

音乐短视频的创意与制作

MV(Music Video)属于短视频中看似低调却独具内涵的一个类别,其通过对镜头画面、歌词与音乐的完美整合,运用一定的拍摄和剪辑技巧,以鲜活的画面语言最大程度地展现音乐作品的独有魅力。现如今,MV在短视频时代有全新的发展和转型,在形式与制作上与传统MV有很大区别。例如,于2016年9月上线的抖音短视频平台,定位在“一个专注年轻人的15秒音乐短视频社区”,用户可以选择一段合适的音乐,再发挥有趣的创意创作个性化短视频,15秒以内的时长不仅增加了创作的难度和挑战性,也便于与他人分享,戳中了当下年轻人表达欲的痛点。

当下流行的音乐短视频内容和形态极为丰富,与其他类型短视频杂糅交融,特征不够明确。本章将主要介绍传统MV的概念、分类、发展历程及创作技巧,通过了解其故事特性以及丰富的创意模式,洞悉音乐短视频创作的内核。

5.1 MV的基本概念及发展历程

5.1.1 MV的基本概念

MV一般是指音乐信息与视觉信息的结合体,属于视听结合的艺术范畴。从组织形式上看,MV依据音乐作品所提供的内涵和诗歌般的意象进行视觉传达和形象设计,确立画面的基础内容和氛围情景,达到旋律与画面在运动着的时空中相互融合、相互影响的效果。MV中既有旋律、图像,又有文字、情节,人们既可以用眼睛去看,也可以用心去感受共鸣,共同构建起音乐电视的主题。因此,可以说MV是含有多元符号且需要多种感官互动的多模态语篇,是用多模态语篇构建意义的典例之一。^①

与传统MV相比,音乐类短视频的发展时间起步较晚,传播内容较为广泛,形式更加多元,例如配合音乐节奏转折而换装、变脸的音乐类短视频,搞笑、炫技、跑调、“歪唱”等。用户可以通过短视频平台提供的曲库,获得既存的音乐片段,之后可以通过变调、重混等技术再创作,加入到短视频中,形成音乐类短视频。^②

① 王阿蒙.MV的概念界定、分类和五个发展阶段[J].音乐传播,2013(02):72-82.

② 熊智豪.音乐类短视频著作权保护研究[D].南昌:华东交通大学,2021.

5.1.2 MV 的发展历程

MV 最早诞生地为北美洲,随后在欧洲、亚洲等地也迅速兴起,至今 MV 也还在中西文化间存在,它的影响力极强且文化融合性较高。^① 因此,在学习如何制作音乐短视频之前,有必要对 MV 发展历程进行深入了解。

1. MV 的雏形

音乐作为一种抽象艺术,能给人带来美的享受,并在社会文化中发挥着至关重要的作用。音乐属于精神层面的艺术,虽可以激发人类情感,但具有主观性且容易转瞬即逝。在此背景下,MV 作为能够表达抽象情感、呈现写意化意境的影像手段应运而生。同时,MV 让音乐与画面完美融合,成为视觉与听觉相结合的艺术。

MV 最早先以“幻灯片+音乐”的模式出现。随着影音、录像技术的发展,以“动态影像+音乐”为表现形式的音乐赏析在技术上逐渐得到了保障。1894 年,由美国作曲家约瑟夫·斯特恩和爱德华·马克斯一同创作的歌曲 *The little Lost Child*,以输出音乐和播放幻灯片(幻灯片内容与音乐主题有关联)相结合的形式,展现了整首歌曲蕴含的内容情感。这种视听相结合的音乐鉴赏方式开始走上历史的舞台,并进一步拓展了音乐歌曲的传播载体和途径。

真正的 MV 雏形出现在 20 世纪 70 年代。1937 年时,电影院线逐渐上映彩色电影,“幻灯片+音乐”的 MV 模式逐渐退出舞台,淡出了人们的视线。到了 20 世纪 70 年代,在西欧和美国,把电视摇滚乐商品广告作为音乐电视录像片(MV),此类电视摇滚乐商品广告就是 MV 的雏形,也标志着 MV 的初步发展。^②

