

在这周举行的“德中同行”的演出活动中，有两个放映加演出的活动很别致。大屏幕上古老的无声电影，屏幕下坐着电子、先锋的小型乐队，以完全即兴的方式给电影加上了声音。一个晚上是德国音乐人为中国电影《红侠》配乐，另一个晚上则是中国先锋音乐人为德国电影大师弗里茨·朗的无声电影配乐。

这种形式，看上去很像早年无声电影时期的现场乐队配乐，但事隔近八十年之后，今天的音乐人已经不仅仅是几个默片配乐，他们通过新的电影镜头编排、独特的音乐以及种种现代处理手法，试图重新诠释导演的电影作品，这时的电影已经不是当年的电影，而电影配乐也不仅仅是一段配乐。

这种有意思的影声结合，目前正在成为世界先锋音乐人热衷参与的表现方式，把历史握在手里，让我们重新在过去的时光中寻找更多的灵感和根源。

给电影配点音乐

1 所谓无声电影(或称默片),就是没有任何配音和配乐的影片。在电影诞生很长一段时间,我们的电影都是没有声音,从1860年到1920年间出现的大部分电影都是无声电影。这段时间在电影史上叫做“无声年代”。

不过,对现代观众来说,无声电影因年代久远、技术简陋以及资源较少而淡出了人们的视线,甚至有人认为,无声电影技术过于简单,远远无法跟有声电影相提并论,但是在漫长的“无声年代”,无声电影开拓了很多电影新的技巧和表现方式,甚至有种有声电影无法比拟的质朴和独特表现方式,比如默片非常依赖大量的身体动作和面部表情,力图通过肢体让观众了解角色的内心,而现场播放音乐也是同样的作用。

为了配合观众的观影习惯,1895年12月28日,在路米亚兄弟电影于巴黎的首映中,有了第一位现场钢琴师。从那之后,现场配乐几乎出现在每场无声电影中,1910年代之后,很多大城市的剧院都有了管乐师,或整队管弦乐团,制造大量的戏剧管乐,刺激观众的情绪。

最早给无声电影配乐,多是即兴创作。不过,随着剧院中的配乐团队越来越庞大,电影变得更加普及,并逐渐走入大众生活,一些专门为一部电影而撰写的乐曲诞生了。1915年,电影《一个国家的诞生》中,几乎所有的乐曲都是由J.C.比尔撰写的,很快就出现了像卡尔戴维斯这一类的作曲家,他们专门为默片制作管弦配乐。

2 从专门为默片配乐到有声电影的时间很短,到了30年代,电影普遍都有了声音,电影产业迅速建立了一个电影配乐产业。维也纳人马克思·斯坦纳成为最具影响力的作曲家。1914年就移居美国的他还写下了多部我们熟悉的电影配乐,如《乱世佳人》、《卡萨布兰卡》等作品。1933年,他为《金刚》(King Kong)写的配乐成为电影给人类最原始最震撼的声音。

影响电影配乐的还有一位维也纳人,他叫埃里希·沃尔夫冈·康科尔德(Erich Wolfgang Korngold),古典音乐出身、深受歌剧影响的康科尔德要求电影公司必须给他配备一个古典音乐编制的乐团。1937年,他首次因《风流世家》(Anthony Adverse)的配乐获奖时,表示一部电影的配乐就像一部具连贯性的交响曲,1957年就去世的康科尔德终生只做了16部作品,但他一手建立了电影配乐华丽浪漫的曲风,影响了后代无数作曲家,因此他被尊为黄金时代代表人物。

3 随着现代音乐的自身发展,电影配乐也在随之变化。上世纪50年代,爵士乐、民谣音乐盛行,曲风比较现实的作曲家也成为电影配乐的主流。这个时期,最伟大的配乐大师是伯纳德·赫尔曼(Bernard Herrmann)莫属了,他的作品从1941年的《大国民》到希区柯克的多数电影、以及马丁·斯科塞斯1976年拍摄的《出租车司机》,他创造了一个新的电影配乐时期。伯纳德·赫尔曼在电影配乐中加入了更多的个人情绪,使用较为单薄的管弦乐和低音乐器形成了他独特的个人风格,具有强烈的戏剧与情绪张力。这些个人特点将他与个人色彩强烈的导演联系在一起,越是具有创作野心的导演,越需要他这种与众不同的声音,不过,伯纳德·赫尔曼合作的对象与影片形态其实相当多元,从文艺电影到惊悚电影,从科幻到幻想电影,无所不包,塑造了一个电影配乐的辉煌阶段。

