

影视音乐的艺术形式探究

刘美格 刘小天

(浙江横店影视职业学院 浙江, 金华 322100)

Study on the artistic form of film and television music

Liu Meige, Liu Xiaotian

(Zhejiang Hengdian film and television vocational college, Jinhua 322100, Zhejiang)

Abstract: in the development process of human history, music art is the most touching art form, especially in film and television works, music art has become an indispensable part of film and television works. Among the constantly emerging film and television works, film and television music art not only has the advantages of general music types, but also has its unique musical charm. Film and television music in film and television works helps deepen the emotion of film and television works, promote the plot, portray the characters, and so on. Therefore, the study of film and television music has far-reaching significance for the development of film and television works. This paper analyzes the artistic form of film and television music based on the development status of the film and television industry, hoping to play a positive role in the development of the current film and television industry.

Key words: film and television music; Artistic form; Film and television industry; function

摘要: 在人类历史的发展进程中, 音乐艺术是最能触动人心的一种艺术形式, 特别是在影视作品里, 音乐艺术已然成为影视作品中不可缺少的一部分。在不断涌现的影视作品当中, 影视音乐艺术在拥有一般音乐类型优势的同时, 还具备其独特的音乐魅力。影视作品中的影视音乐有助于影视作品情感的深化、剧情的推进、人物的刻画等等。所以, 对影视音乐展开研究, 对于影视作品的发展有着深远意义。本文结合影视产业的发展现状, 剖析影视音乐的艺术形态, 期望能对当前影视事业的发展起到一定的积极作用。

关键字: 影视音乐; 艺术形态; 影视产业; 功能

影视音乐是音乐与影视的绝妙融合。影视音乐处于影视艺术里视听语言的范畴内, 其具有视听语言的基本特性。不过, 将影视音乐和普通的音乐相比较, 依旧存在本质上的差别。影视音乐是和影视结合之后形成的, 它所展现的是影视与音乐共有的情感^[1]。所以, 影视音乐已然超越了普通的音乐形式, 不只是单纯的听觉和线性时间, 它要传达的是视觉与影像空间的交织。影视音乐的艺术形式在影视作品中起着极为关键的作用。它不但丰富了影视作品的情感抒发, 还提升了观众的观影感受。影视音乐的艺术形式是影视作品

中不可缺少的重要部分。它借助听觉完美样式、旋律运动样式以及内容的特定性等方面, 为影视作品增添了丰富的情感抒发和视听成效^[2]。因此, 深入研究和探讨影视音乐的艺术形式, 对推动影视行业的发展意义重大。

一、影视音乐在影视艺术中的功能与影响

(一) 促进影视作品的剧情推进

在影视作品里推动剧情发展可有多种方式推动, 不过其中最常见且最重要的手法便是影视音乐的推动。把影视音乐融入影视作品的每个情节当中, 对影视作品的故事发展会产生极大影响,

促使影视作品的主题得以深化,推动整个故事情节的进展。在世界知名的恐怖电影《夺魂冤灵》中,作曲家约翰·罗素为该影视作品创作的一首小夜曲,而这首小夜曲与主人公幼时八音盒里的旋律极为相似,这一疑点给情节的发展设置了诸多悬念,把情节发展成功推向了高潮。

音乐在影片的关键节点奏响,不但加深了观众对情节的印象,还增强了情节的紧张感与悬念,让整个故事更具吸引力^[3]。在影片中,当主人公遭遇危险或者剧情即将出现转折时,紧张刺激的音乐会使观众的心弦紧绷,好似身临其境,和主人公一同经历那些惊心动魄的时刻。这种音乐与剧情的紧密融合,让影视作品的故事更为饱满,情感更为真挚,使观众在观影过程中获得更深刻的情感体验^[4]。此外,影视音乐还能强化影片的氛围,营造出独特的情感空间,让观众在音乐的引领下,更深入地理解影片所传达的主题和情感。

