

电影镜头语言与景观空间营造的审美逻辑契合研究

■ 文/陈诚

在电影艺术创作中,景观空间是人物活动和情节推进的重要场所,也是意境塑造和内涵表达的重要载体。而镜头语言作为连接观众与电影世界的桥梁,其主要通过景观空间的选择、重构等手段将电影艺术以具体的视听方式展现出来,带给观众别样的观影体验。在电影艺术创作中无论是自然景观、城市街区还是室内场景都离不开镜头语言和景观空间的综合营造,二者审美逻辑的完美契合有力地提升了电影的审美格调,也深化了作品的思想内涵。深入探索镜头语言和景观空间契合关系,对推动电影艺术的创新发展具有重要的理论与实践意义。

镜头语言与景观空间营造的审美契合基础

镜头语言与景观空间营造的审美契合点建立在共同的艺术追求上。具体来讲,电影镜头语言以视觉表达为主要手段,在捕捉景观空间外部特征的同时还需要对其进行艺术加工来表现电影情感内涵,而景观空间是在空间元素的组合下实现叙事功能与审美价值的统一。二者通过空间的解构与重构丰富了电影的内涵,为观众带来绝佳的观影体验。

从审美感知的角度来看,电影镜头语言以视觉塑造引导观众从景观空间中获得情感共鸣,而景观空间为镜头语言提供了丰富的展现空间,二者相辅相成形成电影完整的展现链条。比如,在电影《白日梦想家》中通过对冰川的远镜为观众营造出了自由、辽阔的审美特点从而表达出对生命的敬畏,镜头语言和景观空间效果的叠加,会创造出高于景观本身的艺术效果。

镜头语言要素与景观空间营造的审美逻辑契合维度

镜头运动与景观空间的节奏契合。镜头语言中运镜是最具动感度的

要素之一,借助镜头在速度、方向方面的变化可以直接带动观众感知景观空间的节奏。同样,景观空间也具有属于自身的节奏特点,比如,开阔的景观空间会使观众感受到自由和舒缓的节奏,而繁杂的闹市则会营造出热闹、多变的节奏。二者艺术呈现的效果契合可以使观众更深刻地融入电影情节之中,强化审美体现的连续性。镜头运用和景观营造效果的融合是电影中意境塑造的主要方式,比如,在电影《星际穿越》中导演大量用金色光影展现小镇的田园风光营造出温馨、浪漫的氛围,传递出对青春与真爱的赞美之情。

色彩运用与景观空间的意蕴契合。色彩是电影艺术表达中最重要的表达元素,不同的色彩可以表达不同的意境,因此色彩与空间的搭配也是电影艺术的呈现方式。电影镜头色彩运用不仅能够美化景观空间,更能够通过色彩与空间意蕴的契合传递深层的思想内涵。不同的景观空间承载着不同的意蕴,而色彩的选择则能够强化空间的象征意义,使观众在视觉体验中领悟作品的深层主旨。比如,在电影《英雄》中导演在不同场景中分别应用了红色、绿色、蓝色等色彩,营造出了热情、宁静及孤独的空间意境,并辅以不同景观空间的搭配,不仅使叙事结构更加清晰还进一步深化了影片中“英雄”的主题探讨。

感染力。具体来讲,冷色调光影与阴暗景观空间搭配使用可以营造压抑、神秘的氛围。在电影《七宗罪》中就有深刻的体现,在该电影中导演通过冷色调的光影展现阴雨连绵的城市环境,在冷色调光影的笼罩下,形成了压抑沉闷的氛围与影片探讨的人性黑暗主题相吻合,让观众在视觉体验中感受到电影表达的沉重思想。而在电影《怦然心动》中导演大量用金色光影展现小镇的田园风光营造出温馨、浪漫的氛围,传递出对青春与真爱的赞美之情。

色彩运用与景观空间的意蕴契合。色彩是电影艺术表达中最重要的表达元素,不同的色彩可以表达不同的意境,因此色彩与空间的搭配也是电影艺术的呈现方式。电影镜头色彩运用不仅能够美化景观空间,更能够通过色彩与空间意蕴的契合传递深层的思想内涵。不同的景观空间承载着不同的意蕴,而色彩的选择则能够强化空间的象征意义,使观众在视觉体验中领悟作品的深层主旨。比如,在电影《英雄》中导演在不同场景中分别应用了红色、绿色、蓝色等色彩,营造出了热情、宁静及孤独的空间意境,并辅以不同景观空间的搭配,不仅使叙事结构更加清晰还进一步深化了影片中“英雄”的主题探讨。

