

解构与建构:《满江红》中传统文化的变奏

■文/梁静华

2023年春节档,由张艺谋执导、沈腾、雷佳音、张译等主演的《满江红》以超越45亿的票房成绩成为2023年春节档的票房冠军。《满江红》以南宋岳飞死后四年、秦桧率兵与全国会谈为背景,虚构了几个人物因全国使者死在会谈前夜、所携密信也不翼而飞,从而被裹挟进巨大阴谋之中的故事。在影片中,慷慨激昂的宋词名篇、戏曲搭配摇滚的国潮配乐、对历史故事超越性的阐述,都基于传统文化而进行了现代性解构与当下性建构,形成了传统文化的当代变奏,让观众对这个建立在历史背景下的虚构故事记忆犹新。

一、慷慨激昂的宋词名篇

在电影《满江红》中,一首悲壮豪迈的《满江红》在电影中反复出现,片尾处慷慨激昂、词旨鲜明的“全军复诵”正面抒发壮志豪情,更是让人印象深刻。词中慷慨激烈的情怀,保家卫国的壮志,具有荡气回肠的悲壮之美,打动了戏里、戏外的每一个人。尽管《满江红》的真伪目前学界仍存在争议,但无论真实与否,《满江红》都是当代最家喻户晓的宋词名篇之一,每到国家面临生死存亡之际,这首署名“岳飞”的词作便成为激励中华儿女抵御外侮、保卫家国的精神动力。在《满江红》词作的流传过程中,从《满江红》出现在杭州岳庙广为人们熟知起,明清两朝便先后有几十位著名文人唱和,极大地提高了《满江红》的知名度。在20世纪,特殊的时代条件下《满江红》的关注度达到了前所未有的高度,无论是研究文章还是收录该词的现当代词作选本数量都很多,也将岳飞、岳家军保家卫国情怀与无畏牺牲的精神展现得淋漓尽致。可以说,《满江红》的当代经典地位与岳飞爱国英雄地位的确立密不可分——每当民族危亡之时,该词就成为激励中华儿女保家卫国、抵御侵略的英雄战歌。电影《满江

红》证明了岳飞词作《满江红》文学与文化价值也在当下依然存在——《满江红》结合东方元素的呈现与东方故事的叙述,借“张大”“丁三旺”这类如其名的小人物向观众传达着词作中蕴含的思想。当文字与人心相合,古老的词作就具有了超越时代甚至超越作者本人的强大力量。以这首描写南宋名将岳飞临终遗言的词作为电影片名,《满江红》既为影片定下了具有传统文化色彩的历史故事基调,同时也令观众于历史传奇故事中重温历史名将与无名英雄们的奉献,唤起自身的民族认同与民族自豪感,传承热爱祖国、不懈奋斗的民族基因,激发新一代观众的民族之情与国家之情。

二、戏曲搭配摇滚的国潮配乐

《满江红》既有开心麻花春节档喜剧片的类型化热闹逗趣,又符合家国天下、民族大义的主旋律基调。在影片情节中,全国使者所携带的密信也因此不翼而飞,因涉及秦桧所意的“清登”,效用兵张大与亲兵营副统领为首的一行人被勒令在此一时辰内需破解线索,找出藏于院内的密信。这样紧凑的情节体现在音乐上,便是张大等人行走于宰相府邸时戏曲元素搭配摇滚风格的新潮配乐。张大等人在宰相秦桧的命令之下藏于奔命,一次次地行走于宰相府高墙大院的狭窄甬道中,为了找到杀害全国使节的真凶、保住自身性命作困兽之斗,此时音乐以戏曲乐器进行传统元素的铺垫并营造悬疑风格,同时以戏曲中唱词作典故隐喻,以戏曲旋律作动人之情,以民间音乐戏曲形式与摇滚古典的结合加剧了焦灼气氛中的黑色幽默,也阐发出独属于中国的民族基因与东方美学。《满江红》将鼓板、梆子、锣、手鼓等民族打击乐器、传统非遗豫剧等众多深谙东方特质、东方美感的代表性东方元素融合于影片之中,结合了

丰富的豫剧典故隐喻,讲述奸臣秦桧陷害忠良于岳飞而张大等岳家军以性命相搏只为刺杀奸臣秦桧还岳飞元帅以清白的东方历史故事。摇滚乐的加入也在具有东方色彩的戏曲音乐之外加强了场景的氛围感,令观众于独特的听觉盛宴中感受创新性的东方韵味。

三、超越性的“岳飞神话”

