

《炮打双灯》

原著：冯骥才

编剧：大 鹰

导演：何 平

摄影：杨 轮

美术：钱运选

音乐：赵季平

录音：顾长宁

主演：宁 静

巫 刚

赵小锐

高 阳

《东归英雄传》

副剧：赵玉衡 辛加坡

塞夫 于承惠

主演：塞夫 麦丽丝

摄影：格日图

美术：莫·那音太

作曲：曹·道尔基

主演：巴桑 叶晖

影视文化

THE FILM & TV C

电影理论

- 银幕音响的艺术力量.....林洪桐 1
试论影、视、文学构思的“突破”.....刘树生 29
电影语言的退化机制.....贾磊磊 60

中国电影

- 阳翰笙前期电影剧作的革命现实主义特色.....高小健 85
嬗变的人性主题——张艺谋的“三部曲”.....虞吉 106
“情”与“理”的纠缠——评《喜鹊花巷》.....李青 116
中国电影：中西文化冲突下的第三世界文化.....梁天明 124

名作分析

- 《卡门》：套层结构与镜式本文.....戴锦华 131
剧院、魔术、主教的宅邸和可见的鬼魂——观
看《芳尼和亚历山大》.....崔子恩 148

名家特写

- 马丁·斯科西斯：在经典电影样式中创立先锋品
位.....古剑 157

世界影坛

- 美国电影音乐美学思潮的演变.....王汉川 169
美国黑人电影.....邓晓岩 184

黑泽明电影艺术的新发展.....王秀媛 198

电影人物

周璇的电影生涯.....王素萍 203

珠联璧合 相得益彰.....曾芸 219

电视纵横

媒介时代的文化思虑.....张卫 223

在系统整体中探寻电视艺术的根本属性.....刘树林 235

大型电视纪录片《望长城》与《万里长城》

比较谈.....刘卫星 246

中国刑警：一种传播媒体中的国家形象/大众

英雄.....贾磊磊 267

海外视点

中国电影：“代”的概说.....〔美〕杰弗里·福布尔 281

陆汉臻译 弘石校

资料

为电影成为艺术.....王崑 289

影视文化

·6·

1994年3月出版

编辑者 中国艺术研究院影视研究所
《影视文化》编辑部

出版者 文化艺术出版社

印刷者 北京
海丰印刷厂

发行者 新华书店
北京发行所

ISBN 7-5039-1259-6/J·400

定价：6.20元

银幕音响的艺术力量

林洪桐

在影片制作中，艺术家们比较娴熟地掌握了画面的运用、镜头的蒙太奇组接等电影视觉的表现力。并在创作中指出电影编剧在动笔前，构思时，要用画面去思考，然后，再用文字来表达。导演在影片开拍前要看未来电影的蓝图——画面的视象。这是可喜的，说明我们在创作中增强了电影意识。然而，我们往往比较忽视电影创作中另一个重要元素——音响。在创作中不善于发挥听觉的表现力，经常将音响仅仅作为画面的伴奏和辅助手段。然而，实际现实生活就是一个视觉、听觉并存的世界。人们用眼、同时用耳去感受人生和世界的。电影本来就是一门视听并重的艺术。不够重视音响，不去发挥音响的艺术潜能的瘸腿现象，是影视创作中的一大遗憾。

日本著名电影导演黑泽明说过，电影的声音不仅加强，而且数倍地放大影像的效果。匈牙利电影美学家巴拉兹指出：“这要等到电影里的声音有一天能象电影里的画面那样成为一种可以驾驭自如的手段，等到声带有一天能象画面那样从一种复制的技术转变成一种创造的艺术。”^①

巴拉兹的预言正一步步成为银幕的现实。艺术家们在电影前进的历程中，正不断地探索音响丰富的艺术表现手段，探索音响与画面结合的声音蒙太奇，产生了“声画合一”“声画对位”及“声画分主”等创作原则，以及对画外空间音响的运用等。今天，

