

《心灵奇旅》中音乐与影视的深度融合及其表现力研究

宋莹莹

广西大学 广西南宁

【摘要】《心灵奇旅》是皮克斯动画工作室又一次的精品力作，在视听上都做了细节刻画，特别是从音乐和影视的结合方面入手制作。本文对《心灵奇旅》音乐的应用场景、创作手法、艺术价值加以剖析，探析音乐作用于电影以提升感染力、推动情节发展、塑造人物形象的作用；发现《心灵奇旅》利用融合爵士乐、电子乐等多种音乐元素进一步强化了作品的主题内涵，并且用音乐和画面的配合来加强影片的叙事力度。意在给影视创作中如何运用音乐的创作提出一些参考意见与启示。

【关键词】音乐；戏剧影视；《心灵奇旅》；表现力

【收稿日期】2025 年 9 月 25 日 **【出刊日期】**2025 年 11 月 3 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20250430

A study on the in - depth integration and expressive power of music and film in Soul

Yingying Song

Guangxi University, Nanning, Guangxi

【Abstract】 Soul is another masterpiece of Pixar Animation Studios, which has made detailed depictions in both audio and visual aspects, especially in the combination of music and film. This article analyzes the application scenarios, creation techniques, and artistic value of the music in Soul, exploring the role of music in enhancing the film's appeal, promoting plot development, and shaping character images. It is found that Soul further strengthens the thematic connotation of the work by integrating various musical elements such as jazz and electronic music, and uses the coordination of music and images to enhance the narrative power of the film. The intention is to provide some reference opinions and inspirations for the use of music in film and television creation.

【Keywords】 Music; Drama and film; Soul; Expressiveness

引言

电影作为一种集听觉影像的艺术大类，它将音乐作为描写情感、讲述故事、渲染气氛的重要手段。而皮克斯推出的《心灵奇旅》将“生命的意义”作为一个重要主题，用音乐以及结合戏剧影视的表现手法，以虚幻想象的世界来辅助现实中存在的真实故事的发展，并透过这些虚幻的世界让人们更贴近地感受到生活的意义。从音乐与剧情的发展，人物塑造与视觉呈现三者之间的关系入手，研究音乐在影视创作中的作用及创新的方式，为其以后创作风格借鉴作用。

1 《心灵奇旅》的创作背景

《心灵奇旅》是迪士尼电影制片厂和皮克斯动画工作室的精良制作的动画作品，该影片获得了第 93 届美国奥斯卡金像奖最佳动画长片，第 74 届英国电影学院奖最佳动画片、最佳原创音乐等多项大奖^[1]。这部电

影讲的是音乐老师乔伊·高纳遇到了灵魂“22 号”，两人都踏上了探寻生命的意义以及充满想象力的探险之旅。乔伊不慎误入“生之来处”，他为了回到地球，费尽心思帮对生活毫无兴趣的灵魂“22 号”找寻自己的那点“火花”，最终两人穿行于两个世界，并且共同挖掘到了自己内心的热爱。

电影深受美国现代都市文化和存在主义思想的启发。在当代都市生活中，人们总是试图去追寻一个目标，甚至是各种志向，但当他们最终达到了自己的目的时却又会感到一种深深的失望和空虚。导演彼得·道格特很敏锐地发现了人们在这个过程当中所面临的一种心灵的迷茫，也是想以此来让这部电影告诉我们究竟什么是人的“生命的意义是否仅在于实现宏大目标”。

爵士乐是本片的关键音乐元素，关联着人物设定、人物关系、角色生活及人物性格等等。主角乔伊是一位

热爱爵士乐的黑人教师，爵士乐不仅是他的音乐追求，更是代表了非裔美国人的身份认同和精神中心所在。而乔伊本身也是属于爵士乐这种音乐类型的重要载体，他即兴发挥的表演形式、自由的作风同样契合了他渴望快乐和自由的性格。与此同时，纽约作为最重要的爵士乐发源地之一，在街头挂上了许多爵士乐俱乐部的照片，为影片增添了一些历史厚重感和现实意义。