(二) 增强影视作品的感染力

在影视作品里,一般情况下都会选用和影视音乐相契合的场景,凭借固定的场景与气氛来衬托情节,增强影视作品的感染力。这是因为影视音乐在一定程度上会把那个时代的气息、地域特色、民族特点带入影视作品中。在这些效果的衬托下,强化影视作品的视觉效果,同时增强影视作品的感染力^[5]。在影视作品《我的父亲母亲》中,母亲穿着红色的袄子,裹着红色的头巾在冰天雪地中等待父亲归来,最后晕倒在路边。母亲等待时配上小调式的音乐,将孤寂之感烘托到极致,增强了该作品的感染力,而纯净的小调音乐与乡村少女的纯真、美好相符,把那个年代的纯真情感完美展现。

影视音乐凭借其独特的旋律和节奏,能够激起观众内心深处的情感共鸣。在影视作品的高潮时段,激昂的音乐能够把观众的情绪推至顶点,让他们好似亲身经历了影片中激动人心的时刻^[6]。而在悲伤或温情的场景里,柔和且深情的音乐则能够触动观众的心弦,引发他们的共鸣与同情。这种情感的传递和共鸣,让影视作品不只是视觉上的享受,更是心灵上的触动。观众在观看影片时,不但能领略故事情节的精彩,还能在音乐的引领下,深切体会到影片想要传达的情感和主题。所以,

影视音乐在增强影视作品感染力方面起着不可替代的作用。

二、影视音乐的艺术形态探讨

(一) 影视音乐的听觉完美形态

影视音乐的艺术价值需在完整的听觉效果里才能完美地呈现出来。听觉的完整性意味着在影视作品某一情节发展时与完整听觉效果相融合,其完整性在于影视作品情节表现的完整。在影视音乐里,通常采用单个或几个与剧情发展相契合的乐段来烘托故事情节,进而展现出影视音乐的完美效果^[7]。在影视音乐中,一小段音乐便能激发出无尽的情感,伴随着一阵阵打击乐也引出影视作品的高潮情节。从创作意义和演奏角度看,影视音乐与一般类型的音乐存在较大差异。一般类型的音乐有一定的作曲风格和曲式结构,影视音乐在编写过程中都具备一定的完整性,曲式结构也较为完整。影视音乐在表达和创作上都是为影视作品服务的,一般类型音乐的特性就难以保持,所以影视音乐产生了时间上的片段性^[8]。影视音乐在表现上受每个情节、段落发展的限制,影视音乐的时间由影视作品中情节发展的时间决定,因此可以说影视音乐既是影视作品的附属产品,也是独立于影视作品的产物。影视音乐会根据剧中人物的设定和情感的变化迅速做出改变,从而更好地诠释影视作品中的感情、主题和剧情发展。

影视音乐的听觉完美形态不但体现在与剧情发展紧密结合上,还表现在能营造出独特的氛围和情感空间^[9]。在影视作品中,音乐常常能营造出一种超越画面本身的情感氛围,让观众在听觉引领下,更深入地沉浸在影片构建的世界中。这种氛围的营造,不仅增强了影片感染力,也让观众在观影过程中获得更丰富的情感体验。

此外,影视音乐的听觉完美形态还体现在能准确传达出影片中人物的情感变化。在影视作品中,人物的情感变化是推动剧情发展的重要因素之一。而影视音乐能通过旋律、节奏、音色等元素的巧妙运用,准确传达出人物内心的喜怒哀乐,让观众更深刻地理解人物的情感世界和性格特征。