2. MV 的发展与成熟

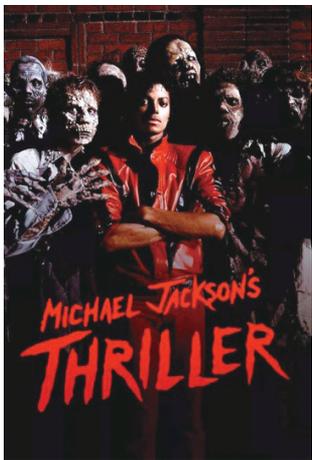

图 5.1 Thriller

1982 年迈克尔·杰克逊的专辑 *Thriller* (图 5.1) 的出现,标志着 MV 的正式诞生。*Thriller* 在一定程度上沿袭了恐怖电影的叙事思路和表演风格,但它对意境的营造、心理蒙太奇手段的着重应用、对歌唱者多重角色的快速转换、电脑特效对离奇意境的营造、“碎片”式的情景拼贴等叙述手法,比较完整地奠定了 MV 的基本特征,并使 MV 这一崭新体裁与电影故事片、电视剧及其他电视体裁,在风格上做出了区分。总之,这部作品无论是在影视特技的运用上,还是在电影语言的把握上都称得上空前之作,它的出现也预示着 MV 的发展真正进入了成熟阶段。

首先 *Thriller* 作为短片在洛杉矶随着电影《幻想曲》放映了一段时间,当时引起了一定的关注。但由于哥伦比亚公司将此录影免费发放,从而导致关注度下降。后来 *Thriller*

① 赵波.MV 的历史轨迹、分类及其诞生的社会因素[J].音乐传播,2015(02): 78-86.

② 赵波.MV 的历史轨迹、分类及其诞生的社会因素[J].音乐传播,2015(02): 78-86.

登上 MTV(Music TV——音乐电视)和其他国际上的电视台后,似乎每天 24 小时都在播放,专辑也重回冠军宝座,销量倍增。它完全成就了 MTV,从而巩固了媒介的力量。

MV 从 20 世纪 90 年代开始进入中国,1993—1995 年中央电视台与地方电视台合作拍摄了很多的导向性 MV 作品,^①如李丹阳演唱的《穿军装的川妹子》等。1995 年,中国制作的 MV 首次受到国际认可。MV 作品《阿姐鼓》(图 5.2)获得了“全美音乐电视网”最佳外语片提名,标志着中国 MV 发展步入成熟阶段。在 MV 的发展和成熟阶段,歌舞表演成为 MV 的主要内容,其模拟音乐的自然传播状态,让观众获得较为放松的感受。

图 5.2 《阿姐鼓》

3. 泛 MV 时代

由于 MV 的艺术形式和边界都比较模糊,其泛化也十分严重,从技术应用、社会功能以及内容表达方面都展现出这一特点,为当前的音乐短视频的发展和流行奠定了基础。

1) 技术上: 创意特效的融入

创意特效包括声音特效和视觉特效,融入音乐短视频后,极大丰富了 MV 的制作技法。例如迈克尔·杰克逊的作品《黑与白》(*Black or White*)、《地球之歌》(*Earth Song*)等,尤其在 MV《黑与白》(图 5.3 和图 5.4)中,片尾处制作各个肤色人种的变脸效果,通过增强画面的技术处理带来了视觉的巨大冲击,从而丰富了 MV 整体效果和可视性。创意特效应用非常广泛,当前很多短视频平台都提供各种滤镜、模板、道具等特效,方便用户将一些创意玩法融入音乐短视频中。例如抖音推出的“三岁特效”(图 5.5)、“漫画脸”(图 5.6)等。这些创意特效的运用既可以成为用户自我娱乐的方式,又可以增强视频的趣味性,在获取流量等同时,达到艺术与技术的完美融合。

图 5.3 《黑与白》MV 视频截图一

2) 功能上: 娱乐与价值观念的体现

MV 虽包含一定的娱乐元素、商业宣传或者广告宣传,但并非所有的 MV 都具有商业属性,音乐短视频同样也是用户自我呈现以及反映社会诉求的重要表达形式。例如,在 2010

^① 王阿蒙.MV 的概念界定、分类和五个发展阶段[J].音乐传播,2013(02): 72-82.

图 5.4 《黑与白》MV 视频截图二

年左右,社会上出现了流浪汉“犀利哥”回家等事件,网络中随之就出现了很多相关的 MV 作品,较为著名的有《“犀利哥”之歌》等。这些作品在一定程度上也意味着大众可以通过这种传播渠道表达个人观点、反映社会诉求。可见,使用媒体传播渠道对一些影响较大的公共事件发出自己的声音,也成为音乐短视频的另一种表达方式。