在现代电影的创作中，艺术家们更加充分地认识到声音具有同画面同样重大的艺术表现力，电影正逐步走向“声画并重的视听艺术”。他们在实践中创造性地运用音响，充分挖掘电影视听的巨大艺术表现力，将使我们的银幕呈现出“最丰富、最复杂的形象影界”，“最丰富，最复杂的音响世界”。我们的电影创作者应该特别重视电影听觉表现力的开掘，电影剧作家应该象重视画面表现力那样重视音响这一电影剧作元素。更好地掌握电影这把“双刃刀”（画面、音响），创造出优秀的、全面电影化的银幕作品。

法国电影理论家马赛尔·马尔丹在《电影语言》中进一步指出：“事实上，我们的听觉在任何时候都容纳着我们周围的全部空间，而我们的视觉每次却只能波及六十度，甚至在我们注意力集中时，只有三十度。”②

那么，银幕音响具有多大的艺术潜能，能构成什么样的艺术手法呢？下边我们将通过影片创作的实例来探讨音响效果的创造性运用，分析音响的艺术功能。

（一）逼真的音响能增强影片的真实感和生活感。

现代电影几乎可以将人的耳朵能够听到的音响全都真实地体现在银幕上。特别是七十年代艺术上研制了多声道降噪及信号增益系统，如道尔贝、科尔温等，大大增强了声音的真实及表演幅度，可以称为第二次的声音革命。制造一个真实的空间环境音响可使观众亲身体验音响生活的真实感受。如郑洞天导演的《邻居》序幕中就为我们创造了音响的厨房交响乐——电台的报时声，水沸声，锅碗碰撞的炒菜声，鱼下锅的嚓声，刘兰芳的说书声，……使观众逼真地感受到正午十二时普通居民楼的生活节奏。格拉西莫夫导演的苏联影片《静静的顿河》真实生动的马具声，马蹄声，青蛙的沙沙声，芦苇的簌簌声，顿河水的拍打声及富于特色的哥萨克语言，使观众仿佛踏上顿河辽阔的河岸。据说这是导演和音乐师采用同期录音的结果。荣获第五十一届奥斯卡录音奖

的美国影片《猎鹿人》在这方面的探索十分成功，它将观众始终置身于炼钢厂环境音响，十分真切的环境音响之中。连续不断的、真切的音响效果产生了巨大的艺术感染力。西来诺在剧本中是这样描述的：

“蒸气蹿出排气孔而和烟道升入云层，嘶嘶声、铿锵声、轰隆声、尖啸声……所有喧嚣之声远远传来，又随着徐徐洒落的白雪而变得微弱起来……”

吊车滑下一英里长的轨道，将铸块卸在滚轧机上，发出尖锐、刺耳的呼啸，跟着又是第二块铸块，第三块、第四块、第五块，这些铸块非常大，热得发颤，落下时发出可怕的振动声……

当钢钎捅破结壳时，白热的铁水发出巨大的爆炸声，从钢口上喷涌而出……

近在咫尺的高炉令人畏惧，噪声震耳欲聋。白热的铁水继续从钢口喷射出一阵阵火花和火焰……

墙上成排挂着上下班的记时钟。一声尖锐刺耳的汽笛声标志着夜班的结束……

钢铁厂在他们身后隐约可见，冒着蒸气与火光，它发出的隆隆之声组成一片单调的协调的音响……”^③

由于使用先进的录音设备，并用无线话筒将环境的前前后后的各种实际音响分别录下来，并在后期进行艺术加工与合成，所创造的多层次环境音响，即真切而又富于艺术性，并加强了画面的空间感与真实感。

环境音响的真实追求决非自然主义和随意状态，而需要导演与录音师、包括剪辑师的艺术创造，甚至于编剧阶段的总体构思和创造。下边摘录几段苏联剧作家就电影剧本《我们来自喀琅施塔得》的音响处理给导演的书信：

