

动画电影对高校音乐教学的启发

■文/李月

动画电影作为动画艺术与影像艺术相结合的产物,是指由动态绘画艺术形式制作而成的电影作品类型,集合绘画、音乐、文化等诸多领域。

近年来,随着全球化进程的加快和数字化时代的到来,动画电影尤其是国产动画电影,在继承中华传统文化内核的基础上合理借鉴外来文化,融入现代元素,实现传统与现代、民族与世界的多元交融。且在高校教育教学内容和教学方式改革的持续推进下,高校音乐教学掀起一场传统与现代相结合的热潮,与动画电影发展具有异曲同工之妙。

对此,高校音乐教师可从动画电影的创新发展中获得启示,不断丰富教学内容、创新教学方式,以促进高校音乐教学高质量发展。

一、高校音乐教学

应注重民族文化的传承

近年来,中国动画电影产业根植于传统民族文化,汲取民间传说、戏曲、绘画等多种传统文化元素,呈现出鲜明的民族特色,并借助画面、造型及配乐等形式开辟“民族化”创作道路,涌现出《白蛇·缘起》、《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》等“中国学派”动画电影作品。这些动画电影作品一方面在人物造型及场景构建中大量融入神话传说、民间戏曲及古典建筑等民族文化元素,另一方面在民族配乐的使用上也十分出彩,充分彰显出中华民族文化的意境之美和古典之美。比如,中国动画电影《西游记之大圣归来》中融入唢呐、二胡等民族乐器,彰显出异彩纷呈的中华民族文化魅力,极大地增强了动画电影作品的艺术感染力;电影《哪吒之魔童降世》除大量运用民族乐器外,还加入京剧民族音乐元素,深刻展现出民族音乐文化的博大精深。这些民族音乐元素在动画电影中的融合为高校音乐教学传承民族音乐文化提供了重要启示和借鉴。

为实现民族文化的有效传承,高校音乐教学应主动肩负起传承和发扬民族文化的社会责任和时代担当,根植于民族文化的深厚土壤,深入挖掘民族文化底蕴的精神价值和人文内涵,并将其作为优化改善音乐教学课堂的重要资源,从而使民族文化在高校音乐教学课堂中绽放活力。其一,注重民族文化在高校音乐教材中的融入。高校作为传承民族文化的重要阵地,不应仅停留于民族文化表面形式的传播,而应基于民族文化传承主题,编写民族音乐教材、设计民族音乐课程,以全面促进民族文化传承。在教材编写过程中,高校既要

从不同民族文化出发挖掘富含民族特色

和民族精神的传统乐器和民间乐曲,也要注重民族音乐所处地域环境和人文环境的拓展,使学生能够深层次感知民族音乐文化的独特魅力。其二,注重民族文化在高校音乐课程设计中的融入。高校音乐教学应聚焦民族文化传播,设计高品质民族音乐课程。高校音乐课程作为传承民族文化的重要渠道,是提升教学质量的关键。因此,高校除开设音乐必修课程课程外,还应以民族文化为依据设计民族音乐鉴赏、民歌音乐赏析等选修课程,以促进民族音乐在高校音乐教学中的传承。

二、高校音乐教学

应注重现代元素的运用

随着现代技术的发展和运用,多媒体技术、增强现实技术、3D技术已广泛应用于动画电影产业,既可有效提升动画电影制作质量、增强观众感官体验,也可动画电影产业的创新发展夯实重要基础。比如,《西游记之大圣归来》的成功之处就在于创作团队能够从中华传统文化中寻找创新点,并借助现代化表达方式将其得以呈现,既充分保留传统文化内核,也赋予动画电影以鲜明的时代特色。

在高校音乐教育领域,为培养出满足时代需求的复合型音乐人才,高校应从动画电影产业现代技术中汲取经验,注重现代化教学方式在音乐教学中的运用,充分结合新媒体、虚拟现实等现代技术创新教学方式,有效提升音乐教学质量。

