

电视剧 音乐叙事研究

吴爱芳 著

CIP 中国电影出版社

电视剧 音乐叙事研究

吴爱芳 著

CFP 中国电影出版社 2009·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电视剧音乐叙事研究/吴爱芳著. —北京: 中国电影出版社,
2009. 8

ISBN 978 - 7 - 106 - 03115 - 2

I. 电… II. 吴… III. 电视剧—音乐—研究 IV. J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 128947 号

电视剧音乐叙事研究

吴爱芳 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 84290815 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/11.25 插页/2 字数/195 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03115 - 2/J · 1141

定 价 30.00 元

58 音乐叙事与叙事性音乐(二)

70 音乐叙事与叙事性音乐(三)

70 音乐叙事与叙事性音乐(一)

77 音乐叙事与叙事性音乐(二)

80 音乐叙事与叙事性音乐(三)

82 音乐叙事与叙事性音乐(一)

88 音乐叙事与叙事性音乐(二)

88 音乐叙事与叙事性音乐(三)

目 录

88 视听语言与音乐

导 言 1

第一章 电视剧音乐的叙事特性 9

 一、对电视剧音乐叙事的界定 9

 二、电视剧音乐何以构成叙事 11

 三、音乐是电视剧叙事的重要元素之一 14

 四、电视剧音乐的特殊性 16

 (一) 电视剧音乐与一般音乐的比较 16

 (二) 电视剧音乐与电影音乐的比较 27

第二章 电视剧音乐的叙事功能(上) 33

 一、与主题相关的叙事功能 33

 (一) 音乐凸显电视剧主题 33

 (二) 音乐营造与主题相关的情绪基调 40

 二、与人物相关的叙事功能 41

 (一) 外化人物内心情感 41

 (二) 刻画人物性格 45

 (三) 暗示人物命运 50

 (四) 概括或评价剧中人物 52

 (五) 结语 54

第三章 电视剧音乐的叙事功能(下) 59

 一、与情节相关的叙事功能 59

 (一) 用音乐构建故事情节 59

(二)音乐的链接情节功能及戏剧性表现功能	62
二、与时间相关的叙事功能	67
(一)用音乐营造时代氛围	67
(二)音乐能使叙事时间发生畸变	71
三、与空间相关的叙事功能	74
(一)音乐说明或强化再现性空间的作用	74
(二)音乐有助于创建表现性空间的作用	80
(三)音乐转换空间的作用	82
第四章 电视剧音乐的叙事手法	85
一、画内叙事与画外叙事	85
二、电视剧音乐作为符号叙事	94
三、同步叙事与非同步叙事	99
四、叠置与非叠置,主导与非主导	106
五、创作者视角和剧中人视角	112
第五章 电视剧音乐叙事的结构布局	115
一、电视剧音乐的曲式结构	115
二、电视剧音乐的构成设计	116
(一)对电视剧音乐各个构成部分的分析	118
(二)电视剧音乐构成模式化的原因	124
(三)模式化构成制造“新八股”	127
(四)结语	130
三、电视剧音乐的布局	130
第六章 与电视剧音乐叙事相关的若干问题的思考	139
一、创作时间、方式不同对电视剧音乐叙事效果的影响	139
二、对电视剧使用现成音乐作品的思考	147
三、电视剧音乐的类型化倾向	151
四、电视剧音乐的一般化和雷同化现象	153
结 语	159
附录一 历届中国电视剧“飞天奖”获“优秀音乐”奖名单	161

附录二 改革开放 30 年优秀电视剧歌曲推选活动获奖名单	162
参考文献	164
后 记	171

导 言

电视是人类在 20 世纪中的一项伟大发明。在近百年中,电视已发展成为一种强大的传播媒介,和我们的社会生活紧密相关。电视艺术是以现代科学技术为基础的一门综合性艺术,它是科学技术与艺术创造的结晶。电视剧作为一种主要的电视艺术形式,随着电视事业的不断前进也飞速地发展着。尤其是从 20 世纪 90 年代以来,电视剧的发展突飞猛进,这可从每年电视剧的生产数量和播出数量得到证明。

