

论新主流战争电影对戏曲元素的运用

■文/王婷婷

中国战争电影,以其磅礴的工业美学与深沉的家国情怀,探索着民族叙事创新表达。《金剛川》与《最可爱的人》作为新主流战争电影,创新性地将中国传统戏曲元素与战争叙事结合,构建了一套植根于民族文化基因的英雄表达体系。影片通过戏曲的程式化表演、写意美学及经典剧目符号,赋予抗美援朝英雄精神以古典文化隐喻,实现历史与当下的精神对话。

戏曲的美学核心在于“以虚代实”“以形写神”的写意传统。《金剛川》等将戏曲艺术的写意传统纳入战争电影的创作框架,在虚实相生间开辟了更为宏阔的情感与思想空间的同时,通过对戏曲英雄主义与家国情怀等精神内核的现代性激活,使崇高的牺牲精神与集体主义价值观获得了更具民族文化根性的表达,也更容易唤起本土观众深层的文化记忆与情感共鸣。这种融合,既是向民族艺术传统的致敬,更是新主流电影在全球化语境下确立自身独特文化身份、讲述中国故事、传递中国精神的一次有力实践。

研究新主流战争电影对中国戏曲元素的运用,为我们理解新主流战争电影如何通过激活传统美学基因,在构建民族认同与时代精神表达上找到独特的路径与力量,提供重要启示。

影戏传统的发展演进

中国电影与戏曲的联姻可追溯至早期影戏传统,而战争题材中戏曲元素的系统化运用则经历了从隐喻表意到本体融合的演进过程。早期作品中,戏曲多作为文化符号点缀出现,如《厨子戏子痞子》借用京剧《空城计》暗喻抗日志士的智谋,以《击鼓骂曹》彰显民族气节,此时戏曲主要承担符号化隐喻功能。该阶段电影对戏曲元素的运用虽具创新性,但尚未形成完整的美学体系。

至《八佰》,戏曲元素实现了叙事本体化突破。影片通过三重渐进设计深化影戏融合。首先以赵云皮影戏《长坂坡》象征孤军奋战的壮烈,将端午护旗牺牲场景与赵子龙形象叠合;继而用京剧《定军山》唱段烘托老铁牺牲的悲壮,使仓库屋顶化为定军山战场;最终通过“赵子龙护的是国”的台词,将个体英雄升华为集体精神图腾。这种“戏中戏”结构不仅服务剧情,更成为人物精神的外化载体,标志着影戏传统从点缀性符号转向结构性叙事元素。

《金剛川》与《最可爱的人》则代表影戏传统的成熟期形态。前者构建了完整的三国镜像系统,班长长唱《甘露寺》并牺牲护友,对应关羽“义薄云天”;张飞从怯懦到怒吼《八扇屏》云天的转变,再现张飞“莽撞人”特质;四川兵刘浩与部属关系暗合刘备与关张的君臣之义。三人牺牲顺序、地域特征及精神内核与蜀汉英雄形成严密互文,构成

“三点成面”的文化隐喻网络。后者创新性地引入华阴老腔皮影戏《三英战吕布》,将志愿军群像与古典英雄并置,借群戏吕布的叙事母题强化“以弱胜强”的正义性。

这一脉络清晰呈现出戏曲功能的三重跃迁,从局部点缀到整体叙事架构,从表层符号到深层精神隐喻,从艺术借鉴到文化基因传承。值得注意的是,此类创作始终聚焦于英雄主义主题的现代表达,通过戏曲程式重构战争场景中的崇高美学,为新主流战争电影提供了独特的美学支撑。

“三英”戏曲文化的修辞：民族精神的跨时代映照

三英戏曲,在《最可爱的人》和《金剛川》中作为塑造英雄人物形象的重要修辞策略存在。“三英”即刘备、关羽和张飞,导演通过三英戏曲符号,赋予志愿军三英身份,以强调志愿军战士身上具有的古典英雄的人物气质。

