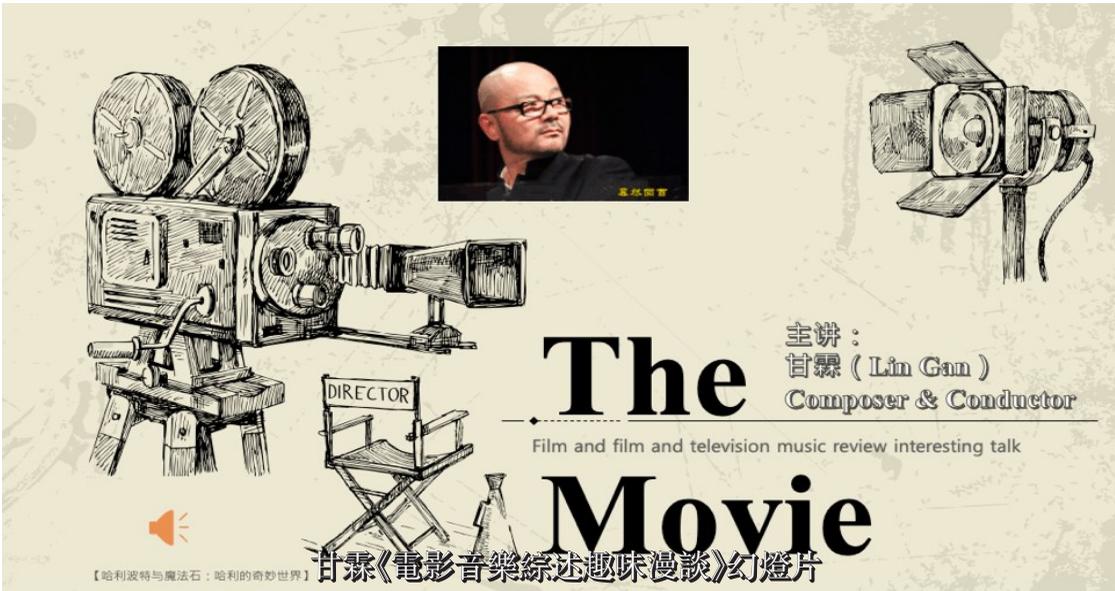

音樂，撬動電影劇情的最大杠杆 - 半杯清茶社電影音樂雲端茶叙側記

溪水潺潺

作曲家指揮家甘霖

半杯清茶社繼二月份《俄羅斯音樂欣賞》講座，于2021年的仲夏之夜6月12日晚推出了社員們感興趣的另一個音樂系列話題：電影音樂。講座由國內知名作曲家和指揮家甘霖教授主講。電影音樂這個話題吸引了來自世界各地的愛樂者，是半杯清茶社（以下簡稱半杯）有史以來，相當轟動的一次。由于半杯Zoom會議人數的限制，很多人未能如願，頗為遺憾。甘霖教授在上海音樂學院就讀時的老同學彭瑜和張麗慧拔冗蒞臨，介紹老朋友的成就的同時，也不忘幽上一默，給講座增加了歡快的氛圍。李冰社長代表半杯感謝旅居華府的音樂家楊悅女士和彭瑜先生搭橋牽線，得以將這臺籌備了長達九個月的講座呈現于愛樂的聽眾。講座由半杯社員張曉榕主持。

電影音樂，顧名思義，電影中使用的音樂。是音樂的一種體裁。電影作為一門綜合藝術，是由耳朵聽到的聲音和眼睛看到的畫面而構成，是通過聽覺和視覺而實現的一種藝術形式。能夠流芳百世的電影，其中必有百聽不厭的經典臺詞和音樂。它們有着歷久彌新的魅力。音樂，作為電影聲源中的重要組成部份，它在電影裏的作用是無庸置疑的。大多數人對電影的喜愛還僅僅是停留在感性的層次上，若能夠多了解一些電影音樂的藝術本質及其與電影之間的關係，我們將會得到更多的觀影享受。正所謂詩人王之涣所言，“白日依山盡，黃河入海流；欲求千裏目，更上一層樓”。甘霖先生為半杯清茶社私人訂制的講座《電影音樂綜述趣味漫談》，便是沿着這條主線展開的。

