

为音乐插上光影之翼

——浅论审美视域下音乐电视的双重结构

周永东

音乐电视（MTV）是一种较常见的艺术形式。上世纪80年代产生于美国，1993年，央视连续几届举办中国音乐电视大奖赛，极大地推动了它在中国的发展。如今，音乐电视已经成为一门成熟且独具魅力的艺术形式。它不再是音乐与画面的简单组合，而是真正符合大众审美需求，具有时代感、艺术性和感染力的艺术作品。现代音乐电视是将歌词的内涵与思想、音乐的主题与情感通过画面表现出来的一种复合性艺术形式，它具有鲜明的双重结构特征：音乐与画面相互贯通，相互交融，形成音画合一的整体。而音乐电视追求的最高境界亦在于应用电视手法构成情景交融、声情并茂的电视画面，呈现独特的艺术美感。

一、以“音”传情： 音乐电视的听觉想象

有人说，歌曲是音乐与文学的结合，即一首好的歌曲或者音乐作品必须具备优秀的音乐和歌词两大构成要素。而对于一部好的音乐电视作品，好听的旋律与隽永的歌词更是其成功的关键。首先，“音乐”是歌曲传情的基础。任何音乐电视都在美妙旋律的基础之上被施以无穷的创造力：借助旋律本身的结构和寓意，设计合乎情理的情绪和情节，加以气氛的烘托和营造，使歌曲中的音乐形象变得立体、鲜活、生动，不落俗套。其次，“歌词”是歌曲表意的关键。它是音乐电视画面内容的基本依据，为音乐电视创作提供情境和故事情节的框架，为音乐电视的创作提供文本线索。同时，音乐电视作品的歌词也应适合于电视媒介的呈现，从而通过音乐电视画面解读并深化歌词含义。在笔者看来，优秀的音乐电视作品，其歌词应该具备以下几点要求：第一，语言凝炼、通俗。过分生僻拗口的词句会降低听觉辨识度，妨碍记忆及传唱；而过于抽象化、概念化的词句则容易令人费解甚至误解，从而影响歌曲的表意。第二，具有文

学美感。歌词需要通俗，却不可流于庸俗而忽视了歌词的文学性和审美性。笔者认为，遣词造句应遵循“易懂而不浅白，短小而不无味、浅显而不肤浅”的“三不”原则。第三，具备歌唱性和故事性。例如：歌曲《菊花台》，通篇引用经典，歌词优美隽永，朗朗上口，带有很强的故事性和画面感，非常适合电视镜头语言的演绎和表现。此外需要指出的是，歌词虽然重要，但其在音乐电视作品中所占的“比重”也不宜过大：一部优秀的音乐电视作品，其音乐形象的塑造当由旋律、伴奏及歌词三部分共同塑造，这就要求编创者务必注意三要素之间的平衡协调。

二、以“画”达意： 音乐电视的视觉建构

不论是音乐还是歌曲，均主导听觉，而电视画面的加入不但扩充了信息量，更强化了音乐的视觉形象塑造，使人们在听觉感知的基础上增添了视觉感知，强化了人们对信息的接收，使其更容易被带入艺术作品美的境界。这种视听的双重感染给人以更为震撼的艺术享受。

首先，音乐电视通过画面显示的色彩、色调、节奏、剪辑、叙事等手法，表达歌曲的主题。通过直观的画面内容去捕捉和体会歌曲思想和内涵，使音乐作品本身的情感层次更为丰富。例如：《辣妹子》是一部有着浓郁民族文化色彩和丰富地方风情的音乐电视作品，为了突出辣妹子的热情和火辣性格，音乐电视画面运用了大量的红色，在美丽的湖边，身着红衣裳的姑娘们在湖边晒辣椒，简单的生活场景加上画面处理，把辣妹子身上的快乐、热情、火辣展现得淋漓尽致，再加上宋祖英甜美的嗓音，使“辣妹子”的形象得到广大观众的认可和喜爱，也为《辣妹子》这首歌曲本身增色不少。

