

《封神第二部》:听觉画卷中的千年文化回响

■文/李奇 莫梓怡

由乌尔善执导的电影《封神第二部:战火西岐》(以下简称《封神第二部》)于2025年春节档上映,音乐总监蒙柯卓兰在影片音乐主题上不仅延续了第一部中的“英雄”与“归来”,还增添了“家园”与“守护”的概念。制作团队以此为基础,采用《诗经》的语言风格,创作出《女怀》和《鸣岐》两首原创西岐民歌,还原古代商宫商徵羽的五声音阶创作体系,在贴近时代感受的同时,饱含浓郁的古风韵味,另外搭配与歌曲氛围相匹配的舞蹈,加入西岐农耕文化元素,展现出西岐的淳朴民风,片尾的《有女》《乐土》汲取了多地的民歌特色,承袭了《女怀》和《鸣岐》的曲调,采用包括战鼓、陶鼓、古筝、琵琶、笛子等在内的多种古典乐器。影片奏响了东方之声,铺开了我国千年神话的听觉画卷,呈现出历史感和神话感,实现了“时效性、历史性和当下性”,彰显出我国优秀传统文化历久弥新的生命力。

流动韵律中催化心灵成长

《封神第二部》中,商王殷寿为夺取传说中的封神榜,派遣邓婵玉和闻仲率领军队攻打西岐,西岐的少主姬发在姜子牙的指点下,组织所有军民共同抵御外敌,誓死捍卫自己的家园。在邓婵玉策马过桥时,伪装成船夫的西岐战士齐声高唱《女怀》,其歌词“有女怀春,吉士诱之”,原诗描绘了少女在野外邂逅心仪男子的场景,心中萌生爱慕之情,生动地展现了少女内心的纯真情感和青春萌动的景象;而“河水其决”化用《小雅 瞻波洛矣》中的“瞻波洛矣,维水泱泱”,这里“泱泱”形容水流深广,衬托少女内心宛如水面荡漾的层层涟漪,为紧张的战事增添了浪漫的情怀。邓婵玉在听到这首歌时,并没有表现出传统女性的羞涩,而是以自信和坚定的姿态回应,在反凝视与自我淬炼中,构筑了东方女性新符号。此外,《女怀》以五音体系为基础,使用比传统半音更小的音程间隔,巧妙地音乐中融入了历史的厚重感与现代审美的灵动性。这种独特的音乐设计不仅唤起了观众对传统文化的共鸣,更实现了历史与现代的无缝衔接,让观众在音乐的流动中领略到古典与现代交融的独特魅力。

“封神”电影制作团队深知音乐的力量,每首曲子涓涓细流,汇聚成心灵成长的源泉,每段旋律都如同角色内心世界的直接对话,共同塑造出一个个鲜活的角色和动人的故事情节,使

观众仿佛能听到角色内心的呼唤,更深层次地体会他们的经历、转变与成长。《封神第二部》另一片尾曲《有女》是在歌曲《女怀》基础上的又一次艺术升华,精准描绘了邓婵玉内心的细腻情感,歌词“有女孤身,策马昂扬,战鼓声声,风沙铸戎装”是对邓婵玉的真实写照。邓婵玉作为一名将领,其职责守护人民,而非滥杀无辜,最终实现了自我成长。在旋律方面,《有女》运用弦乐器为主基调,利用弦乐器那悠扬、细腻的音色,巧妙展现了邓婵玉温柔坚定的内心世界,让观众看到角色的多面性。在与姬发的对抗过程中,邓婵玉看到姬发不仅致力于击败敌人,更试图为天下苍生谋求福祉,使得邓婵玉开始反思战争的真正意义,认识到真正的英雄应能够理解并同情他人苦难,追求和平与正义,塑造了一位有血有肉的女性形象。通过音乐与剧情的深度融合,实现了音乐与角色的双重共鸣。

