

现 · 代 · 传 · 播

MODERN COMMUNICATIONS

影视

陈斌 程晋 著

音乐

MUSIC OF FILM AND
TELEVISION

浙江大學出版社

现 · 代 · 传 · 播

MODERN COMMUNICATIONS

影视

陈 斌 程 晋 著

音乐

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视音乐 / 陈斌, 程晋著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2004. 12

(现代传播/王文科主编)

ISBN 7-308-04043-7

I. 影... II. ①陈... ②程... III. ①电影音乐 ②电视—配乐音乐 IV. J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121335 号

责任编辑 鲁俊 李海燕

封面设计 张作梅

丛书责编 李海燕

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 8.5

字 数 213 千字

版 印 次 2004 年 12 月第 1 版 2006 年 6 月第 2 次印刷

印 数 4001—6000

书 号 ISBN 7-308-04043-7/J·092

定 价 15.00 元

丛 书 主 编 王文科
丛书副主编 陈少波
王志华

序

新中国成立后,尤其是改革开放的20余年中,我国的新闻传播事业得到了迅猛的发展。传统的报刊、杂志等媒体不断地推陈出新,新兴的广播、电影、电视等媒体飞速发展,以网络为代表的电子媒体迅速崛起,构筑了当下多种媒体并存、相互促进、百花争艳的立体传播态势。但是,新闻传播的理论研究一直滞后于新闻传播实践,有待进一步开拓。

改革开放以来,我国引入西方的新闻传播理论仍无法摆脱西方传播理论的框架。近年来,虽然许多理论工作者为此做了许多的工作,但还远未能从根本上建立起符合我国国情的、具有自身特色的新闻传播理论体系。

这是一件必须完成的艰苦工作。它至少有以下两重意义:

一是社会主义国家的新闻传播实践必须有更为科学的新闻传播理论,必须有符合我国实际的传播理论来指导。西方传播学理论的形成、发展有其自身的历史、文化背景。它是西方特定的哲学思想、社会文化发展的结果,是对这种思想、文化影响下的新闻传播实践研究的结果。因而,在西方传播学理论的构架中,它所包含的许多社会、政治、文化的价值评判标准很难适用于我国。学理的内容可以借鉴,但不能套用,更不能照搬,否则我们将在实践中犯大错误。

二是新中国建立以来的新闻传播实践需要认真地梳理、总结。只有清醒地认识历史,才可能准确地把握将来。我们党历来重视舆论宣传工作。在几十年来的新闻传播实践中,我们形成了许多优良的传统,也走过不少弯路。所有这一切,都需要我们以严谨的

态度,科学地、全面地进行整理、分析。这同样是促使我国传播业的持续、健康、稳定发展的重要保证。

由浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校)组织编写的这套“现代传播丛书”,可以说是在这样的背景下,试图通过研究媒体传播的具体现象来丰富我国自己的新闻传播学术宝库。

立足本土文化关怀,以西方传播学理论为借鉴,努力在东西方文化的交流中形成叙述的宏大文化背景,对当下传播现象进行多元文化的探究,从而显现出一种难得的开放性,这是该丛书的首要特点。

文化是一个民族的根本。新闻传播尽管在我国也有悠久的发展历史,但它从出现的那一刻起就体现出自身的独特之处。“现代传播”丛书一方面力争将自己的研究对象放入深厚的文化传统之中加以审视,从本土文化传承中寻求特定问题的解释,并以此来观照西方传播学理论,审视中国对西方传播理论的引进;另一方面,又以西方传播理论来反观中国新闻传播的历史、现状和将来。在不同文明和文化的碰撞中,形成一个开放的多元的文化价值关怀体系。

开放性还体现在丛书作者们对研究对象的把握上。首先,从媒体来说,丛书包括了传统的纸质媒体,新兴的电子、数字媒体,还包括古老的人际传播。从内容来看,既有对观念的探讨,又有对具体形式、方法的研究;既有历史的钩沉,又有现状的剖析。但从整体来说,丛书所关注的主要对象和所涉及的主要内容都集中在广播电视的传播方面,而我国近20年来的广播电视媒体正处于刚刚开始、迅速发展的阶段,因而这套丛书最重要的是一种跟踪式的研究,甚至是一种原生态的描述。在多元文化中观照,但并不急于给出结论。在丛书作者们看来,与其在一个不成熟的时间里给出一个不成熟的结论,还不如让历史自己去回答人们的质疑。

