

《海上钢琴师》钢琴音乐的应用探究

■文/吕言言

《海上钢琴师》是依据剧场文本《1900, 独白》所改编的一部于1998年上映的意大利电影,由朱塞佩·托纳托雷执导,讲述了一名叫做“1900”的弃婴在一艘远航货轮上用钢琴演奏的故事。导演朱塞佩·托纳托雷尤其注重刻画电影主人公的内心情感和内心世界,电影中的1900虽然是一个弃婴,但是他也是在充满爱的环境中成长,作为一名极具天赋的钢琴音乐家,1900总能即兴演奏出各种各样美妙的钢琴曲目,他通过一架钢琴来感受生活中的无限乐趣。观众也能通过1900的演奏来感受电影背后所蕴含的思想感情,最终引起共鸣。在《海上钢琴师》当中,我们能够深刻地感受到电影主人公1900离奇而又充满色彩的一生。这部电影不仅在情节和角色塑造方面受到了广泛赞誉,还因为其美妙的钢琴音乐而备受关注。在《海上钢琴师》的音乐选择中,导演邀请了著名的音乐大师艾尼莫·莫里康内进行钢琴音乐创作,电影中的音乐主要以钢琴为主,再配以管弦和其他室内乐器,优美清澈而又极具新意,这些钢琴音乐进一步深化了电影的主题,具有非常重要的作用。在本文中,我们将探究《海上钢琴师》钢琴音乐的应用,探讨其对电影中情感表达和对电影故事情节的影响。

一、《海上钢琴师》钢琴音乐的艺术特征

对于电影制作者来说,选择合适的音乐是十分重要的。在选用钢琴音乐时,不仅需要考虑到音乐的美感和和谐感,更重要的是要与电影情节相匹配,达到情感共鸣的目的。音乐不仅仅是一种娱乐形式,更是一种表达情感、沟通心灵的艺术形式。《海上钢琴师》钢琴音乐的艺术特征主要表现为以下两个方面:其一,具有显著的自由性特征。从《海上钢琴师》的主题曲到穿插其中的不同类型的钢琴曲目,该部电影的配乐不仅局限在对于爵士钢琴音乐的单纯使用,而是具有显著的自由性特征,这是因为电影主人公1900本身就是一位不受约束的、并未接受过专业性指导的钢琴音乐天才,因此电影中的钢琴曲目可谓异彩纷呈,其中不仅包括浪漫乐曲、经典的古典曲目,而且还有诸多钢琴改编曲,甚至融入了许多现代音乐元素。各种各样的音乐元素融合在一起,形成了巧妙而又完美的交织,这对于电影主人公1900的传奇经历和情感世界进行了完美的诠释和塑造。同时,变幻

影视摄影是通过大屏幕将视觉形象传递给观众,以表达摄影师观念和意图的影像艺术。其中,光线作为影视摄影的重要艺术手段之一,在塑造人物形象、烘托背景氛围、营造画面空间感等方面具有重要价值,是影响画面镜头与视觉造型的主要因素。在影视拍摄过程中,每一个镜头画面的信息都需要依托光线的巧妙运用才能得以有效传达。可以说,影视摄影艺术也是光的艺术。因此,摄影师需要掌握光线的运用技巧,并将其合理运用于影视拍摄中,准确传达画面信息、提升电影质感和层次。

一、光线在影视摄影中的重要作用

在影视摄影中,为塑造某一人物形象、满足某一特定情节和布景需要、烘托主题等,摄影师通常会采取改变光线位置、调整光线强弱等措施。因此,光线在影视摄影中具有重要作用。

(一)塑造人物形象

人物形象是影视艺术的核心要素,人既是故事的创造者、传达者,也是矛盾冲突的核心,更是决定影视作品成功的关键。在影视摄影中,人物形象是立体化、具象化的视觉形象,因而除演员表演、台词及服化道之外,摄影光线是最能呈现人物内心矛盾和冲突、展现立体化人物形象的重要因素。通过人物造型光

线的整体设计、光线明暗变化的不同处理来“视觉化”呈现人物的气质性格和情绪起伏,折射出不同光线角度下人物的心理状态,进而使观众与人物之间产生情感共鸣。比如电影《末代皇帝》的摄影师便通过光线的运动、转换和变化来展现溥仪跌宕曲折的一生和不同阶段的心理变化,使得溥仪这一人物形象得以丰富化、立体化呈现。影片中溥仪刚入宫时的光线较为阴暗,极具神秘感;当溥仪遇见老师庄士敦时,一束光打在溥仪脸上折射出其内心的开化;当帝位被废后,镜头中的光线逐渐转暗,暗示溥仪阴郁的内心。