“最可爱的人”,源于魏巍报告文学《谁是最可爱的人》,用来指称抗美援朝战争中英勇善战、勇于牺牲的志愿军。随着2020年底,《最可爱的人》网络大电影和动画片的上映与播放,“最可爱的人”以基于榜样机制运作的IP化的生产方式再次进入观众视野。英勇就义的张长河、前往直上甘岭战场的张成人、慰问演出过程中倒下美帝轰炸机下的张凤英以及放弃能身参加保卫家军军人队伍的孙子等都是最可爱的人。

“皮影戏”一幕中,地下工作者张长河在剧院表演皮影戏《三英战吕布》,接到国民党前往抓捕自己消息之时,做出国民党前往抓捕自己消息之时,做出牺牲自己、保全民族大义的壮举。片中,他唱着秦腔“胸前狮子扣,腰中胯龙马,弯弓似月样,狼牙囊中穿,催开青鬃马,豪杰敢当先”,英勇就义。国民党来到戏院宣读对张长河抓捕命令的场景中,导演将关羽战吕布的画面与张长河反复切换,以用关羽之高贵的民族气节,隐喻张长河宁死不屈的民族气节。

皮影戏《三英大战吕布》,主要讲述刘备、张飞和关羽在虎牢关征讨“三姓家奴”吕布的故事。片中被歌颂的对象关羽,字云长,是三国著名战将,经过《三国志》《三国演义》《关帝历代显圣志传》等文学艺术的塑造,逐渐被神话成为具有“忠孝节义”象征的神。网络大电影《最可爱的人》之所以在“皮影戏”一幕,着重描摹关羽大战吕布的场景,意在通过关羽象征共产党战士忠义的国民气节。

《金剛川》则通过挪用三国人物身份、京剧唱腔、唱词来赋予志愿军战士古典英雄人物的气质。《最可爱的人》《金剛川》等新主流战争电影通过挪用古典戏曲英雄人物的身份与故事等强调了当代战争英雄所具有的忠诚、勇敢、为国牺牲的优良品质。

皮影戏在战争电影中的功能与象征

《三英战吕布》是皮影戏的经典剧目,以陕西东府方言演唱,伴奏乐器包括二胡、勾锣、梆子等,表演采用“十不闲”绝技,在电影中承担以下艺术功能。第一,强化战争节奏,烘托悲壮氛围。皮影表演常出现在战前动员或缅怀场景,其唱腔的悲壮感强化战争场面的史诗性,同时以乡土艺术的形式寄托对家园的守护意志。第二,隐喻战场搏杀,虚化暴力呈现。战争电影中的皮影戏中的武打场面常用来传达真实战场的暴力搏杀信息。第三,《三英战吕布》剧目关于三英大战三姓家奴吕布的叙事,暗喻影片所述抗美援朝战争的正义性。

皮影戏赋予战争电影新的文化内涵。高亢粗犷的声腔与激烈的锣鼓伴奏,象征着战士们顽强的生命力;动作迅猛、夸张招式的影人武打特征,诠释着古典英雄的勇武精神;“表演者操控全局”的十不闲技艺,彰显民间智慧与集体主义精神;三英战士群戏三姓家奴的皮影戏叙事,诠释正义伦理与家国情怀的同时,使志愿军精神获得了文化谱系的合法性。

激活传统美学基因、构建民族认同与时代精神

在新主流战争电影中,戏曲元素被巧妙地融入叙事和视觉表现之中,成为连接传统美学与现代电影艺术的桥梁。中国戏曲艺术中,英雄形象通常是民族精神的象征,其忠孝节义、英雄主义等品质在戏曲表演中得到了高度提炼和美化。新主流战争电影通过借用戏曲英雄形象,塑造出具有民族特色和时代精神的英雄群像,其战士的命名、战士形象设计和战斗动作编排均在一定程度上借鉴了中国戏曲。

新主流战争电影从传统戏曲文化中汲取营养,将戏曲声腔、戏曲表演、戏曲人物符号、戏曲精神等戏曲元素与传统战争电影影像有机融合,使中国战争电影由暴力美学走向诗意暴力美学,在文化层面构建了连接传统与现代的精神谱系。戏曲元素在战争电影中的深层功能在于构建文化认同与民族精神的象征系统。新主流战争电影通过戏曲元素,唤醒观众集体记忆的同时,构建了中华文化忠孝节义的文化认同与仁义、自强的民族精神。