甘霖教授以電影《哈利波特與魔法石 Harry Potter and the Philosopher's Stone》的插曲【哈利的奇妙世界 Harry's Wonderous World】作為背景音樂，開始了他當晚的主題：電影和音樂的關係。“當我們聽到這樣的音樂的時候，會有一個很溫馨的感覺。至少是說，你在你的聽覺裏已經感受到了畫面。好的音樂可以給你帶來身心愉悅的畫面感。”

筆者試圖從以下幾個方面來總結甘霖教授的講座。

一. 電影音樂的藝術本質

甘霖教授認為，電影音樂是在視覺效果的基礎上調動人們的聽覺，使之與視覺融合為一體，從而讓劇情更加充分地感動觀影者。其藝術本質是以揭示角色內心情感來烘托影片的氣氛和節奏。讓音樂參與敘事，并交待地域、文化、時代等背景。電影音樂是電影的潛臺詞，它有着獨特的話語表現力。用甘霖教授的話說，音樂是電影中的第二語言。那麼電影音樂，

作為電影中的第二語言，是如何通過音樂的啓承和轉場來表現影片的情節的呢？甘霖教授恰時地引導聽眾說，“在我們看的電影中，當人物內心比較淒慘的時候，電影總是要播一段音樂，這時後的音樂能夠很好的渲染環境”。甘霖教授播放了他在九十年代為電影《到中國西部的西部》創作的一段插曲，【西部葬禮進行曲】。這部電影被稱為故事片中的紀錄片，紀錄片中的故事片。影片感人至深，并帶着濃厚的原上風情。電影記錄的是一群建設西藏的武警戰士，在海拔高達5000米的高原上修建水電站時英勇犧牲的事跡。其中的一段拍的是生前的教導員和戰友護送烈士骨灰回家鄉的儀式，追悼會上并有降半旗致哀送別的情景。讓烈士家屬很難過的是他們不能前往，祇能在遠離現場的地方（需要步行一整天時間才能到達），拿着望遠鏡，哀送命歸他鄉的親人。導演要求甘霖教授創作一段插曲，以渲染這催人淚下的場面，于是就有了【西部葬禮進行曲】的誕生。當人們走進美麗的原上風景時，樂曲是悠揚的，漸漸地轉入哀傷，悲痛的情緒籠罩着葬禮。甘霖教授用這個實例告訴聽眾，音樂之所以打動人心，是因為它能夠起到口頭及書面言語所不能傳遞的雋永細膩的情感。我們會因為一首熟悉的音樂，想起很多要說的話。它們深藏心中，音樂將它們激活并釋放，與情景產生共鳴。“這便是《影視音樂藝術的實質性意義，也就是影視音樂的本質屬性。”

【西部葬禮進行曲】播放時，甘霖教授一直在為聽眾講解，很可惜的是有雜音干擾，聽不清楚。講座之後，筆者請求甘霖教授將這段音樂以“科普”的語言寫下來，以饜聽者。

【西部葬禮進行曲】是專門為已經犧牲的戰士們而作的一個很有西藏地域色彩的“悲劇”性音樂，音樂在後半段出現隱隱約約的銅管樂奏出鏗鏘有力的節奏型，預示畫面能讓你感到國旗國威的“靈魂”暗示。謳歌了戰士們把自己的青春和生命獻給祖國的愛國主義情懷！其中有一段口琴演奏出來的特殊調式，是藏族音樂裏一種叫“朗瑪”音樂的柔情色彩，表現戰士們的親人從遠方來“探視”他們那種內心的傷感和深深的思念之情，音樂讓人揪心地感同身受，潸然淚下。整段音樂有採進了“薩迦”音樂調式交替的豐富變化，把你帶到了海拔5000米的自然景色中，美麗的地貌又是生命的禁區，所以，音樂的美與“禁區”的悲情形成了反差，一種憂愁和鄉情濃烈地撞擊着你的內心！影片中，當地老鄉手捧哈達，與指戰員們一起告別戰友，連長一聲“敬禮……”，聲音長長地回蕩在群山萬壑中時，音樂把情緒

