

科幻电影中角色服装的风格化设计

■文/韩江红

3月23日,第95届奥斯卡金像奖颁奖礼落幕,各大奖项也各归其位,回顾本届奥斯卡获奖影片,科幻片的成绩尤为醒目,其中,黑人设计师露丝·E·卡特再次凭借科幻电影《黑豹2》摘的最佳服装设计奖(卡特在第91奥斯卡角逐中凭借《黑豹》首次获得最佳服装设计奖)颇受关注。服装,作为电影视觉构建的重要部分,一直以来承担着塑造人物形象、侧写社会环境、打造影像风格、形成主旨象征等重要功能。而在科幻电影的语境中,角色的服装设计又尤其显得与众不同,其不仅可以“脱离既有现实”,更可以在科幻故事的空间中,以更前卫的理念,更丰富的想象,更极端的设计,呈现一种“未来式”的风格化的“非真实性”。从开启严肃科幻电影时代的《2001太空漫游》,到“超级英雄”进驻科幻电影领域,我们看到,科幻电影的发展史与风格化的科幻电影角色服装设计同轨并行,那些留名影史的经典科幻电影中,诞生了太多闪耀的科幻角色,而风格化的角色服装设计也和角色同一,成为这些电影作品历久弥新的艺术记忆点。

一、纯色的铺陈与对比

提到科幻电影,《2001太空漫游》不可不提。这部在科幻电影史上具有里程碑意义的作品诞生于1968年,导演库布里克站在上个世纪六十年代的现实坐标上,构建了二十一世纪人类向外太空探索的未来图景,更在科技构想之上,深入思考了关于人类和科技之间的对立,人类存在等哲学命题。从《2001太空漫游》开始,科幻电影正式进入“严肃科幻”时代。电影展现了宇航员登月和宇宙空间站等科技成就,而实际上,人类实现登月壮举是在电影上映一年后的1969年7月,而到1971年苏联发射人类第一个空间站“礼炮”时,距离电影上映时,已经过去三年。当电影的科幻画面最终被现实的科学发展所印证,《2001太空漫游》作为电影作展现出来的科学性和前瞻性才真正被人们所了解。而这种科学性 and 前瞻性的离不开电影风格化的角色服装设计。

其一就是纯色的运用。当科学家弗洛伊德出场时,他身着深咖色的西装套装,为他服务的飞船空姐和其飞行员则是一身白色的套装;他在空间站中遇到的两个“前台”则是通体的粉色,而无论是在空间站交谈的科学家们,还是会议现场的科学家们,都穿着深色的纯色

套装,以咖啡色、深蓝色、黑色为代表。而另一个章节中两位宇航员的服装也是如此,无论是两人在舱内的灰蓝色工作服,还是两人一红一黄两套宇航服,都是纯色。我们发现,这种纯色的运用不能与电影的场景色彩剥离开来,人物服装色彩与空间色彩的呼应和对比,是《2001太空漫游》角色服装色彩选择的两大思路——在灯光昏暗的机舱,机组人员的服装是白色,白色即使在黑色场景中也能突出,并可以反射不同颜色的光,与驾驶室的红色融为一体的效果也是这样呈现出来的;而到了明亮洁白为主的中转站,鲜艳的粉红色代替白色成为工作人员的套装颜色,在空间中显得突兀而怪异;在灰暗的会议场景中,科学家们是清一色的深色的套装,与场景色彩形成统一的色调,而在白色明亮的空间里,深色套装又与环境形成对比,突出人物在环境中的位置;整体来看宇航员的衣服是红黄蓝色彩三原色,在凸显角色的同时,也通过基础色彩的构建隐喻影片人类文明起源的命题。

如我们所知,现实世界的人类服装不仅颜色丰富,而且花色款式复杂多样。纯色,正是电影创作者站在“反现实”的角度去构建未来世界作出的服装设计选择。我们看到,除《2001太空漫游》外,纯色的风格化服装设计大量运用于科幻电影中。如由汤姆·提克威和沃卓斯基姐弟共同执导的科幻电影《云图》也是如此。在2144年的首尔章节,复制人们穿着相同的纯色紧身连衣裤,上班时是饱和度极高的宝蓝色为主,下班时则是白色。而当觉醒的星美被张海柱带走后,给她穿上有花色的和服浴衣,这种对比也代表着“复制人”变为“人”。而星美被行刑时行刑者的纯红色斗篷,从色彩上以一种“复制人”的白色形成对比,也暗含了一种的对立关系。同样的例子还有《银翼杀手》里的瑞秋的标志性的纯黑色套装、《黑客帝国》中的角色纯色服装等。

