

新媒体时代秦腔艺术传承的影视化呈现

■文/董培琪

秦腔艺术是一种依托情景和音乐相辉映来表现秦人物质世界与精神世界的综合艺术,融合音乐、舞蹈、雕塑、美术等艺术形式,是我国非物质文化遗产的重要组成部分,是中国特色文化的“活化石”。秦腔艺术包含舞台美术、表演艺术、演唱音乐等部分,是我国最为古老的戏剧剧种之一。随着新媒体技术的不断更新,当代人对秦腔艺术的保护与传承不再局限于将其简单地尘封于历史岁月中,而是借助新技术以影视化方式重新讲述历史故事,展示秦腔艺术的独特魅力,进而吸引更多年轻群体了解秦腔艺术,努力成为秦腔艺术传承者,为秦腔艺术在新时代传承注入新活力。不可否认,新媒体时代秦腔艺术传承的影视化呈现能够通过唤醒民众乡土记忆、借助丰富的声光影象秦腔独特魅力、通过“进校园”促进秦腔学科发展,并且借助新媒体平台实现跨界融合,实现秦腔艺术传承的社会价值、美学价值、教育功能和文化价值,不断拓宽秦腔艺术传承渠道。

聚焦时下社会热点,唤醒民众乡土记忆

各类影视剧中的戏剧元素已成为我国民众共同的文化记忆符号。秦腔艺术的影视化呈现一般通过方言、建筑地标、戏剧等要素营造特色化的影像场景,触发观众强烈的乡情情怀与久远的乡土记忆。与《三滴血》《周仁回府》《铡美案》《寒窑记》等经典秦腔电影中着重刻画历史典型人物不同,新媒体时代以秦腔艺术为题材的电影摒弃传统记录视角,聚焦平凡人物生活,传达“越是普通人,越是社会和文化发展的最好土壤”影片基调。以陕西华州区拍摄的《一曲秦腔》电影为例,其涵盖秦腔、华州老腔、方言等极具陕西特色的文化元素,聚焦时下乡村留守儿童、老龄化等社会热点,刻画基层党员群众与干部全面建成小康社会的决心,依托“桥峪水库”等具有文化特色的影像,唤醒民众

乡土记忆。影片中的留守青年毛冬,虽生活条件艰苦,但从未放弃“立志成为专业秦腔演员”的梦想,一直不懈努力,即便与专业秦腔演员存在一定差距,但他实实在在代表着秦腔艺术最自由、最真实的生命力。影片唤起年青一代的乡土记忆和振兴乡村的共鸣,证实秦腔艺术影视化呈现有助于秦腔艺术发展突破地域限制,未来能够与其他地域特色相联系形成新的传承形式,营造出秦腔文化繁荣的社会氛围,充分彰显秦腔艺术影视化呈现的社会价值。

创新影视声画呈现,高度契合现代审美

新媒体时代,民众审美愈加多元化,促使秦腔传承者紧跟时代潮流重点改革秦腔影视化呈现的声音与画面,通过认真研究秦腔音乐、乐队建制、男女声腔、实景拍摄等,最大程度克服“同腔同调”和传统舞台表演单调的缺陷,并加强对演员的嗓音研究和声乐训练,甚至针对不同演员的演唱进行“量音定制”,保障演唱者在合适的声区和调门上演唱,准确传达人物情感、烘托气氛,而后借助电影、电视和广播等电子媒介融合优势,推动秦腔艺术声音和画面的传播更具魅力。例如,2005年西安三意社根据秦腔传统名剧《狸猫换太子》改编的十集电视剧,风靡土豆、优酷等网站,其一改传统舞台的表演方式,采用实景拍摄,且人物装扮更为柔美,高度契合当代大众审美,强化了秦腔艺术的审美效果。近年来,秦腔电视栏目《秦之声》《大秦腔》《大戏台》的受众不断增加,是秦腔艺术依托电视媒介呈现丰富声音画面、彰显独特秦腔魅力的成功案例,使受众深刻感受到秦腔腔调、精致妆容、不同角色、漂亮戏服之外的现代美。

