

《电影音乐》期末答卷

1800011828 王宇哲 化学与分子工程学院

题目 1-表格题

所选电影		《霸王别姬》陈凯歌
电影音乐性质		造境性电影音乐
内容简述		段小楼在红卫兵批斗逼迫下宣布不爱菊仙、与她划清界限的情节；电影中使用一段速度较慢、旋律悲壮的交响乐作为背景乐段，并在后半段加入人声吟唱，实现意境营造
出现位置		2:35:18-2:35:51
判定依据	声画合并关系	先画后声，音乐服务于画面；导演先设计“段小楼被迫宣布与菊仙划清界限”的情节，后选取该段电影音乐，故而可判断为先有画面、后有音乐，符合造境性电影音乐的特点；因为情节不断发展，未形成大段情感表达，因此不是抒情性电影音乐
	主观/客观音响	主观音响，电影画面内人物无法听到此段音乐，该乐段是画面中人物心境的反映，属于背景音乐，更多地起到了造境作用
	音乐客观稳定性	乐段与视段合并，但乐段的音乐选取并非不能改变，而是可以进行替换的，完全可以改为其他能够为观众营造悲壮情境的乐段，而达到相近的造境效果，不具有客观稳定性
	乐段作用	在情节推进的过程中，通过该段音乐，生动地刻画了段小楼、菊仙两人的复杂心境，塑造出两人鲜明的性格，营造哀痛沉重的意境，符合造境性电影音乐的特点
	电影结构	该段电影音乐只服务于电影局部，未在总系统中反复出现，没有起到段落划分的作用，不造成观影者心理情绪的连续性、再现性、层递性，因此可以判断不是结构性电影音乐，而符合造境性电影音乐的特点

(续表)

所选电影		《霸王别姬》陈凯歌
电影音乐性质		陈事性电影音乐
内容简述		程蝶衣为救出段小楼，前去为日本人的“堂会”表演昆曲《牡丹亭》唱段的情节；电影中直接使用《牡丹亭》唱段作为电影音乐，推动了电影情节发展
出现位置		1:21:05-1:22:32
判定依据	声画合并关系	先声后画，画面服务于声音；程蝶衣所唱昆曲《牡丹亭》“游园”一段在电影情节发展中有着重要作用，遥启后面程蝶衣被指认为汉奸、接受审判的段落；导演先选取该段音乐，再形成电影画面，声音在前，画面在后，符合陈事性电影音乐的声画合并关系
	主观/客观音响	客观音响，该段音乐由画面中人物唱出，能够被画面中人物听到，这一段实际存在的音乐是程蝶衣为日军唱戏的情节的重要组成部分，起到了很强的陈事功能
	音乐客观稳定性	乐段与视段合并，乐段的音乐选取难以改变、无法进行替换，与画面紧密捆绑，具有客观稳定性；如果删去该段落中的音乐，该部分情节将荡然无存，严重影响电影叙事过程；如果替换该部分音乐，也将对后续情节有重要影响，因此从乐段的客观稳定性中可以判断其为陈事性电影音乐
	乐段作用	昆曲《牡丹亭》乐段直接参与叙事，是该段落中程蝶衣为日军表演昆曲情节的核心组成部分，起到了极强的陈事作用，因此可判断其属于陈事性电影音乐
	电影结构	该段电影音乐只服务于电影局部，未在总系统中反复出现，没有起到段落划分的作用，不造成观影者心理情绪的连续性、再现性、层递性，因此可以判断不是结构性电影音乐，而符合陈事性电影音乐的特点

(续表)

所选电影		《霸王别姬》陈凯歌
电影音乐性质		结构性电影音乐
内容简述		在程蝶衣与段小楼之间情感不断发展、程蝶衣自我性别认同发生变化的整个过程中，一段短笛旋律重复出现，起到一定的段落划分作用，具有结构性电影音乐的属性
判定依据	电影结构	该段短笛旋律在电影中反复出现，服务于总系统，连贯起来了两人的情感与程蝶衣性别认同的变化，旋律重复出现的过程使得观影者心理情绪具有连续性、再现性、层递性，具有结构性电影音乐的特点
	乐段作用	该段短笛旋律并不繁复，虽然也有一定的造境作用，但是更多地体现在结构作用上；短笛声出现，一个段落随即结束，很大程度上起到了电影叙事段落划分的作用，音乐自成线索，成为标识段落划分的依据；因此可以判断该乐段为结构性电影音乐

注：在《霸王别姬》中未观察到明显的抒情性电影音乐，故未予列出

题目 2（1）-简答题

答：在《霸王别姬》中存在与《蓝》相似的反分析现象。例如，电影中因畏惧而上吊自杀的小赖子的棺材被运走时，小豆子和石头伫立送别，出现一段小贩走街串巷叫卖冰糖葫芦的吟唱声；这段声音是来自客观音源、也即确实有小贩从旁经过，亦或来自两人对小赖子生前渴望冰糖葫芦的回忆、是主观音响？导演在电影中并未明确交代，而两种理解似皆无问题，这段音乐在这一方面反分析的模糊性也使得电影传达的内容丰富起来。这种反分析性与《蓝》异曲同工，十分接近《蓝》中既是主观音响、又是客观音响的五拍子旋律的处理。《霸王别姬》中电影音乐的反分析现象还体现在其中一些乐段所承载的丰富功能，例如在表格题中所提到的短笛旋律，坦率讲让我感到难以分类——短笛旋律恰到好处地渲染了情感，具有相当的造境功能；但是作为一段较短的旋律，其在电影中反复出现，且每次出现都在一定程度上标识着一个叙事段落的结束，具有极强的结构性作用；两者权衡，勉强将其归为结构性电影音乐，这种乐段作用的模糊性在某种意义上也是反分析的。作一比较可知，《蓝》在电影音乐的反分析方面达到极致，极力避免声画结合落入窠臼；《霸王别姬》虽无如此之强的反分析特色，但某些特设的反分析桥段也值得品味推敲。

题目 2（2）-简答题

答：《霸王别姬》这一部电影中大量使用了中国传统音乐和戏曲唱段，且对其使用合适妥帖，向我展示了中国音乐充当电影音乐的无限可能，是我观影的最大收获之一。不仅是《霸王别姬》，课程中每一部电影几乎都引我走进电影音乐的全新领域，当我关注电影音乐时，电影本身作为一种艺术形态的另一个重要侧面展示在我眼前——以往我看电影时，常常只关注情节、运镜、构图，未在听觉方面下过工夫；经过电影音乐课程的学习，我才真正体会到音乐在电影中所发挥的巨大作用，以及电影音乐对于所谓“电影性”的不容忽视的贡献。仅以《蓝》为例，我之前观影时仅仅注意到基斯洛夫斯基在运镜、构图方面的天才，但学习过电影音乐的分类、声画关系等知识，再次重温这部电影时，我才意识到导演对于音乐选取之匠心独具。基斯洛夫斯基在画面、情节上的留白与电影音乐上的反分析性，共同构筑了他独特的电影风格，而我们的电影音乐课程第一次引导我看向有关听觉的侧面，电影的叙事空间便增加了一个重要的维度。自电影诞生伊始，音乐便是其不可分割的一部分；但如何避免声画结合落入俗套，如何摒弃电影音乐使用中的媚俗，如何发掘电影音乐的无穷的艺术性，这些都是电影这种艺术手段可以不断向前探索的课题。