

电影中古筝音乐的作用探讨

刘琳 (中国海洋大学, 山东 青岛 266003)

[摘要] 电影音乐在影片中和电影形成了相互促进相互补充的作用。本文主要探讨古筝音乐在电影中对于烘托场面气氛、调动剧情情绪、深化某些特定意境、突出人物性格、渲染电影气氛、表现电影里规定的情节和人物的内心情感方面的作用。

[关键词] 古筝; 电影音乐; 武侠

音乐进入电影以后, 成为电影这个综合艺术的一个有机部分, 是一种新的音乐体裁。它在突出影片的感情、加强影片的戏剧性、渲染影片的气氛方面起着特殊的作用。电影音乐按照在影片中出现的方式分为现实性音乐和功能性音乐。现实性音乐又叫客观音乐, 在影片画面上看到声音来源: 如画面音乐会表演的器乐、声乐节目; 剧中人物的唱歌、拉琴、街头演唱以及画面中的收音机、录音机播放音乐等。功能性音乐又称主观音乐, 在银幕上看不见声音来源而由作曲家为电影创作的音乐, 着重表现画面中人物的心理活动、情绪和渲染环境气氛等。好的电影音乐应当和影片画面结合得天衣无缝, 音乐本身也优秀, 并能离开画面作为一种新的音乐让人欣赏。

古筝作为一种极具中国特色的民族乐器, 多运用到武侠电视剧中, 起到烘托剧情、表达情感的作用。例如《千层雪》(又名《天荒地老》)是黎小田为武侠剧《仙鹤神针》所创作的配乐, 这是女主角蓝小蝶弹给她父亲听的一首筝曲, 再现了当年其父亲母亲弹琴练剑的场景, 目的是使父亲想起母亲。在柔美钢琴的伴奏下, 古筝尽显柔美灵动之风采, 尽抒哀怨之风, 音画效果合一。*Sigiriya Lady*是1994年和1995年版的《神雕侠侣》都用到的配乐, 这首曲子荡气回肠, 轻盈的前奏紧接着凄美的筝乐, 沉重的声音在最合适的地方不断敲击心灵, 重复的主旋律让人屏息凝神。《英雄的黎明》是日本著名音乐人横山菁儿之作, 是日本精细的合成器与古筝的一次结合, 该曲用在了1995年版《神雕侠侣》中。古筝演奏的主旋律在画面景色变换的时候出现, 怀旧、舒缓的音乐让人在前面的激昂中得到了稍歇舒缓, 由历史的大气变到了社会的风情。同样, 电影中也常用到古筝配乐, 有了音乐, 电影更加充分体现出情感; 有了电影, 音乐变得更加立体, 它伴随着那些画面一起深深地印在人们的记忆之中。^[1]古筝配乐的加入, 能够使短小精悍的电影的情感表达更精准。

对于以故事情节为中心的电影, 音乐这个配角是为故事情节服务的。它对于烘托场面气氛、调动剧情情绪、深化某些特定意境, 都有很重要的作用。音乐可以使观众更自然地按照导演预期的设想进入设定好的故事情节, 能够投入到电影音乐所表达的情感中, 和故事或人物产生共鸣, 如《不能说的秘密》中小雨失踪后, 叶湘伦在家弹奏的一

段钢琴, 使观众体会到男主角的哀伤与对女主角的思念, 从而产生共鸣。淡水江边使我们感受到与男女主角一同漫步在淡水江边的惬意烂漫, 而最后的小雨写立可白那一段伤感的音乐则使观众跟随着小雨的死一起在情感上达到故事的高潮。使人落泪, 动容。如果说电影的故事是电影的灵魂, 那么电影的音乐就是电影在唱的一首歌, 表达出电影的喜怒哀乐, 使观众沉浸在其中。