二、身份的“抹杀”与强调

在《2001太空漫游》中,主要人类角色可以大致科学家、宇航员,以及空间站工作人员三类,在此基础上,我们发现,库布里克对于角色服装的服装设计始终紧扣“职业身份”,如电影中以弗洛伊德为代表的科学家们,或是西装革履,或是身穿宇航服,而以大卫和富兰克为代表的宇航员或在舱内穿着简洁的工作服,要么穿着宇航服游走在太空舱内外,这种从服装的同一性建立人物同一性的方式,无形中抹

杀了人物除“科学职业”外的其他社会身份,突出影片科技核心的同时,也暗示了科技发展的未来,人类与科技的矛盾关系。

当科幻电影进入“超级英雄”时代,“超级英雄”也就成为了科幻电影中新的职业。而角色的“职业装”明显与其他科幻电影不同。如果说其他科幻电影对于角色职业装的设计,以“未来感”“统一感”为主要思路,那么“超级英雄”电影就是强调“科技感”和“个性化”。我们可以看到,从超人的“内裤外穿”紧身套装,到钢铁侠的科技战甲,从黑寡妇的一身皮衣,都是在服装上强调超级英雄角色的身体力量的典范。值得一提的是,超级英雄的角色设定不乏“动物变形”,与之相对的,角色的服装设计也形成“仿生科技”的风格。比如蜘蛛侠的全包裹紧身衣,采用红蓝配色,服装上的线条是模拟“蛛网”的设置,胸前的蜘蛛图样仿置于蛛网中央,在强调蜘蛛侠的超级英雄特殊性的同时,也通过网格重塑了角色的肌肉线条,凸显了蜘蛛侠的力量感;黑豹也是如此,尤其是角色的“面罩”,甚至设计了“双耳”模拟豹的外形,加之基础的编织感面料和几何线条分割和辅助,让这只“黑豹”充满神秘感和攻击性。

而在电影《黑豹》系列中的角色服装设计之所以能拿下奥斯卡最佳服装设计奖,绝不仅靠着主角黑豹的个性服装设计,影片中以非洲传统服饰文化为设计蓝本,以现代方式演绎,形成的多样服饰体系才是其致胜的关键。在《黑豹》和《黑豹2》中,我们可以看到不同部落对非洲不同民族服饰风格的化用;比如片中的河流部落服饰,来源于非洲埃塞俄比亚的苏里族服饰;山矿部落的服饰则最大限度的还原了非洲西南部的纳米比亚辛巴族的服饰风格;片中的边疆部落服装对应的是非洲东部的莱索托服饰。正如设计师卡特所说,她一方面用服饰去探索自然的形态,一面又用高新技术还原科技感,片中服饰大量采用3D打印技术就是明证。

在科幻电影中,通过角色服装的风格化设计,我们不仅能瞥见科学技术发展,也能看见传统文明的复兴;不仅能进一步走进角色,也能享受完整视觉;不仅能看到对科技的个性化表现,更可以进一步透视科技文明之下,人的异化和人类文明衰落的可能性。

(作者系湖州职业技术学院讲师)

民族音乐文化融入高校音乐教学的策略探究

■文/石蔚

作为中华优秀传统文化艺术的重要组成部分,民族音乐文化内涵丰富、形式多样,在当代仍蕴含着弘扬民族精神、展现民族特色、促进中华文化繁荣发展的重要价值。在新时代背景下创新传承民族音乐文化,能在彰显中华民族文化多样性的同时,提升中华文明的传播力、影响力。高校作为文化传承、精神弘扬的重要阵地,其音乐教学应重视民族音乐文化的融入,响应教育部提出的“进一步强化民族音乐教育内容,让广大学生在在学习民族音乐的过程中了解中华文化变迁……汲取中华文化艺术精髓”要求。为此,高校音乐教学应以多元化的民族音乐文化涵养学生,结合音乐教学资源的丰富、教学方式的创新,突破音乐专业限制,面向全体学生开展教学,有效发挥民族音乐文化的美育和德育功能,展现其艺术价值和育人功能,实现民族音乐文化的高质量传承。