(作者系安徽师范大学新闻与传播学院讲师)本文系安徽师范大学校级项目:抗美援朝电影中的流行地缘政治学:银银幕再与观众接受(编号:2022xjxm014);安徽省高等学校科学研究项目(哲学社会科学/重点)后疫情时代红色电影文化传播对海外留学生国家认同的影响研究,(编号:2022AH050154)的研究成果。

经典电影配乐的音乐形态分析及其在高校音乐鉴赏课中的教学路径

■文/蒋雯馨

电影配乐自默片时代起便是电影艺术不可或缺的重要组成部分,它不仅能通过听觉引导观众的情感走向,更能以独立的音乐逻辑构建叙事空间。从《乱世佳人》中恢弘的交响配乐到《海上钢琴师》中即兴的钢琴旋律,经典电影配乐已超越“辅助影像”功能,成为音乐创作的重要分支。在高校音乐鉴赏课中,传统教学多聚焦于古典乐派、浪漫乐派等纯音乐作品,对电影配乐的系统性分析与教学相对薄弱。然而,电影配乐兼具音乐性与叙事性,既能帮助学生理解音乐形态的表现功能,又能培养其跨艺术门类的审美感知能力。因此,解析经典电影配乐的音乐形态特征,探索其在高校音乐鉴赏课堂的教学路径,具有重要的理论价值与实践意义。

经典电影配乐的音乐形态特征

经典电影配乐的音乐形态设计始终与电影主题、情感基调以及人物性格等叙事元素紧密关联,能够形成音画互文的艺术效果。探究经典电影配乐的音乐形态特征,可揭示音乐作为叙事语言的深层编码逻辑,更能解码其审美层面的多维感知路径。

配乐旋律:电影主题动机的叙事延伸

旋律作为电影配乐中最具辨识度要素,其核心功能是通过主题动机塑造人物形象或暗示叙事线索。主题动机通常由简短的音程结构构成,通过重复、变形、扩展等手法贯穿全片,形成叙事性音乐符号。例如,约翰·威廉姆斯为《星球大战》创作的帝国进行曲,以低音区的半音下行与附点节奏构成动机,通过铜管乐器的强奏强化了帝国势力的压迫感;而“卢克主题”(《星球大战》中的角色卢克·天行者)则以高音区的跳进音程展现了英雄的光明特质,两种动机对抗与交织,形成了叙事冲突的音乐映射。

配乐和声:情感张力的动态构建

和声通过和弦的色彩变化与进行逻辑,构建音乐的情感张力,在电影配乐中常用于强化场景的情绪氛围。经典电影配乐的和声设计兼具功能性与色彩性,其中功能性和声多用于稳定叙事节奏,色彩性和声则用于表现复杂情感或奇幻场景。《肖申克的救赎》中“安迪越狱”段落的配乐属于功能性和声,以持续的属七和弦叠加重音滑行的低音线条,形成悬而未决的紧张感。当安迪冲出雨幕时,配乐和声转为大和弦并加入明亮的高音区,形成豁然开朗的释放感推向高潮。

配乐节奏:叙事节奏的听觉同步

在电影艺术中,部分片段配乐的节奏速度、节拍感以及重音设计等,会

直接画面的剪辑节奏与动作强度。如在动作片配乐中,密集的节奏型配乐常与快速剪辑配合,增强画面的冲击力。《碟中谍》主题曲以小军鼓的切分节奏与铜管的强拍重音,形成紧凑的心跳式节奏,与特工的惊险动作实现精准同步。而在抒情段落中,配乐节奏往往趋于舒缓,通过延长音与自由节奏营造时间停滞的效果。《泰坦尼克号》中“我心永恒”的旋律以4/4拍为基础,但通过大量附点音符与延长记号打破规范节奏,配合画面中杰克与露丝相拥的场景,传递超越时空的浪漫感。此外,节奏错位设计也能产生特殊效果,《低俗小说》中扭扭舞段落的配乐,以切分节奏与画面动作的“半拍差”,强化了场景的荒诞感与复古气质。