通过“秦腔进校园”,发挥教育功能

秦腔艺术涵盖的文化内涵,传统技

艺、风土人情、历史精神等,既能够作为新媒体时代秦腔艺术和戏曲研究者的研究对象,填补秦腔学科研究空白,为我国戏曲学科整体走向成熟做出贡献,也能够通过“秦腔艺术进校园”方式,发挥教育功能。21世纪初期,秦腔戏曲表演机构开始与知名高校合作,共同建构专业人才培养体系,如陕西省戏曲研究院与西安交通大学共同建立西安交通大学戏剧学院,整合双方资源与品牌优势,由专业戏曲师傅言传身教指导学生戏曲表演动作等,由高校专业教师教授戏曲文化理论知识和学术研究成果,使新时代秦腔艺术传承人才拥有系统化的知识储备,助力我国戏剧事业可持续发展。西北师范大学坐落在秦腔艺术传承地——兰州,校内热爱秦腔的学生自发成立校秦腔社团,通过相互学习和学长教学等方式学习秦腔艺术,且拍摄出《秦韵新声》秦腔纪录片,成为传承秦腔艺术、推进秦腔艺术影视化呈现水平提升的新生力量,是秦腔艺术影视化在高等教育领域的重要呈现。

借助自媒体传播载体,发挥文化价值

新媒体时代,秦腔艺术影视化呈现不断丰富,很大程度上得益于秦腔艺术传播平台的多元化。秦腔艺术传承主体凭借自媒体平台的可移动性,以及自媒体传播的快速化等优势,进一步发掘秦腔艺术的深厚文化价值。例如,秦腔戏曲电影《千古一帝》演员任小蕾,在抖音平台发布《千古一帝》电影片段,使更多人对秦始皇陵、兵马俑等陕西文旅景点产生兴趣,带动当地旅游业发展,是戏曲文化、自媒体和旅游跨界融合发展的成功案例,为电影注入新活力,充分发挥了秦腔艺术的文化价值,且有助于陕西秦文化的传播。可见,新媒体时代秦腔艺术影视化呈现的核心之一在于优秀文明的传承,证实秦腔作为与时俱进艺术形式的独特魅力。

(作者系渭南师范学院音乐学院讲师)

我国动画电影中民族符码的应用与再设计

■文/魏林红

随着中国动画电影产业的逐渐崛起,越来越多的电影制作团队开始关注如何在作品中融入中国传统文化元素,以更好地反映中国文化特色。这一趋势促使了民族符码的应用和再设计。民族符码指的是特定文化中的符号、图像、音乐、情感和价值观,它们通常代表着文化的核心特征。在动画电影中,民族符码可以包括传统的文化元素,如汉服、传统音乐、古老的故事情节等。这些符码的应用有助于加深观众对中国文化的理解,同时也提高了电影作品的吸引力。

一、我国动画电影中民族符码的应用

第一,展现古代文化魅力。古代文化的呈现在中国动画电影中具有重要的意义,它可以通过细致的视觉表现和深刻的情感传达,引领观众进入一个丰富的历史时空。首先,古代文化的呈现需要精心设计的美术风格和场景,以还原古代生活场景。通过精细的画面细节和场景布置,动画电影可以带领观众穿越时光,感受古代文化的魅力。例如,《大圣归来》通过华丽的古代仙境和神话元素的画面设计,成功地呈现了古代中国的神秘之美。其次,加强对于古代文化符号的运用。古代文化中充满了各种符号和象征,这些符号包括龙、凤、麒麟、孔明灯等等。动画电影可以运用这些符号来加深文化的内涵,同时也能激发观众的好奇心和兴趣,使其更深刻地理解古代文化的象征意义。最后,动画电影可以通过角色的服饰和建筑物的设计来体现古代文化的特点。例如,通过精心设计的汉服、盔甲和古代建筑,观众可以更好地理解中国传统的服饰和建筑风格,同时也能够感受到不同历史时期的文化差异。例如,《大鱼海棠》以中国古代神话为基础,融入

