

Analysis on the Importance of Music to Film

Li Yuqin

Hunan University of Technology, Changsha

Abstract: Film art is the combination of modern science and technology and art. With the development of film art, film music has become an important part of film. It not only needs to be perfectly combined with the plot and picture of the film, but also has its own independent artistry. At the same time, it plays an important role in reflecting the theme of the film, rendering the plot, deepening people's inner feelings and exposing the inner feelings of the characters.

Key words: Film music; Theme; Inner emotion

Received:2020-08-03; Accepted: 2020-08-15; Published: 2020-08-20

探析音乐对电影的重要性

李玉琴

湖南工业大学，长沙

邮箱: 1210442122@qq.com

摘要: 电影艺术是现代科学技术与艺术相结合的产物。电影艺术发展到今天, 电影音乐已经成为电影中一个重要的组成部分。它既要与电影的故事情节和画面完美结合, 又要有具有自身独立的艺术性, 同时在反映电影的主题思想、渲染故事情节深化人的内心感受和揭露人物内心的情感方面都起到了不可忽视的作用。

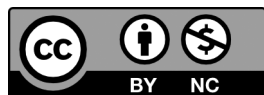
关键词: 电影音乐; 主题思想; 内心情感

投稿日期: 2020-08-03; 录用日期: 2020-08-15; 发表日期: 2020-08-20

Copyright © 2020 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

影视音乐是伴随着影视艺术的不断发展而产生的一种艺术形式。一部优秀的影视作品离不开好的影视音乐, 优秀的影视音乐能够深化影视作品的主题思想、渲染故事情节以及揭露人物的内心情感。

1 深化影视作品主题思想

好的影视音乐主题曲和片中的配乐总是能够给人留下深刻的印象, 使人看完这部影片之后, 无论是走在大街或者小巷中, 当再次听到这部电影中熟悉的主题曲和配乐时, 就立刻能够在眼前浮现出影片中曲折动人的故事情节与美轮美奂的精彩画面来。有时电影已经远去了, 而电影中美妙的旋律和曲调却始终成为观众心目中永恒的记忆。优秀的电影音乐始终会贯穿这部电影的主题思想。例如我们大家所熟知的影片《泰坦尼克号》由詹姆斯·卡梅隆

执导，该片荣获第70届奥斯卡最佳影片、音乐、插曲等8项大奖。影片刚开始，我们能够听到由女声哼唱的优美旋律，一开始就为影片蒙上了一层凄美哀愁的色彩，再加之灰色的色调，为这部影片的故事情节发展做了前情的铺垫，同时也为影片的结局埋下了深深的伏笔。作曲家詹姆斯把 my heart will go on（《我心永恒》）这首歌曲作为电影的主题曲，片中杰克和露丝那段惊天地、泣鬼神、超越个体生命存在、在死亡逼近时毫不战栗畏惧的伟大爱情真是感人肺腑，荡气回肠。影片进行到1小时17分钟的时候，当女主人公露丝对男主人公杰克说出那句：“I change my mind.”（我改变主意了）的那一刻，主题音乐响起。在音乐中，热恋中的两人站在泰坦尼克号的船头，迎着海风，展开双臂，深情地相依偎在一起，映衬着天边火红略带金色的云霞，两个人仿若两只无畏狂暴的海风和惊涛骇浪，迎风展翅自由飞翔的小鸟。他们向往着美好，向往着爱情，向往着人世间美好的一切。在男女主人公经历了一场生死恋情之后，席琳迪翁那天籁般清澈而又明亮的嗓音唱响了主题旋律，一下子仿若让人感受到了浪漫史诗般的悲凉，深入人心，使人潸然泪下，同时也深化了电影的主题思想。

2 渲染故事情节深化人的内心感受

电影音乐有助于渲染烘托画面场景的气氛和情绪。在特定的时间、地点和人物中，音乐和画面的有机渗透与结合，可以把人带入不同的情景和意境当中。如喜悦、伤悲、恐慌、苍凉等等。音乐深化了视觉效果同时深入了人心，增强了人们内心深处的感受，使画面更加形象生动了。“音画同步”是电影艺术中常用的音乐与画面结合的描绘手法，常常将电影中不同身份和地位的人物出场用特定的音乐和音响效果给以展现。例如阴谋家或是坏蛋的出现常常会伴以十分诡异怪诞的音乐；美丽优雅的公主出场总会伴以优雅美妙的旋律与音调；小丑的出现总会常常伴以诙谐而又幽默的音乐。诸如此类，音乐似乎成了人物身份的象征。电影音乐的节奏的舒缓与紧张同样能够给人一种强烈的内心感受。节奏的舒缓给人感觉仿佛一叶扁舟，自由安详的飘荡在平静辽阔的江面，感觉十分惬意，人的呼吸也随着小舟的节奏一摇一摆，心情

简直放松极了。紧张的节奏往往暗示着情形的突变或者是故事的高潮到来，使人的心一下子提到嗓子眼来，精神也跟着故事情节和音乐节奏的变化而紧张起来，随着音乐节奏的紧张与加快，人的心跳似乎也像是绷在弦上的箭，紧紧的。呼吸也随之加快了，内心更产生了一种强烈的情感。当音乐再次舒缓下来的时候，人的内心也渐渐地恢复了平静。可见，音乐对于深化人的内心感受起着很重要的作用。

3 揭露人物内心的情感

音乐在揭露人物内心深处的情感方面起到了极其重要的作用。人内心的情感有的时候是很微妙的，好的电影音乐能够深入而细腻地刻画人物内心的情感。在许多电影里，一般在人物内心的情感发生变化起伏的时候，就会用音乐来烘托和揭示。好的电影音乐是渗透在情感里的，音乐一响起，我们就能够感觉到情感的流动。就像《泰坦尼克号》中的主题音乐一奏响，立刻就表达出了男女主人公彼此心中对对方的那份火热和真挚的深爱，同时我们一听到这首音乐的响起，内心深处也引起了强烈的共鸣，一股爱情的暖流在心中奔腾翻滚，又带着一缕淡淡的忧伤。再比如美国经典电影由斯蒂文·斯皮尔伯格导演的《拯救大兵瑞恩》，片头长达4分30秒的画面和背景音乐，更是深刻地揭露了人物内心的情感。在画面中老年的瑞恩在家人的陪伴下来到了烈士陵园，悼念当年为救自己而牺牲的战友们，电影在这段时间里，没有任何对白，我们只能看到瑞恩怀着悲伤的心情和凝重忧郁的神情走在家人的前面。这时的背景音乐深情而又极富感染力，揭露了瑞恩内心对战友的无限怀念与感恩之情，此时千言万语都显得那样的苍白，只有心中默默的哀伤和内心最深处对战友之间真情的无限思念与感怀。由此可见，电影音乐在揭露人物内心的情感方面起着不可忽视的作用。

参考文献

- [1] 潘隽. 论音乐欣赏中的幼儿情感体验[J]. 艺术评鉴, 2016(14): 99-101.

- [2] 甘美逸. 音乐欣赏心理分析下的欣赏课教学探索 [C]. 吉林市东方智慧教育咨询服务有限公司. 全国智慧型教师培养体系建构模式学术会议一等奖论文集. 吉林市东方智慧教育咨询服务有限公司: 吉林市东方智慧教育咨询服务有限公司, 2016: 1912-1915.
- [3] 沈海玲. 艺术欣赏视角下的高中音乐教学 [J]. 名师在线, 2016 (12): 26-27.