在高校音乐鉴赏课中应用经典电影配乐

在高校音乐鉴赏课中应用经典电影配乐,既能借助其音乐形态与叙事的联动帮助学生深化对旋律、和声等音乐要素表现功能的理解,又能通过音画互文的复合艺术形式,培养学生跨艺术门类的审美感知与综合思维。

内容以音乐形态为核心,建立音乐鉴赏框架

经典电影配乐的创作逻辑是通过音乐形态设计服务于叙事需求,这为学生理解音乐要素的表现功能提供了具象化载体。在音乐鉴赏课上,教师以音乐形态为核心构建要素解析、功能关联、叙事印证的鉴赏框架。以影片《阿甘正传》的配乐鉴赏为例,在要素解析环节,可引导学生聚焦音乐形态的微观构成,分析不同片段中配乐的旋律走向、和声织体等,从音乐审美的角度分析这些音乐形态的美感。然后进入功能关联环节,即基于配乐形态特征鉴赏配乐在电影中发挥的功能,如“珍妮归来”的片段中,配乐转为木吉他的独奏独奏,旋律以五声音阶为骨架,线条呈“下行-上行”往复运动,人声般的细腻滑音模拟情感的犹豫与试探;和声采用开放式挂留和弦,避免明确的终止式,营造“未完成”的情感张力,形成“音画留白”的艺术效果。通过拆解这些微观形态,学生能直观看到“旋律线条的弧度对应情感的起伏”“和声的稳定性关联场景的安全感”,从而建立音乐要素与叙事功能的具象关联。最后的叙事印证环节,教师可通过对比“无配乐片段”与“有配乐版本”的情感差异,引导学生印证音乐形态对电影叙事节奏的推动作用。

方法以体验探究为路径,激发学生主动参与

传统音乐鉴赏课多为教师讲解、

学生聆听的单向模式。而经典电影配乐的音乐形态特征,为设计互动性教学活动提供了天然条件。教师可采取情境式教学法,构筑电影片段中的经典场景,让学生通过虚拟体验强化感官联动。例如选取《海上钢琴师》中的“斗琴”片段,先让学生闭眼聆听配乐,记录旋律速度、乐器变化等主观体验;再播放完整音画片段,观察画面中“钢琴师的手部动作、观众的表情反应”等视觉信息;最后引导学生对比“纯听觉体验”与“音画结合体验”的差异,让学生意识到音画互文对音乐感知的强化作用。教师还可设计片段再创作环节,选取电影片段,要求学生结合电影画面自主创作配乐。创作完成后,各组展示配乐并阐述音乐设计与画面细节的关联逻辑,其他同学则对音画契合度、要素运用合理性进行互评。

评价上以多元视角为原则,引导学生建立个人审美判断能力

音乐鉴赏课的任务除了推动学生养成认识音乐美的能力,更在于培养学生基于自身经验的审美判断能力。而经典电影配乐的文化性和多解读性则为多元评价提供了空间,可帮助学生构建个性化审美标准。一方面,教师需尊重个人体验的主观性表达,拒绝“标准答案”。在分析《美丽人生》中“犹太父亲为儿子编织游戏谎言”的配乐时,有的学生认为手风琴的欢快旋律“是对残酷现实的讽刺”,有的学生则觉得“是父亲用乐观对抗绝望的勇气”。教师应引导学生说明自己的生活经验是如何影响自己对音乐的理解的。这种评价方式能使学生意识到,审美判断基于个人经验与音乐的对话,而非对权威观点的复刻。另一方面,教师需引入文化语境的关联性分析,拓展评价维度。《卧虎藏龙》配乐中,谭盾将二胡的哀婉与西方弦乐结合,其“中西融合”的风格势必引发不同的评价。此时可引入跨文化视角,引导学生思考电影配乐的文化性是否服务于跨文化传播这一叙事目标,培养学生的文化自觉。

结语

经典电影配乐的音乐形态,既是理解电影艺术价值的钥匙之一,也是高校音乐鉴赏课的创新载体。在高校音乐鉴赏课中,教师可依托电影艺术音画共生的特质,发现音乐形态的共通表现规律,这样既能破解传统鉴赏课中纯音乐抽象难懂的困境,又能让学生建立起对音乐之美的核心认知,培养学生的跨艺术门类的综合审美思维。