据有关资料表明,目前我国拥有“电视剧制作许可证”的单位就有上千家。近几年来,电视剧的年生产数量都在万集以上。电视剧已经成为一项重要的传媒产业,创造着相当可观的经济财富。仅 2005 年一年,我国投入到电视剧领域中的资金就有 40 亿元,由此获得的经济利润超过 400 亿元。因电视剧带来的广告收入在电视台广告总收入中占有很高比例,电视剧已经成为各大电视台的主要经济支柱。另外,从 2005 年收视率的情况来看,电视剧仅次于电视新闻节目,一般的综艺节目还排在电视剧的后面,这是收视调查机构统计的结果。中国已是世界上头号的电视剧生产大国、流通大国和消费大国。

电视剧音乐是以电视剧为载体的一种音乐,电视剧艺术的繁荣势必为电视剧音乐提供了优越的生存条件。与纯音乐和电影音乐相比,电视剧音乐拥有的传播机会更多,受众面更广,影响力更大。据资料表明,2005 年我国有 233 个频道播放了电视剧,平均每个频道每天播放电视剧逾 6 集^①。如果按照平均每集配置 10 分钟音乐(实际可能还不止)的数量来计算,那么电视台平均每天就要播放 233 个小时的电视剧音乐。可见,电视剧音乐播出数量之大。

音乐作为电视剧艺术的重要构成元素之一,它的成败将会对电视剧的整体艺术效果产生很大影响。成功的电视剧音乐能在电视剧叙事中起积极

作用,有些作用甚至是其他艺术手段所无法替代的,例如:利用音乐来抒发人物内心难以言表的情感。这种情感如果说出来会显得太直白,如果不说别人又不知道,此时音乐成了人物内心世界的最佳代言人。优秀的电视剧音乐能给整部电视剧的艺术效果增光添彩。很难想象,如果把电视剧《红楼梦》、《三国演义》中的音乐拿掉,那将会是什么样的艺术效果,一定会逊色很多。仲呈祥先生在谈到电视剧音乐时,深有感触地认为:音乐在电视剧中的作用很重要,音画合成前和音画合成后的电视剧艺术效果差别太大了。

电视剧音乐既能使一部本来效果一般的电视剧变得精彩,也能使一部本来精彩的电视剧效果变差。有些音乐在电视剧中能起到画龙点睛的作用,但也有些音乐却在电视剧里起破坏作用,比如在电视剧中经常出现音乐干扰对白和主题歌运用不当的情况。

电视剧音乐不但会对电视剧本身产生影响,而且它还能在社会中产生深刻的文化影响。以电视剧主题歌为例,随着电视剧的反复播放,电视剧主题歌很容易被观众所熟悉、传唱。随着时间的消逝,电视剧剧情可能被人们渐渐淡忘了,但电视剧主题歌却给人们留下了深刻的印象,难以忘怀。甚至有些人根本没有看过某部电视剧,但是随着该剧主题歌音像制品的销售,也学会了唱这首歌。如电视剧《渴望》的主题歌《好人一生平安》,几乎男女老少都会唱,但他们未必都看过这部电视剧,尤其是年轻人。歌曲《好人一生平安》不但旋律抒情优美,而且歌词也写得很好,它对人们的思想能产生积极影响,而且这种影响容易深入、持久。类似这样的情况在其他电视剧中也普遍存在,因此电视剧音乐对观众所产生的文化影响是不可低估的,它所产生的远期效应也是其他艺术手段所无法相比的。

就电视剧的繁荣状况、电视剧音乐的播出数量和受众占有量,以及音乐在电视剧中的重要性等方面而言,对电视剧音乐进行理论研究无疑是非常必要的。但是,事实不容乐观。目前,关于电视剧音乐的学术性理论研究非常薄弱,其研究特点主要表现在以下几个方面:

(一) 理论研究起步较晚

据笔者了解,我国第一部专门研究电视剧音乐的著作是李俊梅的《电视剧音乐艺术》,出版于2006年10月。大多数关于电视剧音乐方面的论文以及涉及到电视剧音乐理论的著作,基本上都是在20世纪90年代以后发表或出版的。

(二) 理论研究成果的数量相比其他学科来说较少

到目前为止,我国专门研究电视剧音乐的著作只有一部,是李俊梅的《电视剧音乐艺术》。把电影音乐和电视剧音乐放在一起研究的著作有两部:曾田力的《影视剧音乐艺术》、《电影电视剧音乐分析教程》。在部分章节中涉及电视剧(或影视剧)音乐的著作有:伍建阳的《影视声音创作艺术》,周传基的《电影·电视·广播中的声音》,陈义成的《电视音乐与音响》,朱天纬的《电影电视音乐欣赏》,高廷智的《电视音乐音响》、《电视声音构成》,郝俊兰的《电视音乐音响》,李南的《影视声音艺术》、《广播影视中的声音》,张凤铸的《中国电视文艺学》,曾遂今的《中国大众音乐》,赵世民的《乐坛神笔赵季平》,陈斌与程晋合写的《影视音乐》。

电视剧与电影是“姐妹艺术”,电视剧音乐“师从”电影音乐,从电影音乐创作中得到很多借鉴。所以,在提及电视剧音乐文献资料的时候,不能不提与电影音乐相关的文献资料。目前,电影音乐著作主要有:王云阶的《论电影音乐》,贾培源的《电影音乐概论》,皮埃尔·贝托米厄的《电影音乐赏析》,罗展凤的《电影×音乐》,王文和的《中国电影音乐寻踪》。还有,《赵季平电影音乐作品研讨会文集》主要针对赵季平创作的电影音乐作品进行评论总结,姚国强、孙欣在《审美空间延伸与拓展:电影声音艺术理论》一书中也对电影音乐作了一些探讨。

在论文方面,关于影视剧音乐方面的文章总的来说较少。已有的少量文章主要散见于纯音乐类杂志、广播影视类杂志、文艺类杂志或报刊上。如《中国广播电视学刊》、《现代传播》、《中国电视》、《电视研究》、《当代电视》、《当代电影》、《电影艺术》、《北京电影学院学报》、《中国音乐学》、《中国音乐》、《音乐爱好者》、《人民音乐》、《音乐周报》、《文艺报》等。相比较而言,关于电视剧音乐的文章数量又比电影音乐要少得多。在国外,研究电影音乐的文章相对多一些,但关于电视剧音乐的研究文章也极少,难得一见。

此外,还有一些与影视音乐相关的著作,如张凤铸的《音响美学》,徐文武的《音响美学初探》,何晓兵与郭振元的《音乐电视导论》,杨晓鲁的《音乐电视编导艺术》,曾田力的《中国音乐传播论坛》(第一辑),姚国强与孙欣主编的《与中国当代电影录音师对话》等,对研究电视剧音乐也有一定的启发和帮助作用。

（三）研究对象相对集中

已有的研究成果主要是对电视剧音乐的功能及音画关系方面进行研究,对其他方面研究的较少。在已有研究成果中,相对来说曾田力的《影视剧音乐艺术》研究范围较广,研究内容涉及影视剧音乐的特质、构成、表现形式、审美、社会学价值。

（四）整体研究层次有待提高

已有的研究成果主要指出了电视剧音乐的构成、功能及音画关系等,但对于这些方面存在的一些深层问题并没有作深入、细致的研究。如在电视剧音乐的构成方面,只指出了电视剧音乐由主题歌、主题音乐、插曲、背景音乐等构成,但对于为什么会出现这样的构成模式,这种模式的合理性在哪里等深层问题没作探讨。又如在电视剧音乐的功能方面,对各种功能的阐述比较笼统,并没有作细致、深入的分析。

