

视觉 音乐

15

位当代音乐录影带导演全接触

CONTEMPORARY MUSIC VIDEO DIRECTORS

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐·视像/赵波 编著.—重庆出版社, 2005.5

ISBN 7-5366-7193-8

I.音... II.赵... III.电视(艺术)—音乐—导演艺术

IV.①J617.6 ②J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第022088号

音乐·视像

YinYue Shi Xiang

编 著 赵波

责任编辑 陈小丽 姚琦(特约)

封面设计 赵波

技术设计 赵波

重庆出版社出版、发行

(重庆市长江二路205号)

凯基印刷(上海)有限公司

新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 印张 14

版次 2005年5月第1版

印次 2005年5月第1次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5366-7193-8/J · 1136

定价: 68.00元

音乐·视像

MUSIC:VISION

20 世纪 60 年代，英国的音乐革命席卷了全球。在这场英伦风潮中，音乐与影像第一次找到了结合点，Beatles、Rolling Stone、Procol Harum 这些著名乐队都开始尝试为自己的音乐创作影像，并在电影院播放。这样，即使他们不能亲临某地演出，人们也能够通过影像来感受气氛，从而极大地促进唱片在当地的销售。尽管当时创作的影像大多还很不成熟，但音乐和影像的结缘由此开始。1975 年，皇后乐队利用了更经济又更富创造性的方式，为歌曲“Bohemian Rhapsody”创作了第一部真正意义上的音乐录影带。这次他们不是通过影院播放，而是通过录像带随唱片一起发行，而且录影带的内容更具概念风格，而非常见的演唱表演形式。这部录影带在商业上大获成功，蝉连英国销售榜榜首达六周之久。

在大洋彼岸，美国音乐人注意到音乐录影带的成功，但当时并没有多少人认真地关注这种新的艺术形式，直到 1981 年 8 月 1 日，一个名为“MTV”的电视频道开播，全天 24 小时播放流行音乐节目。或许已经没有什么媒介能够超越电视带来的巨大传播力，霎时间 MTV 频道获得了惊人的收视率，唱片随之大卖，唱片商们终于发现了近在咫尺的制胜法宝。渐渐地，MTV 频道和唱片商的协作成为一种既定的方式和程序。人们开始把 MTV 频道里的电视短片称为 Music Video (MV)，即音乐录影带。

从 MTV 频道的产生背景和制作意图就可看出 Music Video 的商业化概念，它已经成为唱片业宣传运作的一大手段。最早让 Music Video 大放光彩的当属流行天王 Michael Jackson 的三首歌曲的录影带：“Billie Jean”、“Beat It”和“Thriller”。这些投巨资拍摄的录影带在 MTV 频道播出后即引起轰动，使 Michael Jackson 的“Thriller”专辑在五年里达到 4000 万张的惊人销量。由于这种宣传手段所带来的巨大效应，唱片商们会极为慎重地对待每部录影带的制作，力求表现唱片的音乐风格，并不惜投入相当数目的资金换来贴切的创意。因为音乐录影带以宣传唱片为最终目的，所以人们往往又称其为 Promo Video (PV) 或 Pop Promo，即促销（流行）录影带。

音乐录影带的出现延拓出一种全新的动态视觉艺术形式，它让音乐与影像交织复合，带给人们视听同步的美学享受。而对于创意界来说，这种艺术形式为艺术家们提供了展现想像才华的平台。历经近 20 年的沧桑，随着艺术潮流的演变和制作技术的进步，这门独特的动态视觉形式呈现出多姿多彩的面貌，并孕育出大量杰出的创意人才。如今，音乐录影带与电视广告一起成了当今影像制作业的两大支柱，成为一个备受关注的创意行业。

在这本集子里，汇聚了来自全球的 15 位知名音乐录影带导演，通过对他们及其作品的评介，对话访谈，以及大量的作品图片等内容为您全面展现当今音乐录影带行业的创意世界。

目录 CONTENTS

制片公司：Midi Minuit/Partizan 电话：+331 5345 0123 传真：+331 5345 0124
网址：www.partizan.com 地址：Midi Minuit, Paris 10 Rue Vivienne PARIS 75002
France

Alex & Martin ^{France}

法国 亚历山大/ 马丁

Director: Alex & Martin

006
007

■ The White Stripes "Seven Nation Army"

