

聆听恐惧：日式恐怖电影中的声音美学研究

张天资

(河北金融学院经济贸易学院, 河北省保定市莲池区恒祥北大街 3188 号; 2968277255@qq.com)

摘要: 在恐怖电影中, 声音的运用不仅仅局限于对画面的补充, 而是使其成为独立的艺术元素, 从而在很大程度上影响了电影的艺术审美特质和表现形式。声画关系在恐怖电影中就如同双轮之车、双翼之鸟, 相辅相成。本文通过分析日式恐怖电影中的声音元素, 探讨在声音设计中应用的技术手段及其表现方式, 并发掘日式恐怖电影独有的美学价值。

关键词: 恐怖电影; 音乐; 音效

引言

根据维基百科的解释, 恐怖一般是指当人面对现实或者想象中的危险而产生的人惊慌和恐惧的状态恐惧^[1]。恐惧伴随而来的有心率改变、血压升高等应急反应, 有时甚至发生心脏骤停、休克等更强烈的生理反应。一个突然的、强烈的恐惧可能导致猝死。

不可否认的是, 恐怖是一种负面的心理状态。但恐怖电影却给观众一种不可替代的另类的审美愉悦。恐怖电影制造了令人恐慌的危机感, 又使得观众在阴森诡秘, 充满焦虑和黑暗的视听环境中感受威胁的存在, 从而通过与现实的对比, 将这种危机转化为摆脱恐惧的快感。

在当前多元文化发展的时代背景下, 恐怖电影不应该仅仅被当做暴力、血腥、危机、灾难等话题的诠释。更重要的是, 它为处在紧张、激烈竞争环境中的人们提供了一个舒缓压力的平台。日常生活平淡而乏味, 而恐怖电影满足了获得高峰体验的需要, 我们从中缓解生活的压力, 发泄郁结在心中的不平和不满 [2]。

恐怖电影的创作历史要追溯到默片时期。早在默片电影时代, 以爱迪生等为代表的第一代电影人便致力于把各种传说或来自科幻小说中的恐怖故事搬上银幕。[3] 可是由于受到光影造型、化妆、画面特技等技术手段的限制, 即便故事内容再怎么引人入胜, 电影真正表现出来的恐怖效果是非常有限。有声电影到来之后, 声音自然而然的成了一种营造恐怖气氛的表现手法, 来弥补其他技术手段的空白 [3]。

对于一部恐怖电影来说, 是什么让观众感到身临其境? 答案是音乐与音效。这就是我们常说的当恐怖片把声音去掉以后, 恐怖感就会大大下降的原因。音乐不间断地营造着恐怖的气氛将我们包围, 而音效的写实、逼真, 常常让我们头皮发麻、汗毛直立。正是这二者让我们沉浸在恐怖电影的剧情里无法自拔。如果说一般电影类型中, 声音和画面的比例是 1:9 的话, 那么在恐怖电影这一类型中, 声音和画面的比例则可以持平。声音元素在恐怖电影中的运用, 真正使声音摆脱了画面补充和附庸的地位, 在很多方面影响并改变着电影的艺术审美特质和艺术表现形式与手法^[4]。声画关系在恐怖电影就像是一鸟两翼的关系。音乐和音效就像是这翅膀上最绚丽的羽毛, 让恐怖电影变得分外动人 [3]。

我们总会对令人战栗的音乐、夸张的喘息声、安静走廊中敲击地面的声响记忆深刻。除了实景音效, 一些画外音效的加入对营造恐怖气氛也功不可没。从心理学角度来讲, 凡是不可见、未知的事物或境况都会引发人类本能的恐惧, 因此游离于画面之外的未知的异常声音元素可以构成压迫感, 给人以压抑恐惧的心理暗示, 使得人们产生恐惧心理 [3]。本文通过分析总结日式恐怖电影的声音元素, 讨论日式恐怖电影声音设计中应用到的技术手段及其表现方式, 发掘日式恐怖电影独特的美学价值。

