

影视作品对陕北民歌的传承与发展

■文/高 晶

陕北民歌通常是指在陕北黄土高原和榆林北部风沙区一带流行的传统民歌,包括信天游、山曲、爬山调、船工号子、大秧歌调、旱船曲、酒曲等多种风俗歌曲,以其质朴的语言、真挚的情感和强烈的节奏感,生动反映了陕北人民劳动、爱情、生活的酸甜苦辣,成为陕北重要的文化符号和情感载体。近年来,随着中国影视产业的蓬勃发展,许多影视作品开始关注和融入地方文化元素,尤其是传统民歌的表现。影视作品作为一种集视听艺术于一体的大众传播媒介,可通过情节、角色和音乐多维度的表现,加深观众对陕北民歌的认知。随着《白鹿原》《刮大风》等影视作品的播出,陕北民歌凭借独特的地域文化特色重新走入公众视野,引发社会对这一传统艺术形式的关注与讨论。

影视作品有助于扩大陕北民歌传播范围

信息时代下,影视作品凭借强大的传播渠道和广泛的受众基础,成为文化传播的有力工具,能够突破地域和文化的限制,促进陕北民歌广泛传播。以电影《黄土地》为例,影片描绘了20世纪30年代中国北方大地的苍茫景象和民间文化的深刻内涵。在这部影片中,陕北民歌凭借质朴的情感与深厚的文化底蕴,成为影片叙事的重要元素,令人过耳难忘。“信天游”是陕北民歌中最富盛名的一种,以高亢嘹亮的声调,展现出陕北人民的豪迈性格与坚韧不拔的精神面貌。“东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书”,这句歌词出自农民在苦难中依然坚守信念、充满希望的生活态度。此外,“脚夫调”“酒曲”等不同风格的陕北民歌,亦在电影中穿插运用,用以抒发主人公内心深处对自由、理想与爱情的追求与渴望。陕北民歌以其独特的旋律线条、节奏韵律及富有表现力的演唱方式,彰显出浓郁的地方色彩,传递出强烈的情感冲击力。其次,网络剧集与综艺节目也为陕北民歌提供了展示舞台。近年来,网络剧集与综艺节目因其新颖的形式和高流量吸引了不少年轻观众。在此背景下,一些以陕北民歌为主题的影视作品开始出现,如《白鹿原》《平凡的世界》等电视剧。此外,在《中国好声音》《歌手》等音乐类综艺节目中,也不乏有选手选择演唱陕北民歌,以此展现其艺术魅力,让更多年轻人关注陕北民歌。

影视作品有助于展现陕北民歌的文化内涵

陕北民歌是陕北文化的重要载体,蕴含着丰富的历史文化内涵和民俗风情。影视作品通过故事情节、人物形象、场景设置等,能够生动展现出陕北民歌所承载的文化意义和历史背景。例如,电影《黄土地》中,那广袤无垠的黄土高原、辛勤劳作的农民,以及回荡在山谷间的陕北民歌,共同勾勒出旧时代陕北农村的生活画卷。影片中的《女儿歌》,其悠扬而略带忧伤的旋律,仿佛诉说著陕北女子的命运和无奈,让观众深切感受到在那个艰苦的岁月里,人们对生活的期盼和对命运的抗争。电视剧《平凡的世界》是一部生动展现陕北社会变革的作品,剧中的陕北民歌《祈雨调》,在描绘人们面对干旱时的焦虑与祈求的同时,展现出当时农业生产对自然条件的依赖。在影视作品中,民歌与故事情节相互呼应,能够深化观众对陕北地区社会发展历程的认识。同时,陕北民歌也是陕北人民情感世界和价值观的直接体现。影视作品以其独特的叙事方式,深入挖掘了民歌背后的情感力量。在电影《人生》中,主人公高加林在面对爱情与事业的抉择时,背景音乐中的陕北民歌《叫一声哥哥你快回来》恰到好处地烘托出他内心的矛盾与挣扎,这首民歌不仅表达了对爱情的渴望与坚守,也反映了陕北人民对真爱的珍视和对传统道德观念的尊重;电视剧《延安颂》中,伴随着激昂的《山丹丹开花红艳艳》,展现了陕甘红火的苏区和英勇善战的红军精神,歌颂了毛泽东一代伟人的丰功伟绩,能够让观众跨越时空的距离,与陕北人民的内心世界产生共鸣。