残酷战争中谱写人性光辉

影片在讲述战争残酷的同时,亦凸显了人性的美好。乌尔善导演围绕“家园”这一主题,以一首《鸣岐》展现了西岐百姓对家园的热爱与守护家园的拳拳之心。影片在描绘西岐之夜的场景时,利用篝火营造出温馨的景象,百姓齐聚一堂饮酒欢歌、载歌载舞,反映百姓安居乐业其乐融融的景象。《鸣岐》的歌词“凤鸣岐山”“鱼潜渭水”“黍麦离离”“葛麻苇苇”等,创作灵感多源于《诗经》,对仗严格、朗朗上口,唱出西岐人民保卫家园的决心和斗志,传递出中华传统文化中所提倡的家国情怀,令听者感动振奋。首先,用声音雕刻人物与情节。音乐不仅是背景,更是推动剧情的“隐形角色”。乌尔善导演在解读电影中的角色关系时提到,不同角色在战争中的出发点不同。《鸣岐》这首歌以音乐语言,讲述了每个人“为何而战”的目的追求。例如,姜子牙作为封神榜的执掌人,其战斗目的是为了辅助明君,恢复人类和平安宁;姬发作为一方君主,希望对抗纣王的残暴统治,护佑西岐百姓的安危;邓婵玉作为忠诚的战士,听从纣王的命令征战四方,但随着战争的推进,最终选择守护自己所追求的正义,为无辜百姓而战;闻仲则是坚守着对君主的忠诚之誓;而殷寿则出于对权力的渴望,梦想成为天下共主。

《鸣岐》借助音乐艺术语言述说每位角色独特的背景故事,将角色的战斗动机升华为一种普世的情感共鸣,让观众在欣赏战争宏大场面的同时,也能体会到角色内心的信念与挣扎,赋予角色更为生动的生命,促使电影角色呈现更加立体,获得观众认可。其次,增强影片的文化底蕴。一是《鸣岐》舞蹈设计灵感来源于西岐深厚的农耕文明,西岐篝火晚会集体舞编舞刘虹老师巧妙将割草、拔草、收麦子等日常生活中的农耕动作融入到舞蹈中,每个舞步都蕴含着西岐人民辛勤劳作的身影。二是主创团队在音乐创作中选用了陶鼓,以突显八音中土类乐器的独特音色。陶土材料源自大地,其制作工艺亦与土地息息相关,两者皆深深植根于大地之中。通过运用这种充满泥土气息的乐器,旨在展现西岐这片土地的淳朴自然之美,并以此诠释“守护”这一主题。

也能体会到角色内心的信念与挣扎,赋予角色更为生动的生命,促使电影角色呈现更加立体,获得观众认可。其次,增强影片的文化底蕴。一是《鸣岐》舞蹈设计灵感来源于西岐深厚的农耕文明,西岐篝火晚会集体舞编舞刘虹老师巧妙将割草、拔草、收麦子等日常生活中的农耕动作融入到舞蹈中,每个舞步都蕴含着西岐人民辛勤劳作的身影。二是主创团队在音乐创作中选用了陶鼓,以突显八音中土类乐器的独特音色。陶土材料源自大地,其制作工艺亦与土地息息相关,两者皆深深植根于大地之中。通过运用这种充满泥土气息的乐器,旨在展现西岐这片土地的淳朴自然之美,并以此诠释“守护”这一主题。

