

声音的意境营造与情感表达

——以电影《一代宗师》为例

韩柠忆, 付康乐

河北师范大学新闻传播学院, 河北 石家庄

收稿日期: 2026年6月25日; 录用日期: 2026年7月29日; 发布日期: 2026年8月5日

摘要

在武侠电影蓬勃发展、类型创作日趋成熟且逐步寻求突破转型的行业背景下, 传统武侠片多聚焦于武打场面的视觉呈现与剧情叙事, 视听表达模式趋于固化。王家卫导演的作品《一代宗师》以独具一格的美学风格打造了中国武侠片的实验性代表作品, 巧妙地运用了声音和画面的适配关系, 声音是电影除了画面以外的重要信息, 它沟通起导演和观众之间的桥梁, 声音和画面的相互配合, 有时候给电影增加了另外一种感受。在《一代宗师》中, 王家卫摒弃了传统武侠片重打斗音效、轻听觉美学的创作误区, 对人声、配乐、环境音效等各类声音元素进行精细化设计, 并精准把控声音与画面的适配、互补、反差等多元联动关系。本文以影片的声音设计为核心研究对象, 系统剖析其声音元素的运用技巧、声画组合的呈现方式, 深入探究声音设计在影片叙事建构、人物刻画、美学营造中的核心作用, 挖掘《一代宗师》听觉美学的独特价值, 以期为华语武侠电影视听语言的创新提供一定的参考与借鉴。

关键词

一代宗师, 声音, 声画关系

Sound Creation for Artistic Conception and Emotional Expression

—A Case Study of the Film *The Grandmaster*

Ningyi Han, Kangle Fu

School of Journalism and Communication, Hebei Normal University, Shijiazhuang Hebei

Received: June 25, 2026; accepted: July 29, 2026; published: August 5, 2026

Abstract

Against the backdrop of the vigorous development and mature genre formation of martial arts films,

traditional martial arts works mostly focus on visual combat scenes and linear plot narration, leading to rigidified audio-visual expression modes. Directed by Wong Kar-wai, *The Grandmaster* stands as a pioneering masterpiece of Chinese martial arts cinema with its unique aesthetic style. The film ingeniously manipulates the coordination between sound and image. As an indispensable carrier of cinematic information besides visuals, sound serves as a medium connecting directors and audiences. The organic interplay of sound and image endows motion pictures with layered aesthetic sensations that visuals alone cannot deliver. Rejecting the conventional flaw of prioritizing combat sound effects over auditory aesthetics in classic martial arts films, Wong Kar-wai refines all audio elements including human voice, original score and ambient sound, and precisely orchestrates diverse interactions between sound and image such as coordination, complementarity and contrast. Centered on the film's sound design, this paper systematically analyzes the application techniques of audio elements and the presentation modes of sound-image combinations. It further explores the core functions of sound design in narrative construction, character portrayal and aesthetic shaping, excavates the unique aesthetic value of auditory design in *The Grandmaster*, and intends to offer references for the innovative development of audio-visual language in Chinese-language martial arts films.

Keywords

The Grandmaster, Sound, Sound-Image Relationship

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

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

Open Access

1. 引言

现如今电影声音理论已跳出“配乐、音效、人声”的元素分类视角,转向阐释声音的叙事、表意与美学功能,米歇尔·希翁在《视听:幻觉的构建》中提出三种听力模式:文字性听力、还原式听力、因果性听力,区分观众接收声音的不同感知层次,同时提出听觉场景、声音的物质性概念,指出电影声音并非画面附属,而是具备独立时空、实体质感的视听实体,可脱离画面单独完成叙事暗示、心理外化;其“声画对位/同步”的理论,也为《一代宗师》的人声独白、配乐与影像的冲突搭配提供分析依据。这些结论打破了传统影视研究声音作为画面的附属,搭配起一套从观众体验、声音本体到声画关系,为解读这部影片声音设计提供了理论基础。

2. 声音的叙事功能

(一) 配乐元素的多元融合:传统戏曲、歌剧与交响乐的交织

《一代宗师》讲述的是“南北武林”多个门派宗师级人物,以及一代武学宗师叶问的传奇一生的故事。

音乐语言和电影语言都是人类文化象征中重要组成部分,用音乐的表现形式在作品中和画面做到和谐地配合,达到一种完美的视听结合。因此,音乐在影视作品中是不能缺少的。《一代宗师》在声音设计风格上磅礴大气,浩然隽永的史诗性表达却又不失含蓄细腻的儿女情长,在整体风格上可谓是写实的表现,表现的写实[1]。《一代宗师》的背景音乐运用了粤剧,京剧以及歌剧等音乐与交响式的音乐相互配合,另外还有一些乐器的使用,例如二胡、长笛、鼓等乐器在影片中出现。更加渲染了画面的气氛,深化影片的主题基调,让观众的情绪更加代入。