影视作品有助于推动陕北民歌的创新发展

在现代音乐和艺术形式不断发展的背景下,陕北民歌需要与时代接轨,通过创新来吸引更多观众。影视作品中的音乐创作常常将陕北民歌与现代音乐元素、不同的艺术风格进行巧妙融合。一方面,影视作品为陕北民歌与现代音乐元素融合搭建了桥梁。在当今音乐多元化的时代,各种音乐风格相互交融。依托影视作品,陕北民歌得以与现代流行音乐、电子音乐、摇滚音乐等元素相结合,形成新颖独特的音乐作品。例如,在电影《喊山》的配乐中,陕北民歌的旋律与现代电子音乐的节奏巧妙融合,营造出

出一种既神秘又富有张力的氛围。这种融合不仅保留了陕北民歌的质朴韵味,还增添了现代音乐的时尚感和节奏感,使古老的陕北民歌更能吸引年轻观众。另一方面,影视作品推动了陕北民歌表演形式的创新。传统陕北民歌表演通常以独唱或对唱的形式为主,在田间地头或民间集会中进行。而在影视作品中,陕北民歌的表演形式变得更加多样化和丰富化。在电影《秋菊打官司》中,陕北民歌以群体合唱的方式出现,彰显出强大的感染力和凝聚力;在电视剧《白鹿原》中,陕北民歌与舞蹈相结合,演员通过生动的肢体语言和深情的歌唱,将歌曲中的情感表达得淋漓尽致。

影视作品有助于推动陕北民歌的产业化发展

通过影视作品的传播,陕北民歌不再局限于某一地区或特定人群,而是成为具有广泛影响力的文化符号,展现出巨大的经济价值。一方面,促进相关产业链的发展。当观众在影视作品中被陕北民歌所吸引,会期望在现实生活中亲自感受这种艺术的魅力,由此刺激了陕北民歌的消费需求,使得各类演出活动不断增加,从原创音乐创作、乐器生产、表演到衍生品开发,形成相对完善的产业链。例如,电影《百鸟朝凤》上映后,其精彩的唢呐演奏场景激发了观众对民间音乐演出的热情。在此背景下,陕北民歌的演出活动逐渐增多,在各种演唱会、音乐节、文化交流活动中能够看到陕北民歌的身影。演出市场的繁荣不仅为陕北民歌的演唱者和表演团队提供了更多发展机会,也吸引了更多资本投入演出产业中,推动演出场地、音响设备、灯光效果等方面的不断升级,显著提升了演出水平。另一方面,促进人才培养。在影视制作过程中,无论是作为主题曲、插曲还是背景音乐,陕北民歌都需要专业的歌手进行演唱,为众多陕北民歌歌手创造了直接参与的机会,能够在专业制作团队指导下,进一步提升自己的演唱与表演能力。此外,促进文旅融合。许多以陕北为背景或主题的影视作品,生动展现了陕北的壮丽风光、丰富的历史文化和独特的民俗风情,吸引大量游客前往陕北地区,深刻感受陕北地区的文化魅力。

(作者单位:榆林学院艺术学院)本文系2023年榆林市科技局项目“榆林保安堡老秧歌文化内涵研究”(项目编号:2023-CXY-113)阶段性成果之一。

影像视角下现代城市建筑设计发展

■文/雷文娟

在现代社会中,城市建筑不仅是人类居住和活动的重要场所,也是展现文化、技术和经济发展的重要载体。随着影像技术的飞速发展,摄影、电影以及数字影像等媒介在建筑设计领域的影响日益突出。影像不仅记录 and 传播了建筑的美学和功能特征,还为设计师提供了全新的视角和灵感来源。通过影像,我们能够更加深入地理解建筑与城市环境之间的复杂关系,探讨现代城市建筑设计的发展,分析其独特的视觉表现和技术应用,为未来的建筑设计提供新的思考方向。

建筑和影像艺术的核心特质分别是“空间”和“时间”。建筑设计通过规划物理空间,带给人们功能性与美学性体验;影像艺术通过镜头语言,以时间为轴线构建叙事,产生情感共鸣。尽管二者存在媒介差异,但从本质上看,它们都在追求一种“沉浸式”的体验:建筑通过实体空间让人感知环境,而影像作品通过镜头语言让观众“进入”虚拟世界。例如,《布达佩斯大饭店》以精致的建筑布局与装饰艺术风格,传达了怀旧与优雅的情感;《盗梦空间》中的多层梦境,利用复杂的建筑结构表现了空间的层次感和心理深度;《爱乐之城》中大量使用广角镜头和跟踪镜头,呈现洛杉矶的城市景观,增强了影片的视觉冲击力和艺术表现力。

