------	----

(六) 电影音乐给电影艺术和 音乐艺术带来了什么	25
-----------------------------------	----

(七) 电影音乐是一种重要的	
音乐体裁	26
(八) 电影音乐的基本术语	30
三 音乐是怎样走进电影的	32
四 不同电影片种的音乐	49
(一) 美术片音乐	49
(二) 新闻纪录片音乐	54
(三) 科教片音乐	59
五 故事片音乐的功能	62
(一) 抒情功能	63
(二) 塑造人物形象的功能	74
(三) 解释影片主题思想的功能	82
(四) 剧作功能	92
(五) 确定影片风格的功能	114
(六) 说明时间和环境的功能	130
(七) 其它功能	135
六 故事片音乐的表现手法	142

(一) 电影音乐主题的写作	142
1. 主题的写作	143
2. 主题贯穿	153
(二) 成曲在电影中的运用	160
(三) 为电影创作的完整的乐曲	171
(四) 电影歌曲——电影音乐中 的重要体裁	181
 七 音乐片	196
(一) 音乐家传记片	196
(二) 音乐故事片	204
(三) 歌剧片和音乐剧片	213
(四) 歌舞片和芭蕾舞片	220
 八 电视音乐	225
(一) 电视文艺节目音乐	227
1. 电视剧音乐	227
2. 文艺专栏节目音乐	257
3. 综艺节目音乐	259
(二) 电视新闻节目音乐	262
1. 新闻报道节目音乐	262
2. 专题片音乐	263

3. 新闻专栏节目音乐	276
(三) 广告节目音乐	279
九 结束语	281
参考图书	283
后 记	284

一 前 言

1995 年，作为科学技术发展的产物的电影已经走过了 100 年的历程。在 20 世纪的人类文化生活中，电影已经成为最有影响的艺术形式之一。

电影是一种视听结合的艺术，人们在欣赏电影的时候，同时运用着视觉和听觉两部分感官。电影的听觉部分由三种元素构成，即：语言、音响、音乐。

音乐是人类文明史中诞生得最早的艺术形式之一，经过数千年的发展历程，音乐已经发展得极为完美，并且仍在不断前进。音乐不仅有纯音乐作品的表现形式，例如交响乐；而且，它与语言结合成为歌曲，与语言和表演结合成为歌剧，与舞蹈结合成为舞剧……；音乐与电影结合则成为电影音乐。

1895 年 12 月，法国的卢米埃尔兄弟第一次公开放映电影被视为电影的正式诞生。在那个时候，虽然银幕上没有发出声音，但在放映厅里是

演奏了音乐的，这种我们称之为给无声电影“伴奏”的音乐，可以看作是电影音乐的最初形式。所以，电影一经出现就是与音乐结了缘的。此后随着电影的一步发展，为电影“伴奏”的音乐也一步步发展，到有声电影技术发明，电影进入有声时代以后，电影音乐也得到迅速发展，而且很快走向成熟，成为一种重要的音乐体裁。

本世纪 20 年代诞生的电视技术，很快就成为一种覆盖面最广、影响最大的传播媒介。电视不仅在传播速度上大大地占了先机，由于它的进入家庭，也使它在群众生活（不仅仅是文化生活）中具有了不可须臾或缺的重要性。在各类电视节目中或多或少地都使用了音乐，其中在大量的综艺节目、电视剧中，音乐的分量还很重，甚至是以音乐为主。电视，特别是电视剧，不是仅仅把电影银幕缩小，传播媒介这个载体的变化，使电视与电影产生了许多不同，这种不同也同样表现在电视音乐上，使电视音乐具有了自己独有的艺术规律。

在青少年的美育教育中，懂得如何去欣赏电影和电视音乐，理解电影和电视音乐，并从中得到审美愉悦，得到美的陶冶，是文化生活的一个很重要的方面。所谓“外行看热闹、内行看门道”，这“门道”就是理解艺术的规律，就是接受你所欣赏的艺术所提供的信息。

电影和电视都是视听结合的艺术。对电影音

乐和电视音乐的欣赏,是与观赏画面同时进行的。欣赏和理解电影音乐和电视音乐,要靠每个欣赏者自己去听、自己去看。在许多情况下,同一件艺术品引起每个欣赏者的感受是不同的,尤其是音乐。如果靠语言和文字的转述能够代替音乐自身,那么,音乐这种形式也就没有必要存在了。我在这本书中所讲的仅仅是我自己所了解的知识和我个人欣赏电影、电视音乐的感受,如果有助于青少年朋友们欣赏、理解并喜爱电影电视音乐,我将感到十分欣慰。

这里我还要附带说几句,这本书最初确定的选题是《电影音乐欣赏》,后来接受了责任编辑的建议,改为《电影电视音乐欣赏》。作为电影音乐的研究者,我认为电影音乐与电视音乐有许多共同之处,但是,它们毕竟是两种音乐体裁,当我们面对它们的时候,注意的可能更多的是它们之间的不同。由于这种学术观点,也为了论述和阅读的方便,我将集中在前面的章节里论述电影音乐,然后用专门的章节论述电视音乐。

二 电影音乐是音画结合的音乐

音乐是时间的艺术，它通过时间进行展示，通过人的听觉而被感知。我们无论到音乐厅去聆听音乐，还是在家里听C D、听录音带、听唱片；也无论是听交响乐、听合唱，总而言之，音乐是供人们听的。这里特指的是那些纯音乐作品。而一些新的音乐体裁诞生之后，我们对它的欣赏就从纯粹的听发展到还要加上看。比如欣赏歌剧，虽然我们通常说听歌剧，但它的“看”的因素已经占了相当大的比重；比如欣赏芭蕾舞剧，虽然人们总是说音乐是芭蕾舞剧的灵魂，但其中毕竟“看”的成分所占的比例显然是多于听的成分了。同样，我们说“看电影”、“看电视”，在这个艺术欣赏的过程中，“看”的成分显然多于“听”的成分。

电影是视听结合的艺术，它由画面和声音两大部分所组成。我们是在看电影的时候听到电影音乐的，也就是说，我们欣赏电影音乐是看和听

同时进行的，这是电影音乐区别于纯音乐作品的最主要的特征。

可不可以这样说：电影音乐是为电影创作（或编选）的、经过音乐录音和混合录音后所形成的与电影画面有机结合在一起的音乐。

（一）电影音乐的创作和制作过程

我们说电影音乐是音画结合的音乐，并不仅指观众接受和欣赏电影音乐是以音画结合的方式进行的，而是指电影音乐的构思、写作过程（包括风格、语言、曲式乃至长度等等），无不受着它所属的那一部影片、甚至是那一个具体段落限制；必须体现制片人和导演对那一部影片、那一个段落的要求。虽然电影音乐的写作、排练、演奏和录音，都与一般音乐作品无异，但是，人们承认的电影音乐，是指在电影放映过程中，与画面一起出现的音乐。即使人们把某一部影片中的音乐单独拿出来，或者演奏，或者出录音带，出CD盘，把某一部影片中的歌曲拿出来演唱、录音，都无法改变这些作品的电影音乐的属性，人们仍然把它与那部影片和其中的情节、人物、场景联系在一起。

那么，电影音乐是怎样创作和制作出来的呢？一般情况下，从导演开始分镜头的时候，电影音