

好莱坞喜剧电影对我国喜剧电影创作的影响

■文/秦可

美国好莱坞喜剧电影凭借特有的幽默、讽刺或自嘲的风格,在世界喜剧电影中占据着重要地位。无论是默片时期以卓别林为代表的电影作品对小人物的关注,还是“无厘头”的表现手法,亦或是新好莱坞时期的类型融合,均为中国喜剧电影创作提供了宝贵借鉴。然而,我国喜剧电影创作者并未简单复制好莱坞的模式,而是在吸纳其经验的基础上,逐渐形成具有中国特色的喜剧电影风格,以迎合我国电影市场的快速发展,充分满足观众多元化的观影需求。

对我国喜剧电影人物塑造的影响

默片时期的喜剧片是美国电影史上的经典。这一时期的好莱坞喜剧电影更多聚焦小人物,以小人物的曲折命运和善良品行,引发观众的“同理心”。而且对小人物的刻画塑造实则也是对社会黑暗的一种抨击和讽刺,让观众在捧腹大笑的同时不自觉的思考。在众多好莱坞喜剧片中,卓别林的一系列黑白喜剧片尤为经典。卓别林的喜剧片大多围绕小人物展开,正是这些角色塑造了卓别林形成独特的喜剧风格,体现出对弱势群体关注与同情。例如,在电影《淘金记》中,卓别林饰演一位身处社会底层的流浪汉,在美国淘金热的背景下,他亦随波逐流加入淘金大军,通过描绘他在淘金途中的艰辛与挑战,生动展现社会底层人民为生存所付出的努力和遭遇的困境。

受卓别林等好莱坞经典喜剧电影影响,我国喜剧电影创作者也开始注重对小人物的描绘和刻画,聚焦普通人的日常生活展现生活的酸甜苦辣。例如,冯小刚导演的电影《甲方乙方》《没完没了》等,均塑造了形象鲜活的普通人,他们身处社会各个阶层,体验着现实生活中的酸甜苦辣;宁浩导演的电影《疯狂的石头》《无人区》等,通过塑造在底层挣扎求生“小人物”形象,以荒诞幽默的方式展现小人物身处困境中的坚持与智慧。近年来,越来越多中国喜

剧电影创作者以更深刻的方式关注小人物的命运。黄渤执导的《一出好戏》以荒岛求生为背景,通过荒诞幽默的情节揭示人性善恶与社会阶层的冲突,体现出对社会和人性的深刻洞察。

对我国喜剧电影表现手法的影响

随着时代变迁,20世纪初至30年代,美国喜剧电影逐渐走向成熟,好莱坞的喜剧事业达到巅峰。然而随着世界大战的爆发,喜剧电影经历了一段低潮期。直到20世纪70-80年代,喜剧电影才再次崛起,并引入全新表现形式。这种新的喜剧风格深受当时后现代思潮影响,与传统喜剧电影风格迥异,突出对经典好莱坞电影的讽刺与颠覆,具有浓厚的时代特征。这种风格在中国被称为“好莱坞无厘头喜剧”,不仅引领着喜剧电影的艺术品味,还对欧美及亚洲的喜剧电影产生了重要影响,成为全球喜剧电影模仿的典范,为喜剧电影发展指明了新方向。

众所周知,香港电影在20世纪70-90年代进入全盛时期,期间诞生了许多经典作品,至今让人记忆犹新。同时,许多出色的香港演员也因此崭露头角,周星驰便是其中的代表之一。提到周星驰的电影风格,最令观众印象深刻的便是他一贯坚持的“无厘头”特色,这与好莱坞无厘头喜剧片具有异曲同工之处。“无厘头”是指毫无缘由、突然出场,影片叙事也不遵循逻辑,剧情往往充满意外,使得剧中人物的行为、思想和语言都难以理解。在周星驰喜剧电影《少林足球》中,当他拿着包子夸赞时,一旁的帅哥直接就喊起身来莫名其妙的说出了他的理想,然后便一个人尬舞起来,随后更是带动全部的人都在原地跳舞。这段剧情就是属于比较经典的无厘头表现形式,可能在剧情中毫无意义,但就是能够戳中观众的笑点。

