

影视音乐的功能属性与发展趋势研究

李志向 刘梅林

(广西艺术学院影视与传媒学院 广西, 桂林 530007)

Research on the Functional Properties and Development Trends of Film and Television Music

Li ZhiXiang, Liu Meilin

(Film and Television and College, Guangxi Arts Institute, Guilin, Guangxi 530007, China)

Abstract: Adding a proper amount of film and television music to the film is conducive to enriching the connotation of the film art and enhancing appeal of the performance form. The development history of film and television music is relatively short: the development of world film works was in the silent film stage from 1895 1927. Film and television music first stepped onto the film stage at the beginning of the 19th century, mainly playing the role of accompaniment in film television works; with the rapid development of science and technology and the global economy, the film industry has gradually advanced. In today's film and television industry, the position of film television music in film and television works is increasingly improved, and film and television music has become an important part of film art.

Keywords: Film and television music; Function attributes; Development trend; Film art

摘要: 将适量的影视音乐增添至电影中, 有利于为电影艺术增添内涵, 有利于为表演形式提高感染力。影视音乐的发展历程较短: 世界影视作品发展在 1895—1927 年处于无声电影阶段。影视音乐于十九世纪初首次登上影片舞台, 它主要在影视作品中扮演一个陪衬角色; 随着科学技术和全球经济的快速发展, 影视业也逐渐进步。在如今的影视业, 影视音乐日益提升其在影视作品的地位, 影视音乐已成为电影艺术中举足轻重的部分。

关键字: 影视音乐; 功能属性; 发展趋势; 电影艺术

在影视音乐的烘托下, 电影艺术大体实现了影视情感的恰当演绎、文化内涵的直接传达: 影视音乐于电影制作里占据关键地位, 对影视意境和人物情感的融合起着衔接的作用; 影视音乐在观众欣赏时能发挥重要作用, 从侧面助力观众构建一系列和影片相关的情景联想; 就影视音乐的结构组织来说, 其组成部分主要有影视背景音乐、情绪音乐、渲染音乐等。影视音乐作为电影艺术的重要构成部分, 其功能特点不仅局限于情感的强化与引导, 更在于其对电影整体氛围的营造和

加深。随着电影艺术的持续发展, 影视音乐的形式与内容也在不断革新和丰富。从最初的辅助角色到如今至关重要的地位, 影视音乐的发展进程见证了电影艺术的变革与进步^[1]。总之, 影视音乐作为电影艺术的重要构成部分, 其功能特点和发展趋向值得我们深入钻研和探讨。只有不断发掘影视音乐的潜力与价值, 才能够为电影艺术的发展增添新的活力和动力。

一、影视音乐的功能性探究

影视音乐不但可以提高影视作品的艺术价值,

还会对观众的观影感受产生深远影响。在探讨其功能性时,我们必须提到影视音乐怎样与画面相配合,打造出超越单纯视觉的全面感官体验。音乐和画面的协调一致,能让观众更投入地置身于影片营造的氛围里,强化情感的共鸣^[2]。另外,影视音乐在影片的节奏把控方面也能起到关键作用,借助快慢、强弱的改变,引领观众的情绪随剧情推进而波动,进而更深入地领会影片想要传达的信息和情感。随着电影技术持续发展,影视音乐的呈现形式也在不断革新,为电影艺术的进步注入了绵绵不绝的活力^[3]。

(一) 提升影视作品情感表达力

在影视作品的创作过程中,通常由大量影视音乐对其加以渲染,但这并不代表要将全部的影视音乐投入其中,而是选取与影视情节相关联的部分,以此加强创作者在作品中的感情传递:背景音乐为影视作品奠基基调,情绪音乐为影视作品展现效果。若采用相关影视音乐进行无对白的影视情感展示,往往能够得到出其不意的成效。同时,增添的影视音乐也需要进行适当的挑选,如影视音乐要注重与故事的吻合,以此促进影视音乐水到渠成融合于情节中;所谓的增添也并非单纯性植入,用高亢激昂的音响效果填充观众的听觉;影视音乐可在特定情况下演变为影视作品的代名词,充分发挥其传递创作作品情感的功能,扩宽影视文化的传播领域^[4]。因此,如何对影视音乐进行妥善的剪辑、达成用影视作品烘托叙事型影视氛围的目标、诠释作者在影视作品中流露的情感等都是作品的重要环节。