民族音乐文化融入高校音乐教学的价值

在长期的发展实践中,中国民族音乐文化积累了多元内涵、民族精神及多种形式,具有较强的地域性、民族性,在当代仍具有浓厚的文化底蕴和独特的精神价值,展现出较强的生命活力。基于此,将民族音乐文化融入高校音乐教学,能在丰富教学内容资源的同时,带动教学模式的创新,在文化传承中厚植音乐教学精神根基,在教学中提升学生的民族音乐技能,深化文化价值引领,助力学生形成对民族音乐文化的深刻认同,培育大学生文化自信,助力高校培育出综合素质较强的时代新人。从民族音乐文化角度看,其融入高校音乐教学,是拓展传播范围、创新传承实践、展现多元价值的重要途径。作为文化传播的主要场所,高校承担着立德树人根本任务,音乐教学也在其中占据重要地位。在此视角下,民族音乐文化的融入,能深化音乐文化资源的挖掘,并从高校场域逐步拓展音乐文化的传播范围,借助音乐教学的实践,在师生充分参与中实现音乐文化的创新传承,以教学活动展现民族音乐文化的多元价值,深化文化培育和精神引领,促进民族音乐文化的高质量发展。从高校音乐教学角度看,民族音乐文化的融入能在丰富教学资源的同时创新教学模式,并在二者的有机融合中强化时代新人培育质量。从教学层面看,民族歌舞作品、民族音乐电影、舞台剧等都可成为音乐教学的素材,其能在开阔学生文化视野

的同时激发学生的想象力,引导学生在多元教学实践中深刻感悟民族音乐文化的精髓,在民族音乐文化潜移默化的影响下培育文化自信,实现音乐教学更全面的育人目标。

民族音乐文化融入高校音乐教学的策略

促进民族音乐文化融入,高校应立足地方实际,结合民族音乐文化的传承需求,以新时代新形势为导向,深挖资源、创新形式,关注不同教学主体之间的密切合作,营造浓厚的民族音乐文化氛围,以全方位实现音乐教学目标、高质量传承民族音乐文化。

1.提升音乐教师文化认知水平,在教学中凝聚音乐文化精髓

教师是高校音乐教学的主要引领者和实施者,其音乐文化认知水平对教学效果具有重要影响,也决定着民族音乐文化的融入进程。基于此,高校应结合必要的培训锻炼及合作交流,全面培育教师的民族音乐文化认知,提升教师文化育人水平,带动教师音乐教学理念创新,使其在教学中凝聚文化精髓,在实践中传承音乐文化。对高校而言,其应在宏观规划层面重视民族音乐文化的融入,强调音乐教学的通识性,在音乐专业课程教学之外设置面向全体大学生的音乐课程,以必修课和选修课相结合的模式支撑民族音乐文化的融入,拓展音乐教学范围。同时,高校应为音乐教师提供必要的文化培训,结合内容多元、形式多样的民族音乐文化,全面深化教师的文化认知。高校还可与其他高校及相关音乐文化机构密切合作,定期开展学术交流、教学研讨,在经验交流和总结分享中全面提升教师的音乐文化素养,为民族音乐文化的融入提供坚实引领。对教师而言,其应意识到民族音乐文化融入的多元价值,从文化传承、教学创新等角度发现民族音乐文化的深远影响,并养成重视文化传承、创新教学活动的自觉意识,在日常教学管理工作之余积极参加相关培训,主动开展音乐文化研究,在不断学习和实践锻炼中深化民族音乐文化认知,以此引领民族音乐文化的高质量融入。

2.深入挖掘特色民族音乐资源,在传承中丰富音乐教学内容

民族音乐文化具有较强的地域性和民族性,将其融入音乐教学,需重视不同音乐文化资源的挖掘,在高校与地方音乐文化机构的深度合作中丰富教

学内容,以音乐教学实现民族音乐文化的有效传承。一方面,高校应立足本校音乐教学实际,结合地方音乐文化特色,加强与相关机构的合作,带动教师更深入地开展音乐文化资源挖掘,拓展音乐教学内容。为此,高校应着眼于地方特色,以民族音乐文化学术研究的形式挖掘资源。高校可通过民族歌舞剧团实地考察、与民族音乐文化传承人交流、共同参与民族音乐作品创作等形式,深入挖掘地方特色民族音乐文化资源,并将此类音乐资源纳入音乐教学,从文化传承、文化自信培育等角度开展学术研究和教学实践,以为音乐教学提供坚实的内容支撑。另一方面,高校及教师应立足多元化的民族音乐文化资源,灵活调整教学内容,在音乐教材的本土化编写、音乐课程的特色化创新中呈现多元化的教学内容,丰富音乐教学的内容展现形式。为此,教师应在教学中优化调整教材的资源来源和内容编写,在音乐理论知识教材中增加民族音乐作品、展现民族乐器,在丰富音乐教学内容的同时创新民族音乐文化的传承形式,在教学活动的实践中培育学生民族文化认同。

