

电影文学

MOVIE LITERATURE

2013年
NO. 17
总第 590 期

全国中文核心期刊
www.dianyingwenxue.com

东方文化与西方电影的悖论

未来电影中的美学空间

新时代影视文学的审美转变

美国迪斯尼动画影像中的后殖民意识

——解析《风中奇缘》中的西方话语霸权

文化社会学视野下的“微电影”解读

论电影视觉欲望的提升与文学返魅的再现

刊名	电影文学
刊期	半月刊
刊名题字	郭沫若
网址	www.dianyingwenxue.com
主管主办	长影集团
出版	电影文学杂志社
编辑	电影文学杂志社
地址	长春市红旗街1118号
邮编	130021
印刷厂址	长春市东大街26号
主编	张霁虹
编辑部主任	王威
责任编辑	朱圆
编辑	双双 王婷婷 季娜 付畅
	王晶莹 王艳丽
美术总监	谢航
封面设计	任兴华
美术编辑	徐松柏 韩蕾
学术编辑室	E-mail dywxjk@126.com 电话 0431-81150731
剧本编辑室	E-mail dywxjb@163.com 电话 0431-85939207
读者服务部	司尚品
专家团队(按姓氏笔画为序)	
王迪 尹鸿 王霞 江平 刘一兵	
李道新 孙沙 田军 陆弘石 张宏森	
张笑天 张未民 张福贵 杨廷玉 金月成	
金洪申 贺恒祥 贾磊磊 曾庆瑞 雷献禾	
翟俊杰 饶曙光 朱晶	

100 《少年派的奇幻漂流》:作为隐喻的艺术	袁恩培 安泓宇
102 电影《少年派的奇幻漂流》的本喻关系解读	郑薇巍
104 《剪刀手爱德华》中的人文反思	关琳
106 简析电影《大学新生》所体现的价值观	关博
108 浅析影片《美丽心灵》中的爱与孤独	黄丹丹 陈慧
110 从电影 <i>Freaky Friday</i> 看美国文化	林川
112 简析《白雪公主之魔镜魔镜》	万丽丽
114 美国电影《老无所依》:语境、叙事与主题	林若铭
116 美国影片《肖申克的救赎》的主题内涵	马荣超
118 从英文原声电影《人鬼情未了》观人的本性	王志明
120 浅析《德伯家的苔丝》中主人公的悲剧之源	吴娜

艺术学苑

122 电影《想飞的钢琴少年》中钢琴音乐的魅力展现	栗琳
124 解读电影《辛德勒的名单》的主题音乐	王韻晶
126 论电影《曾经》中音乐所营造的浪漫唯美氛围	范凌云 周婧
128 赵季平戏曲题材电影音乐创作研究 ——以《霸王别姬》为例	楚守涛
130 纪录片中音乐与剧情的融合 ——《长白山》背景音乐的描写	尹丽华
132 简论美术对当代电影发展的影响	宋力
134 美术与电影的辩证关系研究	焦晓军
136 探究电影与美术的艺术关联	任素梅
138 美术设计元素对电影创作的影响	赵乾雁
140 电影美术设计中“色彩”的运用	邢真真
142 美术色彩电影设计艺术应用	崔龙范
144 论电影画面的构图设计艺术	焦拥军
146 论系列电影《歌舞青春》的舞蹈艺术	毛遂
148 论《阿育王》中舞蹈对电影主题的表现作用	荆玉环

影视翻译

150 生态翻译学视角下电影翻译中的意象转换	赵鹏
152 从跨文化角度看英文电影中文化意象的翻译	高强 张伟
154 归化和异化视域中的英文电影片名翻译	王伟
156 文化预设视域下中英电影片名的互译探究	张超

电影剧本

158 今生无悔(上、中、下集)	曾海疆
------------------	-----

- 封二 艺术百家:张哲元
- 封三 艺术百家:全玲 杨帆
- 封底 艺术百家:江汉英

本刊声明

1. 作者对所投稿件文责自负,本刊不负连带责任。2. 本刊因人力有限,来稿一律不退,敬请作者自留底稿。三个月未收到用稿通知,可自行处理。3. 作者投稿,一经本刊采用,即表明作者将该作品的专有出版权和网络传播权授予本刊使用。以上授权报酬本刊将在作品发表时一次性支付。如有不同意见,请在投稿时向本刊声明。4. 作品题名与内容无关。5. 稿件勿寄私人,以免遗漏。

