

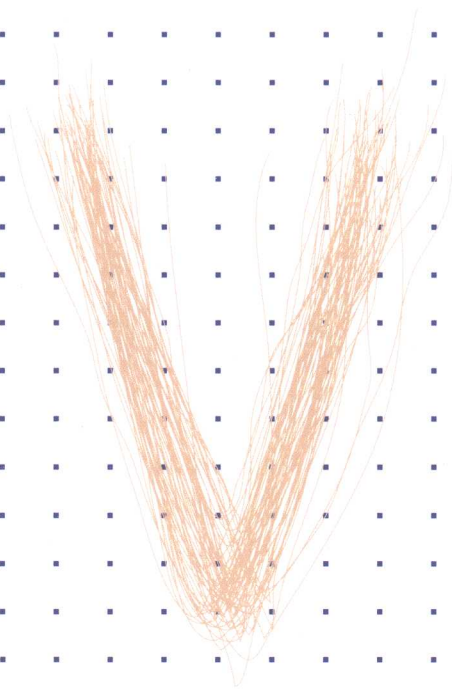
江苏省普通高校精品教材建设项目

高等院校传媒艺术实践学程

MTV创作实践学程

MTV Creative Practice Course of Study

王 方 陶蕾仔 编著

江苏省普通高校精品教材建设项目

高等院校传媒艺术实践学程

MTV创作实践学程

MTV Creative Practice Course of Study

凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社

王 方 陶蕾苾 编著

图书在版编目(CIP)数据

MTV 创作实践学程 / 王方等编著. —南京:江苏科学技术出版社,2010.7

高等院校传媒艺术实践学程

ISBN 978-7-5345-7224-1

I. ①M… II. ①王… III. ①电视(艺术)—音乐—高等学校—教材 IV. ①J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 037661 号

MTV 创作实践学程

编 著 王 方 陶蕾仔

责任编辑 徐晨岷

责任校对 郝慧华

责任监制 刘 钧

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 889×1 194 1/16

印 张 6

字 数 120 000

版 次 2010 年 7 月第 1 版

印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-7224-1

定 价 45.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

江 苏 省 普 通 高 校 精 品 教 材 建 设 项 目

《 高 等 院 校 传 媒 艺 术 实 践 学 程 》
编 委 会

主 编

张承志

南京艺术学院传媒学院院长、教授

王 方

南京艺术学院传媒学院副院长、副教授

编 委

黄晓白

南京艺术学院副书记、副研究员

刘伟冬

南京艺术学院副院长、教授

许 永

南京艺术学院传媒学院教授

庄 曜

南京艺术学院传媒学院副院长、教授

金昌庆

南京艺术学院传媒学院教授

吕 江

南京艺术学院传媒学院动画系主任、副教授

马晓翔

南京艺术学院传媒学院数字媒体艺术系主任、博士

《高等院校传媒艺术实践学程》

序 言

书籍是一种传播思想文化的重要媒介,当这套《高等院校传媒艺术实践学程》作为立项的“江苏省高校精品教材”,终于付梓印刷时,当它带着油墨的清香呈现于课堂和工作室,当它放在图书馆的书架上、装在学子们的书包里、展开于教师的讲台上时,其中的每一本书,每一个字句都凝聚着作者们的心血和付出。

传媒作为近年热门的专业而备受瞩目,当下的传媒业融合了最新的数字技术、视觉和听觉艺术的表现形式,将影像、动画、音乐等不同学科结合起来,形成了新的媒体、新的传播业态和新的发展趋势。《高等院校传媒艺术实践学程》中的每一本教程,都是从传媒学科中有较强艺术实践性质的课程遴选出来的,经过作者们反复的推敲、总结和梳理,运用了大量在实践教学中学到的经验和案例、课题编写而成,为学生在课程的学习中提供理论上的梳理和实践上的指导。

这套书的一个特点就是涉及的课程是以传媒艺术所涉猎的学科横向展开,而非以单一学科纵向集结的方式。《高等院校传媒艺术实践学程》涉及广播电视编导、动画、摄影、广告等诸多传媒学科领域的实践课程,这些学科之间形成互补和支撑,构建了大概念的传媒视域,整套丛书内容丰富,每一本书都是一扇向传媒艺术打开的窗口。

这套书的另一个特点就是紧紧围绕着“艺术”和“实践”两个关键词。

“艺术”是探讨传媒中不同媒介形式的表现手段,而在传媒艺术中,艺术的最终实现往往要依靠的是现代数字技术。技术和艺术的交融,是传媒艺术的一个特点。所以,本套书在对“艺术”的探寻中,同样有着非常具体的技术操作的解读和分析。