在近千年的时间里,岳飞作为一个被诬陷的忠臣代表为一代代的中国人所铭记,他出身底层、英勇不屈,代表了北方失地民众的利益,对普通百姓有天然的吸引力和号召力。从历史长时段的视角来看,平民社会自宋开始崛起,岳飞的平民英雄形象的流行与普通民众的话语权越来越强息息相关。另外,宋金战争是中国历史中的一个重大创伤,这也是岳飞故事会被反复讲述乃至成为“社会神话”的原因之一。在剥开嬉笑逗趣的闹剧表象后,我们会发现张艺谋一定程度上用《满江红》接续了《英雄》的故事,在大时代的悲剧下讲述了一个超越性的岳飞神话。在《满江红》发生的时间段,岳飞已经身死四年,而张大等角色尽管是秦桧手下,却最讨厌被人称作“秦桧的走狗”。影片将经典的、神话式的岳飞故事改写为一群小人物的孤勇:一群义士在巨大的时代压力下毅然挺身而出,前赴后继甘愿赴死,为含冤而死的岳飞求一个公道。因此,《满江红》可以说是一个超越性的“岳飞神话”,它虚构了一个岳飞死后岳家军及其同情者合力对抗秦桧、企图复仇的故事,延续了岳飞传奇的当代影响力。电影《满江红》以透着“小人物英雄主义”色彩的东方精神与饱含民族大义理念的东方文化,让经典历史故事重新在中国观众心中描绘出东方传统故事的魅力,也向世界传递出中华民族血脉传承、不屈不挠的斗争精神。

(作者系琼台师范学院副教授)

红色经典电影的思政育人功能与有效发挥

■文/田二林

红色经典电影作为红色文化的重要载体,其创作传播贯穿于党史发展的各个历程,成为集物态、事件、人物和精神为一体的文化资源宝库。在长期发展过程中,红色经典电影的创作传播形式持续丰富、内容价值与精神根基也愈发牢固,在新时代彰显出独特生命活力,成为当代传播红色文化、讲好中国故事、助推中华文明传播力影响力提升的重要基础。随着高校立德树人根本任务的提出,结合新时代党和国家对人才的需求,红色经典电影蕴含的育人功能和精神内涵愈发凸显,成为高校思政教育不可或缺的资源。加之其特有的创作传播模式及长期发展中积累的发展经验,高校还可不断从中汲取育人力量,发挥红色经典电影的思政育人功能。

一、红色经典电影的思政育人功能

红色经典电影具有鲜明的政治性、思想性和教育性。从高校人才培养角度来看,红色经典电影的特有属性能支撑其引领大学生思想观念、熏陶大学生文化认同、培育大学生社会主义核心价值观,并在榜样示范中凝聚大学生精神力量,从而在各项功能的充分发挥中助力高校培养综合素质较强的时代新人,并以此丰富思政教育资源、创新教育模式,结合学生主观能动性的发挥深化教育影响。第一,红色经典电影具有思想导向功能。由于特定的主题和展现形式,红色经典电影中蕴藏着革命先辈、英雄人物不怕牺牲、艰苦奋斗的理想信念,承载着党领导人民斗争并最终取得胜利的艰辛,其创作传播能在主旋律的弘扬中影响大学生价值选择,能在熏陶大学生思想观念的同时助力学生树立崇高理想,并在持续深化中引领学生成长成才。第二,红色经典电影具有凝心聚力功能。作为红色文化的重要载体,红色经典电影以鲜活的人物事迹、生动的奋斗历程为支撑,可引导大学生从中感悟革命的艰辛、感知红色精神的伟大,从而在日常学习生活中自觉接受党的指导,共同奋斗,齐心协力朝着民族复兴的目标前进,为现代化国家建设贡献力量。第三,红色经典电影具有道德培育功能。红色经典电影中不乏英雄人物和经典角色,在长期发展中积累大量的榜样模范,可促使大学生潜移默化中深刻感悟艰苦奋斗、

无私奉献、自强不息伟大精神,并在教育者的正确指导下积极实践社会主义核心价值观,持续深化榜样熏陶和道德培育,从而全面提升大学生道德修养。

二、红色经典电影思政育人功能的发挥路径

为发挥红色经典电影的思政育人功能,展现红色经典电影特有的精神价值,高校及教育者需在重视思政育人功能的基础上,深入挖掘育人资源、创新教育方式,以助力教育模式的全面创新,并在发挥学生主体作用的同时深化教育引领,全方位实践思政育人功能。

