

从音景到叙事：电影《错位》配乐中的科幻感与时代性

吴嘉锐

北京电影学院, 声音学院, 北京 100091

摘要: 本文通过对黄建新导演的电影《错位》的配乐分析, 探讨了影片中配乐与叙事之间的紧密关系。作为中国 80 年代的先锋科幻影片, 《错位》不仅在视觉与叙事上展现出对未来世界的大胆想象, 其音乐也通过电子音效、打击乐和少量旋律性主题的运用, 成功营造出强烈的科幻氛围和机械感。此外, 本文还指出影片在技术条件和音乐运用上的局限, 并分析了这对当时中国电影配乐发展带来的影响。最后, 本文讨论了现代科幻电影中音乐创作的趋势和启示, 呼吁未来的配乐创作者结合先进的技术手段, 打造出更加复杂、多层次的音乐语言, 使音乐在科幻影片中不仅仅是氛围的营造者, 更成为推动叙事的重要元素。

关键词: 电影音乐; 科幻电影; 音乐叙事

From Soundscape to Narrative: Sci-fi Sensibilities and Zeitgeist in the Soundtrack of the Movie *Dislocation*

Wu, Jiarui

Sound School of Beijing Film Academy, Beijing, 100091, China

Abstract: Through analyzing the soundtrack of the film *Dislocation* directed by Huang Jianxin, this paper explores the close relationship between the soundtrack and the narrative in the film. As a pioneering sci-fi film in China in the 1980s, *Dislocation* not only shows a bold imagination of the future world in terms of vision and narrative, but also its music successfully creates a strong sci-fi atmosphere and a sense of mechanics through the use of electronic sound effects, percussion and a small number of melodic themes. In addition, the paper also points out the limitations of the film in terms of technical conditions and the use of music, and analyzes the impact of this on the development of Chinese film scores at that time. Finally, the paper discusses the trend and revelation of music creation in modern science fiction films, and calls on future soundtrack creators to combine advanced technical means to create a more complex and multi-layered musical language, so that music is not only a creator of atmosphere, but also an important element to promote the narrative in science fiction films.

Keywords: Film music; Science fiction film; Musical narrative

DOI: 10.62639/sspsstr20.20240106

《错位》是黄建新于 1986 年执导的一部科幻影片, 讲述了工程师赵书信因日常公务繁忙, 制造了一个与自己一模一样的机器人代替自己出席各种会议。然而, 随着机器人的逐渐自主化, 它的行为开始与赵书信的初衷发生偏离, 甚至试图取代他。这部电影通过荒诞的科幻设定, 探讨了现代科技带来的异化与人性错位。

在视觉呈现上, 影片运用了红、白、蓝等强烈对比的色彩, 强化了分离和冲突的感官效果。未来主义的场景设计表现出一种与过去断裂的现代感, 呈现了极具科技感的空间与氛围, 艺术风格明显受到西方现代主义的影响。影片中的角色较少, 主角赵书信始终处于一种强烈的孤独之中, 这也呼应了电影中现代化与科技带来的异化感。尤其是赵书信梦中的场景, 老子坐在沙漠中观看 80 年代流行歌曲的电视节目, 这一片段既荒诞又富有象征意义。老子说的“祸兮, 福之所倚。福兮, 祸之所伏”警示着现代化与科技进步中的潜在风险, 隐喻着影片对科技迅速发展带来后果的深刻思考。

担任本影片配乐的是美籍华裔作曲家韩永。

韩永于 1983 年毕业于上海音乐学院作曲指挥系, 于 1987 年赴美深造。其后多次受各大交响乐团以及音乐项目委约创作。

该影片的音乐运用十分克制, 这种处理与影片的科幻题材和先锋风格高度契合。配乐主要由氛围电子音乐和打击乐构成, 几乎没有强烈的旋律性。这也与影片整体叙事中的情感基调相符, 影片几乎没有需要表现抒情的段落。从视听语言到音乐设计, 整个作品始终保持着冷峻的氛围, 伴随着超现实和怪诞的色彩, 进一步增强了影片的独特风格。

