

从文化融合视角解析电影选段《蓝色狂想曲》

陈怡文

湖南师范大学

DOI:10.32629/er.v3i5.2766

[摘要] 本文选取《幻想曲2000》中的蓝色狂想曲作为研究对象,从音乐创作和电影内容两方面进行分析,探究其中包含的文化融合概念。一方面展现了大萧条时期不同人物的生活,反映了美国梦作为意识形态对人的影响。另一方面蓝色狂想曲代表了美国民族音乐领域的一次文化融合。文化融合是人类社会发展中的必经过程,历史上有众多的案例可以佐证。这能给未来社会发展提供有力的支持,也能给当下教育教学提供新思路。

[关键词] 蓝色狂想曲; 幻想曲2000; 文化融合

1 电影背景

《幻想曲2000》是一部音乐类非剧情电影。它由迪斯尼公司制作并发行。音乐部分主要由芝加哥交响乐团演奏,动画部分迪士尼动画师们根据音乐创作完成。电影由八首交响乐作品组成。这部电影无疑是迪斯尼公司最经典的电影之一。迪斯尼对艺术有很高的品味,他最早提出拍摄一部交响乐电影,因而造就了1940年发行的第一版本幻想曲。它颠覆了以往电影与音乐的关系,它运用动画来配合音乐。动画师从音乐中获得创作灵感,有的是童话故事,有的是现代生活。想象力被最大化。他们创造出了这部非剧情音乐会电影,后来改名为幻想曲。幻想曲以音乐为中心,其他元素辅助音乐的进行。包含了三种类型,第一种是讲述故事的音乐,第二种是没有具体情节的音乐,即在观众脑海中形成一系列画面且没有人物关系,第三种音乐属于纯音乐,即观众自己产生联想。想象力是无穷的,迪士尼的动画师给想象增添了翅膀,让想象呈现在观众眼前。

2 音乐背景

格什温是美国著名的现代派作曲家,也是美国民族乐派的代表人物,他拥有很高的艺术地位。他写过大量的歌曲和音乐剧,也常为百老汇和好莱坞的明星作曲。1931年创作了音乐剧《我为你歌唱》,其主题辛辣讽刺,并凭此获得普利策奖。1925年,纽约爱乐乐团开始委托他作曲。由于未接受过专业音乐教育,格什温花费了大量精力去学习乐理,并得到大师指导。天赋加上后天的努力,使得格什温在音乐领域拥有了自己的一席之地。

1924年,格什温为保尔·怀特曼的爵士音乐会创作了《蓝色狂想曲》,首演获得巨大成功。格什温亲自演奏钢琴,观众对这场音乐会抱有很大期待。除此之外,拉赫玛尼诺夫、斯特拉文斯基等顶级作曲家的出席,也为音乐会提高了知名度。据说格什温是在去波士顿的途中创作的。他曾说:在火车上,可以听到火车的节奏和铁轨的撞击声,我在噪音深处听见音乐。就在那一刻,我忽然开始构思乐曲,甚至记录成谱。结束波士顿旅程后的一周,格什温写完了这部作品,他在古典音乐中加入爵士元素。并且他将乐曲中的华彩乐段留到首演时即兴创作。此外,格什温写完直到临近首演才确定曲名。因为作品采用了蓝调素材,故最终采用了《蓝色狂想曲》之名。作品的内在精神价值是黑人音乐文化的一种表达。在蓝调的影响下,格什温表达了对黑色音乐和文化艺术精神价值的追求和向往,这是最基本且深刻的表达。^[1]

3 文化融合

文化就是人们如何处理与周围事物的关系。在现实生活中,文化往往是多元的。历史上经历了多次大规模迁徙,人口流动带来了不同的文化习俗。经过长时间的聚居,不同文化碰撞与融合,逐渐形成新的民族文化。