“……我一直在考虑音响，音响的‘主旋律’，总体音响形象和各種音响形象。显然，海的音响形象和风的音响形象应当与人的音响形象……相互交织、相互变化和斗争……必须考虑

到音响的诸因素、音响的分量、结合和力度……应当有全面的音响设计……创造性地配音，创造性的音响总谱，要实地研究音响……”④

的确，创造性的音响构思才能产生创造性的艺术。让我们剖析美国影片《虎胆忠魂》中抢劫碾磨工厂一段的音响构思。可以明显看出对音响的选择、真实的录音，包括音量的大小，强弱的设置，顺序的组合，音色的变化等，都存在精心的设计、构成音响的蒙太奇。

影片的音响是根据剧情的需要经过选择和组织的，然而却十分自然、真实。它的艺术效果来自音质的变化，音量的变化和强度的变化。开始是城市自鸣声奏出和谐的乐声，可一进入碾磨工厂就听到缓慢、沉闷、有节奏的机器运转声加上他们那空间的脚步声，创造出抢劫前紧张气氛。抢劫开始后，机器声变得更响了。单调沉闷的机器声使时间显得缓慢冗长而难以忍受。观众仿佛与抢劫者一样经历难忍的过程。偶尔发出细小的放钞票声及走动声烘托了人物的紧张心情。而劫犯之一轻轻吹着口哨声更增加了紧张效果。外边坐在汽车里焦急等待的帕特，听到远处偶尔发出轻轻的姑娘的笑声，不自觉地踩加速器，引擎快速地运转声显得很突出，刻划了人物敏感的心理。而传来的马拉煤车的马蹄声和叫唤：“煤来了”的呼声都处理成回声，象征不祥之感。当他们逃跑时音响的音量、强度大大增加，尖锐刺耳的警铃连续响了起来，而后汽车加速器运转响声提到与警铃声平行，造成极度紧张的氛围。接着危险恐怖的气氛靠如下音响构成：（1）汽车引擎加快转速声音；（2）引擎飞快运转声音；（3）加速器加快运转的声音；（4）配合加速器汽车内的声音特写；（5）轮胎在地面磨擦的声音；（6）刹车尖锐刺耳声。形成总的音响效果。当约翰尼摔倒在地上时，充满戏剧性的弦乐突然响起，当他逃跑时出现狗的大叫声，远去后，又出现玻璃嘎吱嘎吱响声及很响的喘气声，最后是他那低微的呼吸声，四处静悄悄，远处警报铃声隐约可闻……

这一切说明成功地运用音响，并通过对比手法可以创造不同情境，加强人物的情感，渲染各种情绪。

正如巴拉兹指出的：“各种物象的语言如大自然的小声低语；所有这些语言都胜于人类的语言，从海洋的喃喃自语到城市的一片嘈乱，从机器轰鸣到秋雨敲窗时的淅沥之声，这一切都向我们倾诉着生活的丰富内容，不断地影响并支配着我们的思想和情感。”^⑤我国影片《城南旧事》中疯女人秀贞带着妞儿出逃时，风雨声、雷击声、喊声、火车嘶鸣声及报童的卖报声……形成真实的交响，烘托了剧情、渲染了气氛、刻划了人物、增强了悬念，造成极佳的艺术效果。

（二）艺术的音响处理可以对画面、剧情起到衔接作用。

音响同样可以进行蒙太奇处理和衔接，如一个镜头表现部队司令部下达进攻命令的发报机嗒嗒声，下一个镜头紧接着是部队进攻时机枪的嗒嗒声和炮火的轰鸣声。希区柯克在《三十九级台阶》中处理了这样一个场面：房东发现客房里有一具尸体，她被吓得惊叫一声，紧接着是火车的汽笛长鸣声，凶手（房客）正乘此次火车逃之夭夭。人们称这种手法为“音响的桥梁”。它还运用于一系列迅速变化的短镜头，往往是跳跃式的，然而又有内在联系，表现一件事的诸多方面，一般经历的不同过程等，有时以歌声、乐曲有时以音响或台词将其衔接起来。也有运用画外音、独白、旁白作为桥梁的。比如苏联影片《复活》表现公爵涅赫留道夫为玛丝洛娃求情的不同过程就是靠作者的旁白及戏中台词的同一个意念作为桥梁衔接的，既简洁又清晰。