了传统的汉服和宫廷文化元素,成功地吸引了观众。第二,加强对于传统音乐的运用。音乐是中国文化的重要组成部分,通过在动画电影中使用传统乐器和旋律,可以营造出浓厚的中国文化氛围。首先,传统音乐以其独特的旋律、音色和演奏方式,能够深刻地表达情感。动画电影可以通过运用传统音乐,将观众带入故事的情感世界。例如,古琴、二胡、笛子等传统乐器的音乐,可以在电影中表现角色的内心世界,强化情感冲突和发展。其次,传统音乐承载着深厚的文化内涵,通过运用传统音乐,动画电影可以传达中国文化的智慧和价值。这些价值观念可以融入角色的行为和决策中,从而增强电影的文化深度。例如,在动画电影中使用古曲来表现忍耐、坚韧和智慧,能够引发观众对这些品质的思考。最后,传统音乐的运用可以提供观众与中国文化互动的机会。观众可以通过音乐的欣赏,更好地理解中国的文化传统。这不仅丰富了电影的观赏体验,还有助于促进文化交流。例如,《哪吒之魔童降世》中使用了传统音乐元素,增加了电影的文化深度。

二、我国动画电影中民族符码的再设计

其一,创新叙事方式。创新叙事方式是中国动画电影中的一个关键因素,可以让作品更具吸引力和独创性。首先,要对中国动画电影实现非线性叙事。非线性叙事是一种将故事按照非传统的时间线呈现的方式,这可以为观众提供更多的思考空间和情节解密的机会。通过回溯、倒叙、平行叙事等方式,动画电影可以呈现出更为复杂和多维的故事结构。观众会对故事情节有更多的猜测和思考,提高他们的参与感。其次,针对主题进行多维解读。一

个故事可以有不同的解读和层次,创作者可以通过不同的视角和情节,呈现出多重主题。这种叙事方式可以让观众更深入地理解故事的内涵,同时也为不同年龄和背景观众提供了不同的观看体验。最后,加强视觉叙事。动画电影是一种视觉媒体,视觉元素在叙事中起着至关重要的作用。通过巧妙的画面构图、视觉效果和符号运用,创作者可以通过视觉语言来传达情感和故事情节,而不仅仅是依赖对话和文字叙述。其二,探索多元文化。探索多元文化在中国动画电影中的应用具有重要的意义,它可以作为作品增加丰富的层次,同时也促进文化交流和理解。一方面,要深刻展现地域文化。中国是一个拥有众多地域文化的国家,不同地区拥有各自独特的文化传统。通过在动画电影中呈现不同地域的文化元素,可以让观众更好地了解中国各地的文化差异。例如,电影可以展示西南地区的少数民族文化、西北地区的丝绸之路文化、南方的水乡文化等等。另一方面,展现多元民族文化。中国是一个多民族国家,拥有56个民族。通过在动画电影中反映不同民族的文化特点,可以促进民族文化的传承和多元文化的尊重。动画电影可以探索不同民族的语言、服饰、传统习俗等元素,以展示中国多元文化的丰富性。此外,要进一步促进文化融合与创新。多元文化的探索可以促进文化融合与创新。通过将不同文化元素融合在一起,动画电影可以创造出具有独特风格的作品,激发观众的好奇心和创造力。这种文化融合也有助于创作者挑战传统观念,开拓新的创作领域。

中国动画电影中民族符码的应用和再设计有助于提高作品的文化深度和吸引力,同时也有助于传承和发展中国传统文化。通过创新和探索,中国动画电影有望在国际舞台上获得更大的影响力,为世界观众展示中国文化的独特之处。这一领域的发展将需要创作者、制作团队和政府的共同努力,以推动中国动画电影的繁荣和创新。

