

新海诚动画电影中的声音空间意蕴解读

On Sound Space Significance in Makoto Shinkai's Animation

文 赵娴 /Text/Zhao Xian

提要:日本动画导演新海诚的作品风格以唯美细腻著称,其多部作品都有着独特的叙事风格和故事空间处理方式,而影片中的声音设计又极具其个人的色彩与审美印记,令人回味无穷。本文通过对新海诚常用的声音元素、音乐风格与声音设计的分析,试图对他作品中共性的声音空间处理方式及情感意蕴进行解读。

关键词:声音空间 情感意蕴 音画关系

新海诚是一个不可多得的、心中拥有摄影机的日本动画导演。他的画面里萦绕着温暖的光感,给人以梦境一般如梦如幻的体验。同时,他的多部代表作中的声音设计都极具其个人色彩与审美印记。新海诚在对故事空间的叙述上,运用多种声音元素为叙事主线做了大胆的尝试和细节处理,而这些独特的声音表现手段正渐渐成为他本人一个全新的电影标签。

一、声音空间的营造——距离与现实的对位

(一) 声音元素: 电车

在日本,无论是在都市还是乡间,“电车”是最主要的交通工具,可以说是日本人民日常生活中不可或缺的元素。因此,电车一直以来也是新海诚作品中非常偏爱的叙事元素,比如在《云之彼端》开篇男主人公在电车上的内心独白;或是《某人的目光》开篇女主人公在电车上的内心纠结;亦或是《你的名字。》中电车对叙事空间的转换;还是《秒速五厘米》以电车为情感主线的叙事方式,电车的声音元素始终是观众与影片主人公内心情感间产生共鸣的重要纽带。以下笔者将选取电车声音元素运用率较高的两部作品,对其细节处理和表现方式进行分析。

1. 距离的建构

《秒速五厘米》第一话《樱花抄》的主体建构在雪天、电车、相见与离别的故事情节之上。整部作品没有高潮迭起的剧情变化,也没有为了体现戏剧张力而人为创作的感情冲突,却只运用如同散文般的叙事方式描述主人公们对抗着距离而彼此想念的故事。影片叙事场景主要发生在车站、电车上以及候车室,主人公之间的对白并不多,更多的语言元素是主人公的内

《秒速五厘米》剧照

本文系北京电影学院2017年度校级科研项目“电影声音创作及理论批评研究”(项目编号:XGH201702)阶段性成果之一。

赵娴,女,上海师范大学谢晋影视艺术学院讲师,北京电影学院在读博士研究生

心独白与车站广播中工作人员的客观语言交织而成。因此,电车的声音元素是影片的主线,也成为了主导观众情感及戏剧冲突的重要细节,车站广播中不断播报的时间提示、换乘提示、延误通知,以及电车的引擎声、喇叭声、信号灯提示声、车轨的摩擦声、刹车声等,将主人公这一路赶车的期待杂糅着焦急、绝望、纠结、悲伤、兴奋或喜悦等多种复杂心情,用“默不作声”的方式抒发了出来,也为第三话《秒速五厘米》所要表达的“生命中曾经最为美好的感情”做了最好的注解。

2. 梦境的营造

新海诚的最新力作《你的名字。》是根据日本平安时代女诗人小野小町⁽¹⁾《古今和歌集》中一首和歌⁽²⁾的故事雏形与主题进行改编创作的。整部电影以梦境为核心主题,囊括了二次元、穿越、玄幻、神学、青春爱情等现代元素,围绕乡村高中女生三叶与东京高中男生泷互换身体的故事而展开,他们宛如在梦境中的相遇却因为千年难遇的彗星分裂而戛然休止,造就了一场跨越时空的青春虐恋。

为了配合影片营造一个更为合理真实的声音空间,该片的声音设计将画面亦真亦幻的特色渲染得尤为震撼。此外,影片中多次运用如门、电车、奔跑等镜头语言进行时空切换,使观众更能理解男女主人公不在同一个时空的事实,同时与两位人物的内心感受产生共鸣。