对我国喜剧电影类型融合的影响

好莱坞电影分为旧好莱坞和新好

莱坞两个阶段。旧好莱坞(或称经典好莱坞)时期大约从1930年代经济大萧条开始,经历二战和战后时期,直至1960年冷战早期结束。在这一阶段,类型电影逐渐确立,制片厂体系的稳固进一步强化了类型化的概念,各类影片形成固定的题材或表现手法,如西部片、喜剧片、警匪片、恐怖片、歌舞片和战争片等。新好莱坞则是对旧好莱坞的继承与革新,其产生既源于电影艺术自身的发展,也反映了社会文化环境的转变。在新好莱坞时期,电影类型的界限逐渐模糊,呈现出多种类型的融合与重新组合,主题呈现更为丰富的层次。

中国喜剧电影承袭了新好莱坞电影的创作态势,并在类型融合方面作出进一步探索。尤其是近年来,国产喜剧电影融入多种商业电影类型,逐步发展出跨界类型影片,包含丰富多元的元素。例如,《人再囧途之泰囧》结合了喜剧与公路片的特征;《夏洛特烦恼》和《你好,李焕英》融入了穿越情节;《疯狂的外星人》则将喜剧与科幻巧妙融合;《唐人街探案》系列则混合了喜剧与悬疑侦探的元素。此外,还有如带有玄幻色彩的《捉妖记》,黑色幽默风格的《第十一回》等,不同类型的交织搭配层出不穷。如今,喜剧片不再局限于单纯的幽默或搞笑,而是通过开放、包容的类型组合和多样化的表现形式,带给观众焕然一新的视觉审美体验。

综上所述,好莱坞喜剧电影对中国喜剧创作的深远影响,不仅体现在人物塑造上,更在跨界类型融合和表现手法上不断激发中国电影的创新潜力。未来,随着中国电影产业的不断壮大和国际文化交流的日益频繁,中外喜剧电影的相互借鉴与融合将更加深入,为全球观众带来更多元化、高质量的喜剧作品。

(作者单位:西南大学新闻传媒学院)基金项目:重庆市博士研究生科研创新项目:二十世纪二十年代好莱坞喜剧对中国早期滑稽打闹喜剧片的影响,项目编号:CYB240091)。

文化自信视域下书法艺术在电影中的创意表达

■文/刘伟

汉字是中华文化的根与魂。中国书法蕴含着独特的精神气韵,深刻体现着中华文化的精髓。从古老的甲骨文、竹简到石碑铭刻,再到雕版印刷和活字印刷,书法始终是中国文字的重要载体和文化传承的纽带。站在新的时代背景下,要坚定文化自信、展现中国精神,必须深入挖掘并弘扬中国书法这一宝贵遗产。近年来,随着我国电影市场的逐渐扩大,书法这一中国传统美学逐渐在电影艺术中崭露头角,成为讲述中国故事、唤起民族文化自觉和文化自信的重要媒介。在此背景下,越来越多的电影创作者将古老的书法艺术融入电影片名、海报设计以及场景建构中,实现对文化符号的创造性再现和阐释,从而赋予其全新的审美价值和文化意义。

电影片名中的书法表达

电影片名是观众与影片之间重要的沟通纽带,不仅可为观众指引影片的内容和走向,还承载着电影的主题、情感和精神内涵。作为中华民族传统艺术的代表,书法凝聚了丰富的文化智慧和深邃的精神内涵。当电影片名以书法呈现时,不仅能更加生动地传递民族文化的独特魅力,还能提升电影的文化传播效应,彰显文化自信的力量。近年来,越来越多的中国电影片名选择书法作为表现形式,涵盖了从武侠片到主旋律电影等多种类型,展现了这一艺术形式的广泛应用与深远影响。

书法作为中国最具代表性的传统艺术形式,深深植根于中华文化,是展现中国特色的独特艺术表达方式。王僧虔《笔意赞》曰:“书之妙道,神采为上,质次之也,兼之者方可绍于古人。以斯言之,岂易多得,必使心志于笔,手运于书,心手达情,书不妄想。”利用书法艺术题写电影片名,不仅是对中华优秀传统文化的弘扬和传承,而且还可赋予影片以深刻的文化内涵。例如,电影《八百》的片名采用了颜体书法。颜真卿以刚正不阿、忠诚坚定著称,他的书法风格厚重朴实、气韵雄浑,与影片中