其次，音乐电视作品具有灵活性和不对称性，它不能按照作为独立艺术的音乐方式用起承转合的完整结构，而

是有很大的随意性。画面有时表达一个较完整的歌曲段落,有时只是一句,有时甚至只是一小段伴奏,呈现一种散文式的风格。例如:《分开旅行》用了大量的碎镜头,将男女主人公对爱情的迷茫、对各自心思的揣度表现得淋漓尽致,不同画面的切换营造了空间的变化,蕴含了大量的信息,又给观众留下了充分想象和再创造的余地。

再次,音乐电视是具象的。它在音乐的基础上,发挥了电视艺术的特殊表现功能,集视听的优势于一身,将歌曲中看不见的人、事、物通过画面表现出来。一部音乐电视的成败,画面的作用至关重要。然而,音乐电视创作者们应当明确一点:画面的存在是为更明晰地表达歌曲内容,画面的关键意义在于对音乐进行解读的过程中,将音乐的意境更完美地传达给观众。因此,不应该让画面喧宾夺主,本末倒置,使音乐电视作品中的“音乐”沦为了电视或电影“配乐”。

三、从“聆听”到“体验”: 双重结构下的艺术手法解读

音乐是时间的、声音的艺术,电视画面是空间的、造型的艺术,两者的结合为音乐提供了全新的多维时空情境意向。音乐电视不仅把音乐的内涵通过外化的形式加以表现,更是对音乐的一种视觉性的二度创作。音乐电视有助于将音乐的内涵与意境视觉化,推动音乐情绪的发展,它完全打破了人们过去单纯听音乐的模式,让人在听的同时还能“看”画面,这是一种“体验式”的艺术形式。在短短几分钟的作品中,音乐电视创作者通过各种电视表现手法,将画面组合在一起,完成对歌曲的“再创作”。

由于音乐电视篇幅短小,又具有相对的完整性和独立性,故其拍摄手法与普通电视片存在着很大不同——即力

求笔墨凝炼、手法简洁。最为关键的一点,是让画面保持音乐艺术本身特有的“模糊性”。观众在观看音乐电视时得到的是一种情绪与意境的感染,如果音乐电视形象过于具体、细致,或完全对照歌词做成“场景再现”或“歌词内容提示”,则难免流于浅显。受众的审美过程不仅是一种欣赏性过程,更是一种创造性过程。创作者表现的故事情节若过分连贯、具体,只会使观者失去在脑中进行再度创作的审美乐趣,制约观众的感悟与联想。

值得一提的是,随着科技的进步,音乐电视画面的拍摄越来越具有现代性,各种技术手段的运用为人们带来了更多新颖视觉感受。近年来,这些新技术和新的艺术思维方式,不断地被运用到音乐电视画面的制作中,这在现代流行音乐电视作品中体现得尤为明显,例如大量电脑特效的运用及影视拍摄手法的转借等等。毋庸置疑,上述这些都是为了更好地展现音乐作品的多面性。《菊花台》是电影《满城尽带黄金甲》的主题曲,在拍摄这部MTV的过程中,导演将电影与歌曲相融合,在音乐电视中穿插了大量的电影画面,演唱者与电影画面交替出现,宛如歌手周杰伦在为观众娓娓讲述一段凄美绝伦的历史故事。电影场景的“虚”与演唱者的“实”构成了虚实相生的画面,使整部作品感伤而动人。

综上所述,现代音乐电视把音乐的空间与画面的表述有机结合,将音乐的听觉艺术与电视画面的视觉艺术融为一体,彰显了一种创新性的艺术表达理念。同时,这又是一种将作曲、导演、演奏、演唱、摄像以及灯光、美术等形成合力,令时间、空间、心理多重交叉的综合艺术形式。这种将音乐和当代电子媒介表现手法相结合的视听作品具有极强的艺术冲击力和审美感染力,同时富有巨大的生命力和鲜明的现代艺术精神。

(作者单位:浙江电视台教育科技频道)