同样,“实践”是艺术得以实现的过程,思想和艺术的审美、表达最终都要通过“实践”得以完成,“实践”也是一切学习必须经历的过程。本套教程是从南京艺术学院传媒学院的艺术实践课程中总结、挖掘和梳理而成的,大量的案例和课题都是教师和学生平时教学成果的积累。

《高等院校传媒艺术实践学程》是老师们辛勤耕耘的成果,也希望成为学生学习传媒艺术的好教材,希望它对学生好学好,够用,够用。

南京艺术学院传媒学院院长 张承志

2009年11月16日

目 录

课题一	MTV 概述	001
课题二	MTV 的构成类别分析	005
课题三	MTV 的艺术风格	028
课题四	MTV 的创意和构思	040
课题五	创作步骤一 MTV 创作的前期文案	046
课题六	创作步骤二 MTV 的拍摄	050
课题七	创作步骤三 MTV 的后期剪辑	066
课题八	原创 MTV 赏析	074
附注		091

课题概述

MTV 发源于欧美,其兴起与摇滚乐是分不开的。音乐广告片是 MTV 的前身,在其诞生之际,就已形成了自身的特点,并在乐坛上发挥了重要的作用,很多歌手因此而享誉于世界歌坛。随着音乐广告片的广泛流行和发展,其越来越成为一种独立的艺术样式,并受到观众的喜爱,形成了独特的艺术特征。音乐和画面是构成 MTV 的两大基本元素,在 MTV 中音乐是画面存在的依据,画面是音乐的视觉扩展,两者在形式与内容上最终又形成了统一。

课题目标

MTV 是科技进步、社会发展的产物。学习 MTV 创作,首先要了解什么是 MTV 以及 MTV 的特点。本课题通过对 MTV 起源与发展的概述,使学生了解 MTV 在中西方发展的概况以及形成的艺术特征,有助于增强学生对 MTV 作品的感知力和 MTV 创作的想象力。

知识点

1. 音乐广告片的特点。(以青少年为诉求对象;由导演或乐队自身设计;三至五分钟时长;含有大量的视频特技。随着 MTV 频道的开播,音乐影像受到越来越多青少年的喜爱,很多电影导演也加入了其创作中,音乐影像越来越显示着其丰富的原创力和独立性。)
2. MTV 的艺术特征。(MTV 是一种使音乐视像化、具象化的艺术表现形式。MTV 中音乐是画面存在的依据,画面是音乐的视觉扩展。)
3. MTV 中音画关系类别。(音画同步、音画平行、音画对位)
4. MTV 创作含义。(即在音乐作品限定的时间范围内,以音乐的旋律、节奏、节拍、调式、音色等音乐元素为基础,发挥创作者的想象空间,创作出符合音乐叙述的视觉空间和情境。)
5. 视觉空间和情境的含义。(即画面中呈现的演员表演、物体景观、镜头景别、运动、色彩、光影等等。)

课题要求

1. 了解 MTV 的溯源。
2. 了解 MTV 与西方流行音乐发展的关系,以及形成的特点。
3. 了解 MTV 音乐与画面的关系有哪些方面。
4. 举例说明音画关系的不同设计产生怎么样的艺术效果。
5. 了解什么是 MTV 创作。

教学方法与步骤

1. 讲述 MTV 来源,概述西方流行音乐发展史,分析 MTV 的兴起与摇滚乐有何必然的联系?
2. 观片,分析音乐广告片给当时的乐坛带来的繁荣景象。总结音乐广告片的特点。
3. MTV 在我国的发展概况,观片举例,分析中国 MTV 的特点。
4. 讲解分析 MTV 的艺术特征。
5. 观片,分析总结 MTV 的音乐与画面关系的设计,产生的艺术效果。

教学重点和难点

1. 区别现代的 MTV 与过去的音乐录像带的差异,MTV 中的画面不完全是音乐的附属品,两者的独立和互相外延显得越来越重要。
2. 了解音乐的基本元素,增强对音乐的感悟力和想象力。
3. 音画关系划分为三个方面,要熟练掌握它们的应用以及产生的艺术效果。

思考和研讨

1. MTV 产生的年代和地点。
2. MTV 如何伴随西方流行音乐史兴起的?
3. MTV 的艺术特征有哪些?
4. MTV 的画面创作有哪些限制?
5. 试对 MTV 作品进行分析,说明该作品的音画关系设计,产生怎样的艺术效果。

课外参考读物

1. 《流行音乐史》(尤静波,湖南文艺出版社)
2. 《美国摇滚历程五十年》(谢为群、洛秦,安徽文艺出版社)
3. 《音乐电视导论》(何晓兵、郭振元,中国广播电视出版社)

