

曾田力 著

冲击视觉的音波

影视剧音乐美学探索

北京工业大学出版社

冲击视觉的音波

——影视剧音乐美学探索

《序》

在承担研究影视剧音乐这一科研项目时,我选择了美学研究这一角度,因为我认为,只有从美学的角度才能超越视、听各自的形式特点真正把握影视剧音乐的艺术特质。为了避免陷入现有的一般艺术美学的理论框架,我在本书的上篇采用了对影视剧音乐作品进行描述的方法。

我采用对影视剧音乐进行描述的方法,是出于我对影视剧音乐的一种朦胧的认识,认为任何一种现成的理论模式都可能形成一种认识上的束缚。在实行过程中我发现,这是一种多方面的综合考察。

描述,实际上是在每一个个例上确证影视剧音乐的“存在”,这个“存在”必须有其形态和理由。而要实行这样的描述,必要综合音乐、戏剧、电视技法、音画常识等艺术的基础理论知识,还要综合美学、哲学、社会学等艺术理论方面的知识和修养,实非我所及。但也正因此激发我进行理论探索的兴趣。

这一条路我认为自己选对了!

在以这样的方式对影视剧音乐进行描述的过程中,我获得了以前不曾有过的感受和认识。当我在剧作和导演、音乐之间反复留连的时候,发现了许多过去不曾注意的东西,我经

常为编剧与导演的设计感动,经常为音乐的出神入化叫绝。可以说借助于美学的思路,我“入境”了。我被影视剧艺术家们的创造和境界感动了,在继续的描述中,每接触一个“意外”都会让我兴奋,它不断地激发我的各种艺术感受,不断地启发我对这一艺术现象的思考,我希望读者能同我一样借助于这一方法,以一种新的眼光去发现和感受到影视剧音乐的“存在”。

下篇中对影视剧音乐的美学思考,借助于一般美学的梳理方式,但完全服从于影视剧音乐自身的艺术特征。读者们会发现这些归纳大多来自上篇对影视剧音乐个例的描述,我希望能在这种熟悉和亲切感中和读者达到交流和共同研讨的目的。

由于这部书的任务是对影视剧音乐的美学探索,所以我着重于当今的美学“事件”。另外我在选择个例的时候,放弃了边缘领域的一些片种,比如“电视音乐剧”、“音乐电视剧”、“歌舞剧”等,这是因为从最具有影视特征的片种开始研究便于抓到特质。在风格的选择上偏重于艺术成分多的个例,有些娱乐性强的喜剧片、武打片没有作为个例分析,主要是由于我希望在初建影视剧音乐的美学概念时,更着重于它的艺术美的功能,在此基础上,逐渐扩展它的领域。如果这是一种偏颇,希望能在以后的工作中弥补。

曾田力

目 录

序

上篇 影视剧音乐述描

之一 一个不容忽视的艺术空间 ——电影音乐

一、令人震撼的心理冲撞

——对法国影片《蓝》电影音乐的探析…………… (1)

1. 作为情节发展线索的主题音乐 …………… (2)
2. 合二为一的音乐与音响 …………… (8)
3. 独创的“空镜音乐” …………… (9)
4. 交响乐式的结构布局 …………… (14)

二、为喜剧打上生活的底色

——梁赞诺夫喜剧影片中的音乐 …………… (19)

1. 铺设情感发展线索的主题音乐 …………… (21)
2. 环境音乐与音乐蒙太奇 …………… (24)
3. 生活的底色 …………… (27)

三、史诗般的大手笔

——对美国影片《与狼共舞》电影音乐的探索

…………… (31)

1. 音乐形态 (33)
2. 配置原则 (35)
3. 艺术效果 (39)

四、苏格兰风笛的独特风采

——影片《勇敢的心》中的苏格兰音乐 (42)

1. 在具体场景中突出浓郁的民族风情 (43)
2. 在战争场面中体现苏格兰的民族精神 (45)
3. 渗透在画面中的史诗情怀 (46)

五、催人泪下的冷面杀手

——音乐在影片《杀手里昂》中的作用 (46)

