电影音乐在电影中的运用

[摘要] 电影是视听艺术，自有声电影诞生以来，音乐在电影中的应用逐渐受到重视。自由的创作环境使电影音乐拥有了自己的特性和表意功能，它通过旋律向观众传达特定的内涵，构成了丰富的音乐语言。本文主要是探讨一下电影音乐在电影中的运用形式及作用。

关键词：电影音乐 运用形式 作用

纵观电影的发展史，音乐与电影的渊源可以追溯到几百年前，从早期的黑白电影、无声电影时期来看，音乐就已经在电影中配套使用，我们发现音乐与画面的结合早于语言与画面的结合，由此看出音乐是电影的重要组成部分之一。在电影中，音乐通常以功能音乐和现场音乐两种形式存在，电影音乐为电影增加了艺术表现力，在主题立意的表达、叙事结构的连贯、人物形象的刻画和背景气氛的渲染上都起到推波助澜的作用。

音乐在电影中的运用形式

1.1直接使用古典音乐

在电影音乐中，并不是所有音乐都是原创的，还有一部分是直接使用了现有的音乐，最具代表的是一些古典大师的名作。在使用中可以原封不动地照搬，也可以进行不同风格地改编，目的只有一个，那就是服务于画面。在电影《Modern Times》（摩登时代）中，卓别林饰演的理发师工作的片段，配乐用的是勃拉姆斯的《匈牙利舞曲 NO.5》，用舞曲的节奏配合理发师磨刀、剃须的动作，大大增加了影片的喜剧效果。在香港电影《东成西就》、《河东狮吼》中则是对古典音乐进行改编后在影片中使用：《东成西就》中将罗西尼歌剧序曲《威廉·退尔》中的片段填词成搞笑歌曲“我爱你”；《河东狮吼》中将奥芬·巴赫的轻歌剧《地狱中的奥菲欧》中的“康康舞”填词，均加强了影片的娱乐功能。

1.2音乐传达历史背景

通过选用适当风格的音乐来创造环境气氛，换句话说，导演和作曲家在电影中使用与特定时间和地点相匹配的特定风格的音乐，用来说明时间和地点，传达历史背景。音乐大师埃尼奥·莫里康在电影《The Mission》(战火浮生)中成功地使用南美音乐主题来帮助创建背景、营造氛围。电影《 Cold Mountain 》（冷山）的音乐汲取了美国在南北内战期间的民间音乐，反映出电影中的故事发生的历史背景。希腊作曲家范吉利斯（Vangelis） 电影配乐最具代表性的作品《lade Runner》（银翼杀手）中创作出未来音乐的幻想，巧妙地与主题呼应。

1.3音乐配合画面动作

音乐经常模仿屏幕上的动作。例如当一个物体从高处跌落，音乐这时就模仿性地创作出从高到低的旋律走向。这种和动作共同发生的音乐被称为“并行音乐”，也被称为“凸显”出行为的音乐。在电影《Jaws》(大白鲨)中，当大白鲨潜入海底，音乐也伴随着下行的旋律。并行音乐最早出现在迪斯尼的动画电影《Steamboat Willie》（威利号汽船）中的“米老鼠”的角色中，因此，平行音乐还有个绰号叫“米老鼠”。

1.4音画统一对应方式

电影音乐可以使用主题的方式和电影统一。一个特定的主题可以和一个特定的人物、地点或者主要环节紧密地结合，并且多次重复并贯穿在电影中，由此使得观众在电影事件和音乐之间产生联系。当不同音乐动机配合不同人物、事件等贯穿在 整部电影当中，它将电影与音乐巧妙地合二为一。电影音乐创作大师约翰·威廉姆斯，在他50多年的创作生涯中，主题音乐创作法成为其重要的创作特点，用不同主题连接不同人物及情节，使得音乐与电影完美结合，代表作有 《Schindler's List》（辛德勒名单）、《Star Wars》(星球大战)、《Jurassic Park》(侏罗纪公园)、《E.T.》(外星人) 等等。

1.5音画游离混合运用

还有一些电影采用混合类型的配乐方式，也就是在一部影片中采用不同风格、种类的电影音乐，这些音乐有的并不反映影片历史背景，有些甚至背道而驰。

电影音乐的作用

2.1能够补充电影中缺少语言的空白

许多时候，我们可以看到电影音乐能够补充角色缺少对白的片段，尤其是部分角色少、台词少、没有解说的电影，音乐旋律能够更好地发挥出自身的功能。电影《我的父亲母亲》就是富有这些特点的作品，故事主要以讲述者骆玉生为父亲办丧事为线索，选择倒叙与插叙两者结合的形式为观众们讲述了一个平凡但十分感人的故事。电影中描述的主人公父亲母亲生活的那个时候，人们几乎很少会用话语来表达情感，并且母亲也是村中第一个敢于追求自由情感的女性，因此只能将炽热的爱情深深地隐藏在心中。因此在电影中，母亲内心独白借助音乐旋律表现出来，间接含蓄地刻画出母亲执著而感性的内心世界。