图 5.5 三岁特效的视频截图

图 5.6 漫画脸特效的视频截图

5.2 MV 的类型

5.2.1 故事类

故事类音乐短视频一般指的是用故事情节来演绎歌曲的 MV 形式,是 MV 中常见的一种类型。在故事类 MV 中,歌手除了演唱之外,一般还要扮演故事中的人物。

与影视作品讲究叙事的完整性不同,故事类 MV 在叙事上呈现出情节跳跃的特征,可

以从一个情节跳到另一个情节,从一个故事场面跳到另一个故事场面,中间不做任何交待或过渡。例如,筷子兄弟演唱的《父亲》(图 5.7)、丁当演唱的《猜不透》、梁静茹演唱的《勇气》以及由人民日报出品的建团百年音乐短视频《青春之歌》。《父亲》这首 MV 讲述了两个关于父亲的故事:一个是王太利和霍思燕扮演的父女,父亲年轻时是一个威风凛凛的警察,总是骑着三轮摩托接送女儿上下学,中老年送女儿出嫁时患上老年痴呆,还惦记着等女儿放学来接她;另一个是肖央和一个老人扮演的父子,父亲在战火中失去一条腿,最后车祸身亡,钱包里放着儿子的照片。几个关键情节用为数不多的镜头表现,展现出父亲对孩子的牵挂和关爱,MV 中的歌曲和歌词内容一一对应,通过孩子对父亲想说的话将情感推向高潮。建团百年音乐短视频《青春之歌》(图 5.8),用时代歌曲讲述中国共青团百年历程中青年人的成长故事,从 20 世纪初的《送别》到 20 世纪 60 年代《我们走在大路上》,再到近几年流行的《我们都是追梦人》,近十首歌曲串烧在一起,和谐演奏富有时代特色的青春乐章。故事穿梭时空,将 100 年前的青年学生与如今的青年学生形成有机联系,借助具有寓意性的转场与画面,展现风华少年的朝气蓬勃。整部作品,用青年视角见证了中国共青团的成长与发展,用青春乐章唱出青年人永不褪色的信念和不懈努力的奋斗。

图 5.7 《父亲》MV 视频截图

图 5.8 《青春之歌》MV 视频

5.2.2 片段类

片段类 MV 是指歌手在不同空间和场景中进行演唱,通过演唱内容与场景的变化来表

现歌曲的内容,这也是MV最主要的类型之一。歌手往往以不同形象在不同空间中演唱,既有现实生活空间和场景,又有非现实的幻觉或超现实空间的特点。

例如《怪美的》MV(图 5.9),导演从视觉、美术、特效上力求场景以及道具的逼真度和细腻感。在MV中,导演为了呈现“批判曾经的自我”的主题,特别设置了四个场景。在夹带着自我嘲讽与吐槽的氛围中,通过强调刻板印象的“审美大法庭”、想大吃大喝却被阻止的“宜翎海鲜餐厅”、疯狂追求完美体态却被送进“疯美精神病院”以及操控自己成为讨好别人的满分傀儡“马戏团”场景,充分诠释了片段类MV的特点。

图 5.9 《怪美的》MV 视频截图

在片段类MV作品类型中,音乐短视频更是充分发挥出其短视频传播的时代特点,将“场景需求”摆在第一位,给创作者更大的创作空间。以中国税务杂志社推出的音乐短视频作品《两个小青年》(图 5.10)为例,整个作品讲述了新时代下的税务工作。演唱者身穿制服,以税务工作者在办税大厅为群众服务的场景为内容,根据办税人的需求提供精细服务,送上纳税人套餐,边唱边说,将最新的办税信息告诉给广大观众,形式新颖,易于传播,具有很强的实用价值。

图 5.10 《两个小青年》MV 视频截图

5.2.3 演唱会类

演唱会类MV是指以歌手演唱会的现场情景为主要内容的音乐电视。这类作品通常以展现歌手的现场表演为主,主要是展现歌手在演唱会现场忘我表演的状态。例如《成全》

(图 5.11),其 MV 选定为演唱会记录场景,整体呈现出场面宏大、音质清晰的效果。

图 5.11 《成全》MV 视频截图

5.2.4 歌舞类

歌舞类 MV 是指歌手在各种场景中边演唱边舞蹈,歌手往往作为领舞者,带动一群人与他一起边舞边唱,或是许多人在歌手身后随着他的动作与节奏作伴随性的舞蹈。例如,TFboys 的《宠爱》MV(图 5.12)和央视五四特别节目 *New Youth* (图 5.13)。在《宠爱》MV 作品中,TFboys 跟随音乐节奏一边演唱一边跳舞,增强观众的代入感,使观众身临其境,仿佛置身于演唱环境之中。而在 *New Youth* 视频作品中,一群富有活力的大学生在用心演唱的同时,舞动身体,活力四射,充分展现出现在青年人的激情与阳光。新生代青年的热情洋溢在屏幕之上,观众不仅被动人的旋律所感染,更被屏幕中活跃的青年所带动,使音乐与画面融为一体。

