

Notes Between Frames
流动的 光影声色

罗展凤映画音乐随笔

在钟爱的光影与声色之间，放，
或寻得宁静、救赎……

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

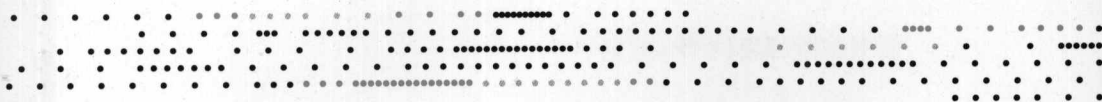

罗展凤 著

流动的**光影声色**

罗展凤映画音乐随笔

Notes
Between Frames

图书在版编目(CIP)数据

流动的光影声色/罗展凤 著. —桂林:广西师范大学出版社,2007.11

ISBN 978-7-5633-6754-2

I. 流… II. 罗… III. 电影音乐—研究 IV. J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 137991 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址:<http://www.bbtpress.com>)

出版人:肖启明

全国新华书店经销

销售热线:021-55395790-103/168

山东新华印刷厂临沂厂印刷

(山东省临沂市高新技术开发区工业北路东段 邮政编码:276017)

开本:970mm×1 300mm 1/32

印张:10.75 插页:4 字数:200 千字

2007 年 11 月第 1 版

2007 年 11 月第 1 次印刷

定价:28.50 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

(电话:0539-2925659)

谨以此书纪念波兰导演基耶斯洛夫斯基 (Krzysztof Kieslowski, 1941—1996), 他是最钟爱的导演, 没有他的电影与普列斯纳 (Zbigniew Preisner) 的音乐, 大抵也没有我的电影音乐书写与研究。

献给两位已离世的挚亲：

祖父与祖母，以答谢他们多年以来对我的宠爱与教诲。

4

谨以此书纪念波兰导演基耶斯洛夫斯基 (Krzysztof
Kieslowski, 1941—1996), 他是最钟爱的导演, 没有
他的电影与普列斯纳 (Zbigniew Preisner) 的音乐, 大抵
也没有我的电影音乐书写与研究。

献给两位已离世的挚亲：

祖父与祖母，以答谢他们多年以来对我的宠爱与教诲。

目 录

序

今天我很高兴 舒琪 005

声画联姻 周黎明 006

光影大师的灵魂牧歌

基耶斯洛夫斯基的《十诫》及其音乐里的终极关怀 010

流动的光影声色：塔可夫斯基的音乐色彩与本质 037

以音乐装饰长镜头的梦：安哲罗普洛斯映画音乐史诗 070

醉生梦死：贝拉·塔尔的长镜头音符 113

明朗旋律里的灰暗人性：《野良犬》 135

再谈黑泽明：映画音乐对位法 145

爱情华尔兹

《断背山》的吉他 164

《小城之春》的无音之音 169

生命的旋风：《祖与占》 177

- 186 一个不喜欢音乐的主人公：《其后》
189 爱比死更冷：《佩特拉的苦泪》
198 他们的主题曲：《2046》
208 为了忘却的纪念：《伤逝》
217 《费德里奥》：《大开眼戒》里的婚姻暗示

生命悲歌

- 224 悲剧与歌剧的盛宴：《赛点》
241 关于音乐与追忆：《日出时让悲伤终结》
249 电影音乐结缘：《天堂电影院》
262 花自飘零水自流：《回归》的女性赞歌
268 《间奏曲》：回首的刹那
281 昆汀·塔伦蒂诺的暴力诗篇：《杀死比尔》
296 爱恨圆舞：《老男孩》
305 麦兜背后的悲歌
312 咏叹调的故事
320 都是贝多芬惹的祸
325 尼诺·罗塔与费里尼的悲喜剧音乐——兼谈《我的记忆》

338 后记

附

- 340 三大西方魔幻巨作及其内在关联
——评《尼伯龙根的指环》《魔戒》《星球大战》

序

今天我很高兴

舒琪

影评一向难写。那是因为很难用文字准确地说明影像的力量。电影音乐？那就更是难上加难，因为音乐本身已属抽象，“音乐+电影”这样几乎纯感官经验的东西，以文字出之，需要的已不止是文字技巧，而是一份极度敏锐的感性，还有就是修养。这正是我对展凤的电影音乐文字拜服的地方。这又解释了为什么直到现在能在这方面有超卓表现的作者里（我敢说非只局限于华文圈），亦仅她一人而已。然而，她仍锲而不舍，钻研不断，这就更值得我们学习了。首先是她的读者，继而是她的朋友，最后难得她首肯与我成为教学上的伙伴，你说，我是否十分幸福？

今天捧着她的第二本电影音乐著作，我只能说：“我很高兴！”