结语

综上所述,电影镜头语言与景观空间营造的审美逻辑的同步应用是电影艺术创作中的重要环节。通过电影镜头运动与空间节奏、景别选择与空间尺度、光影调度与空间氛围以及色彩运用与空间意蕴的相互搭配,可以为电影艺术呈现提供电影独特的审美体现。二者表达逻辑的深度契合不仅提升了电影的视觉审美价值,在彰显空间的审美价值的同时又深化了作品的思想内涵,使观众在沉浸式的视听体验中获得情感共鸣与思想启迪。

(作者系长江职业学院讲师)

播音主持技巧在电影角色配音中的实践运用与价值探析

■ 文/吴思彤

在电影艺术创作体系中,声音与画面共同构成完整的叙事载体,其中电影角色配音作为声音元素的核心组成部分,承担着塑造角色性格、传递角色情感、推动剧情发展的重要功能。随着影视产业的不断发展壮大,电影市场对角色配音的专业性也提出了更高的要求。而播音主持行业经过长期发展所形成的科学、系统的语言表达技巧体系,可为电影角色配音提供技术支撑。本文以电影角色配音需求为出发点,试图探究播音主持技巧在电影角色配音中的实践运用路径并分析其背后的艺术价值,以期为推动电影配音艺术的发展、提升电影作品的整体质量提供理论参考。

在电影创作视角出发,电影角色配音工作要求配音演员深入理解电影角色的形象设定、性格特质以及剧情语境,真正实现“声形合一”,也就是让声音与角色的形象、性格、情感高度匹配,从而增强电影角色的真实性与立体感。

以电影角色配音需求审视播音主持技巧,可以发现播音主持工作中的部分常用技巧恰能满足电影角色配音“贴合角色特质、传递角色心声”的核心目标。

其一是气息控制技巧的运用。气息是语言表达的“动力源”,在电影角色配音工作中,配音演员控制好气息节奏将有助于更精准锁定不同性格、年龄、身份的角色声音差异,从而能够凭借呼吸状态的细微变化为角色快速搭建起专属的声音底色。如老年角色受身体机能衰退的影响,其气息状态往往呈现出微弱、急促的特征,此时配音演员可借鉴播音主持中的“弱控制”气息技巧,通过减少气息输出量、强化气息波动感的方式,雕琢出契合角色设定的老与无力质感。在动画电影《寻梦环游记》中,老祖宗梅尔达的配音便是这一技巧的典型实践,配音演员利用微弱且略带颤抖的气息处理,将角色历经岁月的沧桑感诠释得淋漓尽致。若是为青

春主题电影中的年轻角色进行配音,配音演员则可利用“强控制”的气息运用方式,依靠饱满且稳定的气息输出让角色的声音自带少年感。气息控制的作用不止于角色的年龄与性格塑造,更能成为传递角色情绪波动的隐形载体。如当角色陷入紧张、焦虑的情绪漩涡时,便可利用加快气息频率、缩短气息长度的方式让听众捕捉到急促不安的情绪状态;而当角色处于平静、放松的状态时,可借助平稳舒缓的气息节奏自然而然地传递出从容淡定的情绪质感。

其二是吐字归音技巧的运用。在塑造电影角色时,配音工作者既要保障语言的清晰可懂,更要通过咬字的细微差异勾勒出角色的身份底色、性格特质、地域印记。播音主持领域的“吐字归音”技巧恰可以为电影角色配音提供技术支持。吐字归音技巧可概括为“字头清晰、字腹饱满、字尾归音到位”,配音演员可应用该技巧对吐字归音的呈现方式加以修饰。如角色为“受过高等教育、正在大企业上班的青年人才”,配音演员可依托标准规范的吐字归音让每个字音都精准饱满;若角色为街头小贩,配音演员便可适当弱化吐字的规整感,融入口语化的咬字特质,如略带含糊的字头处理、松弛的字腹过渡,让声音更贴合角色的生活底色与身份属性。

吐字归音的差异化运用不仅体现在身份与性格的塑造上,也能成为勾勒角色地域属性的有效工具。例如为北方角色配音时,配音演员可刻意强化字头的发力感,让咬字更显硬朗干脆,从而与北方方言的地域特质相契合;转向南方角色时,则可调整为弱化字头、柔化字尾的处理方式,用温润舒缓的咬字节奏传递出南方方言的温婉韵味。

其三是情感表达技巧的运用。电影角色的内心世界从来不是单一的,从狂喜的雀跃到悲恸的沉郁,从愤怒的激昂到恐惧的忐忑,再到委屈的酸涩,复杂多样的情感状态都需要通过声音载

(作者单位:天津师范大学新闻传播学院)

国产喜剧电影音乐的情绪调节功能探析

■ 文/程晨珣 王原

近年来,国产喜剧电影凭借轻松幽默的叙事风格、贴近生活的故事内容深受广大观众的喜爱,成为中国电影市场的重要支柱类型之一。从《夏洛特烦恼》,到《西虹市首富》,再到《你好,李焕英》等口碑与票房俱佳之作,国产喜剧片在实现商业价值的同时也完成了一次又一次的艺术突围,在这批优秀喜剧片里,音乐不是可有可无的存在,而是与故事、影像、表演相辅相成,并最终构成影片的喜剧美学体系。

本文聚焦国产喜剧电影的音乐设计,探讨其对观众情绪的调节功能,以便给喜剧片音乐创作提供一些参考与启发,让创作者能够更加有效地利用音乐来服务于影片情绪的表达,提高国产喜剧电影的质量与商业价值。

国产喜剧电影中的主要音乐类型及特征

作为国产喜剧片中使用最频繁的音乐形式之一——趣味性音乐主要以节奏轻快鲜明、旋律简单易懂、音响效果夸张滑稽为主要表现形式来展现喜剧的核心要素。它通常会运用节奏感较强的节拍型,旋律简短明了,以大跳进行居多,并辅之以音色明亮的小号、萨克斯等,或者融入锣鼓、木鱼等带有民间戏曲色彩的打击乐器来增添幽默感。如《夏洛特烦恼》里对歌曲《一次就好》的二次加工就运用了轻快的节拍及调皮的旋律,在演员滑稽的演绎下增强了喜剧效果。并且经常借助音高突变、节奏戛然而止等技巧来增强夸张性和对比度,准确对应于喜剧片中产生笑点的情节。

国产喜剧电影音乐如何调节情绪

营造喜剧氛围,激发愉悦情绪。幽默感作为喜剧电影的主要追求之一,而趣味性音乐以其明快的节拍、诙谐的曲调及夸张的音响可以直接刺激到人的听觉神经迅速唤起人们的欢乐心情。在具体的电影叙事场景中,音乐往往与角色的搞笑动作、荒诞台词协同配合,通过音画的精准契合放大喜剧效果。例如,《西虹市首富》中,当主角王多鱼开启“大手大脚”购物的背景音乐使用了欢快的进行曲调子,配器也十分夸张,在音乐的滑稽性上和剧中人物的行为相呼应,给观

众以视听上的享受,从而达到轻松愉快的效果。在一些滑稽剧情节中,人物遇到荒谬的情况或者做出不合理的决定时,而音乐则出其不意地变为诙谐幽默的,如配上优雅古典的歌曲进行扭动的搞笑表演,或者配上活泼欢快的民谣来配以夸张的奔跑画面,就会产生一种反差效果,在二者之间制造笑点,带给人意想不到的效果。例如《夏洛特烦恼》电影中夏洛回到学校学唱周杰伦的画面,场景中的背景音乐从怀旧温情的校园民谣突兀地插入夸张的电子音乐,并伴随着夏洛跑调的唱腔和夸张的表情动作,在形式上对整个场景进行了夸张化处理,以风格上的大反转突出场景本身的荒诞可笑,从而引发受众的欢笑反应。

叙述音乐则是为了服务于剧情发展,它的旋律与节奏较易变化,能随着情节的变化而变化,并不一定要表达一种情绪,而是通过音乐元素的渐变暗示剧情的起伏,人物关系的变化以及场景的转换。例如在电影《疯狂的石头》中,随着故事情节不断变化,配乐速度也随之加速,旋律线也由舒缓变为急促,并加入打击乐的密集敲打,一方面使得故事情节的发展更为紧迫;另一方面也利用音乐的速度变换向观众传达故事情节的重要线索,赋予音乐更多的图像性和故事性。

国产喜剧电影音乐如何调节情绪

营造喜剧氛围,激发愉悦情绪。幽默感作为喜剧电影的主要追求之一,而趣味性音乐以其明快的节拍、诙谐的曲调及夸张的音响可以直接刺激到人的听觉神经迅速唤起人们的欢乐心情。在具体的电影叙事场景中,音乐往往与角色的搞笑动作、荒诞台词协同配合,通过音画的精准契合放大喜剧效果。例如,《西虹市首富》中,当主角王多鱼开启“大手大脚”购物的背景音乐使用了欢快的进行曲调子,配器也十分夸张,在音乐的滑稽性上和剧中人物的行为相呼应,给观

众以视听上的享受,从而达到轻松愉快的效果。在一些滑稽剧情节中,人物遇到荒谬的情况或者做出不合理的决定时,而音乐则出其不意地变为诙谐幽默的,如配上优雅古典的歌曲进行扭动的搞笑表演,或者配上活泼欢快的民谣来配以夸张的奔跑画面,就会产生一种反差效果,在二者之间制造笑点,带给人意想不到的效果。例如《夏洛特烦恼》电影中夏洛回到学校学唱周杰伦的画面,场景中的背景音乐从怀旧温情的校园民谣突兀地插入夸张的电子音乐,并伴随着夏洛跑调的唱腔和夸张的表情动作,在形式上对整个场景进行了夸张化处理,以风格上的大反转突出场景本身的荒诞可笑,从而引发受众的欢笑反应。

叙述音乐则是为了服务于剧情发展,它的旋律与节奏较易变化,能随着情节的变化而变化,并不一定要表达一种情绪,而是通过音乐元素的渐变暗示剧情的起伏,人物关系的变化以及场景的转换。例如在电影《疯狂的石头》中,随着故事情节不断变化,配乐速度也随之加速,旋律线也由舒缓变为急促,并加入打击乐的密集敲打,一方面使得故事情节的发展更为紧迫;另一方面也利用音乐的速度变换向观众传达故事情节的重要线索,赋予音乐更多的图像性和故事性。

观众的情绪得以尽情释放,创作团队还能凭借节奏的变换,比如忽然加快,减慢或者暂停,产生情绪上的反差效果,从而进一步提升情绪调节的作用。

巧妙选择与搭配乐器。不同音色乐器所表达的情绪各不相同,也可以表现出不同的情感氛围。创作人员可以根据情绪调节目标来选择乐器,并加以合理地搭配组合,从而准确地传递相应的情绪。如果想表现喜气,则可以选择音色明快的乐器,例如小号、萨克斯、长号等铜管乐器或锣鼓、木鱼等打击乐。此类乐器的音色比较有穿透力与张力,能直接传递诙谐、欢快的情绪。如《疯狂的石头》就大量使用“小号+打击乐”组合,明亮的音色加上密集的节奏型来传递一种紧张又诙谐的气氛。在传递抒情性情绪的时候则可以更多地选用音色柔和、细腻的乐器如小提琴、大提琴等,这类乐器发出的声音可以给人带来温暖、真诚的感受。例如,《你好,李焕英》里的背景音乐主要采用小提琴加钢琴的形式,温柔的声音把母亲与女儿之间的感情娓娓道来,使得受众在感受声音的同时产生共情。此外很多围绕亲情、爱情等展开的故事往往是以这类乐器为基底进行配乐设计的,让抒情不再是简单的温柔,而是带着一些思考和担忧吧。

协同配合音乐与电影画面。在影视作品中将音乐和画面有机地结合在一起可以达到“1+1>2”的艺术效果,使情绪调节更为准确、具有感染力。制作人员可以根据情绪调节的目标,运用音画同步或者音乐对位的方法进行创作处理。所谓音画同步,就是指音乐的情绪以及节奏同画面的内容、节奏相吻合,在听觉感受的基础上再利用视觉感受对情绪的表现加以放大。比如,在影片中有主人公的滑稽动作时,用欢快的速度加上幽默的旋律让观众的视听感官产生统一的喜剧情绪,以加深快乐的感觉。音画对位

指的是音乐的情绪与画面内容相反,从而起到调和情绪的作用。如在一部影片里出现惊险的追逐场面的时候,可以使用轻松搞笑的曲调,在此反差下降低观众的紧张感,并提升其笑点。比如《疯狂的石头》中,在音画同步场面建构上,主人公们策划偷盗计划中的滑稽行为配以活泼可爱的民间音乐,听觉与视觉的幽默性相互叠加,使得幽默氛围更加浓厚;而在音画对位建构上,黑色皮鞋偷窃未遂后街边追击场景配以轻松诙谐的电子音乐,在消解紧张氛围的同时也利用反差强化喜剧效果;另一处则采用相反的方式进行情绪调节,即用沉重压抑的音乐渲染紧张气氛,以此达到平衡。这两种方式交替使用,使得音乐成为画面之外的情绪调节者,从而丰富电影的情绪表达。

综上所述,音乐作为连接影片叙事与观众情感的核心纽带,不仅能够精准放大喜剧场景的诙谐感,让观众快速沉浸于轻松愉悦的观影氛围,更能在喜剧之外搭建情感缓冲地带,平衡喜剧的娱乐属性与深层的情感表达,使国产喜剧电影摆脱单纯的搞笑堆砌,实现“笑中带暖”“笑中有思”的情感传递。

在国产喜剧电影不断发展的当下,创作团队还可进一步挖掘民族音乐元素、融合新兴音乐风格,不断丰富电影音乐的表达形式,让音乐的情绪调节功能更好地服务于影片的主题表达,提升影片的艺术品质,助力国产喜剧电影在传递欢笑的同时更好地传递情感温度与人文关怀,实现艺术价值与市场价值的双重提升。

(作者单位:哈尔滨石油学院)【基金项目:】2024年度黑龙江省优秀青年教师基础研究支持计划《向北开放视域下国产喜剧电影创意设计元素建构研究》(项目编号:YQJH2024117)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告