

音乐电影中钢琴元素的多功能性探析

■文/陈基涛 杨理

音乐电影是以音乐为题材的一种电影艺术形式,多通过电影故事和艺术的表达,升华一般影视表现手法难以表现的内涵,凭借着极强的感染力使观众更容易投入剧情。钢琴作为“乐器之王”,具有音乐优美、音域宽广、表现力丰富等优势,是音乐电影中推动剧情发展、表现人物情感、升华影片主题的关键线索和象征符号,通过赋予音乐电影以丰富的音色变化和情感层次,提升音乐电影的感染力和艺术性。基于此,深入探析钢琴元素在音乐电影中的多功能性,有助于更好地理解音乐电影的艺术魅力和叙事技巧,同时也为音乐电影的创作提供了新思路。

音乐电影中钢琴元素的抒情功能

钢琴音乐的主要审美特征在于其抒情性,正如德国美学家黑格尔所说:“音乐所特有的因素是单纯的内心方面的因素,即本身无形的情感”。在音乐电影中,根据电影主题、剧情需要、人物关系等,钢琴元素通常用于表达具体的、特定的、有指向性的情感,如紧张的场景配以紧张的音乐,暧昧的场景配以轻柔的音乐。因此,钢琴承载着较强的情感表达功能,不仅能够细腻反映人物角色的情感变化,而且可凭借较广的音域、较强的表现力来呈现情感丰富的故事,进而增强电影的情感深度。比如,在音乐电影《钢琴家》中,友情、爱情、亲情都被淡化,影片中的每一个场景都展现得极为真实且朴素。战争对每个人的心灵都造成了极大的影响,从饥饿和寒冷到孤立无援的痛苦,从愤慨到恐惧再到无助的苦难,摧毁着每一位钢琴表演艺术家的一切。影片借助钢琴音乐将这些情感恰到好处地传达出来,引发观众情感共鸣。尽管画面已经结束,但钢琴音乐依然在观众的脑海中久久回响、挥之不去。

音乐电影中钢琴元素的叙事功能

在音乐电影中,音乐作为电影

叙事的工具发挥着重要作用。钢琴作为音乐电影中常见的叙事元素,不仅可通过节奏变化、旋律起伏来推动电影情节发展,而且作为贯穿电影始终的关键,起到承上启下的作用,连接不同的情节段落,从而使整个电影情节更为连贯流畅。例如,在音乐电影《爱乐之城》中,钢琴作为影片的主要构成要素之一,始终都是为电影情节的发展而服务。主角塞巴斯蒂安的钢琴演奏,以不同的节奏和旋律推动电影情节发展。例如,当他在爵士俱乐部独奏时,音乐表达了他对梦想的坚持与热爱,带领观众走进他的内心世界。同时,钢琴音乐贯穿始终、承上启下,连接了塞巴斯蒂安与米娅的相遇、爱情发展与最终分离,使整个电影情节更加连贯和流畅。

音乐电影中钢琴元素的塑造功能

美国著名电影配乐作曲家伯纳德·赫尔曼认为“音乐能够挖掘并强化角色的内在性格”。在诸多音乐电影中,通过钢琴与人物之间的互动,凸显人物角色的性格和内心世界。因此,音乐电影中的音乐和人物是不可或缺的两部分,二者相辅相成,共同构建出一个情感丰富、引人入胜的情感世界。比如,音乐电影《钢琴家》中,钢琴并非仅仅是故事的核心主题,还是主角瓦迪斯拉夫·斯皮尔曼在极端环境下维持精神世界的支柱。钢琴音乐贯穿整个电影,展示了瓦迪斯拉夫·斯皮尔曼在战争中的生存斗争和内心坚韧。他在废墟中弹奏的那段音乐,不仅展现了他的音乐才华,还表达了他对人性、希望和生存的渴望。在观看影片过程中,观众可通过钢琴深刻感受到主人公的孤独、痛苦和希望。影片《想飞的钢琴少年》通过一首舒缓的钢琴协奏曲《急流》向世人塑造了一位具有非凡音乐天赋的少年——维达斯,并

选取拉威尔的《镜》组曲中的《小丑的晨歌》、李斯特的《钟》等钢琴曲贯穿整个剧情,使观众能够更好地借助钢琴理解维达斯对音乐的热爱以及对生活的抗争。

音乐电影中钢琴元素的升华功能

声音不仅是画面的必然产物,也是主题的源泉和成因。音乐电影虽以音乐为核心元素,但是每一部影片仍有其所要传达的思想主题。钢琴作为音乐电影中常见的叙事元素,不仅可对电影主题的演绎和诠释起到补充和说明的作用,从而使观众更容易理解影片所表达的主题内涵,而且可凭借其优美的旋律、醇厚丰满的音质以及宽广的音域强化观众情感体验,从而达到升华电影主题的效果。例如,在影片《音乐之声》中,当玛丽亚用钢琴教孩子们唱《Do-Re-Mi》时,钢琴的声音充满了活力和希望,代表身份高贵的复苏。钢琴的音质丰富且温暖,使得家庭成成员间的关系更加融洽,孩子们重新找回了失去的快乐。在影片高潮部分,冯·特拉普上校听到孩子们和玛丽亚的演奏,被深深打动。他重新拿起吉他,加入他们的演奏中,唱起了《Edelweiss》。此时,钢琴的伴奏音色柔美且充满感情,象征着上校内心封闭多年的情感被音乐唤醒。他和玛丽亚之间的感情也在音乐交流中逐渐升温,钢琴在此刻不仅升华了家庭的主题,也深化了爱情和希望的主题。

钢琴元素在音乐电影中的多功能性,不仅在于其作为音乐的核心元素,还在于其在情感表达、影片叙事、塑造人物以及深化主题等方面的重要作用。以音乐的独特力量,提升音乐电影的艺术感染力,引发观众情感共鸣。因此,钢琴元素在音乐电影中的运用,充分展示了音乐作为叙事工具的无限可能性,同时彰显出钢琴在音乐电影这一艺术形式中占据着不可或缺的地位。

(作者系广西民族大学师范学院讲师)

中国传统戏曲服饰的符号呈现与价值

■文/周颢

德国哲学家卡西尔曾指出“艺术可以被定义为一种符号语言或符号体系”,它并非事物固有的特性,而是构成人类经验的一部分。在此框架下,从日常生活服装中演化并精炼成的中国传统戏剧服饰,就是一个复杂的符号体系。因此,通过对中国传统戏曲服饰进行符号学研究,探索其中蕴含的象征意义和文化价值,可以进一步推动中国传统戏曲服饰的传承和发展。

中国传统戏曲服饰的符号呈现

符号学理论认为,符号由能指和所指组成,其中能指是符号的物质形式,所指是符号所代表的概念或意义。在传统戏曲服饰中,色彩、纹样和款式共同构成符号的能指系统。

色彩的符号性。色彩是最能被观众直观感受到的一种符号。中国传统戏曲服饰将色彩分为“上五色”与“下五色”。“上五色”为正色,包括白、绿、黑、红、黄,多为皇室成员穿着,代表身份高贵;下五色为间色,包括紫、粉、蓝、湖、秋香,是上五色的延伸和补充,用于表示身份卑微。除此之外,传统戏曲服饰中色彩运用还具有强烈对比、巧妙调和、表情达意三重规律。在戏曲舞台上,通过服饰色彩的强烈对比,在美化工之外,更能使人物形象生动传神。例如,秦腔《新李广》身着黑色套衣、配以黄色虎皮坎肩,通过冷暖色调的对比凸显李广威猛勇武的气质。不仅如此,色彩还是展现人物性格特点、传递角色情感的重要符号。在戏曲舞台上,常用红色来展现热情豪爽的性格特质,例如红娘衣;而黑色则展现人物的粗犷、刚正、沉稳,诸如包拯用黑蟒、林冲用黑箭衣等。

纹样的符号性。纹样在中国戏曲服饰中占有较大比重,多以写生为主,龙、凤、牡丹、莲花等图案都是戏曲服饰中较为常见的纹样元素。除此之外,还

有草龙纹、博古纹等古代美术纹样、太极八卦纹、八宝纹等宗教纹样,与色彩一样,都具有装饰性和标志性。其中,龙纹象征皇权和身份高贵,常用于十色蟒、黄蟒、龙斗篷等主要戏服。比如,《摘缨会》中的楚庄王、《道遥津》中的汉献帝均在戏中穿黄蟒。凤纹引入戏服,被赋予“鸟中之王”的深刻含义,常用于象征女权,在女蟒、女皇蟒、官衣等女性戏衣中较为常见。除此之外,鸟纹、麒麟纹、花纹、八卦纹、流水纹等中国传统纹样运用于戏服中也具有深刻的内涵和象征意义。比如,鸟纹和兽纹常用于区分文武官,文官绣飞禽,武官绣走兽。而流水纹则象征万德吉祥,多用于女蟒的铺底绣。从形状上来看,圆形纹样的线条回环绵长、柔和流畅,象征着团圆吉祥,因而被广泛应用于高级贵族的戏衣中,比如皇帝的蟒服、龙马褂儿等戏衣上均绣有团龙纹样。方形纹样运用相对较少,大多用于官衣的方补子;长方形纹样则是纯装饰美化的纹样。综合性纹样大多用于靠,靠是戏曲舞台上武将的戎服,由多种不同形状的部件组合而成,每一部分的纹样都不尽相同,由此形成了综合性纹样。

款式的符号性。中国传统戏曲服饰的款式丰富多样,主要包括蟒、帽、靠、褶、衣五大类,从整体上看,款式多为宽袍阔袖,全封闭式,外型宽大平直,不显腰身。其中,蟒袍多用于帝王将相等身份尊贵的角色,分为男蟒和女蟒两大类,男蟒衣长及足,齐肩圆领,大襟开身,女蟒的款式与男蟒大致相同,只是女款继承了中国古代服饰的“上衣下裳”的特点;帽是帝王将相家乡乡绅及眷属“燕居”闲适场合常服,不同的颜色纹样代表着不同的人物身份。比如,闺门钗专用于深闺中的未婚少女,观音帽专用于深化戏曲中的观世音菩萨;上文提到,靠是戏曲舞台上武将身穿的戎服,包括硬靠、软靠、改良靠等九类;戏

曲舞台上的靠既是衣服又像是铠甲,以衬托武将的威猛;褶子是中国戏曲舞台上运用最广泛的款式,无论是帝王将相还是平民百姓均可穿,因而在戏曲中属于场合装;除以上四类之外的所有戏衣统称为“衣”,在此就不做赘述。

中国传统戏曲服饰的符号价值

中国传统戏曲服饰不仅是舞台表演的装饰元素,更是一种极具符号意义的文化载体。如果说,色彩、图案和款式是构成戏曲服饰符号的能指,那么其所承载的文化内涵和价值意义即为符号所指。

象征价值。中国传统戏曲服饰中的每一种颜色、图案和款式都是深植于传统文化的丰富符号系统之中,具有典型的象征意义。从色彩运用出发,红色通常象征热情、勇敢和忠诚,是英雄和正面角色的主要颜色;黄色象征权力和财富,是帝王的专属色,表现其至高无上的地位;黑色通常与刚正、严肃相关,常用于判官或忠烈的角色。从图案配饰出发,龙纹象征帝王的至尊地位和权力,凤纹象征尊贵和美德,莲花代表纯洁和纯净,兽纹则象征勇猛。从款式设计出发,蟒袍的宽大与华丽尊贵象征着帝王将相的尊贵;靠甲与靠旗的款式设计象征着武将的威猛;而仆人或平民短褐衣裤的款式则象征其社会地位低下,生活朴素。

审美价值。戏曲服饰的设计和制作体现了中国传统的审美理念和工艺技术,通过艺术化的表达弘扬中华文化的独特审美;同时,戏曲服饰不仅是演员舞台表演的装束,更是中国悠久历史和文化的载体。在戏曲表演中,依托服饰的多样化展示,观众能够洞察到不同历史时期的社会风貌和文化特点,进而加深对对中国戏曲文化的认识和理解。

(作者系四川传媒学院戏剧影视美术设计学院讲师)

我国戏曲打击乐在电影艺术中的运用

■文/王佳鑫

中国戏曲是中华民族传统文化的珍贵遗产之一,而打击乐则是中国传统戏曲音乐中极具特色的一部分。我国戏曲打击乐器的种类繁多,每种乐器都有其独特的音色和特点。大鼓作为戏曲表演中使用最广泛的打击乐器之一,有着浑厚、有力的音色,常用来打击节奏和强调情节高潮;锣主要用,于打击各种节拍,有时也用来模仿闪电、雷声等特殊效果,音色清脆、响亮;板鼓主要用竹条击打鼓心,偶尔也通过手势来指挥乐器演奏;堂鼓顾名思义主要是升堂、退堂和吹打曲牌时使用。中国民间把打击乐简称为锣鼓,锣鼓大都用在戏曲武场面的打斗当中使用。总之,戏曲打击乐作为中国传统音乐的重要形式,承载着民族精神和文化认同的象征意义。它是中国传统艺术的重要符号之一,代表着中国人民对传统文化的热爱和传承。通过戏曲打击乐的演奏和传承,人们不仅可以弘扬民族文化,也可以增强对自身文化身份的认同和自豪感。与此同时,戏曲打击乐在不同历史时期和社会背景下都有着不同的表现形式和风格特点。它反映了中国社会的发展变迁和时代精神的演变。随着社会的不断进步和文化的交流融合,戏曲打击乐也在不断创新与发展,从而使得中国传统音乐文化焕发出新的生机与活力。近些年来,随着我国主流电影的不断发展,更多传统文化元素融入电影艺术当中,戏曲打击乐的融入,不仅展现了中华优秀传统文化的深厚底蕴,也为电影艺术注入了独特的魅力和情感。本文将探讨我国戏曲打击乐在电影艺术中的运用,分析其对电影情节、整体氛围以及观众情感的影响。

二、烘托人物情绪,塑造电影氛围

利用戏曲打击乐烘托人物情绪,塑造电影氛围是电影制作中常见的手法之一。通过戏曲打击乐独特的节奏、音效和音色,可以有效地营造出

同的情绪和氛围,增强电影的感染力和观赏性,使观众更加深入地体验电影的世界。首先,在电影中,戏曲打击乐经常被用来增强紧张气氛。通过快速的节奏、高频率的击打和强烈的音效,打击乐可以有效地营造出紧张的氛围,使观众感受到剧情的紧迫感和压力。在惊悚、动作片中,打击乐常常被用来伴随着追逐、搏斗和危险情境,加强观众的紧张感,使电影更具震撼力。例如,影片《哪吒闹海》中,四大龙王齐聚李府,电闪雷鸣,戏曲鼓点加以配合,为我们展现出一种磅礴的气势,大战一触即发。其次,戏曲打击乐还可以被用来强调电影中的情感冲突。通过改变打击乐的节奏、音调和音量,可以有效地表现人物之间的情感冲突和内心挣扎。在剧情高潮或转折点,打击乐的运用可以突出人物情感的起伏和戏剧性,使观众更加投入到电影情节之中,产生共鸣。例如,在动画影片《骄傲将军》中,正值将军寿宴,突然敌军开始攻城,场下一众宾客皆散去,原本平静祥和的音乐被曲牌乐“十面埋伏”取代,锣鼓乱锤,为我们表现出了此时将军彷徨无助、惊惧害怕的情绪。然后,戏曲打击乐还可以被用来营造神秘、诡异的氛围。通过低沉的鼓声、深邃的音色和怪异的音效,戏曲打击乐可以创造出神秘、恐怖的氛围,让观众感受到超自然力量或未知恐惧的存在。在恐怖、悬疑片中,戏曲打击乐的应用可以使气氛更加诡谲莫测,增加观众的紧张感和好奇心。

通过以上分析,我们可以看出我国的戏曲打击乐在电影艺术中的运用不仅为电影行业增添了独特的魅力,更是对中国传统艺术的传承与创新。未来,在中国电影产业的持续发展过程当中,戏曲打击乐有望继续发挥重要作用,为电影艺术创作注入更多的活力与灵感。

(作者系渭南师范学院音乐学院讲师)

经济、科技全球化促进多元文化融合,使跨文化交际成为常态。跨文化交际能力已成为个人发展和国际化人才培养的必备能力。在此背景下,培养能够参与国际竞争和国际事务的人才、符合社会发展与个人需求的国际化人才,是韩语等外语教学所承担的重要使命。加之中国与韩国文化皆属于“儒家文化圈”。韩国国民在长期的各类生产实践中,将儒家文化和高丽文化不断融合,形成与中国区别显著的文化系统,决定着高校韩语专业教育改革立足跨文化交际视角具有天然优势。同时,中韩两国语言体系完全不同,发音和文字书写方式差异显著,且中文注重表达的简练和含蓄,韩语则注重对话中的礼貌用语和尊卑分明的表达方式,这使得国内高校韩语专业教学面临一定挑战。长期以来,国内高校韩语等外语专业教学缺乏相应的文化语境,将电影融入韩语专业教学,能够通过创设良好的文化语境,帮助学生了解中韩两国因价值观念、生活习惯、宗教信仰、历史文化等因素产生的差异,从根本上改善文化误读现象。据此,高校应按照教学要求和教学指南,结合人才跨文化能力目标,从课程设置、教学方式、实践教学等方面规划韩语教学安排。

增设电影相关课程

跨文化交际视角下的韩语专业教学改革,需要高校优化课程结构,增设电影、文化类课程,构建“语言+文化”课程体系,在丰富韩语专业教学内容的基础上,夯实韩语专业学生的文化储备,潜移默化中培养学生的跨文化交际思维。据此,高校可考虑增设《韩国语听说(电影赏析)》《韩国语高级课程》等语言课程,由韩语专业教师向学生传授电影与跨文化交际之间关系的理论知识,帮助学生立足中韩友好关系建立的视野,认识到韩语学习对跨文化

跨文化交际视角下高校韩语专业融合电影的教学改革

■文/金锦姬

交际的重要性。由韩语专业教师根据不同阶段学生的韩语水平,在不同课程中融入相适应的电影,系统性培养学生跨文化交际思维。例如,针对大一学生,教师可选取《7号房的礼物》《我的野蛮女友》等韩语电影,让学生在简单、轻松故事情节中学习韩语语言基础;针对大二、大三学生,教师可选取《辩护人》《检察官外传》等韩语电影,增加我国法律相关知识,形成中韩文化对比的内容体系;针对大四学生,教师可选取《熔炉》《嫌疑人X的献身》等韩语电影,启发学生思考社会安全、人性等深层问题和文化现象。

丰富韩语教学平台

高校应以跨文化交际能力培养为目标,以电影和信息化技术为教学载体,在多媒体教室、文化体验馆、翻译工作室、语音实训室、朝鲜民俗村等教学平台中,发挥电影教学的不同作用,革新教学方式。例如,在多媒体教室开展韩国语电影赏析,营造沉浸式教学氛围,丰富韩语输入模态,让学生通过观看电影掌握基本的读、写能力,丰富学生韩语知识储备;在语音实训室,韩语专业教师提前对电影进行剪辑、字幕提取等,组织学生进行韩语听力学习、视听听说人机对话学习,深化互动教学方式,使学生初步具备良好的韩语沟通能力;在文化体验馆平台,韩语专业教师以电影中的文化交际场景为灵感,创设体验式教学情境,让学生体验文化与韩语语言相融合的学习方式,进而实现跨文化交际能力的提升;在翻译工作室,韩语专业教师将模拟电影中的中外合作项目,让学生负责完成项目对接中的语言翻译、商务洽谈部分,培养学生韩语实用翻译能力。如此,不同教学方式之间相互交叉,电影教学法渗透于不同平台中,助力韩语专业教学从入门到提高、再到专业实践,层层递进。此外,吉林、山东等地区

高校可借助地理优势,创设朝鲜民俗村教学平台,实施角色扮演教学方式,模拟韩国电影中日常做饭、工作等场景,创设相应的韩语教学情境,锻炼学生在日常生活中使用韩语的能力。

组织文化实践活动

跨文化交际视角下,高校韩语专业教学落脚点在于培养能够熟练运用韩语解决实际问题能力的人才。据此,韩语专业教师应坚持实践为导向,借助电影组织商务洽谈、跨境电商、经贸往来、文化交流等不同主题的文化实践活动,让学生模仿电影中角色人物衣着、韩语语言、语气等,了解韩国礼仪文化、情感表达、语言用法,使得韩语专业教学更加贴近实际。例如,教师借助《假如爱有天意》《我的野蛮女友》等韩国爱情电影经典片段,要求低年级韩语专业学生进行角色扮演和讨论,深刻理解韩语表达情感用法,并讨论中韩情感表达方式的差异;借助电影《辩护人》,组织学生模拟法庭辩护现场活动,讨论“正义”“法律”在中韩文化中的相同和不同表达方式,并以此为主题,将学生分成不同小组展开研究型学习讨论,实践结果通过报告或者PPT形式提交。而后,韩语专业教师将学生实践成果纳入评估体系,针对学生学习韩语的评价更为合理化和多元化,彰显韩语教学对学生的认可,激发学生学习的积极性和主动性。高校还可利用韩语留学归国教师、留学生等资源,举办讲座、韩语电影与教学研讨会,并阶段性参与对学生学习成果的评价,更加深入了解和掌握韩国文化。基于此,高校充分利用校园文化,让韩语专业学生以志愿者身份参与中韩学生联谊会等活动,承担接待、翻译等任务,为学生提供综合运用礼仪文化、韩语语言的机会,切实提升学生跨文化交际技能。

(作者系吉林师范大学博达学院讲师)

《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