建筑设计风格的多样化

电影等影像艺术通过视觉效果和叙事手法为建筑设计提供新的风格灵感。如电影中的场景设计、建筑造型和空间布局,往往能够突破现实限制,展现出未来或幻想的建筑风格,这些视觉元素常常激发建筑师们的创作灵感,促使他们在实际建筑项目中尝试新的设计风格与理念。在《布达佩斯大饭店》中,安德森导演以其标志性的对称美学和强烈的色彩运用,打造了“布达佩斯大饭店”的视觉风格。影片中的饭店建筑展现了一种几何美感,色彩的搭配与建筑内外的装饰细节相辅成。受此影响,部分建筑师和设计师开始重新审视色彩与几何形式在建筑设计中的应用方式。尝试在实际项目中融入电影中兼具艺术性与功能性的设计语言,营造独特且富有情感张力的建筑空间。一些建筑师在酒店设计时采用类似《布达佩斯大饭店》中的复古风格,引入对称性的空间布局和丰富的装饰细节,营造出一种怀旧

与现代交织的奇妙氛围。不同于《布达佩斯大饭店》的复古经典,《银翼杀手》中的未来主义风格对当代建筑设计产生了深远影响。影片中的洛杉矶呈现出一种赛博朋克风格——高层建筑、霓虹灯光、纵横交错的交通网络,以及城市低层区域的混乱无序。建筑设计师受到这种未来主义视觉的启发,在现代城市高层建筑的设计中融入更多复杂性,例如强调垂直元素、多层次的空间布局以及照明设计的艺术化,这类设计在都市综合体建设中得到广泛应用。更重要的是,《银翼杀手》的赛博朋克风格挑战了传统建筑美学的边界,推动设计师们探索更多非传统的建筑材料和技术,如玻璃、金属与混凝土的混合运用,不仅强化了建筑的工业感,还强调了其未来主义的表现力。

建筑功能的多层次和动态变化

在影视艺术作品中,城市建筑往往具有多功能性,尤其在许多科幻电影中,建筑不仅仅是居住或办公空间,它们还集成了多种功能,如商业、娱乐甚至交通运输,使得建筑空间得以最大化利用。这种多功能建筑的概念影响了现实世界中建筑设计的思维,推动现实中城市建筑设计的创新,如城市综合体、混合用途建筑等。电影《盗梦空间》以精妙的叙事结构和极具创造力的视觉呈现,将多层次梦境空间的概念推向极致。影片中建筑“空间中的空间”设计不仅挑战了观众对现实与虚拟边界的理解,也为现代建筑设计提供了新思路,尤其是在城市空间日益紧张、土地资源有限的背景下,建筑师可从电影中汲取灵感,将层次空间的理念引入实际设计中,通过分层布局和功能整合,实现对整体空间的高效利用。影片中中层叠叠的梦境结构,某种程度上预示了“垂直城市”的发展方向。在高密度城市中,建筑师和城市规划者逐渐认识到单一功能建筑的局限性,开始设想将一个城市的功能垂直堆叠在高层建筑中,如高层建筑的底层可以设计为商业和交通枢纽,中层作为办公区域,顶部则可以规划为住宅或观景区。这种“垂直城市”理念不仅提高了空间利用效率,还显著减轻了城市交通压力,提升了城市生活的便利性。

同时,《盗梦空间》中梦境的空间是动态变化的,能够根据需求随时调整和适应,这种灵活性可以启发现代

建筑设计中的动态空间概念。如今,许多建筑设计开始注重空间的可变性和适应性,通过可移动隔墙、模块化设计和智能化技术实现空间的自由组合与功能转换。例如,在城市中的共享办公空间或多功能会议中心,建筑师可以设计能够根据人数和活动需求调整的空间布局,让建筑能够灵活适应多种场景。