舒琪，电影导演、香港演艺学院电影电视学院院长。

声画联姻

周黎明

2006年4月24日，星期一。纽约林肯中心的艾弗瑞·费雪大厅像往常一样挤满了音乐爱好者，但观众比平时的古典乐迷更加年轻。当晚的节目主持人是美国影坛的两大泰斗：马丁·斯科西斯和斯蒂芬·斯皮尔伯格。

是谁的演出能够让这两位大导演联袂登场？黑泽明的《梦》曾由斯皮尔伯格监制、斯科西斯参演，因为黑泽明是他俩都非常敬重的前辈。但平时，除了奥斯卡等业内高端活动，很难想像他们两人出现在同一个为他人捧场的场合。这次让他们同时登台的，是当今美国电影界的配乐大师约翰·威廉斯。

威廉斯是斯皮尔伯格的御用配乐家，被很多人视为影史上最成功的电影配乐家，他的崇高地位光从45次奥斯卡提名、5次得奖的记录便可窥见一斑。这场音乐会的前半场，威廉斯率领纽约爱乐乐团演奏了伯纳德·赫尔曼的电影音乐。赫尔曼是希区柯克的御用配乐家，光是那段《惊魂记》中浴室杀人的锯齿式段落就足以让他流芳百世，何况他还配了《公民凯恩》、《出租车司机》等多部不朽杰作。

音乐会的下半场是威廉斯自己的作品。斯皮尔伯格上场，放映了一段四分钟的《圣战奇兵》追杀戏，但不配音乐。画面虽然精彩绝伦，但略显冗长。然后，斯皮尔伯格把这段戏重新放了一遍，但这次由威廉斯现场演奏他创作的配乐，顿时，画面如虎添翼，气氛紧张得让人透不过

气来。

电影音乐的重要性，没有比这个例子诠释得更清楚的了。如果你不信，只要把电视的音响关闭，尝试一下你最迷恋的电影片断，看看效果打了多少折扣。

很多人喜欢看电影，也喜欢听音乐，但当音乐和画面结合在一起的时候，多数人却常常熟视无睹，好像这些画面是带着音乐一起诞生的。

我自己就是这样一个容易忽视电影音乐的影迷。正因如此，我深感展凤所做的工作是多么有价值。

欣赏电影音乐，意味着改变被动的观影习惯，刻意训练自己的耳朵，使之能够从习以为常的声画合一中将音乐分离出来，但又不是绝对的分离，而是把音乐当作审视的主体，看它如何为其他元素服务，如同欣赏一位高超的配角如何为他人配戏。

俗话说：成功的男人背后一定有一个女人。电影配乐就好比那个伟大的女性，让在外抛头露面的男人（画面）表现出最佳状态，为整个家庭（影片）创造完美和谐的环境。但正如生活中有女强人，电影中也有不甘当绿叶的音乐，比如在库布里克的《2001 太空漫游》中，无论你喜欢与否，音乐是无法忽视的。作为一名古典乐迷，该片的音乐使用（虽不是原创音乐）令我叹为观止。

电影和音乐都可以用感性的方法来体验，也可以纯理性地分析其技巧。展凤将这两种方式巧妙地融合在一起。读展凤的文章，仿佛有一位精通电影和音乐的好朋友带你徜徉在艺术的殿堂中，向你娓娓道出其中奥妙，没有教师的居高临下，也没有急于抒情者的自我陶醉。她的文字总是那么耐心，那么容易亲近，但同时又极富知识性。

电影音乐是一个跨专业的领域，可赖以指点迷津的向导并不多。展凤不仅是一名出色的向导，而且堪称国内影迷在该领域的启蒙者。有了展凤的解说，我们的电影之旅将会有更大的收获。

周黎明，资深影评人。

其以《十诫》的基调大略地勾勒

神关进套的里

光影大师的 灵魂牧歌

01

基耶斯洛夫斯基的《十诫》及其音乐里的终极关怀
流动的光影声色：塔可夫斯基的音乐色彩与本质
以音乐装饰长镜头的梦：安哲罗普洛斯映画音乐史诗
鲜生梦死：贝拉·塔尔的长镜头音乐
明则暗，暗则明：波兰电影的长镜头音乐
再谈黑泽明：映画音乐对位法

基耶斯洛夫斯基的《十诫》及其 音乐里的终极关怀

八十年代中期，波兰被紊乱与脱序主宰着——它主宰着每个地方、每件事，以至于每个人的生活。紧张、无望的情绪，以及对更恶劣的未来的恐惧，呼之欲出。那时我已开始不时出国转转，观察到整个世界也普遍弥漫着犹豫的感觉。我指的不是政治，而是一般人的日常生活。我感受到大家在礼貌的微笑背后隐藏着对彼此的漠然；还有一种迫人的印象，觉得自己看到愈来愈多不知为何而活的人们……