镜头A:奔跑 时间:01:14:54

(1) 场景:去东京找泷的三叶,无意在等电车时看见了泷,奋力追赶电车。

(2) 视听语言:三叶惊愕的倒吸声,伴随着奔跑的脚步声。而当镜头的视角变为透过电车窗户观看奔跑的三叶时,只有音乐而没有脚步的音效(镜头空间转换的把握)。

(3) 效果处理:混响处理,延时处理

(4) 作用:空间转换,沉浸体验

(5) 分析:“奔跑”是日系作品中经常出现的,导演善于用男女主人公在不同空间中的执著奔跑而最后相遇的过程,提升了影片的节奏感,加强了紧张度,也同时牢牢抓住了观众的内心情感,使影片的主题得到了再一次的升华。

镜头B:电车门 时间:01:12:55

场景:利用门的音效,将在乡野骑着车的泷,直接切换到三年前准备上火车去东京找泷的三叶。

视听语言:

A. 泷奋力骑车的喘息声、自行车摩擦地面震动的零件声、三叶不断呼唤泷。

B. 画面直接剪辑至电车门底部的特写镜头,掩盖这一剪辑点的是电车门清晰的瞬间划开的音效,让观者适应故事的发展。

效果处理:混响处理

作用:时空转换

分析:用电车门或室内门音效掩盖场景瞬间的剪辑点,是导演在影片中多次运用的视听语言手法。

(二) 声音元素:雨声

雨,是新海诚作品中另一个重要的表现手段。无论是《追逐繁星的孩子》中几次剧情转折用到的下雨场景,或是《云之彼端》中男女主人公在电车站雨中的对话,还是《言叶之庭》以落雨为情感主线的剧情,雨成为了推动剧情发展与抒发情感的最好方式。以下笔者将选取《言叶之庭》中极具特色的雨声细节设计,分别从镜头语言、人物塑造以及剧情设计的角度进行深入研究。

故事讲述了以手工制鞋为目标的15岁高中男生孝雄和古文老师雪野的恋爱故事。两人在关东地区进入梅雨季节以来,每到落雨之日就会在庭院不期而遇,仿佛是从繁杂的尘世烦恼中逃脱出来,相遇在这座宛若世外桃源的幽静庭院中。影片以雨为叙事主线贯穿整部作品始终,运用雨滴声大小远近的不同细节变化,同时辅助庭院的环境声(鸟叫/流水/风声/树叶摩擦声等)、电车音效(轨道摩擦/广播喇叭/车厢内部等环境声),使影片的场景切换自然而合理,有效带动观众深切体验在不同空间里,男女主人公内心细微的变化与剧情的发展。男女主人公的互动既单纯又小心翼翼,细腻而富有变化的雨声将这份美好表现得淋漓尽致,同时却又透着淡淡的伤感和无奈。

二、情感意蕴的表达——幻想与现实的对比

(一) 声音元素:钢琴

新海诚影片中的音乐,是他的又一个重要标签,而令人印象深刻的钢琴小品甚至成为了他个人彰显鲜明风格的最佳途径。新海诚擅长根据剧情发展,将钢琴元素运用在不同的场景中,同时用扣人心弦的音乐为男女主人公的情感发展做恰到好处的提示与铺垫。以下笔者将选取几段口碑颇佳的原声音乐,分别从音乐风格、配器处理、音画关系以及情感表达的角度做进一步探讨。

1. 孤悲之恋的描画

在万叶假名时代,日本曾有过直接用更有绘画性的语言表述方法来表示“大和言叶”的时期,在当时“恋”被写作“孤悲”(过去的日本没有恋爱,只有恋),作品《言叶之庭》的灵感便源于此。影片的时代背景虽然发

生在现代东京，但描写的却是这种恋——“爱到来之前孤独地希求着谁的这种感情，并非是与谁的爱或羁绊或约定，仅仅是想描写那伫立在遥远的身边的人。”⁽³⁾ 作品中男女主人公彼此理解互相吸引，但这场忘年恋终因年龄差距和世俗观念而不了了之。《言叶之庭》中的钢琴配乐将男女主人公的细腻情感变化表达得丝丝入扣又动人心魄，几乎做到了直击人心的境地。