建筑与环境的协调

在现代建筑设计中,建筑与环境的协调融合是重要的理念之一。影像艺术往往能够超越现实的约束,通过虚拟场景展现建筑与周围景观深刻而多样的互动关系。无论是建筑与自然景观的融合,还是建筑与城市空间的协调,影像艺术作品中所呈现的虚拟世界为建筑师提供了丰富的灵感和全新的设计思路。《阿凡达》是詹姆斯·卡梅隆执导的一部科幻电影,其故事发生在潘多拉星球上。影片中的建筑场景深受自然元素影响,如纳威族的家园树不仅是一种庇护场所,同时也是整个族群的精神中心和生态系统的一部分。纳威族的建筑遵循自然的形态,与周围的生态环境无缝对接,体现了对自然资源的尊重与保护。这种建筑理念可为当代的生态建筑、绿色建筑设计提供有效借鉴。在现代城市建设中,越来越多建筑师开始采用“自然共生”的设计策略,以减少建筑对环境的影响,实现资源的高效利用,例如垂直绿化、植被屋顶和生态墙等技术被广泛应用于新建筑中,以提高建筑物的环保性能。例如,新加坡的“滨海湾花园”,其植物穹顶和超级树丛不仅是建筑与自然融合的成功案例,还为城市居民提供了一个绿色的生活空间。通过这些设计,建筑与环境之间的关系得到了进一步的优化和深化,为未来的建筑设计提供了新的方向和可能性。

影像艺术作为一种强大的视觉媒介,不仅反映了现实世界的城市景观,而且通过其独特的叙事和视觉效果,预示和影响了建筑设计的未来趋势。这种跨艺术形式的交互与融合,不仅彰显了艺术与科技的共振,也推动了城市建设向更加人性化、智能化与可持续发展的方向发展。在未来,影像艺术与建筑设计艺术的关系将更加紧密,为人类创造更加美好的精神空间与城市环境。

(作者系长江职业学院讲师)

影视文化资源融入高校设计类专业教学探索

■文/杨明彦

在现代社会,影视文化不仅是娱乐消费的重要形式,更是传播思想、塑造价值观的有力工具。设计学作为一门兼具艺术性与技术性的学科,其核心目的是培养具备创新意识与实践能力的设计人才。而影视文化作为一种通过影像和声音传播的艺术形式,其跨学科性质、情感表达与符号系统为设计学科提供了丰富的思维源泉与创作灵感。影视文化资源的融入,不仅有助于提升设计学专业教学的文化深度、开阔跨领域视野,也能够提升学生艺术修养、激发学生创意思维,帮助学生更好地理解 and 应对设计实践中的复杂性和多样性。基于此,如何在设计学类专业的教学体系中有机融入影视文化资源,并实现理论与实践的有效结合,是当前教育改革的一个重要课题。

影视文化资源融入高校设计学专业教学的重要价值

随着社会文化的多元化与信息化进程的加速,影视文化作为一种重要的现代传播形式,深刻影响着人们的思想、行为和审美趋向。在此背景下,将影视文化资源融入高校设计学专业教学中,具

有深远的教育价值和社会意义。有助于丰富教学内容。一方面,影视作品蕴含大量视觉元素,如画面构图、色彩搭配、场景设计、角色造型等,这些元素为设计学专业学生提供了丰富的设计素材。另一方面,影视作品具有较强的生动性和趣味性,与传统的教科书与理论讲解相比,它们更加形象且具有感染力。将影视片段融入课堂教学,可使学生在直观了解设计创作过程的基础上,深刻感受到设计的艺术魅力,激发学生学习兴趣与学习积极性,增强课堂互动性与参与感,进而提升整体学习效果。

有助于拓展设计思维。在设计学专业教学过程中,传统的设计思维往往侧重于静态的视觉表现。影视作品作为一种集视觉艺术、叙事结构、文化符号等多维元素于一体的综合艺术形式,其创作方式和呈现效果可为设计学科的教学提供丰富启示。教师通过对影视作品中的视觉构图、色彩运用、光影效果等进行分析与解读,可引导学生从中汲取灵感,并激发学生对于空间、形态、符号以及语言的创新思考,培养学生的创意思维,拓宽学生艺术表达边界。

有助于培养跨学科意识。设计学科

本身具有较强的跨学科性质,涉及艺术、技术、社会学、心理学等多个领域。影视作品作为一种跨学科艺术形式的综合载体,能够帮助学生在艺术、技术和社会等多维度中形成较为全面的理解。在分析和创作影视相关的设计作品时,学生需要调动其在视觉艺术、创意构思、叙事策略、技术手段等方面的综合能力,从而锻炼其跨学科整合与协作能力。例如,在影视海报设计、品牌视觉识别设计等与影视相关的设计项目中,学生需要准确理解影视故事的核心元素,洞察观众的心理需求,并运用合适的艺术形式和技术手段进行有效表达。

