

流动的 光影声色

Notes Between Frames

罗展凤电影音乐随笔

罗展凤 著

基耶斯洛夫斯基 Krzysztof Kieslowski

 Zbigniew Preisner



《牺牲》 (The Sacrifice, 1986)

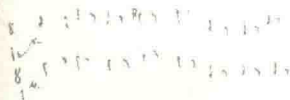


巴赫《马太受难曲》



安德烈·塔可夫斯基 Andrei Tarkovsky, 1932—1986

《约伯记》14: 7—9



《乡愁》 (Nostalgia, 1983)

Giuseppe Verdi 《安魂曲》 (Requiem)

Giovanni Battista Pergolesi 《圣母悼歌》 (Stabat Mater)

(Quando corpus morietur)



舒伯特 Franz Schubert 《未完成交响曲》



卡兰德卓

《纽约全书》6

LIU DONG DE
GUANGYING SHENGSE

流动的 光影声色

Notes Between Frames

罗展凤电影音乐随笔

1625186

罗展凤——著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目 (CIP) 数据

流动的光影声色: 罗展凤电影音乐随笔 / 罗展凤著.

2 版. —桂林: 广西师范大学出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5495-5840-7

I. ①流… II. ①罗… III. ①电影音乐—世界—文集
IV. ①J617.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 185778 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: 何林夏

全国新华书店经销

广西大华印刷有限公司印刷

(广西南宁市高新区科园大道 62 号 邮政编码: 530007)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 12.25 字数: 200 千字

2014 年 8 月第 2 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

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，
祖母陈巧文与祖父罗颂麟，以答谢他们多年来对我的宠爱与教诲。

目录

序

今天我很高兴 舒琪 / 3

声画联姻 周黎明 / 4

01 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 / 8

流动的光影声色：塔可夫斯基的音乐色彩与本质 / 39

以音乐装饰长镜头的梦：安哲罗普洛斯映画音乐史诗 / 77

醉生梦死：贝拉·塔尔的长镜头音符 / 125

明朗旋律里的灰暗人性：《野良犬》 / 149

再谈黑泽明：映画音乐对位法 / 160

02 爱情华尔兹

《断背山》的吉他 / 180

《小城之春》的无音之音 / 186

生命的旋风：《祖与占》 / 195

一个不喜欢音乐的主人公：《其后》 / 205

爱比死更冷：《佩特拉的苦泪》 / 209

- 痴男怨女的主题曲：《2046》 / 219
- 为了忘却的纪念：《伤逝》 / 230
- 《费德里奥》：《大开眼戒》里的婚姻暗示 / 241

03 生命悲歌

- 悲剧与歌剧的盛宴：《赛点》 / 248
- 关于音乐与追忆：《日出时让悲伤终结》 / 268
- 电影音乐结缘：《天堂电影院》 / 278
- 花自飘零水自流：《回归》的女性赞歌 / 293
- 回首的刹那：《间奏曲》 / 299
- 昆汀·塔伦蒂诺的暴力诗篇：《杀死比尔》 / 314
- 爱恨圆舞：《老男孩》 / 331
- 麦兜背后的悲歌 / 341
- 咏叹调的故事 / 349
- 都是贝多芬惹的祸 / 357
- 尼诺·罗塔与费里尼的悲喜剧音乐——兼谈《我的记忆》 / 361

后 记

- 选择你们爱的 爱你们选择的 / 374

附

- 三大西方魔幻巨作及其内在关联
- 评《尼伯龙根的指环》《魔界》《星球大战》 / 377

目录

序

今天我很高兴 舒琪 / 3

声画联姻 周黎明 / 4

01 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 / 8

流动的光影声色：塔可夫斯基的音乐色彩与本质 / 39

以音乐装饰长镜头的梦：安哲罗普洛斯映画音乐史诗 / 77

醉生梦死：贝拉·塔尔的长镜头音符 / 125

明朗旋律里的灰暗人性：《野良犬》 / 149

再谈黑泽明：映画音乐对位法 / 160

02 爱情华尔兹

《断背山》的吉他 / 180

《小城之春》的无音之音 / 186

生命的旋风：《祖与占》 / 195

一个不喜欢音乐的主人公：《其后》 / 205

爱比死更冷：《佩特拉的苦泪》 / 209

- 痴男怨女的主题曲：《2046》 / 219
- 为了忘却的纪念：《伤逝》 / 230
- 《费德里奥》：《大开眼戒》里的婚姻暗示 / 241

03 生命悲歌

- 悲剧与歌剧的盛宴：《赛点》 / 248
- 关于音乐与追忆：《日出时让悲伤终结》 / 268
- 电影音乐结缘：《天堂电影院》 / 278
- 花自飘零水自流：《回归》的女性赞歌 / 293
- 回首的刹那：《间奏曲》 / 299
- 昆汀·塔伦蒂诺的暴力诗篇：《杀死比尔》 / 314
- 爱恨圆舞：《老男孩》 / 331
- 麦兜背后的悲歌 / 341
- 咏叹调的故事 / 349
- 都是贝多芬惹的祸 / 357
- 尼诺·罗塔与费里尼的悲喜剧音乐——兼谈《我的记忆》 / 361

后 记

- 选择你们爱的 爱你们选择的 / 374

附

- 三大西方魔幻巨作及其内在关联
- 评《尼伯龙根的指环》《魔界》《星球大战》 / 377

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，很难想象他们两人出席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次得奖的纪录便可窥见一斑。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段，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

Notes
Between
Frames

中国美术学院美术考级教材

01 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

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，将焦点对准其中一张脸孔。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，皮斯维兹就没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，震惊国际影坛的

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。

一系列十集作品就这样产生了。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：

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《旧约圣经》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，可还足以大派用场？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，当中人物置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