一、起源

“音乐电视”是英文“Music Television”的直译,简称 MTV。它是基于音乐之上的一种音乐影像艺术,是音乐和现代电子技术相结合的产物,是一种运用声电技术以及充满“爆炸性”的视觉信息来传播音乐的一种综合性电视艺术。MTV 于 1981 年产生在美国,它最初的命名是始于一个音乐电视频道的建立。1981 年 8 月 1 日,美国华纳—阿迈克斯公司在有线电视网开发了一个 24 小时专门播放热门流行音乐的频道,即 Music Television,简称 MTV。这个频道每天播放约 2 小时长的音乐流,这些音乐流的主要内容是一部 3 至 5 分钟、以视觉影像配合热门歌曲的“录影带”,即我们现在说的音乐电视。这个音乐频道刚一推出,就受到众多青少年的喜爱,没多久音乐电视这种全新的视听样式吸引了更多的观众,受众面积迅速扩大,风行于欧亚众多国家和地区。

MTV 的形成受到摇滚乐的风靡和电视“可视歌曲”出现的影响。早在 20 世纪 40、50 年代,电视黄金时间播出的著名的流行歌曲,产生了早期的流行音乐排行榜,后来可视素材的加入,使流行音乐具有可视功能而充分抓住了流行因素。另外,可视歌曲的历史大概可与电影史相联系,先进的电影技术、音乐与影像的结合,具有极大的魔力,带给人以巨大的欢悦,为受众提供了崭新的欣赏媒介。因此,也可以说 MTV 的诞生代表了时尚和潮流,是“流行音乐”和先进电子技术结合而成的崭新事物。

MTV 的兴起是一种社会现象。“猫王”(艾尔维斯普莱斯利)

的崛起,宣告摇滚时代的来临。60 年代记录猫王演唱会的录影带,现在看虽然显得单调老套,但依旧能引起观众的兴趣。接着,1969 年,《伍德托斯》记录了来自欧美大陆 50 多万青年聚集一起连续数天观看摇滚表演的盛况。现场演唱的主旨是“和平、爱及和谐”。这部影片记下了 60 年代青年对精神世界和自由和平的向往。随后,以青年文化为背景的摇滚电影吸引了大量青年。这些影片剧情简单,多以记录为主,其中旋律、节奏、歌词都符合年轻人的生活状态。歌词内容具有社会性,反映当代青年的心理。剧情不太讲究因果关系,表现形式大胆,影像多关于暴力、性、黑暗、抑郁等内容。这期间摇滚电影的代表作当属“甲壳虫”乐队的《一夜狂欢》。随着甲壳虫乐队风靡全球,嬉皮文化、重金属、朋克音乐相继产生。商家开始炮制低成本的摇滚电影,这类作品的粗糙泛滥,致使摇滚到了 70 年代,进入萧条期。而英国四人组合“女王”(QUEEN)乐队,凭借《波西米亚狂想曲》的广告录像,使这支单曲创造了英国流行音乐排行榜连续九周冠军的记录,成为英国有史以来销量最大的单曲之一。这一单曲的成功,刺激了音乐录像这一媒介的运作。随后,在英国许多乐队通过音乐录像广告推出自己,并获得很好的成效。就在英国音乐录像技术日趋成熟的同时,美国 MTV 频道开通,英国制作的音乐录像大量涌入了美国,并霸占了美国流行音乐排行榜很长一段时间。

这种音乐广告片的出现使 70 年代末低迷的乐坛重现生机。它具有的以下几个特点:以青少年为诉求对象;由导演或乐队自身设计;三至五分钟时长;含有大量的视频特技。随着 MTV 频道的开播,音乐影像受到越来越多青少年的喜爱,很多电影界的导演也加入了其创作中,音乐影像越来越显示着其丰富的原创力和独立性。

MTV 传入我国是在 90 年代初。首先它在中央电视台《东方时空》电视节目中的一个小栏目中亮相,主要以通俗歌曲为主。1993 年中央电视台首創播放 MTV 的专栏节目《东西南北中》,举办了 93' 中国音乐电视大奖赛,涌现了一批优秀的电视作品,如《流浪的燕子》、《牵手》、《长城长》、《冬季到台北来看雨》等等,受到了广大电视观众的欢迎。随后,1994 年、1995 年,中央电视台又连续举办了两次音乐电视大奖赛,推出了《我属于中国》、《当兵的人》、《我们的大中国》等受到观众欢迎的作品,全国各地电视台纷纷设置音乐电视栏目,深受不同层次观众的喜爱。