推向了高潮！在國內講座時，現場每每說到此，聽眾都泣不成聲！

類似【西部葬禮進行曲】的場景音樂，筆者印象最深刻的要屬約翰·威廉姆斯 John Williams 在電影《辛德勒的名單 Schindler's List》中的主題曲。每每聽到那如泣如訴的小提琴曲，就會熱淚盈眶。這便是甘霖教授所講的，我們常常因為一首電影主題曲而聯想到那部電影。

甘霖教授就電影音樂的美學效應這一話題，從音畫延伸，塑造人物，烘托場景諸方面做了簡要的介紹。并播放幾個音樂實例來闡述他的觀點，即電影中的聲音是讓作品變得靈動的關鍵。

二. 電影音樂中的節奏與音樂“蒙太奇”的手法

筆者曾經看過一個關於電影音樂的視頻，裏面將音樂中的節奏比做心跳，音樂中的旋律比作呼吸。後者是否妥貼不敢妄言，但是前者則非常到位。節奏與心跳兩者都和韻律有關係。這個比喻形象地勾勒出節奏之于音樂，心跳之于人體的關係。有了這個比喻，就不難理解甘霖教授所說的“音樂永遠是感性的”。一段音樂好不好聽，是“感”而不是“思”。可見，構成電影音樂的節奏對於一部電影的成功有着至關重要的作用。具體地說，節奏又可分為心理節奏與時空節奏。祇有當兩者和諧統一時，作為第二臺詞的音樂才有可能達到補充與深化電影主題的作用，幫助電影講故事。

我們時常會注意到，導演借助一段音樂，就巧妙地將跨越幾年甚至是幾十年的情節聯結起來，比如一個人從少年到中年的成長過程。這種手法稱音樂蒙太奇。蒙太奇（法文 Montage）指“剪接”，“剪輯”的意思，音樂蒙太奇就是用音樂來剪接，完成鏡頭的切換與轉接。甘霖教授用伍迪·艾倫主演的電影《巴黎曼哈頓（Paris Manhattan）》中的一段視頻作實例來演示音樂“蒙太奇”在電影制作中的應用。

在這部電影裏，開場便採用了音樂“蒙太奇”的手法，將巴黎各處的街景依次展示，向觀眾呈現巴黎當下的生活狀態。導演在這裏用的是爵士風格的音樂，甘霖教授講座時沒有提及為什麼。好奇的聽眾一定會問，音樂風格是與巴黎這座城市，還是與故事情節有關？應筆者的請求，甘霖教授欣然執筆為本文起草了如下導聽：

《巴黎曼哈頓》是一部由索非·勒魯什執導，伍迪·艾倫、阿麗斯·塔格裏奧妮等主演的劇情影片，于2012年7月18日在法國上映。影片講述了愛麗絲是個痴迷伍迪·艾倫的巴黎女孩。她會把自己喜歡的伍迪·艾倫電影當做處方藥開給

來她的藥店的顧客。當“文藝教父”伍迪·艾倫真正出現在阿麗絲的生活中時，一切都發生着潛移默化的變化的故事。講座裏說的《巴黎曼哈頓》中應用“音樂蒙太奇”，是影片裏的大段巴黎“空鏡”，其中音樂是一種時尚感覺的當下“環境”，因此，這段音樂用了帶着一點點爵士樂（嚴格地說不屬地道的爵士樂）感覺的“酒吧”時尚。

三. 電影音樂中的主觀音樂和客觀音樂

電影音樂按其其在電影中擔當的角色不同，可分為主題音樂和插曲（包括情緒音樂，背景音樂及節奏氣氛音樂等）。按音樂與畫面的關係，可分為音畫同步，音畫對位，音畫平行及音畫游離。按音樂的聲源可分為客觀音樂和主觀音樂。這些既知識又趣味的話題，可惜時間有限，甘霖教授未能一一道來，僅對主觀音樂和客觀音樂做了蜻蜓點水的介紹。客觀音樂也稱畫內音樂或有聲源音樂。反之，即為主觀音樂，也稱畫外音樂或無聲源音樂。前者指影片畫面中的音樂。如人在歌唱，樂器在演奏，喇叭在廣播等。後者指非畫面中的音樂，是作曲家專門為影片創作的音樂，是對畫面的補充，解釋，渲染或延伸。電影中，主客觀音樂是相輔相成，相依相存的。有意思的是，二者也可以相融為一體，主客難分，你中有我，我中有你。比如，當畫面中的人物內心痛苦時，從收音機裏傳出同樣情緒的音樂。此時聽到的音樂，既是主觀音樂也是客觀音樂。前面播放的【西部葬禮進行曲】，便是主客觀音樂相融的典型例子。不難發現，電影裏這種實例非常多。筆者提到一部由蔣雯麗主演的電影《立春》，甘霖教授認為也是一個極好的例子。《立春》裏面有大量的歌劇唱段，女角的心境與她所唱的歌詞情調極為吻合。

