

浅析电影《与狼共舞》与影片音乐

◎ 周叶玲

电影《与狼共舞》讲述了 18 世纪 60 年代，美国南北战争结束时期，一位美国士兵与西部印地安苏族人的故事。

镜头由战地切向哨所塞克威克——印第安人世代生存的草原大地。由此，故事的帷幕被缓缓拉开。画面里的人物由士兵转换为—群印第安土著、一个白人、一只被取名叫“双袜”的狼，还有某个夜晚忽然奔腾狂躁的水牛群——这是发生在西部荒原上——在靠近原始的自然时空里，被孕育和记录着的关于“种族”、“人性”的故事。

影片所表现出游刃有余的叙事手段和制作技法人称叹，其中的音乐也因成就经典而延绵传颂。出彩的电影音乐总是适当地承担着抒情与叙事的功能，同样的旋律经过不同方式的演绎，在每一处场景里进行自我表现，形式剥离而精神一致，由始至终地贯穿全片，它所表征的浓缩性、概括性和哲理性与影片通过镜头叙事的手法紧密结合，从而使影片在时间、地理和人物的刻画中更具延展性、复杂性和统一性。

接下来，将从影片音乐所表现出的浓缩性、概括性与哲理性三个方面进行简要论述与说明——浓缩性

音乐的浓缩性，即通过电影音乐的自我表现，使影片减少不必要而累赘的叙事场景，提高叙事过程中的扼要性，突出并强调需要特别表现的故事情节，从而紧凑有效地推动故事发展。

回顾影片开始不久，主人公约翰·邓巴与当地车夫同坐在运有军粮的马车上，正驶向一望无际的大草原，影片音乐随着镜头由近及远的推开而淡入画面。此处的音乐是对前部分叙事的总结（邓巴义愤“自杀”未果），同时，也为接下来的情节发展作出铺垫（在邓巴与车夫的对白设计中，有这么一句台词需要主人公重复四遍：“This is my post.”）。对于这长达一分钟的配乐，其旋

《与狼共舞》影片主人公，约翰·邓巴

律缓慢悠扬而富有力度，音乐基调高昂而令听众不觉满怀希望——管弦乐的演奏手法，寄托出一名军人所有的正义感和使命感，与之呼应的是眼前西部草原瞭望无边的宽广，隐约中暗示着某种强烈的未知，所有人都像邓巴一样紧张而兴奋地憧憬着战争结束后的“新生活”。

在此之后的五分钟，同样的旋律再一次呈现在镜头之中——军人邓巴骑着战马“西斯科”站在高地，一个是邓巴眼中空旷而陌生的大草原，一个是镜头下人、马、草原的合影，孤独而坚毅，两个镜头的对立与补充，重复地表现草原之荒且广和邓巴身上的军人特质，通过同一组旋律，继承了画面，也由此参与时间和空间上的跨度，未发生、未呈现而预告。

通过避免沉闷的大量镜头叙事，遵循影片逻辑合理使用电影音乐，从而简练并紧凑地分担故事叙述功能，这便是影片音乐“浓缩性”的表现。

概括性

音乐的概括性，即通过场景与电影音乐的结合，把故事中某些具有相同属性的元素抽取出来并推广到具有这些属性的一切事物，体现总结归纳叙事元素的功能。

分析影片播放至第 49'、50'、135'、137' 及 156' 时，每一处由主人公邓巴与“双袜”（狼的名字）二者构成的画面中，始终沿用同一首背景音乐。对于这样的一种专属性，以至于每当同一首音乐响起，观众便会自然地记忆起并迅速接受关于他们的故事情节。例如，在此处谈及到的五个场景中，所讲述的内容均是围绕着邓巴与“双袜”——相互试探、了解、认知与信赖——建立友谊的主题展开，音乐色彩与情节推动相吻合，渲染出友善、安详、和谐的心心相惜的情感意图。

与之形成强烈反差的是，在影片结尾接近第 208' 时，当“双袜”再次挤入观众视线，美国军官们冷漠地射杀。到这里，画面讲述的已不再局限于邓巴和“双袜”——两股势力冲突催生出影片主题，两个友人之间温和的情感基调被军队的枪声猛然震碎。音乐也已经发生变化，使用的是同样象征并表现武力、冲突的，在印第安人战争场景中的音乐，从而加以区分。

组合同样的构成元素，紧扣叙事主题，突出同一情感氛围，利用音乐的概括

性，使影片在丰富的配乐之下层次突出、有序，在起承转合的故事发展过程中，存在永恒统一的精神归属，从而深化影片的叙事力度，获得观众心理上的某种信赖。

哲理性

音乐的哲理性，即影片通过音乐元素所想要暗示或揭示的某种精神原理的功能。

纵观电影《与狼共舞》，影片主题曲/片尾曲的音乐元素贯穿始末。结尾处的处理则是对主题音乐的最集中、最完整、最强烈地表达，电影主旨此刻呼之欲出，下一步，便是所有元素最毁灭性的申诉和告白，让观众们惊慌地丢掉此前的所有道德包袱和情感偏见，重新审视人性、种族、自然，以及在影片最后才被揭开的另一个主题元素——国家——既是由个体到整体的范围扩大，也是由抽象的人文关怀到现实政治的具象化过程。

但凡一种精神意志被架入现实层面，因为由此而来的复杂性使得它需要被更加谨慎地对待——观众开始对“常识”产生怀疑，并且感受到源于某种未明确但被认为是更具对抗力的精神概念与“常识”之间的矛盾——思考。

此时，音乐所承担的不仅仅是叙事和抒情的功能，它需要并具备予观众一种思想启示的号召力，一旦响起，便是战争、冲突、自然、和谐、人——追究电影音乐的哲理性，最直接和多层次地探讨，无疑是由一部电影的主题曲展开。

附注：电影《与狼共舞》，导演：凯文·科斯特纳；主演：凯文·科斯特纳，坦图卡迪纳尔，格雷厄姆·格林，马里·麦克顿内尔；获 1991 年奥斯卡最佳影片奖、最佳导演、最佳编剧、最佳摄影、最佳剪辑、最佳音效、最佳音乐等七个

奖项。