其一,高校音乐教师应借助新媒体技术丰富音乐教学内容,强化音乐教学效果。一方面,在多媒体技术加持下,教师获取音乐资源的渠道更加多元,既可借助网络技术搜集国内外丰富的优质音乐资源,也可通过图像、音频、视频及动画等多种形式呈现不同音乐风格和演奏形式,使得音乐资源得以立体化、形象化呈现。另一方面,高校可借助新媒体技术为学生打造音乐教学第二课堂,即利用新媒体技术创建数字钢琴室、MIDI音乐制作室等多媒体教学平台,构建现代化音乐教学体系,全面增强学生创造力和实践能力。

其二,高校可凭借虚拟现实技术交互性、沉浸式的突出优势为学生创设拟真的音乐学习环境,使学生可从视觉、听觉、触觉等各个层面全方位了解音乐、感知音乐。一方面,高校可借助VR技术为学生创建无限接近真实的学习环境,进而弥补传统音乐教学在音乐情境设置方面的不足。另一方面,高校可结合移动学习平台创建交互式教学模式,使学生能够在互动中加深对音乐知识的理解,获得良好的学习效果。

式,使学生能够在互动中加深对音乐知识的理解,获得良好的学习效果。

三、高校音乐教学

应注重多元文化的融合

在经济、文化全球化的时代背景下,多元文化的碰撞、融合愈发频繁,动画电影作为独特的艺术形式也在多元文化融合发展中开辟出一条国际化发展道路。无论是动画电影《功夫熊猫》、《花木兰》里中国元素和中国文化的呈现,还是中国电影《白蛇·缘起》中西方朋克元素的借鉴,均体现出动画电影产业在多元文化语境下的交融。为此,在音乐教学领域,高校应在构建民族音乐课程体系的基础上合理借鉴外来音乐文化,形成多元文化融合的音乐教学体系,以实现高校音乐教学多元化发展。

其一,为保证高校音乐教学质量,教师和学生应优先树立多元化的音乐文化观,既要尊重本民族音乐文化,也要摒弃对一切外来文化的偏见和歧视,以实现不同音乐文化之间的交流和融合,使学生在不同音乐文化中学习、提升自身音乐素养。其二,在多元文化交织的新时代,高校在构建音乐教学体系,设计音乐教学课程过程中,既不能抛开或否定中华传统音乐文化内核,也不能故步自封完全摒弃一切外来文化,而是应当在尊重本民族音乐文化的基础上合理借鉴外来音乐文化中的一切有利因素,挖掘不同国家音乐文化的最大价值,并将其渗透于高校音乐教学中,促使学生在不同音乐的文化差异中充实自身音乐知识、提升自身音乐技能,全面增强自身音乐素养。

四、结语

高校音乐教学是提升学生音乐素养、培育音乐人才的重要手段。伴随着高校音乐教学改革的持续推进,如何构建和完善音乐教学体系、优化音乐教学课程,进而提升音乐教学质量成为高校音乐教学改革的重中之重。动画电影蕴含大量传统文化元素,可为高校音乐教学的民族化发展提供有益借鉴,且动画电影中现代技术的运用可为高校音乐教学的现代化创新提供参考。除此之外,在多元文化交织的新时代,高校音乐教师可积极借鉴动画电影中多元文化融合经验,以实现高校音乐教学的多元化发展。

(作者系沈阳师范大学音乐学院讲师)本文系2022年教育部产学合作协同育人项目《交叉学科视域下高校音乐专业教育学科融合路径研究》(编号:22107000042632)的成果。

英国唯美主义文学改编电影的独特魅力

■文/宋自容

用语言词句表达出来的情感内涵通过特定意象场景充分呈现在观众眼前。唯美主义文学作品坚持追求和展现纯粹的不受道德与世俗制度约束的艺术美,因此原著作品在人物情感表达、艺术内蕴诠释上大多具有朦胧、委婉的特点,往往需要拥有良好文学基础的读者基于作品整体和对唯美主义文学的把握进行意会,但这却不利于扩大作品的受众面。而将这些艺术成分较高的唯美主义文学作品进行电影改编,则能以电影直观具体表征手法将作品关键情感内涵进行充分展现,便于大众理解领悟。