展现的爱国抗战主题高度契合,既体现了他个人的精神风貌,也与影片的情感核心相呼应。片名中所选用的书法风格与电影的主题和氛围相得益彰,使这一文化符号不仅仅是视觉上的标志,更成为影片精神的象征。从某种角度来看,片名中的书法不仅反映了中国文化的深厚底蕴,还传递了影片的武侠气质和传统美学的精髓。不仅如此,电影片名中的书法设计还能够打破语言的界限,增强影片的跨文化传播力。

电影海报中的书法设计

电影海报作为电影宣传的第一张“面孔”,不仅要吸引观众的目光,还要精准传达电影的主题和情感。书法艺术作为一种传统文化符号,常常被巧妙融入海报设计中,用以增强电影的文化气质和艺术层次。书法的字体、墨韵以及结构均能够有效地与电影的氛围、主题进行对话,使电影的视觉形象更加立体和深刻。

一方面,电影海报中的书法设计应当紧密与影片的主题、情感和风格相结合,避免将书法仅作为单纯的装饰元素。书法具有多样的风格与表现形式,每一种书法风格都能传递不同的情感与文化氛围。针对不同类型的电影,应当选择合适的书法风格,从而增强海报的情感共鸣与文化深度。例如,篆书字体的结构匀称,笔画呈现出规整的方正形态,整体给人一种一种严谨而整齐的印象。电影《英雄》海报中的“剑”字采用了篆书,笔触充满力量与韵律,完美呼应了影片所展现的历史背景和时代气息;而隶书字体结构则较为严谨、笔画细腻,整体风格庄重肃穆,给人一种朴实稳重的印象。在电影《南京!南京!》海报设计中,隶书的运用给人以庄重肃穆的感觉,巧妙地与影片的历史背景和情感主题相呼应。另一方面,在电影海报设计中,书法艺术作为一个重要的视觉元素,虽然具有独特的文化价值,但并非海报的唯一组成部分。它应当与海报的整体布局和风格相协调,与其他

设计元素共同融合。在字体的结构、色彩、虚实变化及曲直对比等方面,书法应与电影的主题和海报的整体氛围相一致,从而营造出统一的视觉效果,突出电影的核心内容与精神内涵。比如,电影《影》的海报设计中,“影”字以白色呈现,突破了传统字体的规范,采用了水墨风格的重构成方式,与整体海报的排版和氛围完美融合。

电影场景中的书法呈现

自古以来,书法在中国传统的生活空间和审美观念中占据着重要地位,这使其成为各类历史和文化题材电影中不可或缺的舞台设计元素。将书法巧妙融入电影场景或画面中,不仅能够提升影片的视觉美感和文化深度,还能让观众在观影过程中,潜移默化地感受并领略到中国传统文化精髓,从而不断强化自身文化底蕴、增强文化自信。

首先,书法元素应与影片的时空背景紧密结合。在历史题材或文化背景浓厚的影片中,书法作为重要的视觉符号,可以帮助还原历史情境、再现古代人居环境。无论是《火烧圆明园》中随处可见的舞台背景,还是《无间道》中沈家门厅上高悬的“三代武将”的谤书匾额,亦或是《妖猫传》中李白飘逸洒脱的《清平调》,创作者均借助书法元素的呈现更加逼真地再现了影片叙事的历史时空与人文背景,这是书法艺术的民族符号化特质与电影艺术的综合性特质完美融合又一个实例。

在全球化和信息化背景下,应将书法艺术巧妙融入电影片名、海报以及场景中,不仅可增强电影的艺术性与情感深度,也在潜移默化中推动着中国传统艺术在现代社会中的再生与创新,进而拉近现代人与传统文化的距离,增强观众的民族自豪感和文化自信。

(作者系渭南师范学院讲师)基金项目:陕西省“十四五”教育科学规划2022年度课题“陕西高校书法专业本科教育现状与对策研究”阶段性研究成果(编号SGH22Y1456)。