一、配乐对叙事的塑造

在《错位》中, 配乐不仅仅是氛围的烘托工具, 更是影片叙事的重要推动力, 通过巧妙的音乐设计, 配乐在不同场景中为情节发展赋予了更深层次的意义。音乐不仅表现出角色的内心转变, 也通过音响设计的变化反映出影片主题中“错位”的核心概念。影片中的音乐在特定情节中承担了铺垫、推进、象征与强化情感等多重叙事功能。

(稿件编号: SSTR-24-6-4002)

作者简介: 吴嘉锐 (1999-04), 男, 汉族, 籍贯: 江西新余, 声音学院, 硕士研究生学历, 研究方向: 电影音乐创作。

(一) 铺垫与氛围的营造

影片开场时,渐强的打击乐声与随之而来的玻璃破碎声,营造了影片冷峻且超现实的基调。通过这种强烈的声音瞬间,影片直接向观众传递了一种不安与压迫感,奠定了影片荒诞科幻的整体氛围。这段打击乐通过不断增强的力度和紧张的节奏,为赵书信随后的梦境场景铺垫了心理基础。

紧接着,赵书信的梦境展示了他在现代社会中的迷失与焦虑。梦境的场景充满了荒诞和不协调,打击乐与尖锐的管乐滑音相互交织,创造出一种诡异而不安的超现实氛围。音乐在此时的节奏变化与音色对比,表现了梦境中压迫感的逐步增强,随着赵书信惊醒,音乐也戛然而止,形成了强烈的戏剧冲突,体现出梦境与现实的错位。

(二) 情节的推进与未来的暗示

除了为角色心理状态提供内在铺垫,影片中的音乐也在推动情节发展上起到了关键作用。例如,在陈列室的长镜头场景中,定音鼓的独奏逐渐增强,缓慢但有力地推进着情节,虽然画面内容平静,但这段音乐通过其节奏上的变化,暗示着即将到来的关键情节——机器人的诞生。音乐在此处不仅仅是为了烘托紧张气氛,更通过缓慢渐进的节奏设计,增强了观众对未来情节的期待感。

购物场景中的配乐则首次引入了明确的旋律,钟琴与打击乐的结合形成了机械化的节奏,象征着赵书信生活中逐步发生的转变。这个旋律随后在机器人出街的场景中再次出现,并通过合成器音效的加入,强化了机器人身份的机械感与非人性。这种旋律的重复与变化,不仅是音乐结构上的延续,也暗示了机器人逐渐脱离人类控制、走向自主的情节发展。

(三) 象征的呈现与情感的转变

影片中的音乐还通过不同风格的转变,象征角色的内在变化。例如,餐厅中出现的爵士乐不仅为机器人和赵书信女友之间的互动提供了轻松的背景氛围,也象征了机器人情感转变的开始。尽管爵士乐的风格与影片其他部分的电子和打击乐形成鲜明对比,但它并非仅仅作为背景音乐存在,而是象征了机器人逐渐融入人类情感世界的过程,表明它不再仅仅是工具,而是一个具有情感和欲望的“个体”。

(四) 悬疑的强化与科技的机械性

定音鼓独奏在影片中多次出现,与蒙太奇镜头和关键情节变化紧密结合,表现出机器人生活的机械性与循环性。音乐在此处通过重复的节奏,象征了机器人与人类社会间不可调和的矛盾,也反映了人与科技命运之间的纠缠。这种机械性的重复不仅是配乐的标志,也暗示了影片叙事中的循环与困境,进一步深化了影片的“错位”主题。

(五) 影片的哲学意涵

影片中的梦境场景再次展现了音乐与叙事的深度互动。在赵书信的梦中,老子坐在沙漠中看电视,打击乐、钟琴与滑音的结合,构建出了一种充满奇异感与荒诞感的梦幻氛围。当老子向

赵书信说出“祸兮,福之所倚。福兮,祸之所伏”时,音乐突然停止,这一瞬间的沉默将场景的怪诞性推向高潮。这段音乐不仅反映了赵书信内心的迷失,更暗示了影片的哲学内核——对科技和现代化过度追求可能带来的风险。