以沃尔德的《道林·格雷的画像》为例,电影版本虽然在艺术文学内涵上不及原著小说深刻严谨,但是在最大程度上实现了原著小说的具体直观化,比如将原著中单纯意会的主角纵情享乐情节在电影中直接呈现了出来;将原著反映道林丑陋灵魂的画像所产生的一系列变化直观呈现等,给予观众强烈的视觉冲击力。同时,电影还能根据主题需要和影视市场需求对原著进行或突出重点或弱化细节的加工。唯美主义文学作品为了彰显对纯粹艺术的高度尊重往往十

分注重作品本身的纯洁性,因而对于人性欲望和暴力场面的描写相对较少,但是经过电影改编,往往会特别加强对相关内容的视觉呈现,比如《道林·格雷的画像》电影开始就是暴力场面的呈现。这一方面能够让电影充满悬念引人入胜,另一方面也在刻画呈现丑恶的同时愈发彰显真善美的价值。

英国唯美主义文学作品所改编的电影几乎都在用电影直观明朗的艺术表达手法来诠释唯美主义文学隐晦而高雅的艺术之美。除此之外还有电影《快乐王子》、《痴男怨女》等,都是根据奥斯卡·王尔德的作品改编而成,这些电影围绕着主角们之间的爱恨情仇故事展开,将原著中人物细腻的情感和心理活动以电影可视化形式大胆直接地呈现给观众,将丑恶伪善的社会现实彰显得淋漓尽致,带给观众巨大的视觉感染力和心灵冲击力,从而反方向实现了对唯美主义文学独特纯粹艺术美的歌颂。对于原著作品而言,电影以其独特的直观可视化表现手法突出了作品的主旨精髓,提高了原著作品的趣味生动性,使其更符合当下时代发展特征,也成就了唯美主义文学改

科幻电影的时代意蕴：阐扬全人类共同价值，促进构建人类命运共同体

■文/张婧婧

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。”在百年未有之大变局下,推动构建人类命运共同体这一伟大倡议,深刻回答了“人类向何处去?”的时代之问,彰显了大国担当与中国智慧,为弘扬全人类共同价值、维护人类和平与福祉提出了重要指引。

马克思、恩格斯曾多次提出：“随着每一次社会制度的巨大历史变动,人们的观点和观念也会发生变革。”也就是说,人类的思想观念与意识会随着社会生产力与生产关系的变革而不断改变。“和平、发展、公平、正义、民主、自由”是全人类共同价值,也体现了中华文明和衷共济、和合共生的文化传统。人们常说科学无国界,实际上,影视与文学艺术也可以超越国别与民族的疆域,具备普遍的世界性。作为21世纪最具影响力的艺术形式之一,电影总是对时代与社会做出敏锐反应,而科幻电影,作为与科技社会紧密相连的艺术媒介,在风云变幻的当今世界,对于阐扬全人类共同价值、促进构建人类命运共同体有着不容小觑的积极意义。

一、科幻电影的缘起与现实观照

多数科幻电影是以科幻文学为基础进行改编,并以视觉化的方式去表达叙事与理念。科幻文学则是科学技术与幻想相结合的一种文学形式,它依托于人类19世纪科技发展的土壤,既是社会的特定解读方式—植根于当时经济社会发展的实践、包涵着对科技时代丰富的哲学解读,同时又以独特的前瞻性对人类社会进行预警与警示。例如,爱因斯坦在《相对论》中提出的“光速”概念,为科幻小说家提供了可创作的话题,也给科幻电影提供了灵感,科幻小说和电影的融合构成了一种生动的、精彩的科幻体验,其中的想象力和宇宙观也深刻影响了世界各地的文化,产生了流行艺术文化及其相关社会活动。

于社会大众而言,科幻电影比科幻文学更易触达和体验。电影依靠直观的视觉效果把文学构想形象化,借助虚拟情节与前瞻性技术观,以奇幻人物情节来折射社会伦理取向,诠释、建构与解构科技时代。可以说,科幻电影以其特殊的虚拟构架率领大众参与历史实践,其不仅具有智识启迪功能,而且具有价值观引领功能。三次科技革命对世界经济和格局产生了深远影响,与此伴生的是,对现代性的反思也时时体现