六、淡抹重彩意境浓

——影片《青春祭》的音乐分析 (49)

1. 让民歌散发泥土的芬芳 (49)
2. 简约的抒情音调体现质朴的风光和情感 (51)
3. 三幅交响音画 (52)

之二 宏篇巨作中的乐魂

——长篇电视连续剧中的音乐

一、乐舞中的史诗

——电视连续剧《唐明皇》的音乐特色 (57)

1. 意蕴宽广的主题歌群 (58)
2. 五彩缤纷的大唐乐舞 (61)
3. 个性纷呈的音乐造型 (64)

4. 交相辉映的音画 (67)
5. 情节中的戏剧性表现作用 (78)
6. 令人深思的启示 (82)

二、剪不断理还乱的万般惆怅

——电视连续剧《红楼梦》音乐探析 (84)

1. 一声长叹, 万千感慨的《序曲》 (85)
2. 为曲、词、诗、令谱写的十二首插曲 (87)
3. 满腔惆怅, 无限感慨的美学情怀 (95)
4. 反映时代文化和人物关系的场景音乐
和转场音乐 (99)
5. “红楼梦音乐”的启示 (104)

下篇 影视剧音乐的美学思考

一、影视剧音乐的意义 (107)

1. 影视剧音乐与其它音乐的区别 (107)
2. 影视剧音乐意义的来源 (108)
3. 影视剧音乐的意义层 (110)
 - (1) 影视剧音乐意义层的划分 (110)
 - (2) 警寓意意义层 (111)
 - (3) 情节意义层 (116)
 - (4) 人物意义层 (125)
 - (5) 画内意义层 (130)
 - (6) 画外意义层 (134)

二、影视剧音乐的审美	(140)
1. 影视剧音乐的可意味形式	(141)
(1) 框架式	(142)
(2) 引发式	(144)
(3) 点描式	(145)
2. 影视剧音乐的欣赏方式	(147)
(1) 融合式	(148)
(2) 契合式	(148)
(3) 潜隐式	(149)
3. 三位一体的互动效应	(150)
4. 审美的发生及影响	(152)
三、影视剧音乐的社会学价值	(156)
1. 影视剧音乐的社会传播	(156)
2. 影视剧音乐的艺术评价	(158)
3. 影视剧音乐的创作	(160)
(1) 影视剧音乐中的美学指向和文化品格	(161)
(2) 影视剧音乐对音乐文化的整合能力	(162)
(3) 影视剧音乐的专业化发展倾向	(164)
(4) 影视剧音乐的欣赏	(166)

附 录

一、《唐代音乐文化传统及其精神对我们的启示》 (王祖皆、张卓娅).....	(169)
二、《作者的话》(王立平)	(177)
三、《红楼梦》《唐明皇》主题歌及插曲选录	(179)
后 记	(200)

上篇 影视剧音乐述描

·之一· 一个不容忽视的艺术空间 ——电影音乐

一、令人震撼的心理冲撞

——对法国影片《蓝》电影音乐的探析

波兰籍著名导演基斯洛夫斯基的三部曲《蓝白红》中的《蓝》，以一起车祸带来的生离死别揭示人之间的深刻的精神联系，表现遭遇命运的特殊打击之后，人可能达到的精神处境。无论从电影艺术和技术手段的运用上，还是从它所达到的艺术成就上，这都是一部天才的杰作。这部影片深入人的潜意识层，以主人公的主观意识、情感和意志、精神为主导，通过各种事项来表现人在遭受命运的惨痛撞击后所发生的种种心理事件。除了必要的叙事手法，导演动用了丰富的镜头语言和直接对人的心理和感官具有冲击作用的音乐和音响。

影片故事情节很简单：女主人公朱莉在一次车祸中惨失丈夫和女儿，她无法释解对丈夫和女儿的爱，无法释解对丈夫未完成的交响乐的巨大遗憾。丈夫这部欧共体委约的作品《欧洲共同体协奏曲》的旋律总是萦绕在她的心里，让她无法