图 5.12 《宠爱》MV 视频截图

5.2.5 动画类

动画类 MV 分两种:一种是完全动画的,即不用歌手表演而用动画形象来演绎歌曲的内容,如林俊杰的《修炼爱情》(图 5.14);另一种是真人和动画形象穿插出现,动画作为辅助元素增强画面的形象感,例如张靓颖的 *Dust My Shoulders Off* (图 5.15)。

图 5.13 New Youth MV 视频截图

图 5.14 《修炼爱情》MV 视频截图

图 5.15 Dust My Shoulders Off MV 视频截图

在以视觉传达为主的新媒体传播时代,此类音乐短视频作品更易于被受众接受与传播,例如央视新闻在2021年推出的原创国漫MV《振山河》(图5.16),“唱支RAP给党听”,歌词结合时事,画风浑厚有力,整篇作品中将建党红船、万里长征、新中国成立、改革开放等历史事件串联在一起,受众不仅可以听到演唱者唱出的建党百年历程,而且还能在生动直观的动态画面中,领略国家昌盛繁荣之盛况。又如音乐短视频《天使的身影》(图5.17),该作品以抗疫为题材,用彩色沙画描绘出一幅幅抗疫过程中的动人瞬间,画面温馨和谐,感人至深。歌

曲中采用多国语言共同演唱,歌颂了在新冠疫情时代无私奉献的白衣天使们,将全世界共同抗疫的情景展现在观众面前。

图 5.16 《振山河》MV 视频截图

图 5.17 《天使的身影》MV 视频截图

5.3 MV 的创意模式

MV 的创意主要体现在内容的创造性、灵活多样的结构以及艺术化的表现手法等方面,创作 MV 的主体也都力图在创意上有锐意的突破和创新。音乐短视频主要有四类创意模式,分别为对应创意、平行创意、组合寓意、对比创意。

5.3.1 对应创意

1. 对应创意的含义

对应创意是以歌词内容为蓝本,根据歌词中所提供的画面意境以及故事情节,设置相应的镜头画面,其特点主要体现在歌词和画面的对应关系上。

2. 对应创意的案例分析

MV 作品《因为是女子》(图 5.18 和图 5.19)就体现了对应创意,此 MV 是由 KISS 演唱的出道曲,视频中唯美画面、跌宕起伏的情节,以及动人的爱情故事,给无数人留下深刻的印象。《因为是女子》MV 曾在韩国创下网络下载满档塞车的纪录,也被喻为追求女友及失恋

最佳疗伤歌曲,堪称是史上最感人的MV和飙泪指数最高的音乐录影带。

图 5.18 《因为是女子》MV 视频截图一

图 5.19 《因为是女子》MV 视频截图二

此MV之所以备受欢迎,主要有以下几个亮点。

(1) 情节跌宕起伏。短片讲述了一位摄影师和一位女子的爱情故事,他们相遇在秋叶飘落的街道,男主的镜头不经意间捕捉到女子秀丽的脸庞,之后便是一段唯美爱情的开始。不幸的是女主角被显影液灼伤了双眼,为了心爱的人,男主角选择捐出自己的双眼,把色彩和光明留给了她。当她以为一切都已然成追忆的时候却遇到了失明的爱人,珍藏在他身旁的是她的照片。视频中多次出现了相机和眼睛,并将一双眼睛作为开头和结尾。眼睛是心灵的窗户,而相机是摄影师发现美丽爱人的眼睛,女主角因眼睛失明而酿成了悲剧,而男主角放弃了自己的眼睛,让爱人重见光明。几分钟的MV情节改编自真实故事,情节跌宕起伏,让无数观众为之动容,故事的内容含量不输于一部电影。

(2) 歌词与场景对应。歌词主要以女主角的口吻讲述关于她的爱情故事,表现出女主角对于爱情的态度与感受,例如歌词唱起“我第一次感觉到你是那么的重要”时,画面出现男女主角初次相遇的情景,男主角无意拍下了女主角微笑的画面,为后面的情节留下伏笔;当歌词唱到“女人只想得到爱,却不知会如此煎熬”时,画面展现的是女主角在复明后误会了男主角,当她捡起男主角第一次见面为她拍摄的照片,掩面哭泣。歌词与场景的完美对应,受众基于作品的叙事逻辑而产生对人物角色的共情,强化了情感的代入、观赏性强的目的。

(3) MV集合了众多韩剧的经典场景,例如摄影、洗发、雨中共撑一把伞、拼贴照片等,让短片更加唯美浪漫。