什么是文化融合?广义指人类文化的各种具体形态全部融入一个统一的整体之下,形成统一性的世界文化新形态。狭义指通常是两个或更多的拥有基本稳定的文化传统且内容和形态上互相区别的民族,受社会环境、自然环境改变的制约和文化信息互相传递的影响,经过自然或非自然方式的持续接触,各自选择采纳对方的文化特质,对自身的文化进行修改和增删,互相调适、融合,最终导致文化内容和文化形态在某种程度上趋同。^[2]

魏晋南北朝时期是中国古代历史上更迭政权最频繁的时期,同时也是文化融合的重要时期。由于长期的战争,间接地促使了宗教和外来文化的传播,例如佛教以及波斯文化。孝文帝为了缓和社会矛盾进行了改革,而这次汉化改革是中国历史上一次重大的文化融合。在现代,欧洲联盟是欧洲地区规模较大的区域性经济合作的国际组织。欧盟成立于1993年,它由欧洲共同体发展而成,总部设在比利时首都布鲁塞尔。其创始成员国6个,现在已经有28个会员国。由欧盟提出:要促进和平,追求公民富裕生活,实现社会经济可持续发展,确保基本价值观,加强国际合作。2012年,欧盟获得了诺贝尔和平奖。根据欧洲共同体委员会介绍:欧洲文化的标志是多样性。这种多样性下孕育的是亲和力、民族相似性和共同的文化认同。欧洲文化多样性与统一性之间的张力推动古今融合。

文化融合不仅对当前多元化的社会有借鉴意义,同时对学校教育提出了多元化的办学理念,让学生拥有多元文化的视野,给未来的国际交流打下坚实基础。

4 电影方面

电影“幻想曲2000”根据音乐来创作动画,达到了音乐与动画深度融合的效果。音乐代替了台词,却更贴切地表现了电影内容,调动了观众的感官和情绪。迪士尼电影曾提到:语言的尽头,音乐的开端。音乐与动画结合是迪士尼电影的突出特点。故事发生在20世纪三十年代的纽约,电影运用了艾尔·赫菲尔德的漫画风格来制作,彩色流动的线条勾勒出繁华的城市来表现快节奏的城市生活。此时正处于经济大萧条时期,经济低迷,物价上涨,失业率居高不下。即使是在繁华都市,萧条的景象依然可见。

剧中有四个人物,一个是黑人青年,在建筑工地工作。当时的社会对非裔美国人的歧视依旧存在,种族隔离制度给他的生活带来很多困难。而后随着平权运动的发展,他有机会追逐梦想,并成为一名鼓手。只有平等才能给人自由选择生活的权利。正如《独立宣言》所说:所有人都是平等的,创造者赋予他们不可剥夺的权利,其中包括生命,自由和追求幸福。第二个是失业男子。失业是经济大萧条时期的常态。一部分街边的苹果摊小贩以前是成功的商人和银行家。这个人也不例外,但当他路过一工地时被误认

为是工人,于是意外地找到了工作。工地招人反映的是罗斯福新政时期“以工代赈”的救济方案,给失业者提供从事公共事业的机会,让他们能够自力更生。

剧中还有一个小女孩和一个中年男子,也是在追寻自己想要的生活。从四个不同的主人公的生活经历中,我们可以看到不同阶级不同身份的人都在为实现理想而奋斗。几百年间,各国的人先后来到了美洲大陆,每个人都有自己的理想。而美国梦是人民的共同愿望,它也是文化融合的具体表现。正因如此美国各州在教育理念上也将多元文化纳入考量。《美国史诗》中提道:美国梦远远超过物质范畴,美国梦让个人才能得到充分发展,实现自我价值。美国梦不是汽车,也不是高工资,而是一种社会秩序。在这种秩序下,所有人都能依据自身能力取得最大的成就,并得到社会认可。不同文化背景的人和谐共处是文化融合的理想境界。他们有共同的理想,认同民族文化,两者都促进了民族团结。

