

The Spiritual Presentation of Piano Works in Film

Shuang Leng

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, 00-368, Poland

Abstract

In recent years, music has become an important factor in film. In addition to the opening and closing credits of film and dramas, background music is also a major element in film and dramas from time to time. As the types of music for film and dramas tend to diversify, such as drone accompaniment and songs sung by life, piano works occupy an important place in various film. As the king of musical instruments, the piano has a clear and pleasant sound that can convey different emotions and render various atmospheres, and is widely used in the background music of film to drive the audience's own emotions. Based on this, this paper analyses the importance of the fusion of film and background music, discovers the aesthetic value of piano pieces to film, analyses the advantages of the application of piano pieces, comprehensively studies the fusion of piano pieces in film in the form of expression, and perfectly presents the spirituality of piano pieces in film and dramas.

Keywords

film and dramas; piano works; aesthetic value; spirituality

钢琴作品在影视作品中的灵性呈现

冷双

肖邦音乐大学 波兰·华沙 00-368

摘要

近年来,音乐成为影视作品中重要的因素,除了影视剧片头曲和片尾曲外,时常出现的背景音乐也是影视剧的主要元素。由于影视剧音乐类型趋于多样化,如无人声伴奏、人生演唱歌曲等,在各种影视音乐中钢琴作品占重要地位。钢琴作为乐器之王,其声音清脆悦耳,能传递不同情感,渲染各种氛围,被广泛应用到影视作品的背景音乐中,用来带动观众自身情绪。基于此,论文通过分析影视作品和背景音乐融合的重要性,发现钢琴曲对影视作品的美学价值,分析钢琴作品的应用优势,全面研究影视作品中钢琴曲的融合表现形式,完美呈现出钢琴作品在影视作品中的灵性。

关键词

影视作品;钢琴作品;美学价值;灵性

1 引言

在电影作品中,通常采用运用背景音乐营造良好气氛,延伸故事情节,是现代艺术创作的关键点。其主要分为声乐、乐器两个环节,能影响到影视音乐与影视视觉效果,是一种独特的音乐方式,良好音乐节奏旋律可以使影视作品的中心观念得到完美的改善,凸显影视作品中的性格特点和内心情感。仅把影视音乐当作配音工具,简单的渲染氛围,这样的观点太过于片面,不能真正地反映出影视作品的一个的重要性。主要原因是随着影视作品不断完善,逐渐成为各种艺术表现形式中极具教育性的艺术形式,其社会中和大众相关连接,具有较高的应用效果。笔者从事钢琴教育事业,试图从历史文献和书本中发掘音乐灵感,偶尔接触到数百人演奏的钢琴乐器,在观察演奏后,发现将音乐融合到电影中,能增

加观众对影片人物的体验感,这是灵魂与音乐的融合,似乎存在日常生活中但又超出生活,呈现出钢琴家难能可贵的品质,和影视作品中的情感相互结合。基于此,论文通过分析影视作品和背景音乐融合的重要性,发现钢琴作品对影视作品的美学价值,分析钢琴的应用优势,站在电影音乐角度分析大量相关电影,结合情节内容和人物角色,体现钢琴曲对影片的作用^[1]。

2 钢琴作品的应用优势

2.1 钢琴作品数量较多

通过专业人员统计,发现在不同音乐作品中存在很多钢琴演奏作品。在过去的历史发展中,许多作曲家依靠自己的天赋和才华,写出很多高质量作品。站在音乐发展历史角度来看,钢琴的出现时间跨度高达三个世纪,且具有多样化类型。大部分作曲家,将民族特有元素融入到实践中,反映出他们的民族特色,得到了广大民众的喜爱。其中包括部分中国的作曲家,将中国民族传统旋律融入进音乐作品中,并

【作者简介】冷双(1994-),女,中国辽宁沈阳人,在读硕士,从事钢琴演奏研究。

以钢琴作品的形式进行创新,如《蝶恋花》以滑音和颤音为基础,采用独特演奏技巧,将音乐创造出特殊的音乐美感,构成具有民族文化的钢琴作品。在历史上很多著名的作曲家和钢琴家,对人类音乐产业发展起到重要作用,有效的提高了音乐作品数量和质量。以钢琴为例,由于作品数量过于丰富,钢琴不只是简单的乐器,能将钢琴应用到各行业,如广告背景、影视作品等,向观众传达出古典、高雅的印象,还能加强宣传效果和映射效果^[2]。