(作者系桂林电子科技大学讲师)

新时期红色电影对大学生思想政治教育价值引领

■文/赵斌

红色电影传达的主流价值和意识形态得到社会大众的广泛认同,且红色电影相较于其他电影类型能够体现出鲜明的政治立场,在传递与弘扬社会正能量方面发挥着重要作用,与大学生思想政治教育功效性高度契合。红色电影渗透于大学生思想政治教育中,可以在传承与延续红色精神的基础上,为大学生信仰教育、三观教育的顺利开展提供有效助力,全面提升大学生综合素质。

改革开放以来,红色电影与新时代、民族精神密切结合,其中,红色电影《惊天动地》深情展示了全国军民万众一心抗震救灾的英雄壮举;《我和我的祖国》(回归篇《白昼流星》)充分展现了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,以民族精神在新时期的具体体现,启发大学生对人生现实的思考。尤其红色电影中所涵盖的思想价值观念、社会准则、道德规范等内容,对于正处于信仰生成关键期的青年大学生而言至关重要,其在大学生思想政治教育中的融入可充分发挥导向功能、保障功能、育人功能,引导大学生思想理念,坚定大学生政治立场、增强大学生道德意识。

导向功能,引导大学生思想理念

导向功能是大学生思想政治教育的基本功能之一,是思想政治教育意识形态性和目的性的体现。新时代大学生是伴随互联网发展成长起来的一代,学习能力强、思维活跃,但由于受到西方思潮的影响和冲击,其极易在思想层面出现理想模糊、信仰迷茫等问题。运用红色电影引导大学生思想理念,是思想政治教育工作者的首要任务。

高校思想政治教育工作者应明确红色电影受到年轻一代观众推崇,深层次原因在于红色电影的艺术性和表现

力更容易引起大学生思想共鸣。近年来,越来越多红色电影出现在国内外文化市场上,创作者立足新时代背景,围绕红色人物和红色事件进行创作,并致力于创新红色精神的表达方式。以《建党伟业》《我和我的祖国》等红色电影为例,从个体叙事角度入手,将宏大的革命历史融入真实的个体描绘中,以“前夜”“相遇”“夺冠”“回归”为主题,将开国大典的顺利升起、国防科技战线科研工作者的舍家为国、1984年中国女排在洛杉矶奥运会夺冠、1997年香港回归祖国等故事串联起来,使各人物、各事件的呈现更加鲜活生动。思想政治教育工作者可以通过影片,有效规避传统“说教”式教育方式,在有限教学时间内加深学生记忆,以自然讲故事的方式引导大学生深入思考红色精神,提升大学生对爱国主义、民族凝聚力、民族团结等思想的认知,切实发挥红色电影作为大学生思想政治教育“蓝本”的积极作用。

保障功能,坚定大学生政治立场

大学生思想政治教育的重要功能还包括“保障功能”,这也是高校思想政治教育遵循社会发展规律的具体体现。新时期,大学生关注民族和国家前途的渠道更加丰富。而面对当前国内外形势严峻的状况,高校思想政治教育工作者应引入红色电影,助力大学生树立理性思辨的思维,掌握扎实的政治理论知识,深入理解坚持正确政治立场的底层逻辑和渊源,准确把握各类社会矛盾的本质。据此,借助红色电影加强大学生社会主义教育、开展党的基本路线教育成为大学生思想政治教育的核心任务之一,这与政治建设主要内容相一致。

高校思想政治教育工作者可以结合《开国大典》《建国大业》《建党伟业》

《建军大业》等红色影片,让大学生系统了解我国近现代史发展,以北伐战争、抗日战争、国内战争、中华人民共和国成立等历史事件,感受红色电影中塑造的主人公形象,无论是革命战争时期的英雄人物,还是和平建设时期的先锋模范,皆能够作为我党和人民集体力量与智慧的化身,让大学生“以史为鉴”,在个人成长和发展中不断坚定基本立场,积极践行社会主义核心价值观和接班人重要使命。