(一)丰富教育融入资源,促进思政育人体系内容多元化

红色经典电影育人功能的发挥需要特定的资源载体予以支撑。尤其从思政教育角度来看,高校应充分挖掘红色经典电影资源,并优化整合相关资源,通过建立资源库的形式划分各类电影题材和内容,为其在思政教育中的有效使用奠定内容基础。其一,高校及教育者应重视红色经典电影的思政育人功能,以此引领育人资源的深入挖掘。在育人实践中,高校应着眼于宏观规划,充分把握思政教育实际,全方位挖掘电影资源,确保育人内容的丰富性。并优化思政教师队伍,以人才引进、专业考核等方式优化人员结构,以系统培训、学习交流等活动提升教育者红色文化素养,结合电影资源挖掘相关实践,全方位提升教育者队伍综合素质,更好地引领思政育人功能的充分发挥。其二,各高校之间、高校与相关机构之间应达成有效合作,在共建共享中完善红色经典电影育人资源库建设,以保障教育内容的多元化,便利思政育人功能的有效发挥。其三,教育者在育人过程中应重视电影资源的整合和教育内容的优化,在精准契合学生学情实际、对接教育主题的基础上,选择恰当的电影资源,以提升教育亲和力。例如,在爱国主题精神教育过程中,教师可选择《林海雪原》《狼牙山五壮士》等电影,通过相关片段的展现和人物情节的讲解,为大学生带来直观的情感熏陶和价值培育,推动红色经典电影思政育人功能的有效发挥。

(二)创新教育融入方式,激发学生自觉

弗里兹·朗电影的现实映射、表现主义与历史反思

■文/赵丽

德国编剧、导演弗里兹·朗是德国表现主义的代表人物,也凭借《蜘蛛》《尼伯龙根之歌》《大都会》《马布斯博士的遗嘱》等名片成为早期欧洲电影史上不可或缺的重要创作者之一。在短暂受到俄国纳粹活动影响的创作生涯中,弗里兹·朗用象征和隐喻的表现主义手法躲避纳粹政权严苛的文化政策,对人性中复杂和阴暗的东西进行变形揭示,具有强烈的现实映射;在历史故事、传说演绎、科幻与心理想象等多元化的内容中,弗里兹·朗将对人性的剖析和对历史终极命运的关注放入影片中,电影中的每个电影角色都代表着社会现实的各个方面。在当今回望弗里兹·朗的影片,仍可以看到这些创作对后世电影的深远影响。

一、对社会现实的深刻映射

尽管弗里兹·朗的创作类型与主题千奇百怪,但在科幻、传奇、历史等种种外衣之下,弗里兹·朗电影的情节却也并不复杂,观众也很容易在其中发现故事与现实之间的映射关系。《马布斯博士的遗嘱》以德国表现主义中最具代表性的科学家心理犯罪模式,指向纳粹政权鼓动人民为其所用的邪恶伎俩,以政治与现实的隐喻提醒着当时因为第一次世界大战战败后贫穷的德国人民,要小心马布斯博士这样的罪恶野心家麻醉和鼓动人心。在马布斯博士的催眠术下,检察官代表着人类坚强不屈,始终坚持正义感的一面,他是唯一一个曾经在马布斯博士的催眠术下沦陷的人,而且最终战胜了邪恶的马布斯博士;托德伯爵则代表着人性中软弱的一面,他在马布斯博士的心理暗示下甚至对自己产生了怀疑,最终没能胜过马布斯博士的邪恶力量;利用催眠术操控人类的马布斯博士则代表着人性恶的部分,他为了自己的利益几乎无恶不作,可以轻易地鼓动下层人民为己所用,代表着一战落败后利用民众保守主义心

理迅速崛起的法西斯政权。影片中象征纯洁无辜民众的卡拉曾对马布斯博士发表一番“表白”:“没人知道他是谁,他在哪,他活着,他远远高于这个城市,他是诅咒和永恒的赐福,他是活着的最伟大的人,而且他一旦爱我!”像极了法西斯掌握政权后德国人民对希特勒的盲目崇拜。这部上映于1932年的电影,早在希特勒发动的啤酒馆暴动前一年就准确映射出德国社会人心浮动的现实,显示出导演对社会现状的精准把握;也因当时正是德国纳粹在德国兴起,弗里兹·朗因拍摄此片而惹怒了纳粹,不仅影片被禁止上演,导演的艺术创作与人身自由也受到了严重影响,可见这部影片在德国影响之深远。

