

浅析电影配乐的情绪感染力

张若邻

厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361005

摘要: 配乐是电影艺术的重要表现形式之一,对营造观众情绪、加强情节感染力起着重要的作用。随着电影技术手段的提高,电影配乐也在不断创新,但音乐的语汇表达出来的情感是画面所不能代替的。音乐除了烘托电影的气氛之外,更重要的是为升华电影本身的内容。

关键词: 电影;音乐;发展过程;感染力

回顾电影的百年发展,不难发现许多优秀的电影作品中少不了那动人心弦的背景音乐。配合画面情景的音乐总是恰如其分烘托着电影的气氛,引导观众情绪起伏跌宕。没有背景音乐的烘托,电影情节对观众的情绪感染力难以推向高潮。虽然这种作用往往不被人们所注意甚至忽略,但其即兴作用和潜移默化作用,总能帮助观众置身电影场景,喜怒哀乐,悲天悯人,心惊胆战,毛骨悚然,甚至一生中只要闻听,即在脑海中再现电影情景画面。可见音乐对电影情绪感染力营造有着不可或缺的重要作用,同时,电影音乐又具有明显的社会特征性。

一、默片时代配乐应运而生

给电影配乐是从默片时代开始,默片也就是无声电影,很容易被人理解为没有声音的电影,事实上在银幕之外,有现场的钢琴师即兴演奏,或者小型的管弦乐团根据电影公司提供的配乐单演奏相应的曲目,以此烘托影片的气氛。也就是说电影这种艺术形式从诞生开始,由于技术水平的限制,不能用语言表白来传递人物内心情感活动,但是导演已经注意到要让这种新兴艺术形式具有长久可持续发展的生命力,必须要摆脱枯燥无味,打通银幕上的人物故事与观众之间的情感交流,于是音乐作为沟通观众与银幕的桥梁便应运而生,可以说早期的默片几乎离不开这样的配乐方式。2012年的奥斯卡最大赢家美国电影《艺术家》让人们再次重温了无声电影。其中电影开场便生动的展现了默片时代电影配乐的技术手段。一个小型的管弦乐队在靠近观众席的地方演奏,乐队的上方是播放影像的屏幕。在当时,伴随着这样的电影配乐方式,涌现出大批的钢琴师和管弦乐师,可以说电影配乐造就了一个行业的发展,也形成了一套好莱坞的模式。

二、即兴作用催生电影活力

在电影艺术形式的初期,由于技术水平的限制,无法用声音来传递情感,这对电影的发展和传播显然是致命的,没有声音的交流,感染不了观众的情绪,必将导致电影死去。但是,聪明的导演想到了在电影画面之外用音乐来催生这种感染力。初期的电影配乐,很少有为某部电影专门写的音乐,各种风格的音乐只是信手拿来,为了迎合大众的口味,古典音乐就成了当时电影配乐的重头戏。但是,仍有些导演不满足于电影此时的发展现状,苛求电影的每一步的完美。比如,默片大师卓别林对于他的每一部电影制作都是亲力亲为的,尤其是他对于电影的音乐部分有着独特的构思。在他的所有影片中,几乎所有的音乐都是由他一人完成的。他的音乐情结来源于他成长的环境,作为艺人与声乐家的父亲和作为喜剧演员与歌手的母亲从小对于卓别林的音乐培养为他日后的音乐创作打下了坚实的基础。他对音乐的追求致使他要求自己电影音乐的创作也是极尽完美。这似乎就是卓别林音乐的精髓,幽默却富有深意。

伴随着电影技术手段的提高,画面与声音合成的问题解决了,人物情感活动的语言对白可以直接传递给观众,电影幕布下的配乐乐队解散了,但是,电影配乐没有寿终正寝,恰恰相反,电影配乐

正在不断创新。配乐不再停留在运用已有的作品之上,而是需要更有表现力、更能贴近电影内容的音乐作品。许多有着天赋的音乐人,将他们对表现电影内容的音乐灵感,运用现代高科技手段融化到电影情节中,为感染观众的现场情绪推波助澜。

三、潜移默化作用深入人心

以情感人的方式是艺术与其他学科之间显著的差别。艺术作品灌注了艺术家们的思想情感,表达了艺术家们对生活的感悟。它的最大的特点就是能够潜移默化的深入人心。艺术作品对人的教育常常是在毫无强制的情况下,使欣赏者自由自愿,不知不觉地受到感染,在这种逐渐地长期的作用下使人的心灵得到净化。

在当代所有电影音乐的配乐大师里,最值得一提的是意大利作曲家恩尼奥·莫里科内。熟悉他的人都知道,《海上钢琴师》、《西西里的美丽传说》、《战火浮生》等电影的背景音乐都是由这为大师所创作。莫里科内的音乐似乎不同于为某一特定类型电影所作曲的音乐家,他的曲风可以说是多变的。无论是惊悚片,探险片,爱情片,他都会尝试着为其配乐。他的音乐魅力就在于配乐是可以纯粹的聆听的。也许你不一定会记住电影的情结或内容,但是当莫里科内的音乐响起时,那些画面就会像潮水般又涌现在头脑之中。他为电影的配乐另一个能被他人记住的原因,是他的音乐总是会带给人惊喜,永远不会落入那些俗套的电影配乐规则之中。比如在《海上钢琴师》中,当1900的主题响起时,男主角那种对于外面世界的渴望但却排斥和执着于内心刻画的完美世界的复杂心情在音乐中得到了充分表现。更加精彩绝伦的是,莫里科内的《five portraits》在影片里将五位过往的旅客的性格刻画得惟妙惟肖。满怀心事的忧郁男青年、自恃清高的风尘女子、混迹于头等舱为寻找不可思议爱情的穷酸小子等等。就像男主角说的一样,听听他们的音乐,描绘的不再是一首旋律而是一段段故事。而正是这样的音乐配合着画面生动的表演才让人们过目不忘。莫里科内的音乐可以自由的把握各种人物的形态和心理,他将音乐赋有了人性和生命。他的音乐展现着人们的各种情绪,这种情绪仿佛就像是被刻画出来的一样,能够被人们所触摸和感受。这也是他的音乐之所以让人无法忘记的理由。

电影中的音乐所要做到的是将电影描绘成音乐中的一部分,娓娓道来一段段故事,最终让音乐触碰的是人们心灵,而不是过眼云烟,听罢,曲终人散。

总之,无论是初期电影的无声时期还是后来发展的电影的有声年代,音乐的语汇表达出来的情感是画面所不能代替的。音乐除了烘托电影的气氛之外,更重要的是为升华电影本身的内容。这正是音乐带给人们的情感上的沟通和内心上的共鸣。

参考文献:

- [1]《必要的静默 世界电影音乐创作谈》罗展凤著 三联书店。
- [2]《艺术概论》王宏建主编 文化艺术出版社。