在我国 MTV 的初探时期,创作风格和西方有着明显的不同。西方的 MTV 注重商业化操作,大量运用视频特技,在视觉上追求强烈的感官刺激,在表现形式上追求标新立异;而中国的 MTV 则讲究将积极向上的时代精神、人文主义色彩,形成了自己独有的艺术风格,体现了民族精髓。然而近几年,随着社会时代的发展,人们的审美需求有了很大的变化,我国的 MTV 创作也逐渐融合了西方化的创作特点。MTV 创作越来越重视综合艺术性,大量融入影视、文学、视频剪辑等方面的要素,逐渐满足受众的听觉、视觉和心理欣赏的综合需求。

二、MTV 的艺术特征

影视艺术即视听艺术,由声音和画面两大介质构成。音乐则是一个重要的听觉元素。在众多的影视作品中,音乐发挥着重要的作用,其从属于画面,起到了烘托意境,推动剧情,营造氛围的

功能。然而在 MTV 中,音乐是主体,画面则发挥着演绎、表达音乐作品,外延音乐内涵的功能,这时画面处于从属地位。MTV 是一种使音乐视像化、具象化的艺术表现形式。音乐和画面是 MTV 构成的两大基本元素。MTV 中音乐是画面存在的依据,画面是音乐的视觉扩展。两者在形式与内容上最终又形成了统一。

音乐是听觉和时间的艺术。从形式上看,音乐包含的内容不甚清晰,而更趋于某些情感、形象、思想的表达。从内容上看,音乐缺乏语义指向和视觉指向,因此音乐内容便有了“多解”的“麻烦”。这无疑给 MTV 创作带来了更广阔的意象空间。音乐按内容分类,可以分为器乐作品和声乐作品两种,这是 MTV 作品创作的主体形象,是 MTV 创作的前提和基础。音乐的最基本要素是节奏和旋律,除此之外还包括音色、曲调、和声、力度、速度、调式、曲式、织体等。这些都是音乐的表现手段,不同元素构成的音乐作品,都将给人们带来不同的遐想空间和情感体验。

电视是视听的艺术,视觉感受是它的一大特征,是画面与时间的艺术。电视画面呈现的内容是具体的,即人、景、物、光、色,还有画面呈现的运动、景别、构图等不同的拍摄技巧,并运用蒙太奇进行有序的排列,形成完整的故事或意象的情感表达。

音画关系可划分为音画同步、音画平行、音画对位三个方面。

(一) 音画同步。MTV 中画面叙事内容与音乐情绪基本一致,强调两者叙事形态情感表达相吻合。画面形象根据音乐的意象进行塑造,是对音乐情感的提炼和升华。这种音画同步的画面创作较通俗易懂,然而因为画面完全从属于音乐,使画面失去了独立性,易造成音乐的图解,缩小了观众的想象空间。因此在运用音画同步的创作方法时,要把握好音乐的风格和视觉造型的提炼。歌手表演唱的 MTV 是音画同步 MTV 创作的典型,几乎纪录式的演唱画面,重在表现歌手的表演。而在苏芮演唱的《牵手》MTV 中,也采用了音画同步的画面创作,缓慢的旋律、通俗易懂的歌词、与之相对应的一组组孩子、爱人、老人简单牵手的画面,娓娓道来的情感,深深打动了观众的心,挖掘出了人生道路上人们互相关爱的主题,使观众产生了极大的共鸣。此时 MTV 的音画同步设计没有显得画面生硬、多余,反而起到了对歌曲蕴含意义的提炼和升华。因此在进行 MTV 创意时,把握音乐的风格、提炼适合外延音乐内涵的视觉造型非常重要。(图 1-1)

(二) 音画平行。MTV 中画面与音乐共同表达一个主题,但是两者表达的内容相对独立,呈平行发展的关系。这种音画关系设计在 MTV 中比较常见。由于 MTV 中,承载画面的音乐时间通常只有 3 至 5 分钟,其内容指向性不甚清晰,因此创作者可以充分发挥自己的想象力,构建自己所要诉求的视像,以表达对音乐情感的个人体验,或编织各类故事迎合音乐所赋予的情绪。MTV 中的画面是音乐传达的悲伤、抒情或愉悦等情感情绪信息的高度浓缩,其表现为意象的画面、或是根据歌曲提炼出的典型形象,进行有机的组接,从而起到了阐释音乐主题,丰富音乐内涵的功效。(图 1-2)

图 1-1 《牵手》MTV, 词曲: 李子恒, 演唱: 苏芮

图 1-2 《童话》MTV, 词曲: 光良, 演唱: 光良, 导演: 周格泰

忘了有多久
再没听到你
对我说你最爱的故事
我想了很久
我开始慌了
是不是我又做错什么
你哭着对我说
童话里都是骗人的
我不可能是你的王子
也许你不会懂
从你说爱我以后
我的天空星星都亮了
我愿变成童话里
我要变成童话里
我会变成童话里
你爱的那个天使
张开双手
变成翅膀守护你
你要相信
相信我们会像童话故事里
幸福和快乐是结局
一起写我们的结局