叙事性声音蒙太奇在影片的运用中主要起到解释、烘托和渲染画面的作用, 以强调画面所提供的视觉内容。如《一代宗师》影片开场“夜雨拼杀”片段, 为了增加影片的真实性, 王导使用了叙事性声音蒙太奇中的声画同步表现方式, 让主人公雨中打戏画面镜头不断切换的同时, 加之急促的鼓声, 电子合成的模拟雷声, 以烘托出画面的紧张氛围[2]。

在《一代宗师》中金楼是很重要的场景之一, 表现金楼的背景音乐是梅林茂的配乐, 梅林茂在王家卫另一部电影《花样年华》中就做了许多配乐, 可谓是王家卫的御用配乐大师, 展现金楼上, 王家卫也是有巧妙的心思在, 在中式鼓锣和西式乐器下, 表现出了压抑阴森的感觉, 更加强调了此影片在东方诗意传达上的氛围。

音乐同时在电影中也传达了情绪的表达, 在宫二请叶问吃饭一情节中, 选用了歌剧为背景音乐, 在悠扬的歌剧声中, 和宫二别有一番韵味的情绪在一起, 让观众更加体会到她在此刻的感情。《一代宗师》中的配乐非常丰富, 给人带来了非常丰富的感受。例如, 影片开头, 一段音乐从空明中飘来, 一句“月有阴晴圆缺, 人有悲欢离合”道出了人生的悲欢离合, 也道出了人生的短暂和无常。宫二与叶问在屋顶上的对戏时, 宫二在屋顶上一边弹着钢琴一边与叶问聊天时所用的音乐便是影片中的另一首经典配乐《雨中曲》。这首经典配乐使人感受到了叶问深厚的武功功底, 也让观众感受到了叶问对人生的理解。这两首经典配乐与影片相结合, 使得观众不仅看到了一代宗师对人生的理解, 还感受到了一代宗师对人生的感悟。

(二) 核心乐器——鼓的叙事功能与情感暗示

影片中使用最多的乐器是鼓。在一场宫二和叶问的对练中, 宫二的拳法需要使用到鼓, 叶问则使用了鼓作为表演道具。在影片中还可以看到许多人物在面对自己内心矛盾时, 会在心里用鼓声来暗示自己。例如, 影片中宫二和叶问对练时, 宫二用鼓来暗示自己内心矛盾时会想“如果是叶问, 他会怎么做?”这时她会用鼓来引导自己的内心想法, 而当她感受到自己内心矛盾时, 她就会放下自己心中的执念。她最后说“如果是我, 我也不会跟他练”, 这里的鼓声暗示了宫二内心的矛盾。另外, 叶问在与宫二对练时也用了鼓来营造出紧张、激烈的氛围。

除此之外, 鼓的表意功能并未局限在金楼比武这一场戏。纵观全片, 鼓乐始终作为统一的听觉母题贯穿人物命运线: 宫二为父报仇、决意奉道终身的段落, 配乐中沉闷压抑的低频鼓贯穿全程, 缓慢沉重的鼓点如同枷锁, 暗示她被仇恨束缚、断送一生情爱与前程的悲剧宿命; 叶问回望北方故人的回忆段落, 远处零星细碎的远鼓声反复穿插, 空灵单薄的鼓点化作对宫二、对旧江湖绵长的思念, 褪去打斗场面的凌厉, 只剩苍凉怅惘的江湖余味。

不同于传统武侠片将鼓乐仅作为武打场面的烘托工具, 王家卫拆分鼓的听觉层次, 以实体鼓搭建武打场景的形式美感, 以写意化配乐鼓点挖掘人物深层心理。鼓声不再只是单纯的背景音乐, 而是独立的叙事符号, 既能渲染打斗冲突的激烈氛围, 又能外化角色隐秘、复杂的内心情绪, 以极简的打击音色完成叙事铺垫与情感暗示, 形成独属于《一代宗师》含蓄、留白的东方武侠听觉美学。“少即是多”的声音设计方法论, 即声音“减法”。它指的是在声音设计中去除多余的部分, 让重要的声音更加突出, 进而提升情绪密度和精神张力[3]。