5 音乐方面

古典音乐也称严肃音乐,它历史悠久且不断发展壮大。进入20世纪,音乐呈现繁荣的景象。美国专业音乐自17世纪开始酝酿。在此之前,欧洲移民把他们的音乐带入尚在音乐启蒙阶段的美国,促使美国第一代的音乐家群体产生即新英格兰乐派。20世纪美国一些音乐家开始运用本土音乐素材进行创作,成为美国民族音乐走向成熟的必然结果。格什温正是其中之一。他扎根于美国的民族音乐语言,吸收黑人音乐的精髓,运用古典音乐的创作手法,创造出了真正的美国音乐。《蓝色狂想曲》正是他的代表作品之一。电影“幻想曲2000”里评价道:格什温给爵士乐重新换装,并且将它从街道搬到百老汇的舞台上。他给音乐注入了民族风格,是音乐文化融合的典范。

从曲式结构上看,它是以即兴爵士乐为特征的自由曲式,以对比性段落为特征的三部曲式。作为自由曲式,作曲家没有写华彩乐章,而是将它留给钢琴家在舞台上即兴演奏。即兴演奏是一个爵士乐手的必备技能,它能拉近表演者与观众的距离。而在配器上,作曲家加入爵士乐编制,例如乐曲开头的单簧管以及萨克斯。这使得《蓝色狂想曲》的蓝调风格更加正宗。其次,作为三部曲式,从速度变化上可分为三个部分:一是乐曲引子及主题,本段在结束前是一个小高潮;二是带着思乡之情的旋律;三是由活泼快速的钢琴独奏作引子,随后再现全曲开始的主体,最后由钢琴和乐队全力奏出雷鸣般的音响而结束。^[3]

从创作风格上看,作曲家在作品中运用了传统调式、切分节奏等,同时

还结合了蓝调音乐的和声。蓝调一直是作为任何一种爵士乐的重要组成部分,它也是美国黑人音乐文化的集大成者。因而“蓝色狂想曲”体现了格什温发展民族音乐的初衷。此外,它的成功肯定了运用民族音乐素材进行创作的作曲家,并且告诉了全世界何为真正的美国音乐。

格什温曾说“我没有计划,我的音乐也没有要服从的结构,狂想曲的创作就在这种没有计划的情况下开始了。作曲家并非摆脱了乐理,而是在音乐主题和核心思想进行创新。既符合古典音乐的审美,又能融入爵士风格,实现了蓝色狂想曲的严谨和自由的统一。音乐是不断融合与发展的。音乐家敢于打破壁垒,因为音乐无国界。《蓝色狂想曲》被认为是“爵士乐从酒吧里走出去”的第一个成功的尝试。这部作品是美国民族音乐的代表作,标志着外来音乐本土化。格什温为音乐领域的文化融合做出了重要贡献。

6 结语

导演通过四个不同人物生活,表现了人们在经济大萧条时期积极面对生活的态度,并且最终实现了个人理想。反映出美国梦作为意识形态对人的积极影响,这正是文化融合的具体表现。同时,《蓝色狂想曲》本身就是一部划时代的钢琴协奏曲。二十年代初,美国经济的快速增长,国民自豪感的极大提升,呼唤本国的优秀文化作品。而《蓝色狂想曲》正好顺应了这一。作品把欧洲主流的古典音乐,与在美国拥有广泛社会基础的爵士音乐进行完美结合,形成一种新的美国本土音乐风格,奠定了美国民族音乐的基础。而音乐文化的融合正是美国民族文化融合的必经之路。

文化融合是必然的。如今各个产业的发展将我们变成了人类命运共同体。在教育领域对文化的兼收并蓄是文化融合的现实启迪。互相学习才能理解对方的文化内涵。我们应从长远角度看待文化融合,与时俱进,共赢未来。

[参考文献]

- [1]洛秦.爵士百年兴衰录[M].安徽文艺出版社,2012.
- [2]姜秀敏.全球化时代的国际文化关系研究[M].北京:中央编译出版社,2011.
- [3]区昊.格什温与蓝色狂想曲[M].北京:人民音乐出版社,1980.

作者简介:

陈怡文(1999—),女,汉族,湖南长沙人,本科学历,双学位,湖南师范大学,研究方向:音乐教育。