歌曲以爱情为主题,旋律抒情、节奏缓慢,歌词不具有清晰的指向性。我们从歌曲中只是隐约感受到了童话般的爱情夙愿。然而导演给歌曲加上了几句对白,编织成了一个完整的爱情悲剧。故事以男主人公现实演唱空间和两人相恋的闪回空间为线索,述说了男主人公对爱情追忆的悲伤情怀。这部 MTV 深深打动了许多观众,歌曲也随之广为流传。《童话》MTV 是对音乐情绪的多元开发和创造的一个成功范例,创作者摆脱了歌词的束缚,画面没有按照歌词内容完全对应,而是在创作上整体把握歌曲内涵,注意画面与音乐的内在联系,展开了丰富的联想,构建了一个凄美、感人的爱情故事,为音乐赋予了一个新的内容。

(三) 音画对位。MTV 中画面内容与音乐表达的情绪呈对比的关系。例如缓慢运动的画面配合快节奏的音乐,再如柔和抒情的音乐配上嘶声力竭的暴力场面等。这样音画对立关系的设计,易丰富音乐和画面的表层含义,刺激欣赏者的思考与联想,从而为观众营造一个更广阔的想象空间。画面与音乐形成对立冲突,却共同阐释着一个主题。(图 1-3)

这部作品以反战、保护大自然、歌颂和平为主题,柔和诉说的歌曲和残酷战争、自然严重破坏的画面形成对比,这种音画内容的巨大反差强烈震撼了欣赏者的心灵,激起人们的自我反思。画面赋予了歌曲更深刻更直接的含义,即人类现实的危机,呼吁人们爱护地球维护和平,从而实现了创作者的创作意图。

图 1-3 《Earth Song》(《地球之歌》)MTV,演唱:Michael Jackson,导演:Nicholas Brandt

课题概述

音乐和画面是 MTV 构成的两大介质。音乐是作为 MTV 画面创作的参照物,不同类型的音乐元素影响着画面创作的表现类型,如歌词、旋律、节奏、演唱风格等等,都将给听者带来不同的联想空间。MTV 中的画面是音乐内容、情感的视觉化和扩展,时空的跳跃性和丰富的运动设计是 MTV 画面创作的两大特点,掌握好画面的时空设计和运动设计可以增强 MTV 的视觉冲击力,并能更加形象的阐释音乐中抽象的内心世界。

课题目标

MTV 是对音乐情感的视觉模拟,是将抽象的个人情感通过电视手段、镜头语言,转化为具体的视觉形象,传达给欣赏者,触动观众心灵的一种艺术样式。因此,了解 MTV 的构成要素以及每个要素的地位和意义是学习 MTV 创作的基础和关键。通过对 MTV 中音乐和画面这两大介质的解析,有助于学生们认识 MTV 中的画面创作如何表现音乐的内涵、情感、情绪,如何揭示音乐的主题,如何拓宽联想空间,丰富作品的想象空间。

知识点

1. MTV 中的音乐主要分类。(声乐作品、纯音乐作品)
2. 声乐作品中歌词的风格类型。(抒情性、叙事性)
3. MTV 中的画面时空类型。(现实时空、超现实时空)
4. 画面运动的三个方面。(运动摄像、被摄对象的运动以及后期特技形成的运动)

课题要求

1. 听音乐,说出音乐的类型以及表达的情绪和情感。
2. 根据歌词,联想画面形象,能较准确的表达歌曲的情感情绪或扩展歌曲的内容主旨。
3. 能较好地运用多时空设计进行 MTV 创意,摆脱单一时空的叙事结构。
4. 了解形成画面运动的方式方法,并能运用到自己的 MTV 创作中。

教学方法和步骤

1. 总体概括音乐的构成元素以及这些元素对影像创作的影响。
2. 观片,分析不同类型的音乐作品,画面创作的特点。
3. 总结声乐作品和纯音乐作品画面创作的取材特点。
4. 观片,分析画面中的时空设计。
5. 总结 MTV 画面中现实时空和超现实时空的创作特点。
6. 观片,分析画面运动的方式方法,以及产生的艺术效果。
7. 布置作业,写一个 MTV 剧本,运用多时空交叉设计。

教学重点和难点

1. 根据音乐作品的诸多元素,进行联想、想象,挖掘有创意的、符合音乐情感的视觉形象。
2. 分析不同类别的歌词,进行联想、提炼,创作出延伸歌曲意蕴、扩展歌曲内

涵的画面。

3. 现实时空与超现实时空在 MTV 创作中的运用。
4. 画面运动设计多样性的结合。

思考和研讨

1. 在进行声乐作品的画面创作时,多以什么为基本取材?还可以依据歌曲的哪些元素进行创作?
2. 纯音乐作品的画面创作有哪些特点,可依据哪些元素捕捉音乐的视觉形象?
3. 根据一首歌词,编写一个 MTV 剧本,运用多时空设计原则。
4. 观看一部 MTV,分析片中的运动设计,以及产生的艺术效果。