二、富于表现主义的镜头语言

表现主义根植于一次世界大战以后德国艺术与思想界反思人类行为的思想潮流。在高压政治环境与对政治的普遍失望情绪下,德国表现主义形成了注重形式和节奏,用强烈的对比和夸张的变形展现对人类社会悲观看法的特性。这和第一次世界大战带给欧洲人的毁灭和挫折有关,也对德国对创作者自由的压迫有关。在《尼伯龙根之歌》中,弗里兹·朗以兼具德国古典主义、强烈象征主义和德国表现主义特征的手法表现日耳曼民族的英雄史诗,画面以对称的形象、充满力量感的动作体现了庄重的仪式感,全景拍摄齐格弗里德举起宝剑斩杀巨龙时,与岩石形成高反差的色调阴影,具有绘画感和史诗性,背光与顶光表现的渥努姆斯城充满绘画质感;沙画手法加黑白定格影像呈现克米利尔特的梦境,营造出心理剧般波动奇幻流淌的效果。在《大都会》中,开场的换班和机房里工人的操作,动作都具有机械节奏僵硬的强烈形式感,画面用了一种极端的明暗对比展现加班工人浑浑噩噩的状态,同时将机器变成了一个奴役并且吞噬人的神像,玛利亚

与骷髅的追逐戏中,摄影上用手电光的移动处理镜头关系,以黑暗中有限的光照形成非人的视线,营造恐怖气氛。在超现实的想象中创造出了一种极端的纯粹精神世界。弗里兹·朗就是用这种夸张的电影语言,对他对这个社会的嘲讽和愤然,淋漓尽致地表现了出来。

三、20世纪的历史预言与反思

在当下说起德国电影,我们的思路可能会集中在那些沉重的反思一战二战的 历史战争影片上,从而忽略弗里兹·朗在战前完成的一系列创作。尽管弗里兹·朗的创作因多采用寓言手法叙事,与战争中现实事件的关系不大,主题也没有直接的历史反思那么沉重,但却是在灾难到来前准确体察到社会细微变化并在影片中委婉展现出的作品。例如,《大都会》中工人群体本是极其具有力量与再生能力的群体,在灾难来临前却一无所知,盲目自信、容易轻信他人,被别有用心之人操纵;机器人玛丽亚挑动工人和资本家的对抗,厂房里的大机器都被砸得满目疮痍,工人们欢呼自己的“胜利”殊不知自己的家里已成大水漫灌;在他们发现“真相”后,没有探究原本神圣的玛利亚变成机器的原因,只是愤怒地将机器玛丽亚烧死;这是愚昧无知的人们对机器的恐惧的最极端化表现,也是当时的工人因为惧怕失业而对“捣毁机器”这种极端做法的一种反思。他们急于否定那些自己未经经历的东西,来掩盖自己的无知与恐惧。因此,玛利亚之死不仅是对启示录中的末日之战的寓言表现,更是电影导演对当时已经初露苗头的工人运动和民粹主义的担忧和顾虑;在历史的危机前,在社会上占有相当数量的工人能否承担起改造社会的重任?《大都会》不仅是对“未来”想象的未来城市的描绘,也是弗里兹·朗在危机边缘对20世纪灾难性未来的历史反思与大胆预言。

(作者系西安外事学院国际合作学院副教授)

经典红色电影融入大学生心理健康教育的路径探索

■文/芦丽莉

经典红色电影以真实的历史事迹和人物故事为叙述主线,通过必要的场景渲染和人物形象刻画,以直观真实的场景表达反映中华儿女对正义真理的追求、对生命价值的探讨。分析经典红色电影的产生背景及发展历程可知,其具有鲜明的意识形态和强烈的感染力,能在改编真实事件的基础上,塑造生动的人物形象,最大化还原革命先辈的奋斗历程。

现阶段,成长于互联网信息技术快速发展转变环境下的大学生普遍具有相对灵活思维方式、较强的自我意识、个性化的学习习惯、多元化的价值取向,反映出当前高校特有的学情实际现状,可为教育教学活动的创新调整提供有效依据。新时代背景下,社会越来越关注人才综合素质,不仅要求大学生具备较强的专业理论知识和实践技能,还要求大学生具备正确的价值观、高尚的思想道德修养、健全的思想人格、高水平的心理健康素养。结合当代大学生人格特征分析可知,大学生心理健康教育面临较为严峻的教育形式,亟需创新教育模式、深化对大学生健全人格的培养,并在价值观培育的有机协同中促进大学生成长为德智体美劳全面发展的时代新人。经典红色电影作为高校教育的重要资源之一,具有价值引领、思想引导、情感熏陶、人格塑造等多样化功能,将其融入心理健康教育能在丰富教育资源的同时创新教育模式,以电影特有精神带领大学生深化自我认知,培养学生自我调节能力,并结合价值引领增强学生对红色文化的认同感,在特殊情感体验中培养学生艰苦奋斗、无私奉献的伟大精神,助推大学生全面成长。