电影音乐在高校音乐美育教育中的融合与实践

■文/王娟

在全球化与信息化高速发展的当代社会,审美教育在高等教育中的地位日益凸显。音乐美育教育作为培养大学生综合素质和审美能力的重要途径,承担着传递社会主义核心价值观的重要使命。2020年,国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,明确指出要把美育纳入各级各类学校人才培养全过程,贯穿学校教育各学段,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为做好新时代美育教育工作指明了方向、提供了根本遵循。电影音乐作为电影艺术中不可或缺的元素,凭借丰富的音乐语言和多元的文化内涵,能够更好地传达思想情感和价值观念。因此,高校音乐美育教育必须深入挖掘电影音乐的美育价值,完善教学内容、创新教学形式、开展教学实践,以培养一批有理想、有担当的新时代好青年。

创新课程设置,丰富教学内容

将电影音乐融入高校音乐美育课程设置,不仅能丰富教学内容,还能通过其艺术形式传递社会主义核心价值观,培养学生的爱国情怀。例如,红色经典电影音乐《红旗颂》《我的祖国》等,可通过激昂有力的旋律表达出国家振兴和民族团结的精神,这些作品在美育课程中的应用能够帮助学生体会社会主义核心价值观的内涵,培养学生对祖国的热爱和文化认同。同时,电影音乐作为一种大众艺术形式,具备强大的情感传递能力,对于推动社会主义文化的繁荣发展也具有积极意义。

马克思主义文艺理论强调,文艺作品应服务于人民,反映社会现实。电影音乐作为文艺形式的一部分,可通过旋律和配乐的力量,形象化地表现社会现实、时代精神和文化内涵,帮助学生理解国家发展的历程和人民奋斗的精神。因此,高校在电影音乐的课程设置上,应结合国家政策要求和教育实际,积极开设电影音乐相关的课程,如《红色电影音乐赏析》《爱国主义电影配乐

创作》等,以帮助学生通过音乐的学习感受爱国主义精神的传递,增强文化自信。同时,高校音乐教师还可将红色电影或主旋律电影中的经典音乐片段融入课堂,解析其背后的历史背景和时代意义。例如,在分析《长津湖》电影配乐时,可以通过解析激昂的音乐如何与电影中的战斗场景相结合,表现中国军队的英勇无畏,帮助学生理解中国人民解放军保家卫国的伟大精神。

引入科学技术,增强教学效果

在信息技术迅猛发展的当今时代,多媒体技术的广泛应用使教育方式与教育内容发生深刻改变。对于高校音乐美育教育而言,传统教学模式已无法满足学生对多元化、互动化学习的需求。电影音乐作为视听艺术的结合体,需要音乐美育教师运用多媒体技术创设丰富的教学情境以强化音乐教学效果,实现电影音乐与高校音乐美育教育的深度融合。

音乐美育教师可在课堂上播放经典电影如《建国大业》《我和我的祖国》等片段,帮助学生在音乐与画面的配合下,感受到影片所传递的爱国主义情怀和民族精神,并潜移默化地领悟到国家历史和革命精神的内涵,增强对社会主义核心价值观的认同。其次,互动性是新媒体技术的最大优势之一,教师可利用虚拟现实、互动投影等技术手段,将学生带入沉浸式的教学场景中,帮助学生深刻感受音乐如何推动电影情节的发展、传达主题思想。比如,宁夏理工学院马克思主义学院利用学院VR虚拟现实实验室开展红色电影《长津湖》观影活动,让学生置身于主题曲《最可爱的人》所营造的战争氛围中,亲身体电影配乐如何通过激昂的旋律与影片的战斗场景相结合,传达出中国军人保家卫国的英勇无畏精神,使学生在音乐的体验中不仅可提升音乐素养,也可加深其对新时代爱国主义精神和文化自信的理解。

