

《哈利·波特与魔法石》的电影声音叙事研究

慕夏溪

西北政法大学, 陕西 西安 710061

DOI: 10.61369/ETR.2025520025

摘 要：自20世纪30年代电影全面进入有声时代以来，声音元素逐渐成为评判影片艺术价值的重要维度。传统电影艺术长期以画面作为核心叙事载体，而声音的介入重构了声画关系，共同为情节发展提供动力，同时，声音构建起了多维度的叙事体系。本文将从电影声音元素的三个不同类型——音乐、音响、人声出发，以《哈利·波特与魔法石》为例，论述声音元素在电影中不同的叙事功能。

关 键 词：《哈利·波特与魔法石》；电影声音；叙事功能；声画融合

A Study on the Sound Narration in the Film "Harry Potter and the Sorcerer's Stone"

Mu Xiaxi

Northwest University of Politics & Law, Xi'an, Shaanxi 710061

Abstract： Since the comprehensive advent of the sound film era in the 1930s, sound elements have gradually evolved into a crucial dimension for assessing the artistic value of cinematic works. Traditional film art has long regarded visuals as the core narrative vehicle, yet the incorporation of sound has reconstructed the sound-visual relationship, which together propels the progression of the plot. Meanwhile, sound has established a multi-dimensional narrative framework. Taking Harry Potter and the Philosopher's Stone as a case study, this paper elaborates on the diverse narrative functions of sound elements in films, based on three distinct categories: music, sound effects, and human voice.

Keywords： Harry Potter and the Philosopher's Stone; film sound; narrative function; sound-image integration

随着电影技术的演进革新，从默片时代的视觉本位到当代电影的声画综合艺术，声音元素已发展为独立且完整的叙事维度。乔治·卢卡斯则认为：“声音是电影体验的一半”^[1]。声音不再只是画面的附庸，而是深化情感、营造氛围、推动情节发展的关键力量。《哈利·波特与魔法石》是《哈利·波特》系列的第一部作品，整部影片的作曲是约翰·威廉姆斯（John Williams），他是美国历史上名气最大、获奖最多、商业上最为成功的作曲家之一。

作为电影的组成部分，电影声音是为电影服务的，它的风格必须与电影一致^[2]。《哈利·波特与魔法石》的声音叙事设计，通过音乐、音响、人声三大元素的协同配合，实现了魔法世界的沉浸式建构、角色的完整刻画与情节的有效推动，印证了声音作为独立叙事维度的核心价值。

一、音乐的叙事功能

在《哈利·波特与魔法石》中，约翰·威廉姆斯为整部电影创作了主题音乐，尤其是《海德薇变奏曲》，它不仅是电影配乐的核心，更承担着推动情感表达与叙事进程的功能。电影音乐是指专为影片创作、编配的音乐，是一种艺术载体，它是声音中最早进入电影的^[3]。这首主题音乐旋律神秘，巧妙融合了钢片琴与弦乐，生动呈现出魔法世界独有的氛围。影片开篇，钢片琴音符响起，迅速将观众带入霍格沃茨的奇幻境界，这部分展现的感情基调是神秘，与魔法的情绪基调相互对应；随着旋律逐渐转向弦乐

与铜管的交织，音乐的深度和层次不断被丰富并与视觉效果完美呼应。

威廉姆斯不断地运用《海德薇变奏曲》这个主题旋律，让它成了全片叙事的主导动机。在哈利和海格相遇以及和伏地魔对抗等关键情节里，巧妙地插入了主题音乐的变奏版本，大大增强了情节的情感冲击。主题音乐通过改变深度和层次使得情感表达更加多变，从营造单纯的“魔法气氛”到呈现复杂的情感转变，描述出了一个懵懂无知的少年变成一个合格的魔法师的身份转变。

《海德薇变奏曲》这首音乐从影片开头一直持续到结尾。随着故事情节发展，从哈利第一次踏入霍格沃茨起，音乐旋律轻盈

且充满希望。到了影片后半部分，音乐通过节奏和调性变化，变成更急促、紧张的旋律。这体现了哈利从对新世界的好奇憧憬，到面对重大挑战时内心的冲突和坚韧决心。电影语言作为视听融合的表达，有特定的“言说机制”，也有“独特的影像话语组合方式”。^[4]

在影片的高潮部分，哈利和伏地魔的对决，威廉姆斯通过音乐的激烈变奏，配合紧张的节奏和复杂的和声，衬托出了这个场面紧张又危险的氛围。音乐的音高和速度变化，在听觉上呈现出哈利的决心和勇气。当哈利和朋友们一起去冒险时，随着情节推进，音乐的层次感逐渐加强，人物的内心也从舒缓变得紧张，好几种激昂的乐器逐个加入，音色也发生了转变，体现出了情感的深度。