2. 旷世之恋的铺展

《你的名字。》中两位主人公处于不同的生活时空，故事结构独特且跳跃性极大。为此，影片中反复被变形、发展使用的两段主题音乐，无论是对空间的转换还是男女主人所隐含的互换身体的秘密，都做到了恰到好处的提示与铺垫，并为人物形象的勾勒与人物情感的隐喻做了不小的突破。音乐摒弃了解释画面表象内容的方式，而是张弛有度地从另一个角度隐喻了人物的内心情感。同时，音乐同步剧情的铺展及画面变化，适时做了留白与呼吸的处理，给予观众很大的个人幻想空间。

时间	音乐片段	场景	配器处理
19:25	While hearing sound of rain	孝雄为雪野量脚	钢琴独奏
情感表达：孝雄与雪野的第一次肢体接触，寥寥几个敲击琴键的声音便能勾勒出男女主人公彼此试探和吸引的心跳感觉			
32:44	The afternoon of rainy day	孝雄与雪野在家中 宛如情侣般的独处	钢琴 + 大提琴 + 小提琴
情感表达：孝雄与雪野第一次也是唯一一次在家中独处，为彼此做着如情侣般的家庭琐事（烫衣 / 做饭 / 聊天 / 喝咖啡），大提琴与小提琴一唱一和，配以钢琴缓慢的三拍子伴奏，使整个场景简单而温暖			
37:33	片尾曲 <i>rain</i>	雪野冲出家门向孝 雄表明心意	钢琴 + 弦乐 + 电吉他 + 电贝司 + 架子鼓
情感表达：这是影片的高潮亦是尾声，也是两人最终用最激烈的方式互相吐露真实情感的过程			

(1) 主题音乐一

场景 A：三叶与朋友们的课间聊天

时间：09:55

音乐段落(原声专辑名称)：糸守高校

节奏：谐谑的三四拍节奏

配器：弦乐四重奏+钢琴，长笛

音乐情绪：听似轻松愉快实则略显无趣

目的：表现三叶充满疑惑的心情且有些迷糊的个性，同时也衬托出小镇了无生趣的生活。

场景 B：泷与奥寺前辈约会(查看手机中三叶的讯息)

时间：39:40

音乐段落(原声专辑名称)：飞驒探访

节奏：谐谑的三四拍节奏

配器：钢琴(旋律与《糸守高校》相同，只截取了钢琴的部分)

音乐情绪：听似活泼放松实则心不在焉

目的：伴随着三叶的画外音，表现泷手足无措的心情，同时暗示与前辈约会有些无聊且没有结果的事实

场景 C：泷与友人踏上了寻找小镇及三叶的旅途

时间：47:19

音乐段落(原声专辑名称)：飞驒探访(完整)

节奏：谐谑的三四拍节奏

配器：弦乐四重奏+钢琴

音乐情绪：听似恬淡清新实则毫无目的且希望渺茫

目的：表现泷离开了东京的生活，离三叶生活的小镇越来越远，看似平淡的旋律却有着音画对位的作用，暗示着泷想要见到三叶的急切心情。

(2) 主题音乐二

场景 A：泷与奥寺前辈约会

时间：38:39

音乐段落(原声专辑名称)：约会

节奏：缓慢的四四拍与三四拍交替出现

配器：钢琴+弦乐

音乐情绪：平淡却透着一丝无奈

目的：具有怀旧气息的钢琴小品与弦乐的协奏，没有常规约会音乐的浪漫甜蜜，却透着淡淡的伤感和无奈，预示这个约会的对象并不是泷想要的，而泷似乎已经心有所属。

场景 B：泷骑车时回忆三年前三叶来东京寻找泷，并将头上的结绳交给泷的情景

时间：01:12:56

音乐段落(原声专辑名称)：三叶的主题

节奏：缓慢的四四拍与三四拍交替出现

配器：钢琴+弦乐(旋律与《约会》相同，在后半部分做了小小的发展，增加了大提琴和钢琴的低音声部)