在科幻影视及文学艺术的创作中,折射出对未来世界的预言与警示。科幻乌托邦(Scientific Utopia)研究学者汤姆·莫兰(Tom Moylan)在其专著《未被玷污的天空碎片:科幻小说、乌托邦与反乌托邦》(Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia)中指出,科幻作品并非是对现在经历的简单隐喻性复述,它是一种复杂的叙事,对过去、现在和未来之间的历史张力进行辩证的调停。梳理科技史也可清楚看到,每一次科幻的兴起都与当时的产业革命紧密相连,如凡尔纳与法国产业革命,黄金时代与二战后科技革命,如赛博朋克与信息产业革命等。科幻创作者想象着科技与经济在未来发展的种种奇迹,同时也会对未来危机做出大胆预言。并且,有些知名科学家本身即是优秀的科幻创作者,如我国两院院士潘承洞,准确来说,以科幻电影为代表的科幻艺术作品本质上都是当时科技价值观与产业变革的文化成果,其具有重要的现实意义与引领价值。

二、科幻电影的时代意蕴

科幻电影作为一种艺术媒介,在人类社会发展扮演着重要的角色,在未来世界的热切探索中,科幻电影被广泛作为未来想象的虚拟诠释。创作者们通过制作充满未来希望主题的电影,引发人们对新技术发展和未来世界建设的思考。多部科幻电影都尝试展现出不同的视角,以宏大的叙事方式、精彩的故事背景,以及丰满的人物形象,激起观众内心的反思和深度思考,有利于人类探索建设未来世界的无限可能。

从1982年的经典科幻电影《银翼杀手》到《黑衣人》、《星球大战》、《星际穿越》、《流浪地球》等,科幻电影一直被用来激励分享、折射世界上可能发生的未来事件,并不断引入不同的视野和思考方式。例如,《星际穿越》探讨了人类社会的延续,智慧及不断追求;《黑衣人》则把复杂的人类存在范畴折射成一个个抽象的人物,创造出一种无国界、无民族、无性别的原则,体现了人类命运共同体的世界性意义。2023年全球热映的中国科幻电影《流浪地球2》则是以人类命运共同体理念作为主旨,让大众从真实且重要的全球范畴中获取思想触动与启发。联合承担风险,以及放弃对彼此的竞争,选择全人类共同价值,贯穿了影片的始终。同时,“带着去地球流浪”的叙事设定也折射出“安土重迁,黎民之性”的隐喻与中式浪漫。

齐心协力使一切成为可能,是影片的价值观,也是人类命运共同体倡议的核心所在。影片描绘了一个令人深思的层面:当未来人类的社会问题已放大到宇宙范围,人类该向何处去?时代之问振聋发聩,发人深省。

反观现实社会,当下全球的不平等、战争及极端气候等重要问题,比以往任何时代都更急切呼唤着构建人类命运共同体。《流浪地球2》深入挖掘和叙述了一个可以真正交融的更好的世界,促使人类充分认识到构建人类命运共同体的重要性。影片生动再现了我国政府对实现构建人类命运共同体的决心,也鲜活阐释了“诚挚友好,尊重平等,合作共赢,实现全球共同发展”的必要性。影片还重申了“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值,鼓励人们以共同的力量去面对全球性的社会和环境挑战,促进个人与集体的繁荣发展。影片提供了一种新的概念,将社会问题放大到宇宙范围,揭示出:全世界人类是命运共同体,只有以人类共同利益为交汇点,凝聚不同文明的价值共识,全球各国才能可持续发展。

三、结语

科幻电影在阐扬全人类共同价值、促进构建人类命运共同体中发挥了重要的作用,其不仅能够激发人们对未知的探索,开启新的科技发展,更能够通过多样的视角和叙事,帮助观众在观剧中体会到人类不断进步的可能性。通过科幻电影,我们可以从现有视野里解放出来,更进一步理解民族性与世界性,以更加宽容和平衡的态度去面对世界。某种意义上来说,科幻电影为人类社会提供了一个空间,去思考未来的准备和应对未来的能力,使人们意识到全球责任感的重要性。它拓宽了人们的视野,解放出全新的想象余地,强化了人类之间关系的根基,从而将全人类共同价值延展至世界维度,为构建人类命运共同体提供了依据,同时也充分体现了了科幻电影作为文化传统的珍贵意义。