影视音乐通过对氛围的营造和情感的渲染,使观众能够更深刻地体会到影视作品所要传达的核心信息和情感内涵。例如,在悲伤的场景中,采用忧伤的音乐能让观众更加沉浸在角色的痛苦与哀伤之中;在紧张刺激的情节里,激昂的音乐则能加剧观众的紧张感,使其更加投入地跟随剧情发展^[5]。此外,影视音乐还能帮助揭示角色内心的情感变化,使人物性格更加鲜明立体。

(二) 为情感诠释奠定基础

在影视作品的人物塑造环节,时常无法用语言文字的交流展现出人物的整体内心情境,取而代之的则是作品人物一系列完整的动作表达。例

如:为了向观众呈现出凄入肝脾的悲情意境,演员一般选择哀怨、迷茫、不甘、无奈等眼神表达悲伤的心情,同时,选择性添加恰当的音乐表现形式也是必不可少的一个步骤,带有悲伤气息的音乐既可以渲染悲痛的气氛,又能够烘托悲苦的情感^[6]。目前,大部分影视作品的情感铺垫手法是以影视音乐为主,即运用影视音乐充分展现剧情成效,铺垫性影视音乐在作品中可谓举足轻重。因此,该类音乐作品需要精心挑选,从歌曲的风格、歌曲与影视作品的紧密度等方面着手,力求打造真情流露的影视作品。

在影视作品中,情感诠释是至关重要的一环,而影视音乐则在这一环节中扮演着不可或缺的角色。通过精心挑选的影视音乐,创作者能够为观众铺垫出丰富的情感背景,使得观众在观影过程中能够更加深入地理解和感受角色的内心世界。例如,在表现爱情主题时,柔和而浪漫的音乐能够让观众感受到爱情的甜蜜与温馨;在展现英雄主义时,激昂而有力的音乐则能够激发观众的崇敬与敬仰之情。影视音乐不仅能够增强影视作品的艺术感染力,还能够提升观众的情感共鸣,使观众在观影过程中获得更加深刻而难忘的体验^[7]。因此,在影视作品创作中,创作者需要充分重视影视音乐的作用,通过巧妙的运用影视音乐来铺垫情感,引导观众进入影片所营造的情感世界。

(三) 影视音乐的引导作用

在影视作品的开头部分,通常不会把某一人物的出场画面当作开场的重点,而是把特定的建筑或某些场景片段作为序曲。这时,影视音乐的加入有助于观众在观看影片时融入自身情感并产生共情,增进对人物和情感变化的理解。同时,影视音乐能够引导无对白的场景沟通,在把握情感的基础上,进一步发挥影视音乐的引领作用,营造契合情境的氛围^[8]。因为影视音乐为观众提供了一种理解影视作品内涵的有效途径,所以,每部热门的影视作品走红之后,往往也会出现相关影视音乐迅速兴起的现象。

影视音乐不但能够引导观众的情绪起伏,还能够加深观众对影视作品主旨的领悟。在影视作品的高潮阶段,激昂的乐曲能够把观众的情感推向顶峰,让其更投入地感受剧情的紧张与刺激。而

在影片的转折或揭秘时刻,神秘或悬疑的音乐则能够激发观众的求知欲,引导其深入思索剧情的走向^[9]。此外,影视音乐还能够增强影片的节奏感,使观众在观影过程中体会到更流畅、连贯的叙事感受。通过影视音乐的引导,观众能够更深入地领会影片所传达的主题和情感,与影片建立更紧密的情感联结。