《海德薇变奏曲》不只是影片的标志性主题曲，它多次变奏和动态变化为影片情节提供了很强的叙事推动力。威廉姆斯不断改变主题的声音叙事动机，构建了贯穿全片的情感结构。特别是在影片结尾，哈利成功保护魔法石并战胜伏地魔时，音乐变成了胜利旋律，节奏明快，因为融入了交响乐效果，有一种雄壮的感觉，表明结局虽然艰难但最终取得了胜利，也象征着哈利内心从疑惑变成了坚定。这种从“无知”到“勇敢”的情感转变在音乐变化中体现得十分明显。《Fluffy's Harp》这首曲子通过竖琴和弦乐交替演奏，不仅增强了影片的戏剧张力，还通过快速的和弦转变，表现出情节的不确定性和角色的机智反应。

二、音响的叙事功能

在《哈利·波特与魔法石》中，音响设计的首要任务是构建一个充满魔法色彩的世界。影片通过精心设计的魔法音效、环境音效和角色对话，生动地呈现了魔法世界的氛围，使观众不仅通过视觉感知魔法的存在，也通过听觉深刻体验这个充满奇异与未知的世界。

在哈利第一次走进霍格沃茨的时候，伴随著名的《海德薇变奏曲》，在霍格沃茨大厅里，有远处传来的低语声、烛光轻微闪动的声音，还有隐隐约约的回响，这些音效经过后期处理，营造出一个宏伟又古老的魔法空间。影片还利用自然界的音效，像风吹过树叶的声音、远处的鸟鸣声等，让魔法学院的印象更深刻。

音效和视觉是电影中的左膀右臂。在《哈利·波特与魔法石》中，音响与画面的互动增强了场景的视觉冲击力，为影片创造了充满动感和张力的视听效果。只要出现音响，就应该成为传递信息、交流思想、表达情感的叙事符号。^[5]

就拿魁地奇比赛来说，哈利比赛时的飞行音效和快速的镜头切换配合在一起，大大增强了比赛场面的紧张感和速度感。球员快速飞行时的音效和风声混在一起，哈利飞行速度越快，音效的节奏也跟着加快，从听觉上就更有“速度感”了。同时，哈利和其他球员交错飞行时，风声和飞行器的轰鸣声交替出现，通过音效能知道球员的位置。还有观众的欢呼声和倒吸凉气的声音，也会表现出紧张刺激的感觉^[6]。

三、人声的叙事功能

人声作为电影声音元素中的直接表达手段，也是影片中最为直接的语言沟通工具。虽然每一种人声所具有的功能和表现是不同的，但它们最终的目的是相同的，那就是突出影片主题^[7]。

在《哈利·波特与魔法石》中，人声通过语调、语气和发音的细节差异，来展现角色被设定的性格，通过音色和语速的变化，看出说话者的内心世界。哈利·波特，他从一个孤儿变成魔法师，最后成为霍格沃兹的英雄，他在影片里的声音充满了韧性和坚定。他跟罗恩说要去救赫敏的时候，语气坚定，没有商量的余地。和伏地魔对抗的时候，哈利的语气变得强烈又果断，这些都能看出他慢慢走向英雄之路的转变。赫敏在三个人中更理性，对知识也最执着，所以她说话速度快，语气准确又坚定。罗恩的声音相对温和，代表着忠诚和善良。正是通过对这些人声的巧妙设计，影片里的角色在观众心里逐渐鲜活起来。

人声在《哈利·波特与魔法石》里，不只是用来塑造角色，还能通过对话和语言交流推动故事情节发展。特别是在一些关键的情节转折点，人物的对话和语言表达直接引导着情节往前推进。格尔所指出：“最自由的而且最响亮最完美的乐器是人的声音”^[8]。

哈利和海格第一次对话的时候，海格的声音温暖又包容。他不仅是哈利走进魔法世界的引路人，也是哈利认识自己身份的关键人物。在这次对话中，海格用缓慢又清晰的语调告诉哈利他是个巫师，还把霍格沃茨学校的秘密讲给他听。这段对话不只是影片情节的开端，还通过海格的声音和语气，为哈利的身份认同奠定了基础。影片里很多对话都推动了剧情细节的展开^[9]。

四、影片中关键场景的声音叙事表现

在《哈利·波特与魔法石》中，霍格沃茨初体验这一场景是这一系列故事的开篇，是哈利从孤儿走进神秘魔法世界的第一步。音乐方面，威廉姆斯用《海德薇变奏曲》给这个场景定了个神秘又充满希望的基调。哈利第一次走进霍格沃茨，大门慢慢打开，音乐旋律轻盈，充满幻想色彩。哈利进入新世界后，音乐节奏渐渐加快，观众感受到进入一个新奇又充满冒险的魔法世界时的兴奋和期待。威廉姆斯通过旋律的变化，表现出哈利进入霍格沃茨时内心复杂的情感——既有对未知的好奇，也有对冒险的期待。

