

影视时间韵律：声音蒙太奇的节奏构建

——以动画电影《灌篮高手》为例

张菁菁

河北师范大学 河北 石家庄 050000

摘要：随着时代与技术的发展，国内外学者对节奏的研究日益丰富，尤其是研究声音对节奏的构建作用在近几年层出不穷。本文以动画电影《灌篮高手》为例，依托前人的研究内容，深入探究声音蒙太奇重构观众时间感知的深层机制，探讨声音设计参与影视作品的叙事时间性对节奏的影响，为影视作品尤其是体育动画作品的节奏设计提供应用参照，特别是从声音蒙太奇的影视时间维度出发，以期为影视作品中的节奏研究增添一些创新点。

关键词：节奏建构；声音蒙太奇；时间感知

井上雄彦导演的动画电影《灌篮高手》拥有天然的时间限制：其主线为1996年的日本全国大赛，球赛每节比赛限定在10分钟内。在电影进入比赛节点的那一刻就明确指出主人公行动所要达到的终极任务：打败最强球队“山王工业”。电影中无形的时间压力施于角色，这个时间悬念感会随着最后时限临近而不断加强，给了声音蒙太奇介入影视时间性的可能。同时，迈克尔·希翁的“增值理论”认为声音能够构建出幻觉，让许多观众认为自己是“用眼看画面”，给了声音能够从影像中的不同层面烘托对时间认知影响的能力，给了它作用于节奏的可能。

“心理时间”，是指以主观直觉范畴为方向，重在以体悟方式去感悟出自身生命的内在流动的时间观。声音蒙太奇通过声音剪辑，产生强大的紧张感与戏剧感，刺激观众感官，以生理反应影响心理效应，从而能够利用观众心理时间感知与声音的“增值”效应构建幻觉，制造出叙事时间压缩、叙事时间停滞、叙事时间延伸效果，完成对观众的时间感知操控，从而达到控制影视节奏、构建出强烈节奏张力的作用。

一、叙事时间压缩：声画关系的节奏塑造与悬念生产

叙事时间压缩是指观众在观看电影时，感觉时间过得比实际要快的现象。创作者设计出节奏越来越快、响度越来越大的计时器声音节奏组合作为背景音，更大强度控制着声音构建的画面幻觉。创作者在采访中提出其声音设计具有狂奔感，一方面符合比赛中人物奔跑动势，另一方面声音又处于突出位置引领着观众的时间感知。音乐心理学

的研究指出：节奏速度越快，运动感越强。观众从快速、不同序的计时器声音节奏组合中感知到比赛中运动的快节奏，心跳加速的生理反馈影响观众的主观时间判断，产生时间变快加速的感觉，营造出时间压缩，并以此为基础，调整了前后速度变化，构建出影视节奏。

（一）声画节奏对应：加速音效与节奏张力协同

在大赛的最后决胜时刻，画面不断快切剪辑表现在极端的24秒内两队队员拼尽全力的快速冲锋与投球，而声音蒙太奇通过使环境音白噪音化全面凸出此刻快节奏加速度的秒针节奏声组合。对应迈克尔·希翁的“增值理论”，观众以为自己看到画面速度变化，实际上是通过声音节奏速度等的变化将破碎的画面连接起来，形成了对应的时间感知。快节奏的声音与画面强化了此刻的时间快速流逝感，利用观众心里感知完成了对观众的感知操控。这时观众的注意力更多被声音引领，跟随越来越快的声音节奏走向影片整体节奏的顶峰。

总而言之，加速音效与快切画面的声画节奏的对应使得此刻的节奏张力协同，使观众跟随电影中球场上的观众一样着急，在体育动画中构建出逐渐攀升的、多层次的节奏张力。

（二）声画节奏错位：加速音效与悬念生产聚焦

“声画节奏错位就是声音的节奏速度与画面的节奏速度形成对比，影片整体节奏推动悬念的产生。”即影像中声音和画面的节奏速度差异会给人带来不可预见的期待感，打造出悬念。

在赤木刚宪持球准备投篮之际（电影时间线1：51：16-1：51：19），宫城良田示意赤木传球给流川枫。这一时刻两人的眼神交汇和细微示意画面采用慢镜头处理，让观众关注到这刻意被重点标注的画面。此时计时器声音节奏组合依旧以具有强运动感的快节奏运行主导着观众的感官体验。米歇尔·希翁的“增值理论”在此得到印证：持续加速的计时器声音节奏组合构成声学紧迫感，慢动作画面与快节奏听感令观众形成视听感知的认知冲突，使其产生“具身化悬念体验”，通过精确的声画节奏时间差操控观众的心理预期。画面慢镜头而声音却没有根据画面的节奏而进行变化与调整，此时声音的表情性也被突出，紧张的气氛在赛场情节中一直得到延续，画面剪辑速度放慢，这时观众的注意力不自觉的被声音引领，跟随越来越快的声音节奏走向影片整体节奏的顶峰，使得观众跟随电影中球场上的观众一样着急，对后续发展的疑问也逐渐增强，由此悬念产生。声音蒙太奇通过声画节奏错位重塑了叙事时间，表现出紧张的情节氛围，强化比赛悬念，构建节奏张力。