已有的研究主要从审美角度对电视剧音乐进行研究,从创作角度来研究的很少。要想深入地研究电视剧音乐,必然要从各个角度对电视剧音乐进行研究,不能仅局限于某个视角。从创作角度入手,找出电视剧音乐各种表象背后的原因,很有利于电视剧音乐理论研究的深入。

现有电视剧音乐研究有些还处于一种自发的、感想式的研究状态,还没有上升到自觉的高度。当然,在已有研究成果中,也出现了一些学术性较强的著作(如曾田力的《影视剧音乐艺术》)和论文(如何晓兵的《电视剧音乐的价值支点》、《锦衣夜行》),对电视剧音乐研究作出了较大贡献。但从总体研究情况看,影视剧音乐的理论研究跟其他学科相比,还显得比较薄弱。而电视剧音乐研究比电影音乐研究更加薄弱。因此,研究电视剧音乐就显得更为迫切、必要。

电视剧音乐理论研究为什么会出现如此状况,笔者认为原因是多方面的。电视剧音乐“太泛”“太滥”是其中原因之一。“太泛”也就是说电视剧音乐的数量实在太多了。每年都有那么多电视剧生产出来,研究者想要全面、彻底地了解电视剧音乐并非是一件容易的事情。如果研究者把电视剧都看一遍(一部电视剧一般都在20集以上),那需要的研究时间就不可想象了。更何况要深入研究一部电视剧音乐,需要反复观看才行,这种研究的工作量之大真有点让人望而却步。

所谓“太滥”,就是电视剧音乐的总体创作水平太低。电视剧音乐创作水平太低,一定程度上也削弱了人们对它研究的积极性。纵观近些年的电

视剧音乐,虽然也涌现出了不少优秀的电视剧音乐作品,如《茶马古道》、《玉观音》、《橘子红了》、《中国式离婚》、《乔家大院》等等。但电视剧音乐个体水平良莠不齐、差距很大,总体创作水平较低,这是不可否认的事实。它与电影音乐相比,整体水平确实还相差较大。但就这些优秀的电视剧音乐个案来说,它与优秀的电影音乐相比水平也不相上下。

电视剧音乐总体创作水平较低,原因有很多。如电视剧创作者还存在着“重画轻声”的现象,思想上对电视剧音乐的创作重视不够。有些创作者认为,电视剧本身就是一种“快餐文化”,主要通过故事情节来吸引观众,音乐在电视剧中只要能作一般性的气氛烘托就够了,不需要精雕细刻。这种观点同斯特拉文斯基的观点基本一样:“电影中音乐与剧情的关系,同餐厅中的音乐同餐桌上的谈话的关系没有什么两样。”现在,持这样观点的人还真不少。如有人认为:“电视剧中的音乐,就像上数学课时讲方言还是讲普通话一样,都是无关大局的事。”殊不知,电视剧音乐和电影音乐都是优秀影视剧作品必备的“四好”(即好故事、好演员、好镜头、好音乐)之一。也有的导演或制片人虽然重视电视剧音乐,但由于自身音乐修养不高,无法跟作曲家进行很好沟通。如作曲家创作出了音乐以后,结果他选用差的音乐不选用好的音乐,造成最后音画合成的艺术效果不理想。

电视剧音乐创作经费投入的多少,也影响着电视剧音乐创作质量。投入经费越多,相对来说音乐的创作质量就越高。一个很明显的例子是,我国历史题材的电视剧音乐创作质量总体上要比其他题材的电视剧音乐创作质量高,就是因为历史题材的电视剧普遍都是一种大制作、大投入,相应地投入到电视剧音乐中的资金也要多一些。投入的资金多了,就能请到在影视音乐创作方面较有经验、较有影响的作曲家,还能请到优秀的乐队和歌手。下的“菜单”好了,作曲家也自然会投入更多的时间、精力去创作音乐。这样,创作出来的音乐质量自然就相对要好些。电影音乐比电视剧音乐创作得好,也与电影音乐总的创作资金投入比电视剧音乐高不无关系。

