

非物质文化遗产创意产品设计 在电影作品中的应用

■文/莫红蕾 王寅飞

非物质文化遗产是当地各族人民在日常生产生活实践中积淀的智慧结晶,具有鲜明的地域性与文化性,蕴含中华民族独特的文化价值观念与实践经验。在当前多元文化背景下,非物质文化遗产更是凭借民族性,成为国人增强文化自信、树立文化自觉的重要源泉。因此,传承与保护非物质文化遗产已是不可忽视的现代文化工作。电影作品具有完整的意义内容、鲜明的艺术特征与广泛的传播途径,是传承非物质文化遗产的有益尝试。但这并不意味着原封不动地将非遗文化呈现在电影中,而是要依据电影内容进行非物质文化遗产的创意设计,实现二者的有效融合。

挖掘非遗文化要素,实现创意结合

非物质文化遗产内涵丰富,是电影创作独特的取材来源。回顾我国电影发展史发现,非遗文化要素逐渐被有意识地融入电影作品中,成为彰显文化自信的关键举措之一。电影中的非遗文化在持续的艺术探索创作中呈现出多样化形式。一是非遗文化作为主要线索存在。通常指电影作品将非遗项目作为故事主体或推动剧情发展的载体,部分甚至直接以非遗文化作为电影名称。例如,电影《信天游》将“信天游”这一非物质文化遗产贯穿影片始终,它是主角杨书记的影子。《信天游》是国家非物质文化遗产项目陕北民歌的重要代表,产生于当地民众的日常生活中,展现出黄土高原独特的地域风格特点,是体现中华民族的非遗形式。二是非遗文化相关产品作为次要线索存在。相比之下,非遗文化作为次要线索存在时,占据电影的时间和篇幅较少,通常作为推动剧情走向的元素穿插在电影情节中。例如,电影《八佰》中山东兵爱好皮影戏并随身珍藏皮影的举动,展现人物角色的内心情感,与电影情节环环相扣。三是非遗文化作为背景存在。具体指非遗文化通常作为场景布置、道具等出现在电影作品中,以潜移默化方式传递给观众。例如,电影《大鱼海棠》在场景设计方面,运用大量福建土楼的传统建筑元素,澎湖妈祖仍是利用楼中水井打开通往人界的海天之门。同时,电影大笔墨地运用具有代表性的中国民俗色彩——红色,以强烈的视觉冲击力赋予电影作品浓厚的东方神秘感。

把握多元表现方式,强化镜头语言

在有关非物质文化遗产的电影创作

中,除注重内容创新外,还强调表达形式。电影作品的镜头语言主要包括以下两种。一是以人为本的叙事结构。以非物质文化遗产为主体创作的电影作品并非单纯讲述客观的非遗载体,而是将镜头对准非遗文化背后的传承人。通过讲述人物与非遗之间生动真实的故事,使非遗传承不再是“冰冷”的工艺程序,同时为电影作品增添人情味。例如,《百鸟朝凤》是一部讲述黄河岸边新旧两代唢呐人故事的电影。影片中,田园牧歌、诗情画意的乡村生活是唢呐人日常生活的写照,唢呐是平凡生活中的消遣,红白喜事中的唢呐是代代传承的仪式感,体现出唢呐人对民俗艺术的执着坚守。而与西洋器乐的对抗则展现了唢呐的传承困境。影片通过刻画师徒情、父子情、兄弟情,淋漓尽致地传达了人们对非遗文化传承的忧患意识与反思创新精神。二是多元丰富视觉表达。近年来,非物质文化遗产备受重视。在电影拍摄技术愈发成熟的前提下,非遗文化与电影作品的结合为观众献上一场视觉盛宴,使静态的非遗文化真正“活”起来。电影《哪吒之魔童降世》利用3D打印、虚拟现实等技术手段,打造立体化、形象化的非遗景观。如太乙真人喝酒的酒坛以马家窑文化满纹彩陶罐为原型,守护结界的神兽以三星堆中“戴金面罩青铜人头像”和“青铜鸟首”为原型等,体现了非物质文化遗产创意产品在电影作品中的实际应用与意义。