二、叙事时间凝固：静默作为节奏调节器的双重作用

叙事时间凝固是指观众在观看电影时，感觉时间静止的现象。如果画面中明明有声源存在或原本的配乐突然中断，此时则可比照影像表意中画面的突然静止，即代表巨大转变的预示。与之对应的是声音蒙太奇静默技法的应用，无声的蒙太奇设计使观众在主观感受上一起陷入停滞，打造出时空凝固感，制造出节奏张力，为观众带来强烈感官冲击。

（一）作为节奏间隔：情节段落的节奏缓冲调节

从影片声音分析角度来说，没有合理妥当的声音间隔，会大大削减影片的魅力。静默在声音中起到节奏调控作用，如果影视声音只是一味的节奏进行，有时也会给人带来疲惫听感，而恰到好处的静默间隔符合人耳听觉习惯，往往在节奏中能带来让人惊艳的效果，为影片节奏段落带来缓冲调节作用。

在流川枫汗水特写段落（1：50：16-1：50：18），声音元素从微观拟音开始，当画面内容终于流川枫夸张的汗水落下后，立刻采用静默手段，营造出的瞬间死寂气氛，将这一刻观众的心理时间凝固。此时静默既作为前后节奏的间隔，亦是情绪能量的过渡，以静默技法的应用通过多重时间系统的错位，为后续爆发性声画剪辑先行蓄势，节奏的

骤然变化带来强大感官冲击力，这种表现方式一下就能将影片的情绪推向高潮，营造出强大的节奏张力。

根据以上研究分析可以得知，一味地节奏进行或者没有节奏感会给观众造成听觉与视觉的双重疲惫，而声音蒙太奇的静默处理可以瞬间制造出节奏间隔，给观众带来视觉与听觉上的缓冲，消解疲惫感，通过将观众的心理时间凝固处理，来达到节奏张力控制的作用。

（二）作为高潮蓄势：听觉真空的情绪积累

静默有时也会化作“听觉真空器”，在无声中让观众心理也感知到时间的流逝，通过无声积累观众的心理情绪能量，为即将到来的节奏高潮蓄势。即声音蒙太奇中的静默处理通过突然插入进情节节奏段落，节奏的突然暂停可以给观众带来“节奏高潮即将来临”的暗示效果，在静默等待中逐渐加强观众的心理期待与情绪能量，为即将到来的高潮段落蓄势。通过打造出声音前后强烈反差，进一步加强节奏高潮段落带来的情绪震撼。

在樱木花道决胜投篮段落（1：51：59-1：53：00），导演做了如下设计：逐步抽离背景中计时器声音节奏组合，直至把所有声音都消解掉，就这样完成了约60秒的静默设计，画面镜头捕捉各个角色表情变化的特写，精准地表现出赛场决胜一刻樱木花道投出球后，场内全体角色，包含球员和观众，那种难以言表的激动与紧张状态，营造出无限的情感张力，达成“无声处听惊雷”的艺术效果。导演用无声的场面来反衬决胜负那球的紧张激动，这种静寂的表意语言，体现出导演所探求的不和谐与鲜明对比。长达一分钟的寂静，借助观众脑补的心理机制补齐缺失的计时器滴答声，在脑海中形成“听觉真空器”，在主观时间上形成错位张力，将比赛的窒息感推到了极致，观众在心灵体验里见证绝杀时刻，期待随着时间流逝不断增强。直到进球的那一刻，樱木花道与流川枫因胜利击掌，带起了赛场全场尖叫欢呼，此刻节奏张力达到了顶峰。

三、叙事时间延伸：听觉焦点变化的节奏丰富路径

叙事时间延伸是指观众在观看电影时，感觉时间过得比实际要慢的现象。罗钢在《叙事学导论》中从时距角度出发，以“停顿”概念来探讨类似叙事时间延伸的内容。书中提到，停顿是指叙事时间无限长于故事时间，叙述者用较长篇幅去描述某个场景、心理等，故事时间几乎没有推进，但叙事仍在继续，从而形成了叙事时间与故事时间的巨大差异。