二、《海上钢琴师》钢琴音乐的应用

钢琴音乐在《海上钢琴师》中的应用主要体现在以下几个方面:第一,钢琴音乐表现了故事的情感主题。钢琴音乐在电影中表现情感的作用非常重要,它可以通过音乐的旋律、和弦、节奏和速度等元素,深刻地表现出电影所要传达的情感,进一步增强观众对电影情节的理解和感受。一方面,钢琴音乐能够不断增强电影情感的感染力,钢琴音乐可以引导观众进入电影的情境,加深观众对电影情节的感同身受,进而增强电影情感的感染力,例如,主人公1900在通过轮船舷窗看到自己的暗恋情人之后所即兴创作的钢琴曲《Playing Love》温婉细腻,观众在听到这首如喃喃私语般的钢琴曲之后,也能够进一步感受到1900内心的那一抹柔情,这首钢琴曲甚至被观众推为全片最动人的乐章。另一方面,钢琴音乐可以不断塑造电影的氛围和情感色彩。钢琴音乐可以通过音乐的调性、速度和节奏等元素,塑造出电影的氛围和情感色彩,进一步强化电影情感的表现效果。例如,电影主题曲《1900's Theme》作为一首爱情主题曲,曲调舒缓流畅、极具张力,为我们展现出了主人公1900细腻的情感以及单纯美好的生活,具有极强的渲染作用,基本奠定了本片的主题基调。第二,钢琴音乐进一步强化了故事情节。在电影当中,音乐能够在某些方面进一步促进电影剧情的发展,促使电影情节在高潮和平缓当中互相补充,为观众塑造了独具特色的电影艺术节奏。同时,钢琴音乐能够在关键时刻预示重要情节。钢琴音乐可以在关键情节即将出现之前,提前预示并引导观众进入情节中,加强电影情节的紧张感和期待感。表现在《海上钢琴师》这部电影当中,我们可以看到钢琴音乐能够进一步强化电影情节的节奏感,推动故事情节的持续发展。钢

琴音乐可以与电影画面形成紧密的联系,进一步强化电影情节的节奏感,突出展现电影的高潮部分,从而使观众更加沉浸在电影情节之中。例如,在《海上钢琴师》中最为经典的部分当属1900与爵士乐大师杰尼斗琴时的片段,面对大师的挑战,1900弹奏出一曲《Enduring Movement》,该钢琴曲充分利用了分裂和模进的技巧,为我们构建出了一种宏伟磅礴的演奏场景,无论是让电影中在场的观众还是电影外作为观众的我们都为之深深折服。1900演奏的《Enduring Movement》不仅将整部电影故事情节推向了最高点,而且也为我们展现了主人公1900身上所蕴含的绝对自由的、不被束缚的灵魂,这对于展现电影主题也具有非常重要的作用。第三,钢琴音乐进一步塑造了电影中的人物性格和角色形象。电影中的钢琴音乐不仅仅是背景音乐或者情感表达的手段,它还在整个故事中具有非常重要的作用,那就是进一步塑造了电影中的人物性格和角色形象。《海上钢琴师》这部电影的主人公1900是一位天才的钢琴家,他的音乐才华与生俱来,而且受到了许多人的崇拜和追捧。在电影中,钢琴音乐不仅仅是1900艺术天赋的象征,更是他内心世界的反映,钢琴音乐是他与世界沟通的桥梁,也是他实现自我认知的途径。1900不受外界干扰,让自己全身心地投入到音乐演奏当中,即使狂风暴雨来袭,他依然能够乘着美妙的音符徜徉在大厅当中。此外,电影中的钢琴音乐可以帮助观众更好地理解主人公的心理状态和情感变化,钢琴音乐可以通过不同的旋律、和弦和节奏等元素,表现电影角色的情感和心理状态,进一步深化观众对电影角色的理解和共鸣。例如,当1900在每一次为船上的观众演奏出美妙的钢琴曲目的时候,观众都可以感受到他内心的平静和满足,只要有钢琴,只要有音乐,1900就是富有生命力的存在。通过钢琴音乐,观众更容易理解和感受主人公的情感状态,进而更加深入地理解故事的主题。