电影文学杂志社

“中国基础教育知识仓库”来源期刊
“中国基础教育期刊评价数据库”来源期刊
“万方数据——数字化期刊群”全文入网期刊
“中国核心期刊(遴选)数据库”收录期刊

论系列电影《歌舞青春》的舞蹈艺术

■毛 遂 (长江师范学院音乐学院, 重庆 408100)

[摘要] 系列电影《歌舞青春》的故事内容并不是相互联结的, 每一部电影都具有独立的主题和情节, 但无疑每一部影片都满足了观众的视听审美要求。迪斯尼打造了青春洋溢而又时尚的歌舞电影, 把高中生的对于情感的表达和理想的追求都潜移默化地融入歌舞中, 在强而有力的节奏和动感的舞蹈下, 电影生动地传达出一种健康向上的气息, 在视听上给观众带来了极大的震撼和审美享受。本文通过对系列电影《歌舞青春》的三个不同故事内容进行简单概括, 进一步挖掘其中的舞蹈艺术与审美价值。

[关键词] 《歌舞青春》; 舞蹈艺术; 歌舞场景

电影与舞蹈是两种不同的艺术形式, 从艺术的发展进程来看, 舞蹈早在原始社会就已经出现, 而电影是一门综合性很强的视听艺术, 在 20 世纪初才得以发展, 而当舞蹈和电影相互交织后, 就生成了一种全新的艺术类型, 即舞蹈电影。当前, 电影艺术无论是在创作还是在主题内涵的表现上都趋于丰富多彩化, 随着电影的广泛传播, 观众往往能通过电影深刻地感受到舞蹈艺术的魅力, 同时舞蹈元素在电影中的融入能有效地刻画人物情感和深化主题, 因此, 舞蹈和电影是共同作用、相互推进的关系。舞蹈电影在发展过程中, 注重对其他艺术形式的吸收和累积, 歌舞电影已经成为当前银幕中的宠儿, 歌曲和舞蹈作为电影元素, 成功地揭露出影片主题, 辅助人物形象的塑造, 通过富有震撼和审美的歌舞一同营造出生动的电影画面。例如迪斯尼系列电影《歌舞青春》就被评为经典的歌舞电影, 影片以高中生为视角, 围绕情感、理想与信任等展开故事的叙事, 第一部电影《歌舞青春》于 2006 年上映, 影片中的盛大歌舞场景与视听画面展现出高中生朝气蓬勃的青春活力, 并在国际上斩获了多项大奖, 受到了广大观众的好评和青睐。之后迪斯尼公司相继推出了《歌舞青春》的续集, 浪漫而又健康向上的舞蹈艺术和青春活力成为最引人注目的焦点。

一、系列电影《歌舞青春》

《歌舞青春》是由迪斯尼公司拍摄的系列电影, 并勇于打破传统的创作模式和叙事视角, 把焦点集中在高中生的学习生活中, 高中生本身就拥有朝气蓬勃的活力和无限的激情, 第一部《歌舞青春》于 2006 年上映, 故事讲述了男主人公特洛伊是一个帅气十足的篮球队长, 而女主人公凯碧艾拉则是一个成绩优异且十分乖巧的女生, 两人拥有完全不同的生活背景和成长经历, 但却在一次歌唱比赛中相遇, 两人被同伴推上了舞台, 一曲完毕之后才真正发现原来他们都热爱音乐, 并相互产生了好感。而影片由男女主