音乐情绪：温暖却又略带伤感

目的：伴随着泷的内心独白音乐随着故事的发展有张有弛，令观众感同身受又为之动容。

场景 C：泷与奥寺前辈在五年后的再次约见并聊起往事

时间：01:34:40

音乐段落(原声专辑名称)：约会 2

节奏：缓慢的四四拍与三四拍交替出现

配器：钢琴+弦乐

音乐情绪：释怀却仍存有遗憾

目的：泷看似若无其事地与前辈谈起往事，实则并没有放下对三叶的情感，为最后与三叶的真正相见做情感铺垫。

(二) 声音元素：歌曲

令人回味无穷的插曲，一直是新海诚作品的特色，有时甚至成为了整部影片的基调和灵魂。新海诚个人对音乐有着独到的品位和喜好，因此对影片中歌曲的选择有着颇为成熟的想法，这也是为何其作品中的歌曲那么深入人心的原因。以下笔者将选取几首代表歌曲，分别从画面与声音的关系、人物形象勾勒、情感渲染的角度进行细致的解构。

1. 背景人声的铺陈

《秒速五厘米》是新海诚创作的一部写实动画，第三话《秒速五厘米》刻画了贵树和明里长大后内心的种种彷徨。山崎将义的 *One more time, One more chance* 作为作品中唯一的一首歌曲，贯穿全剧始终。通过整首歌曲的时间，将贵树与明里成长的点滴与彼此的改变用一气呵成的方式呈现在观众面前，没有语言且没有半点拖泥带水之感，一切留给观众感受回味。这个大胆的做法不仅将剧情交代得简洁明了，也使 *One more time, One more chance* 这首歌曲越发深入人心。新海诚曾表示选用此歌的理由之一是由于这首成名曲已经发行了十年以上，而且发行的时代正好与第一话描写的贵树与明里的故事所处时代相吻合。当然，最大的理由还是因为这首歌的主题与影片的主题非常吻合，也是导演本人非常偏爱的歌曲。

2. 人声复调的对位

在作品《你的名字。》中，新海诚将插曲作用可谓发挥到了极致。首先，他善用精妙的歌词伴随动人的旋律，同时穿插主人公的内心独白（台词）形成独特的“人声复调”声音设计理念，在展现少男少女炽热懵懂的情感世界的同时，也使观众仿佛置身于自己的情感幻象中；其次，新海诚还巧妙地利用歌曲的线性特征自然衔接了影片剪辑和转场的镜头，起到了连接画面的作用。这些精心设计的歌曲将犹如抒情诗般的歌词与台词在融合处理上达到了新的高度，升华了导演想要表达的“制作一部情感过剩的电影，过剩到让所有人都无法全部吸收的美好故事”的理念。

歌曲出现时间	场景	声音处理
00:54:49	贵树进入便利店	便利店的客观音乐
00:55:43	进入片头并贯穿全剧	从客观音乐转为主观音乐

(1) 场景一：片头

时间：00:01:49

歌曲：《梦灯笼》

人声复调：影片以男女主人公的内心独白为开篇，犹如二重唱般的对话，歌曲前奏缓缓进入，当男女主人公的最后一句台词“美到极致的风景”同时脱口而出时，歌曲开始。

作用：影片以男女主人公内心独白的声音作为开端，是非常吸引人的，寥寥数语却已有了很大的信息量，足以吊足观众的胃口。而随即出现的歌曲，非常自然地将影片引入真正的片头，随着画面中出现的片名和主创字幕，歌词渐渐展开影片的核心内容：“决定好我们再次见面的暗号吧，现在开始，我将追寻你的名字。”（歌词）

(2) 场景二：男女主人公于黄昏时分的时间交叉点在天坑相遇

时间：01:18:51

歌曲：《梦灯笼》纯音乐版

人声复调：在黄昏时分的一刹那，男女主人公异口同声地说道“黄昏时分”，此时音乐用弦乐四重奏的方式缓缓奏出《梦灯笼》的纯音乐版，主旋律用钢琴轻柔述说着这段来之不易的相遇和纯纯的青涩爱恋。

作用：影片选择在彗星来临前让男女主人公相遇，并再次运用了开篇的歌曲，意在强调影片的主题：我将追寻你的名字。这首音乐作为过渡，引出插曲《火花》并以此展开影片最后的高潮部分。