制片公司 / Production Company: Partizan 导演 / Director: Alex & Martin 摄影 / Director of Photography: Nick Sawyer
后期制作 / Post Production: BUF

PICTURE COURTESY OF: C.V2 Records

他们都毕业于人才辈出的 ESAG 学院。1998 年在完成了 Cassius 的音乐录影带“Cassius 1999”后，他们开始崭露头角。接着他们又制作了 Phoenix 的“If I Ever Fell Better”，Air 的“Radio#1”等堪称杰作的录影带。在沉寂了一段时间后，2000 年他们又以 Cassius 的“I'm a Woman”重回音乐录影带领域，2001 年他们以自己的名字为名义为 The White Stripes 拍摄了“Seven Nation Army”的录影带。他们还完成了 Daft Punk 的“Discovery”专辑的所有平面设计，其中包括 Daft Punk 机器人及头盔的形象设计。和著名的法国乐队 Air 和 Phoenix 一样，他们均来自巴黎附近的凡尔赛。

能讲讲你们是怎么进入这个行业的吗？

Alexander Courtes: 从 ESAG 学院毕业后，我为许多唱片设计封面。后来我遇到了 Martin，我们一起合作了一支 Cassius 的音乐录影带。从那以后，我们接到越来越多的音乐录影带的项目，而不再是平面设计的案子。除了为一些朋友，我现在几乎不再参与唱片封面的设计。

Martin Fougerol: 我在 ESAG 学院学习了两年，并对录像剪辑产生了兴趣。我在巴黎的 BUF 特技公司工作了近四年时间。离开 BUF 后便和 Alexandre Courtes 一起完成了 Cassius 的音乐录影带，从那时开始，我们一起工作了五年左右。

你们为何都放弃了平面设计的本行？

AC: 我想我应该和 Martin 一样吧。我从小就喜欢绘画，上学时的文化成绩很糟糕，但到了设计学校里，我的专业成绩却很突出。在遇见 Martin 后，我开始对动画里的 3D 表现产生兴趣，于是打算制作短片。我和 Cassius 是朋友，因此便有机会为他们创作音乐录影带。很幸运，录影带在电视上播放了。

