

纪录片中音乐运用的独特性与价值

朱书兰

成都职业技术学院通识教育学院 四川 成都 610041

摘要：纪录片中音乐的运用是影片艺术表现力的重要组成部分。本文从叙事感染力、情感共鸣、影片氛围风格等方面分析了纪录片音乐运用的价值，并结合美食、人文、自然等不同类型纪录片探讨了其独特性。在选取音乐素材时应遵循保持纪实性与艺术性平衡、重视音乐过渡自然流畅、选择准确表达主题的音乐元素等原则。纪录片音乐的恰当运用能够增强影片的艺术感染力，提升观众的观影体验。

关键词：纪录片；音乐；艺术表现力

引言：纪录片作为一种独特的影视艺术形式，其音乐运用方式与其他类型影片有所不同。纪录片音乐不仅需要服务于影片的主题和内容，还应体现出纪实性与艺术性的统一^[1]。探讨纪录片中音乐运用的独特性与价值，对于提升纪录片的艺术表现力和传播效果具有重要意义。本文将从纪录片音乐运用的价值、独特性及选取原则等方面进行深入分析。

1 纪录片中音乐运用的价值分析

(1) 增强叙事感染力与情感共鸣

恰到好处的音乐能够渲染影片氛围，引导观众的情绪，使其产生强烈的情感共鸣。以人物传记类纪录片为例，在讲述主人公跌宕起伏的人生经历时，悲伤、温柔的旋律能够烘托出人物的内心世界让观众身临其境地体会到主人公的喜怒哀乐；在展现主人公的成就与荣光时，昂扬、激越的音乐则能够渲染出振奋人心的氛围引发观众的情感共鸣，使其为主人公的成功而欢呼雀跃。音乐与影像的完美结合，能够使纪录片的情感表达更加丰富、立体，增强影片的感染力与说服力，让观众在情感上产生强烈的认同感，从而更加深刻地理解影片所要传达的主题思想^[2]。

纪录片音乐不仅能够增强影片的叙事感染力，还能够引导观众产生情感共鸣，使其在观影过程中产生身临其境之感。以自然景观类纪录片为例，在展现壮阔的山河风光时，悠扬、舒缓的旋律能够营造出大自然的静谧与祥和，让观众的心灵得到洗涤与升华；在刻画大自然的澎湃力量时，磅礴、气势恢宏的交响乐则能够渲染出震撼人心的视听效果，让观众感受到大自然的无穷魅力。

(2) 塑造独特的影片氛围风格

纪录片音乐的选择需要与影片的主题内容相契合，能够准确表达影片所要传达的情感基调，营造出与之相适应的氛围氛围。以历史题材纪录片为例，在再现重

大历史事件时，庄严、肃穆的音乐能够营造出历史的厚重感，让观众感受到历史的沧桑巨变；在展现历史人物的风采时，典雅、高贵的音乐则能够彰显人物的品格魅力，让观众油然而生敬仰之情。音乐风格的选择与影片主题的契合，能够使纪录片的艺术表现力得到极大提升为观众带来独特的审美体验^[3]。

纪录片音乐不仅要与影片主题相契合还需要体现出鲜明的地域特色与文化内涵。以展现地方风情的纪录片为例，在呈现当地民俗风貌时，富有地方特色的民族音乐能够烘托出浓郁的乡土气息让观众领略到别具一格的地域文化；在刻画当地人文景观时，优美、动听的民间小调则能够展现淳朴、质感性的生活图景，引发观众对美好生活的向往。

2 纪录片中音乐运用的独特性分析

(1) 美食纪录片

轻快、明亮的音乐能够衬托出烹饪过程的欢快与愉悦让观众感受到美食制作带来的幸福感。在展现厨师精湛刀工的镜头中，轻盈、跳跃的音符能够与利落、干脆的切菜声相得益彰，营造出令人愉悦的节奏感；在呈现美食成品的特写镜头中，优雅、柔和的旋律则能够衬托出佳肴的诱人色泽与诱人香气引发观众的食欲，让人垂涎欲滴。音乐还能够烘托出美食所蕴含的文化内涵，彰显美食的艺术价值。在展现我国传统美食的纪录片中，古筝、琵琶等民族乐器的运用能够营造出浓郁的我国韵味让观众感受到中华美食的独特魅力；在呈现西方经典料理的纪录片中，古典、优雅的音乐则能够渲染出西餐的高雅气质，彰显美食的艺术品位^[4]。

不同地域的美食文化各具特色，蕴含着独特的民族风情与历史传统。在展现地方特色美食的纪录片中，富有民族特色的音乐能够烘托出当地独特的饮食习惯与文化内涵让观众领略到不同地域美食文化的独特魅力。