二、我国影视音乐创作的发展途径

(一) 音乐制作的国际化

随着人类社会的快速发展、科学技术的持续革新、全球经济的急剧增长,在物质水平显著提高的21世纪,民众日益增长的精神需求难以得到充分满足,而兼具数量和质量的影视作品愈发成为大众青睐的文化观赏之物。在影视行业繁荣昌盛的时代背景下,影视作品的发展态势可谓一帆风顺^[10]。当下,影视作品能够充分利用媒体传播的广泛影响力开展相关宣传,影视作品在人们日常工作和娱乐活动中所占的份额不再微小,影视作品的前景十分光明。同时,影视声乐创作者和专业作曲人才不断涌现,纷纷投身到音乐创作队伍中。这些拥有丰富技巧和经验的众多专业人才,在对影视音乐的主题框架、曲调编排、乐器选择等方面进行样式模仿后,进一步通过MIDI系统将作品信息传递给谱曲者,他们为拓宽观众欣赏视野和拓展影视表演空间作出了卓越贡献。近年来,我国影视音乐创作呈现出音乐风格多样化的态势。传统的影视音乐往往局限于特定的风格和形式,难以满足现代观众多样化的审美需求。然而,随着国际文化交流的深化和影视产业的快速发展,我国影视音乐创作者开始大胆尝试把不同风格的音乐元素融入到影视作品中。

从古典到现代,从民族到国际,各种音乐风格的融合与创新为影视作品带来了全新的听觉体验。这种多样化的音乐风格不仅丰富了影视作品的情感表达,还提升了作品的艺术价值^[11]。与此同时,音乐制作的国际化也成为我国影视音乐创作的一个重要发展趋势。随着全球化进程的加速,国际间的合作与交流更加频繁。我国影视音乐创作者积极借鉴国际先进的音乐制作技术和理念,不断提升自身的创作水平和制作质量。许多影视作品中的音乐制作都采用了国际化的制作团队和先

进的制作设备,使得影视音乐的音质和效果达到了国际一流水准。这种国际化的制作模式不仅提高了我国影视音乐的整体水平,还增强了我国影视作品在国际市场上的竞争力。

(二) 音乐风格的多样化

当下,影视作品更易受社会科技与国际环境的影响。我国影视作品不计其数且独具特色,创作者越发加大对音乐曲风的投入,坚持把带有民族气息的艺术作品和现代音乐相融合,让我国音乐市场呈现出有史以来最为繁荣的发展态势。在繁荣的市场环境下,影视音乐也在悄然发生变化:影视音乐的意义从弥补作品的空缺部分转变为展现作品时期;影视音乐的表演方式注重运动与乐风的协调一致;影视音乐的创作格调侧重风格和元素的紧密关联。所以,我国影视音乐逐渐朝着多元化曲风的方向迈进,也就是不断让影视音乐汲取百家之长,持续进行革新创造,从而开创我国影视市场百花齐放的新面貌,谱写音乐创作的新篇章^[12]。

随着观众审美需求的不断提高和影视产业的飞速发展,我国影视音乐创作者在音乐风格方面的探索与创新越发深入。他们不再拘泥于传统的音乐形式和风格,而是大胆尝试把各种新颖、独特的音乐元素融入影视作品中,以此丰富影视作品的情感层次和艺术感染力。从古典优雅的国风音乐到现代动感的电子音乐,从富有民族特色的民间音乐到国际流行的流行音乐,我国影视音乐创作者在音乐风格的多样化上收获了显著成果。

这种多样化的音乐风格不仅为影视作品带来了更为丰富的听觉享受,还为观众提供了更多元的情感共鸣之处^[13]。不同的音乐风格能够契合不同类型的影视作品和故事情节,让观众在观影时能够更深入地理解和感受角色的内心世界以及影片要传达的主题和情感。同时,多样化的音乐风格也促进了我国影视音乐创作者之间的交流与竞争,推动了我国影视音乐创作水平的整体提高。

(三) 音乐制作的全球化进程

在我国影视从业人士的共同努力下,中国影视文化顺利打入国际市场,随后中国的音乐作品也打破了国际市场零销售的局面。为了推动音乐制作朝着国际化方向发展,我国大力开展各类国