四. 音樂與電影的關係

電影作為人類展現藝術的一種形式，甘霖教授總結道，包含了文學、戲劇、美術、建築等諸多元素。而每一種元素對電影都具有獨特的作用和詮釋。缺少任何一種元素，電影都不可能存在。當然，音樂之于電影，是其它藝術所不能替代的元素。甘霖教授分別以《音樂之聲（The Sound of Music）》、《立春》及《歌劇魅影（The Phantom of the Opera）》為例，從三個方面（即音樂強化情緒感染力和畫面表現力，揭示人物內在心理活動并營造氛圍及確定影片整體風格）來闡述他的觀點。

關於音樂與電影的關係，甘霖教授有一個非常形象的比喻。電影中的音樂，就相當于飯菜中的

鹽。鹽多了則太咸，少則太淡。祇有當鹽“度”合適時，飯菜才可口。把握好音樂在電影中的“度”，是一部電影成功與否的重要環節。“祇有音樂語言或者語境恰好處時，才是托起電影劇情的綠葉，也是撬動電影劇情的最大杠杆。”

在筆者接觸的朋友中，當被問到為什麼喜歡一部電影時，聽到的回答往往是從影片的戲劇性、歷史性、現實性、文學性、傳奇性、科幻性，演技及攝影等角度去評價贊美，很少聽到從電影音樂的角度去品頭論足。如果《電影音樂綜述趣味漫談》使得聽眾在下次觀影體驗中，能夠有意識地去品味畫面中的音樂，從而帶來更為豐富的藝術享受，甘霖教授將會為此感到無比欣慰。

演講嘉賓簡介

甘霖教授畢業于上海音樂學院作曲系。八七年在北京音樂廳舉行了《天、地、人》等個人交響作品音樂會。八八年以不同凡響的論文《現代音樂的價值取向》，震動樂界，引人關注。被譽為那個年代中華民族一批勇于拓新的高水平新秀作曲家。九十年代初赴日本大阪音樂大學歌劇作曲系深造并獲得碩士學位，作曲生涯節節生輝。甘霖教授數十年辛勤耕耘，碩果累累，是難得的多產作家。他的作品涵蓋交響樂、影視音樂（電影、電視連續劇、電視片）、舞蹈音樂、音樂劇、歌曲音樂、室內樂及民族器樂。非凡的藝術造詣及豐碩的成果在國內國際比賽中為他贏得了眾多的榮譽與贊美。特別值得一提的是甘霖教授的無伴奏合唱在世界上有着舉足輕重的藝術地位。無伴奏合唱《雪域向往》獲得2007德國勃拉姆斯國際合唱節總冠軍決賽金獎等眾多世界大獎，作品被哈佛大學音樂圖書館收藏。交響合唱詩劇《神話中國》剛剛由人民音樂出版社出版，并已獲得多國國家交響樂團的演出邀請。

花絮幾朵

在老同學的眼睛裏，甘霖是一位什麼樣的人呢？彭瑜說“在我的眼裏，甘霖老師是一位愛吃辣子的，很厲害的作曲家”。張麗慧說：“你隨便給他一位音樂家的名字，他都能跟你侃一個晚上的”。

1995新版電視劇《霍元甲》音樂，電視劇《鄭成功》全劇音樂為甘霖教授作品。

甘霖教授最推崇的作曲家是約翰·威廉姆斯 John Williams。

頗能反映甘霖教授性格魅力的一句話“老師的光環永遠戴不到學生的頭上，學生的光環會帶給老師光彩”。記者紫茵曾將甘霖教授的原話提煉為“不是老師讓你偉大，是你讓老師偉大”。