

论钢琴音乐在电影中的运用

钢琴音乐具有独特的艺术性，尤其是不同风格的艺术表现，能呈现出不同的电影场景和人物特点，将钢琴音乐与电影艺术巧妙融合在一起，在丰富单纯的艺术画面的基础上，激活电影的艺术表现手法，电影艺术更加丰富而有内涵，从而更大提升电影艺术的欣赏度。

一、简述钢琴音乐的艺术表达魅力

（一）磅礴的气势表现

突出气势磅礴的演奏特色，从多方面来加强演奏的技巧掌握，不但要从气息上提升运用能力，还要从作品本身的风格着手，研究钢琴作曲的主要特色，提升乐曲的境界。譬如，在《莫扎特 D 大调圆号协奏曲》的演奏技巧中，突出气势的庞大和场面的实际感受，给听众亲临其境的感受，实现对心灵的共鸣和震撼，实现曲调优美、词义情感朴实、气势磅礴大气的演奏效果。[1]在追求这种气势的同时，演奏者要有很强的综合素质，将圆号的艺术处理与演奏结合在一起，圆号融合在整个乐队的演奏中，毫无突兀的感觉，音色柔美而富于变化，一股醉人的气息徐徐而来，如春风扑面，暖人心怀。钢琴音乐的主题体现出婉言讽喻，凝重沉郁，有较多的社会、文化批评的成分，更倾吐了对客观现实人生的苦思焦虑，表现作者审美情趣，境阔意达，情长意切，通过气势如虹的演奏状态表现出如醉如痴的心态，融入真挚感人、以情动人来实现艺术演奏的最高境界。

（二）强烈的思想情感

钢琴音乐具有一定的思想情感，每一个节奏都能折射出鲜活的艺术看点，尤其是将思想情感融入在其中，可以被赋予美妙的诗情画意和真情实感，将艺术魅力一一呈现出来。正是因为钢琴音乐具有丰富的思想和意境，并因此演绎出不同的风情和艺术场景，能够更好地在掌握音乐线条的基础上，表达出或细腻、或柔和、或奔放，或豪迈、或激扬的思想情感，并融入理性的情感态度，更好地融入艺术的气息。譬如，智利钢琴家阿劳的演奏则在游刃有余的技巧中又多了许多浪漫的气息，速度和力度的变化较多也较自由，具有很强的欣赏性；土耳其女钢琴家比芮特以女性独特的敏感，揭示出了肖邦音乐中阴柔细腻的方面。这些艺术的表现能更好地诠释出电影的艺术表现需要。

二、分析钢琴音乐在电影中的作用

（一）独特的艺术魅力点

在电影中充分发挥钢琴音乐的作用，其中就要注意钢琴音乐的艺术看点，通过钢琴音乐曼妙的曲调、充满灵气、生活气息的载体，从多方面诠释出钢琴音乐独特的艺术魅力。其中，在电影的运用中，将各种不同的曲调、和声等与电影的画面融合在一起，并从音符的角度来表现出不同的电影场景，并赋予丰富的蕴涵和情感表现，形成惊心动魄、激扬上进的艺术震撼力，通过钢琴音乐的精神风貌，引导电影的艺术画面具有各种喜怒哀乐的情感表现，将音乐置身于画面中。譬如，在电影《阿甘正传》一片中，影片开头一片缓缓飘落的白色羽毛和着背景音乐出现，随着悠扬缓慢的钢琴音乐，影片中的白色羽毛随同音乐起伏跌宕，最后羽毛落在主人公的脚下，故事开始。而故事结尾同样是悠扬的钢琴音乐，影片结尾主人公把儿子送上了校车，从他的书中落下了一根羽毛，又开始随风飞舞。将钢琴音乐巧妙地艺术地表达出来，更加具有感染力。

（二）深厚的文化底蕴表达

钢琴音乐的文化底蕴也是对电影的艺术表达有很大的作用的，尤其是通过钢琴本身的音符、音色、旋律、声音、节奏等，可以为电影提供更为深厚的文化内涵和韵律表现。将古典音乐与现代音乐结合在一起，并通过强烈的历史纵深感和蕴涵的艺术美感，使声音、画面、影视形成完美的配合，能更好地发挥出钢琴音乐的深厚作用，因此，在电影中，融入钢琴音

乐这一具有文化特色的音乐主题，能更好解决电影单调、枯燥的看点。并通过一种文化内涵的显示，融合导演对音乐的欣赏和剧本的实际要求，从而形成整体的文化底蕴，成为电影主题的实体表现方式。譬如，在电影《海上钢琴师》中的斗琴片段，将钢琴音乐的唯美艺术和文化底蕴呈现出来，将主人公的心理情感与钢琴艺术结合在一起，更加凸显出情节的跌宕起伏，艺术看点更加具有魅力，增加了电影的亮点。