MF: 在 Alex 进入 ESAG 学院前我就毕业了。我学习平面设计同样源于我对绘画的热爱。

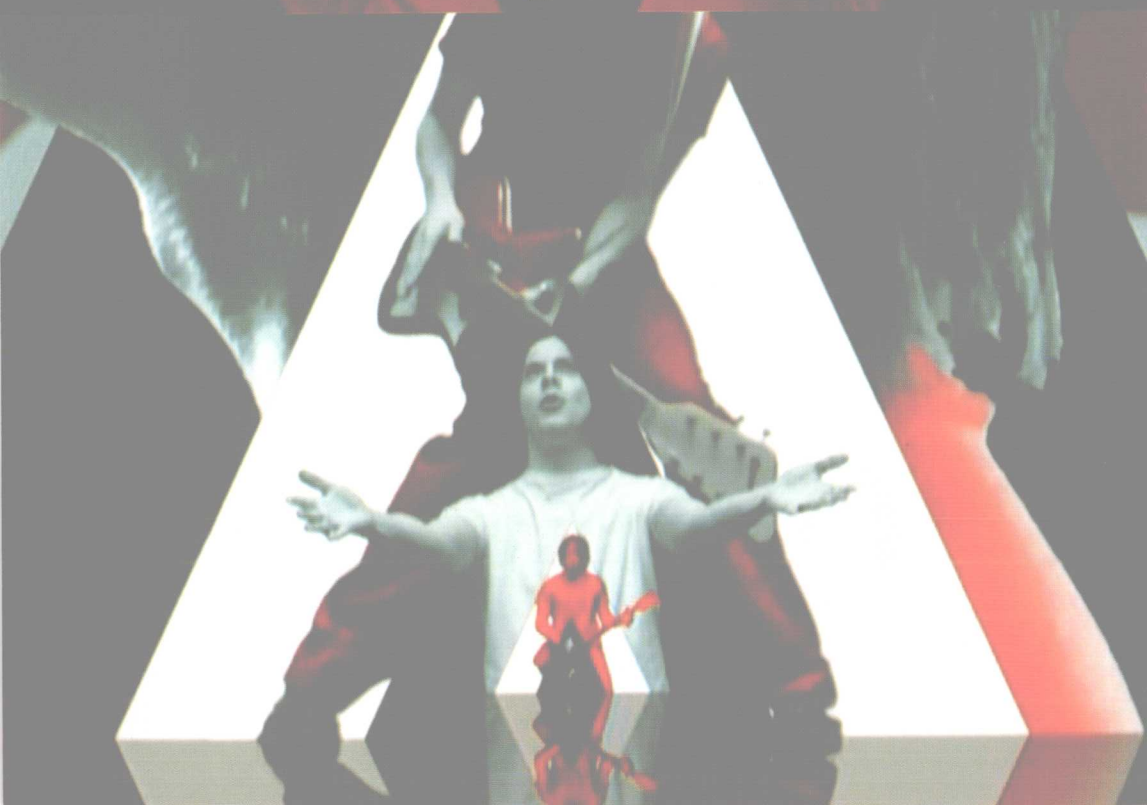
你们之间有没有什么特殊的角色？工作中你们是怎么分工的？

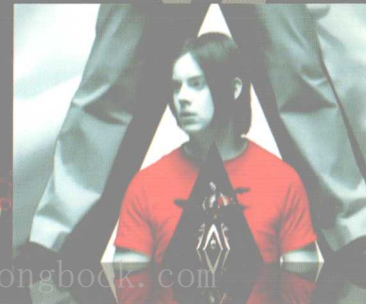
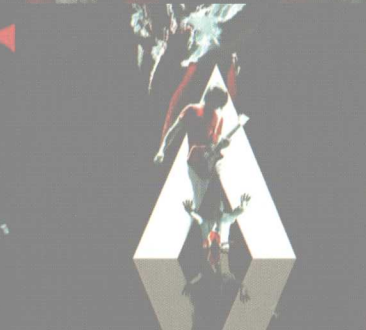
AC: 我们之间没有什么特殊的角色。我们对图形和动态特技都有着一个基本的认识，我们会讨论案子里每一个细枝末节。

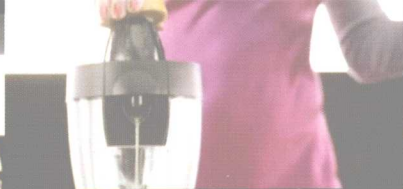
MF: 我们开始约好 Alex 负责前期的图形设计，我则负责动画特技部分。但这样的分工逐渐淡化起来。

能说说有关 The White Stripes 的音乐录影带吗？

AC: 起初他们找的是 Michel Gondry。他曾为 The White Stripes 拍摄了“Fell in Love with a Girl”的录影带。但 Partizan 制片公司却让我们来做。这个录影带的概念来自电影“发条橙”的海报，主角 Alex 面目狡诈地透过三角形的窗户窥视，牙上闪着亮光。我们在录影带里则将 The White Stripes 用红白色系来表现。

■ Air "Radio # 1"

制片公司 / Production Company: Partizan 导演 / Director: Alex & Martin 后期制作 / Post Production: BUF
PICTURE COURTESY OF: C.Source Records

能解析一下你们的风格吗？

AC: 我们认为非常重要的一点就是有趣的基调，我们要制造出令人愉快的东西。

MF: 事实上，我们的案子的风格都不尽相同。我们只是在做我们想做的事，但我们坚信那将给所有观众带来娱乐。

在你们工作时，有什么值得特别关注的东西吗？

AC: 我觉得是我们能对每件事的意见达成一致。还有就是寻找到与音乐相贴切的概念也很重要。

能说说你们特别喜欢的艺术家吗？

AC: 这个问题太难回答了，因为我不喜欢一个艺术家所有的作品。音乐上也是这样，如果一定要

回答的话，我会说是 Chris Cunningham，当然还有我们自己啦。

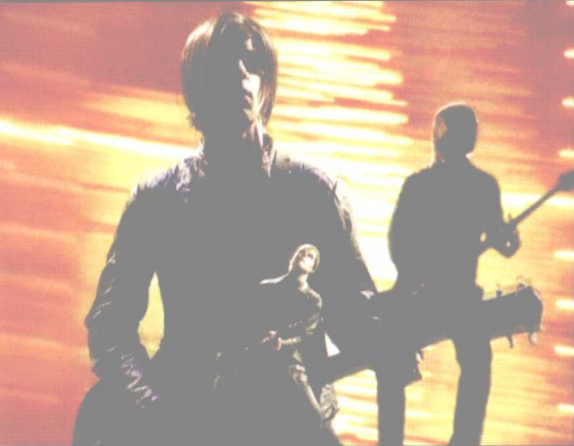
MF: 别忘了 Spike Jonze。

将来有何打算？

AC: 拍一部电影。

MF: 我想在我 50 岁之前拍电影。

Director: Alex & Martin

■ Stereophonics "Movie Star"