影视创作者通过声音蒙太奇中夸张化的氛围音效设计，

打造出听觉特写、听觉焦点转移的效果，将角色心理外化至观众可感知的部分，使观众自然接受了片段中时间的异化，深化或重构了影视节奏，形成强有力的节奏张力。

（一）听觉特写对叙事节奏深度刻画

“听觉特写”通常是创作者进行的一种角色主观心理处理，通过对声音元素进行筛选进行突出，达到转移观众注意力，来外化角色心理，使观众与角色共情。而在本研究案例中，创作者通过使用听觉特写，将角色的心理外化给观众，从而将比赛的叙事节奏进行深度刻画。

在良田运球观察四周，即将面对日本第一后卫的拦截（电影时间线0：13：32-0：14：05）时，环境音拉低直至成为白噪音，运球的撞击声随着画面节奏逐渐放慢一起放慢声音节奏，降低真实感，并逐渐由同节奏的心跳声代替。米歇尔·希翁的“增值理论”在此得到印证：缓慢的心跳声节奏组合在听感上主导着观众的心理体验，处于时间缓慢流逝状态，营造出时间延伸效果，形成视听感知的认知协调，进一步扩大化了此刻缓慢的比赛叙事节奏。

听觉特写在表现情节紧张氛围的同时，还强调出此时角色细微的心理变化，以影视时间延伸效果打造出角色特殊心理空间，将角色心理外化，改变了此刻的叙事节奏，营造出强烈节奏张力。

（二）听觉焦点转移与节奏动态重构

创作者通过使用听觉焦点变化与慢镜头声画节奏同步的设计，创造出听觉特写慢镜头，将角色的心理外化给观众，并动态重构影视节奏。

在湘北队成功投篮得分后的片段（电影时间线1：49：23-1：50：18）中，整段声音节奏组合没有任何的音高与旋律线条，而是通过相对静默以突出两种不同的声音节奏组

合形成声音流，来打造出一种压迫、令人感到不适的氛围与即将迎来下一场激烈角逐的不安与紧张感。生理节奏上维持场景真实感，以底鼓重音节奏组合通过声压级突变穿插其中进行主观处理，将观众施于全场的注意力转移到单个角色身上，进行观众的听觉焦点转移：从得球后的喜悦到樱木花道腰伤疼痛难忍时骤变的不利情况，突出强调了创作者想要表现的每一个赛场上的变化，并重新划分了节奏。

利用米歇尔·希翁的“增值效应”可知，慢节奏底鼓重音节奏组合将破碎的画面连接起来，让观众从慢节奏的声音里感知到画面的时间延伸感，将角色痛觉转化为观众的体感紧张，缓慢的重音底鼓节奏组合穿插在心跳节奏组合中，在听觉上像心率不齐时带来的“漏一拍”的奇异感，在原本缓慢的节奏中插入第二重节奏组合，在此刻通过一声声极其突出的重音底鼓的节奏进行中打破原本的和谐，构建出逐渐攀升的节奏张力，不仅是角色意志力的外化，还表现出他受伤后局势可能会被扭转的情节内容。

据此可知，创作者可通过声音蒙太奇听觉焦点变化的设计，打造出他们想让观众注意到的内容，打破原本和谐的节奏，对影视节奏动态重构，从而构建出强大的节奏张力。

四、结语

在影视艺术与技术的发展中，影视节奏处理的方式多种多样，本文创新性地从声音蒙太奇对观众时间感知的重构角度入手，声音蒙太奇通过打造影视时间压缩、凝固、延伸效果介入影视时间性，利用静默技法、声画节奏错位、听觉焦点转移等手法重建或加深刻画了影片节奏，为其提供间隔、蓄势等效果，扩大了影片节奏张力。构建节奏张力的方式还有声音等多种方面，节奏不仅是整部影视作品中创意的重要组成部分，更是作品艺术表现力的重要承载方式。

参考文献：

[1]米歇尔·希翁.视听：幻觉的构建[M].第三版.北京联合出版公司.2014

[2]邱一然.克里斯托弗·诺兰电影时间畸变叙事研究[D].东北师范大学,2022.DOI:10.27011/d.cnki.gdbsu.2022.001222.

[3]姚琦.论音乐在影视声画节奏中的表现作用[J].四川戏剧,2013,(10):166-169.

[4]张晋辉.间隔与留白：新时代国产影片的静默技法[J].

当代电影,2020,(09):91-96.

[5]罗钢.叙事学导论[M].第一版.云南人民出版社.1994.

[6]巴拉兹·贝拉.电影美学[M].第二版.中国电影出版社.2008.

[7]曾田力.影视剧音乐艺术[M].第一版.中国传媒大学出版社.2003.

[8]黄鹏.影视时空中的时间与空间[J].传媒论坛,2020,3(15):23.