总的来说,钢琴音乐在《海上钢琴师》这部电影中的应用是非常重要的。它不仅可以为电影增加情感表达力和艺术价值,更加深入地探讨电影中的人物和情节,而且还能够让观众更加深刻地理解和感受到电影所表达的情感和意义。因此,在电影制作过程中,要正确地使用钢琴音乐,进而不断增加电影的艺术价值和观赏性。

(作者系四川传媒学院舞蹈学院讲师)

利用英语电影自主学习模式提升英文能力

■文/杨阿朋

作为第二语言学习者,学习英语可能是一项艰巨的任务,但也是最有成就感的挑战之一。在学习英语的诸多方式中,观看英语电影是提高英语语言能力的一种极佳资源。通过观看英语电影,学习者可以提高听力理解、词汇、语法和发音等方面的英语能力。本文探讨了利用英语电影自主学习模式的优点,并提供了一些有效的学习技巧和策略。

一、利用英语电影自主学习模式的优点

第一,通过观看英语电影能够接触不同的口音和方言。英语是全球超过15亿人口所使用的语言,也有许多地区变体。同样都是英语,美式发音和英式发音完全不同,通过观看来自不同英语国家的电影,学习者可以对各种口音进行区分和学习。与此同时,学习者还能借此模仿他们的发音,进而不断改善自己的发音,使其更加自然。此外,学习者还可以练习母语为英语的人的语调、重音和节奏,这些都是英语发音的重要方面。

第二,通过观看英语电影能够不断提高听力理解,增加听力素材。听力理解是学习新语言最具挑战性的方面之一,通过观看英语电影,学习者可以通过完成各种听力任务来提高听力技能。例如,学习者可以练习听取特定信息、听取主旨和听取细节。

第三,通过观看英语电影能够帮助学习者掌握更多的词汇,不断增强口语表达能力。英语电影提供了在语境中学习新词汇的绝佳机会,学习者可以在故事或对话的语境中学习新单词,而不是孤立地学习词汇表。这使得学习过程更具吸引力和易于记忆。学习者通过模仿电影中的角色并模仿他们的语言表达,可以有效提高自己的口语表达能力,帮助其练习语音、语调、口音等方面的语言技能,从而更好地应对实际交际场景。

第四,通过观看英语电影可以帮助学习者接触到真实材料,进而不断提高自身文化素养。观看英语电影为学习者提供了真实材料进行练习,电影中使用的语言是自然的,反映了母语为英语的人在现实生活中使用英语的方式,这可以作为传统语言学习材料的有价值补充。此外,电影中的角色和场景往往会涉及到一些文化元素和习惯,如节日、传统、社会问题等,这些都可以帮助学习者更好地理解 and 了解英语国家的文化、社会和生活方式。

二、自主学习英语电影的技巧和策略

其一,要选择合适的难度级别。选择适合自己水平的英语电影是非常重要的,观看太难的电影可能会让学习者感到沮丧和失望,而观看太简单的电影则无法提供足够的挑战。为了确保获得最大的语言学习效果,学习者应选择适合自己水平的电影。如果学习者是初学者,应该选择比较简单的电影,这些电影的对话会比较简单,语速也会比较慢,更适合初学者进行听力练习。通过观看简单的电影,可以逐步提高听力水平和词汇量,从而更好地理解更难的电影。例如电影《一条狗的使命》用词简单,有很多日常表达,就非常适合初学者学习。如果学习者已经有了一定的英语基础,就可以选择更具挑战性的电影,例如电影《纸牌屋》《楚门的世界》等,都适合具有一定英语基础的人来学习。

其二,要使用英文字幕观看电影。在观看英语电影时,使用英文字幕是提高听力理解和词汇量的重要方法,字幕可以帮助学习者跟上对话并理解新词汇,准确理解句子的结构和语法,明确英语的表达方式。学习者可以通过以下一些使用英文字幕观看电影的技巧和策略来不断提升自己的英文能力:首先,在观看英语电影时,学习者可以先尝试不加字幕,尽可能理解和记忆电影中的对话和情节。如果遇到难以理解的部分,可以停顿电影、重复观看或寻找其他辅助材料进行学习。当学习者理解了大部分对话和情节后,可以再加上英文字幕进行理解和记忆。其次,要使用英文字幕。当学习者遇到较难的单词或短语时,可以使用英文字幕进行辅助理解,学习者可以通过加字幕来学习新的单词和短语,同时加强听力理解能力。最后,再次尝试关闭字幕。当学习者已经熟悉了电影的对话和情节时,可以尝试再次关闭字幕,这可以帮助学习者更好地训练自己的听力和口语能力。学习者可以先尝试关闭字幕几分钟,然后逐渐增加无字幕观看电影的时间。此外,学习者要观看多次同一部电影。