(3) 场景三：男女主人公互换身体后的种种细节

时间：00:30:08

歌曲：《前前前世》

人声复调：当男女主人公终于察觉互换身体的事实，并同时脱口而出最后一句台词“交换身体了！”后，歌曲开始。

作用：影片利用一首歌的时间，运用电影蒙太奇手法叙述了两个人、两个空间、两个时间发生的事。片段中男女主人公不断用内心独白的方式表达对互换身体后生活变化的感受，同时与歌曲的歌词形成“人声复调”并运用了音画平行的配乐理念。这种处理手法简单明了地为观众交代了这个穿越故事的来龙去脉，而通过插曲又让我们看到了少男少女互换身体后的互动过程，也预示着爱情的悄悄来临。

(4) 场景四：三叶与伙伴们开展营救计划的过程

时间：01:22:16（第一次响起），01:30:26（第二次响起）

歌曲：《火花》

人声复调：

a. 紧接着泷的问题“你是谁”，钢琴连续奏出短琶音

《秒速五厘米》剧照

前奏伴随着泷的台词：“重要的人，不想忘记的人，绝对不能忘记的人！……是谁，是谁，你的名字是……”随着天坑广角镜头的拉伸，进入主歌部分。

b. 中途跌倒的三叶已经失去了继续营救的信心，当三叶缓缓展开手心看到手心里的那句“我喜欢你”的告白后，歌曲响起，她重新鼓起了要说服父亲的勇气。

作用：

第一次响起：插曲担负着承上启下的作用，很好地衬托了三叶与伙伴们如何开展营救计划的过程，而明朗略带忧伤的旋律与紧张的营救气氛形成音画对位。

值得一提的是，导演在表现人物和场景的细节时，利用插曲的旋律作为场景音乐进行铺垫，达到了一曲多用的整体效果。

第二次响起：插曲的再次响起，运用音画平行的配乐方式不仅强调了影片关于寻找名字的主题，也为之后小镇的安然无恙以及最后两人的再次相遇留下伏笔。

(5) 场景五：男女主人公在东京重逢的过程

时间：01:37:51

歌曲：片尾曲《没什么大不了》

人声复调：男女主人公擦肩而过，随着三叶的叹气声，片尾曲的前奏渐渐进入，强烈犹如心跳一般的底鼓切分敲击声做了回声的效果处理，预示影片的圆满结局。

作用：片尾曲的歌词恰到好处地勾勒了多年来两个人找寻和怀念对方的心路历程，并让这个重逢的时刻显得更难能可贵，无时无刻契合着观众的心跳。最后男女主人公共同的台词“你的名字是……”之后，野田先生清澈的清唱音色与银幕上再次出现的片名相得益彰，令人禁不住热泪盈眶，很好地过渡到完整的片尾曲和影片字幕，完成了一个非常完美的开放式结局。

结语

新海诚的电影作品宛如是与观众在时空交错中，共同经历的一场如痴如醉、如梦如幻的初恋。影片运用独特的声音设计、音响处理方式、音乐情绪的铺展以及虚实的声音空间营造，同时配合同步、对位、平行等多角度音画关系的处理，使观众获得了个人幻想与现实并存的沉浸式体验。

笔者发现，新海诚非常善用人们日常生活中习以为常的声音细节，如文中所阐释的“雨声”“电车声”都是人们最容易忽略的声音元素，而正因为新海诚个人的敏锐观察力和细腻的情感，将这些细微的声音恰到好处地进行放大，在推动剧情发展的同时，有效地渲染了整部影片的情绪，引起观众的共鸣。不得不说，这种声音设计理念与审美特色，不仅与影片画面相得益彰，也成为了新海诚电影作品成功的制胜关键。

(1) 小野小町 (OnonoKomachi, 834—880)，日本平安时代前期女诗人。《古今和歌集》序文中论及的《六歌仙》中的唯一女性。她擅长描写爱情，现存诗作几乎均为恋歌，其中咏梦居多。

(2) “梦里相逢人不见，若知是梦何须醒。纵然梦里常幽会，怎比真如见一回”，《古今和歌集》。

(3) 维基百科《言叶之庭》词条，<https://zh.wikipedia.org/zh-hans/言叶之庭>。