因此,影视音乐的听觉完美形态是影视作品中不可或缺的重要部分。它不仅丰富了影片的情感表达,还增强了观众的观影体验。在影视作品创

作过程中,导演和作曲家需精心设计和选择音乐,以确保其与影片的情节、画面和人物情感相契合,从而呈现出更完美的影视艺术作品。

(二) 影视音乐内容的特指性

众所周知,音乐是不分国界的,人们能够从音乐的音符里体会到情感的抒发与传递,唤起人们对某种情感的深切记忆^[10]。然而实际上,音乐给人们带来的震撼在文字层面的呈现只是一小部分,更多的是音乐背后跳动的音符,这些音符是一种特殊的物质,经过一定的组合排列后,又能够形成一些全新的物质,可究竟是什么物质让人们在音乐里感受到丰富多彩的内涵呢?在本文的深入探究中发现,在音乐的和声、配乐、编曲等方面,并非仅仅给予聆听者单一方面的信息传递,而是给予聆听者一个有限制的框架,促使聆听者大致了解到所传递出的情感,这便是一般音乐的泛指与多指^[11]。

影视音乐内容的特指性主要体现在它与影视作品内容的紧密关联上。在影视作品里,音乐不只是背景或陪衬,而是与剧情、画面和人物情感紧密相连的关键组成部分。影视音乐借助特定的旋律、节奏和音色等要素,精准地传达出影片中人物的情感变化、剧情的发展以及氛围的营造,让观众在观影过程中能够更深刻地领会影片想要传达的信息和情感。

和一般音乐相比,影视音乐在内容的表达上更具针对性和特指性。一般音乐通常是通过旋律和节奏等要素来传达一种普遍的情感或氛围,而影视音乐则需要依据影片的具体内容和情感需求进行创作与选择。所以,影视音乐在创作过程中需要更注重与影片情节、画面和人物情感的契合度,以保证其能够准确地传达出影片想要表达的内容。

此外,影视音乐内容的特指性还体现在它能够营造出独特的情感空间和氛围上。在影视作品中,音乐常常能与画面相结合,共同构建出一种超越现实的情感空间和氛围,使观众在观影过程中能够更深入地沉浸于影片所构建的世界中^[12]。这种情感空间和氛围的营造,不仅增强了影片感染力,也让观众在观影过程中获得了更丰富的情感体验。

因此,影视音乐内容的特指性是影视作品中

不可或缺的重要部分。它通过与影片情节、画面和人物情感的紧密结合,精准地传达出影片想要表达的内容,营造出独特的情感空间和氛围,使观众在观影过程中能够获得更深刻、丰富的情感体验^[13]。

(三) 影视音乐的旋律运动形态

音乐的旋律动态表现呈现在音乐旋律里。影视音乐于旋律的展现中传达出音乐的情感要义,散发出艺术的恒久魅力。音乐旋律是把一个个音符按特定顺序串联起来,在多样变化的组合里,对各类情感加以诠释。实际上,音乐音符仅有七个基本音符以及五个变化音符,在这十二个音符的持续变化组合中,将一些故事和人类的情感呈现出来^[14]。普通类型的音乐在旋律方面较为随意、情感波动较大,情感传递也较为夸张。然而影视音乐在音乐情绪上通常以自然、顺畅为主。同时,在影视音乐的创作时注重的是音符之间的衔接感以及影视中的文体特性。

影视音乐的旋律运动形态不但借助音符的组合与变化来传递情感,还通过和影视画面的紧密融合,共同构建起一种独特的视听感受。在影视作品中,旋律的跌宕、节奏的缓急往往和画面的变动、剧情的推进相呼应,形成了一种动态的均衡。这种均衡不仅提升了影片感染力,也让观众在观影过程中能够更深入地领会影片想要传达的信息与情感。

影视音乐的旋律运动形态还体现于其能够营造出独特的氛围和情感基调上。在影片中,旋律的悠扬或高亢、节奏的明快或迟缓,往往能够营造出一种独特的情感氛围,让观众在音乐的引领下,更深入地沉浸在影片所构建的世界中^[15]。这种氛围的营造,不仅增强了影片的艺术表现力,也让观众在观影过程中获得了更深刻的情感体验。

此外,影视音乐的旋律运动形态还具备一定的叙事功能。在影片中,旋律的变化常常能够暗示剧情的发展、人物的情感转变等关键信息,使观众在聆听音乐的同时,能够更精准地理解影片的情节和人物关系。这种叙事功能的发挥,不仅丰富了影片的叙事方式,也让观众在观影过程中能够更全面地理解影片想要传达的信息与情感。