1 日式恐怖电影美学特征

恐怖电影作为一种比较完善的电影类型，近些年，好莱坞已为我们提供了最佳范本。电影技术的不断进步，让我们看到一个又一个惊悚无比的恐怖形象，《侏罗纪公园》、《哥斯拉》、《大白鲨》的形象在我们脑海中留下挥之不去的阴影，然而这似乎也意味着电影语言特色的匮乏。我们只能说电脑特技所能表现出的恐怖只是一种单纯的视觉恐怖，而绝非电影艺术语言的恐怖。电影产生的恐怖应该是一种情绪和心理上的恐怖感，只有恐怖感真正在思想上产生振动和影响，才是最高境界，才能使观众有审美愉悦^[5]。日本恐怖电影恰好达到了这一最高的境界。

日本恐怖电影以其独特的恐怖美学特征赢得了“东方恐怖电影典范”的美誉，韩国、泰国都受其影响，因此统称为“日式恐怖电影”。“日式恐怖电影”以其独特的含蓄之美，在世界恐怖电影领域独树一帜。

从视觉表现上看，日式恐怖电影通常采用较为柔和的色调，如淡蓝色、淡绿色等，营造出一种朦胧、清冷的氛围。这与西方恐怖电影中常见的血腥的视觉冲击形成了鲜明对比。例如，日式经典恐怖电影《午夜凶铃》，其画面色调偏向清冷的蓝色，使观众在观看过程中，心理上感到压抑和不安的情绪。

从心理恐怖上看，日式恐怖电影擅于利用观众的心理预期，通过暗示、悬疑等手法，逐渐积累观众的紧张感和恐惧感。这体现了东方文化中长于写意的一面，与追求咄咄逼人写实感的好莱坞电影截然不同，具有雷霆万钧之势的好莱坞电影技术常常使人目瞪口呆，但这还是一种比较直接的感官刺激，注重写意的恐怖片则能充分调动观众的审美心理，使人的思维活跃起来。[5]

从氛围营造上看，日式恐怖电影充分利用了环境、音效等元素，打造出一个令人毛骨悚然的恐怖世界。例如《咒怨》，通过细致的环境音效，以及恰到好处的音乐配乐，是的观众仿佛置身于一个真实的恐怖氛围中。声音元素在营造恐怖氛围上功不可没，具体体现在如下几个方面。

2 日式恐怖电影声音设计分析

日式恐怖电影闻名于其精致含蓄、心理暗示和气氛渲染。在声音设计方面，彰显了日式恐怖电影独特的审美，运用声音不仅加剧了影片的恐怖感，也深化了观众的心理感受。

2.1 贴近生活的音景

日式恐怖电影取材源于平凡的生活，比如《午夜凶铃》中的电话铃声、电视机；《鬼水凶灵》中的电梯、渗水的天花板；《咒怨》中的衣柜、楼梯、《鬼来电》中的手机……这些都是平时生活中不可缺少的物品，日本恐怖电影敢于从细微之处入手，我们知道，遥远的东西并不可怕，可怕的是无处不在的日常之物。

正是因为日式电影这种多贴近生活，还原生活场景的制作特点，也就决定了日本恐怖片中同期录音所占据的重要地位。在日本恐怖电影中，可以通过采用同期声和实景音效来还原生活场景。同期录音的任务是拾取同期声语言和环境音响，以及动效或有源音乐。它的最显著的好处在于我们可以获得真实自然的空间感、环境感。我们可以在日本恐怖电影中清楚地听到主角对话中语言所处的空间感、嘈杂的环境声、人物讲话时的气息声。在日本恐怖电影中同期录音的大量使用，对丰富影片声音层次，表现细节，烘托恐怖气氛有较大作用。

2.2 静的艺术

日本恐怖片的声音主要是在寂静、阴冷、压抑的情绪中进行的，动静对比、以动衬静。这种寂静的感觉使用许多细小的声音而衬托出来的。比如水龙头滴答滴答的水滴声，木门突然打开时沉闷的嘎吱声，风吹纸片的声音，在寂静环境的衬托下，令人不寒而栗。经典日本恐怖电影《午夜凶铃》中贞子爬出电视机的形象深入人心，在这场戏中经过统计总共有 36 个镜头，其中固定镜头有 24 个，8 个摇镜头，4 个跟或跟摇镜头，固定镜头数占总镜头数的 70%，并且没有一个变焦镜头和推拉镜头。但就是这样的摄影手法，一样制造了空前绝后的恐怖效果，使这场戏成为整部影片的重场戏。当贞子向外爬时，指甲与内壁摩擦发出了尖锐的刺耳音效，给人以不安和恐惧，再由安静的木屋中一个寂静的环境声加上经典的伴随心跳出现的钢琴声，层层扣