古筝作为中国古典乐器, 在某些电影中也能起到调动剧情、引导观众的作用。比如在武侠悬疑电影《剑雨》的预告片中虽未出现一位片中人物, 一处场景, 但视听效果绝对震撼惊奇, 充满了悬疑之气。水墨背景充满中国传统文化的意境, 繁体字幕更是让人有复古的感觉, 配上刀剑金属摩擦的声响, 中国武侠的韵味不禁而生。两架古筝的弹奏构成了整个预告片的旋律, 三种鼓声混合使用, 形成了由慢到快的复合节奏, 调动受众情绪。笛子尖锐的高频音效和诡异的狼吼、人声让人越发感觉紧张惶恐, 充分表达了《剑雨》悬疑的微妙。再如, 徐克的《青蛇》, 自始至终贯穿给受众的感觉就是: 时光匆匆, 转眼即逝。电影中那首插曲《流光飞舞》的音乐融入了很多古筝弹奏, 充满中国民族音乐特色的音符从中流出, 把受众的心带到一种流畅的境界, 如流水般的曲调, 提升了电影的主题, 调动了受众的情绪, 让受众感觉时间如流水般在空间中飞舞, 如此轻盈, 飘忽不定, 让人想抓住它, 却又只能看着它从我们手中溜走的落寞情感。电影《西楚霸王》是香港导演洗杞然拍摄的古装历史巨制, 以细腻笔触描写楚汉相争的故事。秦灭后, 项羽自封为西楚霸王, 刘邦屡战屡败之后, 被逼与项羽签订城下之盟, 吕雉恨项羽无情, 怂恿刘邦撕毁盟约, 趁楚军困乏麻痹之际, 将之团团围困于垓下, 四面埋伏、四面楚歌, 为免牵累项羽, 虞姬黯然自刎、项羽因愧对江东父老, 不肯过乌江, 亦自刎身亡……电影中多处使用古典音乐, 其中有部分古筝伴奏, 曲子音色饱满, 气势雄浑。既能感受到项羽那气盖山河的英雄气概, 亦有“死亦为鬼雄”的英雄末路的悲哀与无奈。这里既有古代英雄美人扣人心弦的精彩故事, 亦有儿女情长、生离死别的唏嘘慨叹。当项羽被汉王刘邦十面埋伏, 困于垓下, 四面楚歌, 众叛亲离之时, 以大段的中低音倾诉了项羽内心的沉重与悲哀。音乐表现了一种刚中带柔、时隐时现的意境,

把人们的思维带进了一个悠远的回忆之中。

音乐在影片中的整合、连贯、调节、烘托无处不在。电影音乐在电影时空的构造上也作用很大。它不仅帮助观众快速地确立电影叙事时空，还会赋予其心得内涵，还会赋予镜头画面更多的美感与自然。电影之所以能感动这么多的人和其音乐的配合是分不开的。它就是真情和艺术的融合体。影片中恰当的音乐，在适合的地点出现可以起到感染受众情绪的作用。在音乐的伴随下，情感一次次被拨起，展现一个个让人动容的场景。电影《阮玲玉》里面有一段古筝背景歌曲《葬心》，音乐准确地诠释了主人公的命运。20世纪二三十年代中国女星阮玲玉在她事业巅峰时自杀，留下一纸人言可畏的遗书。她与张达民同居多年，后来她与唐季珊相好，张却一而再地向她要钱，因而成为小报的头条新闻，终于令阮玲玉愤然自杀，亦是她向保守势力的无声反抗。古筝苍凉、凄惨的弹奏表现了阮玲玉的生活、演艺生涯及上一代女性艺人在保守社会所遭受的舆论和道德谴责下，那种含恨自尽的煎熬心情。在古筝配乐、仿古唱腔的绵密歌声中，阮玲玉的凄怆、辛酸，在相隔半世纪之后的今天，仍令人感慨不已。由弦乐为衬底所交织成的绵密情感，加上如刺绣素手般婉约的音符，完成了阮玲玉一生命运的音乐网。而电影《阮玲玉》在配乐的烘托下，也更加细腻、动人。电影《六指琴魔》是一部江湖争斗电影，其为了突出古典特征，其主题音乐“天龙八音”是由古筝伴奏的，该曲前中后部分是同一旋律但由于演奏的快慢不同而呈现不同音效，前和后为快，豪迈磅礴，画面中表现骏马奔驰，表现了争夺的激烈。中者慢而柔情似水，体现了主人公从容不迫的大气。

