

近年来我国动画电影对传统文化的创新性表达

■文/王玉

从我国百年的动画发展史来看,中华优秀传统文化一直都是中国动画创作的精神标识和文化根基,无论是题材选择还是内在精神方面,都具有鲜明的传统文化特征和审美风格。近年来,中国动画更加聚焦深厚的传统文化,对传统文化进行了创造性转化和创新性发展,用新颖的形式、生动的画面和精彩故事情节对传统文化进行创新性演绎。本文将深入分析近年来我国动画电影对传统文化的创新表达,以此来为中国动画电影发展注入新动力。

一、在剧本创作上对传统文化的创新性表达

文化创新离不开中华民族肥沃的文化土壤,中国神话故事是中华民族传统文化的重要组成部分。这些动人故事成为动画电影创作的素材库,其本身所承载的民族精神与深厚情感为艺术创新提供了最本质、最基础的灵感来源。近年来,动画电影在故事编排上逐渐摆脱将文字版的故事用动画电影一比一还原的创作方式,而是大胆创新,以传统文化中的故事为蓝本通过“老故事新表达”的形式来进行动画电影剧本创作,在继承传统文化的同时与时俱进,融入当下时代中产生的新意识、新表达,比如追求自我价值实现、生活的感悟、成长中的阵痛、关爱与责任等,最终实现对传统文化故事的现代演绎。动画电影《哪吒之魔童降世》就运用了这种创作方式,在继承传统文化中融入新的时代意识。该动画电影故事灵感来自我国传统神话故事“哪吒闹海”,但只是采用了原本神话故事当中的人物,完全颠覆了原有哪吒的形象和故事情节,塑造了一个与以往正气凛然截然不同的哪吒形象,对哪吒的身世进行突破性改编,以“魔丸”转世为哪吒试图掌握自身命运埋下了伏笔,最后喊出“我命由我不由天”的命运之声。电影中哪吒父母也一改原著当中严厉与刻板形象,给予哪吒最深的爱,成为哪吒最坚实的后盾,最终用爱唤醒哪吒。该动画电影以传统神话故事为创作基础,用现代价值观念和表现形式进行剧本创作,打破古代与现代的隔阂,升华了电影传达的主题,让电影故事更加贴合现代社会,找到哪吒成长历程中与当下现代人生活的契合点,散发出社会正能量,让每一个年龄段的观众都能找到情感共鸣。

二、在场景设计上对传统文化的创新性表达

场景设计是动画电影创作的一个关键环节。近些年来国风动画电影掀起热潮,这些动画电影创造性地将中国传统文化当中的建筑、景观运用到场景设计当中,实现对中华优秀传统文化的再创造,进而呈现出中华优秀传统文化的价值与魅力,再加上当前电影制作技术的迅速发展,使得动画电影具备独属于中国的古典之美,让电影观众走入一场与传统文化的沟通交流的盛宴。动画电影《白蛇:缘起》的场景设计就呈现出了中国古典审美感受。电影当中对阿宣所在的村庄作了全景展示,古老的村庄坐落在一大片枫林中,时不时地升起袅袅炊烟,美得仿佛画中仙境一样,大景深特效的运用让观众看起来仿佛置身其中,好不惬意。动画电影《新神榜:杨戬》中蓬莱仙岛原型为蓬莱三仙山景区,瀛洲仙岛参照月牙泉,人间的长安城就是以十三朝古都西安为参考,而巫山神女瀛洲仙乐坊翩翩起舞的场景以敦煌壁画为灵感,再现了敦煌壁画中的绝美舞景,该场景还结合了《洛神赋》和曹植的《铜雀台赋》作内部陈列设计,为观众真实再现了中华传统文化之美;另一方面以传统建筑、古迹等为原型的场景设计也激发观众的情感共鸣,增强文化认同。

三、在动画音乐上对传统文化的创新性表达

音乐是动画电影中不可缺少的组成部分,优秀的动画音乐设计能够提升整个电影主题的艺术表达。动画电影同时也是音乐的重要载体,好的动画电影在传播过程中也为动画音乐传播提供了广阔的空间。近年来动画电影在动画音乐创作中常常运用传统音乐文化元素,为动画电影增添传统文化的色彩。动画电影《白蛇:缘起》中,就采用传统音乐元素设计动画音乐,使整个电影都充满着东方古典艺术之美。该动画电影在采用中国传统乐器琴、箫、阮、笛演绎的同时,将现代电子音乐也

融入其中,打造出不同于以往且十分贴合动画电影主题的动画音乐,瞬间激发了观众的新鲜感和好奇心。电影中许宣和小白一起乘船踏上前往永州的寻找记忆之路,河流两岸群山环绕,前方又是一望无际的水面,这样的环境让小白的心情也茫然起来,这时许宣开口所唱的《何须问》娓娓道来,自然悠长,安抚了小白茫然无措的心。动画电影《西游记之大圣归来》中妖王在妖洞中唱歌的配乐《祭天化颜歌》也极具东方特色,这首动画音乐在创作时将昆曲的唱腔与婉转悠扬的曲调也融入其中,使得这一动画情节更加生动,让观众回味无穷。

四、在人物造型上对传统文化的创新性表达

动画电影是产生于现代的艺术形式,是传播文化的一种载体,好的动画电影不仅仅是这部电影的成功,更是创作背后所依赖的文化遗产的成功。当前动画电影人物设计者已经认识到中华优秀传统文化在设计当中的重要性,基于传统文化进行的人物塑造才能创作出具有中华民族特色的人物形象。人物是动画电影的主体,动画电影中人物造型的设计对于人物塑造至关重要,既可以展现人物性格,同时也能够向观众传达环境语言。而在动画电影的人物造型设计中,服饰设计是重中之重。中国传统服饰设计讲究颜色、样式等与自然环境的和谐统一,这是具有东方特色的审美风格,在进行人物服饰设计时,对传统文化加以创新性运用,就更能使动画电影呈现出中国韵味。动画电影《大鱼海棠》的一场大雨场景中,主人公椿和湫的服饰设计十分独特,充分展示出了男女主人公性格的差异性,椿身着极具中国特色的红衣走在雨中,热情而喜庆,少女形象更加生动;湫着一身素衣,素净而质朴,服饰色彩的强烈对比展现出了男女主人公之间个性的不同,也为角色塑造增添了一抹不同的视觉感受。《西游记之大圣归来》中小和尚江流儿穿着青色的僧袍,圆圆的小脑袋天真可爱,妖王穿着一袭黑色长袍,搭配着惨白的脸,显得更加恐怖、可怕。

总的来说,深厚的中华优秀传统文化不断为中国动画电影提供艺术滋养,中国优秀动画电影的涌现也为中华优秀传统文化的传承与发展提供了重要的传播途径。越来越多的中国动画电影注重对传统文化进行创新运用,传统文化在这种创新中也逐渐焕发出新的生机活力。(作者系黄河科技学院艺术学部讲师)本文系河南省教育厅人文社会科学基金项目“VR虚拟现实技术在中原文化遗产中的保护与传承”(2019-ZZJH-577),黄河科技学院项目化课程教学改革项目“后期合成”(kg2022xm81)的研究成果。

电影音乐的情绪价值解构

■文/孙梦远

电影音乐是影视艺术创作的重要组成部分,是体现影片构思的手段。当音画场面相互结合,音乐能更细致的讲述电影内容,刻画人物性格、描述故事情节、展现主人公心理状态、铺垫情绪、渲染影片气氛,升华电影主题思想,使影片获得最佳的视听效果和艺术高度。本文即是对电影音乐潜藏的情绪价值进行的解构。

一、思维因素

情绪价值来源于经济学,结合心理学角度可诠释为:情绪价值=情绪收益(积极的情绪体验)-情绪成本(消极的情绪体验),想要在关系中给对方提供情绪价值,情绪收益就必须大于情绪成本。音乐本身的情绪也具有“积极”和“消极”两种属性。但音乐在“消极”与“心理”情绪不同的是,悲壮的音乐反倒能使人获得亢奋的精神力量,悲伤凄美的音乐也能获得良好的审美体验。音乐能诱发基于大脑感知区域的功能连接,触发脑干反射,其声学特征吸引脑干识别为“愉悦”“需引起重视”或“紧急信息”等信号。

“恐惧感”是人类情绪中最强烈的情感体验。在恐怖和悬疑电影中,音乐和音效交替出现,承载着故事主线发展与主演内心活动的作用,音乐与音效持续不断地对大脑进行刺激,加之观影者以第三方视角对主人公未知的“恐惧”有一定预判性,大脑持续分泌肾上腺素和多巴胺等激素,诱发“警觉”“威胁”等信号。据科学家研究表明,神经系统未发育完善的儿童多次观看此类影片会导致神经衰弱、恐惧、抑郁、注意力不集中等问题,而适度观看恐怖电影的成年人脑活动会处于兴奋的峰值状态,反应能力增强、内心强大。关闭音乐和特效的恐怖片等于未给影片提供足够的情绪价值,使受众困惑感直线下降,严重影响观影体验。

二、主题与律动因素

一部影片中,音乐主题材料随着情节发展常以不同形态出现,构建电影非视觉形式的感受,触发观影者记忆和联想空间,使观众脑海中将故事情节串联,形成完整故事线。音乐主题的形态可牵引观影者的内心活动,音乐律动可深化认知,使观影者完全沉浸在创作者的目标中,与影片形成共鸣。电影音乐虽非可见,但呈现方式可立体,可抽象,它能为人物特质与

内心活动赋予鲜活色彩,又能以多元化融合的表现手段建构立体的视听空间,使观影者沉浸式感受影片内涵,用丰富的想象力拉进“演”与“看”的距离。

在影片《消失的地》中,配乐《黑色探戈》紧跟剧情需要,推动剧情发展。这场戏中,男女主人公在海边沙滩牵手、拥吻、舞蹈,作曲家胡小欧用电音做底色,弦乐群的节奏轻重音交替出现,与女主舞蹈性质的步态相吻合,暗喻“与狼共舞”。小提琴用极具戏剧性的演奏技法和钢琴律动铺垫环境声场,强化影片黑夜与火的视觉冲击,构建出画面外放的张力、潜藏与隐秘、暗示与诡谲等对峙情绪,加深男女主人公微笑对视气氛的暗流涌动,对将要发生的故事情节复杂性起到预示作用,为影片提供情绪价值的同时提升了画面的审美质感和艺术表现力。

三、审美感知因素

在影片中,人们可通过音乐接收电影人的创作意图并感知作品内涵,音乐提供的情绪价值可深化观影者的感知程度。音乐风格、和弦色彩对比度、力度、音色节奏型等会对观影者的视听过程产生差异性刺激,不同成长环境的受众群体在音乐审美差异影响下,对影片的创作意图感知程度也有一定差异,但由于电影音乐是围绕故事情节创作,观影视觉被画面锁定,听觉的画面感不可能另外构造,因此,感受影片主题思想的差异性并不大。

电影《风声》中,配乐声场与影片昏黄阴郁的画面基色契合,管弦乐合奏以情绪压抑的和声渲染手法奠定了影片扑朔迷离的剧情和悲剧的基调。随着主人公一次次与日本人的较量,隐忍、内心挣扎、彷徨等心理活动都通过音乐情绪拉伸了表演张力,提升了表现层次。片尾伴随着顾晓梦的遗言“讯息是否传出,成败就在今日,我不怕死,怕的是爱我者不知我为何而死,我身在炼狱留下这份记录……只因民族已到存亡之际,我辈只能奋不顾身,挽救于万一……”这段e小调配乐以戏剧化悲剧色彩勾勒了顾晓梦美丽、智慧、勇敢的立体形象,副歌大气磅礴的旋律线条体现出民族大义面前,信仰的力量和慷慨就义的决心,随着旋律不断推进,铿锵有力的管弦乐合奏深化了中华民族积蓄着不可战胜的精神力量。配乐的情绪使影片的主题思想进一步深化与升华,英雄人物的形象立体、饱满,使观影者深刻体会到一

场没有硝烟的战争也同样残酷,要将这段历史铭记于心。

四、听觉与视觉的联觉因素

与视觉传达的直观性相比,听觉传达更具遐想空间,它们之间是理性与非理性的融合,是相互需要、相互作用的关系。音乐本身是可营造画面感、空间感、叙事感、色彩感的,当它们与影片有机结合,观影者的视觉与听觉同时收到信号,形成延续触发的关系。

《太空电梯》是国产科幻电影《流浪地球2》中的一段激情澎湃的音乐。作曲家阿鲲将电子元素、电声和管弦乐完美结合。随着舱门关闭、倒计时开始,电影画面对太空电梯展开特写,燃料点火喷出烟雾,巨大的发射轰鸣声伴随着配乐声音渐强,随之取代了机器轰鸣声。这段音乐的前奏中,电吉他旋律以不完全乐句点缀的方式出现,为主题旋律铺垫悬念,形成一种自然的带有预示性的声画关系。电子音乐与具有科技感的太空电梯舱内画面完美契合,电贝斯音高低沉厚重的铺垫让“起飞”过程的太空电梯有了“安全感”,不间断的超重打击乐与电子元素交织到一起推动剧情发展。伴随宇航员在起飞负荷下的尖叫,太空电梯急速飞升,背景音乐以超燃的视听刺激激发观影者的肾上腺素,宇航员一起升上了太空,至此也将配乐的情绪价值发挥的淋漓尽致。这是一段能体现中国电影工业技术发展高度的运镜,也是科幻真实性的最佳体现。感未来照进现实,相信观影者无不感慨于中国科技的强大。这部影片将中国式科幻与传统文化的浪漫主义色彩的结合发挥到极致,其中自然呈现的文化自信、科技自强、家国情怀、中国军人的忠诚与担当、人类命运共同体下的中国方案是影片最大意义所在。

总之,失去音乐的电影是没有灵魂的,只有好的电影配乐才能将情绪价值提供给观影者,与影片产生共情和共鸣。无论是表现民族气质、人物个性和情感的刻画、剧情的推动与发展,亦或对浪漫唯美画面和恢弘景象的描绘都离不开音乐。音乐是精神层面构建的虚拟世界,它不占空间却能搭建空间,当虚拟世界的听觉画面与影片的直观世界重叠之时,音乐如同对影片故事发展脉络的勾勒和着色,使影片升华至更宽广更有深度的境界。

(作者系沈阳师范大学音乐学院流行音乐系主任)

苗族题材电影对苗族传统服饰文化的展现

■文/于利静

随着电影产业的不断发展,苗族题材的电影逐渐受到人们的关注。这些电影通过视觉和情感的表达,向观众展现了苗族独特而丰富的文化内涵。其中,苗族传统服饰文化是一个备受瞩目的方面。本文将探讨苗族题材电影是如何通过影像语言来展现苗族传统服饰文化,以进一步彰显苗族传统服饰文化在当今社会中的独特价值和意义。

一、苗族传统服饰对于展示苗族文化的重要意义

首先,苗族传统服饰在苗族文化中扮演着不可或缺的重要角色,它象征着苗族人民对生活、自然和宗教的深刻理解。苗族传统服饰在苗族社会中具有深厚的历史渊源,承载了苗族人民丰富的生活体验和文化传统,记录着苗族人民的劳动、婚嫁、祭祀等各个方面的生活场景。例如,苗族妇女的服饰刺绣图案和头饰不仅仅是装饰品,更是她们民族支系符号象征,是她们的历史、图腾、信仰的记录。不同的图案和颜色代表着苗族不同的支系,形成了独特而复杂的社会编码。苗族没有自己的文字记录,她们的历史、图腾、神话传说以刺绣纹样的形式记录在服装上,进行文化的

传承。其次,苗族传统服饰在宗教和祭祀仪式中扮演着重要的角色。苗族人民深信自然的力量,他们通过服饰来表达对自然神灵的崇敬和敬畏。服饰上常常绣有各种图腾和神话元素,象征着对大自然、山水的感激和敬畏之情。在一些重要的祭祀仪式中,苗族人民会身着盛装,穿戴华丽的服饰,以示对神灵的尊敬和对祈愿的诚意。这种在宗教仪式中的服饰展示,使服饰成为连接苗族人与神灵之间的桥梁。另外,苗族传统服饰也承载了苗族人民的情感和生活态度。每一种图案、每一种颜色都传递着深刻的情感,如爱情、亲情、友情等。婚礼上,新娘的盛装不仅仅是为了彰显美丽,更是对婚姻和家庭的美好祝愿。苗族传统服饰中的银饰更是承载了财富和家庭福祉的寓意,成为传统文化中不可或缺的一部分。总体而言,苗族传统服饰在苗族文化中不仅仅是一种外在的装饰,更是一种文化符号、生活态度和价值观的具体体现。通过这些服饰,苗族人民传递着对生活的热爱、对自然的敬畏以及对祖先文化的传承。电影通过对苗族传统服饰的展现,为观众呈现了一个更为全面、深刻的苗族文化画卷,使人们更好地理解和欣赏这一千年文明的瑰宝。希望这种对苗

族传统服饰的关注能够促使更多的人关注和尊重少数民族的文化传统,推动文化多样性的繁荣和发展。

二、苗族题材电影对苗族传统服饰文化的展现

(一)深刻塑造了传统苗族服饰文化的内涵

电影作为一种视觉艺术,通过画面的视觉呈现对苗族传统服饰进行了生动的展示,呈现出对这一文化瑰宝的深刻理解和艺术表达的巧妙运用。首先,在苗族题材电影中,导演和摄影师通常以精湛的技艺捕捉苗族传统服饰的细节之美。每一帧画面都如同一幅精致的画作,展示了服饰上独特的图案、绣花和色彩。这些画面不仅让观众身临其境地感受到苗族服饰的华丽,同时也展现了苗族人民对于细节的精雕细琢,对传统工艺的独到娴熟。例如,《嫁衣》作为一部以展示湘西苗族发展史、探索苗族文化内涵为主题的民族题材电影,通过讲述刺绣研究者托玛斯深入山江苗寨寻找苗族珍贵手绣的故事,记录了苗族传习所两代绣女传承的精湛苗绣传统工艺,展示了苗绣久远而厚重的民族文化内涵,其意义不言而喻。其次,电影通过运用镜

头语言,巧妙地展现了苗族传统服饰在不同场景中的变化,从而更生动地呈现出苗族人在不同生活状况下对服饰的选择和搭配。无论是在日常生活中、传统节日还是重要仪式上,观众都能够感受到服饰与情境相得益彰的完美融合。这种通过电影画面传递的细腻情感和环境交融,使观众更深入地理解了苗族传统服饰的文化内涵。同时,电影还通过特效、音乐等多种艺术手法,增强了对苗族传统服饰的视觉冲击力。音乐的运用能够配合服饰的展示,营造出一种激发情感的氛围。特效的运用则可以突显服饰的独特之处。这种多层次的表現手法,使苗族传统服饰在电影中的呈现更加生动、感染力十足。此外,电影还通过角色的塑造和情节的设置,将苗族传统服饰融入故事情节中,赋予服饰更为深刻的文化内涵。主人公身着不同的苗族传统服饰,观众能够更好地理解服饰与苗族文化、历史、传统信仰之间的紧密联系。这种巧妙的情节设置,不仅使电影更具叙事性,也让苗族传统服饰成为故事中一个不可或缺的元素,为整个电影增色不少。综上所述,电影作为一种视觉艺术,通过其独特的表现手法,生动展示了苗族传统服饰的美丽和文化内涵。通过对

服饰的精细描绘、情节的巧妙安排以及音乐、特效等多重元素的综合运用,电影成功地将苗族传统服饰带入观众的视野,使观众不仅仅欣赏到其外在美感,更加深入地了解了其文化背后的丰富内涵。这种视觉上的展示不仅使电影更具有观赏性,同时也为苗族文化的传承和推广提供了有力的支持。

(二)实现了对苗族传统服饰文化的现代化演绎

苗族传统服饰文化的展现不仅仅是对过去的回顾,更是对苗族文化传承的一种推动。这一推动体现在电影中通过对苗族传统服饰的现代演绎、对文化元素的重新诠释以及对年轻一代的文化传承引导。首先,电影通过对苗族传统服饰的现代演绎,将传统与现代相融合,为苗族文化注入新的活力。传统服饰的元素被赋予当代设计的灵感,使其更符合现代审美和时尚潮流。这种现代演绎不仅使苗族服饰在电影中焕发出新的生命力,也吸引了更广泛的观众群体。观众可以从中心感受到传统文化的时尚性,激发对苗族传统的浓厚兴趣,从而促进文化的传承。其次,电影对文化元素的重新诠释使苗族传统服饰更符合当代观众的审美和理解。通过电影的表现,苗族服饰中的图案、颜色和工艺得以重新诠释,更加贴近现代观众的审美需求。这样的诠释不仅能够保持传统文化的精髓,同时也使其更

具包容性,使更多的人能够参与到对苗族文化的欣赏和传承中来。此外,电影通过塑造年轻一代角色,引导他们对苗族传统的文化传承。年轻人常常是文化传承中的关键群体,通过电影中的故事情节和角色发展,观众能够看到年轻一代如何在现代社会中发扬苗族传统,并将其传承给下一代。这种引导作用在电影中通过情节的巧妙设置,对年轻角色的塑造,使观众对苗族文化的传承更具代际性和生动性。最重要的是,电影通过对苗族传统服饰的推动,使文化传承不再停留在过去的回顾中,而是成为一个融合了传统与现代、连接过去与未来的不断进行的过程。

总的来说,苗族题材电影对苗族传统服饰文化的展现是一种有益而有趣的尝试。通过影像语言,观众能够更加直观地感受到苗族传统服饰的美丽和深厚文化内涵。这种展现不仅促进了苗族文化的传承和推广,也为观众提供了一个了解和欣赏多元文化的机会。希望未来会有更多的电影作品关注并呈现中国少数民族的丰富文化,为文化多样性的传播做出更大贡献。

(作者系柳州工学院设计艺术学院讲师)项目基金:柳州工学院创新创业教育专项课题《依托广西少数民族服饰课程的少数民族服装服饰产品开发与实践》(2022ZXZC37)

《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。

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

广告