与以上这些因素相比,电视剧音乐创作者自身创作水平的高低无疑是最重要的。如果音乐创作者自身的创作水平很有限,无论导演怎么重视,资金投入多大,都无济于事。电视剧音乐创作者一定要了解电视剧音乐的创作规律和创作方法。在纯音乐创作上水平高的人,不一定就能创作出高水平的电视剧音乐。因为这两者在创作上还是有很大区别:一个是纯听觉艺术,一个是视听综合的艺术。就我国目前音乐学院教学而言,几乎没有开设影视音乐创作课程的,基本上都是教授纯音乐创作。音乐学院作曲专业的毕业生,也需经过专门学习,才能创作电视剧音乐。

笔者认为,正因为目前电视剧音乐整体创作水平较低,我们才更需要研究它。分析、研究问题存在的原因,总结出电视剧音乐的创作规律和创作方法,以便给后来者在电视剧音乐创作时提供理论指导或参考,促进电视剧音乐总体创作水平不断提高。从一定程度上来说,电视剧音乐理论研究的缺失,也是导致电视剧音乐总体创作水平不高的一个重要原因。任何艺术都有一定的创作规律和创作方法可遵循,没有电视剧音乐理论作依据,创作者也就失去了创作方向;没有创作理论作指导,光凭直感是不可能创作出成功的电视剧音乐的。电视剧音乐理论研究是一项势在必行的工作。

电视剧音乐理论研究比较薄弱,还跟电视剧音乐是一种“画面音乐”的观念有关。有些音乐学家认为“画面音乐”比较肤浅,不是真正的音乐艺术。这如同早期很多作曲家认为影视剧音乐是“画面音乐”,创作影视剧音乐不是真正的作曲家一样,怕被人瞧不起,因此不愿意从事影视剧音乐创作。在音乐理论界,目前也存在着这种轻视影视剧音乐研究的现象。他们认为真正高雅有品位的音乐就是纯听觉艺术,画面的介入只会使音乐变得肤浅,变得低级趣味化。这种观念还颇有根深蒂固的感觉,一时很难扭转。如果说早期作曲家看不起影视剧音乐创作,但由于各种利益的驱动,使很多知名的作曲家加入到影视剧音乐创作中来,逐渐改变了业内人士对影视剧音乐创作蔑视的态度。那么在音乐理论界,要改变这种观念,目前似乎还缺乏动力。影视音乐实际上也很值得大家去研究,研究的人越多,对于影视音乐创作水平的提高也就越有帮助。

电视剧音乐理论研究比较薄弱,还因为电视剧音乐既是一门边缘学科,也是一门交叉学科。说它是一门“边缘”学科,是因为它处在音乐和电视剧的“边缘”地带。研究电视剧音乐,对于电视剧研究者来说这是音乐研究者该做的事情,而对于音乐研究者来说又认为这是电视剧研究者该做的事情,于是电视剧音乐就处于这样“两不管”的地带,成了“边缘”学科。

电视剧音乐又是音乐艺术和电视剧艺术相结合的产物,因此它也是一门交叉学科。正因为存在着学科之间的交叉,所以就要求研究者既要懂音乐,又要懂电视剧。研究电视剧音乐不能只关注影视音乐类专著,有关电视剧方面的专著自然也要加以研究。如:曾庆瑞的《电视剧原理·本质论》、《我的电视剧观》、《守望电视剧的精神家园》(第1~3辑),王伟国主编的《电视剧策划艺术论》,张育华的《电视剧叙事话语》,杨新敏的《电视剧叙事研究》,倪学礼的《电视剧剧作人物论》,李胜利的《电视剧叙事情节》,戴清的《电视剧审美文化研究》,卢蓉的《电视剧叙事艺术》,李胜利与范小青合著的《中韩电视剧比较研究》,吴三军的《纪实性电视剧的美学思维》,刘书