其次,本丛书还试图突破当今传播形势下的单媒体的孤立、深

入的研究,突破传统研究中那种对传播手法、形式、理念等没有热情的人机之间的对话形式,以宽阔的专业视角、清晰的人文理念关注当下的传播。

面对当今多种媒体并存、互相促进、共同发展的立体传播态势,任何纯粹单一媒体的研究都无法真正反映其本质,无法预测其将来的走向。如电子媒体的出现,并没有像当初人们所预言的那样,是谁吃掉谁的问题。相反,它们之间却日益显现出良好的合作方式和前景。事实上,之所以有这种预言,就是单一媒体研究的局限所致。因此,这套丛书立足传播事实,对所有媒体、事件都给予了充分的关注,目的就在于能从全局出发,尽可能真实地反映当代传播实况。

在对具体内容的把握中,作者们更加注意传播手段之外的人文主义精神,他们追求的是科学和人文的结合、技术与艺术的统一的学术坐标。

丛书的作者来自两个方面:一是具有较深学养的院校专业教师和研究人员;二是具有丰富实践经验的一线工作人员。它的构成不仅仅说明丛书理论和实践的紧密结合,理论为实践服务,重视突出实践,也为丛书的可读性提供了保证。该丛书可以作为大专院校相关专业的教材,也可以成为从业人员的进修读物。

当然,对新闻传播理论的认知在不断向前发展,丛书难免存在种种不足。但我相信,这只是一个开始。同时也希望能有更多的同志投入这项工作,以尽快建立起具有中国特色的新闻传播理论体系。

何梓华

2001年12月

(何梓华教授系中国新闻教育学会会长、教育部新闻学教学指导委员会主任)

目 录

第一章 影视音乐的发展历程和特性	1
一、电影音乐的形成与发展	1
二、电视音乐的形成与发展.....	11
三、影视音乐的特性.....	15
第二章 影视音乐的分类和作用	20
一、影视音乐的分类.....	20
二、影视音乐的作用.....	23
第三章 影视文艺类节目音乐	46
一、电视音乐节目.....	46
二、电视文学节目.....	50
三、电视音乐歌舞艺术片.....	54
四、电视综合文艺节目.....	56
第四章 音乐电视	65
一、音乐电视的发展概况.....	65
二、音乐电视的艺术特征.....	66
三、音乐电视创意.....	68

四、音乐电视创意的风格类型·····	71
五、音乐电视创意中音画关系的类型·····	75
六、音乐电视的空间形式·····	77
七、音乐电视的运动设计·····	79
八、音乐电视的服装设计·····	82
九、音乐电视的色彩造型设计·····	83
十、音乐电视的拍摄与后期制作·····	86
十一、音乐电视拍摄的前提条件与实施步骤·····	88
第五章 频道、栏目的标版音乐·····	93
一、标版音乐的特征和作用·····	93
二、标版音乐的形式·····	98
第六章 广告音乐·····	102
一、音乐与广告·····	102
二、广告要素·····	105
三、影视广告音乐·····	108
四、影视广告音乐的特征·····	115
五、广告音乐在制作中需要注意的事项·····	117
第七章 电视专题类节目音乐·····	120
一、电视专题类节目的音乐制作方式·····	120
二、电视专题类节目中的声音·····	126
三、电视专题片中的音乐·····	128
第八章 影视剧音乐·····	141
一、影视剧音乐的分类·····	141

二、主题歌	143
三、插曲	158
四、主题音乐	166
五、场景音乐	180
第九章 影视音响	182
一、音响的含义	182
二、写实音响的运用	183
三、写意音响的运用	186
第十章 掌握分析、选择音乐的方法	189
一、旋律	190
二、音色	196
三、节奏	205
四、力度	211
五、调式、调性	212
第十一章 影视音乐的配置	216
一、音乐与画面的关系	216
二、音乐与其他声音之间的关系	227
三、音乐与音乐之间的关系	230
四、影视音乐配置的基本方式	232
五、影视配乐的基本步骤	238
附表 1 历届奥斯卡获最佳音乐和歌曲奖影片	242
附表 2 历届中国电影金鸡奖最佳音乐奖影片	255

