

浅谈钢琴音乐在电影中的重要性

鄯子涵

西安翻译学院 陕西 西安 710105

[摘要] 影视艺术作为人类历史上最年轻的艺术形式，越来越受到许多国家的重视。随着人们生活水平的提高，电影在当今社会融入了人们的生活，成为专业大众最喜欢的享受方式。电影音乐作为视听结合的艺术形式，在电影的艺术表现中起着至关重要的作用。其中，钢琴音乐一直默默伴随着电影音乐的发展，无论是电影时代现场的即兴配音，还是今天院线的大片，都有钢琴音乐的身影。但随着时代的交替和科技的进步，电影音乐的形式和选择也更加丰富。在今天的电影音乐中，面对电子音乐等新音乐形式的强劲竞争，钢琴音乐能否保住自己的立足之地。因此，笔者通过探究钢琴音乐在电影音乐中的重要性，寻找钢琴音乐对电影音乐的意义，为选择钢琴音乐作为音乐的电影导演提供理由和方向，使他们对钢琴和电影这两种不同形式的艺术产生共鸣。

[关键词] 音乐理论知识；钢琴音乐教学；电影重要性

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-0039-06 **[收稿日期]** 2023-03-17

电影从诞生之初就受到大众的喜爱。影视艺术是视听与结合的艺术形式，欣赏电影占有重要部分，而钢琴音乐随着电影的发展而延续至今。钢琴音乐在现代多种音乐手法中仍能占有一席之地必然有其特殊之处。本文通过对部分具有代表性的钢琴音乐电影作品进行分析，总结其特殊性，针对钢琴音乐是否有价值这一问题进行回答，对钢琴音乐在电影音乐中的发展方向提出个人观点，希望为未来电影制作的钢琴音乐选择提供参考。

一、电影配乐中对钢琴音乐应用的概述

(一) 电影配乐

电影是一种视听结合的艺术，能够结合画面与声音，带给欣赏者双重感官体验。因此，为了让观众在欣赏这一艺术时获得更好的感受，制片人在制作电影时除了关注电影

内容本身，还需要对电影音乐的选择深思熟虑。例如，可以选择已经问世的音乐，或者选择请音乐制作人为自己的电影量身定做配乐，但无论如何，都需要考虑到所选的音乐是否能够与电影剧情内容相匹配。而站在观众的角度，相较于在家中观影，影院更加吸引人的地方除了大幅的幕布，还有更为专业的音响效果。只有在视觉和听觉的享受同时达到巅峰时，电影对观赏者来说，才可谓真正的饕餮盛宴。而电影音乐虽然是为电影剧情服务的，但它也是独立存在的。前文所提到的两种选择方式，一是选用独立的音乐作品作为电影配乐，这一类作品有的是家喻户晓的古典音乐，有的是流行音乐，选用情感表达与电影情节相契合的音乐是关键，这一类音乐本身就是独立的存在。二是请专业音乐人为电影量身定制配乐，该类型的音乐服

务性质要强于第一类，但是如果音乐本身足够优秀，可能也会因此脱颖而出，成为各类音乐软件的热门榜首，被众人所喜爱，毕竟听一首音乐比看一部电影要方便很多。因此，电影配乐不但在电影作品中占据十分重要的地位，其所产生的艺术效能也是十分显著的。

（二）钢琴音乐

钢琴作为应用较广泛、学习者颇多的乐器之一，享有“乐器之王”的美誉。钢琴共有88个琴键，音域非常宽广，再加上三个脚踏板，具有得天独厚的优势。演奏者的十根手指运用不同的弹奏方式，更是能够使钢琴产生非常丰富的音色和多条声部旋律。钢琴也是少数能够单独撑起整场音乐会的乐器之一。钢琴本身除有独特的魅力以外，也是一种包容性极强的乐器。钢琴演奏者通常需要知晓多种器乐的音色，因为在演奏中常常需要模仿不同器乐（如管弦乐、打击乐和民族乐器等）的音色。凭借音色的模仿与演奏多声部的能力，钢琴可以为不同音乐表演形式伴奏，其中涵盖了西洋乐器、民族乐器、声乐演唱，甚至乐队合奏。民间常流传一句话“一架钢琴可以充当一个交响乐团”。由此可见，钢琴音乐具有独特的艺术魅力和强大的兼容能力，它的包容性使其能够创造无限的可能。钢琴音乐与电影配乐的结合可谓强强联合，同时也是历史的必然选择。