逃出这种猝不及防的悲剧带来的痛苦,无法走出过去。她烧掉了丈夫的总谱,离开家,躲开了熟悉的人,但仍然无法流出一滴能够慰藉心灵的眼泪。在这种麻木、痛楚的心境中她意外地发现了丈夫生前的情人,而且这个情人已怀上了丈夫的孩子。偏偏是这个新的打击将她从麻木中唤醒,让她进入了现实,了解了她过去的真实生活。她将房子让给丈夫的情人,重新拿起丈夫的遗稿,与丈夫生前的朋友奥利夫完成了这部交响乐,接受了奥利夫长期以来对她默默的爱。

在谈到如何在影片中运用音乐和音响之前,有必要先提一下导演对镜头语言的运用。为了突出朱莉的内心活动,导演运用了大量的特写镜头,这些特写镜头以柔和的光,以精美的构图不断地聚焦在脸部的某个部分,将周围的客观世界隐到各种不同的色调中,这样便于调动起观众的注意力,跟着主人公的思绪、情感进入到一个内在的精神领域,获得各种复杂的体验。许多镜头象浮雕一样引人遐思,镜头的流动完全被主人公的心理活动所牵动,极少的十分简练的语言好像只是心理活动的阀门,为我们指示心理活动的方向。应该说,正是由于大量的特写镜头营造了心理活动的广大空间,这才拓出了音乐在影片中的特殊表现作用。影片中的音乐和音响无论在情节发展、戏剧性的心理冲突和表现人物的情感上都发挥了重要作用。

1. 作为情节发展线索的主题音乐

从情节发展来看,影片中有几个贯穿的音调,是去逝的作曲家未完成的交响乐主题。导演用这个音调以一种警寓的方式推动着情节的发展。这些音调的出现既为着强调死者生的意义,又不断地增加活着的人的痛苦。音乐在这里是活着的

人和死去的人之间的一个精神的纽带，它控制着女主人公的精神，使她无法走出过去的生活。

比如：葬礼之后，朱莉在一个十分压抑的特写镜头中沉思，突然一个巨大的声音把朱莉惊醒，这个幻觉中的巨大的声音就是其中的一个音调：

$\dot{1}$ $\underline{7-6}$ 6 7 | $\dot{1}$ $\underline{7-6}$ 7 - | 7 $\underline{7-\dot{1}}$ 6 $\dot{1}$ | 3 $\underline{\sharp 5-7}$ 6 - |

这段音乐多次在影片中出现，它体现着一种无法视听到的心理冲撞。

另一个音调在剧情中发挥着重要的情节作用。它的第一次出现是朱莉伤愈复原后第一次回到家中，钢琴用一个声部轻轻地奏出这个音调：

$\underline{3-6}$ 6 | $\sharp 5$ - | $\underline{7-3}$ $\dot{1}$ | 6 - | $\underline{3-6}$ 4 | 4 - | $\underline{3-2}$ $\dot{1}$ | - -

音调只出现了一个乐句，迟疑的，弱弱的，暗示着朱莉在翻找丈夫未完成的遗作。这段音乐完整的出现，是在做了许多铺垫之后：朱莉刚进家时整个神情是麻木和僵硬的，直至听到管家玛丽的哭声，僵硬的神经才稍微有些松弛：

朱莉：你为什么哭？

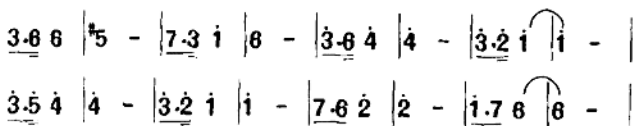
玛丽：因为你不哭。（朱莉和玛丽慢慢地互相拥抱……）

玛丽：我一直想着他们，一切历历在目，怎么忘得了。

朱莉轻轻地抚摸玛丽，好像应该安慰的是玛丽，尽管仍然流不出眼泪，神情总算柔软了些；此后步履不太稳的坐在地板上，似乎硬邦邦的神经开始面对自己真实的情感；接下的情节是朱莉和律师谈后事的料理，她的冷静和对后事处理的决绝实际上在推演着情绪的发展，给人一种非常压抑和窒息的感

