

“开心麻花”喜剧电影中“戏仿”的创意设计

■文/王原 盖广燕

向北开放的大环境下,国产喜剧已经进入了高速发展的快车道。随着国家政策的大力支持以及观众对高质量娱乐内容需求的不断增长,“开心麻花”等本土喜剧团队凭借独特的创作理念和精湛的艺术表现赢得了广泛赞誉。“戏仿”是指创作者通过模仿其他艺术形式或作品中的特定元素,加入自己的理解从而产生一种新的艺术效果的艺术手法。在开心麻花的多部作品中得以巧妙运用。

通过对经典作品、文化现象或社会热点的模仿和重新诠释,在保留其幽默内核的同时,让观众在笑声中体会到深层次的文化内涵和社会寓意。

“开心麻花”喜剧电影中,“戏仿”的创意设计效果与影响主要表现在以下两个方面:一是提升喜剧效果。一方面,增强喜剧张力。通过对经典作品、文化现象或常见情节的戏仿,打破观众的固有认知,以强烈的反差带给观众意外感。在《夏洛特烦恼》中,对青春怀旧题材的戏仿,以荒诞、搞笑的方式呈现原本可能充满伤感的回忆。夏洛在梦境中成为歌星,却发现成功并未带来真正的快乐,这种对传统成功叙事的颠覆,让观众在惊讶中捧腹大笑,极大地提升了喜剧的张力和吸引力。另一方面,引发观众共鸣。“开心麻花”的电影善于选取大众熟知且具有情感共鸣的元素进行戏仿,通过巧妙的改编和重新演绎,触动观众的情感记忆,使得影片所传达的主题更加深入人心。二是促进文化有力传播。一方面,有力推动了大众文化的普及与传承。通过对大众耳熟能详的文化元素进行独具特色的“戏仿”,“开心麻花”将这些元素以全新面貌呈现在观众眼前,从而引发观众对这些文化的深切回忆和高度关注。另一方面,有效促进了多元文化的交流与融合。在全球化日益深入的大背景下,“开心麻花”的电影作品时常对来自不同国家和地区的文化元素进行“戏仿”,显著增加了电影的丰富性,为观众打开一扇了解多元文化的窗口。

情节戏仿

“开心麻花”喜剧电影中的情节戏仿,并非简单的复制或模仿,而是在借鉴经典情节模式的基础上,融入当下社会的元素和价值观,通过夸张、变形、反转等手法,设计既熟悉又新奇的情节,让观众在欢笑中感受到生活的酸甜苦辣,引发对人生和社会的深刻思考。例如,《夏洛特烦恼》在整体框架上戏仿“穿越重生”的常见桥段,但在细节和结局上进行创新。一般穿越剧往往着重于主角利用先知优势在古代或过去呼风唤雨、改变命运。但在这部电影

中,主角夏洛穿越回高中时代,虽然凭借对未来的记忆获得短暂的成功和荣耀,但最终却发现,那些曾经被他忽视的平凡生活和真挚情感才是最珍贵的。这种对传统穿越情节的戏仿,在打破观众预期的同时,通过荒诞与现实交织,引发人们对于人生价值和真爱的思考。《羞羞的铁拳》则在情节上戏仿武侠小说中常见的“男女灵魂互换”桥段。通常这类情节会着重展现男女主角在身份转换后的尴尬和适应过程,而此片在此基础上大胆创新,让男女主角在灵魂互换后,进入一个完全不同的职业领域——拳击,并设计了一系列令人捧腹大笑的情节,如原本娇弱的女主马小在拥有了男主艾迪生的强壮身体后,以一种不符合传统女性形象的方式进行拳击训练,这种具有强烈反差的戏仿,颠覆了观众对传统灵魂互换故事的认知。