(作者单位:重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院)

英语电影教学对大学英语教学的作用和路径

■文/吕程

《心灵奇旅》则折射了美国文化对生命意义的哲学思考。教师通过引导学生分析电影中的文化符号,能够帮助学生打破文化刻板印象,建立跨文化交际意识。英语电影的视听盛宴如《指环王》的史诗场景、《爱乐之城》的音乐歌舞等,能够激活学生的多重感官体验,引发其情感共鸣,使学生在兴趣的驱动下主动关注语言细节。电影的多样性主题如社会问题、科幻冒险等也可以满足不同学生的兴趣偏好,拓展英语学习的个性化空间。

英语电影在语言输入、文化感知和动机激发等方面具有独特的教育价值,而这些价值落地需要系统性教学策略作为支撑。

一,精选英语电影素材,精准匹配教学目标。备课阶段,英语教师在选择英语电影素材时,需确保素材既能承载语言文化知识,又能激发学生的学习兴趣。

一方面,教师可根据某单元课程学习目标选择电影素材。如在讲解虚拟语气时,可选取《盗梦空间》中“如果梦境足够真实,你如何分辨现实”的讨论片段;讲解被动语态时可结合《福尔摩斯》系列中案件推理的被动句密集场景。在节日文化单元,可对比《圣诞颂歌》中的西方圣诞习俗与《春节的故事》(纪录片)的中国年俗;在性别研究单元,可通过《末路狂花》和《时时刻刻》探讨女性主义议题。另一方面,教师也可根据大学英语教学的大类目标选择电影素材。要锻炼学生的语言技能,可以选择对话密集、发音清晰且贴近日常生活的影片。如《寻梦环游记》语言简洁规范,家庭对话场景包含大量一般在时和情感表达句式,适合初级学习者模仿。若要引导学生建构文化认知,则可选择用种族差异、地域文化冲突等情节反映美国民权运动的

读法模仿角色的语音语调,在沉浸式体验中建立对英语自然发音规律的直观感知。随后提供双语字幕,聚焦高频实用表达,指导学生标注习语及文化负载词,并结合具体语境解析其语用功能,完成从语音感知到语义理解的过渡。在语言解码的基础上,进一步引导学生深入解析文化符号背后的意义。以《相助》中的种族隔离场景为例,可组织学生分组完成文化对比表,从历史背景和价值观念等维度,系统对比影片呈现的文化冲突与现实社会的映射关系,实现对文化现象的深度阐释。

三,设计多元输出活动,促进英语知识内化。为锻炼学生的口语能力,教师可结合英语电影素材设计语言输出类教学活动,实现从语言模仿到自主输出的能力进阶。教师可通过情境迁移,将影片场景转化为真实交际情境,要求学生进行角色扮演或即兴对话。例如截取《爱在黎明破晓前》中男女主角在火车上搭讪的片段,让学生分组重构对话,保留原有的礼貌原则,但替换为中国大学生

的日常交际场景。职场英语教学可选取《穿普拉达的女王》中的邮件沟通片段,要求学生分析专业语境下的语篇结构,并模仿撰写英文请假邮件,重点关注语气词的恰当使用。对于讨论司法公正的《十二怒汉》、反映文化认知冲突的《黑豹》等蕴含争议性话题的影片,教师可设计“电影议题辩论会”,将口语训练与思辨能力培养结合,并设置即时反驳任务,要求学生用“我注意到……但我认为……”“电影中……的细节恰恰证明……”等句式回应对方的观点,推动学生在观点碰撞中提升长句组织能力与语言逻辑衔接度。

综上所述,英语电影教学以其真实性、情境性和文化性,为大学英语教学提供了创新范式。通过精选素材、科学设计教学活动,英语电影能够有效提升学生的语言应用能力、跨文化素养与学习动机,契合新时代大学英语“立德树人、培养国际化人才”的教育目标。

(作者单位:吉林师范大学渤海学院)

《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