2.2 烘托人物性格

影视作品在剧中人物角色的塑造,使观众传递到作品要表达的主题和思想,所以,在剧中,人物形象必须要有丰硕和深入的体现。在塑造角色上,除了用剧本的描述、机械表演之外,还可以用音乐来描述人物形象。比如《风声》中的“一门”场景,是由王志文的特务处长王田香在宋佳饰演的外国都进行残酷的折磨,在她里涂上一层香料,其目标是吸引着饿子狗去咬她,让观众感到紧张,在这些作品中,还与王田眼中流相配合的冷漠和凶残。不过,让观众揪心的是,他们会用单旋律来表达钢琴音乐,然后断时会遇到某些断音,让音程有很大的跳跃,这些视觉和听觉的多重冲击,让观众充分地沉下去在影片的氛围中,变得日益强烈的紧张感,激发观众的神经,让他们真正体验到女共产党员的恐惧,王田香的冷漠和残忍都很高,衬托出这种凶残留和毫无人性,让王田香的角色更加真实和立体,让每个观影者对王田香产生强烈的憎恶,而钢琴音乐也在其中发挥烘托作用。

2.3 在影视作品中发挥多种作用

首先,电影音乐是提高电影画面立体感的重要工具。在电影学角度分析,想要营造良好的电影片段,要将电影音乐、画面相互融合,才能给观众提供美妙的视听盛宴,真正体会到电影作品内在文化。同时,要增加电影音乐的主题性,营造多样化主题内容,重复体现出背景音乐差距性,能让观众更好融入到电影内容,通过感性思维深刻理解电影主题。例如:在极具时代感电影中融入较强时代感的电影音乐,能增加观众观看的真实感和动感美;其次,刺激观众听觉,改善观众思维,实现其自身情感共鸣。一个优秀的电影作品要将音乐背景和理性电影画面融合,在适当场景中配置各种音乐,如欢乐、悲伤、激情等音乐,充分激发观众情感,实现情感共鸣,激发观众逆向思维;最后,电影音乐能呈现电影人物内心情感,音乐是一种特殊的艺术表现形式,不仅能让观众对作品产生情感共鸣,还能抒发电影人物内心的情感^[3]。

3 影视作品中钢琴作品的融合表现形式分析

3.1 基于应用类别形式分析

①将钢琴作为背景音乐运用到影片剧情中。我们从以上三个方面来分析一下。作品主题采用钢琴艺术。《钢琴师》作品是2002年由波兰斯基执导,一部以“死亡之城”为蓝本,通过描写主人公石洛的亲身经历,反映犹太人顽强

斗争的故事,将二次世界大战作为背景的电影。《夜曲C小调》《叙事G小调》《波兰舞E大调》在整部影视作品中,通过演奏肖邦的作品,不同的音乐表展现出多元化的美感,使影片的剧情吸引力得到全面提升。在影片播放阶段,相关人员采用C小调夜行营造华沙平静环境,引导观众沉浸在C小调渲染的环境,主人公石洛在这种春风细雨环境把音乐作为精神食粮,让其在乱世环境中得到心理安慰,树立活下去的信念。接下来C小夜曲演奏各种情节,看似平静的画面被德国所占,石洛在炮声中停止演奏,通过采用G小调叙述手法,将主人公不屈不挠的战斗精神呈现出来,使整个影片从黑暗到光明。将钢琴作品运用于影视作品,既可以推动剧情的发展,又可以衬托影片,将钢琴音乐应用到不同的区域内,观众通过钢琴作品能体会电影的情感,从而引起观众产生情感共鸣^[4]。

②以钢琴为影视作品主题曲,推动影视作品剧情发展。音乐作为现代影视作品中的重要因素,也是影视作品抒发情感的主要方法,通过将钢琴作品和影视作品相互结合,能提高新鲜活力,优化观众情感体验。例如:在影片《交响梦》作品中,通过钢琴作品营造良好的范围,致使观众在观影中能欣赏到美妙的钢琴曲,再播放蓝色狂想曲,给人们带来新希望,让整个影片更加生动形象,突出主要人物性格,加强观众对影片和人物的共鸣^[5]。

③将音乐作品、钢琴作品当成影视作品背景音乐。目前,影视作品是由声音、故事情节画面等环节组成,不仅能营造良好的电影环境情节,还能作为背景音乐使用,提升影片的真实感和画面感,将视觉性电影的画面与抽象音乐相结合,凸显出电影的主题。比如:电影《海上钢琴师》中,把钢琴作为电影背景音乐,其内部充满了烘托氛围,在图案中,经过轻微音乐在图案上呈现出潮湿的阶梯、城市英雄、钢琴旋律等,让观众感觉到甜蜜,尽管这四个活动并不奢华,但是也创造了一个很好的心理环境。与此同时,钢琴出现为电影提供正确的发展方向,观众可以通过钢琴音乐深入主人公心理,增加观众对整部电影的理解程度^[6]。

3.2 分析钢琴作品不同作用

①论文注重分析电影作品的审美要素,从电影艺术品位、表达故事情感、营造背景氛围等方面着手,探究钢琴音乐中的审美价值。发现在很多电影作品中,钢琴作品具有较强的抒情效果,能全面提高电影美感。但是,钢琴作品的种类由于各种背景上的限制,在紧张节中要使用迅速的音乐,充分发挥音乐的抒情功能,将其应用到电影作品中。若仅用影视音乐作为配音工具,简洁、染氛围,这样的想法太过片面,就不能真正反映出音乐在影视作品中的重要性,但在使用钢琴作品时,要明确不同场景所表达的情感,让影视作品逐渐成为艺术表现形式中教育性艺术,具有较高的应用效果。目前,在春、音乐之声等电影中,前者作品主人公通过弹奏钢琴直接反映出较高的艺术追求,表示出其对爱的渴