角色戏仿

在“开心麻花”的作品中,角色戏仿常常对经典人物形象进行巧妙的再创作。例如,《夏洛特烦恼》中的夏洛,在某种程度上戏仿了传统青春片中那些怀揣梦想却不得志的男主角形象。然而,夏洛并非简单重复这一模式,而是通过塑造其自大、虚荣又略带懦弱的性格特点,颠覆观众对此类角色的固有期待。这种戏仿不是单纯的模仿,而是在保留经典元素的基础上,加入新的性格特质和行为逻辑,使角色更具喜剧张力和现实讽刺意味。同时,“开心麻花”善于对社会角色进行夸张呈现。在《驴得水》中,几位乡村教师的形象被进行戏仿式的塑造。原本应是教书育人、品德高尚的教师,在影片中却为了一点微薄的利益而勾心斗角、丑态百出。校长一心想保住学校,却不惜采用欺骗的手段;裴魁山从最初的正直变得自私狭隘;周铁男在强权面前瞬间失去了骨气。这些角色的戏仿并非对教师群体的贬低,而是通过极端化的表现,讽刺了现实社会中一些人为了利益而丧失原则和底线的现象,让观众在欢笑之余,也能反思当前社会现实。

台词戏仿

台词戏仿是指对经典、流行或为人熟知的台词进行改编和再创作,使其在新的语境中产生幽默、讽刺或新奇的效果,在“开心麻花”喜剧电影作品中有着广泛的应用。一是在电影对白中改编经典台词,使其在不同的电影语境中产生差异化的喜剧效果。例如,在《夏洛特烦恼》中,夏洛梦回高

中,在课堂闹事时面对老师批评,反其道“曾经有一份真挚的学习机会放在我面前,我没有珍惜,等我失去的时候,我才追悔莫及”,这句话戏仿的是电影《大话西游》中的经典台词,既有助于唤醒观众对经典电影的回忆,拉近与观众之间的距离感,也在不同情境的反差中塑造了有效的喜剧效果,提升了电影的观赏性。二是在电影台词中融入流行的网络用语、广告语等,增强电影的辨识度。在《羞羞的铁拳》中,“你过来啊!”这句原本普通的挑衅话语,在演员沈腾极具“喜感”的表演方式下,成为整部电影最具标志性的台词,赢得了观众的众多模仿,成为电影宣传与推广的一大亮点,成功提升了电影的知名度。三是在电影台词中运用对传统的俗语、谚语的戏仿。例如,《西虹市首富》的台词“金钱是冰冷的,爱人的手是温暖的”,这句对常见俗语的戏仿,既传达了影片关于金钱与人性的主题,又以一种别出心裁的方式制造了喜剧冲突。

风格戏仿

风格戏仿是指对其他电影类型、艺术风格或特定时期的创作风格进行模仿和再创作,以创造出独特的视觉和叙事效果。一方面,“开心麻花”常常对经典电影类型的风格进行戏仿。例如在《驴得水》中,影片看似是一部乡村教育题材的作品,却在叙事和表现手法上戏仿了黑色幽默的风格。电影没有传统喜剧轻松欢快的节奏和皆大欢喜的结局,而是以一种荒诞、讽刺的方式展现人性的复杂和社会的荒诞,如三民小学的教师们为了多领一份工资,将一头驴虚报成老师“吕得水”,并引发了一系列荒唐可笑又令人深思的事件。这种对黑色幽默风格的戏仿,打破了观众对乡村题材电影温馨、质朴的固有认知,使观众获得意想不到的观影体验。另一方面,对不同地域文化风格的戏仿也是其一大特色。《西虹市首富》中,在营造城市景观和人物形象时,戏仿了一些欧美电影中奢华、夸张的风格。影片中的王多鱼一夜暴富后,住着豪华的城堡,举办极度奢靡的派对,开着顶级跑车,身边围绕着各种阿谀奉承的人。这种对欧美奢华风格的戏仿,不仅增强了喜剧效果,如王多鱼在一堆钞票中游泳的场景,荒诞而滑稽,同时也在一定程度上讽刺了人们对金钱的过度追求和扭曲的价值观。

(作者单位:哈尔滨石油学院艺术与教育学院) 基金项目:2024年度黑龙江省优秀青年教师基础研究支持计划:向北开放视域下国产喜剧电影创意设计元素建构研究(项目编号:YQJH2024117)

充分发挥电影赏析在大学生心理健康教育中的作用

■文/原金利 马军峰

“培养健全人格”是落实立德树人根本任务的内在要求,心理健康教育是教育体系的重要组成部分。近年来,随着社会加速发展,身处转型时期的大学生在面临学业压力、人际交往、就业竞争等多重现实问题时,容易产生焦虑情绪。因此,心理健康教育在大学生发展中的作用日益突出。为改变传统心理健康教育过于理论化与抽象化的弊端,可考虑将优秀电影融入其中,将电影赏析作为一种开放式、引导式、直观化的教育模式,激发大学生学习兴趣与学习积极性,从而在潜移默化中实现健康成长与全面发展。