2 音乐与剧情的深度融合

2.1 主题音乐的贯穿性与情节推动

电影是视觉艺术与听觉艺术的结合体，好的电影配乐会不仅会为剧情增加故事性，更会使人物形象增添色彩，深化电影的内涵^[2]。《心灵奇旅》的主题音乐《Epiphany》，充分调动了爵士乐即兴性以及电子乐的现代感。运用钢琴和合成器不断复现旋律，使用一种流畅性的、带有跃动感的线条来体现这首作品旋律的纵向律动。除此之外，在每一幕的高潮都是动机的不断再现，并在不同场景通过变奏呼应角色情绪心理变化。

《Epiphany》用复杂的和声、快速的节奏表现对爵士乐永不消减的热情和执着。影片中乔伊在俱乐部表演时，响起密集而飞速的钢琴即兴伴奏加上弦乐的延续，一方面是乔伊想要实现这个梦想，但也是他所焦虑的一种关于“成功”的问题。当乔伊进入灵魂学院之后，音乐变成由钢琴演奏的简单的旋律，带着一些电子效果的空中波动之音。因为这种转变的关系，在某种程度上可以说这是从现实世界功利性的目的感向角色对于生命存在的本源进行思考的过程；这里音乐的“去繁复”可以代表生命的简化、纯粹。

2.2 关键情节的音乐功能

通常情况下，只有在电影某些叙述情节中才会使用背景音乐，而且只有在特定的场景中才能起到一定的效果。从这个方面来看，电影的背景音乐和主题曲、插曲完全不同，它们分工合作，构成了电影的整体音乐情感^[3]。

乔伊不小心掉进下水道时，音乐瞬间就寂静了下来，只有那流水的声音。这里的“无声”，是用听觉来凸显危机的紧迫感，增加叙事性；乔伊终于实现愿望和多茜娅一起登台，并且非常成功，但是当多茜娅告诉乔伊他可以再来接着演的时候，乔伊竟觉得有点失落了。演出时表演的《Trio and Fugue》激情澎湃，但结束的时候音乐戛然而止，体现出来的是一种乔伊的茫然，乔伊所谓的“成功”并没有给乔伊带来满足感。在22号灵魂初次体验产生“火花”时，使用轻快的韵律搭配强亮的色彩再现了《Epiphany》这首歌，强化了对生活的

热爱。此时的音乐做着渐进式编配，画面也在由暖白变成暖紫，强化了角色的变化。

2.3 角色成长的音乐映射

主旋律音乐配合风格化的旋律作为背景音乐来呈现人物的成长历程。乔伊的音乐风格从最初功利性复杂的爵士乐到最终的纯粹热爱极简旋律，暗喻着“追逐梦想”到“理解人生”的转变。影片结尾处，乔伊在纽约大街上与家人一起吃着一顿简单的意大利面时，《Epiphany》以单簧管独奏呈现，旋律温和而又动人。说明乔伊已经从认为只有伟大的东西才值得做这件事解脱出来，转而把自己的时间都花在了对平凡事物的喜爱上面。

3 《心灵奇旅》中音乐的创作特点

3.1 音乐风格与流派

《心灵奇旅》中大量运用了爵士乐，原因之一是电影主人公乔伊是一个爵士乐手，另一个原因是爵士乐具备的文化内涵和精神面貌与《心灵奇旅》这部作品整体的思想相吻合。爵士乐起源于美国黑人社区，是一种自由而富有灵性的艺术形式。电影中通过乔伊在爵士俱乐部演奏时的场景来展现爵士乐的魅力，并传达他对音乐的热爱以及自己对于生活的向往与追求。

除了爵士乐之外，《心灵奇旅》使用了大量电子音乐。电子音乐拥有更为广泛的声音来源，拥有丰富的声音合成技术和声音处理技术，使得电子音乐的音色似乎存在无限的创造性^[4]。利用电子音乐营造“生之处”神秘超现实的氛围，并且让电影有一种科技感。电影里面，特伦特·雷诺与阿提喀斯·罗斯一起用合成器、采样器等电子乐器创作出各种充满未来感的音效与旋律，最后与爵士乐相结合形成了既原始又有当代感的音乐，也为影片增添了新色彩。