亮的《中国优秀电影电视剧赏析》等等。

电视剧音乐的这种“边缘”“交叉”性质,给电视剧音乐研究带来了一定的难度,无形也给电视剧音乐研究者提出了较高的学术研究条件。从事一般音乐的研究者认为自己对电视剧的一系列创作规律和方法不了解,因此不敢轻易涉足这个领域;同样,从事电视剧的研究者又认为音乐是一门高深的学问,自己对音乐了解不深就没有发言权。双方都认为自己是“门外汉”,唯恐自己说出“外行话”而被人笑话,这是潜在的心理想法,也影响了电视剧音乐的研究、创作和发展。事实也是如此,如果研究者对电视剧和音乐没有作深入了解,是很难作出中肯探讨的。

世上任何事物都是普遍联系的,电视剧音乐研究也不能孤立。电视剧音乐还必须建立在哲学、美学、电视艺术学、音乐学、传播学、文化学、社会学、心理学等学科基础上进行研究,有关这些方面的经典著作也应该成为电视剧音乐研究的重要参考文献。如:张凤铸的《中国电视文艺学》,高鑫的《电视艺术美学》,胡智锋的《电视传播艺术学》、《电视美学大纲》,蒲震元的《中国艺术意境论》,张晶的《审美之维》,黑格尔的《美学》,丹纳的《艺术哲学》,苏珊·朗格的《情感与形式》,朱光潜的《西方美学史》,李泽厚的《美学三书》,马歇尔·麦克卢汉的《理解媒介》,胡正荣的《传播学总论》,周海宏的《音乐与其表现的世界》,路应昆的《戏剧艺术论》,曾遂今的《中国大众音乐》,张前的《音乐美学教程》,汉斯立克的《论音乐的美》,约翰·费斯克的《理解大众文化》,鲁·阿恩海姆的《艺术心理学新论》、《艺术与视知觉》等等。

本书的研究范围主要是20世纪80年代以来的中国电视剧音乐领域,偶尔也涉及一些国外的电视剧,但数量较少。戏曲电视剧音乐暂不列入本书研究范围。

本书的研究主要采用逻辑研究与实证研究相结合的方法进行。逻辑研究重思辨,通过逻辑演义、理论假定等手段来进行研究。实证研究,就是通过具体现象获得现象属性的方法,主要以实证调查、采访、量化归纳的方法来进行研究。本书的研究对象是电视剧音乐,它具有很强的实践性,因此实证研究的方法就显得非常重要,脱离开具体的电视剧进行理论研究,未免陷入空泛,缺乏针对性。但是如果仅采用实证研究,不进行思辨分析,可能会就事论事,无法上升到理论的高度。因此本书在研究电视剧音乐时,始终是理论紧密联系实践进行,力求使研究的成果既有理论高度,又有实践指导意义。

另外,本书研究还采用宏观研究与微观研究相结合的方法进行。本书

通过对很多个案进行研究得出研究结论,从而使研究的问题具有普遍性,而不是针对个别问题、个别现象的研究。本书既着眼于研究的“点”,又注意到研究的“面”,尽可能使研究结果有一定的广度、高度和深度。

比较研究也是本书采用的一种方法。譬如把电视剧音乐与一般音乐、电影音乐进行对比,找出它们之间存在的一些差异,凸显电视剧音乐自身的特殊性。通过比较的方法进行研究,能使研究结果更具说服力,更使人信服。

注释:

① 参见仲呈祥《2005年中国电视剧创作概观》, http://www.cflac.org.cn/chinaartnews/2006-04/21/content_6808994.htm

