

电影艺术中钢琴音乐的美学价值

■文/史昭然

伴随着电影艺术的发展,音乐在电影艺术中的地位和作用愈发凸显,已成为现代电影中艺术表达和呈现的重要方式,贯穿于电影情节全过程,推动故事发展。钢琴音乐作为一种独特的艺术表现形式,借助自身丰富的音乐表现力和优美的音色,为电影艺术注入鲜活力量,彰显出与众不同的审美特征和美学价值。

一、电影艺术中钢琴音乐的美学特征

钢琴音乐凭借特有的音律、音调 and 旋律为电影艺术营造场景、烘托气氛,使电影艺术呈现意境之美。意境美属于中华传统美学范畴,强调情景交融、虚实相生的审美境界。电影艺术中钢琴音乐所传达的意境之美主要依赖作品节奏、旋律、和声等要素的实现。在现代电影作品中,钢琴音乐大多借助多变的节奏为电影艺术营造不同的意境之美,或欢快或悲伤,或轻松或紧张,都依托钢琴音乐展现得淋漓尽致。值得注意的是,钢琴音乐所营造的意境美感建立在电影情节和人物形象基础之上,其节奏的快慢、强弱都会受到电影情节和画面的制约,因此影片中钢琴音乐的节奏大多会随着情节与人物心理的转变而调整,从而为影片营造丰富细腻的意境之美。以电影《海上钢琴师》为例,影片开头以钢琴曲《升G小调夜曲》作为背景音乐切入来烘托影片氛围,并借助节奏变化充分展现战争笼罩下人们情绪的转变。钢琴曲开头部分的旋律较为庄重严肃且节奏均匀平缓,营造出悲壮的意境之感;中间部分的节奏逐渐由温和平缓转为铿锵豪迈、雄伟有力,与硝烟弥漫的战争画面相互映衬,使观众仿佛置身于激烈紧张的战争意境中;结尾部分虽然与开头部分旋律相同,但节奏明显加快,渲染出人们向往战争结束后美好生活的喜悦之情。钢琴曲《升G小调夜曲》通过节奏的变化与电影情节的完美契合,为观众营造身临其境的氛围感,使观众能够充分感知影片所传递的情感力量,从而达到以情入境的艺术效果。

钢琴音乐本身就具有抒情性,其与电影内容、人物情绪等元素之间形成交织,并借助音乐力量传递情感的复杂性,使影片更具情感之美。这种情感美主要体现在两个方面:一方面,钢琴音乐与电影情节、人物之间形成映照,依托音乐的渲染展现人物内心世界,使电影所传达的情感更为饱满。在电影音乐得以广泛应用之前,电影往往借助独白的方式展现人物内心世界,该方式既无法美化角色的真实情感,也难以强化电影的艺术美感,极大地削弱了电影的情感艺术表现。而钢琴音乐本身具有极强的情感表现力和艺术感染力,相比于其他音乐更能深入电影人物的内心世界,并通过不同的音色、音调诠释人物情感,使人物表现更有张力。例如,澳大利亚电影《闪亮》中的钢琴音乐对影片中的人物情感世界就具有形象性的揭示作用。当主人公被迫苦练钢琴时,电影通过钢琴演奏的方式将音乐植入主人公的内心世界,揭示主人公内心的烦闷、焦躁之感;当主人公因躲避战乱跑进阁楼时,楼下传来贝多芬的《月光奏鸣曲》,以清冷、幽怨的音乐特点诠释出人物内心既恐惧又紧张的心理。另一方面,钢琴音乐具有将观众审美感官转化为审美情感的特殊美学效力,相比于琵琶、吉他等,钢琴音乐在电影艺术中所表现的艺术内涵更能使观众产生共鸣,从而达到“以情动情”的艺术效果。电影借助钢琴音乐充分调动观众感官,并将电影人物的内心情感传递给观众,进而辅助观众内心情感的迸发,实现电影与观众的情感互动,抒发电影美学。

钢琴音乐之所以能在电影艺术中得以广泛应用,除了因为钢琴音乐自身拥有的优美旋律和艺术魅力外,更是因为钢琴音乐能够借助独特的艺术表现形式为电影艺术注入深厚的文化韵律。一方面,对于钢琴音乐而言,其最早曾是上流社会或贵族群体所使用的高雅艺术,正是依托电影等媒介形式才使民众得以广泛接触,其中所蕴含的文化内核才得以广阔的延伸和传承。可以说,将钢琴音乐运用于电影艺术可为古典音乐文化的传承提供重要的物质基础和传播载体。同时,电影所具备的画面感和故事性可将音乐抽象的文化内涵依托具象化的情节和人物得以展现、诠释和延伸,使观众能在观看影片、聆听插曲的同时感受不同的文化风格。另一方面,对于电影艺术而言,不同电影作品所渲染的钢琴音乐背景与文化风格有所不同。钢琴音乐能够借助不同历史时期的音乐形态和文化意蕴为电影艺术营造深刻的历史空间感,从而延伸电影艺术的文化美感。例如,影片《为了霍洛维茨》中将诸多钢琴音乐作为电影插曲,包括莫扎特《土耳其进行曲》、肖邦《革命练习曲》等,这些钢琴音乐都是不同历史时期作曲家创作的乐曲作品,涵盖古典音乐、浪漫主义音乐、民族音乐等不同流派、不同时期的音乐风格,完美体现了钢琴音乐的历史纵深性和文化多样性。

二、电影艺术中钢琴音乐的美学价值

电影艺术中的钢琴音乐将旋律和节奏的变化融入电影情节中,以此彰显推动电影情节发展的美学价值。在电影艺术中,钢琴音乐是推动情节发展必不可少的元素,既可铺垫与预示即将上演的剧情,也可拓展与延伸正在发生的电影情节,还可以调动观众情绪,使观众置身于不断变化的剧情中。一方面,跌宕起伏是大多数影片剧情的主要特点,尤其是战争片等电影类型,其往往在平缓与高潮的不断交替中完成剧情演绎,与钢琴音乐演奏有异曲同工之妙。因此,将钢琴音乐融入电影情节可为不同阶段的剧情进行情绪铺垫,使剧情的起承转合更加流畅,同时观众也可根据音乐起伏感知剧情的节奏,不至于产生脱离感。另一方面,钢琴音乐可以延伸正在进行的剧情,既能使单调的人物对白更加丰满立体,也可拓宽人物性格与心理的呈现空间,从而全面强化电影艺术美感、拓展电影艺术空间。例如电影《海上钢琴师》中,钢琴音乐作为故事线索贯穿剧情发展始终,不仅对剧情发展具有重要推动作用,而且保障了剧情的系统性和完整性。当男主角与爵士乐大师进行钢琴演奏比赛时,影片通过高亢、急促的音乐旋律渲染比赛激烈紧张的氛围,并借助音乐展现人物情绪变化,观众也可在音乐起伏中融入自身对人物的理解,从而延伸剧情所表达的含义。

电影艺术中的钢琴音乐所具有的情绪感染力和表现力可营造影片背景氛围,彰显出烘托电影情节、丰富电影层次的美学价值。一方面,钢琴被称为“乐器之王”,相比于其他乐器,钢琴在背景氛围营造方面本身就具有一定优势,无论是时代背景还是地方风俗都能依托美妙绝伦的钢琴音乐展现得淋漓尽致。比如电影《海上钢琴师》中的很多经典桥段都彰显出钢琴音乐在背景营造方面的突出优势。当男主角在船上优雅地弹奏钢琴时,旋律时而平静、时而高亢、时而欢快、时而感伤。而不同的音乐旋律所营造的背景氛围也有所差异,优美旋律所营造的是安逸和平的背景气氛,而高亢旋律则营造出笼罩在战争阴霾下民众恐惧、紧张的气氛。显然,电影《海上钢琴师》中的钢琴音乐成为烘托背景氛围、丰富电影层次的重要手段。另一方面,将钢琴音乐融入电影艺术可以改变电影画面和声音单一的表现形式,从而丰富电影层次和艺术内涵。这是由于钢琴语言的丰富性可最大限度地满足电影审美需求,大幅强化电影艺术内涵。在影片《钢琴家》中,钢琴家在生死关头弹奏肖邦的《G小调第一叙事曲》,以展现纳粹党的丑恶灵魂及犹太民族面对敌人不屈不挠的抗争精神,从而深化电影主题、丰富电影层次。

电影艺术中的钢琴音乐是彰显电影艺术性和观赏性的重要形式,因此具有提升电影艺术品位的美学特征。在众多乐器音乐中,钢琴音乐最为丰富、高雅,是为电影注入灵魂、提升电影品位的重要手段。一方面,电影艺术品位的提升需要依托钢琴音乐不同的音乐形式得以实现,借助丰富的调式、节拍、和声等音乐元素丰富电影艺术性,使电影艺术更具内涵与观赏价值。另一方面,电影艺术中的钢琴音乐本质就是为电影服务,其最终目的是升华电影主题思想。演奏者在弹奏钢琴时能够通过力度和节奏的变化完美诠释电影的主题思想和表演者内心的波澜起伏,从而赋予电影深刻的含义,使观众在欣赏电影、聆听音乐的同时,能够超越现实,充分感知电影的深刻内涵和艺术魅力,从而电影艺术的品位也会随之提升。纵观国内外电影作品,以钢琴音乐作为背景音乐的影片居多,《钢琴师》《海上钢琴家》《闪亮》等都是杰出代表,其中不乏包括贝多芬、肖邦等钢琴家创作的钢琴名曲,而这些音乐在提升电影品位、升华电影主旨方面大有裨益。以法国电影《天使爱美丽》为例,影片通过将钢琴音乐与富涵法国风情的手风琴完美结合以提升电影审美品位,使观众获得细腻纯净的听觉享受,进而从心灵和情感上充分感知影片主题和艺术魅力。

三、结语

综上所述,钢琴音乐是一种具有独特艺术形式和深厚文化底蕴的音乐形式,将其融入电影艺术不仅可以为古典音乐的传承和发展提供广阔空间,而且也可以为电影注入艺术内涵和观赏价值。从美学意义角度来看,钢琴音乐不仅对推动剧情发展、丰富电影层次具有重要作用,而且还具有提升电影品位的美学功能。因此,在今后电影艺术创作中,创作者应将钢琴音乐作为电影创作的辅助手段,借助不同的音乐形式实现音乐与画面的完美配合,全面彰显电影的艺术魅力。

(作者系周口师范学院 音乐舞蹈学院 学院讲师)

网络玄幻小说影视化改编的审美价值探讨

■文/刘敏

进入21世纪,玄幻小说逐渐发展为最热门的网络小说种类之一。它上接古老的神话传说和古典文学中的“志怪”传统,下承通俗文学中的武侠世界,又杂糅了中西方多种流行文化元素,通过构建形象化的玄幻世界,以修真、仙侠、练级等类型化的故事书写当代人的欲求,为自己在文化消费市场上获得了巨大的生长空间,涌现出了很多热门的网文IP。在“互联网+”的时代语境下,电影与互联网深度融合已成大势,玄幻小说更成为影视剧改编的热门对象,催生出了玄幻题材电影这种新生态,形成了丰富的审美价值。

一、跨媒介改编构建异质性的审美空间

虚幻空间的建构是玄幻小说成功与否的关键。玄幻小说的创作者在网络文学创作平台提供的相对自由的创作环境中,广泛吸收神话传说、武侠小说以及欧美奇幻文学、日本动漫等提供的丰富的创作素材,在后现代文化的平面性、拼贴性等特性的逐层叠加之下,构建起一个很难在现实世界中找到对应物的假定的异质世界。创作者极为重视小说空间的可视性,通过奇特的想象赋予了其自然地景观和人文景观,其中不仅有难以找到现实原型的奇珍异兽,还有天马行空的修仙方法和令人眼花缭乱的法宝体系等。小说中,年少不幸的男女主人公或为异人所救,或历经磨难险阻,修仙求道,搜获宝物,征服妖魔,从一个空间转移至另一个空间,以此推动故事情节的发展,同时也在空间的构建中展开丰富的文化想象。

在网络玄幻小说影视化改编过程中,电影以二维影像媒介突破了文学空间叙事的一维化叙事,尤其以先进的CG技术和VR技术对小说中狂放的想象进行具象化的描摹,形成可视性的奇观,极大地打破了观众对于虚构存在的心理壁垒,在沉浸式的体验中获得具有真实感的奇幻审美体验。例如电影《三生三世十里桃花》就将小说中的“四海八荒”这个故事空间呈现在了观众的面前,以天界的威严、青丘的秀美以及大紫明宫的惊悚带给观众视觉上的冲击;影片《狄仁杰之通天

帝国》的导演徐克利用电脑特技在银幕上呈现出直冲云霄的“通天浮屠”,带给观众强烈的审美震撼。玄幻大片中这种具有鲜明异质性的“空间美学”不仅为故事的推进提供了很好的服务,而且也更加符合当下年轻人的审美趣味,成为了年轻人借以阐释和补足日常生活意义的重要途径。

二、消费语境下的后现代文化表征

在主题层面,网络玄幻小说及其所改编的影视同样具有异质性的审美景观,具有明显的后现代文化表征。玄幻世界里最典型的故事模式是出生普通甚至寒微的主人公,因机缘巧合或暗合异能通过“打怪”、“修仙”节节攀升,最终实现欲望的无限满足。《斗罗大陆》的主人公唐三开始只是村里一个资质平庸的普通少年,后来才发现他其实是昊天斗罗唐昊和十万年蓝银皇阿银之子,他以高贵血脉和武学天分不断突破武学极限,成为人人艳羡的“天选之子”。《诛仙》的主人公张小凡也只是居住在草庙村的普通少年,与常人无异,但是无意中却获得了至凶至邪之法宝“噬魂棒”,并驾驭其降魔诛仙。

玄幻小说的故事模式中包含着“成长升级”和“命运抗争”两大重要的主题。主人公在“修仙求道”和“打怪升级”的故事主线中,实现永无止境地向上晋升,这很像社会学中所说的“攀爬社会阶梯”。在网文或观影时,读者和观众在与“小角色”的情感共鸣中轻松地体验到极度渴望得到的人生经历——从普通出身走向人生巅峰,实现了对欲求追求的便捷满足,在获得爽感的同时也对既定秩序与规范进行解构。而这种解构充满了后现代式的“游戏化”特征,不仅是情节的构造与电子游戏的“闯关升级”模式极为相似,在影视的空间构造上也充满了游戏化的拼接转换,使读者和观众在文化消费中获得个性自由。

三、传统美学与大众文化的顺势对接

作为植根于中国本土文化而产生的一种类型化的小说,玄幻小说受到上古神话、魏晋志怪小说、唐传奇、明清神魔小说以及

近现代武侠小说的影响,具有丰富的传统文化元素。为了构造与现实迥异的幻想世界,创作者喜欢到神话世界、古典典籍以及历史传说中去寻找构建叙事空间的灵感。例如《山海经》中被赋予重要意义的地理空间“昆仑”,便在《镇魂》中作为男主角赵云澜的神魂居所出现;而在《三生三世十里桃花》中,昆仑山则作为远古神明族栖息的居所出现,其余如神妖形象、珍禽异兽、异花香草、玄学景象、诗词歌赋等传统文化符号更是比比皆是。通过后现代式的拼贴、重写、戏仿等方式,中国的传统文化与西方的奇幻、日韩的动漫等流行文化元素杂糅混搭,在一种与传统背离以及与他者嫁接的“更新”与“变异”中使得中国传统美学在后工业时代的大众文化消费领域得到传承与创新。

在对玄幻小说进行影视化表现时,往往会借助技术的力量对这些传统文化元素进行视觉化再现,在银幕上为观众呈现出充满中国审美风韵的奇幻世界,如电影《寻龙诀》在现代的探险寻宝故事中呈现了一个神秘玄幻的古墓迷宫,其中又包蕴了风水墓葬、东方玄学、阴阳八卦等文化元素。《狄仁杰之通天帝国》精心打造了通天浮屠、大理寺、应天门、鬼市等场景,极力渲染雍容的盛唐气象。在互联网媒介与当代影视工业强大的整合力下,这些丰富的神异体系、神兽妖怪、方外之地、古风建筑等构成了一个巨大的文化符号数据库,它们承载的是儒、释、道、侠等价值内核,为玄幻题材的小说和影视逐渐建构起较为稳定的美学模式。

但我们也必须注意到,跨媒介的改编容易造成文本的价值流失,叙事薄弱,让国产玄幻电影难以在国际市场上获得足够的竞争力。要改变这一现状,需要借助技术的力量让影像的表达更为精准,更需要具有独特美学风格的中国故事中关怀普遍人生。

(作者系广西科技师范学院文化与传播学院讲师)

声乐教学在中国青春电影中的运用

■文/郑英

提起声乐教学,人们总会觉得这是一项远离一般群众、需要大量资金投入的奢侈教育。实际上,在日常生活与业余时间广上的“声乐”并非只是对一项特定音乐技能与音乐理论知识的专注。在歌唱器官、发声原理、正确姿势等专业的知识之外,更加广泛和深刻的声乐教学还将塑造歌唱者一生的品格。声乐教学教授的不仅是歌唱的发声、呼吸、共鸣、咬字与吐字,更是通过人人都有发声器官赋予个体一种高尚情操的途径。在我国青春电影中的多种歌唱流派、多种民族与地域中,“歌唱”这一简单却能触及美好人性与灵魂的艺术形式正在真诚地重新建构主人公们的生活。在艺术形式上,它作为一种乐观积极的、讲述生活的方式丰富了青春电影的艺术的表达。

一、素质教育中的声乐教学

由于当前我国的整体教育方式仍然处于应试制度与“智育”的大环境中,在一般学校的音乐课堂上,声乐教学较为重视音乐知识与歌唱技能的掌握。但近年来素质教育的推进与发展,对“美育”要求的一再强调,以及不断推进的音乐教育改革,都大大改变了老师与家长们的声乐教学观念。越来越多的教育者开始重视声乐有效地减轻“智育”压力,使智育获得更好的效果的功能;另一方面,声乐教育本身陶冶情操、净化心灵的作用也得到了更加充分的认识。在电影《妈妈你真棒》(2020)中,青少年梓明从小受到母亲袁博士严格的教育,生活与学习的压力都很大。在母亲不幸车祸去世后,梓明从母亲生前工作的生物公司中得到了一名克隆自母亲的“仿生人母亲”009号,一起寻找着成长与教育的真谛。其中,声乐教育在“仿生人母亲”与梓明的情感深化、以及梓明的成长中都起到了重要作用。梓明从小在艺术方面很有天赋,在器乐与声乐方面都展现出了良好的艺术造

诣,但身为科学家的母亲却坚持认为学好数理化才能走遍天下,非常反感他搞文艺。因此,每次他弹琴唱歌的时候都会勃然大怒。在与“仿生人母亲”相处的过程中,梓明试着与“母亲”一起弹琴唱歌,不仅掌握了一定的歌唱技能技巧,增进了音乐演唱与表现的能力,还通过声乐联系形成了独特的音乐思想和音乐感受,充分发挥出了他的音乐天赋与主体个性。目前的素质教育往往将升学率作为衡量教学质量的重要且唯一指标,但《妈妈你真棒》却展现了声乐教学的独特魅力。在艺术是美的熏陶和感染下,曾经性格孤僻、倍感压力的梓明逐渐成长为一个乐观开朗、认真负责、学习努力、心怀理想的孩子,并和“母亲”重新建立了深厚的情感;影片中的声乐教育有效地遏制住了智育膨胀所造成的种种压力,为素质教育发挥了活跃思维、陶冶情操的辅助作用。

二、特殊人群的声乐教学

对于一些智力或精神条件异于常人而言的特殊人群而言,通过声乐教育可以促进他们的智力发展、精神健全,是经过科学实践证明的重要结论,也是特殊教育中的有效手段。逻辑思维和艺术思维的素质和能力是人类健全发展的两大重要基石,而音乐教育在培养受教育者思维和能力两方面发挥基础性的作用,有助于引导特殊人群养成良好的艺术观念,拥抱更加美好的人生。在《非同凡响》中,一所名为“启光学校”的特殊人群学校希望通过举办音乐剧来提高毕业生就业机会开始。在从事音乐教学八年,却从没有放弃工作念头的音乐老师徐宝雯、以及两名义工加蒙与思颖与学生的共同努力下,这些经常被视作“异类”的青少年们最终在一场成功的音乐剧引起了社会对特殊群体的关注,赢得了他人的尊重,也展现出自身独特的魅

力。在日复一日的学习中,特殊学校的孩子们通过声乐教育,其直觉思维和抽象思维得到了有效的开发,对音乐形象和风格的理解,也从感性的艺术接受逐渐上升到理性认识。孩子们不仅获得了更多音乐知识,记忆力、思维能力与反应能力等认识能力都逐步恢复、充分开发了大脑的潜能。另一位面临升学“清底”的差生珈豪虽然不是特殊人群,但在特殊人群的声乐教学中收益。他一开始带着智力异常的弟弟铤而走险走私苹果手机,也在筹备音乐剧的过程中通过声乐教育陶冶了情操,培养了高尚的志趣,在艰难的生活中重新树立起了对未来的信心,找到了人生方向与找回家庭的存在,完成自我的救赎。另一部影片《热血合唱团》(2020)中,国际知名合唱团指挥家严梓明老师之托到香港教授声乐。出人意料的是,他的学生基本都是各种被人嫌弃的“问题少年”,面临心理与精神上的种种问题。严梓明以音乐家的爱心与耐心将这群别人眼中的特殊人群当作自己的孩子,从零起步开始教授他们合唱与生活的办法。在这场“热血合唱团试验计划”中,严梓明像根据孩子们的声高高低分出不同音区一样,根据孩子们各自的问题因材施教;不仅在声音定位的基本训练中促进了学生们对正确声音听辨的掌握,也在歌唱学习中潜移默化地引导着他们形成正确的价值观,不断积极运用和发出自己的“声音”。《热血合唱团》启示我们,歌唱者的声部定位与人生的角色定位都非常重要,人的声音与个性天生在客观上具有各种类型。这些天生的条件是难以个体的意志和愿望为转移的。但在歌唱与学习的过程中,我们可以在自身的条件范围内积极发挥主观能动性,找到自己在社会中不可替代的位置,去使用和发挥自己的声音。

(作者系四川轻化工大学讲师)

《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

