

我国西部题材电影的传播效果及对策研究

■文/马丹

我国西部题材电影作为西部地区历史文化变迁的一面镜子,呈现出西部特有的草原、高原、戈壁、荒漠之景,以及西部人民辛苦劳作、游牧等实践活动。20世纪80年代以来,《人生》《黄土》《红高粱》等大批展现西北风土人情的电影进入大众视野,以独特的艺术风格、符合国际视野的审美期待,在中外影坛中享有较高声誉。然而,随着电影商业化进程的加快与大众审美的改变,西部题材电影传播效果明显下降,逐步从“喧嚣”走向“沉寂”。对此,可考虑从西部地域元素、跨文化叙事策略、多元化传播渠道等方面入手,助力西部题材电影在新时代的复兴和发展。

我国西部题材电影的传播效果

《人生》《老井》《红高粱》等早期西部题材电影,凭借深厚的人文底蕴和前卫的镜像语言,在国际影坛取得良好传播效果。然而,国内观众却难以与影片中精英知识分子的思考、美学追求产生共鸣,使得早期西部题材电影传播面临“墙里开花墙外香”的困境。虽然也有《大活西游》等融合戏剧元素的作品,但总体风格依旧以书写人生苦难为主,其压抑、苦闷的气氛让许多观众敬而远之。进入市场经济以来,西部电影完成向新西部电影的时代转向,在关注现实生活的同时,不断寻求产业化发展道路。《美丽的大脚》《高兴》《可可西里》等新西部电影,依托类型化、产业化传播方式,取得良好传播效果,尤其是在面向小众市场和特定受众的“窄播”市场上有所建树。例如,影片《可可西里》摒弃戏剧性、冲突性的电影情节,采用纪录片的拍摄手法,以客观冷静的镜头真实表现人与自然抗争的永恒命题。影片不仅在美国、东南亚自然引起轰动,还填补了国内市场以自然保护为主题的题材空白,彰显出新西部电影在国内外电影市场上强大的影响力。

近年来,随着“一带一路”倡议的提

出,我国西部题材电影再一次迎来新发展契机。作为中国电影的一股重要力量,西部电影应乘着“一带一路”的东风,开始新一轮的“再创业”。在此背景下,开始新一轮的“再创业”。在此背景下,开始新一轮的“再创业”。在此背景下,开始新一轮的“再创业”。

我国西部题材电影的传播对策

我国西部题材电影凭借浓郁的地域风格、原生态的叙事手法曾在全球电影市场上留下浓墨重彩的一笔。然而近年来,随着“一带一路”倡议的推进,西部题材电影在传播和推广方面面临诸多挑战。因此,如何提升西部题材电影的传播效果,使其更广泛地被国内外观众接受和喜爱,成为当前电影产业和文化传播领域亟待解决的重要课题。

挖掘西部地域元素,打造独特民族品牌。我国西部地区独特的自然资源和多样的民族文化,可为西部题材电影创作提供宝贵素材。因此,西部题材电影创作者应深入挖掘西部地域元素,呈现西部风俗风貌,打造具有鲜明特色的民族品牌。一方面,注重展现西部独特的自然风光,如青藏高原的壮丽景色、沙漠戈壁的辽阔无垠等,以带给观众强大的视觉冲击力。例如,影片《送我上青云》讲述了一位女记者在西部山区寻找自我的故事。导演滕丛丛聚焦西部山区的自然风光与人文景观,通过细腻叙事,使观众在观影过程中产生深刻的文化共鸣。另一方面,挖掘西部地区多元的民族文化 and 历史传说,展示不同民族的风土人情和文化底蕴,打造独具特色的电影品牌。

采用跨文化叙事策略,有效减少文化折扣。观众的电影审美心理与其所在的地域文化、他者文化的接近程度有关。为此,电影创作者应考虑国际观众的期待视野,采用跨文化叙事策略,以

有效减少文化折扣。具体而言,电影创作者可引入通用的情感主题,如亲情、爱情、梦想等,以此吸引拥有不同文化背景的观众观看。例如,影片《困兽的婚嫁》之所以能在海外获得不菲的票房成绩,并屡获国际电影节大奖,很大程度上归功于影片对共同性主题的挖掘。影片以真实的镜头语言展现困兽与丈夫巴特儿的亲情羁绊,与邻居互帮互助的真切友谊,使电影能够跨越时空和种族,直击海内外观众内心。同时,电影创作者应积极与国际知名电影人和制作团队合作,在影片中加入多语种对白或者双语字幕,帮助海外观众准确理解影片内容。