融入当代社会需求,激发情感共鸣

新媒体时代,电影作品作为备受关注的社会化传播形态,能够多维度、艺术化地记录非物质文化遗产,实现高效传播。同时,电影并非完全“纪实性”地记载非遗文化,而是结合大众不断变化的文化需求进行的创新性创作,由此能够引发观众产生情感共鸣。一是寻求价值互动。非遗文化具有厚重的文化内涵与独特的精神底蕴,这是奠定电影作品基调的重要元素。例如,电影《雄狮少年》讲述三个被旁人无视的少年阴差阳错走上舞狮之路,最终凭借满腔热血和冲劲,成为自己心中“雄狮”的故事。主人公并非魔幻虚构的英雄形象,而是现实社会中的平凡者,他们在“舞狮”过程中表现出的少年意气、敬畏之心、拼搏之力,引发观众情感共鸣。二是受众偏好分析。非物质文化遗产创意设计恰当运用于电影作品中的关键在“创新”,以情理之中、意料之外的方式融入电影作品中,以丰富电影本身,满足受众需求。例如,电

影《满江红》作为一部诙谐悬疑的春节档电影,大胆尝试将豫剧、曲剧与摇滚结合,再配合人物大步疾走的动作,生动表达小人物的心理活动,使喜剧成分的“幽默”与悬疑成分的“烧脑”完美结合,与当代年轻群体的观影偏好高度契合。

加强电影作品监管,保护非遗特性

从实践来看,电影作品与非遗文化面临着商业价值与文化价值的矛盾冲突,甚至电影创作者会在利益驱使下对非遗文化进行盲目的、错误的“创新产品设计”。因此,相关部门要做好监督工作,实现非物质文化遗产创意设计在电影作品中的高效融入。一是加强内容理解力。在当前重视非物质文化遗产保护与传承的大背景下,部分电影创作者为打造卖点,将“非遗文化”作为营销噱头。但其往往只是简单地将非遗文化堆砌在电影内容中,甚至进行胡编乱造,并未真正理解非遗本身的文化内容,这不仅会损害电影的内容体系,而且极易使观众对非遗文化产生误解。因此,相关部门要加强内容审核,以专业认知能力严把质量关。二是加强非遗文化保护。现阶段,电影作品推动非物质文化遗产“出圈”,刺激非遗所在地区旅游业以及相关旅游产品快速发展的现象频频出现。但在此过程中,由于政府对非遗传承的监管不到位,反而使原生态的非遗文化遭到破坏,成为电影作品中的“一次性”创作素材。例如,电影《满江红》带火了太原古城,但如何应对大量游客的涌入,又如何实现对非物质文化遗产的活态性保护,成为当地政府监管工作的重点。

综上所述,以“创意设计”实现非物质文化遗产与电影作品的有效融合,有利于借助直观化、现代化的影像形式将非遗文化传播给大众。在未来发展过程中,相关部门与工作者应认识到非物质文化遗产创意设计在电影作品中的应用价值,通过充分挖掘非遗文化要素,把握多元表现方式、融入当代社会需求、加强电影作品监管等,实现非物质文化遗产的创造性转化与创新性发展。

【莫红蕾系柳州工业设计艺术学院讲师、高级工程师;王寅飞系柳州工业设计艺术学院讲师、助理研究员】项目基金:广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“一带一路”背景下柳州非物质文化遗产外宣泰译策略研究(2023KY1768);2022年柳州工学院创新创业教育专项课题:新文科背景下产品创新设计与开发课程专创融合教学研究(2022ZXZC28)

探究中国电影音乐的民族性表达

■文/张浩

电影音乐是电影的重要组成部分,是对电影的诠释,在转场过渡、渲染气氛、表达情感方面发挥着重要作用。作曲家张隽昌认为,中国电影音乐既需要戏剧性与交响性,也需要民族性。作曲家赵季平认为,中国电影,话是中国人说的话,故事是中国人的故事,那么音乐就应该是中国式的音乐语言。中国电影音乐中融入民族文化符号,能够增强中国电影音乐民族性,实现中国电影的民族性表达,提升中国电影的国际影响力。