以实施为径,灵活融入心理健康教育

充分发挥电影赏析在大学生心理健康教育中的作用,并不意味着要让电影代替教育教学活动,而是要让其以一种手段、一种工具融入教育过程中。因此,高校教师需要创新具体的应用方法,真正使电影赏析为心理健康教育服务、为学生服务。

协调心理健康教育主题与电影之间的关系。一是案例教学法。一般来说,心理健康教育的教材或课堂教学大多偏向理论,而电影则通过情节讲述、视听结合来叙述故事,因此可以将电影看作心理健康教育主题的一个案例。教师可以采取案例教学法,通过电影赏析带领学生走进真实的心理场景中,深化学生认知。在以“理想与人生”为主题的心理健康教育教学中,教师带领学生赏析电影《跳出我天地》中的情节,鼓励学生形成坚定理想、开发潜能、持之以恒的健康心理状态。二是问题教学法。大学生处于矛盾交织的发展阶段,不可避免地会出现一些心理问题。教师应将这些问题作为心理健康教育开展的引子与主线,并寻找与问题一致的电影,引导学生通过电影赏析跳出自我、减轻压力、独立思考,解决问题,真正做到学有所思。例如,大学生在职业选择中往往会遇到价值观念冲突、焦虑心理等问题,教师可将电影《穿普拉达的女王》中主角所面临的困难作为切入点,展开问题教学,引导学生跳出自我身份看待职业问题,从而获得心理启发、走出思维“死角”。

提高电影赏析对心理健康教育的效率效果。一是确定观影重点。一般来说,一部优秀的电影中所涉及到的心理主题不止一个,为避免心理健康教育教学活动混乱、加重学生心理负担,教师应事先熟悉影片,并针对具体明确的课程主题确定赏析重点。例如,电影《奇迹男孩》中涉及同理心、情感关系、心理创伤等多方面,选择与主题相匹配的1~2个重点即可,以实现深度教育。二是把握赏析节奏。为吸引学生注意力,提升心理健康教育主题聚焦度,教师可以提前介绍电影相关背景,中途可以留有一定的休息、讨论时间,从而形成张弛有致的节奏,不至于让学生感到“无聊”。

以师生为线,营造人本化的赏析氛围

电影赏析作为开展大学生心理

健康教育的组成部分,绝不是“电影演学生看”的静止活动,而是囊括动态的师生关系在内,甚至对教师与学生都有着更高的发展要求。因此,要明确师生在电影赏析中的地位与角色,营造以“人”为中心的赏析氛围,提高心理健康教育效果。

电影是活跃课堂氛围的要素之一,为使电影赏析不至于出现跑题、调侃等混乱现象,教师应扮演好引导者、组织者与协调者角色,使学生有序观看电影、认真思考问题、围绕主题讨论。在讨论分享阶段,教师应认真倾听学生观点,既不能片面追求“效率”而将观点强加给学生,也不能急于否定学生的一些新奇观点,应始终以“引导者”的身份参与其中。需要强调的是,教师要履行好众多角色的教育使命,必须对所赏析的影片进行全面的分析而非浅尝辄止。例如,针对电影《美丽心灵》,以“心灵”为主线对人性、自我人格、坚定意志等多角度进行深层次解析。电影赏析关键在于“赏”和“析”,并不是简单地“看完”一部影片即可,因此学生的主动参与与积极表达至关重要。除与教师的对话互动方式外,还可以引导学生通过角色扮演、微电影拍摄等方式,对所赏析的电影进行更高阶的领悟表达,不仅可以提高学生参与度,使其在实践中表达自己、消解消极情绪,也能与教师深度了解学生心理提供渠道,加强干预与引导,最终形成健全人格。

此外,电影赏析也应融入到大学生心理健康教育评价环节中,与其他学科课程评价不同的是,这一环节要格外注意人文关怀的运用,要在和谐平等的师生氛围中进行。例如,在电影赏析之前,教师应以温和的态度对待每一位学生,进行心理健康状况摸排以避免电影成为“刺激物”,实现诊断性评价;在电影赏析过程中,教师要以鼓励的态度给予学生充足的主体空间,尽量在引导中打破学生的心理防线,形成步步完善的过程性评价;在电影赏析结束后,教师应持续关注学生心理状态变化,并提供针对性的心理咨询或辅导帮助。由此,才能使电影赏析本身就成为一场心理健康教育。