以展现四川美食的纪录片为例，在呈现麻辣鲜香的川菜时，欢快、奔放的民间乐曲能够渲染出川人热情奔放的性格特征，彰显出川菜的独特风味；在刻画川西高原的牧歌生活时，悠扬、绵长的牧歌小调则能够展现康巴人淳朴、恬静的生活状态，映衬出高原美食的原生态风貌。

（2）人文纪录片

以二战题材的纪录片为例，在展现战争场面的镜头中，紧张、急促的鼓点能够渲染出战争的残酷与凶险，让观众身临其境地感受到战争的残酷；在呈现战争胜利的场景中，激昂、高亢的乐曲则能够烘托出民族解放的欢欣鼓舞引发观众的爱国热情，使其为民族的胜利而欢呼雀跃。音乐与影像的巧妙结合，能够使历史场景变得更加立体、生动，引导观众在情感上产生强烈的共鸣，从而更加深刻地理解历史事件所蕴含的深远意义。

以展现我国少数民族文化的纪录片为例，在呈现西藏高原风光的镜头中，空灵、悠远的藏族音乐能够营造出雪域高原的神秘气息，让观众感受到藏族文化的独特魅力；在刻画云南民族风情的场景中，欢快、热烈的傣族音乐则能够渲染出少数民族的热情好客，彰显出云南多民族文化的多姿多彩。将富有地方特色的民族音乐融入人文纪录片的创作之中能够使影片呈现出鲜明的地域特色，让观众在欣赏影片的同时，领略不同地域、不同民族的人文风情从而获得更加立体、丰富的审美体验^[5]。

以关注城市边缘群体生存状况的纪录片为例，在展现底层人民艰难生活的镜头中，悲怆、沉重的旋律能够烘托出他们的困境与无奈，引发观众对社会不公的思考；在呈现他们奋斗不止的场景中，昂扬、向上的音乐则能够彰显出他们的坚韧与勇气，唤起观众对美好生活的向往，激励人们勇于追求梦想，创造更加美好的未来。音乐与影像的有机结合能够使纪录片的思想内涵得到充分展现引导观众在情感上产生共鸣的同时对社会现实进行深入反思，从而唤起人们的社会责任感，推动社会的进步与发展。

（3）自然纪录片

以展现我国名山大川的纪录片为例，在呈现长江三峡的磅礴气势时，悠扬、绵长的笛音能够烘托出三峡的秀丽风光，让观众沉浸在大自然的美景之中；在刻画黄山云海的变幻莫测时，空灵、飘渺的古筝音乐则能够营造出仙境般的意境，引发观众对大自然神奇魅力的无限遐想。音乐与影像的完美结合能够将大自然的壮美景象展现得淋漓尽致，让观众在视听享受的同时，领略自然之美的无穷魅力，从而唤起人们对大自然的敬畏之心，树立尊重自然、保护环境意识。

以展现非洲大草原动物生活的纪录片为例，在呈现羚羊奔跑的镜头中，欢快、跳跃的音符能够烘托出羚羊的敏捷与灵动，让观众感受到生命的澎湃活力；在刻画狮子捕食的场景中，紧张、急促的节奏则能够渲染出丛林法则的残酷与凶险，引发观众对生存法则的深入思考。动物世界纪录片中音乐的运用还需要注重声音的真实性，尽量避免使用过于人工化的电子合成音乐，以保持纪录片的纪实性与自然属性。在展现鸟类生活的镜头中，清脆、悦耳的鸟鸣声能够营造出和谐、宁静的意境，让观众沉浸在大自然的美妙乐章之中；在呈现昆虫世界的微观镜头中，轻柔、细腻的背景音乐则能够烘托出昆虫生命的微妙与神奇，引发观众对生命奥秘的无限好奇。

3 纪录片中选取音乐素材的原则

（1）保持纪实性与艺术性的平衡

以反映社会问题的纪录片为例，在展现底层人民艰难生活的镜头中，过于悲怆、沉重的音乐容易削弱影片的真实性，使其失去应有的说服力；在呈现社会矛盾与冲突的场景中，过于激昂、高亢的旋律则容易导致影片的情绪失控，偏离客观记录的轨道。选取与影片内容相契合的音乐素材，能够使纪录片更加贴近生活真实的状态引导观众在情感上产生真切的共鸣从而更加深刻地理解影片所要传达的社会问题进而唤起人们的社会责任感，推动社会的进步与发展。