利用多元化传播渠道,提升电影市场影响力。除举办首映礼、影展和主题活动等传统线下传播方式外,电影宣发团队可将预告片、幕后花絮、特辑等内容上传至微博、微信、抖音、Youtube等社交媒体平台,吸引海内外观众的关注,以此提升电影在国际市场上的知名度和影响力。同时,国际电影节作为西部题材电影进入海外市场的重要渠道,对于提升我国西部电影在国际电影市场的影响力至关重要。因此,电影创作团队应积极参与各类国际电影节,诸如戛纳电影节、柏林电影节、威尼斯电影节等,推动电影的海外发行和推广,提升我国西部题材电影的国际市场份额。

我国西部题材电影作为中国第一个以地域文化资源为内容的类型片,因其浓郁的民族风情和个性化的历史叙事加速了中国电影国际化进程,被誉为中国电影界的一面旗帜。然而,随着中国电影市场化、产业化进程的持续加快,这一题材电影在制作和传播上面临诸多挑战。因此,电影创作团队应致力于用具有鲜明地域特色的民族语言、国际化的表达方式以及全方位的传播渠道,提升我国西部题材电影的影响力,使其在国际电影舞台上绽放出更加夺目的光彩。

(作者系渭南师范学院讲师)

歌舞电影中舞蹈的美学价值

■文/翁梦蕾 陈俊玉

电影是一门综合性的视听艺术,不仅包含了视觉、声音和叙事等多种元素,还能够将音乐、舞蹈、绘画等各种艺术形式融为一体,全方位增强电影的艺术审美价值,服务于电影主题彰显、叙事表达和情感营造的需要。歌舞电影以大量的歌唱和舞蹈场景为主要特征,而以舞蹈为主要元素的电影,往往以舞蹈为载体,最大限度地通过舞蹈推进电影叙事,实现了舞蹈与电影的高度融合。歌舞电影在华语电影史上并不少见,但在好莱坞电影以及印度电影市场中十分盛行。在电影中融入歌舞艺术,不仅是电影叙事和文化表达的需要,同时对于电影美学的彰显也具有重要意义。中国舞蹈艺术美学价值与文化底蕴兼具,在当代电影创作中融入民族舞蹈元素也是未来电影事业和民族舞蹈艺术发展的重要探索方向,因此亟待对歌舞电影中舞蹈的美学价值进行详细剖析和阐释。

一、电影舞蹈的视听美学呈现

电影艺术是视听艺术和叙事艺术的合一,视觉层面的摄像、光线、色彩,听觉层面的人声、音响和音乐,皆是电影美学阐释的重要元素,也是观众在观影中所能感受到的最直观的影像艺术。歌舞电影中的舞蹈场景同样是视觉与听觉融合的艺术,电影往往通过精心设计舞蹈场景和动作来强化其视觉吸引力。首先是色彩,电影中绚丽多彩的舞蹈场景和服饰能够为观众观影呈现精彩的视觉盛宴。比如电影《闪电舞》通过使用高对比度的黑白影像和强烈的色彩对比,营造出了强烈的视觉冲击力,使得电影画面更加生动鲜活,富有戏剧性。其次是构图和镜头运动。电影创作善于运用快速剪辑和镜头运动来加强画面的流动感和节奏感,捕捉舞蹈动作的关键瞬间和细节,使画面更加精致有力,从而提升电影艺术感和观

赏性。再次是电影舞蹈的风格类型。不同国家不同类型电影中所运用的舞蹈元素和风格各有特色,同部影片中不同的舞蹈风格也有助于电影的视觉效果呈现。比如歌舞片《爱乐之城》就展现了多种类型和风格的舞蹈,如爵士舞、音乐剧舞蹈以及霓虹舞蹈等等,这些丰富多样的舞蹈形式不仅为影片注入了独特的艺术魅力,还极大地丰富了观众的视觉体验。最后,电影舞蹈必不可少的音乐伴奏,通过动听或感人或有力的音乐伴奏来强化电影舞蹈艺术效果,激发起观众情感共鸣,给予观众听觉上的美学享受。视觉美与听觉美统一和凝聚于电影舞蹈,从而在视听层面实现对电影美学价值的升华。