《十诫》尝试描述关于十到二十个人的十个故事。这些人各自面临特殊的状况而作挣扎。这些状况都是虚构的，但它们也可能发生在任何一个人身上。这些人领悟到自己在绕圈子，他们并没有得到自己想要的东西。我们每个人都变得太自私、太爱自己和自己的需求，其他人便在背景中消失了。照理说，我们都为所爱的人付出很多，可是，当我们回顾过往，就会看到自己虽然付出了这么多，却从来没有花精神或时间去拥他们入怀，对他们说句好听、温柔的话。我们无暇谈论感情。我想那才是真正的症结所在。或是我们没有时间感受与感情有密切关系的激情。于是我们的生命就这样从我们的指隙间流逝了。

我相信每个人的生命都值得细心审视，都有属于自己的秘密与梦想。人们羞于谈论自己的生命，因为觉得难堪，不愿揭开旧创，否则便是害怕自己显得守旧、多愁善感，因此，我们希望在每部影片的开始都暗示主角是被摄影机随意挑中的。我们想在一个有成千上万观众的大运动场里，将焦点对准其中一个脸孔。也想到在拥挤的街道上随意挑出一位行人，然后用摄影机一直在跟踪她/他到影片结束。最后我们决定将场景放在一栋大型的国宅里，第一个镜头就拍那上千个一式一样的窗户……^①

——克日什托夫·基耶斯洛夫斯基

1
一切都是出于偶然，基耶斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）在其传记里谈到《十诫》（*The Decalogue*, 1988）的衍生，他某天情绪低落之际，在街上的拐角碰到跟他合写《永无休止》（*No End*, 1985）的律师编剧皮斯维兹（Krzysztof Piesiewicz）。那天天气很冷，皮斯维兹到处游荡，基耶斯洛夫斯基则遗失了一只手套，二人偶遇，闲聊几句，皮斯维兹就埋头没脑地对基耶斯洛夫斯基说：“有人应该拍一部关于十诫的电影，应该由你拍。”谁知道呢？只是闲聊间的小点子，一系列十集震惊国际影坛的作品就这样产生了。正如基耶斯洛夫斯基所说，没有在路上撞见皮斯维兹，就没有《十诫》；要不是那天二人心情俱坏，也没有《十诫》。个中充满一种难以解释的神秘味道，生命难以预料，谁都说不清。

基耶斯洛夫斯基说，那时候，他们都活在沮丧的思绪之下：

① 本文所引基耶斯洛夫斯基的文字素材，见 Danusia Stok 编，《奇士劳斯基论奇士劳斯基》，唐嘉慧译，台北：远流出版事业股份有限公司，1996。另亦参见刘小枫，《沉重的肉身：现代伦理的叙事纬语》，香港：牛津大学出版社，1998。

我们生活在一个艰难的时代，在波兰任何事都是一片混乱，没有人确切地知道什么是对、什么是错，甚至没有人知道我们为什么要生活下去，或许我们应回头去探求那些教导人们如何生活、最简单、最基本、最原始的生存原则。

于是，他们想到《圣经·旧约》里的“十诫”。在《旧约》里，一切如此黑白分明，上帝在当中，是永恒、明确、绝对（而非相对）的仲裁，基氏曾说：“《旧约》里的上帝是一位要求很多、很残酷的神。他毫不宽贷，残忍地要求子民服从他定下的一切规矩。”于是，二人想到，落入复杂无常的现今社会，《旧约》的十条戒律，还足以大派用场，那是基耶斯洛夫斯基与皮斯维兹所关注的，也是扣紧十个故事的中心思想所在。在构思《十诫》的过程中，二人不住地思索：什么是对？什么是错？什么是谎言？什么是真相？何谓诚实？何谓不诚实？它们的本质何在？人们又可以用怎样的态度对待上述种种问题？

《十诫》是十个关乎个人道德困惑的故事，当中人物处身于复杂的道德处境，背负着进退维谷、百感交集的矛盾与无奈。基氏曾说：“在情感的范畴，我们可以享有较大的自由，但在社会生活的范畴，我们却大大地受到机遇主宰。”故事往往发生在个人的脆弱无力与生命的诡谲无常之间，那是电影里的重要基调。

是的，一直想写一篇关于基耶斯洛夫斯基《十诫》的电影音乐，纪念这位我最钟爱的光影大师及其知交电影配乐家普列斯纳（Zbigniew Preisner），二人合作多年（《十诫》以后，就是《维罗尼卡的双重生命》〔*The Double Life of Veronique*, 1991〕与《蓝白红三部曲》〔*Three Colors: Blue, White, Red*, 1993—1994〕）每部作品都让我深受触动。我不讳言，基氏的电影与普氏的音乐于我如同宗教如同药，每隔一段时间，我总忍不住要把它们放进碟盘观看、聆听，然后，人就宁静、释怀。2006年3月，正值基氏逝世十周年纪念，一晃眼，十年一觉扬州梦。是时候下笔，零零星星记下二人如何以光影与音乐在《十诫》里书写生命的种种悖论，以作为一种心情的记录、一份敬仰的纪念。