虽然在这个过程中都遭遇了种种挫折, 但距离梦想却近了一步, 他们在舞台上散发出青春的活力。2007 年拍摄的第二部电影《歌舞青春》则讲述了高一学生的学习生活即将结束, 男主人公特洛伊对音乐怀有浓厚的兴趣, 被当地一家口碑不错的俱乐部邀请, 特洛伊感到惊奇的同时又显露出欣喜之情, 但在其背后却隐含了一个心机, 夏培出于对特洛伊的好感, 为了能有更多的机会和他相处在一起, 离间特洛伊和女友艾拉之间的感情。但令人意想不到的结果是, 两人最终都被俱乐部看中了, 于是一段关于高中生的三角恋情就伴随着歌声和表演逐步发展, 影片还着重突出了高中生的亲情、爱情以及梦想等, 他们分别组建了组合排练节目, 为了参与俱乐部举办的音乐比赛, 在经过一系列的失败和相互猜疑后, 他们终于摒弃了个人的私利和矛盾, 在所有人的共同参与下终于完成了演出的任务, 这个暑假也成为他们心中最难忘的记忆, 他们在这里收获了真诚、感动和音乐梦想。迪斯尼在 2008 年又推出了第三部电影《歌舞青春》, 此时的特洛伊和凯碧艾拉即将要面对毕业后的分离, 考验男女主人公在理想与爱情面前的抉择和态度。故事讲述了高中生涯即将结束的时候, 特洛伊和凯碧艾拉陷入了难以取舍的矛盾之中, 但两人都十分珍惜最后在一起的日子, 并充分地做好准备去迎接即将到来的篮球比赛、毕业舞会等。但凯碧艾拉却接到了大学的录取通知书, 她与特洛伊所在的学校相距很远, 她甚至想过放弃这个机会也不能忍受分离, 但特洛伊诚挚地劝说她, 最后特洛伊赶到斯坦福大学和凯碧艾拉一起歌舞, 埋藏在他们心中诸多的情感都在这支歌舞之中淋漓尽致地表达出来了。

二、《歌舞青春》的舞蹈艺术

(一) 音乐和舞蹈的完美融合

系列电影《歌舞青春》中最吸引人眼球的无疑是歌曲和舞蹈的融合, 这两种艺术元素的结合往往给人带来充满生机和活力的视听感受, 在很大程度上提升了电影的张力

思而来的。参与到歌舞电影中的演员不仅要具备一定的演绎技巧,还要完成大部分电影音乐和舞蹈的编排,完全借助歌舞的音律和动作来叙述故事。《歌舞青春》是原创电影,除却包含了诸多经典歌曲外,还充分地舞蹈结合在一起,可以说,音乐和舞蹈是两个密不可分的艺术元素,这种紧密连接的关系在影片中得到鲜明的凸显。第一部《歌舞青春》通过充满动感而又激情万丈的舞蹈的动作构建了一个场面壮观的集体舞,精妙多变的舞蹈动作的设计,再加上演员的深厚的舞蹈功底,把音乐和舞蹈元素演绎得美不胜收。除此之外,影片中的每一支舞蹈都是结合电影“青春”主题而专门设计的,而电影音乐则为了彰显出舞蹈的魅力,并配合舞蹈的动作和时尚元素,营造了浓厚的青春气息和浪漫的歌舞艺术。再加上电影主人公全部都是高中生,他们的情感变化巧妙地转化到音乐和舞蹈中,同时他们把充满都市化的现代舞、动感十足的爵士舞、火爆的拉丁舞等艺术魅力完全地呈现出来了,使无数的观众不禁回想起自己在高中生活。

(二) 华丽的歌舞场景

从系列电影《歌舞青春》的歌舞场景设计中,我们看到许多的歌舞表演都是演员在没有准备的前提下临时发挥的,无论是从他们的动作还是情感表达中,都看不到任何刻意安排的痕迹,就好像他们天生就是舞蹈的天使,而舞蹈也已经成为他们生命的一部分,与他们的高中生活息息相关,所以影片中很多的舞蹈场景中明显带有生活性的意味,让观众感到更真实和亲切。或许有人会认为歌舞电影很容易使人的重心集中在歌舞上,而弱化了电影故事的内涵,这一点疑虑在《歌舞青春》中完全不存在。系列电影《歌舞青春》在生动地展现歌舞魅力的同时也在一定程度上提升了影片的艺术价值,营造了优美的听觉和震撼的视觉画面,同时也深刻地围绕高中生对情感和理想的看法,宣扬了一种积极向上的青春主题。同时,影片还灵活运用到了蒙太奇艺术表现手法把歌舞场景流畅呈现出来,并融入电影主题的表达中,与高中生的暑假生活和情感经历融为一体,并不会显得突兀。爱情是电影创作中的主旋律,也是歌舞表达的灵魂,爱情的呈现并不受年龄的界限,在校园中产生的爱情更加纯洁而又浪漫,如同影片中的男女主人公的爱情,他们把自己内心中的情感植入到歌舞中,通过热烈的舞蹈节奏来传递出浓郁的情感,其中不免为爱情主题披上了华丽的色彩和浪漫的气息。在系列电影《歌舞青春》中运用了大量的全景镜头来刻画华美的歌舞艺术,青春、张扬、健康正是影片传递出来的歌舞内涵,华丽而又壮观的歌舞场景设计不断冲击着观众的眼球,无论从感官上的审美体验,还是镜头画面的生动演绎,都凸显出电影的深刻的主题。总之,影片中包含了华美的歌舞场面、青春活泼的舞蹈动作以及形象化的人物,这些电影元素都共同促使《歌舞青春》成为一部深入人心的歌舞电影。对歌舞的表达凸显出创作者对待生活的态度,充满欢快的歌舞动作凸显出生命的力量和对待生活的热情。