二、电影舞蹈的情感美学传达

情感美学是人们在审美过程中,通过感知、想象等方式对审美对象所引发的情感体验和心理反应。歌舞电影不仅通过舞蹈来增强视觉吸引力,同时也需要通过舞蹈来表达无以言说的思想和情感。作为电影独特的叙事工具,舞蹈能够通过身体语言和动作展示角色内心的情感与观念,矛盾与挣扎,从而推动情节发展,深度阐释影片主题。首先,电影中的舞蹈往往通过演员肢体动作、表情、神态和演员间的互动来表达特定情绪情感和主题思想。相较于一般的电影演绎和叙事手法,舞蹈的演绎和叙事形式无声胜有声,婉转却深入,充满艺术张力,能够在精准表达电影人物内心状态的同时给予观众心理上的美学享受。另外,电影人物内心情感变化往往随着情节推进起伏不定,不同风格的节奏形式的舞蹈元素能够根据影片需要营造相应的情感氛围。比如,影片《闪电舞》将闪电舞作为一种强大的情感释放和自我表达的媒介来进行情感表达,通过舞蹈的情感张力和动态形

影视作品中钢琴音乐的使用功能和文化价值

■文/徐露

随着影视产业的不断发展,背景音乐逐渐成为影视作品中不可或缺的重要因素,其不仅是营造氛围的工具,更是情节发展的助推器。而作为“乐器之王”的钢琴,声音清脆悦耳,能够传达不同的情感,渲染各种气氛,因而成为众多影视作品背景音乐的首选。在影视作品中,钢琴不仅具有氛围营造、深化人物情感、推动剧情发展等美学功能,而且还可成为一种跨越时空的文化符号,连接起不同时代和地域的观众,进而赋予影片更深层次的文化内涵和意义。因此,钢琴既是艺术的选择,也是文化的选择。

影视作品中钢琴音乐的使用功能

钢琴音乐凭借独特的音色和情感表现力,广泛运用于影视作品中,在营造影片氛围、深化人物情感、推动剧情发展等方面发挥着重要作用。

营造影片氛围。钢琴被称为“乐器之王”,其音域宽广、音量宏大,拥有丰富的音色变化,因而在营造影片氛围方面具有天然优势。无论是烘托宏大的时代背景还是刻画人物情绪,钢琴音乐均能借助缓慢、平仄与轻重的演奏技巧,烘托与渲染影视作品的情绪氛围。比如,钢琴音乐的轻柔旋律可以营造宁静、温馨或浪漫的氛围,适合用于爱情片或家庭剧的温馨场景;快速激烈的钢琴独奏能够传达紧张、压抑或悲壮的情绪,常用于悬疑片、惊悚片或战争片的紧张时刻。例如,在《爱乐之城》中,钢琴音乐贯穿影片始终,营造出既浪漫又略带忧伤的氛围,使观众能够沉浸式地感受主人公的爱情故事。

深化人物情感。钢琴音乐能够深刻表现人物内心复杂的情感,丰富角色层次。在人物独处、思考或经历重大情感波动时,钢琴音乐常常作为背景音乐出现,直接反映角色的内心世界。例如,在《钢琴家》中,肖邦的钢琴曲不仅是主角生命中重要的一部分,更是他面

临生死考验情感宣泄和内心力量的象征。影片通过钢琴音乐的渲染,使观众能够更直观地感受到角色的孤独、痛苦或希望。

推动剧情发展。钢琴音乐在影视作品中具有推动剧情发展的作用,其不仅仅是背景音乐,更是剧情的一部分,以音乐变化引导观众的情感走向和对剧情的预期。在某些关键场景中,钢琴音乐甚至可以作为剧情的象征性元素出现。例如,在《寻梦环游记》中,钢琴音乐贯穿了主角米格的寻梦之旅,每当钢琴声响起,都标志着他在追寻音乐梦想道路上的重要节点,进而推动剧情发展。同时,音乐的节奏和旋律变化还暗示着即将发生的重要事件,从而为剧情增添层次感和戏剧性。

影视作品中钢琴音乐的文化价值

在影视作品中,钢琴音乐作为一种文化符号,具有极强的情感表现力和美学功能,以及深刻的文化内涵和文化价值。一方面,能够以富有感染力的旋律触及观众内心深处;另一方面,能够跨越文化界限,成为连接不同时代、不同文化背景观众的桥梁。因此,钢琴音乐在影视作品中的文化价值也不容忽视。