觉,音乐就在这之后出现。

经过上面几个层次的情绪推进,音乐在这里的出现是举足轻重的,画面中先是朱莉在钢琴旁找到了丈夫还没有写完的手稿,接着是全镜头的五线谱手稿,朦胧虚光中露出一个充满灵性的音符,镜头好像在五线谱上流动着辨认着这些音符,钢琴好像在把辨认的音符一个个弹出来……虽然只是一个声部的钢琴声,但充满了情感:

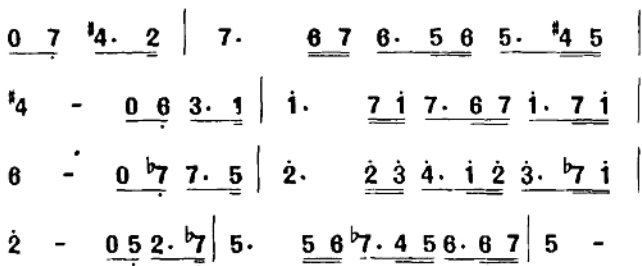
强的个性,同时体现一种象征,象征着命运给予朱莉的打击就像这充满感情的音乐一样,被残忍地拦腰切断了。音乐在这里具有一种喻示:音乐的被中断再现了悲剧的本质。

影片的后半部,主题音乐在朱莉重建自己的内心世界这一重要情节上也起到了重要作用。后半部朱莉突然获知丈夫生前有一个情人,而且这个情人已经怀有了她丈夫的孩子。新的创痛刺伤了她的自尊心,使她自以为完美理想的家庭和爱情生活一下子被打破,具有深刻启发意义的是,这一突然的新的打击给予她的不是彻底的绝望,而是使她麻木的心突然被撞醒,正是在这种尖锐的心理冲突中,显示出朱莉非同一般的个性,终于拿起笔,与奥利夫一起完成了丈夫的遗作。

这一行动中含有着非常复杂的心理活动。当初她失去丈夫的时候,曾经烧掉总谱,曾经指责丈夫的朋友奥利夫无权去完成丈夫的遗作,因为在她心目中谁也无权去侵犯这个只属于她和丈夫的领地,人已死去,作品是永远也无法完成了,这一永久的遗憾就如同她的生活一样。但是现实裸露了她与丈夫之间真实的关系,她实际上在与另一个女人分享着丈夫的爱,失望之中她发现唯独音乐创作是那个女人无法分享的,那个女人无法分享她与丈夫在事业上的理解和默契。她要证明这一点,她要证实与丈夫生活中的价值,出于爱的执着,朱莉终于投入到创作中。但事情并没有到此完结,这里同时叠置了另一个情节,即正是这一创作使朱莉和奥利夫的关系获得了契机。奥利夫想用创作激发起朱莉生的意志和活力,而朱莉下意识是在寻求价值的肯定,寻求在不完美的生活中肯定这最有价值的部分,以求得慰藉与补偿。恰恰是在这一点上音乐为人物个性的塑造,为表现事件的深层背景以及推动情

节的发展发挥了作用。

关于奥利夫和朱莉的关系,影片并没有过分渲染,处理得非常含蓄、自然,其中奥利夫创作的一段主题音乐起着重要的作用。奥利夫第一次请朱莉听自己写的音乐时,这段由奥利夫弹出的旋律虽然非常动听,但非常微弱,朱莉由于沉浸在纷乱的心绪中而心不在焉;当与丈夫的女友见面之后,看见女友脖子上带着和丈夫给自己的一样的十字项链,她明白了女友是她丈夫的所爱,一种内在的心理转换促使她主动地去找奥利夫,这时这段钢琴弹奏的旋律以画外乐的形式非常有力地响了起来。它的出现不仅仅是衬托背景,它象征着一种精神的变化:上一次是奥利夫弹,她不予理会,这一次伴随着她匆匆赶往奥利夫住地时的情绪和神态。音乐在这里以它的力度表征着朱莉内心增长着的一种新的精神力量:

这段音乐的第三次出现是朱莉找到奥利夫之后,要求听他的音乐,这次变成了乐队演奏,音乐持续了一分多钟,随着朱莉和奥利夫的商议逐渐丰富变化。这里采用的不是简单的音乐和画面的同步,它更真实,因为音乐是在随着朱莉和奥利夫的商议在变化(比如使用什么样的乐器等),它也更具有表现性,因为主人公的创作意图通过画外音乐被即时实现。这

里朱莉的建议都是围绕着奥利夫已经写出来的音乐,它实际上在喻示朱莉和奥利夫的关系通过朱莉的改变正在相互走近。导演在这里非常大胆地运用了视听倒错的手段,先是让镜头在总谱上随着音乐移动,音乐像是看着总谱在演奏,这时的视听关系是对位的,音响非常大,就像是朱莉幻觉中出现的她丈夫所作的音乐的音响,朱莉突然打断了音乐:

朱莉:“等等,轻些,不要鼓。”

音乐重新开始,音量变得正常(注意,由朱莉所主宰的音响的变化暗示着这一个乐章是奥利夫和朱莉的创作)。这段音乐持续了约一分钟,大胆地用了将近40秒的虚镜,镜头中完全没有人和物的影像,但它是朱莉和奥利夫一起研究创作时,室内的真实色调,只是把它们虚化成模糊的亮点和色块,就像将几个不同的颜料泼洒在一块潮湿的白布上,互相侵染,形成一个抽象的构图。画面的虚幻突出了音乐的表现性,加上间或朱莉和奥利夫的简单插话:

“拿掉小号。”

“钢琴,或者不用钢琴。”

“用笛子。”

.....

这时画面是可“听”的,它毫不夺目地铺垫着音乐的情绪色调,从接受心理的角度,人们的视觉被隐退到模糊的画面中,而听觉被调动到画面之前,产生一种视听的倒错,但无论是看的还是听的全是音乐。最后,画面在音乐中转实,然后猝然停下,表示奥利夫的音乐就写到这里,还没有写完。从叙事情节上看这一段是朱莉在听奥利夫的创作,提出修改意见,可是画面和音乐给予人们的艺术感受是一个笼罩在美好的音乐

中的两个人的世界,它暗示了故事的结局。

从以上分析的几个情节,我们看到音乐既是情节发展的重要线索,又是人物内心情感表现的有力手段,同时又充当着配乐的作用。特别是整个片子是以心理的生态变化为发展线索,而心理生态又完全离不开人的活生生的情感。导演的高妙之处是不仅动用了音乐独有的情感表现力,同时让音乐担当了情节发展的重要线索,音乐的双重作用,使音乐这一表现手段在此影片中发挥了超乎常规的作用。针对影片着重强调人物的心理空间和心理变化这一特色,如果不这样使用音乐,要达到如此细腻、深入的心理刻画想来要逊色和费力得多。

2. 合二为一的音乐与音响

“蓝”片中的音乐在细节的设计上也十分精心,音乐好像被“吃”进了镜头里,几乎在超越自身的界限去向画面和语言的界域渗透。

说到细节我们必须同时提及音响。在影片中音乐音响和音响音乐常常难以分清,它们反复出现在许多细节中,成为影片具有符号性的表情要素。比如朱莉在医院中沉思突然被震醒的那个巨大的声响,导演有意运用了超乎寻常的巨响,以此与沉闷的镜头产生强烈的对比,表现人物心理的痛怆。这个意外的声音发出之后,又一个意外是这个声响居然是音乐,主题音调在这里虽然非常简单和简短,但由于声音的巨大非常震撼人心,似乎寓意着心灵的撞痛比现实中的冲撞更有撞击力。音乐和音响的表现作用在这里被合二为一了。