选取的音乐素材应具有鲜明的艺术特色，能够提升影片的审美价值与艺术感染力。以人物传记类纪录片为例，在再现主人公的人生经历时，富有诗意、意境的音乐能够烘托出人物的精神世界，彰显其崇高的品格操守；在展现主人公的艺术成就时，优美、动听的旋律则能够渲染出艺术的熏陶与感染，引发观众对美的向往，使其在情感上产生强烈的共鸣。将具有鲜明艺术特色的音乐元素融入纪录片的创作之中，能够使影片的艺术表现力得到极大提升为观众带来更加丰富、多元的审美享受，从而引导观众在欣赏影片的同时，领略艺术之美的无穷魅力，提升自身的艺术修养与审美情趣。这种教学不但能提高学习兴趣和课堂效率，更能帮助学生形成积极的人生态度和正确的价值观，为学生的未来发展奠定坚实基础。

在保持纪实性的基础上，适度融入艺术元素，能够使纪录片的音乐表现更加丰富、立体。以展现非物质文化遗产的纪录片为例，在呈现传统手工艺的制作过程时，富有民族特色的器乐演奏能够烘托出手工艺的历史渊源与文化内涵，彰显其独特的艺术魅力；在刻画传统

戏曲的表演场景时,优美、动听的唱腔演绎则能够渲染出戏曲艺术的神韵与意境,引发观众对民族艺术的无限遐想。

(2) 重视音乐过渡的自然流畅

在进行音乐过渡时可以采用渐强、渐弱、交叉淡入淡出等技巧,使音乐在不同片段之间自然连接、平稳过渡。以展现城市发展变迁的纪录片为例,在由城市的过去切换到现在的镜头时,前一段音乐可以逐渐减弱后一段音乐逐渐增强,使两段音乐在交替中实现自然、平滑的过渡;在展现城市的现代化进程时,不同时期的音乐片段可以采用交叉淡入淡出的方式,使音乐在不同时期之间流畅地过渡,营造出时间变迁的连贯感,引导观众在情感上产生共鸣,从而更加深刻地理解城市发展所经历的巨大变革。

教师还应注意音乐风格的统一性,避免出现风格迥异、无法融合的音乐片段,以保持影片的整体性与协调性。以展现不同地域风情的纪录片为例,在呈现不同地域的风土人情时,应尽量选取风格相近、旋律相似的民族音乐,使影片在展现地域差异的同时,又能保持整体的协调统一;在刻画不同民族的生活习俗时,应注意不同民族音乐之间的和谐过渡,避免出现音乐风格突变、情绪断层的现象以保持影片的艺术完整性,营造出和谐、统一的意境,引导观众在情感上产生共鸣,领略不同地域、不同民族文化的独特魅力。

(3) 选择能够准确表达主题的音乐元素

在选择音乐素材时教师需要深入分析影片主题,挖掘其内在的情感基调与精神内涵,进而选取能够准确表达主题的音乐元素。以反映社会问题的纪录片为例,在揭示社会不公、批判社会弊端的主题下,选取的音乐素材应当具有一定的批判性和思考性能够引发观众对社会现实的反思;在呼吁社会进步、推动社会变革的主题

下,选取的音乐素材则应当具有昂扬向上、激情澎湃的特点能够唤起观众的责任感与使命感,鼓舞人们勇于追求梦想,创造更加美好的明天。

以展现人物传记的纪录片为例,在再现主人公坎坷人生的主题下,选取的音乐素材应当具有一定的悲怆感与沧桑感能够烘托出人物跌宕起伏的命运沉浮;在彰显主人公崇高品格的主题下,选取的音乐素材则应当具有高尚、典雅的特点,能够衬托出人物高洁的精神世界引发观众的敬仰之情。

结论:纪录片音乐的运用是一个系统的艺术创作过程,需要考虑影片主题、叙事结构、情感基调等多方面因素。合理运用音乐能够极大提升纪录片的艺术表现力,为观众带来更加丰富、立体的观影体验。纪录片音乐应当在保持纪实性的基础上,适度融入艺术元素,重视音乐过渡的自然流畅选择能够准确表达主题的音乐元素从而实现纪实性与艺术性的完美统一。只有不断探索纪录片音乐运用的规律和方法,才能创作出更多感人至深、震撼人心的优秀纪录片作品。

参考文献

- [1]王晨,苟健朔.民族音乐旅行纪录片的叙事创新与乡村美学重建[J].民族学刊,2023,14(11):95-101.
- [2]樊雪.解说及音乐音效在纪录片中的作用[J].影视制作,2023,29(9):89-92.
- [3]方影.音乐纪录片《唱片里的中国》的记忆建构研究[J].传播与版权,2023(9):35-38.
- [4]张宗伟,徐燕妮.欧美音乐纪录片的主要类型及其内容建构——以奥斯卡获奖音乐纪录片为例[J].当代电影,2021(4):106-111.
- [5]刘洋.托马斯·格鲁比音乐纪录片之“乐”——从《舞动柏林》到《亚洲之旅:寻觅和谐》[J].当代电影,2020(3):114-118.