课外参考读物

1. 《影视剧音乐艺术》(曾田力著,中国广播学院出版社)
2. 《电视音乐与音响》(陈义成 主编,中国广播电视出版社)

音乐和画面是 MTV 构成的两大介质。

一、音乐

音乐具有很强的抽象性和多义性,旋律的起伏、节奏的快

图 2-1 《同一首歌》MTV,词:陈哲;曲:孟卫东;演唱:毛阿敏;导演:刘真、张晓林

鲜花曾告诉我你怎样走过
大地知道你心中的每一个角落
甜蜜的梦啊谁都不会错过
终于迎来今天这欢聚时刻
星光洒满了所有的童年
风雨走遍了世界的角落
同样的感受给了我们同样的渴望
同样的欢乐给了我们同一首歌

水千条山万座我们曾走过
每一次相逢和笑脸都彼此铭刻
甜蜜的梦啊谁都不会错过
终于迎来今天这欢聚时刻
在阳光灿烂欢乐的日子里

慢、音色的变换等等,都表达了不同的情感,也因此最易于激发人们的共鸣和心绪。MTV 就是对音乐情感的视觉模拟,音乐特有的叙事性,决定了画面的表达,影像的碎片化、意象化、拼贴化给人以一股强烈的视觉冲击流。

音乐是作为 MTV 画面创作的参照物。不同音乐元素影响着画面创作的表现类型,音乐可以分为声乐作品和纯音乐作品。

(一) 声乐作品

声乐作品里,音乐的主体形象由音乐和歌词组成。演唱风格、音乐配器不同,都导致了音乐作品呈现感情的变换。给 MTV 创作也带来了不确定性。

音乐是在一定的时间中,创造一种情感情绪的幻象,是予以受众最大联想和想象空间的艺术形式。歌词是声乐作品中的一个元素,是对事物或情感的高度凝练,并在音乐的旋律、节奏、音色、和声、调性等元素中瓦解。声乐作品中,很多以歌词为基本选材取向的创作,由于歌词赋予的多义性,使创作也产生了很大的差异性。

歌词相比纯音乐更具有阐释性。好的歌词不一定要被读懂,而是被感觉得到。它是对音乐进一步的阐释,是思想或是人性哲理的升华,是经典形象的提炼,具有多义性。声乐作品中,MTV 的画面创作多以歌词为选材取向,然而因为歌词的多义性,一首歌曲可能出现不同版本的 MTV,并塑造了不同情感体验的视觉形象。(图 2-1)

我们手拉手啊想说的太多

这首歌曲深受人们喜爱,创作与 90 年代初流行至今,它的成功不光是其歌唱性的旋律,还有很重要一点,是具有共鸣和多义性的歌词吸引着人们。“同一首歌”可以表达亲情、友情、爱情……意义得到了最大化的延伸。《同一首歌》曾经作为亚运会开幕式的一首主题歌,其抒发了全世界友谊、和平、欢乐的意义。而之后,在由刘真和张晓林导演的《同一首歌》MTV 作品中,其完全颠覆了原有歌曲创作内涵。画面以浴血奋战的女战士作为主体形象,抒发了对先烈的缅怀,音乐情绪得到了逆转。从《同一首歌》MTV 作品中不难发现,MTV 创作体现了创作者的审美品格和需求。音乐是 MTV 创作的基础,但因创作者的情感体验不同,对音乐有不同的理解,将会创作出独具一格的影像,对音乐重新阐释。因此 MTV 创作是对音乐作品的二度创作,它将超越或重新赋予音乐原作的内涵意义,从画面中得到一个新的主题。

再如,《薰》MTV,该片中的歌曲旋律舒缓,歌词大意主要诉说了男孩对纯真爱情的点滴回忆。

该片描述了一个校园里的爱情故事。画面中通过一系列的情节设计,表现了男孩与女孩的相识、相知、相恋。创作者通过这

样完整的叙事,表达了自己对歌曲的理解,同时也拓展了歌曲的内涵和意境。

1. 第一次相遇。男孩来到洗衣店,女孩将男孩发臭的衣服洗干净,放上薰衣草,男孩回家发现衣服里的薰衣草。(图 2-2)

图 2-2 第一次相遇

2. 第二次相遇。足球场,男孩踢球,不小心撞到了女孩。(图 2-3)

图 2-3 第二次相遇

3. 男孩偷偷帮女孩洗衣服。(图 2-4)