第一章

电视剧音乐的叙事特性

电视剧是一门叙事艺术,作为电视剧艺术构成元素之一的音乐是为电视剧整体叙事服务的,因此电视剧音乐势必要具有叙事特性,否则难以服务于电视剧。本章主要从以下四个方面论述电视剧音乐的叙事特性:对电视剧音乐叙事的界定、电视剧音乐何以构成叙事、音乐是电视剧叙事的重要元素之一、电视剧音乐的特殊性。

一、对电视剧音乐叙事的界定

“电视剧音乐叙事”作为本书建构的重要范畴,对它的概念进行界定是一项必不可少的工作。在对“电视剧音乐叙事”作界定之前,我们很有必要先来了解一下与此概念紧密相关的另外两个概念:叙事和电视剧叙事。

何谓叙事?据《现代汉语词典》^①解释,“叙事”就是“叙述事情”。而“叙事”作为当代叙事学意义上的概念,它的内涵要比“叙述事情”这样的解释丰富得多:叙事“主要表明着‘故事’作为一种经过主体‘重新结构’并作用于一个特殊交流环境:‘讲述’(作者-隐含作者-叙述人)——‘听述’(真实读者、观众-隐含读者、观众或冒牌读者、观众)过程中的产物的主体性品质。”^②

法国叙事学家热拉尔·热奈特认为,“叙事”包含着三层不同的含义:第一层含义是“狭义的叙事”,也就是“最通常意义上的叙事,即叙述话语”。第二层含义是这种“话语”所“详述的事件”。第三层含义是指产生这种“话语”的“行为”^③。

电视剧作为一门“叙事”艺术,是借用了叙事学上的“叙事”概念。电视剧叙事既包含了对故事素材的“重新结构”,也包含了“讲述”与“听述”两个方面,同时还包含了热奈特所说的这三层含义,即:叙述话语、叙述事件和

叙述行为。“叙述事件”指的是“被叙述的内容——故事”，而“叙述话语”则指“叙述的方式”。我们不说电视剧是一门“故事”艺术，而说它是一门“叙事”艺术，主要就在于强调这个故事是怎样被艺术地叙述出来，而不是“故事内容”本身，不是单纯地为“故事”而讲“故事”。因此，电视剧“叙事”不仅包含故事内容，还包括叙述方式和叙述行为。相同故事内容的电视剧，由于它的叙述方式不同，给观众的吸引力也不一样。最明显的例子是，根据一些文学经典名著或武侠小说改编的电视剧（如《神雕侠侣》、《笑傲江湖》、《水浒传》），相同的故事内容由于叙述方式的不同，就出现了多种版本（如香港版、央视版）的电视剧，它们给观众的吸引力也各不相同。

众所周知，电视剧是一门视听综合的艺术，它的构成元素特别丰富，有摄像、美术、舞蹈、照明、服装、语言、音乐、音响、剪辑、置景、道具等等。电视剧艺术构成元素的丰富，为电视剧自身的叙事提供了更为多样的叙述方式，不同的艺术元素发挥着不同的叙述作用。

电视剧叙事并非由某个艺术元素单独完成，它是由各种艺术元素协同一起完成的，所有艺术构成元素都应为电视剧整体叙事服务。音乐作为电视剧艺术的构成元素之一，也不例外。本书所说的“电视剧音乐叙事”，并非是说由电视剧音乐单独完成“讲故事”的功能，而是说音乐参与了“讲故事”，它在电视剧“讲故事”的过程中以自身特有的叙述方式，发挥着“讲述”功能。“电视剧音乐叙事”与“电视剧叙事”之间是部分与整体的关系，因此研究“电视剧音乐叙事”自然不能游离于“电视剧叙事”之外。电视剧音乐叙事与电视剧中其他艺术元素的叙事之间也呈现出紧密联系、互为依存的关系，各种艺术元素的叙事并非是各自独立、截然分开的。