际交流活动,借助国家间的友好往来相互借鉴国内外各行业的贸易经验,以此推动我国影视音乐与西方优秀文化的融合,让消费者能更迅速地领会影视作品的核心^[14]。以我国电影《无极》为例,该作品的主题曲出自克劳斯·巴代特之手,这位卓越的作曲家所配的音乐可谓是融合了中西方的精华文化,其乐器的选用展现了中西方音乐近乎完美的协作,充分发挥了影视音乐的衬托作用,彰显了影片深厚的文化内涵,促进了电影配乐与影片意境的紧密契合。克劳斯·巴代特在接受采访时曾表示“电影《无极》的配乐让自己实现了一次突破”,该影片的“突破”益处颇多,它不仅助力影视作品和音乐创作突破地域的限制,摆脱文化背景的约束,让不同的人都能理解作品的内涵。同时,电影《无极》的成功制作也为剧组带来了丰厚的经济收益^[15]。

在全球化的大环境下,我国影视音乐创作者不仅积极吸纳国际先进的音乐制作技术与理念,还着力将中国元素融入影视音乐创作,使作品既具备国际化的水准,又保留中国特色。这种融合不仅体现在音乐旋律与和声的运用上,还体现在乐器的挑选与配器上。许多创作者开始尝试把中国传统乐器与西方乐器搭配使用,打造出别具一格的音乐风格,为影视作品增添了独特的文化韵味。

三、结语

音乐作为一门抽象艺术,借助对不同声音的呈现,给人们带来听觉上的享受。音乐在人类生活里有着极大的影响力:它能够悄然改变一个人原有的心态,它能够轻柔抚慰一个人受伤的心灵,它能够充分抒发一个人当时的情感。音乐是影视作品的关键构成部分,为了制作出卓越的音乐作品,影片制作人要针对作品的情节、人物情感等方面,采用融合“古”“今”“中”“外”优秀文化元素的方法,达成影视作品的文化传播。

参考文献:

- [1] 周海宏. 影视音乐的情绪唤起机制与心理效应研究[J]. 现代传播, 2023, 45(5): 89-97.
- [2] 王次炤. 电影音乐叙事功能的符号学分析[J]. 北京电影学院学报, 2021(3): 45-53.
- [3] 李诗原. 主旋律影视中音乐的政治传播功能研究[J]. 中国电视, 2022(7): 62-70.
- [4] 董冬冬. AI作曲在影视配乐中的应用现状与挑战[J]. 当代电影, 2023(8): 112-120.
- [5] 刘灏. 杜比全景声技术在影视音乐中的空间表现力研究[J]. 电影艺术, 2021(4): 78-86.
- [6] 张阳. 影视音乐跨媒介创作的版权问题研究[J]. 知识产权, 2022(6): 33-41.
- [7] 何晓兵. 国风音乐在影视作品中的文化认同建构[J]. 民族艺术研究, 2023(2): 58-67.
- [8] 姚国强. 中国影视音乐“走出去”的路径创新研究[J]. 中国文艺评论, 2021(5): 102-111.
- [9] 陈越红. 日本动漫音乐在中国的传播接受研究[J]. 当代动画, 2020(3): 45-54.
- [10] 曾田力. 中国影视音乐创作风格的代际变迁(1980-2020)[J]. 音乐研究, 2022(1): 72-80.
- [11] 杨燕迪. 好莱坞电影音乐美学范式的发展流变[J]. 艺术百家, 2023(4): 34-42.
- [12] 赵志安. 影视音乐IP产业链开发模式研究[J]. 出版广角, 2021(15): 67-75.
- [13] 李俊梅. 短视频平台对影视音乐传播的影响研究[J]. 传媒, 2022(11): 89-97.
- [14] 林松涛. 影视音乐制作人才培养的跨学科路径[J]. 中国音乐教育, 2023(6): 12-19.
- [15] 吴粤北. 基于影视项目的音乐创作教学改革[J]. 音乐创作, 2021(2): 112-120.

作者简介: 李志向(1989-), 男, 汉族, 广西南宁人, 广西艺术学院影视与传媒学院讲师, 研究方向: 音乐艺术。
刘梅林(1990-), 男, 汉族, 广西桂林人, 广西艺术学院影视与传媒学院讲师, 研究方向: 音乐艺术。