附表 3 中国电视金鸡奖获最佳音乐奖电视剧	256
附表 4 历届电视剧飞天奖优秀音乐奖电视剧	257
附表 5 历届香港电影金像奖最佳获奖电影音乐歌曲	258
参考书目	261
后 记	262

第一章 影视音乐的发展历程和特性

人类的艺术可以追溯到 7 万年以前的原始社会。音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧等艺术门类的雏形,都可以在人类蒙昧时代找到印迹。到 19 世纪末叶和 20 世纪上半叶,随着现代科学技术的飞速发展,作为现代艺术的电影和她的姐妹艺术电视相继出现。在所有的艺术种类中,只有电影和电视是最年轻的现代艺术,也只有电影和电视,是人类惟一知道其诞生日期的艺术种类。尤其是电影与电视共同组成的影视文化,对于 20 世纪人类社会生活产生了巨大的影响。

在所有的艺术中,音乐是个性最为活泼的。它以音波为载体,成为所有艺术中一个最为活跃的元素,有机地和其他艺术门类相结合成为各门新的艺术体系。就连最年轻的现代艺术电影和电视,音乐也是率先进入的。

一、电影音乐的形成与发展

(一)电影的诞生

电影的诞生与发展离不开现代科学技术。19 世纪后期,在欧洲工业革命的基础上,欧美等国的科学技术日趋繁荣,光学、电学、化学、生物学、机械学以及与此相关的各门科学获得了长足的发展。在这种社会大背景下,世界上不同的国家,有许多人采用不同的方法进行各种试验,促成了电影艺术的诞生。

标志着电影的真正诞生可以说是在 1895 年 12 月 28 日,在法国巴黎卡普务辛路十四号一家大咖啡馆的地下室里,路易·卢米埃尔和奥古斯特·卢米埃尔兄弟用他们自己发明的“活动电影机”,首次公开营业放映了自己摄制的《火车进站》、《拆墙》、《卢米埃尔工厂的大门》等影片。虽然内容十分简单,却让全场观众大为惊叹。当银幕上开始下雨时,有的观众竟急忙打开手中的雨伞;当银幕上出现火车向人们冲来的时候,有的观众吓得大叫,甚至有人准备站起来逃走。人们第一次在银幕上看到了逼真、活动的物体,这种惊奇令他们目瞪口呆。这一事件成为人类文化史上的一件大事,这一天也被电影史学家们认为电影正式诞生的日子,这也标志着无声电影时代的开始。

(二)音乐率先进入无声电影

无声电影也被称为“默片”,被称为一个“伟大的哑巴”。就是在影幕上既没有对白解说,也没有音乐,给人带来一种无声的遗憾。首先打破这种无声局面的是音乐。也就是在放电影的同时,聘请钢琴师、小提琴师或者乐队藏于电影银幕后面,为电影进行现场伴奏。究其原因,有一种解释为这种音乐的伴奏是用来掩盖当时放映机工作时发出的噪声;另一原因出于人们在现实生活中“视听合一”的本能习惯,弥补听觉上的空白。因此,这种伴奏音乐也就成为最早的电影音乐。

最初的电影音乐主要是观众爱听的流行音乐,音乐伴奏显得非常随意,会经常出现临场伴奏的音乐情绪与画面的气氛、内容等不相吻合的情况。例如在欢快的画面上配上严肃的音乐,在严肃的画面上配一些欢快的音乐,常使观众在心理上感觉很不协调。为了改变这种画面与音乐脱节的现象,电影公司专门聘请一些音乐家专门创作和汇编适合各种情绪、情节的音乐片段,并出版了各种电影伴奏乐谱集。如意大利作曲家朱塞佩·贝切编辑的《电影用