音效设计是呈现霍格沃茨魔法氛围的核心要素。在这个场景里，音效主要是用来介绍霍格沃茨学院庞大的结构、古老的历史和神秘感。比如说，走廊里的回音、城堡里的脚步声、墙壁上挂画的声音等，这些音效随着背景音慢慢加强，让观众对首次出现的霍格沃茨的宏大感和神秘感印象深刻。人声方面，海格作为引导者，他的声音特点特别重要。海格声音浑厚、有亲和力，这样的声音说明他是哈利波特在魔法学院最值得信任的人。他用稳重的语气给哈利介绍魔法世界的基本信息，也缓解了哈利波特初次接触魔法世界的不安。

魁地奇比赛是影片中唯一的比赛项目，在这一场景中，声音设计带来的速度感是观众紧张来源的核心，在音乐设计方面，威廉姆斯创造了一个充满动感的音响环境，快速的打击乐、弦乐和铜管乐器的强烈结合，用快速节奏和激昂的旋律成功渲染了比赛的紧迫感。哈利在空中飞行时，音乐节奏急剧加快，与飞行的速度相得益彰，结合音效，视觉冲击力将会更强。随着哈利逐渐接近金色飞贼，音乐的音调不断升高，节奏变得更加急促，这种音乐与比赛紧张氛围的互动，直接反映了比赛的激烈程度。

音效上，影片巧妙地用飞行扫帚的声音、球员的呼喊声和风的呼啸声，增强了比赛场面的动感和真实感。特别是哈利飞行的时候，扫帚“嗖嗖”的声音在左右声道交替出现，这种声相设计很有特点。随着哈利和其他球员靠近，风声和飞行器的声音越来越大，能看出比赛有多激烈。音效的细节处理让魁地奇比赛不只是视觉上好看，通过音响强化，比赛场景的紧张感和速度感让观众特别有共鸣。解说员语速快、语调激昂，就意味着可能有精彩的事要发生。在这场比赛里，这三大声音元素一个都不能少。

影片里哈利和伏地魔的最终对决是整个故事最有张力的场景之一。伏地魔出现的时候，背景音乐旋律低沉，充满压迫感。威廉姆斯用重音的低音弦乐和铜管乐器，表现出伏地魔邪恶力量的威胁感。随着哈利和伏地魔对峙，音乐节奏逐渐加快，音调升

高，其实这里就埋下了伏笔，为哈利获得超能力反转做准备。特别是哈利最后用超能力反击伏地魔的时候，音乐达到高潮，旋律激昂、充满力量，很好地衬托出哈利的英雄形象。

伏地魔施展黑魔法时，强烈的闪电声、空中电流的刺耳音效与哈利反击时的魔法声相交织，形成了一种极富冲击力的音响效果。从人声角度，伏地魔说话声音低沉、充满力量，传递出邪恶的压迫感。而哈利的声音慢慢变得坚定，体现出他作为主角的英雄气质。这种声音对比，既突出了角色间的力量差距，也突出了光明与黑暗、勇气与恐惧之间的对立斗争。

五、结束语

《哈利·波特与魔法石》这部影片中，通过音乐、音响、人声三大元素的声音叙事的设计，实现了影片中魔法世界的建构、角色成长的刻画与情节发展的推动，印证了声音作为独立叙事维度的核心价值。导演拉斯洛·耐迈斯告诉声音设计师兼声音剪辑与混录师泰马斯·赞宜（Tamas Zanyi）说“声音将至少是这部影片的50%”^[10]。在电影创作中，当导演足够重视声音，并且足够了解电影中的声音设计时，那么其电影作品中的声音元素，必定会为这部影片带来不亚于画面的艺术表现效果。

参考文献

- [1] Larry Blake. George Lucas: Technology and the Art of Filmmaking[EB/OL].(2004-11-01).
- [2] 陈瑞昊.《哈利波特与魔法石》电影音乐和声技法研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2017.
- [3] 姚国强, 孙欣. 审美空间延伸和拓展: 电影声音艺术理论[M]. 北京: 中国电影出版社, 2002.
- [4] 李显杰. 当代叙事学与电影叙事理论[J]. 华中师范大学学报, 1999(6): 21-31.
- [5] 黄昌林. 电视叙事学[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2003.
- [6] 王宏民. 电影音响设计的叙事潜能[J]. 电影艺术, 2019(3): 142-146.
- [7] 付晓鹏. 浅析人声及音乐在电影中的作用[J]. 北方音乐, 2020, 02(04): 233-234.
- [8] 黑格尔. 美学: 第三卷·上册[M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 2011.
- [9] 李亦中. 电影声音与人声表演的协同叙事[J]. 当代电影, 2021(5): 135-139.
- [10] TIM GREY. 'Son of Saul' Director Sings Praises of Key Behind-the-Scenes Players[EB/OL]. Variety, (2015-12-2).