三、探讨钢琴音乐在电影中的运用

（一）情感元素的融入

情感元素是电影的主题表现与现实生活以及作品本身艺术的结合，通过将音乐情感作为艺术载体，推动情节的发展和人物个性的展示，能起到更大的作用。在电影中，音乐的主要作用不单单是起到推动器的作用，还要完全融入电影之中，与电影的故事情节、人物个性、主题表现等结合在一起，尤其是要通过音乐的不同表现手法，将电影的魅力展现出来，这个时候，就需要发挥钢琴音乐的情感表达方式，将钢琴音乐自然地与电影融合在一起，并通过钢琴音乐表达出整部电影的客观性、震撼性和艺术性，从而形成观众思想上的共鸣和艺术上的融合。譬如，在电影《海上大琴师》中，在突出剧情的主题表现中，就融入了钢琴音乐，并将这个具有生活磨难的孤儿的思想情感通过钢琴音乐全部表达出来，将主人公所遭受的磨难和各种喜怒哀乐的情感艺术地呈现出来，将钢琴音乐始终贯穿在电影的始终，凸显出一个荡气回肠的画面，并有柔情的艺术煽动力，通过钢琴音乐的带动，形成整个电影的剧情高潮，并牵动着剧情的深入发展，起到了很好的艺术效果，技能凸显出情节需要，也能表现出丰富的思想情感。

（二）为电影的艺术形象服务在钢琴音乐的运用中，通过不同的演奏风格，可以更好地表达出人物的艺术形象，让人物形象在不同的钢琴音乐的背景运用下，呈现出人物在不同情节中的表现，不但使画面更加丰满，还可以将画面与音乐共同呈现给观众，共同塑造一个具有综合性视听的艺术形象，并通过观众的审美观念构成一个完整的思维形象。[2]其中，最主要的是以音乐的形式渲染人物性格，深化剧情的。电影艺术和钢琴艺术所具有的功能是不尽相同的，如果两者选择同一个主题时，会出现音画合一、音画平行、音画对立的局面。然而，钢琴具有独特的魅力，很自然地就会与电影融合在一起，并且可以为其塑造所需要的艺术形式。

（三）创设良好的电影背景音乐

在电影的运用中，钢琴音乐可以作为一种背景音乐的艺术体现来实现，因此，就要从多方面强调钢琴音乐的背景运用，更加突出钢琴音乐与一部优秀电影的结合，更好展示出电影的艺术魅力，通过不同的背景展示，譬如，可以展示出一种激扬的氛围，也可以营造一种悲伤的气氛，还可以塑造出一份宁静淡雅的气质，还可以表现出人情味十足的琴声，不同的钢琴音乐背景体现出不同的主题，在具体的运用中，要结合电影的实际需要和主题反映，为电影的整个剧情发展做好铺垫，尤其是在电影的艺术运用中，更好地将钢琴音乐与电影的整体艺术效果融合在一起，解决音乐与主题不搭调的情况，更好服务电影的情节深入发展，在各种钢琴音乐的推动下，更加显示出强大的魅力。[3]譬如，电影《立春》和《音乐之声》中，前者女主角演奏的钢琴音乐反映出她对于艺术的无上追求和崇敬以及对于爱情的渴望和骄傲，而后者中的钢琴音乐完全展示出女主角积极的人生观念和性格特征，随着钢琴音乐的不同旋律也突出了她对于爱情的心理变化。

（四）美学意义的深刻表现

美学是一种欣赏层面的概念，通过对音乐美感的诠释，在艺术角度方面创造出更加深厚的实质内容，能整体突出电影在质感、画面、音乐视听等多方面的融入。在电影音乐的表现手法中，钢琴音乐作为一种最具震撼力的音乐表现手法，就要从多方面展示出强大的美学价值，既带给观众艺术上的鉴赏，也能形成心灵的共鸣，因此，需要从多方面着手，围绕钢琴

音乐的优势和特点，形成声画合一，既能渲染气氛，也能展示出人物的心理特点，并准确地将人物形象、剧情的连贯性等统一起来，不断深化主题，这就需要在选用钢琴音乐上有一定的艺术素养，对钢琴音乐有一定的领悟与造诣，将钢琴音乐的音域宽广、音量宏达、音律精准、音色优美、表现力很强等特点呈现出来，形成美学上的极致享受，譬如，可以在电影中，将一些古典的钢琴音乐作品融入进来，如国外肖邦著名的《夜曲》《练习曲》、贝多芬的钢琴奏鸣曲《悲怆》、我国赵元任的《和平进行曲》、萧友梅的《哀悼进行曲》、贺绿汀的《牧童短笛》等，[4]将这些不同的钢琴音乐通过美学的价值体现，更好发挥出其在电影中的美学价值，形成强大艺术震撼力。

（五）电影艺术品位的全部体现

在钢琴音乐与电影艺术的结合运用中，钢琴音乐可以提升电影的艺术品位，因此，可以从钢琴音乐的艺术品位出发，进行有效的融合式分析，将钢琴音乐的艺术品位更好地表现在电影之中，从电影的取材需要、艺术表现需要等多方面来展示钢琴音乐的艺术感染力，让观众在享受电影的情节、人物等带来的美感的同时，也能有一种音乐盛宴的感觉，为电影更多注入艺术的色彩。譬如在电影《钢琴师》中，非犹太裔大提琴演奏家演奏巴赫的《G大调前奏曲》时，表情庄重内心却是十分悲痛，[5]钢琴音乐让观众更加体会到主人公对纳粹的痛恨，这种深邃耐人寻味的艺术感觉直达观众内心，从很大程度上提升了电影的艺术品位。

四、结语

钢琴音乐具有深厚的艺术表达力，通过音乐主题的手法表现，不但可以增强电影的艺术内涵，在为观众提供完美画质的同时，也能感受到一种前所未有的内心震撼力，为电影的艺术看点增添更多的魅力，并围绕电影的剧情需要和画面艺术，更好地渲染出一种情感因素，与电影的主题巧妙地结合在一起，这应该是电影发展的一个趋势和必然，因此，从多方面探讨钢琴音乐在电影中的运用，具有深厚的现实意义。