在不同类型的电视剧中，音乐所承担的叙事任务轻重也不同。在音乐电视剧（如《洗星海》、《郭兰英》）中，音乐无疑是电视剧叙事的主要元素。音乐不但成为展开故事情节的主线，而且还建构着整个故事。

在非音乐电视剧中，音乐有时也作为一种剧作元素，直接推动着剧情的发展，如电视剧《茶马古道》中花依吹的藏笛音乐。剧中女主人公花依寻找母亲，就是通过这个藏笛音乐实现的。音乐往往在情节发展的关键之处，起着重要转折性作用。但在非音乐电视剧中，音乐更多的是作为电视剧中的一种非主导元素参与叙事，如一些用来渲染气氛的画外音乐、抒发情感的画外音乐。这种情况下音乐虽然没有直接改变着故事情节的走向，但它对情节的发展也起到了一定的推动作用，它与电视剧中的其他艺术元素（如人物的语言、动作等）一起，共同推动情节发展。

电视剧主要“是以画面为载体，以人物的语言、行动为主线，以情境为

张力构成戏剧冲突推动情节结构的叙事艺术。”^④电视剧音乐叙事主要是依附于电视剧的情节、画面、语言、音响等其他元素而存在的,音乐较少独立地叙述故事,更多的是参与性的。但我们不能因为音乐不是电视剧中的主要叙事元素,就否认了它的叙事特性。

在电视剧中,无论是画内音乐还是画外音乐,它们都具有叙述功能,都给观众理解电视剧这个文本故事提供了信息。曾庆瑞教授就认为,一切优秀的成功的电视剧音乐都是在叙事。他还特别解释说:“电视剧中的所有艺术构成元素都是在起叙事作用,只要是能从电视剧中剥离出来的任何一种艺术元素都是在叙事。”王伟国教授也认为,所有成功的电视剧音乐都具有叙事作用,只不过目前很多失败的电视剧音乐没有真正起到叙事的作用,而是成为了一种阻碍叙事的语言^⑤。

本书以“叙事”作为电视剧音乐的研究中心,主要考虑到电视剧是一门“叙事”艺术,音乐在电视剧中存在的目的是为电视剧叙事服务的。本书主要研究音乐是如何具体参与到电视剧叙事中的,电视剧音乐与其他音乐有何不同,电视剧音乐具有哪些叙事功能,电视剧音乐使用了什么样的叙事手法,音乐在电视剧叙事中呈现出了怎样的结构布局,以及与电视剧音乐叙事相关的若干问题思考等等。

二、电视剧音乐何以构成叙事

电视剧音乐也是一种音乐,它首先具有一般音乐的属性,然后才具有电视剧音乐的属性。电影音乐作曲家王云阶认为:“电影音乐本质上还是音乐,只是其处理方式因运用于电影而改变了。”^⑥作为电影姐妹艺术的电视剧音乐也一样,本质上还是音乐。因此,如果脱离了音乐的一般属性来探讨电视剧音乐,是不现实的,也是不科学的。要论述电视剧音乐是否能构成叙事,首先要对纯音乐^⑦的特性作个探讨。

纯音乐在表现视觉形象方面,存在着“先天不足”的缺陷。因为音乐无法清晰地描绘物体的具体轮廓和色彩,而物体的轮廓和色彩恰恰是表现视觉形象中的两个关键性因素,人们主要靠轮廓和色彩识别物体。我们说音乐没有“具象性”,可能也就是这个原因。尽管在器乐音乐中存在着很多表现视觉性对象的音乐作品,如德彪西的交响素描《大海》,格里格的管弦乐组曲《培尔·金特》中的《朝景》,鲍罗丁的交响音画《在中亚细亚草原上》等。但 these 在音乐上产生的所谓“视觉”形象,实际上是审美主体在音乐作品标题的指引下,对音乐音响进行感知以后,通过联想和想象的方式得到