影视文化资源融入高校设计学专业教学的实践路径

随着影视产业的蓬勃发展,影视文化资源逐渐成为设计学教育的重要元素。在高校设计学专业教学中,如何有效地将影视文化资源融入教学实践,已成为培养学生跨领域思维、提升学生创新能力的关键。因此,从教学内容、教学方法、项目实践等方面探索影视文化资源融入高校设计学专业教学的实践路径,以不断提升设

计学专业教学的深度和广度。精选影视案例,将影视文化资源融入教学内容。影视作品作为多元艺术形式的载体,包含了丰富的设计元素。教师可精心挑选经典影片、现代电影或设计类纪录片等影视案例,帮助学生深入分析其设计语言与表现手法,帮助学生深入理解设计本质,培养学生创新思维。以视觉传达设计专业为例,教师通过分析经典电影海报、广告片或影视宣传片,不仅能使学生学习到图像、文字与色彩的巧妙组合,还能够理解如何利用视觉元素传递情感。例如,《星际穿越》的电影海报设计,以简洁的画面和深邃的色彩展现了影片中的时间与空间主题,这种视觉设计让学生了解到如何通过图像的构图和色彩的运用,表达复杂的抽象概念。再如,《抽象:设计的艺术》作为一部时尚文化创意的艺术设计类纪录片,每一集都会邀请全球知名艺术家,展示他们在设计过程中的思考方式,以及其对于设计的热爱和坚持,有助于引导学生树立正确的设计观念,培养学生在艺术设计方面的探索精神。

探索多元方法,将影视文化资源融入教学方式。一方面,案例教学法。教师

可选取与设计主题紧密相关的影视片段,引导学生深入分析和讨论,进而激发学生的创意思维。例如,在分析电影《布达佩斯大饭店》的场景设计时,教师可放映其中具有代表性的片段,邀请学生探讨影片中的色彩搭配、空间构成、细节处理,以及这些设计如何支撑电影的叙事和主题,不仅可加深学生对场景设计技巧的理解,还可帮助其意识到设计与影片整体氛围、情感表达之间的密切关系,进而提升学生审美品味。另一方面,项目式学习。教师可结合影视作品开展项目式学习,学生可以在团队合作中完成基于某部电影或电视剧的设计项目,如场景设计、道具设计、产品设计等。这种方法强调“做中学”,学生通过实际操作来深入理解设计理论 and 应用,提升他们的动手能力和创新思维。此外,跨学科协同。教师可通过与影视、艺术、传媒等专业合作,帮助设计学学生从多个视角学习影视中的设计元素。如邀请影视导演或摄影师参与课堂,使学生不仅能学习设计,还能理解设计如何与影视制作中的其他环节协同运作,增强学生综合素质。

搭建实践平台,将影视文化资源融入实习实践。一方面,高校设计类专业院系可通过校企合作,与设计公司、影视工作室等企业建立长期合作关系,为学生搭建实践平台,让学生亲身参与到影视类设计项目中,体验从策划到执行的

全过程,使其在实战中提升设计能力和专业技能。同时,学校可安排学生到影视公司实习,参与影视项目的设计与制作,全方位了解海报设计、道具设计、服装设计、场景设计的流程和规范。另一方面,高校可开展与影视文化相关的设计比赛、设计作品展等校园文化活动,进一步激发学生创作热情,提升学生实践能力与综合素质。比如,学生们可围绕动画电影《千与千寻》中的角色、场景设计与之相关的手办、饰品、抱枕等文创产品,从而促使其开发出富有创意并具市场潜力的文创产品。

将影视文化资源融入高校设计类专业教学,是一场教育与艺术的深度融合,其打破了传统教学的边界,为设计教育注入了新的活力。在影视文化资源引导下,学生得以接触到跨学科的设计理念、前沿的创作手法,并从中汲取灵感,提升个人的设计素养和创新能力。

面对未来,高校设计类专业教师应继续深化这一教学模式,不断探索新的教学方法与资源,以适应时代的发展需求,为社会培养更多具备国际视野和本土情怀的优秀设计人才。

(作者系渭南师范学院美术学院副教授)基金项目:渭南市2024年度基础教育科研专项课题“以赛促教”提升师范生综合素质的探索与实践”(项目编号:WNYBKT202437)

《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