（三）钢琴音乐应用于电影中的历史脉络

早期电影技术不成熟，一直无法添加声

音，该时期的电影被称为无声电影或者默片。部分默片放映会伴随着现场配音，而最初选择的乐器就是钢琴。1895年12月28日电影诞生的那一刻，在卢米埃尔电影于巴黎的首映中，便有了第一位现场钢琴师为电影的视觉画面进行音乐伴奏。现场琴师的伴奏通常是即兴配乐，根据导演所提示的情感词进行编配，这时的钢琴音乐对于带动观众情绪，构建情感氛围起到了重要的作用。

1927年，美国华纳兄弟出品的《爵士歌王》的问世，是电影史上的里程碑，标志着电影进入有声时代。这个时期之后，电影配乐的形式也逐渐增多，配器更加多样。20世纪，由于电影影片的增加，电影配乐的需求更为复杂，影片中开始加入了管弦乐团的演奏。到了21世纪，电子音乐的问世更是为影片制作人在电影配乐上的选择更新了选项。尽管如此，钢琴音乐还是频繁出现在各类影片中。导演伯格曼最爱在影片中运用巴赫的钢琴曲，如《沉默的羔羊》《七宗罪》《罪与罚》等，巴赫音乐中浓厚的宗教色彩与他电影想要表达的宗教剧情不谋而合。20世纪初，日本的动漫电影开始萌芽，在配乐上也大量采用钢琴音乐，最典型的就是久石让为宫崎骏的动漫电影所配的钢琴曲。而近代运用钢琴音乐的电影有《爱乐之城》《海上钢琴师》《绿皮书》等。由上述内容可以看出，从电影诞生之时，钢琴音乐便与之相伴，随着电影技术的不断进步，配乐手法也在更新换代，但导演们依然会选用钢琴音乐，来创

造许多脍炙人口的优秀电影作品。

二、钢琴音乐在电影配乐中的功能体现

（一）有利于营造环境氛围

每部电影在开场时的首要目标都是让观众进入情节设定所需要的“场”中。电影内容本身可能会通过画面的色调、带有隐喻的场景来初步构建一个环境。但仅靠这一点远远不够，导演们会选用钢琴配乐进行辅佐，将视听相结合，造成两种感官的碰撞，从而把观众顺利带入“场”内。例如，在《海上钢琴师》中，蒙太奇的剪辑手法将男主角和爵士钢琴家的斗琴场面拍摄得十分精彩。主人公演奏钢琴时跟随镜头的剪切有时缓慢低沉，有时亢奋急促，钢琴音乐所营造的华丽优美的音响效果，使这段场景成为影片中的经典片段，并将观众的情绪也带入高潮。在爱情电影《泰坦尼克号》男女主角登船的情节中，背景配乐响起的钢琴曲将画面中平民生活和贵族生活共存的特点烘托得淋漓尽致。欢快、律动性强的钢琴音乐营造出一种愉悦的氛围，也让观众在欣赏这一片段时进入了音乐所营造的正面情绪的“场”中，更好地感受到男女主人公即将登船的欢愉心情。

（二）有利于刻画人物形象

电影音乐对人物形象的刻画也起到了非常重要的作用，钢琴配乐也不例外。不同的人物形象会配有固定的旋律，当角色出场的时候，这段旋律就会紧跟而出，并随着角色不同的情感变化做出相应的变奏，如美丽优

雅的女主会伴随着节奏舒缓、旋律优美的主题音乐；孩童会配有活泼、节奏型强的音乐，音调一般较高；反派角色则会匹配阴森的小调音乐。合适的钢琴音乐能够强化电影角色形象的特点，在优秀演员的精湛表演技巧基础上深化角色形象带给观众的感受。

三、钢琴音乐在电影配乐中面临的挑战与应对措施

（一）面对的质疑与挑战

随着时代的更替和科学技术的不断进步，电影配乐的形式也越发多样。钢琴音乐不再作为唯一的配乐形式，而是逐渐被淹没在众多配乐手法的浪潮中，变得平淡无奇。因此，质疑的声音也随之而来，钢琴音乐是否会在电影配乐的领域中被淘汰呢？

电子音乐起源于19世纪晚期到20世纪早期，其诞生颠覆了传统的作曲技法。而与电子音乐相比，钢琴的音色似乎已经不足以满足现代电影配乐的需求。电子音乐的优点在于简化了音乐配乐的制作流程，早期电影配乐需要经过请乐手练习、演奏、录制最后到调音的繁杂过程，而电子音乐却可以通过设备独立完成，很大程度上减少了人力与物力。

钢琴配乐面临的另一大挑战来自交响乐队，与交响乐队相比，钢琴的音色过于单薄。听过交响乐团与钢琴同台演出的人们可能都有这样的感受，无论钢琴演奏者多么激情地演奏，只要交响乐团的声部稍微没有控制到位，钢琴的音色就会被掩盖，淹没在管弦乐

的音浪中。钢琴的音色虽有极大的包容性，能跟多种乐器相配合，但跟数十人的管弦乐队比起来，音色单薄了许多。在一些场面宏大的电影情节中，交响乐可能是更好的选择。而为了迎合市场的需求，此类型影片近几年在院线出现频繁，这也导致钢琴配乐似乎不再被制片人所青睐。

（二）应对措施

1. 对症下药

钢琴同电子音乐或管弦乐队相比，音色上存在的不足是无法掩盖的事实，但我们同样不能忽视钢琴音乐独有的优势。著名的钢琴曲目在被创作时结合了作曲家的生平经历、人生感悟，以及当下的社会历史背景，是极具文化底蕴的优秀艺术品。将其放入电影中，可以通过钢琴音乐本身的历史文化隐喻电影内容所要表达的内涵，这一点是时代的产物——电子音乐所无法匹及的。交响乐团有丰富的音色，音响层次复杂的音乐在场面绚丽的动作大片中可以为其加分，然而放在整体氛围较平缓的文艺片中就变得有些突兀且喧宾夺主，毕竟配乐服务的对象永远是电影内容。由此可见，尽管配乐形式更加多样，但都各有其适合的电影类型，电子音乐方便、先进，管弦乐队声势宏大，但如果不能

能将其与相匹配的电影结合，也无法体现出它们的优势。所以不能以偏概全，要根据不同的电影类型选择合适的配乐手法，对症下药。当电影片段需要表达更微妙的思想和情感时，钢琴音乐将是一个不错的选择。

2. 适合钢琴配乐的 movie 种类

钢琴的发声原理是由羊毛毡制成的音锤击打琴弦，所以从本质上来说，钢琴是一种击弦乐器。这种发音原理使钢琴的音色有着圆润、干净、清透的特点。又因为音域广阔，高中低音域所营造出的氛围感各有千秋，所以其适用的电影种类并不少。笔者通过阅读、观赏大量影片资料，发现有以下几种适宜的电影类别：传记类电影，如《海上钢琴师》《一曲难忘》《钢琴家》等；文艺类电影，如《天使爱美丽》《情书》等；爱情电影，如《爱乐之城》《暮光之城》《战地情人》等；动画电影，如宫崎骏动画电影系列，迪士尼动画电影系列等。

参考文献：

- [1]田媚娜. 浅谈高校音乐教学中音乐理论知识的重要性[J]. 戏剧之家, 2015.
- [2]徐皓妍. 音乐理论知识与技能学习的重要分析[J]. 中国民族博览, 2016.

On the importance of piano music in the film

Shanshan

Xi'an Translation Institute Xi'an 710105

Abstract: As the youngest art form in human history, film and television art receives more and more attention from many countries. With the improvement of people's living standards, movies

have been integrated into people's lives in today's society, and they have become the most popular way for professional people to enjoy themselves. As an art form of audio-visual combination, film music plays a vital role in the artistic expression of film. Among them, piano music has been quietly accompanied by the development of film music, whether it is the impromptu dubbing in the film era, or the blockbuster in today's cinema, there are piano music. But with the alternation of times and the progress of technology, the forms and choices of film music are also richer. In today's film music, in the face of strong competition from new music forms such as electronic music, piano music can keep its foothold. Therefore, the author explores the importance of piano music in film music, seeks the significance of piano music to film music, and provides reasons and direction for film directors to choose piano music as music, so that they can resonate with the two different forms of art of piano and film.

Key words: music theory knowledge; piano music teaching; the importance of film