育人功能,增强大学生道德意识

大学生思想政治教育的重要功能还包括育人功能。高校思想政治教育工作者需要发掘红色电影的道德育人价值,遵循大学生思想品德形成和发展的规律,以提高大学生综合素质。新时期,大学生整体具有正确的道德意识,且对道德行为持有积极态度,但是其道德意识和行为之间的矛盾较为突出,出现“知行不一”的情况。高校思想政治教育工作者应结合红色电影,营造有利于大学生道德水平持续提升的教学环境,依据大学生素质、专业能力、专业知识、思想道德水平等具体情况,深入开展德育教育,重点培养学生的公德意识和美德习惯,推动大学生品德修养、身心素质等综合发展。

思想政治教育工作者可以结合《杨善洲》等红色电影,发掘共产党人高风亮节的高尚品德,让大学生通过卖房子也要造林的老书记、穿草鞋的老书记、誓把荒山变绿洲的老书记、不让家人沾光的老书记,以及治理沙丘的老书记等鲜活事迹,深刻理解“实事求是,求真务实、牢记宗旨,一心为民、甘于清贫、艰苦奋斗”的杨善洲精神;结合《焦裕禄》等红色电影,让大学生感悟“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神的内涵。可见,红色电影所凝聚的民族精神,在不同时代具有不同的感召力和威慑力,对于培养大学生优秀品德具有深刻价值。

(作者系渭南师范学院美术学院讲师)

品特戏剧的现实主义美学特色

■文/张艳霞

19世纪下半叶蔓延至20世纪初的现实主义潮流,为戏剧艺术的发展打开了新的视野和可能。在此背景下,品特戏剧脱颖而出,以其独特的现实主义美学,深刻揭示着社会生活的真实面貌和人的多面性。品特戏剧的现实主义不仅仅体现在舞台的表现技巧和人物刻画上,更在探讨社会现实和人性时,展现了深刻的社会批判精神和人文关怀。通过对日常生活的细腻观察和深刻剖析,品特戏剧为我们呈现了一个多维、真实而又深刻的社会图景,引领观众走进人性的深处,探索社会现实的复杂矛盾。这种特殊的现实主义美学不仅赋予了品特戏剧独特的艺术价值,也使其在戏剧史上占据了重要的位置。

平民形象——现实主义人物美学

戏剧是以人物为中心的舞台行动艺术,因而人物才是戏剧的灵魂。对于一部现实主义戏剧而言,除了展现故事情节之外,还应进入人物内心更深处、对自己进行解读,进而唤起观众的认同感。而剧中塑造的人物往往是更接近于现实生活的普通人,他们与现实中的我们有很多的相似之处,以致于我们很自然地就会被戏剧所吸引。

品特戏剧在一定程度上就延续了这种现实主义传统。相较于荒诞派和后现代主义对人物古怪和非人性的描写,品特戏剧更加强调人物的真实、普通和人性化。正如其在采访中所强调的:“人物呈现一种自然的状态,我尽可能地靠近去观察他们。”因此,创造生动、真实且富有人性化的人物,是品特戏剧人物塑造的关键,也是衡量一部现实主义剧作的重要标准。一方面,品特虽然在戏剧中用荒诞派的创作方式展现社会生活的混乱与不堪,但其人物均来源于现实,不像荒诞派的人物那样无身份和职业、甚至无性别的高度抽象。品特戏剧所呈现的大