一是增强文化氛围。钢琴音乐经常用于影视作品中以增强特定的文化氛围和情境感。依托独特的音色和表现力,钢琴音乐能够引入深层的文化象征和情感,使影视作品的文化背景更加丰富和生动。例如,在《战争与和平》《悲惨世界》等许多以欧洲历史为背景的电影中,钢琴曲经常被用来重现19世纪的音乐风格和社会习俗,带领观众感受那个时代的文化气息和社会情调。这种音乐的使用不仅仅是背景填充,而且还能让观众对特定文化环境的感知,进而增强整个作品的历史真实性和艺术感染力。

二是促进跨文化理解 and 交流。钢琴音乐作为一种普遍欣赏的艺术形式,

将角色内心的情感起伏和冲突渴望直观而具体地呈现在观众眼前。多种风格舞蹈在电影中的有序穿插,丰富了电影内容的同时也增强了电影的美学价值。舞蹈是电影进行人物情感表达和推进叙事节奏、细化叙事内容的有效手段,对于观众而言,通过舞蹈来感受人物内心世界和电影主题,是视觉艺术和情绪艺术的双重体验。

三、电影舞蹈的文化美学表达

文化美学是美学研究领域转型的新形态,其美学意涵更为深刻和多元。舞蹈是文化的载体,反映一定的社会生活和价值观念,舞蹈的美学价值离不开其中蕴含的文化内核,有了特定文化理念的支撑,舞蹈的艺术生命力才更为强劲。而对特定文化的诠释和表现,是电影艺术与舞蹈艺术共有的属性。歌舞电影中的舞蹈一方面承担着表达情感、推进剧情的任务,另一方面也反映着一定的社会文化和精神思想。电影以舞蹈这一美的艺术形式实现了电影文化内核的表达,使得原本或隐晦或深刻或多元的电影文化内涵通过精彩绝伦的“舞蹈”场景和舞姿展现得淋漓尽致,给观众带来一场文化的美学盛宴。比如印度歌舞电影中舞蹈的文化美学特征就十分鲜明,像《爱无止境》《宝莱坞生死恋》《莫卧儿大帝》《大篷车》《有时快乐有时悲伤》等经典影片,均融入了印度独特的歌舞元素,这些舞蹈元素深深根植于于印度的文化和宗教传统,通过赏析这些电影中的舞蹈场景,观众能够深切体会到印度传统服饰文化和音乐文化的魅力与美妙。国产电影并不缺乏歌舞片的传统,比如《天台爱情》《精舞门》《摆手舞之恋》以及近年的《燃野少年的天空》等,从中能够看到电影依托舞蹈所传达的民族舞蹈文化等传统文化内容,观众通过赏析电影舞蹈片段从而也能更深刻地感受到电影文化美学。

(翁梦蕾系北海艺术设计学院舞蹈学院讲师,陈俊玉系广西民族师范学院讲师)

长笛和中国传统戏曲音乐的融合机制

■文/杨曦

中国传统戏曲作为中华文化的瑰宝,是一门集戏剧文学、表演艺术、舞台美术以及戏曲音乐于一体的综合性艺术。其中,戏曲音乐是戏曲表演艺术的重要支撑,与戏曲表演互为依存、相得益彰。然而,“世之腔调,每三十年一变”。随着时代变迁,戏曲音乐境况日渐式微。在此背景下,艺术家们遵循“古为今用,洋为中用”的指引,开始探索中国传统戏曲音乐与西洋乐器的融合,以拓宽中国传统戏曲音乐的表现边界。长笛作为一件音色柔和高雅、音域宽广的西方乐器,可赋予中国传统戏曲音乐以全新的表现形态。因此,中国作曲家们应积极探索长笛与中国传统戏曲音乐的融合机制,促使东西方音乐在多元化背景下碰撞出火花,助力戏曲音乐在现代社会的持续繁荣。

在表现形式上的创新融合

戏曲表演讲究“四功”“五法”,“四功”即唱、做、念、打。其中,唱作为“四功”之首,是戏曲表演的灵魂,涉及声音的运用和表达。自古以来,中国戏曲音乐始终凭借独特的民族乐器和鲜明的韵律节奏来完成声音表达、情感烘托与故事叙述。而长笛作为一种西方管乐器,其音色明亮、清澈,音域宽广,能够表达出极为丰富的情感层次。由此,长笛和中国传统戏曲音乐的融合不仅能够拓宽中国戏曲音乐表现空间,而且可强化场景氛围,更好地表达人物情感。