影片中多次出现游泳的场面,每次出现都是在难以压抑的长时间的沉默镜头之后,每次出现都以扑到水中的巨大声响震动人们的耳鼓,接着就是激烈的“扑拉、扑拉”的潜入水中

双臂迅速拍打水花的声响。声音在这里有非常强烈的表现作用,表现着主人公无法发泄的悲痛和主人公倔强的性格。由于音量的强大,持续不断的划水声如同咏叹调的戏剧性高潮,使音响具有着音乐的表现性。

同样的手法,还出现在另一个场景,朱莉从书包里翻出一块棒棒糖,画面在这里进行了一个非常意味的处理:朱莉拿起棒棒糖,先是放到嘴边用舌尖舔舔,这一点甜味似乎让朱莉活生生地感受到失去女儿的伤痛。为表现这种锥心的刺痛,画面给我们看到的是朱莉的侧脸,头发的部分全部隐掉,所有的视线都集中在朱莉蠕动着嘴上,而注意力全在朱莉咀嚼糖块的声音上,这声音由狠狠的大块咬嚼声到急急的牙齿和碎糖碰撞的声音,一系列的声音仿佛是一串变化剧烈的音调……清晰地送入观众耳中。无法逃避,持续了近40秒的咀嚼声赤裸裸地表现着朱莉的情绪发展,我们可以在这声音中体会到朱莉失去女儿的痛苦欲绝。音响在这里被赋予了音乐的表现性,音响与音乐被合二为一了。

这种简约的对音乐和音响的运用,省略了许多对事件的叙述过程。虽然全片涉猎的具体事件并不多,但是镜头所表现的心理事件却不少。这些心理感受本来就较难用叙述的方式表达,采用这样的手法,不仅省略了形象表达的艰难,也为观众提供了心理感受的空间。导演在这里天才地发挥了音响和音乐对人的直觉所能产生的撞击作用。

3. 独创的“空镜音乐”

不仅整个影片的音乐布局和手法形成了某种“抢点”,导演还违反常规用长达数十秒的黑镜去突凸音乐,而且这种“黑镜音乐”运用得非常自然,让人感到实在是情不由己,使镜头

推进至此而欲罢不能了。音乐在这里既是被镜头所托出,又实际上在延伸着画面,与情与景都是浑然天成。虽然不能说是音乐替代画面,但音乐在延伸和延深着镜头叙述的内涵和内含却是我们可以体会得出的。从中可以体察导演为了刻画人物的心理感受,在表现形式和表现手段上下了很大功夫。

影片第一次出现黑镜音乐是在医院里被巨响惊醒的那一次。朱莉正仰靠在屋外的躺椅上,静静的特写镜头持续中,突然一片蓝色弥漫进来,随着镜头色调的变换,一个音调以乐队全奏的巨大的声响冲进来,一小节之后,弱减成双簧管的单音色,然后这种对比又重复了一次。在这一过程中,画面中的人物特写模糊在一片蓝色中,好像蓝色与音乐裹胁在一起把人推进了幻觉。这时来访者的一声“你好!”打破了这个幻觉,画面变回正常的日光。仅一刹那又出现了刚才的第一个乐句,随着乐句的出现画面不再是蓝色,不再有人物,而是直接进入了黑镜,音乐一直在黑镜中持续了七秒钟,这七秒钟不仅使音乐显得分外压人,色调由蓝变黑的推进逻辑似乎在强调着朱莉不愿意或者是不能够从幻觉所带来的怆痛中走出来。非同一般的七秒钟的黑镜音乐在这里的运用产生了一种具有抽象意味的哲理性的表现力。

再次出现黑镜是朱莉把自己彻底孤独起来以对付自己时,发生了老鼠事件,这一事件暴露了自小就怕老鼠的朱莉失去生活中的依托和保护的恐惧和恼怒。对朱莉的这一心理刻画,导演进行了一系列的设计,充分地调动了音响和音乐的作用。首先,从朱莉把借来的猫扔进储物间后一个非常响的关门声开始,这是朱莉发泄情绪的一个出发点。接着朱莉一头撞进游泳池中,在游泳池里快速向前冲,一系列划水声衬托着