中国电影音乐的民族性表达必然要融入民族文化符号,而音乐中的民族文化符号是中国优秀传统文化中的一部分,是对中华优秀传统文化的继承和弘扬,是向世界传播中国文化的重要途径。

民族文化符号可以为中国电影音乐创作提供丰富素材。从先秦到两汉时期,中国便拥有独具特色的音乐文化传统,战国的编钟、汉代的宫廷乐、唐代的鼓吹乐、宋元的杂剧乐、明清时期的说唱乐等皆是中华民族音乐宝库中的重要资源。创作者可从中选取合适的音乐表达形式融入电影音乐创作中,完成中国电影音乐的民族性表达。

中国各民族地域域富有特色的音乐形式亦是中国电影音乐进行民族性表达时不可忽略的内容。中国戏曲文化博大精深,京剧、豫剧、昆曲、秦腔、梆子等都可被用于中国电影音乐的民族性表达中。例如陕西的信天游、蒙古族的长调等皆以鲜明的民族性彰显着中国文化的巨大魅力。

民族文化符号的融入可以提升中国电影音乐民族性表达的影响力。当中国电影音乐中融入民族文化符号,与中国电影“组合出拳”,共同叙述中国故事,传播中国声音,展示中国形象,可以彰显中国电影音乐的民族文化魅力。民族文化符号融入中国电影音乐中能够为中国电影音乐带来新契机和新机遇,使世界了解和发现中华民族音乐文化之美。

中国电影音乐中的民族精神

中华民族儿女在长期艰苦奋斗中形成自己的精神谱系,包括勤劳勇敢、自强不息、热爱祖国、善良团结等。电影《风云儿女》主题曲《义勇军进行曲》,无论从歌曲创作过程还是歌曲本身而言,都蕴含浓厚的爱国主义精神。《风云儿女》是一部反映中华儿女抗日救亡的爱国影片,为配合影片而创作的电影主题曲同样表达相同的情感和精神。《义勇军进行曲》的歌词原始手稿是田汉在狱中用香烟盒包装纸背面创作而成,最耳受到触动和鼓舞

对作曲几易其稿。歌词“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进……”,铿锵有力,搭配高昂的曲调共同表达中华民族儿女顽强抵抗侵略者,誓死保卫国家的勇气和决心。之后《义勇军进行曲》成为中华民族的国歌,不断激励和鼓舞着中华民族儿女始终怀抱爱国热情,而且字里行间深刻表达出人民群众的爱国之情。此外,电影《渔光曲》中的一部分,是对中华优秀传统音乐的继承和弘扬,是向世界传播中国文化的重要途径。

中国电影音乐中的地方音乐

中国地域广阔、民族众多,各地域形成具有独特地域特色的音乐传统,东北的二人转、陕北的信天游、河北的梆子、天津的快板、蒙古族的长调等都是地域音乐的代表。电影《黄土地》的配乐取自陕北民歌《信天游》,借助信天游的悠扬高亢、粗犷奔放,表达黄土地上人民的淳朴善良和热情奔放;电影《红高粱》中的配乐都由唢呐奏出,与电影中粗犷豪放的西北大汉,以及黄土高原的广袤辽阔相应和,表达对大自然和生命的礼赞;电影《成吉思汗》中的电影配乐尽显蒙古族音乐特色;电影《红河谷》中的电影配乐采用西藏地区原生态的小调;电影《刘三姐》中音乐创作人乔羽和雷振邦在壮族民歌的基础上进行改编,保留壮族民歌的原汁原味。电影《金陵十三钓》以南京大屠杀为背景讲述发生在南京教堂内的一个故事,电影选择了江苏民歌《无锡景》为电影配乐的主基调,《无锡景》的主要演唱语言为吴语,由此改编成的电影插曲《金陵景》带有江南吴语的优美缓慢,与电影中的外柔内刚的女性形象相符合。电影配乐配合人物形象和故事情节的演绎使得电影所要表达的精神意蕴更加深入人心。各地域独具特色的地方音乐显示出民族的本体性和文化性。