家园乐土中唱响自由欢歌

《封神第二部》片尾曲《乐土》延续了《鸣岐》的旋律,歌词创作承袭了《诗经 国风》的文学风格,经过艺术化表达,生动展现西岐的自然风光和百姓的日常生活,旋律优美、易于传唱,表达了西岐人民对家乡的热爱和守护之情。《乐土》的作曲及制作人田汨表示,制作团队力求在歌曲旋律上还原古代曲调,将传统中国音乐元素与现代交响乐相结合,利用音乐艺术语言构筑神话史诗画面。在歌曲创作期间,创作团队赴国内多个地方采风,从中国丰富的民俗文化中汲取灵感,通过细节的精雕细琢,最大限度还原殷商时期的文化风貌。首先,守护一方乐土。随着《乐土》的娓娓道来,姬发站在西岐城内仰望望向天空中飞掠而下的火球,让人回想起姬发跟随殷寿攻打冀州城的战火,历经百余年和平的家园也陷入战争危机,但身份已经转变为西岐少主。面临愧疚而死还是为百姓而活,姜子牙洞察到了姬发内心的挣扎与彷徨,鼓励其肩负起属于自己的那份担当,为百姓而战。同时,《乐土》承载了理想乐土的美好景象,西岐民俗古朴而亲切,与大自然和谐共存,描绘出一幅安宁祥和、生机勃勃的生活画卷,这正是姬发渴望守护的理想之地,生动映现出歌词“适此乐土,我守我护”的涵义。

“适此乐土,我居我处;于此而生,于此而长……”吟诵般的歌声缓缓流淌,瞬间勾勒出《诗经》般的古韵画卷。那根植于民间的质朴情感,如山间清泉般奔涌而出,热烈而奔放,洒脱又自然,仿佛穿越几千年时空,回响萦绕在心灵深处。

(作者单位:上海大学上海电影学院)

数字乡村视角下“新农人”形象建设途径

■文/王璐

数字乡村既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要方向,代表着农村未来发展方向和先进的乡村形态。新农人作为新型农民的典型代表,是焕发数字乡村蓬勃活力、助力农业农村数字化转型的主力军。通过将技术资本与乡土知识进行创造性转化,突破了城市精英与传统农民之间的二元对立,形成兼具数字素养与乡土根性的新型身份认同。近年来,农村信息化基础设施持续完善,各类社会资本开始抢占农村市场,涌现出农村电商、直播带货等数字化新业态。与此同时,《小岗纪事》《一点就到家》《我和我的家乡》等展现乡村新风貌的影视作品层出不穷,多元化展现新农人在推进乡村现代化转型中的蓬勃力量。基于此,本文在分析新农人对数字乡村建设重要意义的基础上,剖析影像叙事中“新农人”的数字化生存图景,提出数字乡村战略驱动下“新农人”形象建设路径。

数字乡村视角下“新农人”形象建设价值

从李子柒田园短视频出圈到“张同学”土味视频爆火,再到《我和我的家乡》《一点就到家》等新农村电影的上映,均可以看到数字技术在塑造新农人形象和推动农业农村数字化转型发展中的深远影响。

从个体层面,新农人短视频、新农村电影的迅速发展是农民参与数字乡村建设的重要呈现形式。新农人短视频作为连接数字乡村建设和农民群体的重要桥梁,凝聚了新农人群体的智慧与创新,由新农人担任主创者,借助数字平台记录农村发展变迁,展现乡村独特生活。通过重新诠释农村空间的文化氛围,打破传统农民“面朝黄土背朝天”的刻板印象,展现了新农人运用科技、创新农业、热爱乡村的现代形象。新农村电影则聚焦乡村振兴背景下农村风貌的变革及新农人形象的重塑,展现新时代农村一步步脱贫致富、迈向现代化发展的过程。纵观以往关于农村扶贫、乡村振兴的电影作品,善于借农村脱贫致富工作中先进人物的先进事迹来树立高大的人物形象,宣传先进人物的精神。而新农村电影大多采用平民化叙事,从普通人视角塑造数字乡村建设中的“新农人”形象,让观众感受到新农人的多元面貌,以激励更多年轻人投身乡村建设。

从社会层面,在塑造新农人形象过程中必然会展示乡村美景、乡村文化、特色农产品等,可吸引更多人关注乡村,带动乡村旅游、农产品销售等产业发展,助力乡村振兴。新农村电影《加