入观众心里，给人以心理暗示，加重了恐怖气氛。影片《预言》中报纸被风刮起在空中飞舞的声音和《鬼来电》中的手机铃声，都反复使用静默的环境作为铺垫，配上昏暗的灯光效果和四周无人的场面，都使得这些在日常生活中常见的声音，显得更为神秘，更为恐怖 [6]。

另一方面，由于观众大部分时间沉浸在寂静的环境中，更容易产生一种莫名的紧张和期待感，也就更容易集中到影片中的人物和情节中去，更容易被情节发展后紧张、激烈的音乐和音响效果震撼[7]。通常，日本恐怖片中鬼的出镜会铺垫非常长的时间。鬼的背景交代、主角与鬼的关系、鬼加害无辜的动机会占相当大的篇幅。在长时间低沉阴郁的背景音乐的铺垫下，鬼会在不经意间出现。一口古井中缓缓爬出来的贞子、二楼阴暗楼梯口爬出来的伽椰子，没有血淋淋的场景，甚至没有阴森的音效，只有怨鬼爬动时发出的奇怪嗝嗝声，指甲摩擦地板的刺耳声音，恐怖气氛也就陡然升起，一阵寒意从心里泛起，进而头皮发麻，恐怖效果因此产生。出现的镜头次数非常少，但是出场极为震撼。

2.3 主观音响的使用

日本恐怖片中常采用在声音设计中，经常虚化掉现实中的各种真实再现的音响，突出和强调角色内心活动发出的具有表现性质的主观音响。这样做的好处是可以使观众体验到与角色相同的心境，从而使观众在情绪上引起共鸣。从艺术创作的角度而言，音响可分为主观的音响和客观的音响。客观的音响是影视录音通过录制或者拟音重现具有真实感的生活场景的声音环境和动作效果。主观的音响是影视录音通过对环境音响的艺术变形或通过特殊的音响表现非现实的空间，或人物的心理感受，如回忆、幻想，以及激动、愤怒、恐惧等情绪 [8]。以日本恐怖电影《咒怨》系列为例，出租车司机柏木在送女儿上学，女儿走后，柏木擦拭留在后座的污渍，由于车门此时都是打开的，可以听到嘈杂的背景环境声（车子来往声、鸣笛声）。但当柏木在前视镜看到昨天的乘客笃司，画面一闪而过乘客消失，只留下了后座上的皮包。此时嘈杂的背景环境声消失不见，车门同样是打开的，显然是录音师刻意虚化掉了背景环境声，取而代之的是象征柏木内心恐惧心情的不和谐音乐。让观众融入到了柏木所处的恐惧气氛中，迎着着恐惧的到来。

客观音响经过特殊处理变为主观音响在《咒怨》中也有很好的表达方式。例如：《咒怨之白老妇》笃司篇，笃司精神失常杀光全家所有人的那场戏中，当大屠杀来临之前，我们可以清晰地听到钟表的滴答声，这在平常生活中并不常见，而被夸大的滴答声，衬出了环境的安静，表现一种恐惧即将到来的紧张心理。

2.4 紧张的配乐

在日式恐怖电影中，音乐的运用是一种含蓄的音景表达方式，它以独特的方式将观众带入紧张、惊悚的氛围中。音乐在日式恐怖电影中不仅仅是为了增强气氛，更是为了构建一种声音美学。

日式恐怖电影中的音乐往往采用传统乐器，如尺八、太鼓等，这些乐器的音色独特，富有东方韵味，能够营造出一种古老而神秘的氛围。同时，这些乐器的声音也具有强烈的情感表达力，能够将观众的情感带入电影的情境中。

日式恐怖电影中的音乐常常采用慢板的旋律，这种慢板的旋律能够营造出一种紧张而压抑的氛围，使观众感受到角色的焦虑和恐惧。同时，这种慢板的旋律也能够在关键情节中起到强调的作用，使观众更加深入地理解电影的情节。

日式恐怖电影中的音乐还常常采用突然的变音和尖锐的音调，这种突然的变音和尖锐的音调能够带给观众强烈的刺激，使观众产生惊恐的感觉。同时，这种突然的变音和尖锐的音调也能够在关键情节中起到提示的作用，使观众更加深入地理解电影的情节。