曲汇编》、《电影音乐手册》等,对音乐进行了分门别类。如进行曲、抒情曲、小夜曲等等,然后根据情绪又标明是写景的、抒情的、雄壮的或为悲伤的,甚至更为详细地标明如强烈的激动、温柔的爱、哀悼、失望……等等,以此提供给乐师以在为电影伴奏时根据影片不同的内容、情景和情绪选择相应的音乐。电影音乐伴奏发展到使用固定的乐谱,音乐和影片的内容也成为相互协调的关系。这使无声电影音乐有了一大进步。但是这样从《电影用曲汇编》等书籍中选出的曲子常常会出现同一乐曲为表现同一情绪、情景可以在不同影片中出现。如当时舒伯特的《未完成交响乐》常被用来表现明快、流畅和热烈的情绪,贝多芬的一些序曲常被用来表现大树倾倒、逃跑的场面。由于电影的影响越来越大,观众对音乐的运用越来越讲究,于是许多作曲家开始为无声的电影专门谱曲,于是到后来除了使用现成的乐曲配乐外,还出现了作曲家专门针对影片,根据其主题、人物、情节而专门创作谱曲。据史料记载最早为电影谱曲是在1908年,法国著名作曲家圣-桑,他为法国影片《吉斯公爵的被刺》创作了音乐。1913年意大利作曲家朱塞佩·贝切为影片《理查·瓦格纳》创作了音乐。1915年,音乐家J.C.布里尔为美国格里菲斯导演的影片《一个国家的诞生》创作了音乐。特别是进入20世纪20年代后,有大量的作曲家尝试为电影谱曲。如法国作曲家亨利·拉博为影片《狼的奇迹》作曲,莆洛兰·舒米特为影片《萨兰波》谱曲,埃立克·萨蒂为影片《幕间休息》谱曲,瑞士作曲家阿瑟·奥米格为影片《车轮》、《拿破仑》谱曲,美国作曲家乔治·安泰尔为影片《机器舞蹈》谱曲,德国作曲家爱蒙德·门泽尔为爱森斯坦的《战舰波将金号》谱曲等,这些作曲家为电影音乐作出了开创性的贡献。

中国的电影音乐诞生于1905年的北京。创始人可以说是北京第一家由中国人开设并以拍摄戏装照闻名的丰泰照像馆创办人任庆泰(字景丰),他用摄影机拍摄由京剧名伶谭鑫培主演的《定军

山》中的片断,首次在北京公开放映,大获成功。因此《定军山》成为我国自己拍摄的第一部影片,也是电影音乐诞生的标志。

(三)有声电影的诞生

1927年由于光电管的发明,声波能够转换成电磁波记录在胶片上,这时才最后结束了长达30多年的无声电影时代。声音的引入,可以说是现代科学技术在电影史上的一大革命。随着科技进步和录音设备的完善,声音才真正地进入电影。有声电影使音乐和人物对白能够与画面结合在一起,使电影由视觉艺术变成了视听艺术。

标志着有声电影诞生的,是1927年美国华纳公司摄制公映的影片《爵士歌王》。这部影片其实也只是在无声片中加入进了四支歌、一些台词和少量的音乐伴奏,其主要还是以歌唱和音乐伴奏为主。但不管怎样,它标志着电影史上一个新时代的开始。据资料记载,真正成为一部完全的有声片,也就是第一次在银幕上出现人物对白的,是1929年由好莱坞一家电影公司拍成的《纽约之光》。从此,电影才真正从纯视觉艺术发展成为视听的综合艺术,使音乐、音响和语言都成为电影的艺术元素。

中国的第一部有声影片,是1931年由明星影片公司和百代公司联合摄制的故事片《歌女红牡丹》。这部影片采用蜡盘配音的方式,虽然声音效果不太理想,但在当时给观众带来了极大的惊喜。

(四)电影音乐的发展

随着科学技术的不断发展,电影的声音技术得到不断的完善。20世纪30年代,光学录音技术被采纳应用。40代末,磁性录音技术被普遍用于电影技术中。60年代以后,由于电声学及现代录音技术的进一步发展,声音的清晰度和保真度达到了较高的水平,同期录音已更加完善。特别是立体声环绕音响系统的出现,创造出

使观众身临其境的音响环境,电影达到了非常逼真的、甚至可以乱真的听觉效果。于是电影音乐也历经了几个重要的时期。

20 年代末期,音乐已被当作电影中的一个重要因素,而不仅仅看作是画面的陪衬。这时比较成功的电影音乐是由作曲家弗里德里克·霍兰德为德国影片作曲的《蓝色天使》和卡罗尔·拉塔乌斯作曲的《卡拉马佐夫兄弟》。