其三,要建立学习日记。建立学习日记可以帮助学习者记录新词汇、语法和表达方式,并加深对这些知识的理解,学习者可以通过不断地复习和使用这些笔记来加强自己的英语能力。具体来讲:一是要在笔记中记录生词和短语。学习者可以在观看电影时记录生词和短语,以便在学习

过程中复习和掌握这些新的单词和短语。建议在笔记本上或电子文档中记录英文单词、中文释义和例句,以便随时查阅和复习。二是要记录重要情节。在观看电影时,学习者可以记录电影中的重要情节和细节。这些记录可以包括角色、场景、对话和情节,以便学习者加深对语法知识的理解和反思。三是要记录语法知识。在观看英语电影的过程中,学习者可以注意电影中的语法结构和用法,并记录下来。例如,可以记录动词时态、主谓一致、虚拟语气等语法知识。这些记录可以帮助学习者加深对语法知识的理解和记忆。四是要总结关键词和短语。学习者可以总结电影中的关键词和短语,以便掌握电影的主题和思想。这些关键词和短语可以通过划线、高亮或其他方式进行标记,以便学习者更容易识别和记录。五是要进行自我评估和反思。在观看英语电影后,学习者可以进行自我评估和反思,以便发现自己的不足和改进的方向。学习者可以记录自己的理解和记忆情况,并思考自己需要进一步提高的方面。

其四,要创造良好的学习环境。创造一个适合学习英语的环境可以帮助学习者更好地观看英语电影并提高英语语言能力。首先,要寻找合适的观影场所。学习者可以寻找适合观看电影的场所,例如家中的客厅、卧室或媒体室等。如果有条件,学习者可以选择去电影院观看英语电影,以更好地体验电影的视听效果,并增强英语学习的氛围。其次,要确保良好的观影条件。学习者需要确保良好的观影条件,例如充足的照明、舒适的座椅、稳定的网络连接等。如果观看英语电影时存在不适因素,例如过度疲劳、视力疲劳等,会影响学习者的注意力和学习效果。所以需要创造专注、互动的学习环境。

英语电影是提高英语语言能力的一种有趣和有效的方法。通过观看英语电影并自主学习,学习者可以提高听力理解、词汇、语法和发音等方面的能力。此外,通过选择合适的难度级别、使用英文字幕观看电影和建立学习日记等技巧和策略,使得学习者可以更有效地学习英语。随着越来越多的英语电影可供选择,学习者可以根据自己的兴趣和水平选择适合自己的电影,从而提高自己的英语能力并享受到学习的乐趣。

(作者系渭南师范学院外国语学院讲师)本文系渭南师范学院人才项目“形式句法视角下的语言演变研究”(项目编号:2021RC08)的阶段性成果

浅谈影视摄影中的光线运用

■文/杨静

亮的暖色调使画面明亮且纯净,进而诠释出浪漫唯美的爱情氛围。

(三)提升画面空间感

在摄影美学中,光线是提升空间层次感和画面质感的“催化剂”,不仅能够通过明暗虚实的光线变化呈现立体化的空间效果,还能够通过不同光线的比例设置展现丰富的光影线条,从而对拍摄画面的整体质感和影视作品的拍摄质量发挥积极推动作用。电影《一代宗师》的摄影师便使用大量修饰光实现人景分离,在突出主体人物的基础上,使影片的空间感、立体感达到极致。

整体设计、光线明暗变化的不同处理来“视觉化”呈现人物的气质性格和情绪起伏,折射出不同光线角度下人物的心理状态,进而使观众与人物之间产生情感共鸣。比如电影《末代皇帝》的摄影师便通过光线的运动、转换和变化来展现溥仪跌宕曲折的一生和不同阶段的心理变化,使得溥仪这一人物形象得以丰富化、立体化呈现。影片中溥仪刚入宫时的光线较为阴暗,极具神秘感;当溥仪遇见老师庄士敦时,一束光打在溥仪脸上折射出其内心的开化;当帝位被废后,镜头中的光线逐渐转暗,暗示溥仪阴郁的内心。