意大利导演勒鲁什在《一个男人与一个女人》中多处出色地运用歌曲衔接的手法，取得极佳的艺术效果。影片中男人问女人，丈夫是干什么的？怎么死的？女人没有用一句台词回答，而是一组精心的构思，互不连贯的抒情画面，由她丈夫唱一组《桑巴撒拉瓦》的歌曲流畅地衔接在一起，更由于画面的意境、情调十分和谐统一，因此观众感受到如春风拂面的艺术欣赏。第一次剧本

是这样描述的。由于不能看到画面，很难全面领略这种意蕴，因为文字是难以表达的。

还有利用音响进行首尾呼应的，如大卫·里恩导演的美国影片《相见恨晚》就利用收音机播放一首人们熟悉的钢琴协奏曲来贯穿全剧。影片采取倒叙方法，开始是女主人公与丈夫在家中，在几次的闪回叙中（她与情人的交往）时间流程延长了，可当画面再次回到开场时，这首钢琴协奏曲已接近尾声。因此，它除了起背景情绪音乐外，还起到呼应作用，并告之观众银幕中现实故事进展的时间，即演奏这首曲子所需二十分钟。

（三）精心构思的音响可以创造和烘托环境的氛围和人物的心情。

音响和音乐是创造情绪、情调的极好的手段。南斯拉夫影片《瓦尔特保卫萨拉热窝》在一场极富情绪色彩的场面中出色地运用了音响元素，爱国志士偷袭敌营中埋伏被敌人杀害，当市民们含悲忍痛不敢上前时，钟表修理匠带头迈步走向女儿的尸体，瓦尔特也带领市民紧跟上，步伐是迟缓的，内在节奏是紧张的，悬念也愈来愈强，此时，背景响起主旋律的音乐，附近教堂又传来早祷的肃穆钟声，音响的处理将人们带到一种对殉难者追思的悲剧意境之中。日本影片《人证》中的草帽歌的多次出现，不但创造出一种极富情感色彩的意境，而且刻划了主人公八杉恭子的内心世界，勾划了母子的人物关系。特别结尾时，高速飘忽的草帽，配上深情的草帽歌，象征着女主人公的归宿，并表现了人性及人性的异化，从而深化了主题。影片结尾表现黑人扎死美警官休夫坦之后，一切其它音响全都静默，唯有休夫坦临死前痛苦挣扎的呻吟声，很有感染力。运用好人的无言声响，如嘈杂的人声、含混不清的交谈声、极静的人的叹息声、抽泣声等，均可以起到烘托气氛、刻画性格、揭示内心的艺术效果。运用音响刻划人物心情的例子比比皆是，如电影《安娜·卡列尼娜》中，安娜在车站绝望地行走，修理机车的校正机时断时续的锤击声象是为女