一部电影，是画面与声音结合的产物。视觉与听觉同样重要，音乐自然就成为电影的灵魂。其中，音乐对塑造人物形象功不可没，而这正是通过表达人物的内心情感实现的。电影《哈利·波特》中哈利在踏上归途之前与海格道别，海格将自己精心制作的哈利父母的相册送给了哈利。此时的哈利表情复杂，他翻开相册，看到了婴儿时代的自己与父母的合影。这时影片的精髓音乐伴之响起，每一个音符都慢慢地打在心头，勾起一丝心酸。悠悠动听的旋律夹带一丝不露声色的伤感，却又充盈了温情与感动，把哈利对父母的爱和对海格的友情与感激演绎得淋漓尽致。

电影当中有许多精彩的古筝配乐，它们突出人物性格，渲染电影气氛，对表现电影里规定的情节和人物的内心情感起到了很大的作用。如电影《霸王别姬》讲述了程蝶衣，一个视戏剧为生命、对爱情无比忠贞的戏剧大师悲剧的一生。电影中有一段场景就用到了古筝背景配乐。程蝶衣和段小楼成名后，一次两人表演完后在化妆间里，流水般的古筝弹奏声静静响起，气氛宁静而舒适，这本是两人温馨相处的时刻，却在这时，一个对程蝶衣的一生影响很深的人——袁世卿出现了。古筝弹奏声突然变强，仿佛预示此

人就此插入两人平静的生活。而袁世卿的原型正是那个后来被称为“戏霸”的袁世凯，电影把此人塑造成一个热爱戏剧、附庸风雅的人，一举手一投足无不散发一种古典的韵味。因此，除了他刚出现时那流水般的古筝演奏外，他与程蝶衣相处的所有场景都会响起那种充满古典韵味的音乐。这里的背景音乐除了渲染气氛，还起到了突出人物性格的作用。电影《倩女幽魂》三部曲的成功，除了演员们的精彩演技外，更要提的就是电影里的配乐和插曲了。《倩女幽魂》《黎明不要来》、黄沾的《道》、曾庆瑜的《抓一个温馨夜晚》，还有片中那悠扬的古筝……均是电影歌曲里不多得的作品。电影开场伴随着古筝的弹奏一个女人轻轻的和声，幽怨的曲调显示出弹者小倩内心的痛苦、内疚和对这种屈辱生活的无奈。还有电影《东邪西毒终极版》就采用音乐突出主人公的“侠气”，“侠气”是中国人特有的、来自骨子里的东西，和我们中国传统乐器有异曲同工的道理。终极版在保留老版音乐主题、框架和旋律的同时，重新加入一些民族乐器来表现人物性格。比如说在片中，林青霞扮演的是一个有精神分裂的人，她觉得自己有时是男人有时是女人，这个时候的音乐电影就处理得比较大胆，就用古筝来表现人物的时而温柔、时而尖锐、狂野的性格。

音乐自身的艺术完整性，在刻画形象、表达感情方面的艺术效果，使它在和电影画面的结合运用中，形成互为补充对称的艺术表达。音乐中的温和抒情，曲调的和谐，戏剧性细致入微，感染性不偏不倚，正好具备电影想得到的特质。^[2]古筝作为一种重要的传统乐器，是共同居住在一定区域内的人们生活、生产、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面的体现。而古筝音乐具有含蓄柔美、清新舒展、韵味无穷的特点，时而浑厚深沉，清澈流畅，惟妙惟肖地托显出涓涓细流、滴滴清泉的奇妙音响特点，其音色较为华丽清脆，技法较多，旋律起落较大，表现方式较为激情，其运用在电影中和电影形成了相互促进相互补充的作用。拍摄一部反映特定地理环境下的物质生活和文化精神生活的电影，不仅仅需要能够反映该特点的背景画面，也需要通过该音乐作为背景音乐来更好地渲染场景烘托气氛。传统音乐的民族性使得它成为最能反映该民族特点的音乐形式，这是任何一种其他音乐形式都不能体现出来的。

[参考文献]

[1] 袁媛,张杰巍.电影中的古典音乐——浅谈古典音乐在电影中的运用[J].艺苑,2007(09).

[2] 南政.声画辉映——古典音乐在电影中的运用[J].美与时代(下半月),2009(02).

[作者简介]刘琳(1980—),女,江苏铜山人,文学硕士,中国海洋大学艺术系讲师,主要研究方向:音乐学。