(六) 结尾的平衡与解脱

在影片的高潮部分,打击乐的节奏与赵书信和机器人最终对峙的场景紧密相连,音乐逐渐增强,推动着紧张情绪的升级,最终与画面互动,将情感推向顶点。而在影片的结尾,钟琴的旋律再次回归,伴随着合成器和弦乐,象征着一种和解与释然。这段音乐的回归为影片提供了情感上的闭合,表现了赵书信在经历梦境和现实的错位后,重新面对现实的内心状态。

二、配乐对科幻感的构建

在科幻电影中,配乐不仅是叙事的重要组成部分,还是营造科幻氛围、增强未来感的关键手段。通过音色、节奏、旋律的选择,配乐能够在视觉尚未表现出完整科幻世界时,首先引导观众进入特定的情境。

(一) 电子音乐与未来感的构建

电子音乐在科幻电影中被广泛使用,通常用于表现科技的冰冷和未知感。《错位》中的电子音乐不仅仅是氛围的铺垫,它通过合成器音色的巧妙运用,直接参与到了情节的构建之中。影片中多处场景使用了模拟合成器音效,模仿机械运作的声音,从机器人诞生到其逐步获得自主意识的过程中,合成器音色的层层推进表现出机器人逐渐人性化的过程。这种音效强化了影片的未来主义设定,同时也为观众提供了一种超现实的听觉体验,使其更好地融入影片的科幻世界。

(二) 打击乐与机械感的强化

除了电子音乐的使用,打击乐在《错位》中也起到了极其重要的作用,特别是在表现影片的机械感和紧张气氛方面。打击乐的节奏和力量感与科技主题紧密相连,表现出冷酷且机械化的世界观。在影片的多个场景中,打击乐以简单却反复的节奏型为主,通过节奏的错位与不规则的变化,象征着科技与人类之间的错位感。例如,在赵书信的梦境场景中,打击乐通过不规则的节奏变化,表现出梦境的混乱与压迫感。打击乐的逐步增强也象征着梦境逐渐侵入现实,科技的“入侵”使赵书信深陷困境。此外,打击乐在陈列室长镜头中独奏的缓慢渐进,象征着科技力量的逐渐崛起,它既是情节的推动者,也是影片科幻世界中机械化、冷酷感的体现。

(三) 重复性旋律的运用与情感错位

影片中的旋律性音乐虽然不多,但在一些关键场景中,钟琴和其他打击乐器的组合通过机械化的节奏模式重复,表现出角色内在的情感错位。例如,在赵书信购物的场景中,钟琴的旋律通过简短的音型反复出现,形成了一种机械化的节奏,象征着赵书信生活的程序化和他与人类情感的逐步脱离。这样的旋律在影片后期再次出现,伴随

着合成器的加入, 象征机器人逐渐代替赵书信的过程, 进一步表现出角色身份与科技之间的错位感。

这种旋律的重复不仅强化了机械感, 也增强了影片整体的科幻氛围。观众通过音乐的循环性, 感受到角色生活的僵化与机械化, 正如机器人通过不断重复的工作, 逐渐接管赵书信的生活一样。影片通过音乐的这种“错位感”, 不仅展示了未来社会中的情感困境, 也反映了科技进步中人类自主性逐渐丧失的隐忧。

(四) 冷峻的音色与空间感的创造

《错位》中的配乐音色选择多为冷峻、简约的电子音效, 这种音色不仅强化了影片的机械与未来感, 还帮助构建了影片的空间感。通过使用大量的高频与低频音色对比, 影片中的配乐使观众产生了一种广阔但空洞的空间感。这种音色尤其适合表现未来世界中的孤独与疏离感。

影片在梦境中通过高频音色制造了强烈的超现实感, 而在现实中则采用低频音效表现压迫感和科技的不可控力量。这种音色上的对比不仅突显了梦境与现实的错位, 也反映了角色在现实与幻想中的心理游离, 进一步增强了科幻感。

三、配乐的时代性

《错位》作为一部 1986 年上映的中国科幻影片, 其配乐不仅反映了电影本身的科幻主题, 也从一个更广泛的视角反映了当时的社会背景、技术条件以及中国电影创作的整体局限与创新。通过分析《错位》的配乐, 我们可以看到影片在 20 世纪 80 年代中国社会转型中的文化特征, 以及当时电影制作中技术与艺术的碰撞。

