

解析《星际穿越》中音乐的创作与作用

电影是视觉加听觉的艺术，即使是在默片时代，放映现场也会有或繁或简的乐团，演奏些简单的旋律，烘托观影现场的气氛。发展到有声时代，音乐就在电影这一艺术形式中起到更为重要的作用，音乐不仅仅作为铺垫，还被导演用来用作勾勒人物形象与引领观众情绪。有人曾经做过一个实验，把某部经典电影的音乐效果关闭，二十分钟后观众就无法忍受苍白的画面了，就像在啃一截脱水的甘蔗。电影配乐是指在电影作品中出现的主题音乐，一般起到配合情节发展和场景的情绪的作用，制作方式有乐器、声乐、乐团或电子音乐等。它对于一部电影的呈现有很多作用——例如电影开始前的配乐可以形成仪式感，营造整体氛围，有些可以暗示环境、阶级、种族团体或是人物的内心情感，有些可以代表角色的个性或者与某个人物形成直接的关联。

一、电影背景

《星际穿越》是2014年美英联合制作的科幻电影。该片由克里斯托弗·诺兰执导，马修·麦康纳、安妮·海瑟薇领衔主演。讲述了前NASA宇航员库珀搭乘宇宙飞船前往目前已知的最有希望的三颗星球考察的故事，他们穿越遥远的星系银河，感受了一小时七年光阴的沧海桑田，窥见了未知星球和黑洞的壮伟与神秘。

为电影《星际穿越》配乐的汉斯·季默被誉为“好莱坞大片配乐代言人”，他在电子合成器和传统器乐的结合上展现了令人震撼的个人风格，独特的音乐形式已经蔚为风尚。他经常使用的方式是将电子乐的炫丽节奏与交响乐的磅礴气势融为一体，形成大气恢弘的音响织体，推动剧情的发展。与以往不同的是，汉斯·季默此次采用了传统交响乐原声实录的方式对本片进行配乐。原声实录，是交响乐在真实厅堂下的录制，能获得极为真实的空间感。交响乐真实的厅堂录制辅以电子合成音乐，加强了影片视听效果的呈现，提高了音乐的真实感、震撼感。实录交响乐和电子合成乐，奇妙地在这部影片中碰撞出了火花。

二、电影配乐创作手法

电影中的声音可以分为三类：音响效果、音乐和对白，这几种都可以单独使用，也可以以任意种方式进行组合。音乐由声音组成，声音的要素包括响度、音调和音色，而音乐的三要素则是节奏、旋律和和声。《星际穿越》的配乐将电子音乐与交响乐相糅合，其对声音要素的运用至关重要，电影中体现了多种对音调、音量和音色的组成方式的运用手法。

（一）独具特色的音效

汉斯·季默在此次配乐中加入了世界上最大也最复杂的乐器管风琴作为全片配乐的核心乐器。在人们的刻板印象中，与科幻片相配的音响应该是兼具科技感和未来感的电子音乐，这一创新打破了传统思维，反过来想想，还有哪种乐器比管风琴更合适表现宇宙的浩渺宏大呢？主题音乐第一次出现是在库珀驾车在玉米地追逐无人机的场景。这段情节是电影埋下的一个伏笔，无人机由于引力异常而飞入农场。视听上，库珀驾车在一望无际的田野中追逐无人机，画面的开阔配合音乐中管风琴的急促演奏到达小高潮；内在主题上，引力异常正是库珀展开调查，最后开启整个太空探索旅程的根源，是整部影片展开叙事的铺垫；引力也是维系全片的核心概念之一，是除了爱之外唯一能够穿越不同时空和维度的介质。主题音乐的管风琴旋律为这次追逐的过程赋予了一种神秘感，而这种神秘感，也与库珀的星际之旅如影随形。

值得注意的是，管风琴较少用于影视配乐中，其用于本片有以下几点作用：首先，管风

琴的音域宽广，音色复杂多样，能够配合宇宙在视觉上的种种奇观。其次，管风琴是西方中世纪宗教音乐的代表性乐器，多在教堂演奏，教堂宽广的空间赋予了管风琴声音极大的混响，这会唤起人们内心对神的敬仰和自身灵魂的归属，进而用听觉丰富人文的情感元素。如此精准的乐器选择，足以见到汉斯季默大师极高的音乐造诣。

（二） 巧妙的循环

如汉斯·季默本人所说：“我现在所感兴趣的是如何只利用两个或者三、四个音符，就让音乐表现出真正复杂而完整的情感。”因此在影片中配乐的运用上实际上是由一、两个小节的动机不断反复，不断渐强，不断扩展声部的数量而形成的。在曼恩强行对接空间站引发空间站爆炸的场景中，导演首先使用对所有的声音做了静音处理，这里一方面是遵循客观物理规律：真空不能传声，体现了电影制片者严谨的创作态度，另一方面，导演没有用爆炸的声浪裹挟观众就是为了让观众带入主角，静静的观察这一无声悲剧的发生。这样体现声音真实性的同时也平添了太空的神秘感，与观影者内心的压抑和恐惧产生共鸣。背景音乐《No time for caution》渐渐响起，这里的音乐虽然只有短短两个小节，但是声音的强度却随着库珀的行动逐渐加强，最终在整个片段的高潮——库珀驾驶高速旋转的驾驶舱与空间站对接时达到最强。在旋转的光影中，观众们能体会到的只有孤注一掷的勇敢和执着，完全融入在了紧张但又不过度的氛围之中。

类似的地方还有，黑洞中库珀弹射出飞船后，夸张的呼吸声，以及在坠入五维空间后背景音乐中打击乐的强奏，反映了库珀对未知空间的恐惧。此时循环出现的管风琴旋律则为影片带来了魔幻色彩，带领着观众前往一个未知的领域，烘托出宇宙和高维空间庄严神圣的气氛。

三、结语

在震撼人心的画面背后，我们也能看到音乐对于《星际穿越》这部科幻巨作的重要作用：它不仅为诸多场景提高了视听表现力，更和电影所要表达的内涵高度契合。从主人公的情感历程上，到故事发展的线索上，再到影片整体的叙事风格上，都充满着严谨的科学理论和深刻的人文关怀。在音乐的作用下，电影表达的内在主题与观众的内心思考达成共鸣，意境便悄然到来。

最后的最后，借此机会对《电影音乐艺术》这门选修课程作一小小的总结：王老师为我们带来了视听觉的饕餮大餐。从了解电影、电影的镜头语言、电影音乐，再到一个个经典电

影音乐的赏析，我们在老师的带领下，倾听电影音乐，和电影对话，和大师对话。热爱看电影的我，同时热爱听音乐。但是，电影中的音乐我却往往忽视了。电影是音画艺术，眼睛与耳朵在第一时间接受信息。音乐在电影中所起的作用不容小觑。在这几次课堂当中，我们了解了“埃尼奥·莫里康内”，倾听了“汉斯·季默”，欣赏了众多经典电影。经典之所以称为经典，是因为情节设置与精神内核，总是让人精神一振与回味无穷。音乐是无国界的，欣赏音乐也是无对错的。只要我们用心感受，发自内心的表达出我们的想法。音乐和你我就是想通的。在此特别感谢老师在这次选修课上给我们带来的美，震撼与感动。在未来的道路上，电影、音乐会始终伴随着我，一起沟通交流，一起成长，一起去迎接生命的激情与精彩！

吴毅龙
PB19111749