主人公鸣不平。也如大卫·里恩的影片《相见恨晚》大部分场景在车站，导演经常运用的鸣笛声喊出女主人公罗拉的绝望心情。还有日本影片《生死恋》中最后场面，大宫望着雨中空球场，画外夏子轻脆柔美的“对不起，球太高了”和扑扑的击球声有力地刻划了大宫的心理，一种复杂的心理震颤。这里音响胜过千言万语。苏联影片《湖畔奏鸣曲》运用有声源音响——每从收音机里播出的俄罗斯舞曲，揭示了女主人公微妙的内心世界和心理冲突，并象征着剧中的重要人物里奇的存在。女主人公劳拉的丈夫里奇因酗酒伤人入狱长期监禁，劳拉与来村里的城市正直的医生鲁道夫产生了感情。而里奇的存在却影响着他们情感的发展。影片中里奇并未出现，而这段音乐却充当了里奇这一重要角色。音乐的出现有力地揭示了人物，推动了剧情。第一次是女儿生病，劳拉求助鲁道夫，当他为女儿动手术时，劳拉从护士的收音机里听到了这段舞曲，它使她回想起里奇和女儿一起跳舞的情景，由于舞曲节奏鲜明，与画面配合默契，给观众留下深刻的印象。并为后面劳拉的命运和她与鲁道夫情感的发展作了铺垫。音乐的再次出现是在鲁道夫陪女儿和儿子去邮局取信，与劳拉一块来车站返回，开始时音乐是明快的，是由长笛和小提琴轮流奏出欢乐而又富于诗意的抒情曲，充满生机和对未来的憧憬，对幸福的追求。这似乎是劳拉与鲁道夫这两类真诚的恋人幸福的未来的象征。然而，随着女儿将一封爸爸的来信交给妈妈，劳拉富于光彩的脸暗淡下来，欢乐的音乐也渐渐弱下去，接着那首俄罗斯舞曲从小汽车的收音机中传了出来，对劳拉的情感起了重大的冲击，她决定不离开里奇，拒绝鲁道夫。这段戏里既没有里奇的画面，亦没有他的声音，然而，他出现了，以音乐的形式。它告诉观众，此时的里奇不可迴避地存在于劳拉与鲁道夫之间，以一种精神的力量支配并决定了两位主人公的命运。导演精巧地构思了这两段有声源音乐，使其产生了那么大的艺术效应。《湖畔奏鸣曲》在运用音乐烘托人物心态上对我们有

突出的借鉴作用。影片表现城市医生鲁道夫由于与妻子的感情破裂，对城市产生了厌倦的情绪，编导没有用台词和戏剧冲突，而是运用一组画面和音响。鲁道夫泳后在乡间大树下休息，画面出现不衔接的城市及医院的生活片断，配上一组可怕噪音的嘈杂音响，有救护车的警笛声，有大皮靴的脚步声，有刺耳的摇滚乐声，有爵士歌手的尖利歌唱，还有杂子鼓的乱鼓点儿。加上乡村现实的滚雷声，使这段回忆很协调。并有力地揭示了他对城市生活的厌倦，对乡间宁静生活及劳拉的热爱。

(四) 通过音响的对比：大小的、明暗的、悲喜的、喧静的对比等造成独特的艺术效果。

我国影片《祝福》结尾就采用了画面与音响悲喜对比的手法：画面是老年的祥林嫂乞讨中在雪地里悲惨地倒下，画外是富人们欢度除夕的爆竹声与嬉笑声，对比烘托了气氛，深化了主题。美国影片《千百万人象我们一样》则成功地运用静闹对比加强人物形象的情感。女主人公帕特丽夏·罗克的丈夫在战斗中死亡。她再次出现时，导演处理在一个工人俱乐部举办的喧闹的音乐晚会上，人们兴高采烈，当摄影机摇向女主角，慢慢推成特写时，观众看到的是一付沉默的面孔，听到的则是军火工厂工人们粗鲁喧闹的歌唱声。喧静的对比产生了极大的艺术效果。我国影片《沙鸥》中，当沙鸥听到沈大威牺牲的消息时，导演插入了她过去与大威恋爱时在雪地上嘻闹的场面，画外是他们欢快的嬉笑声。这里对比增强了悲调。有一部表现凶杀案的影片《黑色的圣诞节》也采取了暖寒、吉凶之对比手法，在圣诞节场面中，人们宁静地和谐地唱着“平安夜”的圣诞之曲，然而在歌声将近结束时，远处则出现了几声凄凉的犬吠音，顿时给圣诞节欢乐的气氛投下阴影。日本影片《望乡》表现当过妓女的阿崎赚了钱返回家乡，受到包括亲哥哥在内的人们的歧视、冷遇，万分痛楚。导演在处理阿崎与一群艺妓和渔民们纵情玩乐的场面时，运用了音响的对比，当阿崎将她多年用生命与血泪换来的手饰、戒指扔在地上，