油新农人》讲述了主人公凌逸靠返乡创业,尝试借助短视频直播等方式推广水果,并与好朋友苏皓晨携手成立了三农服务平台“加油新农人”,为乡村经济发展注入了新活力,彰显出新农人在数字乡村建设过程中的责任担当。在当前中国式现代化进程中,数字化已成为驱动农村经济发展的核心引擎。而具备数字素养的数字新农人是实现上述国家战略目标的主体力量。通过塑造良好的新农人形象,能够有效激励青年群体返乡创业,将云端算法与田间地头深度融合,激活农村数字经济的内生动力,为乡村振兴提供可持续的智力支撑与创新动能。

数字乡村视角下“新农人”形象建设途径

在数字乡村建设中,“新农人”作为乡村振兴的核心力量,凭借独特的创新理念和实践能力,正推动着传统农业向现代化转型发展。新农人的形象塑造关系着他们自身的身份认同,深刻影响着社会对这一群体的认同与支持。

场景化呈现新农人数字劳动情境。传播学者梅罗维茨提出了“场景”概念,以此研究“媒介场景”对人的行为以及心理影响。场景化的核心在于利用具体的、可视化的场景,展现新农人如何利用数字技术推动农业生产、管理和销售的现代化转型,帮助受众更加直观地了解新农人的工作内容,以此打破传统农民形象的刻板印象,塑造出更具时代感和创新精神的新农人形象。在数字乡村蓬勃发展的时代背景下,“新农人”形象建设需深入田间地头,电商直播间、智慧农业操控室等真实场景,借助短视频、纪录片、直播带货等媒介形式,实现对新农人数字劳动过程、立体化呈现,让更多的受众关注到画面中的乡村场景,以此缩小城乡之间的认知差距。电影《我和我的家乡》单元故事《天上掉下个UFO》的开场,就是贵州深山土著居民借助网络直播平台向观众展示插秧机器人等各式各样发明创造的场景。他的终极愿望是希望通过自己发明的UFO让家乡的特色产品走出大山,打通物流最后一公里。

多角色设定丰富数字新农人形象。新农人作为推动乡村振兴的新兴主力军,承载着乡村发展的新希望,亟需获得社会各界全方位的了解、接纳与支持。媒介形象本质上是一种经过媒介渲染、沉淀于受众心中的印象。时下,越来越多“新农人”耕耘在乡村振兴一线,他们带着新理念、新知识、新技能,筑梦广阔农村,建功希望的田野,为

乡村振兴注入“活水”。在这些“新农人”群体中,包括“海归”留学生、城市青年等多元化人物。他们凭借智慧与实践,推动着农业种植和经营模式的深刻变革,成为引领乡村振兴、发展现代农业的重要力量。据农业农村部数据统计,截至“十三五”时期末,“新农人”的重要代表——返乡入乡创业人员达到1010万。在“新农人”形象建设中,无论是主流媒体还是自媒体都需要挖掘一批“新农人”典型,从职业身份、创业赛道等多维度入手,展现丰富多元的新农人形象,引领社会各界对新农人群体形成全新认知。杭州日报新媒体中心推出“新农人,兴农策”重大主题报道,聚焦“海归创二代”、共富“领头雁”等群体,塑造出一群活力满满、逐梦乡村的弄潮儿。

平民化叙事打造数字乡村新图景。过去,农村题材作品倾向于塑造英雄模范人物,以宏大叙事彰显乡村发展成就。但在当今新农村建设语境下,农民的价值观念和生活方式均发生显著变化。电影创作者应从小角度、小切口进入,聚焦普通人在数字浪潮冲击下的蜕变历程,以平民化叙事打造数字乡村新图景,以此来拉近与观众的心理距离,让大家身临其境地感受数字乡村的独特魅力。具体来说,创作者应坚持人民性的创作导向,将目光聚焦于广大普通新农人,深入他们的日常生活细节,从深层次书写这些数字时代乡村建设者的成长史和奋斗史,呈现他们在数字技术应用中所展现的勇于创新、敢于突破的精神风貌。农村题材电影《我和我的家乡》摒弃了往日主旋律电影一贯的宏大叙事,以五个独立的故事单元描绘了中国东西南北中五个地区的家乡故事,呈现了普通市民、农民工、商界精英、家庭主妇等新农人群体的真实生活与精神风貌,力图以平民视角重塑时代的集体记忆,表达乡里乡亲守望相助、建设家乡的家国情怀。