3.运用信息技术创新教学方式,提升民族音乐文化的感染力

民族音乐文化具有多样化的展现形式,将其融入音乐教学,能在丰富教学内容的基础上创新教学形式,深化文化引领,展现其特有的感染力和影响力,营造浓厚的音乐文化氛围,便利其隐性育人作用的有效发挥。针对当代大学生的学情实际,高校及教师可设计兴趣导向教学法、中西碰撞教学法、情景体验教学法等模式,在重视学生主体地位的基础上,以特色民族音乐文化激发学生参与热情,带动亲身体验,以多种多样的教学方式展现民族音乐文化的感染力,促进音乐教学实效的提升。例如,教师可设计情景体验教学法开展音乐教学,针对音乐教学主题,选择恰当的民族音乐作品,使用虚拟真实、5G等信息技术直观展现民族音乐作品的创作历程,为大学生提供直接参与作品创作传播的途径,帮助学生直观感知作品蕴含的文化精神,深化文化认同,提高音乐教学效果。同时,教师可借助各类民族音乐电影作品丰富教学形式,在音乐课堂中展示《半个月亮爬上来》《笙声》《大河唱》等代表性音乐电影,提升音乐教学的吸引力,以此承载民族音乐文化与音乐教学的有效融合。

(作者系渭南师范学院莫斯科艺术学院讲师)

从文本到影像：《大洋之间的光》对道德与欲望困境的深刻探讨

■文/杨淑玲

全部改变。他们举办了浪漫的婚礼,婚后伊丽莎白随汤姆来到贾纳斯岛,两人相依为命,因为有了彼此的陪伴,孤岛生活幸福而美满。故事的转折出现在伊丽莎白意外流产,她性格大变,沉溺于悲伤之中无法自拔。而第二次流产更让伊丽莎白再也无法面对生活的重击,从此一蹶不振。这时,辽阔的大海漂来了一艘小船,里面有一位已经死去的男人和一个啼哭不止的婴儿。在伊丽莎白的不舍情绪和母性天性作用下,汤姆放下工作的职责,没有将这一切记录到海上日志中,而是埋葬了男人的尸体,把孩子据为己有,并取名露西。

一、汤姆:在道德的漩涡里坚守

电影的主人公汤姆·舍伯恩是一个将道德视为人生准则的人。他从第一次世界大战中幸存下来,经历并参与过一场世界大战的人,通常会走向两个极端,一是性格变得暴虐易躁、冷酷无情;二是厌战情绪和道德观念占主导,不愿再面对任何伤害,反思战争的不道德,由此沉默寡言,甚至远离人群。汤姆就是后者的典型代表。退伍后他寡言少语,选择了看守灯塔这样一份默默无闻的工作,想远离那些战争带来的伤痛记忆,远离喧嚣的人群和事物,过一种纯粹简单的生活。他来到贾纳斯岛,他的工作便是如实记录海上发生的一切,为过往船只亮起指引方向的明灯。重复的生活没有让他丧失希望,他甚至享受这种孤独,沉淀下来与自己对话,找到了生命的真谛。在他以为生活会这样一成不变地继续下去时,伊丽莎白的出现将他的人生

省自己,以获得救赎。

二、伊丽莎白:在欲望的余烬中重生

影响电影故事发展的另一个重要人物则是女主角伊丽莎白。她的出现,改变了汤姆的一生,她的行为也改变了自己的一生。他们结婚后,生活幸福。若不是经历两次流产的致命打击,伊丽莎白这样纯真善良的女孩一定能安然度过她的一生。接连两次流产就使她濒临崩溃边缘,她不再相信自己能再度生育,甚至丧失了生活的全部信心,而此时海上漂来的一个孩子让伊莎贝尔重获新生,与其说是伊莎贝尔拯救了这位失孤的幼妻,不如说是这个孩子拯救了处于绝望境地的伊丽莎白。她像为孩子取名露西,并祈求丈夫留下孩子,隐瞒这场事故。