3.2 音乐主题与动机

对于表达动画片的主题音乐不可或缺。在进行动画片音乐的创作时都会奠定一个基调这个基调是有影片的主题决定的^[5]。《心灵奇旅》通过音乐旋律与歌词的深度结合，传递角色情感与哲学思考，形成多层次的抒情性表达。《Epiphany》原指宗教中“显现”或“神圣启示”，在影片中则象征角色对“生命意义”的顿悟。通过其悠扬而富有情感的旋律，强调了生命的脆弱和珍贵。乔伊从对“成为爵士大师”的执念，到最终意识到平凡生活的价值，这一转变正是“Epiphany”的具象化表达。《It's All Right》：歌词中反复强调“没关系”，歌曲的旋律轻快而富有感染力，传达出一种宽慰和接纳的情感，鼓励人们接受自己的不完美和生活

中的挫折。《The Spark》：歌曲的核心主题是对“火花”的追寻，通过极简的钢琴旋律传递“火花并不是人生目标，当你想要生活的那一刻，就点亮了生命的火花。”^[6]的哲思，这颠覆了传统观念中认为每个人都必须找到自己的人生目标或使命的观点。影片中22号一直找不到自己的“火花”，认为自己不适合来到人间。这首歌则告诉我们，每个人都有“火花”，只是有些人还没有被点燃。我们需要做的不是苦苦寻找，而是去体验生活，去发现自己的兴趣，去感受生命的美好，从而点燃自己的“火花”。

4 《心灵奇旅》的表现力分析

4.1 情感表现力

“艺术就是将人类情感呈现出来供人观赏，把人类情感转变为可见或可听的形式的一种符号手段。”^[7]在乔伊与母亲的和解的情节中，使用温馨的音乐和感人的画面讲述亲情的美好，让人与人之间情感的沟通得以传达出来，也抚慰着观者心中的伤口，让人落泪的同时更懂得珍惜当下，学会表达对父母的爱。影片也追求元素多元化，从对生活的热爱，到对梦想的不断追逐，并没有让全片走向单薄，反而是在其中穿插对生命的更进一步理解。在这里，除了对于各类主题配乐的应用，更主要的是音乐作品当中不同的音乐元素的搭配组合与转换。比如当乔伊追逐梦想的时候，会有情绪高涨的音乐出现来表达他对生活的热爱；也会有情绪低落、有些迷茫的声音插进音乐的中间，表达他有时迷失和孤独的一面，由此带来更多的情绪体验层面。

4.2 艺术表现

《心灵奇旅》爵士乐与动画画面的结合带来的是一种意想不到的艺术韵味，在这两种艺术表现方式上互相对比的同时又融为一体，让这部影片有更高的审美价值。最后是用一种更加开阔的手法将故事中的主要角色融入了爵士乐中，通过音乐将全片带入了一个既现实又梦幻的艺术世界。

电影中的爵士乐里映照出了美国和自由。爵士乐有着自己特殊的历史和文化基础，在电影中使用爵士乐能够很好的表达对这种音乐风格的赞美，也表达了人们向往自由、鼓励创新以及凸显个性的态度，同时这样的镜头中灌注了更多对文化的了解。

4.3 商业表现力

对于电影来说，最不能忽视的一点就是电影的属性，而电影从诞生之初就被赋予了商品的属性^[8]，电影中独特的音乐是能吸引起人们走进电影院的因素之一。爵士乐本身的独特风格加上它与电影情节完美的配合

能够让人们的注意力紧紧锁定这部作品。同时一些阶段性的宣传与媒体的导引也能够大幅度提升观众对于一部电影的关注度，并扩大影片的影响面。

5 《心灵奇旅》对影视创作的启示

5.1 深度挖掘主题，引发观众共鸣

《心灵奇旅》是通过主人公乔伊·高纳与迷失的灵魂“22”的旅途经历，去考量生命的真谛、梦想和现实之间的分寸以及个人的成长。因此这部影片想要传达给观众的信息便是：生命的真正价值不仅仅是实现个人目标和梦想，更是要我们珍惜当下的每一刻，体验生活的美好。

5.2 塑造立体角色，展现人性光辉

《心灵奇旅》在人物塑造上很成功，每个人物都有自己的特点和性格，也都有自己的心路历程：乔伊的执着、22的畏惧和勇敢、杰瑞的智慧、好笑等等，都让观众感受到了人性的复杂与光辉。通过对人物的层层渲染以及人物表演刻画，突出了人物形象饱满、鲜明、不断成长的特点。