3. 声音的角色塑造功能

影片典型的声画对位叙事集中体现在叶问多段内心自述段落, 第一人称画外音前后数次出现, 成为串联故事、袒露人物心境的听觉主线。影片开篇便采用画外独白搭建声画同步与对位结合的经典范例: 镜头画面里呈现少年叶问拜师习武的场景, 师父亲手为他系上武师腰带, 画面内同步响起师父原声台词“一条腰带一口气, 上了腰带便是练武之人”, 实现人物台词与画面动作声画同步; 镜头一转, 成年叶

问沉稳的画外音再次复述这句箴言, 人声独白与当下回忆画面形成时空错位, 构成声画对位。两种声画关系叠加, 既复刻了少年习武的记忆瞬间, 又借成年叶问时隔多年的二次复述, 凸显这句教诲贯穿其一生, 深刻体现师门传承赋予叶问刻入骨髓的身份认知与习武之人终身恪守的使命初心。

紧随身世自述之后, 叶问的画外独白转向妻子张永成。当他轻声讲述妻子每晚会留一盏灯等候自己归家时, 画面中没有夫妻间的对白交流, 仅留存屋内安静柔和的光影镜头, 配乐搭配舒缓绵长的弦乐, 人声独白、静谧画面与轻柔配乐三重元素形成声画对位。没有直白的对话倾诉, 只用留白式听觉与视觉语言诠释夫妻相处状态, 完美印证“无声胜有声”的东方情感美学, 细腻塑造出张永成温柔内敛、二人相敬如宾的夫妻关系, 也从侧面烘托出叶问内心柔软温情的一面, 以差异化的声画搭配丰满人物立体形象。

在家庭温情的叙事铺垫完成后, 声画组合随剧情急转直下, 完成时代命运的隐喻铺垫。全家福温馨定格的静态画面落幕, 平和舒缓的配乐骤然切断, 炮火轰鸣、枪炮撕裂的环境音效突兀闯入, 视听语言同步切换, 镜头叙事推进至佛山沦陷、叶家大宅被日军征用的苦难阶段。温暖旧日影像、冰冷战乱音效与充满悲凉感的独白形成强烈声画对位, 春日般安稳富足的前半生与寒冬般颠沛流离的后半生形成听觉、视觉双重反差, 以极具诗意的听觉比喻完成叙事伏笔, 提前铺垫出后续家道中落、江湖流离、命运坎坷的整体故事走向, 用声画的冲突对比放大时代洪流之下个体命运的无力与苍凉。

一张照片全家福的定格后炮火来临, 时间随之到了佛山沦陷, 叶家大宅被征用, 叶问说人生能分四季的话, 一下子从春天到了冬天。这也预示了接下来的故事发生的趋势。

4. 声音的美学风格建构

王家卫在处理功夫打斗中声音时, 把意象化的美学风格放大, 让电影中不同的功夫掌拳脚法变得独具风味。武侠电影中的听觉虚景往往营造出空灵、悠远的声音意境, 强调“天人合一”“情共山川”的东方美境界。东方美学中的“空灵”, 讲究“留白”与“气韵”, 追求无限的意境[4]。

在金陵打斗的三场是能体现声音意象化表达很好的例子, 第一个出场的三姐, 代表拳法是八卦掌, 她从楼上飞跃而下, 出现在叶问面前, 与之而来的是手镯相碰的声音, 三姐言八卦掌取自于刀术间, 所以一出场时就有手镯相撞之声, 每次一出拳, 放大的是手镯的沙沙声, 而不是普通出招的声音, 还有三寸金莲走在木板上的声音, 八卦掌讲究在于刚柔并济, 随后而来的八卦掌升级招式, 则运用了剑被折弯的声音, 在与叶问交手时, 这种声音也随之被放大, 软剑则是最能体现八卦掌其特点的声音。然后是在人群中出场的账房先生, 他的招式是形意拳, 他把形意拳分为钻、劈、横、炮、崩五个步骤。最后一个阶段最能体现出形意拳的招式之意。先开始是风声呼呼吹过衣服的声音, 紧接着是手在出招时的摩擦声音, 最后是重器的声音, 形意拳最讲究劲, 声音用愈来愈近, 层次也愈来愈递进的形式表现出来, 是功夫写意的表现。再到最后刚劲凶猛的洪拳, 相比以上, 洪拳的声音是在交手时打斗的声音, 采用浓重的心跳描写了洪拳的招式出法。与叶问交手时, 这种声音也随之被放大, 软剑则是最能体现八卦掌其特点的声音。然后是在人群中出场的账房先生, 他的招式是形意拳, 他把形意拳分为钻、劈、横、炮、崩五个步骤。最后一个阶段最能体现出形意拳的招式之意。先开始是风声呼呼吹过衣服的声音, 紧接着是手在出招时的摩擦声音, 最后是重器的声音, 形意拳最讲究劲, 声音用愈来愈近, 层次也愈来愈递进的形式表现出来, 是功夫写意的表现。再到最后刚劲凶猛的洪拳, 相比以上, 洪拳的声音是在交手时打斗的声音, 采用浓重的心跳描写了洪拳的招式出法。