艺妓和渔民们拥上去哄抢时的嚷叫声、欢笑声与她在这声响衬托下的那种沉痛、悲愤、绝望的呼号声形成强烈的反差与对比，这不但刻划了阿崎此时此刻的复杂心情，还表现了她对当时社会的强烈控诉。再如意大利影片《她在黑夜中》结尾的场面。妓女卡比利亚将自己用肉体 and 血泪换来的一切交付给一个她认为可靠的男人，结果这个虚伪的男人将她的全部财物骗走，她完全心灰意懒，一切希望都破灭了。她一个人在地上打滚、嚎淘大哭，之后神情恍惚地穿过一片树林。此时，身后走来一群无忧无虑、兴高采烈的青年男女，他们嘻嘻哈哈，载歌载舞，洋溢着一片生机。卡比利亚冷漠的脸与周围的欢笑声、呼叫声、歌唱声、吉它声……形成强烈的对比，开始卡比利亚似乎对这些声音无所谓，渐渐地她被这欢乐的气氛、生命的召唤所感染。最后，泪淋淋的脸上泛起一丝笑意，甚至连走路都带有些舞姿。这一切预示着她在年轻人的感召下将在她的生命废墟上重构新的生活。悲喜音响的对比不但渲染了气氛而且成为人物思想转变的催化剂。希腊影片《囚徒》多次运用温柔的爱情主题的抒情音乐与战争中残酷的枪炮声、惨叫声的穿插和对比，造成强烈的情绪反差和节奏。

（五）音响与画面反义运用的特殊效果。

背反定律在艺术中运用好了常常可以获得意想不到的好效果。比如苏联早期故事片《保尔·柯察金》有一场戏，表现儿子在战场上给妈妈写信的赤子心理。画面上表现保尔骑着战马、挥午军刀驰骋在炮火连天的残酷的战场上，画外音却响起了给他母亲温馨的信：“亲爱的妈妈，我们生活得很好，吃得很好……暂时还没有激烈的战斗，所以您不用为您的儿子担忧，您自己舒舒服服地生活吧。”柔和的读信声与残酷的炮火画面，信中的内容与现实的矛盾表现了保尔的英勇，又展示了他对母亲的热爱，人物更加丰满了。

苏联影片《夏伯阳》中，处理敌军精神战术一场戏时，就成功地运用了音响的背反定律。敌方卡别列夫兵团摆着密集的方阵，

跨着整齐的步伐，象受木偶牵线操纵似的向夏伯阳阵地行进，越来越远。此时，没有一点人声，也没有火拼时的枪炮声，静极了，只听得见单调的令人惧怕的击鼓声，鼓声造成了巨大的精神压力，构成极紧张的氛围，堪称音响效果之范例。

西德影片《莉莉·玛莲》中导演将剧场里欢呼流行歌星的欢呼声和流行音乐与战场上震耳欲聋的炮火声衔接在一起，将抛向流行歌星的一簇簇鲜花与战场上被炸死的一具具尸体组接在一起。反义处理更深化了作者的意念。表层反义实质反映出深层的对应。一首哀伤的流行歌曲与一种肮脏血腥的战争在深层内容涵义上具有着一种内在联系。

（六）音响特写——静默的艺术效果。

通过音响的特写——静默，可以造成特殊的氛围，创造意境，刻画人物。所谓音响特写，即将其它音响削弱，仅突出要表现的那一个音响，达到预想的艺术效果。它往往表现人物的主观感受，具有心理效应。如我国影片《沙鸥》中，表现女主人公听到男友沈大威牺牲的消息后，悲痛万分地倚立在门边，只听见轻轻的自来水管滴水的嘀嗒声。它增强寂静和空漠之感，体现出女主人公内心巨大的悲痛。荣获第51届五项奥斯卡金像奖，包括最佳音响奖的美国影片《猎鹿人》的最后场面堪称音响特写的佳作。导演在处理男主人公迈克和女主人公琳达和朋友们悲痛地埋葬了被战争摧残而死的至友尼克。举行过葬礼回到家中吃饭的场面时，没有一句台词，没有其他音响和音乐，在相当长的静默中，只听得见刀叉、碗盆的碰撞声。这种寂静中的撞击声带来的悲愤情绪，远远胜过一般影片处理的——一段悲痛的悼词或悲惨的音响，人们的抽泣声和嚎淘大哭，一曲悲调的音响等，这里音响成为主角，带来巨大的艺术感染力。影片《弗里斯果的底层》更是巧妙地运用音响的静默来渲染紧张气氛的。导演表现两个杀人犯追赶一个妓女，她有一段时间摆脱了他们，躲进一间工场，那两个追赶者听不到她的脚步声便停下来用耳朵寻找。此时，躲藏起来的妓女

脸上流露出惊愕的恐惧感，四周寂静无声。然而，导演却让远处传来一阵船只的汽笛划破夜空，象一声焦虑不安的“呼喊”。没有静默也烘托不出这一声“呼喊”，正如葛丽泰·嘉宝在《瑞典女王》的结尾时“零”的表演一样，音响处于“零”的静默场面也常常可以带来“此时无声胜有声”的艺术境界。美国影片《居里夫人》中，导演处理居里遭车祸身亡后，居里夫人孤独地静坐在昏暗的屋里，长时间一动不动。此刻万籁俱寂非常感人。独特处理的静默场面可以带来独特的艺术效果，正象人们说的：“沉默是黄金。”

英国影片《煤气灯下》序幕中导演出色地运用钟的嘀嗒声造成悬念，有力地刻划人物的心理，并且将钟的嘀嗒声主观化、心理化，变形处理造成一种恐怖感，获得极佳的艺术效果。影片在运用声音的心理效果上，作了极好的探索。当凶手用绳索勒老妇人时，屋外广场一个醉汉正跌跌踉踉地经过，屋内传来妇人的叫喊声，醉汉向四周张望，他弄不清听到的是自己的喊声还是什么喊声。整个作案过程，不断传来单调的嘀嗒声，既烘托了老妇人的恐惧心理，也刻划了罪犯的紧张心理，同时造成观众的悬念和观赏刺激。钟声的特写和变型造成了特殊的心理效应。一场充满恐怖气氛的戏始终在一种单调的钟的嘀嗒声中进行，音响的特写突出了钟的滴答声，并隐去其它音响，并赋予它心理主观色彩：当老妇人的脖子被神秘男人用毛线勒紧的时候，她听到的音响是错乱的滴答声……音响的艺术处理，大大增强了影片的紧张气氛和主观心理色彩。试想，如果这场戏用音实音响处理，那就失去特点，显得乏味。

音响特写能生动地刻划人物的心理，并推动剧情发展。意大利影片《罗马十一点》就将打字机声处理成烘托心理的有力因素。不但造成极强的艺术感染力，而且深化了影片的主题。影片表现战后妇女就业难，几百名妇女在一幢楼里应考，长长的队伍静静地等待着。办公室里传出应考者考试时“咔嚓”熟练的打字

声，犹如听到战场上的机枪发射声，声声打在她们心坎里。由于几百名应考者中只录取一名，打字声成为决定她们命运的信号，妇女们个个呈现出焦急、失望、忧虑、妒嫉等表情。这里，打字的音响成为刻画人物心理的重要创作因素。第一个被叫进去的劳勒塔，打得缓慢迟钝，外边排队等待的妇女听着声音，有的蔑视，有的迫不及待，有的庆幸，有的压不住的喜悦。可当第三个进去了老麻利（外号“机枪手”），她那象机枪扫射一样熟练、高超的打字声——“打字机的哒哒声的确达到了疯狂的速度——传出来，引起妇女们极大的不安和骚动。她们的脸上呈现出焦急、嫉妒、羡慕、忧虑、失望等等。这里，打字声已不仅仅停留在真实音响上，也不仅刻划了应试者打字技术的水平，更主要的是牵动了近百名妇女的心，直接关连着她们的命运。音响特写的精巧构思能起到意想不到的艺术效果。