5.3 强化情感表达，提升作品感染力

《心灵奇旅》擅长用真实情感打动观众，在人物之间的相处与音乐画面组合的时候都会带给观众很强的情感冲击力，利用真挚细腻的情感，真挚动人的情节打动人心。通过细腻而真挚、自然而又到位的真实呈现人物情绪，以及最贴近人物性格的人物塑造、准确恰当的细节刻画来提升故事的感染力。

5.4 创新叙事手法，增强故事吸引力

《心灵奇旅》用叙事方式打破了界线，把现实世界与“生之来处”融合在一起，用主角的成长之路展示了生命的意义，剧情跌宕起伏，让人大呼过瘾，在嬉笑之余更深深地感受到生命的可贵，借助镜头抓住观众眼球，运用有创意的叙事方法引发观众反思，提高了故事的看点，增加观众的代入感，能够达到激发情绪的作用。

5.5 巧妙运用音乐，烘托情感氛围

音乐是电影的重要组成部分，《心灵奇旅》中各种音乐都很惊艳。无论是主题音乐还是场景音乐，都是配合着剧情发展和人物心情编写的，让人们听着音乐走进电影里面去。通过加入音乐元素，在音乐的衬托下，在旋律节奏和音色的铺垫下，进一步加强情节的发展。

6 结语

《心灵奇旅》成功绝不是巧合，一部剧情性的戏剧影视作品的成功往往来源于其强大的主题意蕴，丰富的叙述方式和高超的艺术表现力。该片主角乔伊与22

均为性格鲜明的角色，在彼此的磨合碰撞中体现个体追逐梦想和应对现实生活的坚持与觉醒。乔伊热情奔放与22消极的态度也是两种截然不同的价值观相辅相成，这种对比并非简单的善恶对立，而是对人生不同阶段、不同心态的刻画。同时乔伊与二十二之间充分地展现了自我解构与重建的过程，在这一过程中也清楚表明了人物塑造必须挖掘人物的内心世界和注意人的感情发展的逻辑这两个方面的重要性。

影片中音乐是最见功力的一环，并不是简单的配乐做背景，而是和画面相融在一起，推进着剧情，起到了增色的作用，而且用爵士乐来代表主人公乔伊既是自己的职业，也是生命基调的主题旋律。随着叙事发展不断变化，在最后的告别之中，配上背景音乐，令人印象深刻，增强了情绪抒发。

《心灵奇旅》的成功并不止步于传达追梦的思想，而是在引导人们去认识和体悟生命的终极命题，在这个过程中发现了人生的美好和感动之处，所以在以后的创作当中一定要更好地体现出我们的思想，我们的感情力量，提高我们的艺术性，挖掘生命更多的可能性，触动我们人内心最柔软的地方。这对之后从事着戏剧影视的创作有着深远的影响，同时也会在很大程度上给以后的人生也带来一定意义的启示作用。

参考文献

- [1] 陈宇,范宸铭. 动画电影《心灵奇旅》艺术特色探析[J].西部广播电视,2024,45(15)
- [2] 许丰雯. 浅析爵士音乐在电影中的作用及应用——以《海上钢琴师》为例[J].艺术评鉴,2021,(24)
- [3] 肖立. 流行音乐在电影配乐中的作用研究[J].喜剧世界(下半月),2022,(12)
- [4] 刘媛媛.叙事性声音与非叙事性声音的模糊区域[D].中央音乐学院,2010,(04)
- [5] 俄珠贡桑. 浅谈音乐在动画片中的应用 [J]. 音乐大观 ,2011,(6)
- [6] 周世鹏,迟青尧. 浅谈文艺电影的商业性与艺术性 [J]. 大众文艺, 2021, (23)
- [7] 萨尔维尼.关于舞台艺术的一些想法,演员[J].1891 年第14 期:58
- [8] 周世鹏,迟青尧. 浅谈文艺电影的商业性与艺术性[J].大众文艺,2021,(23)

版权声明：©2025 作者与开放获取期刊研究中心（OAJRC）所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS