

“音”入视野： 中国民族民间音乐与电影语言的融合

■文/黄和

电影是光影视听结合的艺术,1985年卢米埃兄弟发明电影,但是电影从诞生到20世纪20年代,一直没有与声音结合,也就是被我们称之为默片(即无声电影)时代。1923年4月第一部同步有声电影出现,1927年第一部有声故事片《爵士歌手》正式发行,直到30年代初,有声电影才逐渐普及。默片时代依靠观看幕布上演员夸张的无声表演,容易让观众感到无聊,于是在上海的电影院,20年代的无联社可以看到新闻,一些电影院在放映电影的时候会有现场音乐配乐,甚至一些影院搭建了自己的乐队。这样子难免会有音乐和电影不匹配的情况,但是某种程度上来说,声音的出现,能够让人更好地观看电影。

在进入有声片时代后,1937年,第三届奥斯卡电影节已经开始设立最佳音乐奖、最佳作曲奖和最佳配乐奖。好的音乐与作品是互相成就的,声音会带着我们回到电影故事,在不断地吟唱当中,加深印象。我们可以细数着短短百来年间音乐与电影结合完美的例子,前些年的《星际穿越》,从玉米地追逐飞行器那段配乐,再到库珀去探索宇宙中新星球以及发现这个谎言并不能成功的外星计划,花费了23年而错失陪伴女儿的成长。直到此刻,故事随着音乐的步伐步步递增推动,让观众潸然泪下。而它在短视频当中也会广泛运用在各个场景,诸如重逢、成功、亦或是失败。追溯远一些的历史,最有名的例子可以说是电影《魂断蓝桥》的主题曲《Auld Lang Syne》,也就是被翻译中文的《友谊天长地久》,原调是来古苏格兰民歌并用苏格兰方言写成,十八世纪苏格兰诗人罗伯特·彭斯根据当地民歌记录下,这首诗后来被谱了乐曲,除了英文外,被多国谱上当地语言。带着苏格兰遥远哀伤的曲调,带我们回到玛拉和罗伊相爱又分别,最后天人永别的凄美爱情故事。可以说这是音乐与电影画面结合最好的影片之一,已经是电影史上的经典。尤其是苏格兰民族音乐的加入,更为此添加独特。语言学家雅各布森在《论翻译》中认为翻译有三种,一种是语言内的翻译,一种是不同语言的翻译,最后一种是符际语言的翻译——既例如绘画和诗歌之间翻译跨越媒介,我们可以说电影故事便是电影的语言。

回顾中国的电影发展史,同样音乐在电影中起到不可忽视的作用,其中中国的民间音乐与工业化的电影结合,碰撞出完美的火花。早在三十年代的中国电影,一首脍炙人口的歌曲便是根据民歌改编,那就是由是周璇演唱,由田汉作词,贺绿汀根据苏州民间小调《知心客》改编的《天涯歌女》,发行于1937年,是电影《马路天使》的插曲。《马路天使》为一部喜剧片,实际上讲述的是底层百姓悲惨的生活,一群被拐骗卖的少女在妓院,同时想要找到伸张正义的律师却被钱收买。女主角小红在唱《天涯歌女》事后,是为数不多快乐的时候,前调节奏欢快,佐之以江南民歌曲调。而后在遭遇不幸的时候,《天涯歌女》显得悲惨凄切。可以说这是早期中国电影史上,中国民间音乐与电影语言结合最成功的一部了。

如果说《天涯歌女》是早期民间音乐进入视听语言的最好代表,那么电影《刘三姐》则是民族音乐与电影语言结合更为生动的例子。刘三姐的故事流传于粤桂一带,是壮族民间故事当中的传奇人物,她能歌,拥有“歌仙”的美誉。电影《刘三姐》于1960年上映,把这个壮族故事带给全国观众,其中最重要的就是壮族民歌的运用。作为一部音乐电影,北京音乐都是由民族乐器演奏,与此同时壮族山歌贯穿始终。从刘三姐顺江而下的吟唱,将广西地区美景带给观众,与男主的相遇,用山歌定情。再到财主劫掠,故事的高潮便是依靠山

歌对歌赢过地主。可以说壮族山歌与电影的主要故事节奏的发生都步调一致。尤其是对于观众而言,山歌与电影语言的高度配合,让人沉浸在电影当中,并让壮族这个故事和音乐在全国广泛传播。

在进入改革开放后,中国电影也迎来全新的发展。第一部引起世界广泛关注并成为亚洲首部获得柏林国际电影节金熊奖的电影——《红高粱》,它根据莫言的同名小说改编,讲述抗战时期的高密乡,“我奶奶”九儿和土匪头子余占鳌一同抗日。其中又夹杂着人与人之间的情欲野性,奶奶和余占鳌的感情,在一篇高大的高粱地中发生。而着亦是一部民间音乐与电影语言完美结合的例子,无论是在九儿煮好高粱酒为抗日的勇士们送行,锣鼓喧天的音调,无不显示此刻激动人心的场景。而其中插曲《妹妹你大胆地往前走》最初是用山东茂腔,用一种戏曲方式写成,它的每一次出现,无不是发生在重大转折的关键时期。锣鼓、喇叭、唢呐组成的背景音乐,用山东地方腔调的戏曲唱法,它们的每一次响起,都会带着观众仿佛回到了那片巨大的高粱地中,故事就是从这里开始发生。

《马路天使》《红高粱》《刘三姐》等这些电影当中的歌曲可以看成说是民间大众所喜欢的音乐曲调,而用到所谓高雅的乐器如古琴、箫、笛和箫子诸如此类的音乐广泛使用,其中最为著名应当是属于《卧虎藏龙》。作为李安执导的武侠片,在奥斯卡颁奖典礼大放异彩,并把武侠这个观念带给世界。背景音乐主色调以二胡为主,冰冷凄切,便在这种背景音乐当中,男主悲惨的甚是被讲述出来。而在南行及李慕白和玉娇龙竹林打斗那段,则主要运用笛子,笛声清脆悦耳,宛转悠扬。把江南的美景一一打开,而竹林的打斗更添意蕴悠长。根据作者古木之的看法,他认为《卧虎藏龙》的主题曲《交锋》,采用的是中国民族乐器“琴瑟”,这是谭盾根据《十面埋伏》的灵感,以琴弦清脆悦耳的琴瑟,取代了金铁交鸣之声,为影片的武打场面增添了了几分色彩。《卧虎藏龙》中的《丝绸之路》与《夜斗》中,都使用了葫芦丝,葫芦丝的音色很柔和,但却让人怦然心动,就像是一块飘逸的绸缎,很容易抓住,但却很难抓住,给人一种宁静而又深邃的感觉。

除此之外,有一首难以定义的民间歌曲,它广泛出现在华人电影当中,乃至在国外电影出现中国背景便有它,那便是《茉莉花》。它改编自江南民歌《鲜花调》,从问世开始,便广泛传播,并于1982年成为联合国教科文组织向全世界各国人民推荐的优秀歌曲之一。有学者认为:“该曲属于小调类民歌,是单乐段的歌曲。它以五声调式和级进的旋律,表现了委婉流畅、柔和与优美的江南风格,生动刻画了一个文雅贤淑的少女被芬芳美丽的茉莉花所吸引,欲摘不忍,欲弃不舍的爱慕和眷恋之情。全曲婉转精美,感情深厚又含蓄。”每次在电影中的出现,都会带领观众涌起一股思想之情。江南的茉莉芬芳,指引世界华人回家的路。

通过以上的电影的音乐的分析,我们可以找到民间民族音乐与电影语言完美结合。是民族的更是世界的,优秀的民族民间音乐,不仅能发挥本地优势,对于当地的民间文学起到传承推动作用,更是能够作为国家的代表走向世界。它们与电影语言的高度融合,使得电影的背景音乐摆脱传统以西方为主的管弦音乐,让世界能够看到中国传统乐器和民歌的魅力。音乐是能够跨越语言,直达人心内部的情感,成为人与人之间沟通的桥梁。

(作者系青海师范大学音乐学院讲师)

流行音乐在电影作品的价值与运用

■文/孙洋

流行音乐,作为一种广泛流传并深受大众喜爱的艺术形式,在电影中的运用远超过简单的背景音乐或是情感的补充。流行音乐与电影的结合,是一种文化与艺术的融合,在营造电影氛围、推动电影叙事、强化情感共鸣等方面发挥着不可替代的作用。在电影叙事结构中,流行音乐常被巧妙地运用于突出特定场景的情感色彩,使观众感官体验更加丰富和立体。同时,音乐也能够作为一种独立的语言,与影像相互交织,共同讲述故事,传达深层次的主题和信息。此外,流行音乐在电影中的应用体现出现代社会文化趋势和审美变迁,共同推动视听媒体的创新发展。

流行音乐在电影作品中的价值

将流行音乐运用至电影作品中,可以强化情感表达,使观众获得更加丰富的情感体验。音乐的旋律、节奏和歌词在电影叙事中起着至关重要的作用,可营造紧张的氛围,增加场景的情感深度,甚至在无言的瞬间传达深刻的意境。这种跨界融合的艺术实践,不仅丰富了电影表现形式,也为流行音乐提供了全新的展现舞台,共同推动视听艺术的创新和发展。

营造电影氛围。流行音乐在电影中的氛围营造作用主要体现在其独特的环境营造能力与时代背景呈现上。依托对旋律与节奏的巧妙运用,流行音乐能迅速营造出与电影场景相匹配的情绪氛围。例如,浪漫场景中温柔的情歌能营造出温馨、甜蜜的氛围;紧张的动作场景配以快节奏的曲目,能加强观众的紧迫感和刺激感。此外,特定时代流行音乐的引入,不仅仅是声音的添加,更是一种时代精神和文化背景的传达。这种音乐的使用能够使观众更加深入地感受到电影所描绘

的历史时期或文化环境,从而增强电影的历史真实感和时代感。

推动电影叙事。在电影叙事中,流行音乐不仅是背景元素,更是情节发展的“催化剂”。流行音乐的节奏和旋律变化与电影情节的高潮和转折点紧密结合,有效建构起故事的节奏感和动态感。流行音乐的引入,尤其是在关键时刻,能够推动电影叙事,强化情感紧张和冲突,使观众获得更加生动和紧张的故事体验。同时,流行音乐中的歌词和特定风格往往与电影的主题和人物特征相呼应。例如,一部电影中的主人公追求自由,若将一首表达自由精神的流行歌曲融入电影作品中,不仅可增强情节表现力,而且能深化观众对电影主题和人物内心世界的理解与共鸣。

强化情感共鸣。由于流行音乐本身承载着丰富且易于识别的情感,当其被融入电影场景中,能够凸出该场景的情感色彩,使得观众更容易与电影中的情感波动产生共鸣,进而深入地体验和感受电影所传达的情绪。此外,流行音乐因其广泛的受众基础和普遍的认可度,往往与观众之间建立起更直接的情感联系。当电影中出现观众所熟悉的流行曲调或歌词时,能够有效拉近观众与电影之间的情感距离,提升观众投入度和满足感。因此,流行音乐在电影中的引入,不仅是为了增添音乐元素,更是一种有效的情感共鸣和沟通桥梁。

流行音乐在电影作品中的运用

流行音乐,作为一种广受欢迎的艺术形式,当其融入电影中时,不仅为电影增添了丰富的情感层次,还大大提升了观众的沉浸感和观影体验。因此,本文将在分析其作用的基础上,深入探究这种跨界融合如何为电影艺术

基于我国国际传播能力建设的英语翻译教学改革

■文/王靖涵

2023年7月1日颁布实施的《中华人民共和国对外关系法》中提出,国家推进国际传播能力建设,旨在推动世界更好了解和认识中国,促进人类文明交流互鉴。这充分表明,加强我国国际传播能力建设不仅是增强中华文化对外传播力、影响力的重要途径,更是加快推进文化自信自强、全面提升我国国际话语权、塑造良好国家形象的必然要求。基于此,英语翻译教学作为培养国际化翻译人才的重要途径,不仅要重视学生翻译能力的提升,更要注重对学生跨文化意识和国际传播能力的培养。因此,在新时代英语翻译教学实践中,应以我国国际传播能力建设为导向,以培养“坚守国家立场、精通中外翻译、具有国际传播能力”的人才为核心,持续深化英语翻译教学改革,以充分满足国际传播视域下国家发展对英语翻译人才的需求。

融入国际传播理念, 重构英语翻译教学思想

理念是行动的先导。习近平总书记强调,要大力培养掌握党和国家方针政策、具有全球视野、通晓国际规则、熟练运用外语、精通中外谈判和沟通的国际化人才,有针对性地培养“一带一路”等对外急需的懂外语的各类专业技术和管理人才。这一论断的提出不仅为今后英语翻译教学改革提供了根本遵循,而且重申了英语翻译在不同政治、文化群体间的国际传播作用。

基于此,承担翻译人才培养重任的高校应首先革新教学思想,坚持以国际传播理念为指导重构英语翻译教学思想,培养具有国际传播意识的英语翻译人才。一方面,转变以翻译技能培养为主的教學思想,将对学生的国际传播意识与家国情怀的培养纳入教学体系中。长期以来,我国英语翻译教学以翻译技能的提升为主要教学目

标,过分重视翻译技巧教学和目标语国家的语言文化学习,而忽视国际传播的双向交流特质,以及学生家国情怀、国家意识的培养,导致学生在面对国际舆论场中关于抹黑、诋毁中国的言论时无所适从。如今,我国翻译工作已实现由翻译世界向翻译中国的转变,英语翻译教学工作者也应自觉将国际传播理念融入教学过程,在实施教学过程中融入“一带一路”倡议、人类命运共同体理念、中国传统文化等,进而厚植学生家国情怀,帮助学生成长为具有家国意识的国际传播者。另一方面,践行课程思政理念,在教学思想中注重思政元素的融入,从而为国家和社会培养有态度的国际传播者。究其根本,英语翻译人才的思想意识形态问题直接关系到其在国际传播中的立场问题,尤其在当前不断变动、日益复杂的国际局势面前,英语翻译人才的政治立场尤为重要。因此,高校英语翻译教学应以课程思政理念为核心重新审视教学定位、重构教学思想,充分发挥思政育人的优势,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,进而为国家培养有态度、有担当的国际传播人才。

融入中华文化素材, 优化英语翻译教学内容

党的二十大报告提出“增强中华文明传播力影响力”的明确要求,这是我们党在新时代从文明高度对我国国际传播作出的重要部署。作为中华民族五千年集体智慧的结晶,中华文化既是中华民族独特的精神标识,也是国际传播中“讲述中国故事”“传递中国声音”的不竭源泉。英语翻译人才作为文化传播的使者,只有始终坚持中华文化的主体地位,不断提升自身文化素养和跨文化交际能力,才能在国际传播中更好地传播中华文化和中国智慧。然而在当前英语翻译教学

的表现力和深度带来新的维度。

在电影作品主题曲中的运用。在电影制作中,运用流行音乐作为主题曲是一种重要的艺术手段。这便要求制作者既要关注音乐的独立艺术价值,也要考虑如何将流行音乐与电影内容与风格紧密结合。一方面,创作者应选择与电影核心情感和主题密切相关的流行音乐作为电影主题曲。这不仅要考虑流行音乐旋律上的契合,还要保证流行音乐的歌词、风格与电影的情感弧线相协调。例如,在一部关于失恋的电影中,主题曲应反映出这种情感的深度和复杂性,使观众从听觉上也能感受到故事的情感层次。另一方面,优化视听内容也是流行音乐应用的重要方面之一。电影创作者应慎重选择在电影中使用主题曲的时间和点,确保音乐与电影视觉元素之间的和谐。一般情况下,主题曲往往被运用于电影的开头、结尾或其他关键情节中,以保障音乐情感传达与叙事效果的最大化。同时,音乐的节奏、风格和氛围需要与电影的画面节奏、色彩和风格保持一致。这种视听结合能在强化电影艺术效果的基础上,使观众获得更为丰富和沉浸式的观影体验。

在电影作品背景音乐中的运用。在电影制作中,背景音乐的关键作用在于其能够无声地强化故事的情绪层次,使观众获得更深刻的情感体验。因此,电影创作者在运用流行音乐作为背景音乐时,既要确保所选曲目与电影的情感基调、场景氛围和整体叙事策略相协调,也要合理控制音乐的音量、节奏和时长,避免让音乐过于突出或干扰主要叙事。一方面,背景音乐的节奏和风格应与场景的节奏相匹配,尽可能呈现视听上的协调,避免与主题曲中的主导元素重叠。在处理紧张或动态场景时,可以使用节奏较快

的流行音乐作为背景,以增强画面的紧迫感。另一方面,电影制作者应精心控制音乐的时长和音量,确保音乐不会干扰观众对于影片中重要对话或声音细节的关注,而是作为一种补充手段来增强电影的整体观感体验。通过这种细致入微的运用方式,流行音乐作为背景音乐不仅能增添情感深度,还能增强场景吸引力,同时确保与电影主题曲形成有效补充。

在电影作品叙事中的运用。在电影制作中,流行音乐的运用是一种强有力的叙事工具,电影制作者应巧妙将其融入以增强电影的情感层次和叙事深度。一方面,流行音乐在叙事增强和情感引导方面发挥着关键作用。电影制作者应通过调整流行音乐的节奏来控制电影叙事的节奏,进而通过节奏把控来调节电影情绪层次。比如,使用快节奏的音乐加速情节进程并制造紧张感,或用慢节奏的音乐放慢节奏,让观众有更多时间感受场景的情感深度。另一方面,流行音乐可以作为情节推进的催化剂和场景过渡的桥梁,创造平滑且连贯的叙事流程。因此,电影制作者应在电影的每个关键转折点和场景过渡中,仔细分析所需表达的情绪和叙事目的。在此基础上,将具有特定情感色彩的音乐融入关键时刻,以暗示情节的转折点或反映角色之间的关系变化,进而推动电影故事。

综上所述,流行音乐在电影中的价值远远超越了其作为艺术形式的表面价值,作为连接电影与观众情感的桥梁,其不仅是构建电影文化记忆的重要元素,更是电影艺术表现力的延伸和深化。其深层价值在于如何通过音乐与影像的融合,创造出一种独特的叙事语言和文化象征。在未来的电影制作中,如何更加巧妙和深入地将流行音乐融入电影语言,使之成为讲述故事、表达情感的有力工具,是电影制作者和音乐创作者共同探索的有趣且富有挑战的领域。

(作者单位:沈阳师范大学音乐学院)

制约着学生综合能力的培养。

当前,我国提出“新文科”的人才培养模式,要求打破学科壁垒,采用跨专业的思维推动与其他专业的融合互通。基于此,英语翻译教学工作者应积极响应新文科建设要求,注重与生态学、传播学、医学、法学等专业的深度融合,以提升学生话语能力和翻译能力,从而推动我国国际传播能力建设。在国际传播中,国际话语权的对外传播是一个系统工程,涉及政治话语、医学话语、法律话语、文化话语等多个领域,每一个领域都有自身的话语表达范式和概念范畴。因此,英语翻译教学应加强与不同专业的跨界融合,通过不同专业语境和话语表达推动英语翻译教学实现由通用翻译人才培养向专业翻译人才培养的转变。比如,广东外语外贸大学通过开设医学口译工作坊,抓住国际医疗市场需求和中医药国际化所带来的机遇,汇聚来自翻译领域、医学领域的专家师资,以及各大院校翻译、医学专业的学生,既有效拓宽了英语翻译人才培养的口径,也推动了“翻译+医学”的跨界融合,进而能够为国家和社会培养出更多具有较强国际话语能力和翻译能力的复合型翻译人才。

在全球化背景下,我国国际传播能力建设既是增强中华文化传播力影响力、促进对外文化交流和多层次文明对话的重要途径,也是全面提升中国国际形象和话语权的必然要求。英语翻译作为对外沟通的桥梁,在国际传播中扮演着重要角色。然而当前,我国翻译人才队伍建设中高素质、专业化、非通用语种的翻译人才依然匮乏,严重制约了我国国际传播效能。基于此,英语翻译教学应积极回应社会对翻译人才需求的变化,以国际传播为核心更新教学思想,优化教学内容,改进教学范式,从而为国家和社会培养优质的国际传播者。

(作者系西安外事学院国际合作学院副教授)本文系西安外事学院2023年度“课程思政”示范课程、教学团队《汉英翻译》(项目编号:KCS2202326)项目阶段性成果

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