（七）非现实音响的艺术效果。

运用音响的非现实的夸张，可以出色地刻划人物的心理和深层世界。

苏联影片《雁南飞》就三次运用嘀嗒的钟声愈来愈响的夸张手法刻划女主人公薇罗尼卡的痛苦心态。第一次是她听到未婚夫鲍里斯要上前线去打仗，靠在门边沉思，钟的嘀嗒声越来越响……第二次是在空袭中，她的父母未去防空洞被炸死，她跑到楼房的残骸站在废墟中，神态木然，残留的钟发出愈来愈刺耳的嘀嗒声。第三次是丈夫马尔克将鲍里斯送给她的生日礼物小松鼠偷去送人，她发现后痛苦地倚在顶楼的柱旁，心中无限愤慨，耳旁响起愈来愈响的嘀嗒声。人们将这种对音响非现实的艺术处理称为“情绪的耳朵”。

悬念大师，美国著名导演希区柯克在影片《讹诈》中，十分出色地处理“非现实的音响”。他将音响的夸张内心化，从而运用不合自然现象的音响揭示人物内心恐惧的心理：

一个姑娘为了自卫，用一把切面包的刀子将一个艺术家杀死

在他的工作室里。整夜她都处在一种茫然若失的状态中在街上来回徘徊，直到清晨在她母亲准备去叫她之前才偷偷地溜回家去睡觉。吃早点的时候，她惊慌失措和心绪烦乱，前一天夜烦的经历和失眠已使她频于歇斯底里的状态。一个好饶舌的邻妇跑来同姑娘的父母交谈。她尽谈晨报登载的谋杀案的详细情景。在她嘶哑的声音中，谈到已经寻找到小刀。当她再次提到“刀”这个字时，姑娘的父亲叫女儿切几片面包，此时一个近景表现姑娘眼中射出恐怖呆视的目光。那个妇人的闲谈这时已变成一种不间断的嗫嚅之声，在这个声音中只有一个字不时清楚地出现“刀……刀……刀……”姑娘伸手去拿切面包的刀，当她触着刀的时候，“刀”这个字突然地变成一声大叫，同时刀也从她的手中“啪嗒”一声掉在地上，随即是一片寂静。在寂静中，每一个人都以惊奇的眼光注视着她。这种主观音响的夸张处理，形象地表现出姑娘紧张而恐怖的心理。

（八）拟人化的音响效果。

声音的拟人化处理可以赋予音响和音乐以生命及内涵。

我国影片《都市里的村庄》杜海吹口琴的多次出现，开始仅仅表现了杜海爱吹口琴，随着剧情的深入和导演一次次精心地处理，赋予口琴以生命和情感，它渐渐地成为杜海和丁小亚这两个不同的孤独者的心声，同时象征着他们爱情的信息。前面提到苏联影片《湖畔奏鸣曲》中收音机里的舞曲则象征着里奇的存在。苏联另一部影片《为了生命》描写了三个医学家研究一种特效药，而他们住所隔壁有一个残废小女孩急需这种特效药。编导处理这女孩每天练钢琴，在他们研究的过程中，钢琴声始终一直陪衬着，从简单的练习曲到熟练复杂的乐曲。后来，两个医学家因试验屡屡失败灰心丧气要走，男主人公彼得洛夫与他们激烈争论。忽然隔壁又响起了那位残疾女孩的钢琴声，仿佛是女孩子在呼唤他们，挽留他们，谴责他们，琴愈来愈响，他们进行着激烈的思想斗争，可是两人还是甩门而去。屋里响着的琴声激励着继续战斗下去