图 2-4 男孩偷偷帮女孩洗衣服

4. 女孩看男孩踢球,男孩摔伤,女孩骑自行车带男孩。两人情感递进。(该处穿帮镜头,足球场和骑自行车时两个连续发生的场景。而女孩的衣服不相同,这显然是创作者的疏忽了。因此在进行创作时,对服装的标注也是很重要的。)(图 2-5)

图 2-5 感情递进

5. 两人在草丛中玩耍。(图 2-6)

图 2-6 草丛中玩耍

6. 捉迷藏游戏,女孩闻出男孩衣服的气味。至此两人开始了恋爱。(图 2-7)

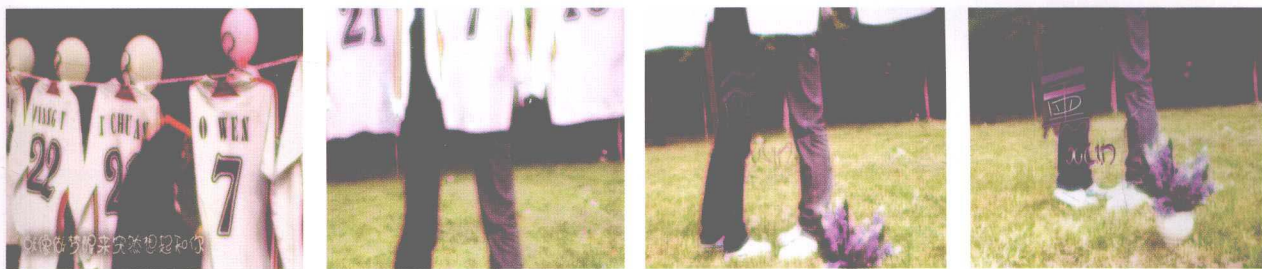

图 2-7 恋爱了

图 2-2~图 2-7,《薰》MTV,词曲:朱敏明;制作者:苗芳、罗茜、杨洋、程善磊。(南京艺术学院传媒学院广播 2006 级电视编导专业学生作品)

该片是一个叙事风格的 MTV,创作者没有被歌词束缚,而是大胆地进行联想、想象,通过若干情节的设计,情感得到递进,构思了一个完整的爱情故事。片中由薰衣草作为情感发展的线索,丰满了影片的内容。在 MTV 中,用道具外化情感,增强影片的意象性,是常用的手法。

该片的不足之处是情节设计上略显有些生硬,薰衣草在片中的贯穿作用没有最大可能的发挥,因此线索在情感的发展中略显牵强了。另外创作者欲将影片做出唯美的效果,在后期处理上加了柔光特效。这样的画面处理我们可以看到给画面增添了不少朦胧感,但同时由于特效的度没把握好,也影响了画面的清晰度。

歌词是对歌曲的宗旨和灵魂的进一步表达,往往阐述了一首歌表达的感情和主旨。歌词具有不同的风格类型,大概可分为抒情性和叙事性两种。

1. 抒情性歌词的画面创作

抒情性的歌词具有较强的多义性,视觉形象的塑造具有更广阔的想象空间。

图 2-8 《爱的代价》MTV,词曲:李宗盛;演唱:张艾嘉;导演:彭文涛

歌 词	画 面
还记得年少时的梦吗	歌手演唱 近景
像朵永远不凋零的花	叠一朵红色的玫瑰
陪我经过那风吹雨打	切 黑白色 近景 歌手 切 全景 年轻男女在房间里温情默默的状态
看世事无常	叠化 近景 男女亲热的状态
看沧桑变化	昏黄的房间里,前景一个火盆,后景两个修女互相拥抱

该片是一部抒情风格的 MTV,画面情景寻求与歌词意象的整体吻合(图 2-8)。视觉形象是对歌词意象的提炼和升华。首先,歌手的演唱状态与玫瑰花叠化,为回忆过往营造一种意境;之后,年轻男女的亲热情景,是歌手展开的回忆;最具有创意的是两个修女的拥抱,上帝的爱对于她们来说也是付出了无限的代价。这每一个画面都展示了人们在面对现实的无奈,感叹人士沧桑,使观众陷入无限回忆的情感之中。优秀的 MTV,是要避免音画的完全同步从而造成画面对音乐呆板的图解,而是需要创造出歌词以外的视觉形象,画面的功能是为音乐延伸意蕴,扩展内涵,从而给予观众广阔的想象空间。