望,在后部作品中音乐表现出女主角积极乐观的心态,且随着旋律不断变化,完全呈现出主人公内心对爱情产生的变化规律^[7]。

②钢琴作品对营造影视作品背景氛围有重要意义。例如:在电影《钢琴家》作品中,钢琴在整个背景音乐中扮演着举足轻重的角色,除了电影情节中钢琴家之外,他们也不太捕,德国军官并未展示刽子手的形象,在知道主人公躲避阁楼条件下,在楼下演奏一首光奏鸣曲,整个音乐节奏充斥着强烈的悲伤。又如,电影《海上钢琴师》的斗琴片段,男主角和爵士大师三项钢琴的演奏比赛,让人叹为观止,同时也带领整个电影走向高潮。当前,钢琴的表演美学意义具有剧中人物的个性特征,钢琴演奏时缓慢低迷,时而快速高昂,让听众随着音乐起伏,其自身情感出现不同程度的变化,当剧中主人公走进大海时的音乐,能激发观众情感,营造良好的音乐氛围,让观众能真实体会到主人公内心孤独的情绪。

③钢琴作品不仅能作为背景烘托氛围,还可以提高影视作品的艺术品味。从深层角度来看,在很多音乐演奏过程中,钢琴受到很多观众的喜爱,是目前最常见的乐器。将其应用到影片中,能全面增加电影的艺术品味,一般越优秀的影视作品钢琴作品所占比重越高,音乐自身是一种艺术的表达,也是背景音乐,其优美旋律能够体现出人物的精神和情绪。电影中的钢琴音乐作品能够丰富观众的音乐体验,并增强其艺术品味。比如,《钢琴家》在《钢琴家》非犹太人民提琴演奏家在弹奏巴赫的《G序曲》中表现出一种庄严心理,而钢琴曲使观众更多地体会到纳粹的繁荣,与她对美好生活的渴望形成强烈反差,对观众精神深处产生耐人探味的艺术感,全面增加了影片的艺术品位^[8]。

促进电影中的情节的发展。音乐在促进电影品的情节发展中扮演着举足轻重的角色,大多数电影品材中的起伏鼠剂都是平缓发展的,然后在后面进行过量,或者二者不断地交替。尤其是惊悚片,对战争、恐怖、电影的发展起到了推动作用。比如,《钢琴课》中,有一部分情节都是以其为主,

而且有节奏和情节也会随着其音乐变化而推动。在影片中,有一部分的情节是,男人主人公向P主人公签署,每日教育以供主人公的意见,这样才能让他们相信自己有什么了解。在此情节中,音乐可以促进故事的发展,也可以作为一种重要的形式。此外,音乐还可以促进情节的发展。比如《音乐之声》中,在女主角和她的孩子们快乐地唱歌阿尔卑斯山脚下,钢琴伴奏产生各种变化,节奏呈现出优雅的态度,进一步丰富情节内容,和紧张气氛形成鲜明对比^[9]。

4 总结

综上所述,钢琴作为乐器之王,其作品起到显著势和核心作用,在电影和电视音乐中扮演着重要角色。

参考文献

- [1] 颜欢欢.对话与增值:电影《钢琴家》与小说文本的互动研究[J].名作欣赏,2022(17):162-165.
- [2] 林瑛.论电影《海上钢琴师》中的人物形象塑造——以影片中的钢琴音乐为观照[J].艺术研究,2021(6):40-43.
- [3] 丁籽茹.陈怡钢琴曲《吉东诺》的音乐特征与演奏技法探究[D].宁夏:宁夏大学,2021.
- [4] 周毅.钢琴演奏教学之基础技能训练与提升——评《钢琴教学探微》[J].中国教育学刊,2021(7):9.
- [5] 刘津彤.探析舒曼钢琴作品中的双重性格——以《阿贝格变奏曲》为例[J].黄河之声,2021(19):27-29.
- [6] 荆嫫.影视音乐在音乐教学中的辅助作用——评《当钢琴遇见影视》[J].中国教育学刊,2020(11):29.
- [7] 裴振屹.张朝钢琴作品“音乐会改编集”之《叙事曲——歌唱二小放牛郎》创作与演奏研究[D].合肥:安徽师范大学,2020.
- [8] 宋莹莹.试论多元化音乐风格在动画影片配乐中的运用和研究——以科幻动画短片《人类之后》的音乐制作为切入点[D].上海:上海师范大学,2020.
- [9] 马丽娟.隐藏在黑白琴键中的呐喊-肖邦《a小调钢琴练习曲》与电影《绿皮书》的视听交融[J].戏剧之家,2020(21):38-42.