数字乡村建设是乡村振兴的重要战略方向,是推动农业农村现代化、实现城乡融合发展的重要路径。“新农人”作为兼具数字素养与乡土根性的新型群体,凭借着创新精神和实践能力,成为推动乡村数字化转型的中坚力量。

(作者系西北农林科技大学马克思主义学院讲师)基金项目:1、陕西省社科基金《荀子理想人格思想与当代公民道德建设》(项目编号:2024C008);2、西北农林科技大学教改专项《具身心智范式下耕读教育对涉农学生知农、爱农、为农的人格培养研究》(项目编号:JY2304004)

“声韵映影,歌影同辉”——论声乐艺术在电影创作中的表现力

■文/李静 刘冀乾

电影艺术角度讲,画面的呈现能展现故事情节,但艺术的主旨在于表现“爵士歌手”,声乐艺术的加入使作品大放异彩,电影中的歌声、对话、旁白都增强了观众的体验感。

《沧海一声笑》是金庸电影《笑傲江湖》的主题曲,该作品气势磅礴、刚劲有力,声乐唱到“沧海一声笑、滔滔两岸潮”的歌词时,迅速营造出充满豪情壮志和侠骨柔情的江湖,展现了武侠的魅力,影片再通过特写、旋转、推远、拉近、全景、错位等拍摄手法,易于展现作品的整体已经,配合刀光剑影的大度画面和爱恨纠缠的人物形象,使人沉浸于影片之中,引发共鸣。

(三)声乐的叙事性——推动影片情节发展

声乐的文学性能够表达时间、地点、人物等特性,在电影发展过程中有时可以发挥其文学意旨作用,音乐的基本要素如调性、节奏、旋律等亦可以体现电影情绪的张弛,声乐配乐可是剧情发展紧凑、逻辑清晰,易于将观众带入情境,更好地理解剧情内容。

电影《放牛班的春天》中的声乐,音乐成为了一种神奇的魔法,治愈了孩子们的心灵创伤,给予他们希望和力量。

用,如电影《唐人街探案》中便引用此曲,表现了电影情绪变换莫测有大人物即将出现的场景。《三傻大闹宝莱坞》中亦有借助歌剧来营造高潮情节,起到提高主人公审美意味的作用。雷德利·斯科特在《异形:契约》两次妙用瓦格纳在歌剧《莱茵的黄金》中的“众神进入瓦哈拉”,《危险方法》的整部配乐,大量运用《齐格弗里德》里的诸多主导动机配乐师霍华德·肖认为这部电影的结构就源自这部歌剧的结构。瓦格纳歌剧片段中激烈的情绪亦用于电影《现代启示录》,表现了军官视人命为草芥,他人则陪他演这场大戏。这是影后后世无数战争、动作片的经典场景。

(二)声乐素材的角色契合性

影视作品在选择声乐作品配乐时要注意,乐曲除了能够烘托剧情,有时还承担塑造角色形象的任务,作品选择应贴合角色形象,展现人物性格,乐曲旋律应音域适宜,节奏速度得当。电视剧《少年包青天》主题曲《无愧于心》中“一些漫不经心的说话,将我疑惑解开,一种莫名其妙冲动,叫我继续追寻”,便深入画面的包拯坚定执着、办案心思缜密、铁面无私的人物形象。《人鬼情未了》中主题曲歌曲《Unchained Melody》在电影中再次引发热潮,伴随着旋律,观众能够想起男女主角那段跨越生死的爱情故事。《毕业生》中《The Sound of Silence》的旋律使人追忆青春,丰富了人物形象,进一步体会到作品表现的情感,成为经典之作。

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

《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。

广告