中国电影音乐中的戏曲音乐

戏曲是中国的国粹。中国戏曲种类丰富,包括京剧、豫剧、昆曲、秦腔等,凸显出中华民族音乐的民族性。中国戏曲艺术还有强烈的地域性特征,不同戏曲的风格差异较大,也成为地区的艺术代表。部分电影将戏曲融入其中,十分富有中国特色。《梅兰芳》

美学视域下电影中简约主义音乐的具体功能与优化策略

■赵新

美学视域下,电影中的简约主义音乐既是声音艺术的一种表现形式,也是电影叙事和情感表达的重要工具。简约主义音乐以重复的旋律、单一的节奏、极简的音响,为电影营造出一种独特的氛围和情感深度。这种音乐风格强调“少即是多”的美学理念,即以最少的音乐元素获得最优的表现效果。然而在电影中有效运用简约主义音乐,需要在深入理解其音乐特性的基础上,积极探索将简约主义音乐的美学潜力转化为电影艺术的强大表现力的有效策略,以确保音乐与电影的叙事结构、视觉风格和情感节奏完美融合。

增强电影叙事的力度和深度

简约主义音乐往往通过重复的旋律和节奏来形成音乐的节奏感,这种独特的音乐特色不仅有助于电影在不同场景之间建立情感和叙事的连贯性,而且可为电影提供强有力的情感和叙事支撑。在紧张或者情感充沛的场景中,简约主义音乐可通过重复的旋律和节奏强化这种情绪,加深观众对电影情节的理解,使观众与电影产生情感联结、引发情感共鸣,且同时可有效提升电影故事的张力和深度;在安静或者情绪平缓的场景中,

简约主义音乐可通过极简的音乐旋律减少和听觉的干扰,帮助观众深入思考和感受电影的主题和情感。比如歌曲《曼彻斯特的海边》借助少量的乐器和简单的旋律,营造出一种内省和沉思的氛围,使观众能够深刻体会到电影中的情感和主题。

创造和维持特定的氛围

在电影艺术中,简约主义音乐更倾向于借助最基础的音符、和弦,创造出一种空旷、宁静甚至是冷漠的感觉,这对于电影特殊氛围的营造至关重要。其不仅能够通过最简单的音乐图形和单元为电影营造一种独特的情境感,而且可通过简单旋律的重复、交替来增强影片的氛围感。无论是孤独、神秘的场景,还是未知的场景,简约主义音乐都能够通过稀疏的音符和延长的音调,有效增强场景氛围感。这种氛围的营造,不仅可提升电影的艺术感染力,而且可使观众在情感和心理上更加贴近电影所表达的主题和情感。

精准和节制的情感表达

简约主义音乐避免了过度的情感表达,其往往通过使用有限的音乐元素、简

单深刻的旋律,精准传达特定的情感和心境。在电影艺术中,这种方式的优势在于能够避免情感的过度渲染,转而以更真实和质朴的方式触达观众心灵。比如,一段简单的钢琴旋律可有效传达深沉的悲伤或微妙的喜悦,无需复杂的乐器编排或过度的音乐装饰。这种节制的情感表达不仅可使电影在情感层面上更加真实和引人入胜,而且能够极大地丰富电影的情感维度。比如电影《教父》中,Nino Rota的简约音乐主题通过经典的旋律和最小的乐器编制,精准表达家族纽带的复杂情感和黑帮世界的残酷现实。

强化简约主义音乐与电影主题、情感表达的契合度

将简约主义音乐融入电影的关键在于理解电影的核心主题和情感,并以此为基础,精心设计音乐元素和出现时机,进而达到升华电影主题、表达影片情感的艺术效果。对此,简约主义音乐既要与电影的叙事内容和情感调性完美契合,还应通过音乐深化观众对电影主题的理解和情感体验。首先,创作者需要在深入分析电影核心主题和情感走向的基础上,尽可能使用寥寥可数的音符和简单的旋律创设一种与电影主题紧密相