一、以经典红色电影为资源实践电影治疗,激发学生共鸣引领心理适应

源于欧美国家的电影治疗在传入我国后,被运用于心理健康教育领域,可作为一种教育补充手段改善大学生焦虑、抑郁等心态,并在情感共鸣中缓解大学生人际关系压力,提升大学生个人心理健康水

平。对大学生心理健康教育而言,以经典红色电影为资源,可丰富电影治疗的素材来源,并在此类电影的价值引领与精神熏陶下激发大学生情感认同,并在拓展心理健康教育场域的同时提升心理健康教育的趣味性与亲和力,从而引领大学生心理适应,更好地发挥经典红色电影的特有育人功能。对此,高校及教育者可选择经典红色电影素材,以大学生心理健康教育开展实际为依据,积极实践电影治疗,通过打造“红色光影学堂”为大学生提供赏析经典红色电影、接受情感熏陶和价值培育、人格引领的有效途径,结合大学生心理健康需求,组织必要的影评、再创作等实践活动,带领大学生在直接参与体验中感知红色精神、认同红色文化,并以革命先辈的生命追求要求自己,形成正确的生命认知。在此过程中,教育者应加强对大学生心理健康的指导,鼓励学生主体积极参与电影治疗以产生情感共鸣,结合必要的心理健康教育理论知识引领大学生心理适应,从而带领学生找准个人发展定位、明确成长目标,养成积极健康的心理品质,逐渐成长为强国建设、民族复兴的接班人。

二、以经典红色电影为支撑丰富教育内容,活跃教育氛围深化心理认同

经典红色电影可厚植大学生爱国主义情怀,并在引领大学生价值目标追求的过程中,培养大学生的积极心态与健全人格,而实现此目标需要心理健康教育内容的持续丰富,将经典红色电影资源融入心理健康教育,能在丰富教育内容的基础上为教育过程注入活力,并结合教师引领深化大学生心理认同。其一,高校应带领心理健康教育者建设经典红色电影影视库。借助大数据、云计算等技术整合经典红色电影素材,通过分析此类电影与心理健康教育主题、目标、形式等层面的契合性,从大学生学情实际出发,在调整转化中形成特有的数据资源库,为心理健康教育内容选择提供有效支撑,在丰富教育

主动参与思政教育

电影思政育人功能的充分发挥需要大学生主体的积极参与,这既是凸显大学生主体地位的实践需求,又是深化教育影响的主要途径,基于此,高校及教育者需立足学情实际,创新红色经典电影的展现形式,以新型教育模式和多样育人活动激发学生参与热情,并在师生充分互动中深化道德熏陶和价值引领。其一,高校及教育者应重视学生主体地位,贯彻落实以人文本的育人理念,全方位推进红色经典电影思政育人功能的充分发挥。为此,高校及教育者应以新时代为导向,结合教育新形势和学生新特征,树立学生主体育人理念,并重视学情实际调查,为不同专业、不同类型的学生设置专属资源库,在此基础上优化调整红色经典电影资源的融合。其二,高校及教育者应在精准定位学情实际的基础上,创新电影融入方式,以多样化的育人活动带动学生积极参与。在此过程中,教育者应树立供需平衡理念,在深入了解不同学生主体思想道德修养、价值选择、专业特色及学习需求的基础上,从电影育人资源库中选择相契合的内容,结合翻转课堂、合作探究、情景体验等多种育人方式,实现思政育人价值。其三,大学生应牢固树立教育主体理念,积极参与各类育人活动,在自身主观能动性的发挥中深化交流,感知红色经典电影中的红色精神内涵。例如,大学生可参与“经典电影再创作”、主题电影配音等活动,在亲身体验中感知红色精神,认同红色文化,并在与教育者的充分互动中接受实践引领,从而实现红色经典电影特有的育人功能。此外,高校应强调师生参与电影育人活动的评价反馈,以更直观的视角体现育人活动效果,为调整教育模式、优化电影育人资源提供有效参考,从而在动态化调整中强化红色经典电影育人实效。

(作者系琼台师范学院音乐学院讲师)
本文系2022年海南省教育厅高等学校教育教学改革研究项目《红色文化融入高校艺术美育的路径研究——以原创舞台剧<光耀琼崖>为例》(项目编号:HNjzq2022-69);2022年琼台师范学院“三全育人”综合改革项目《红色文化育人功能及实现路径研究》(项目编号:SQYR202214)的研究成果

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告