耶鲁大学的精神病学家、精神分析师Barbara Almond在2011年出版了一部颇具争议的著作《里面的怪物:母性隐藏的一面》,提出“母性既包含正面情感,也包含负面情感”的事实,认为母性是一个不能够被谈论的罪恶,是房间里隐藏的怪兽。“成为一名母亲”对于一位女性来说无疑是合理的,无论介于女性自身的

生理、心理需求,还社会界的普遍认知和期待,“生育”都应当是育龄阶段女性的人生追求之一。但伊丽莎白却以此为执念,将自身的母性特质和“成为一名母亲”的欲望无限扩大、曲解,甚至演变为一种病态、变态的思想和观念,初次流产时她拒绝汤姆为他请医生看病,她认为一个女人保不住自己的孩子是一件可耻的事,二次流产后她更是将露西据为己有,在他人对她一个人在岛上也能顺利生下孩子的赞叹中获取认同感。但影片并未给观众如此绝望的结局,伊丽莎白最后被汤姆的一封信所打动,她终于醒悟,占有原本不属于自己的东西就是不道德的行为,她应该珍惜能抓住的东西,而放下逐渐远离的事物。在情感、道德和欲望的困境中,她最终选择承认了自己的犯下的过错,走出对于孩子的疯狂渴望,和汤姆面对一切法律上、心灵上的责罚与制裁。这样的转折是作者和导演的关于人性、欲望和道德的一次和解。

三、汉娜:在原谅的曙光中拥有

汉娜虽然在影片后半段才出现,但丝毫不影响她成为整个故事出现转折的

关键性人物。汉娜是露西的生母,但丈夫和仅两个月大的孩子却在一场事故中漂流海上,丈夫不幸在途中去世,孩子被汤姆夫妇救起并收养。汉娜对拿回孩子抚养权的志在必得,可她没有预想到的是,此时的孩子已经是被汤姆夫妇养大的露西,而不是曾在地狱中安睡的格蕾丝(孩子的本名),孩子只认伊丽莎白为母亲,而拒绝亲生母亲汉娜的拥抱。在露西的童年成长中,陪伴并给予她关爱的也是伊丽莎白而不是汉娜,所以当小小的她逃离汉娜而去海边寻找灯塔和“父母”时,她渴望的依旧是曾经给过她乳汁的伊丽莎白,而不是面前这位告诉她自己才是她亲生母亲的“陌生人”。对于露西的出走,汉娜这才顿时醒悟。

一方面是对终于失而复得的孩子的渴望,因为对她明白,放下心中的怨恨和执念,敞开心扉,才能重新开始生活,重新给女儿一个快乐健全的家庭,她和女儿的关系才能走向和解。宽容乃是人生的灯塔,小露西虽然已经寻不回曾经照亮

她生命之初的温暖灯塔,但一定有一座更加坚固与温馨的家港湾在等着她,陪她走过漫漫人生长路。

正如小说中多次出现的景物描写——苍茫的大海,蜿蜒的海岸,孤独的灯塔,绝美的晚霞、赏心悦目的岛上风光,影片也高度契合小说的描绘,营造了一种令人神往的氛围,片中景物无一不象征着人物情感的发展和故事情节的走向,画面的设置会经常与人物内心独白形成照应。此外,整部电影有着迷人的色调,前半段的画面一直呈现出较低的饱和度,常常像蒙上了一层雾霾,最终一切归位之后,阴散散去,汤姆和伊丽莎白安度余年的小岛风光旖旎,阳光充足,象征着人物内心的清明与豁达。

道德和法律是这个世界不至于坍塌、人类不至于迷失的最后底线。正如在影片中不断出现的灯塔意象,它矗立在大洋之间,孤立海中,孑然一身,虽身影孤寂,但其灯光又是明亮的,射向广阔的海面,指引着方向,代表着希望,从容而坚定地守护着人类的精神操守和道德底线,守护着人世间不应丢弃的那些美好。在海上迷途中的人们,正是因为有了灯塔的指引,才不会迷失,最终找到美好大陆与幸福生活。每个人心中都应该有一座屹立不倒的灯塔,它是希望所在,更是生命之所在。

(作者系吉林师范大学外国语学院副教授)

《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/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