王家卫的电影中经常出现雨, 《一代宗师》也丝毫不例外, 并且将叶问的第一场出现放在了片头的重要位置, 叶问被围攻, 天空下着大雨, 人们一声怒吼, 雨滴滴在地上水泊中的声音也强调放大, 从雨声来表现叶问的功夫高深, 给人难以接近让人产生好奇的感觉, 以一敌群的叶问在雨中在电影开篇可谓

是给观众留下了深刻的印象。雨声也是叶问招式的代表,刚出招式的时候是放大几滴雨声的声音,随之而来是叶问在水中划腿的声音,水声和雨声相互配合,当一群人开始与叶问交手时则加入了鼓点的声音,让声音层次更加有质感。用这样一场戏作为开篇,也让观众能够迅速理解影片感情基调,和王家卫走进他所建立的武术世界中去。

在《一代宗师》的声音表达中,常常选用去掉环境音,只留下特殊声音的方式来进行声音塑造,在宫二为父亲送行那段中,弱化了雪上的脚步声音,放大了风呼呼刮过的声音,再利用大景别表现雪中一抹白色的空旷气氛,让此时的情感更加悲凉。与上边在不同拳法中加入声音相比,影片叶问与宫羽田交手时却没有用到给招式加入声音的做法,同样弱化了声音,在紧张的氛围中加入鼓点等环境音,提高整场戏紧张气氛,烘托了情感。

宫羽田与叶问在戏台上的对话。这场戏主要是讲两人的年龄以及武术功力,两人在表演中不断地进行比试,通过一些简单的动作来表现出两人武术功力的高低。在这场戏中,为了表现出这两个人物的打斗场景,声音设计师采用了真实的打斗声、打斗声音、风声、雨声以及演员的台词等,给观众带来了更多的视听冲击。每个人物的出场从声音表现上都要有所不同,马三打斗的声音锐、刺,而叶问打斗的声音厚、钝。八卦掌、形意拳、咏春之间的较量完全要靠声音来展现,风铃声、心跳声、鼓点声、心跳声、呼吸声、关节声,无一不传达出声音设计的巧妙^[1]。还有影片中宫家“宫宝森”与“宫二”之间的比武。为了表现出这场比武时的场面,声音设计师采用了真实的打斗声、打斗声音以及风声等,让观众能够感受到这场比武时所带来的震撼。在这场戏中,由于有真实打斗声和风声等声音因素,使得整场戏更具有感染力。

5. 结语

在王家卫的电影中,声音是电影中重要的主角,不做画面的配合,而是和画面一起塑造电影美感的,在《一代宗师》中,音乐不仅作为人物叙事化的表达方式,声音也成为招式一拳一掌细节的传达,在《一代宗师》的纪录片中,王家卫说到声音用了杜比音效,让乐器声、雨滴声以及金属重器声传到观众的耳朵中,身临其境的感受此刻电影氛围,达到了声音的体验盛宴,这便达到了王家卫的预期效果。不仅是《一代宗师》这部电影,在《花样年华》等电影中,王家卫都对声音有着极大的追求,让看电影的人感受到声音的独特魅力。王家卫把一代宗师中的中国功夫描绘成了一幅诗意中国的画卷,给予了武术独特的审美,从一个人的武术到周围一群人的武术,声音的塑造赋予了生命。

参考文献

- [1] 邓君. 高度风格化的诗意氛围——《一代宗师》声音设计技巧[J]. 戏剧之家, 2015(12): 119.
- [2] 杨润. 浅析影视作品《一代宗师》的音画关系[J]. 戏剧之家, 2014(12): 102-103.
- [3] 文雅萱. 电影声音创作中的情绪表达研究[J]. 名家名作, 2026(3): 42-45.
- [4] 魏悦晗, 陈岩. 论武侠电影中听觉虚景的写意功能[J]. 视听, 2026(2): 38-41.