不过,进入上世纪70年代、80年代,随着电视的普及,电影配乐也走向了更大众的手法,出现了以歌曲为主的趋势,同时大量电影开始以录音室里的数字合成音乐取代过去管弦乐团的地位,手法也越来越多样,同时电影与音乐的结合也出现了更为密切的联系。在DVD等技术成熟之后,电影原声也成为电影发行的一个重要渠道。

4 进入90年代后,越来越多的现代音乐家加入了电影配乐的领域,甚至将电影配乐抽离出来,以“环绕我们周围的声音都可以当作音乐聆听”的概念引入其创作,有些音乐家甚至虚拟一部电影,原声的形式来构建自己的作品。而找出老电影,加以配乐,重新改变电影的播放节奏和内容,也都是先锋音乐家乐于尝试的方式。

之所以选择无声电影作为配乐对象另一个重要原因是,直至1925年,大部份无声电影的播放速度都很慢,比有声电影缓慢,不同的时期略有不同,甚至在同一部电影中也会出现不同的速度。为此,现代音乐家可以轻易地控制电影节奏,进行重新剪辑,并赋予它们速度。因此,音乐家们在电影中将获得更多的创作机会和更有趣的实验方式,而即兴的方式,则让每一场电影与音乐的碰撞更多了可能性与新的聆听感受。

50大 电影原声

2007年3月,英国《观察家报·音乐月刊》(The Observer Music Monthly)选出了全球50大电影原声,这些原声在一定意义上,都曾在历史中对观众和电影史都产生过一定的影响力。

1 《绿野仙踪》
(The Wizard of Oz, 1939)
音乐:Herbert Stothart;
作曲:Harold Arlen/ Ey Harburg

这部电影中的一首“Over the Rainbow”被列为美国世纪之歌的第一名。女主角朱迪·加兰1939年出演《绿野仙踪》,一举成名。美丽的外表和动听的歌声,为她赢得了一项奥斯卡最佳青少年演员奖,更迷住了无数观众的心。《绿野仙踪》属于类型歌舞片,在当时产生了极大的影响,也成为成人世界的美好回忆。

2 第二名《精神病人》
(Psycho, 1959)
音乐:Bernard Herrmann

音乐由伯纳德·赫尔曼制造,希区柯克的经典作品,也是伯纳德·赫尔曼电影配乐的经典之作。作为第一部精神病犯罪电影,赫尔曼巧妙的利用了主题,刺激观众听觉,成就了电影音乐史一个最经典的场景。对于这次配乐,赫尔曼也相当满意,他曾说过,《精神病人》三份之一的电影效果理应归功音乐!

3 《星球大战》(Star Wars, 1977)
音乐:John Williams

约翰·威廉姆斯(John Williams)是美国历史上名气最大、获奖最多、商业上最为成功的作曲家之一。他先后45次获奥斯卡提名,捧回5座奥斯卡奖杯,他与伯纳德·赫尔曼也是很好的朋友。

在《星球大战》中,约翰·威廉姆斯以大型编制的管弦交响配乐演绎了气势恢宏的宇宙战争场景,主题旋律参考了古典音乐家Gustav Holst的1918年的著名作品《行星组曲》(The Planets)。在这部电影之后,几乎所有的太空电影都采用了相似的配乐。

4 《大路之歌》(Pathar Panchali, 1955)
音乐:Ravi Shankar

对于导演萨耶吉特·雷伊(Satyajit Ray)的《大路之歌》,黑泽明曾如此评价:“没有看过萨耶哲雷的电影,就如活在世上却未见过太阳和月亮!”而这部电影的音乐也是极为动人。全片充满了印度的独有古典乐风,印度的古乐器西塔琴作为主要乐器,自然的琴音正好呼应着雷伊在电影里的诗情感性。

5 《发条橙》(Clockwork Orange, 1971)
音乐:Wendy Carlos

对音乐颇有研究的库布里克《发条橙》找来贝多芬等大师的古典音乐作主要背景,放置在暴力色情的电影中。与此同时,他还找来了温蒂·卡罗(Wendy Carlos)漠,让他把这些乐曲重新改编,在电子乐的改造下,无论是贝多芬或亨利普赛尔等大师的大作都变得扭曲、冷漠、廉价而叫人焦虑不安,充满了年轻人的反叛气息。

●第六名《荒野大镖客》(1964)

音乐:Ennio Morricone

●第七名《罗宾汉历险记》(1938)

音乐:Erich Wolfgang Korngold

●第八名《亚历山大·涅夫斯基》(1938)

音乐:Sergei Prokofiev

●第九名《夏福特》(1971)

音乐:Issac Hayes

●第十名《通往绞架的电梯》(1958)

音乐:Miles Davis