2. 叙述性歌词的画面创作

叙述性的歌词,通常表白清晰,具有一定的指向性,在创作画面时需要提炼歌曲的内涵,可运用意象性的画面,避开歌词的太过直白。

图 2-9 《阿姐鼓》MTV, 词: 何训田; 曲: 何训田; 演唱: 朱哲琴; 导演: 薛芳芳

歌 词	内 容
我的阿姐从小不会说话	远景 夕阳下, 空旷草原中一棵大树 近景 歌手状态 特写 手中的藏饰挂件
在我记事的那年离开了家	近景 歌手 近景 一只手接过挂件 全景 模糊的一人骑马远离的身影
从此我就天天天的想阿姐啊	特写 歌手看远方 远景草原中的一棵大树下两个女孩在玩荡秋千 中景 两个女孩玩荡秋千
间奏	远景 夕阳 连绵的山 中景 歌手坐着看远方 下摇 远景 夕阳 全景 一群喇嘛爬山坡的背影 远景 夕阳 全景 一群喇嘛爬山坡的背影
一直想到阿姐姐那样大	前景 喇嘛走过; 背景 近景 歌手仰 左摇 中景 蓝天一个藏族女孩站立着, 寺庙
我突然间懂得了她	全景 蓝天下 一老人和易女孩坐着看远方, 左摇, 蓝天下的高山 寺庙

《阿姐鼓》的歌词朴实、直白, 歌曲旋律悠扬、飘逸, 歌手天籁之声的演唱, 让人浮想联翩。创作者没有将画面拘于内容清晰的歌词, 呈现在荧幕上的是西藏地域的自然风光和风土人情, 如蓝天、高山、寺庙、湖泊、草地上硕大的树、藏族少女、老人、僧侣。这些视觉造型勾勒了一个意味深长的少数民族的心灵空间。给直白朴实的歌词, 赋予了哲理的思考空间。歌曲在后半段, 出现的夕阳下的老人、鼓, 是 MTV 的点睛之笔。鼓的敲击连接着自然与生命的脉动, 这时的鼓已不只是一个物件, 而是作为一个意象的支点, 使画面统一于现实空间与抽象空间。(图 2-9)

歌词为画面创作提供了依据, 创作者需要走进歌曲的意境, 感受、领悟、凝练, 摆脱现实空间的局限性, 获取有创意、有意味的内心视像。

声乐作品中, 影响画面创作的因素除了歌词, 还有歌曲题材、音乐旋律、演唱风格等。因此在进行 MTV 创作时, 要歌曲的诸多元素分析、联想、创造。

一首歌词, 通过曲作者不同的编配, 歌手不同的演绎风格, 作品都将产生不同的情绪和意义, 有时反差极大, 所以对画面创作也提出了新的要求。如新民歌改编。太阳最红, 原作品是抒情性歌曲, 歌颂我们伟大的毛主席, 歌颂党。因此对画面创作要求是速度缓慢的、主旋律性质的, 视觉上不易夸张而是趋于平缓为佳。而此曲被加入现代流行元素, 改编为新民歌时, 节奏加快、曲调高亢, 演唱渗入流行唱法, 时而轻柔, 时而嘶声裂肺, 和原作显然有很大的区别。欣赏者从歌曲中所体验到的可能是对现代社会的强烈憧憬, 或是对现状的情感发泄。因此, 画面创作要符合这种情绪并加以延伸, 画面剪辑可以加快节奏, 增加镜头数量, 画面内容加大视觉信息量, 迎合受众的欣赏心理。

图 2-10 《青藏高原》MTV, 词曲: 张千一; 演唱: 李娜

西藏长调的民歌旋律, 高亢的曲调、歌手李娜通透的嗓音, 引起了我们对西藏的联想, 蓝天白云, 高山耸耸, 一副广阔的大远景浮现在我们脑海中。这时歌词的类型已远不及音乐元素影响画面创作的程度。歌曲中音乐的旋律、节奏、音色、风格等引起的意象, 往往不是小景别的细节, 而是画面的总体造型, 大景别的概括描述。因此这类歌曲的画面创作需要对空间和氛围的把握。(图 2-10)

《本草纲目》是以民歌《辣妹子》为素材, 融合了现代音乐节奏、说唱风格, 创作的一首中国风的现代流行歌曲。为了表现中国风这一特征, MTV 的画面空间造型尽量采用了中国传统元素, 如大红灯笼、红色“喜喜”的霓虹灯牌、僵尸蓝色朝服加上红色的顶戴, 红色的符纸等, 以及与现代流行的元素相近的视觉造型, 如街舞与僵尸跳, 开药方与 R & B 说唱, 这一系列古今神鬼的景象联营造了一种复古的、诡异的气氛, 增添了浓重的中国式色彩, 从而形成了音乐所标定的古代、现代美丽中国的意境。(图 2-11)

图 2-11 《本草纲目》MTV, 词: 方文山; 曲: 周杰伦; 演唱: 周杰伦; 导演: 周杰伦