日本恐怖电影音乐的乐器编制相对简单，以不和谐的音程关系（增四减五、小二、小七度）为主。根据科学家研究，不和谐的非线性声响会使人感到不安和焦躁。因此日式恐怖电影音乐的好处是音乐有效地为恐怖电影增添了怪异诡秘的感觉。

2.5 音画的有机结合

《咒怨》中还有一段让我印象深刻的是音乐是“千穗篇”中音画对比的运用。圣诞节文哉由于到凶宅派送圣诞礼物，精神上受到刺激，回家后与女友千穗庆祝圣诞节，千穗送文哉一个音乐是《Merry Christmas》的

八音盒。文哉受到咒怨的控制，把女友千穗当成了白老妇，用蛋糕刀将其捅死。在文哉捅杀千穗的过程中，打翻了八音盒，此时八音盒的音乐自动播放起来，温馨、柔和的音乐和文哉不顾一切的把匕首伸向千穗、千穗口吐鲜血的残酷现实，形成了鲜明对比，最后音乐停止，千穗最终被男友杀害。这一段声音设计非常巧妙，首先八音盒音乐是有源音乐，而有源音乐的使用可以增强影视作品中的生活真实感，提示观众咒怨就在身边、近在眼前。其次利用有源音乐制造声画对位，是表现性声音蒙太奇的一种。表现了创作者对影片声音内容的主观性和写意性。剧中的杀戮和温暖、祥和的音乐形成了鲜明的对比，突出了受咒怨影响下男主人公精神不受控制的悲剧情绪。

韩国恐怖电影《红莲，薔花》画面和音乐则比较唯美。令人印象深刻的结尾音乐是钢琴和小提琴的交织，快3的节奏，轻快而落拓 [5]。秀薇一个人坐在湖边的木板上，枯萎的叶子、波动的湖水，画面唯美，令人着迷。“情与景汇，意与象通”，使观众在欣赏中产生想象和联想，犹如身临其境，在思想情绪上受到感染。《红莲，薔花》的作曲家创作了了伤感而怀旧的音乐主题，余音绕梁，为本已伤感的故事更添蓝色的忧郁色调。

3 总结

日式的恐怖电影源于现实、长于写意，给人一种含蓄之美。通过对多部日式恐怖电影的细致观察与分析，我们总结出以下研究成果：

- a) 日式恐怖电影中的声音美学具有独特的特点，如：细腻、神秘、诡异和压抑等，这些特点使得声音成为构建恐怖氛围的重要元素。
- b) 在日式恐怖电影中，声音与画面相结合，形成了一种独特的视觉与听觉的融合效应，增强了恐怖氛围的营造。
- c) 日式恐怖电影中声音使用的技术手段和表现方式有这样几种，即动静的对比、声画的配合、主观音响的使用。这些技术手段影响人的心理，创造恐怖气氛，制造紧张感。

综上所述，本研究从声音美学的角度对日式恐怖电影进行了深入分析，揭示了声音在电影艺术中的重要作用。希望这一研究能为我国电影行业提供一定的借鉴和启示，推动电影艺术的繁荣发展。

参考文献

- [1] 维基百科.恐惧[EB/OL]. <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E6%83%A7>. , 2014
- [2] 郑莹. 中国恐怖片发展研究[D]. 吉林省: 东北师范大学, 2008.
- [3] 朱朱. 浅谈音乐音效的发展与恐怖片中的应用[D]. 重庆: 西南大学育才学院, 2011
- [4] 论文网.浅析新媒介新技术环境下对电影发展的影响[EB/OL]. <http://www.xzbu.com/2/view-4248632.htm>, 2013
- [5] 汪影.纯艺术: 恐怖电影[M].北京: 中国画报出版社, 2010: 201—208
- [6] 薛龙.日本恐怖电影中的“鬼”文化[D]. 陕西.陕西师范大学, 2013
- [7] 百度文库. 沉静中的狂器——谈近年来日本恐怖电影的特点 [EB/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=A2c_tANbuT2IhoY8MPp6EexewkzvPlnxZxJBJ_mg1NKcMzxSjvcPnD19NNQd2GttCB0BEf-YbcDBgwIUf5zUHbjJZqZDQZvSimjabS0KXK7, 2010
- [8] 王旭峰.声音设计——电影中语言、音乐和音响的表现力[M].浙江: 浙江大学出版社, 2001: 134—137