连的音乐语境,以最少的音乐元素传达最深刻的情感。比如,在描绘孤独或冷漠的场景时,简单的钢琴旋律比复杂的交响乐更能触动观众心灵。其次,创作者应通过细微的旋律变化和和声的精心布局、节奏的巧妙处理,增强电影情感的表达力,引发观众情感共鸣。比如,对于探讨个人孤独和自我反思的电影,创作者可通过对音乐节奏、调性和音量的细腻把控来表达内在的寂静和反思。此外,简约主义音乐在电影中的定位也需要精心设计。创作者应根据电影的情感走向和叙事节奏有选择地融入音乐,使其成为突出电影高潮或转折点的有力工具,进而辅助电影的主题升华和情感表达。

提升简约主义音乐与电影视觉元素的互补性

美学视域下,音乐不仅仅是独立的艺术形式,而是电影整体艺术表达的一部分。因此,视听元素的互补性在电影中尤为关键。除要求创作者考虑音乐本身的美学和情感外,还要考虑如何将音乐与电影的视觉元素相结合,共同创造出一个既和谐又富有层次的艺术作品。首先,简约主义音乐的节奏和节拍需要与电影的视觉节奏相匹配。比如,在视

觉上变化较快或者紧张的场景中,即使是简约的音乐也可以通过稍微加快的节奏来加强场景紧张感,以保障视觉画面与音乐的平衡。这一方式可使得电影视觉和听觉元素之间形成一种动态互动,共同推动故事发展和情感传达。其次,音乐的音量和强度也需要根据电影视觉内容进行调整。比如在视觉上强烈和充满冲突的场景中,简约音乐的低音量和柔和的旋律可提供一种对比和平衡,从而突出画面的强烈效果。此外,音乐的音色和乐器选择也是实现视听互补的重要方面。不同的乐器和音色可以传达不同的情感和氛围。例如,弦乐器通常用于传达温暖和深刻的情感,而电子音乐则常用于营造现代感和未来感。因此,创作者需要根据电影的视觉风格和情感氛围来选择合适的乐器和音色,使音乐能够更好地与电影的视觉元素相协调。

提高简约主义音乐与现代音乐元素的融合度

虽然简约主义音乐倾向于使用最基本的音乐元素,但这并不意味着不能在其中融入其他创新元素。在电影艺术中,创作者可以尝试将传统的简约音乐元素与现代音乐技术、风格相结合,创造出既符合简约主义美学又具有现代感的电影音乐。这种方式的关键在于找到传统与现代之间的平衡点,确保音乐既保

留简约主义的核心特征,又能够与电影的现代主题和风格相协调。首先,创作者可在保持简约主义音乐风格的基础上融入摇滚、爵士等音乐风格,或在传统的弦乐编排中加入现代化的音乐处理技术,达到既新颖又有深度的音乐效果。这种结合传统与现代的方式既能增加音乐的多样性和创新性,也能使音乐更加贴合现代观众的审美和感受。其次,与现代音乐元素的融合还体现在结构和形式上。传统的简约音乐通常具有相对固定和简单的结构,但在现代电影中,创作者可尝试借助更加复杂多变的现代音乐结构,以匹配电影的多样性和复杂性。例如,在处理非线性叙事或实验性质的电影时,简约音乐可以通过非传统的节奏与和弦进程,或者通过突破传统乐章形式的创新,增强电影的艺术效果。

在未来电影创作中,对简约主义音乐风格的运用还应保持音乐简约美感的同时,强化与电影主题、情感、视觉等多方面的契合,从而提升作品创造力和表现力。

【作者系广西艺术学院艺术研究院副教授】本文系“广西艺术学院高层次人才科研启动经费资助项目《基于“观念创新”下的格拉斯“肖像歌剧三部曲”研究》(编号:GCRC202115);广西哲学社会科学课题“后现代哲学理念下的格拉斯《阿肯那顿》研究 兼论中国歌剧的多维拓展研究”立项批准号:23FWY027的研究成果。

《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:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