多数是与现实生活相似的市井寻常之辈。无论是《情人》中的理查德和萨拉夫妇,还是《山地语言》中的军警和老妇人,均能从现实生活中找到相对应的人物。另一方面,品特戏剧中对人物动作也进行了现实主义的描述,并期望通过现实生活的行为动作来揭示人物复杂的内心。比如在戏剧《送菜升降机》中,品特详细描写了班和格斯特弯腰、打哈欠、看报纸等日常动作,他们虽然表面上做着一些无关紧要的事情,但两人目光接触两次但却毫无交流,揭示了两人之间关系的冷漠。

房间意象——现实主义场景美学

现实主义戏剧总是通过一定的场景设置来创造出一种日常生活的幻觉。为了尽可能地接近现实生活,现实主义戏剧往往会通过让观众更加接近或熟悉的环境、情景来打造舞台场景,以便更易被观众所接受和理解。在品特的戏剧作品中,特别是早期创作的《房间》《生日晚会》《送菜升降机》等几部作品以及中晚期的部分作品均以“房间”作为故事发生、发展的重要场景,由于戏剧时间较短,因而场景的设置也显得较为紧凑,导致戏剧的矛盾冲突大多比较集中化。比如戏剧《送菜升降机》将场景设定在一件狭小的地下室;《看管人》则将故事的发生地点设定在一间破旧、昏暗且狭小的下层平民的房间里,房间中处处是主人公捡来的废旧物品;而《情人》所讲述的是英国中产阶级的家庭生活,所以品特将该戏剧场景设定在一套公寓房中。由于品特这种以房间意象为场景的设定方式与19世纪传统现实主义戏剧极为相似,因而不仅现实出一定的现实主义场景美学。不仅如此,在品特戏剧的场景中,道具的使用也具有一定的现实性,不仅是我们在现实生活中使用的物品,而且道具的摆设也非常符合现实。比如,戏剧《房间》中

的煤气取暖器、洗手槽、烟灰缸、桌椅等道具都是我们日常生活所使用的东西。这种现实主义场景更能使观众产生代入感,进而拉近与观众的距离。

真实对话——现实主义语言美学

品特的戏剧语言是构成品特式现实主义风格的标志。与传统戏剧语言的准确、流畅、连贯、完整不同,品特的戏剧语言时常表现的较为含糊不清、支离破碎、前言不搭后语,而且还存在大量的停顿和沉默。尽管现实主义戏剧家非常重视语言的流畅、生动、生活化,但品特却认为真实的对话绝不可能那么流畅和完整。相反,品特认为人们其实害怕真实的交流,因为真实的交流往往能向人们暴露自己。因此,品特戏剧将人们日常生活中真实对话状态搬上舞台,采用缺少逻辑和语法错误的语言来掩盖或阻碍交流,以此传达人物心理、性格。在品特戏剧中,人与人之间交流总是含糊不清、嘟嘟囔囔,经常存在句子不完整、语法错误、逻辑混乱的情况,这种独具特色的戏剧语言虽然看似不合情理,但却最符合日常生活。比如《送菜升降机》的戏剧语言就极具生活化和现实性。剧中主人公班和格斯特为了点火的事情而争吵,但两人的对话看起来似乎并不顺畅,格斯特为了掩饰内心的恐惧,支支吾吾地寻找话题,而班却向对待仆人一样对格斯特指手画脚,使得格斯特不得不屈服,从而用最简洁的话语揭示格斯的胆怯与不安。

综上所述,品特戏剧通过平民形象的塑造、现实场景的搭建以及真实语言的描写处处挖掘现实生活中的细节,期望通过更接近真实的描写和刻画来揭示社会情境和人物的内心世界,不仅充分体现了品特戏剧对现实主义戏剧创作风格的延续和追求,而且还启示了品特个人锐意创新的艺术精神。这种对于戏剧的创新精神值得当代学者和戏剧家学习借鉴。

(作者系咸阳师范学院外国语学院讲师)本文由咸阳师范学院“学术骨干”资助(XSYXSGG202109)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行人。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspjsj@163.com jxspjsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