在音色表现的融合上应避免喧宾夺主。作曲家在引入长笛时,应注重对传统戏曲韵律的尊重和继承,依据戏曲节奏特点进行调整、改编,保证二者融合相得益彰,在保留传统戏曲韵味的前提下,提升传统戏曲表现力。同时,在节奏表现的融合上应避免过于突出西方节奏风格,演奏者需要调整气息控制和演奏技巧,确保长笛与戏曲的传统节奏自然契合。比如,在经典传统越剧《祥林嫂》中,

长笛的运用就模仿了“箫”的音色,采用低沉委婉、柔美凄凉的节奏,将祥林嫂的落寞无助展现得淋漓尽致。此外,作曲家可专门为长笛和中国传统戏曲音乐的融合创作新曲目。在创作过程中,作曲家可以从戏曲的经典唱腔和旋律中汲取灵感,将其与长笛的表现特点相结合,创作出既具有戏曲韵味又展现西方乐器特色的全新音乐作品。

在演奏技法上的创新融合

中国戏曲音乐拥有丰富的演奏技法和独特的韵律变化;长笛作为西方乐器,其演奏强调音准、气息和技巧的精准掌控。在中国传统戏曲音乐中,滑音和颤音是常见的表现手法,用于传达角色内心情感的微妙变化。在引入长笛时,演奏者可模仿戏曲中的滑音技巧,在气息控制方面,可适当放松或加重气息,呈现出与戏曲类似的滑音效果。同时,长笛颤音技巧与戏曲中的“花音”有共通之处,作曲家可通过调整颤音的速度和幅度,表现出戏曲音乐中特有的韵味,从而丰富情感层次。中国传统戏曲音乐尤为讲究含虚蓄实、虚实相生,往往常用虚实结合的方式来表现情感的内敛和外放,通过节奏的变化和音符的长短来传递复杂的情绪。因此,作曲家可通过不同力度的控制以及音符的虚实转换,模仿戏曲中这种虚实结合的表达方式,从而使长笛的演奏风格与中国传统戏曲音乐更为契合。此外,戏曲音乐的传统技法和长笛的现代演奏技巧并不完全对立,反而可以通过创新性地融合创造出全新的演奏方式。作曲家和演奏者可以基于戏曲的旋律和节奏,探索新的演奏技法,比如将长笛的快速吐音与戏曲中的快速滑音相结合,带给听众全新的听觉体验。

在音乐结构上的创新融合

长笛和中国传统戏曲音乐的融合还体现在音乐结构上的创新。中国戏

曲音乐通常采用五声音阶,且具有较为固定的旋律结构和节奏模式,而长笛所属的西方音乐体系则强调多声部结构与和声的发展。因此,为了实现音乐结构上的融合,音乐家们需要重新编排戏曲音乐的旋律,使其既能保持传统韵味,又能与长笛的音域与旋律线条相协调。一方面,传统戏曲音乐的旋律通常是单线条的,为了让长笛与戏曲音乐达到结构上的融合,音乐家们应重新编排戏曲旋律,将长笛引入作为主旋律的补充,从而帮助戏曲音乐拓宽音高范围,使旋律更加流畅、细腻。例如,在某些传统戏曲曲目中,长笛可以作为主旋律乐器,引导曲调的发展,并通过音域的变化、旋律的丰富性,打破戏曲音乐原有的单一线条结构,形成更为复杂的音乐层次。黄梅戏《七仙女和董永》就是一首以长笛为独奏形式的作品,以长笛为主旋律来呈现戏曲中人物的心理变化,是西洋乐器与传统戏曲音乐完美融合的典范,大大提升了戏曲音乐的冲击力和感染力。与此同时,长笛也可以作为配角,增强戏曲音乐的和声效果和节奏感,为传统戏曲音乐注入新的活力。另一方面,节奏的多样化与结构的延展也是长笛与戏曲音乐融合的重要部分。传统戏曲音乐的节奏较为固定,常常根据剧情的推进而变化,而长笛在西方音乐中通常通过多变的节奏和音型进行表现。为了丰富戏曲音乐的节奏层次,长笛可通过复杂的节奏型与戏曲音乐形成对比与呼应,从而打破原有的固定结构,提升戏曲音乐的结构层次。

“民族的就是世界的”,当中西音乐文化相互交汇时,应深刻理解并坚守中国戏曲音乐的独特性,同时灵活吸收长笛等西方乐器的特点,以戏曲音乐为核心,融入外来元素,为己所用,从而不断推动长笛与中国传统戏曲音乐的深度融合,促进中西音乐文化的共同繁荣。(作者系广西师范大学音乐学院讲师)

《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/J

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