(作者系河南中医药大学外语学院讲师)本文系2022年河南省哲学社会科学规划年度项目《18世纪英国疫疾文学的伦理向度与命运共同体意识研究》(项目编号:2022BWX013);2023年度河南省重点研发与推广专项(软科学类)项目《AI赋权与人类主体性冲突:英美科幻文学中的人工智能伦理研究》(项目编号:232400410368)的阶段性研究成果。

19世纪后期兴盛于英国文学艺术领域的唯美主义运动催生了一批具有独特艺术价值观的作家和艺术家,他们倡导“为艺术而艺术”,认为艺术的使命在于为人提供感官上的愉悦,艺术应当是纯粹追求美、反映美的存在,而非传递某种道德或情感上的信息,且应当脱离和独立于生活之外。唯美主义者始终致力于展现艺术独特纯粹且超越世俗远离功利主义的浪漫美学本质,以奥斯卡·王尔德为代表的唯美主义文学家们在这一时期创造了丰富的唯美主义文学作品,比如《快乐王子》、《道林·格雷的画像》等,这些唯美主义文学作品在字里行间所渲染出来的细腻情感,无不在表达着艺术永恒而纯粹的美。而这些唯美主义文学作品为蓝本所改编的电影不仅将唯美主义文学独特纯粹的美学艺术具象化、直观化,还在进行二次创作的过程中赋予了其更丰富饱满的艺术魅力。相对于唯美主义文学作品而言,改编电影作品不仅是对文学作品艺术文学价值的另一种呈现形式,电影作品本身也会衍生出区别于文学作品的独特魅力和价值,这部分价值也使得电影改编成为当下继续弘扬发展唯美主义文学艺术精粹的有效手段。

一、具体直观的艺术表征

电影能够将唯美主义文学作品无法

美主义文学改编电影在整体面貌上相对原著都进行了精细的删减和改动,降低了原著的复杂程度。比如《道林·格雷的画像》删减了部分人物以及一些辩论场景,同时又结合剧情需要增添了关键人物推动剧情发展,凸显电影主旨,虽然降低了原著本身的艺术成分但却为其增添了生活化、时代化、大众化的内容,让故事贴近大众生活,也让大众真正走进故事本身,最终引导人们在正视人性阴暗面的同时更加坚定对善良美好纯洁本质的追求。这就是文学作品在改编为小说时所必经的删繁就简阶段,目的就是更加凸显主题和实现电影的大众化传播。

另一方面,唯美主义文学作品改编的电影在台词、场景、人物形象等各方面的情节设计也使得其相对于文学作品本身更具有独特魅力。电影是视觉和听觉的艺术娱乐享受,一切关于电影内涵的心灵思想的感悟都要通过视觉听觉传达。唯美主义文学作品具有独特的时代烙印,以艺术美为最高追求,以讽刺现实丑恶为表现手法,最终展现作者对纯粹美的歌颂和倡导。而唯美主义所诠释的美,不仅仅指的是文学艺术之美和它所表现对人性美的追求,还广泛存在电影场景中随处可见的美的设计和情节进行完整呈现。因此唯

角色大多具有靓丽完美的外形,尊贵的社会地位,甚至众多配角也同样出彩。相对于文学作品的细致的文字描述,电影作品将人物华丽的造型、美艳精致的性格、端庄高贵的姿态、复杂多变的性格情绪等细节展现刻画得更加深入人心。

英国唯美主义文学作品改编的电影虽然在进行二次创作的过程中对原著内容进行了部分改动,但是总体上依然承袭了唯美主义文学以批判讽刺丑恶腐败社会现实和社会制度彰显艺术至高无上主旨,在呈现、展示、揭露人性假恶丑一面的同时,也在利用电影的艺术表达手法凸显和放大人们对于真善美的极致渴望与追求,这是电影在改编唯美主义文学作品的时候对其文学艺术核心价值的承袭。除此之外,改编电影对故事场景情节的二次创作和丰富,在视觉和听觉上对原作品艺术美的直观呈现、在原有剧情基础上根据电影市场需要所进行的剧情创新设计等,都使得电影相对于原著作品本身更加吸引大众,且在内涵意蕴上更便于广大群众理解领悟。因此在当下看来,英国唯美主义文学的独特艺术价值还需要通过电影改编的形式进行广泛传播和进一步创新发展。

(作者系四川传媒学院副教授)

《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