制片公司 / Production Company: Partizan 导演 / Director: Alex & Martin 后期制作 / Post Production: BUF
PICTURE COURTESY OF: C.V2 Records

012
013

制片公司: RSA/ Black Dog Films 电话: (+44)207 434 0787 传真: (+44)207 734 4978
网址: www.rsafilms.co.uk 地址: Black Dog Films 42-44 Beak Street, London W1F 9RH UK
电子邮件: John: jrpayne@rsafilms.co.uk, Svana: Sgisla@rsafilms.co.uk

Alex Rutterford ^{UK}

英国 亚历克斯·鲁特福

Director: Alex Rutterford

014
015

■ Radiohead "Go to Sleep"

制片公司 / Production Company: RSA / Black Dog Films 导演 / Director: Alex Rutterford 制片 / Producer: John Payne
后期制作 / Post Production: The Mill

PICTURE COURTESY OF: C. EMI Parlophone

这位 Black Dog 制片公司旗下的导演，Chris Cunningham 的老朋友完成了也许是世界上影像与音乐最为同步的音乐录影带：Autechure 的 "Gantz Graf"，他的另一个 MV 的奇旅则是为 Ninja Tune 公司 Amon Tobin 的 "Verbal" 创作的公路飚车大战。看 Alex Rutterford 的作品，你必须目不转睛盯住画面的每个细节，稍不留神，便可能错过其中精彩之处。同时 Alex Rutterford 亦是一位出色的平面设计师，作品包括了 Bjork 和 Autechure 的唱片封面。

谈谈你的平面设计的背景和你对创作的态度？

我曾在 Croydon 艺术学院学习平面设计，哦，那可不是“皇家艺术学院”或是“圣马丁”，学校是指引你艺术方向的地方，而最终的结果并不是学历所能说明的。我曾用了三年多时间研习 3D 图形与动画，我的父亲是个很有创意的的人，他喜欢雕刻木头模型并擅长绘画。我猜我的创意来自他的遗传。我还记得童年时用乐高玩具搭建房屋的情景。“乐高思想”不正和如今电脑图像的创新如出一辙吗？

还是想问你关于 Autechure 音乐录影带的创作经历？

是的，那是非常痛苦的经验！我必须比 Autechure 他们听更多次曲子，我必须让动画的每帧完美同步，起初我花了三个月来分析 Autechure 的曲子，当然那时我还在做其他一些案子。

在 Autechure 录影带中，你用扬声器磁铁，碎片等抽象图形动画与音乐搭配得非常同步，能谈谈整个案子创作的过程吗？

当 Autechure 让我为他们做 MV 时，我没有任何想法。据我所想，任何曲子总该有一些常见的音乐结构，而在我收到 CD 第一次听到 Autechure 的大作后便大吃一惊，它让我的心跳急剧加快！我暗想：“Shit！这种东西怎么做？”你听过这个曲子吧，疯狂的电子乐，极多的排列变换。大多数人都很难理解这样的音乐，绝非能轻易入耳！2001 年我曾为 Onedotzero（数字电影节）创作过一个名为“Monocodes”的片子，是我用编程创作的实验动画来模仿示波镜，像是一个屏幕保护。“Monocodes”中，抽象的图形自动随着声音而变化，我配上了拨号上网的讯号声，用闪光变化与峰值线的波动与之保持同步。而我在 Autechure 录影带里正扩展了这样的概念，用到不少制作“Monocodes”时用过的技巧。但 Autechure 的曲子变化细微，极为复杂，这对我是很严峻的考验。我所要做的就是细化每帧画面，保证动画与声音的协调。因此我做了大量的笔记计算每个画面的关键点，那些就好像精确的数学数据一样。

什么让你如此深入琢磨每个细节？

就好像在一个脏屋子里拍出很纯净的影像。这一切一旦你开始，便千方百计要将其完成，这和我做平面设计时的情形一样。现在很多音乐录影带与音乐本身的内容并无关系，而我要做的却是要精确到画面的每个细节都与声音同步。