(原金利系渭南师范学院讲师,马军峰系渭南职业技术学院讲师) 课题项目:2024渭南市公众科学素质提升计划项目“关于促进渭南在校大学生心理健康教育的策略研究”(编号:WVKNS24-1-15);陕西省哲学社会科学专项2024年度“国际传播能力建设”重点研究项目“智慧教学环境建设与外语专业人才培养模式创新研究”(编号:2024HZ0849)

文化科技融合的数字媒体艺术专业教学模式创新与实践

■文/侯君奕

热门案例的深入剖析,如对《隐秘的角落》后期调色、剪辑节奏把控的分析缺失,使学生难以借助互联网获取行业最新动态和优秀案例经验,无法学以致用。专业课程资源建设虽有进展,但存在问题突出。资源分散、整合不足,课程间缺乏有效衔接,数字影视技术与影视拍摄、剧本创作课程脱节,前期素材问题常给后期制作带来难题,如素材无法适配特效制作、剪辑难以突出故事主线等。而且多数课程由特定教师授课,限制了课程资源的共享与优化,学生接触的教学理念和方法较为单一。

学生的创作和就业情况也不理想。学生创作能力较弱,在实际项目中常出现特效粗糙、剪辑逻辑混乱、调色与影片风格不匹配等问题,如制作校园微电影时,特效与影片风格脱节,剪辑无法突出剧情节奏,导致影片观赏性差。就业方

面,主要集中在媒体公司、电视台等传统新媒体行业,就业面较窄,这反映出教学与产业需求脱节,产教融合、文化科技融合程度不够,学生实践机会少、就业渠道有限。

针对这些问题,应从多方面创新教学模式。

师资队伍建设是重点。引入新媒体前沿课程,邀请企业和专业机构专家,尤其是参与知名影视作品后期制作的行家授课,分享大规模科幻场景特效制作的技战术和创作思路。鼓励教师参加“双师”培训,赴企业挂职,邀请产业人员兼职,打造专业化、多元化的融合型师资队伍,推动教师从“标准化教学”向“个性化教学”转变。

教学模式需升级优化。以互联网、智能、数据和跨界思维为导向,加强产教融合,优化人才培养体系,拓宽学生

增添特效和沉浸感。

教学质量保障体系要健全。建立“四查三评两专项”的教学质量监控和评价体系,全面实施“五位一体”导师制,完善毕业生跟踪反馈制度,保障专业教学质量。

此外,要重视研究与实践的协同推进。对陕西高校同类专业、合作企业和教育实习基地进行调查,收集实践资料和数据,分析问题与需求。在教学实践中不断探索改进,将研究与实践相结合,及时总结经验教训,优化教学方案。综合运用多学科知识和方法,打破学科界限,研究教学模式创新。借助模拟教学场景预演和优化教学模式,提高其可行性和有效性。加强与各方的沟通联系,收集理论资料和先进高校建设成果,为研究提供参考。协调资源,争取经费投入,参加相关会议和论坛,与行业专家研讨,明确教学模式创新方向和重点。分类整理在线课程资源和校本教学资源,为教学模式创新提供资源保障。依托智慧

教学平台收集教学过程资料和行为数据,对教学模式进行初步检验和优化。开展两轮系统完整的实践活动,实证检验教学模式创新与实践模式的可行性、科学性、有效性和普适性,归纳总结经验,推广应用。

文化科技融合的数字媒体艺术专业教学模式创新与实践是一项系统工程,通过解决现有教学问题,实现师资队伍、教学思维、课程资源和实践就业等方面的创新与优化,能够有效提升专业教学质量,培养适应时代发展需求的数字媒体艺术人才。

(作者系渭南师范学院传媒学院副教授) 基金项目:陕西省教育科学规划办项目“文化科技融合的数字媒体艺术专业教学模式创新与实践”(编号:SGH23Y2617);渭南师范学院2021年校级教育教学改革研究项目“互联网思维引领下专业实践导向型课程改革创新—以数字媒体艺术专业《数字影视技术》为例”(编号:JG202142)

《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/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

广告