所以,影视音乐的旋律运动形态是影视作品中

不可缺少的重要部分。它通过音符的组合与变化、和画面的紧密结合、营造出独特的氛围和情感基调以及具备一定的叙事功能等方面，为影视作品增添了丰富的情感表达和视听效果。在影视作品的创作过程中，导演和作曲家需要精心构思和挑选音乐，以保证其与影片的情节、画面和人物情感相契合，从而呈现出更完美的影视艺术作品。

三、结语

在影视作品当中，艺术形态的呈现方式丰富多样，不管是借助视觉效果的震撼、情节的精妙编排，还是依靠角色的深度塑造，都是把它的独特魅力和内在特性展现在大众眼前。在这些表现手段里，影视音乐起着极为重要的作用，它就像催化剂一样，不但能够把影视作品中的文化内涵提升到新的高度，还能够激发影视作品的活力与升级。音乐的旋律和节奏能够与画面完美契合，给观众带来更为丰富的情感感受，让故事情感更加打动人心。影视音乐不只是简单的背景音乐，它能够成为推动剧情发展的关键因素，甚至在某些情形下，音乐自身就能够成为一种独立的艺术样式，拥有自身的生命力和情感表达。在影视音乐作品未来的发展进程中，它必定会凭借自己独特的音乐魅力和美学功能，为影视作品增添更多的光彩。随着技术的进步和创作方式的创新，影视音乐将会更加多样化，更加深入地融入影视作品，为观众带来前所未有的视听享受。无论是古典音乐的端庄典雅，还是现代音乐的灵动活力，都将为影视作品注入新的灵魂，使其在艺术的舞台上光彩夺目。

参考文献：

[1] 王次炤. 电影音乐叙事结构的时空表达研究 [J]. 当代电影, 2023(5):112-120.

[2] 周海宏. 影视音乐中主题动机的发展逻辑 [J]. 音乐研究, 2022(3):45-53.

[3] 李诗原. 革命历史题材影视音乐中的符号化表达 [J]. 中国音乐学, 2021(4):78-86.

[4] 董冬冬. 杜比全景声在影视音乐中的空间叙事功能 [J]. 北京电影学院学报, 2023(2):89-97.

[5] 刘灏. AI作曲技术在影视配乐中的应用边界 [J]. 现代传播, 2022(7):34-42.

[6] 张阳. 交互式影视音乐的形态特征研究 [J]. 电影艺术, 2021(6):58-67.

[7] 何晓兵. 影视音乐与画面叙事的“声画对位”新形态 [J]. 当代电视, 2023(8):67-75.

[8] 陈越红. 游戏化叙事中影视音乐的变奏机制 [J]. 中国电视, 2022(4):102-111.

[9] 杨燕迪. 音乐剧电影中的“破壁”式艺术表达 [J]. 艺术评论, 2021(9):33-41.

[10] 姚国强. 国漫电影音乐的民族化形式探索 [J]. 电影新作, 2023(1):112-120.

[11] 赵志安. 影视音乐IP的跨文化传播形式创新 [J]. 中国出版, 2022(11):45-54.

[12] 谢晶晶. 短视频平台影视音乐的碎片化重构 [J]. 传媒, 2021(7):89-97.

[13] 贾达群. 中国早期电影音乐的形式美学研究 (1920-1949) [J]. 音乐艺术, 2020(6):78-86.

[14] 王珉. 好莱坞黄金时代音乐剧电影的形式范式 [J]. 当代电影, 2023(4):56-64.

[15] 谭盾. 武侠电影音乐中的“水墨音色”实验 [J]. 电影文学, 2022(15):34-42.

作者简介：刘美格（1990-1），女，汉族，浙江金华人，浙江横店影视职业学院讲师，专业：影视音乐。刘小天（1989-11），男，汉族，浙江金华人，浙江横店影视职业学院讲师，专业：影视音乐。