(三) 多元化的舞蹈元素

事实上,系列电影《歌舞青春》之所以成为经典的歌

舞电影,除却歌舞本身的艺术魅力外,还采用了多元化的舞蹈元素来深化关于梦想的执著追求,这体现一种强烈的生命力度,随着音乐中跳动的旋律和变幻的舞蹈动作,很容易让人联想到生命的脉搏,让人们更加深刻地感受到生命的力度和价值。电影《歌舞青春》中融入了众多的舞蹈元素,例如拉丁舞、爵士舞等,正是这些充满生命气息的舞蹈元素深深地吸引了观众的注意力,让人们真正地感受到歌舞艺术的魅力,透过这些歌舞元素,我们在这些肢体语言中能深刻地感受到情感的迸裂与交汇,使全片都在传达一种愉悦和向上的氛围,很容易与观众产生共鸣,激发观众潜意识中的兴奋点。多元化的舞蹈元素的充分融合能有效地表现出高中生的内心情感与丰富多彩的高中生活,丰富多彩的舞蹈元素如同影片主人公的高中生活和情感经历一样,让人深深地沉浸其中,歌舞伴随着他们的成长,见证了他们的心路历程,引领他们以积极向上的态度去面对生活,去感受生命的真谛与发扬歌舞的艺术价值。

三、结 语

当前,歌舞电影颇受大众的好评,它不仅仅要展现出电影的艺术魅力,还要凸显出歌曲的声情并茂和舞蹈的浪漫唯美。很多的歌舞电影往往都着重彰显出影片的视听艺术,而忽视了电影主题内涵,但随着电影创作技术的不断革新和发展,国内外许多导演力求在歌舞电影的创作上实现突破和创新,借助歌舞艺术来传达主人公的思想情感,并在一定程度上渲染氛围,增强影片的艺术性。迪斯尼系列电影《歌舞青春》就充分地彰显出歌舞的艺术魅力,创作者灵活地把歌曲和舞蹈两种艺术形式植入到电影故事中,并把电影主题和人物的形象塑造都通过歌舞的形式进行阐述,这就为观众营造了浓郁的歌舞氛围,很容易吸引观众的注意力和引发情感上的共鸣。之所以电影《歌舞青春》取得了巨大的成功,很大程度上是因为迪斯尼公司深刻认识到音乐和舞蹈在电影创作中的关键作用,创作者对影片主题和情感基调进行综合把握,使音乐的编制和舞蹈场景的设计完全服务于电影的创作,为观众营造震撼而又新颖的视听效果。系列电影《歌舞青春》中包含了浓郁的歌舞艺术,不仅实现了歌曲和舞蹈的完美融合,还呈现了华丽的歌舞场景以及运用了多元化的舞蹈元素,让观众感受到了青春的朝气和活力。

【参考文献】

- [1] 蒋艺. 自古成功在尝试——美国电影 *High School Musical* 《歌舞青春》观后感[J]. 作家, 2007(12).
- [2] 国辉. 《歌舞青春》系列电影的歌舞和青春[J]. 电影文学, 2012(11).
- [3] 王雨连. 《歌舞青春》: 在歌与舞中追逐梦想[J]. 电影文学, 2012(08).

【作者简介】毛遂(1985—),女,重庆人,长江师范学院音乐学院助教。主要研究方向:舞蹈教育。

电影文学

MOVIE LITERATURE

长影集团荣誉出品
总第 590 期 2013 年 9 月 5 日出版

国内发行:吉林省报刊发行局

订购处:全国各地邮局(所)

邮发代号:12-8

国际标准刊号:ISSN 0495-5692

国内统一刊号:CN22-1090/I

国外发行:中国国际图书贸易总公司

国外代号:M6047

印刷:吉林省文林印务有限公司

定价:10.00 元

广告经营许可证号:22014004030186