革命题材类影视音乐的审美特征

■文/刘倩

这种表达如何超越音乐本身的形式,成为一种蕴含深刻意义和广泛影响的艺术手法。这种音乐往往超越了简单的伴奏功能,而是作为电影叙事的重要组成部分,通过特定的旋律、节奏、乐器配置乃至音乐风格,隐喻传达出革命的火热情怀、英雄的坚定信念。一方面,革命题材类影视音乐往往通过反复出现的特定旋律与节奏,不仅揭示了革命过程中的英雄主义、英勇奋战和集体主义精神,还象征着民族解放、社会变革和历史转折点的来临。比如影片《建国大业》中,音乐不仅是情感的表达工具,更是象征革命精神的重要元素。主题曲采用雄壮的管弦乐和铜管乐器,强调了中国共产党在历史时刻的强大决心与坚定信念。特别是在电影开头,音乐通过大气磅礴的交响乐营造出一种革命风云激荡的氛围,音乐的旋律逐渐升高,带给观众一种激昂的情感体验,象征着新中国诞生的伟大时刻。另一方面,音乐的象征功能不仅在于它表达人物的内心世界与情感波动,更在于它与影片中关键场景、符号、人物形象的紧密结合,形成了一个具有深刻象征意义的听觉体系。每当特定的旋律响起,观众便能立刻联想到特定的情境或人物。

革命题材类影视音乐的情感美

电影音乐作为电影艺术的重要组成部分,在传达情感、营造氛围方面发挥着重要作用。通过旋律、节奏、和声等音乐元素,细腻描绘人物内心世界,丰富场景的情感色彩,深化观众对电影主题和角色情感的理解和共鸣。革命题材类影视作品往往描绘了历史紧要关头革命者的英勇事迹和崇高精神,音乐在作品中不仅作为背景存在,更是推动情节发展、塑造角色形象、传达深层情感的关键要素。以精心设计的音乐生动再现历史情境,深刻展现革命者的情感波动和精神追求,从而厚植观众爱国情怀。同时,革命人物往往面临着信仰的考验、生死的抉择,这些内心的纠葛和情感的冲突是音乐情感塑造的核心。音乐往往通过旋律的起伏、音调的转换、和声的变化细腻地反映人物的情感状态,凸显革命者在面对生死离别、对家国的承诺以及内心孤独时的情感变化,进而让观众在感知角色内心世界的同时,深刻理解革命背后的伟大爱国情怀。比如,电视剧《觉醒年代》主题曲《觉醒年代主题》成功传达了革命先驱者的奋斗精神和崇高理想。作曲家阿鲲在音乐中融合了交响乐、民族乐和电子音乐等多种元素,通过悠扬的旋律和深沉的和声,展现了革命年代的激情和革命者的情感世界,使观众能够更加深刻地感受到革命时期的历史氛围和人物的情感变化。

革命题材类影视音乐的象征美

革命题材类影视音乐的象征美,在于它如何通过音乐语言符号化地表达革命精神、时代背景和人物性格,以及

开展实践活动,培养创作能力

新时代背景下,理论知识的掌握已不再是音乐美育教育的唯一目标。实践能力和创新精神的培养,逐渐成为高校音乐教育的重要使命。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》强调,要面向人人,建立常态化学生全员艺术展演机制,大力推广惠及全体学生的合唱、合奏、集体舞、课本剧、艺术实践工作坊和博物馆、非遗展示传习场所体验学习等实践活动,广泛开展班級、年级、院系、校队等群体性展示交流。因此,学校应积极开展多样化的实践活动,使学生能够将所学知识广泛应用于实践,使其在真实的创作过程中体验艺术的魅力。

首先,高校音乐美育教师应鼓励学生将理论与实践相结合,参与电影配乐的实际创作。学生可通过为短片、动画或爱国主义题材的电影片段配乐,深入理解影片情节与情感,用音乐表达出与电影主题相契合的情感。这一过程不仅考验了学生的音乐创作能力,还让他们在创作过程中体会到爱国主义精神的传递。其次,高校可以组织“红色电影音乐演奏会”“电影音乐大合唱”等校园活动,演绎《地道战》《铁道游击队》等经典红色影片中的音乐作品,带领学生在表演过程中感受革命先辈的伟大精神,并将这种精神传递给观众。比如,为庆祝中国共产党成立100周年,安徽艺术学院举行了“光影里的歌”红色经典进高校活动,通过一首首爱国主义经典老电影里的主题曲,带领学生们重温往昔峥嵘岁月,感受历久弥新的红色精神。

未来,高校音乐美育教育主体应继续积极探索和实践,深度挖掘电影音乐在美育教育中的价值,不断强化电影音乐在课程中的应用,并通过多样化的教学方法和实践活动,增强学生的文化认同与社会责任,为新时代中国特色社会主义事业培养德智体美劳全面发展的青年人才。

(作者系兰州理工大学文学院讲师)

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

《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。