2.2 强化情感表达

电影画面可以展现故事场景，而音乐展示的是观众看不到的东西。电影音乐与电影画面相结合能够更有魅力地感染观众。将观众的情感带入到电影画面中来，增强了电影的魅力。电影的类型是多种多样的，所需要的电影音乐也各不相同，根据电影不同的故事类型及年代背景，要选择符合电影类型的音乐强化人物感情。

2.3 增强故事情节的连贯性

电影是一个个画面和一个个片段成的，将一个个画面连接起来就是人们看到的电影了。电影画面的连接需要有 很好的连贯性，才能形成一个完整合理的事故。音乐作为电影中的重要一部分，对于电影的连贯性也是大有帮助的，能够通过控制电影节奏和故事进展速度的 方式增强电影的连贯性，通过给电影的某一场景进行配乐使电影更加具有节奏感和速度感。例如，在电影《七侠荡寇志》中，作曲家编写这首曲子的目的就是为了加快银幕上的动作，强化电影节奏。

2.4 能够将电影画面无限拓展

电影音乐这种独特的语言形式还能够将电影的有限镜头拓展开来，让角色、故事内容等显得更加饱满，也可以让我们感受到角色复杂的情感世界。例如韩国电影《我的野蛮师姐》的音乐旋律就为观众留下了较深的印象。女主角是一个警察，在一次抓小偷过程中，乌龙地将男主角明宇逮捕，两人也在相互了解后成为情侣。为了表达出自己的爱意，两人用许多方式去温暖对方，在这段情节中散发出年轻人的活力与幽默，所以作曲家在这里选择了美国经典摇滚乐曲Stay作为背景音乐，歌唱者演唱中带着一些搞笑，能够很好地渲染出电影中幽默诙谐的氛围。在歌声停止后，旋律并没有停下，而是转变为抒情温暖的旋律，让我们开心的情绪变为平静。而在影片中，音乐这样自由地延伸，能够使画面自如地转换，让音乐旋律与故事情节融为一体。

2.5 音乐使电影更加完美

音乐在电影中的发展并不是一蹴而就的，但当人们把音乐加入到电影艺术中时，音乐对电影的发展就到来了巨大的帮助。最初的有声影视作品只是简单的人物对话及自然声响音效，对于观众来说影片的感情感染力略显不足，且音效单调枯燥。当人们偶然把音乐放置到电影中去以后，忽然发现音对情节的发展产生了巨大的渲染和烘托作用。对于观众的体验而说，音乐的本身的艺术特征通过映画情节带动了观影者的情绪的发展，产生了悲伤、兴奋、痛苦、恐惧、幸福等等情感体验。电影主题曲更是电影中不可缺少的重要组成部分。一曲优美的电影主题曲，特别是和电影主题或故事情节配合的天衣无缝的主题音乐，更能让观众投入其中难以忘怀，曾几何时电影也许慢慢淡出了人们的视线，但一首脍炙人口的主题曲却能做到源远流长、经久不衰。

结语

如果我们将一部电影比作为一曲旋律，那么电影音乐就像是其中安排的一个声部，并且是内部声部，而一些主要的声部，例如低音区就像是剧本，起到基础性作用; 而部分高音区演奏的旋律，就像是演员的表演。通常观众会集中注意力在一些吸引眼球的外声部上，部分内声部却不容易被人注意到。然而，我们说整个旋律之所以充满魅力，内声部的重要性是不能被我们忽略的。香港著名音乐家刘以达曾经说过：“我们说世界上最好的电影音乐是我们听不见的，也就是在潜移默化中达到了效果。真正能够引起观众们内心的共鸣，实现真正“忘却音乐存在”的效果，才算得上是优秀的电影音乐。

众所周知，电影是声音和画面并存的艺术形式，简称音画艺术，这里的“音”包含有语音、乐音等，纵观电影的发展史，音乐与电影的渊源可以追溯到几百年前，从早期的黑白电影、无声电影时期来看，音乐就已经在电影中配套使用，我们发现音乐与画面的结合早于语言与画面的结合，由此看出音乐是电影的重要组成部分之一。电影是可视化艺术，电影里的空间及流动模式可以通过画面直接被感知，因此，完全没有必要通过想象把抽象的概念转化成具体的图像，例如画面有激动的情绪， 人物面部表情或瞬间动作可以瞬间被观众捕获。然而，理解音乐却需要一段时间，电影和电视的艺术是可见的和外部移动形 式、而音乐则是内部的流动和抽象的艺术。电影画面呈现的是流动性本身，而音乐则显示的是嵌入在人类的深层意识中的情 感体验。电影画面中很难表达的强烈、深刻的情感，结合了音乐就变得相对容易些。音乐和电影的结合首先是基于时间的可扩展性，其次是横纵向可扩展性和水平可扩展性，通过这些方式，音乐与画面建立了时间和空间的互补，画面呈现了概念图像，音乐总结了抽象的情感，画面和音乐的结合是一个从具体到抽象的转变。