(一) 80 年代中国的社会变革与艺术创新

20 世纪 80 年代的中国, 正处于改革开放初期, 社会和经济的快速变革为文艺创作提供了丰富的灵感。在这个剧烈变化的时代背景下, 电影逐渐成为人们表达社会焦虑和思考未来的重要途径。《错位》正是诞生于这样的历史背景中。通过科幻题材和荒诞的叙事手法, 影片深刻探讨了现代化进程中人类与科技的复杂关系。而影片的配乐, 则成为表达这一主题的重要手段, 通过对未来感与机械感的展现, 传递了当时中国社会对科技进步的期待与隐忧。

在那个时代, 这种配乐风格打破了中国电影中以旋律为主的传统, 展现出全新的电影音乐美学。这一创新不仅是影片科幻元素的自然延伸, 也反映了中国艺术家在社会变革中的多层次思考, 尤其是对未来科技与人类关系的深刻反省。

(二) 风格选择与艺术意图

《错位》中的配乐虽然与西方科幻经典如《银翼杀手》有相似之处, 例如都大量使用电子音乐表现科技的冷漠与未来感, 但两者在风格和意图上有着本质的不同。《银翼杀手》通过丰富的音色层次和复杂的合成器音乐, 营造出一个人充满迷幻色彩的未来世界, 而《错位》则更注重简洁和功能性, 音乐的设计紧密围绕影片的叙事展开。

通过重复性和机械化的节奏, 表现出影片中角色与科技之间的矛盾。这种设计并非因为技术限制, 而是影片调性的有意选择。影片中赵书信和机器人的对立本质上是对现代社会中个体异化的反映, 而配乐通过简洁但强有力的音响设计, 强化了这一核心主题。这种克制的配乐风格, 更加突出影片冷峻、超现实的叙事基调。

(三) 现代性与科幻氛围的表现

《错位》采用的音效设计与音色选择, 展现了 80 年代中国电影对现代性和未来感的理解。影片中的机械化音效、深沉的低频背景音, 尤其是在机器人相关的场景中, 表现出冷漠的科技感。这种音效处理方式增强了科幻氛围, 同时也表现了人物在现代科技面前的无力感。

影片在多个场景中运用了类似白噪音的元素, 带有金属质感的背景音效持续存在, 突显了科技的强大与疏离感。这种背景音成为影片中不可或缺的叙事工具, 时刻提醒观众: 这个世界的运作已经远离了人类的掌控, 完全进入了科技主导的节奏之中。

四、结语

《错位》作为中国科幻电影的先锋之作, 不仅通过其独特的叙事结构和视觉设计表达了对现代化进程的思考, 影片的配乐也在其中扮演了重要的角色。通过精心选择的音色与简约而富有力量的节奏, 《错位》成功营造了冷峻、机械化的未来感氛围, 凸显了人与科技之间的错位与矛盾, 展现了角色的心理状态和社会科技背景的对立, 反映了对未来科技社会的忧虑与思考。

在对未来科幻电影配乐的启示方面, 《错位》表明, 电影音乐不仅可以是情感的传递工具, 还可以作为影片思想的表达媒介, 通过声音塑造出与叙事相辅相成的独特世界。未来的科幻电影音乐创作应当在技术进步的同时, 继续探索简约而富有表现力的声音设计, 为影片主题服务, 进一步提升电影的整体艺术性和叙事效果。未来, 随着技术的进步, 中国的电影配乐创作将拥有更广阔的表现空间, 而《错位》的经验无疑为这些探索提供了有力的借鉴。

参考文献:

- [1] 大陆、香港机器人题材科幻电影的类型叙事比较——以《错位》与《铁甲无敌玛利亚》为例 [J]. 林百成. 视听, 2021(01).
- [2] 从《错位》看中国科幻电影的早期探索 [J]. 李钰辰. 西安文理学院学报 (社会科学版), 2016(04).
- [3] 新中国成立以来国产科幻电影的困境和发展 [J]. 马恩康. 电影文学, 2020(19).
- [4] 黄建新电影叙事风格的渐变 [D]. 赵远. 中国艺术研究院, 2002.