进入 30 年代,电影音乐处于成长期,特别是 30 年代中期以后,随着世界上一些著名音乐家加入电影音乐的创作行列,电影音乐的创作水平有了明显的提高,因此也崛起了一批著名的配乐大师。这一批作曲家,多是从欧洲移居到美国的,他们大都有着深厚的正统音乐传统。如美国电影音乐先驱作曲家马克斯·斯坦那。1931 年,为大卫·塞尔兹尼克导演的影片《六百万交响曲》作曲初试成功,这给了他极大的鼓舞和信心。在此之后,他曾为 300 多部电影创作音乐,包括《乱世佳人》、《心声泪影》这样的佳作,旋律美妙感人,被公认为配乐大师。在电影配曲方面他已经摸索到音乐有调节画面节奏的作用。1934 年,英国作曲家瓦尔特·利为影片《西兰之歌》所作的音乐成为一部著名的作品,同年约翰·格林伍德为影片《阿兰的人》作曲而闻名。除此之外还有苏联著名的作曲家如普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、哈恰图良、哈巴耶夫斯基等都在这一时期创作了大量的电影音乐。法国著名音乐家米约·奥里克、奥涅尼和莫里斯·若贝尔也创作了一批电影音乐。1936 年还出现关于电影音乐理论方面的著作《电影音乐:对历史、美学、技巧的特征和发展可能性的总结》。这也是电影音乐发展的另一标志。

进入 40 年代,越来越多的著名音乐家加入到电影音乐创作这个行列中。1940 年,好莱坞严肃作曲家勃纳德·赫尔曼为由奥逊·威尔斯导演的影片《公民凯恩》作曲,音乐大受好评。同年,美国米高梅影片公司出品《魂断蓝桥》的音乐,获得全国人民的喜欢。1943、1944 年苏联音乐大师普罗科菲耶夫为电影艺术大师艾森斯

坦威导演的著名影片《伊凡雷帝》作曲,其中采用优美的摇篮曲旋律配沙皇伊凡痛心处死企图谋反的亲生儿子的画面,成为电影音乐“音乐对位”早期的范例。1948年,英国著名作曲家布莱恩·伊斯代尔为英国影片《红菱艳》成功地创作了音乐,并因此荣获第二十一届奥斯卡音乐奖。在这一年代中,德国著名作曲家埃斯乐撰写了一部重要的电影音乐理论专著《为电影作曲》。

50年代以后,电影音乐有了更完善的发展,显得更加成熟。这一时期的音乐不仅对影片起说明、解释、加强气氛、烘托情绪的作用,而且也在刻画人物、剧作结构以及蒙太奇运用等方面发挥作用。同时,许多歌曲和音乐作品通过银幕而广泛流传。50年代后,爵士乐开始进入电影音乐的领域,这也标志着电影音乐有了一个新的发展。爵士音乐在电影音乐应用中比较好的例子有1951年阿列克斯·洛斯谱曲的好莱坞影片《欲望号街车》,1954、1955年莱奥纳德·罗蒙曼谱曲的影片《伊甸园的东方》、《无辜的反叛》。

50年代的电影音乐理论专著更多,如1957年曼威尔和亨特莱合写的流传较广的《电影音乐技巧》;1957年苏联哈恰图良等人合写的《苏联电影中的音乐》;除此之外还有波兰著名音乐美学专家卓菲娅出版的《电影音乐美学》。

进入60年代以后,电影音乐进入了一个新的历史阶段。电视业的崛起,打破了电影音乐一统天下的局面,电影受到日益增强的挑战,电影音乐也由专用大型管弦乐队的配乐逐渐转向由电子合成器和流行乐队演奏的配乐。电影音乐的体裁形式更为丰富。随着录音技术的发展,随着录音器材的灵敏度、精密度的提高以及立体声的运用,电影音乐越来越美妙动听,欣赏电影音乐成为一种美好的艺术享受。

我国电影在30年代也产生了不少知名的导演和作曲家。著名的人民音乐家聂耳为进步电影创作了许多优秀的歌曲。如1933年为田汉编剧的影片《母性之光》谱写了《开矿歌》,开创了我