二、光线在影视摄影中的合理运用

光线不仅是影响画面构图的重要因素,也是决定拍摄方法和摄影角度的关键。在影视摄影实践中,光线的运用极其复杂,既需要摄影师科学合理地布局光线,也需要摄影师掌握好用光技巧、控制好光线比例,以保障画面与光线的协调。

(一)科学合理的布光

现实环境中存在大量被各种各样光线所照射的事物,但由于环境的复杂性使得拍摄出的事物难以呈现和谐统一的

视觉效果。因此,摄影师通过科学合理地布局拍摄画面,使各种事物和场景在光线的运用下呈现良好的画面效果就显得尤为重要。其一,摄影师应充分发挥主光的引导作用,并合理运用场景中的建筑物,尽量避免不必要的光线影响,进而呈现良好的画面效果。换言之,在影视摄影过程中,摄影师应结合剧情需要合理取舍不同类型的光线,尽可能使画面不受多余光线影响。自然光是影视摄影中使用频率最高的主光来源,但由于自然光的角度和强度不同,要求摄影师需要更加注重光源选取,并掌握一定技巧和方法,优化画面呈现效果。比如,在对会议室场景进行拍摄时,由于室外太阳光经窗户折射后的光线十分强烈,这就需要摄影师合理选择场景中的遮挡物,并转换拍摄角度,避免被强光影响。其二,辅助光的使用对于影视摄影而言同样重要,其常常用以补充主光的不足。在实际拍摄过程中,无论是外景还是内景都会由于自然光线的不可控而导致主光表现不足或运用不充分的情况发生,对此便需要摄影师搭配人工光线进行辅助,以呈现最佳拍摄效果。

(二)控制光线的运用比例

光线比例是指照明环境对被拍摄物

体的亮面与暗面的明暗反差比例,对影视摄影中的画面反差控制具有重要影响。在影视摄影中,不同的明暗比例会产生不同的画面效果。其一,光比较大的画面不仅明暗反差明显、画面整体效果硬朗明快,且极具层次感,通常运用于建筑、高山、人物远景拍摄中。比如经典影片《教父》便采用大光比的手法塑造人物,使人物极具层次感和立体感,但由于大光比镜头会使亮部和暗部缺失很多细节,无法真实呈现人物的皮肤质感,因而在影视摄影过程中摄影师应注意将光比控制在合理范围内,进而达到理想的光照效果和色彩质量。其二,光比较小的画面明暗对比度较小,且画面影调较为自然柔和,通常用于综艺节目或爱情、文艺影片拍摄中,人物和背景之间没有强烈的明暗对比,人物皮肤质感强,但小光比所呈现的画面立体感较弱。因此,摄影师可通过增加或减少光线、变换拍摄角度等方式合理控制对被拍摄者的光比,以达到良好的光线运用效果。

(三)掌握室内外用光技巧

在室内外场景构建中,除了拍摄道具的搭建和布置外,室内室外光线的巧妙运用也十分重要。尤其在拍摄大型场景时,摄影师通过合理运用光线以营造室内外场景的背景氛围,不仅可以更好地表现主题,而且可以使拍摄画面更具纵深感。当前,诸多影视作品拍摄基本

都在室内完成。这是由于室内场景不受天气、季节变化影响,对摄影师拍摄技巧的要求也比较低,因此拍摄效率较高。但需要注意的是,光线运用不合理,视觉角度不正确或与室内场景反差明显也会使得最终拍摄效果欠佳。因此,摄影师在利用光线营造室内场景时应尽量选择与所需氛围和背景相符的光线。与此同时,在进行内景拍摄时,摄影师可充分发挥主光、辅助光、背景光的不同优势,并寻找合适的拍摄角度,从而提升整体画面协调性。与内景拍摄不同,外景光线大多以自然光为主。但由于自然光会随时间推移而改变,因而摄影师在拍摄过程中应注意适时调整光圈。比如,在拍摄人物近景时,可自动调整光圈以避免人物被强光直射而影响画面呈现效果。

三、结语

光线的科学合理运用在影视摄影中具有重要作用,其不仅是增强画面艺术效果的重要途径之一,也是影视作品获得成功的重要因素之一。因此,摄影师必须掌握丰富熟练的拍摄技能,巧妙运用不同光线的光影造型向观众展示生动鲜活的画面,以充分发挥光线在影视摄影中的艺术价值。

(作者系四川传媒学院摄影学院副教授)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行人。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

广告