

刍议中外电影视听语言与情感表达差异

朱其秋

(费县电影公司 山东 临沂 273400)

[摘要]由于文化艺术、历史背景、经济发展、社会发展管理体制等多方面的因素,中外电影存在显著差异。中国电影注重意境的创造和出人意料的意境美感;西方电影更注重个人想法和个人主动性。正是因为这样,即使是题材相同的电影,中西电影在视听语言和情感表达上也会表现出很大的差异。基于此,本文介绍了中外电影视听语言与情感表达差异进行对比,仅供参考。

[关键词]中外电影;视听语言;情感表达;差异

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.04.1854

引言

电影艺术最早出现在欧美国家。经过长期的发展趋势,好莱坞慢慢走在电影产业链的最前沿,成为全世界追逐的目标。从艺术风格来看,中西方电影在艺术风格上有很大的不同。文章从视听语言和情感表达两个层面对中西电影的代表作品进行对比分析。东西方不同的文化艺术传统和历史时间的积淀,确立了东西方不同的文艺审美。在西方国家,克拉考尔采纳了巴赞的基本理论前提,将电影定义为“物质现实的复原”。事实上,纪实派的电影基础理论一直是西方电影实践中不断发展的趋势。在我国,我们中国人借鉴了历史艺术题材“戏剧”作为参考。早期的老电影艺术家侯耀说:“影戏是戏剧的一种。”电影的截然不同的定义预示着两者在情感的表达上的差异。同时,两者的差异也反映了两者文化艺术差异的根本原因。

1、电影介绍

本文分析的影片选择了陈凯歌的《霸王别姬》和意大利导演吉赛贝·托纳多雷的《海上钢琴师》,下面简单说一下这两部影视剧。

《霸王别姬》改编自香港作家李碧华的同名小说集,陈凯歌执导,张国荣、巩俐、张丰毅领衔主演。1993年,影片在中国内地和香港上映,轰动全国。此后,《霸王别姬》先后在全球多个国家和地区公映,获得数千赞誉。1993年,《霸王别姬》获得法国戛纳电影节最大的荣誉奖——金棕榈奖。这是迄今为止我国唯一一部获此殊荣的电影;此外,本片还获得了美国金球奖最佳外语片奖、国际影评人联盟大奖等多种国际电影奖项。1994年,张国荣凭借该片获得第四届中国电影艺术表演特别贡献奖。2005年,《霸王别姬》被美国《时代周刊》评选为“全球史上百部最佳电影”。《霸王别姬》是中国人心目中的经典之作,作为陈凯歌导演的经典杰作,《霸王别姬》在中国电影史上留下了挥之不去的印记。被中国人尊为“中国电影的巅峰之作”。影片创造的关键故事情节是程蝶衣对于戏曲艺术的追逐近乎偏执,他源于虞姬,也消亡于虞姬,自己充满传奇色彩的一生伴随着自己钟爱的戏曲角色所终结。

《海上钢琴师》中的关键游戏人物“1900”同样痴迷于对艺术的完美追求。两部电影的落脚点有一定的共同点,结局也趋向于殊途同归,但两部电影的观影体验却大相径庭。这部电影讲述了一位传奇钢琴天才的一生。1900年,在弗吉尼亚的豪华游艇上,一个被遗弃的孩子被遗弃在商务舱,由船上的水手抚养,命名为1900(蒂姆·罗斯饰)。1900年他慢慢长大,展现了他现在正在学习和使用的非凡的钢琴天赋。船上的乐队演奏了钢琴曲,听过他演奏的人都深受感动。爵士乐的鼻祖爵士,听说了1900年的精湛工艺,特地登船与他切磋,最后自叹不如便离开了。

2、视听语言分析

在艺术元素的选择上,两部电影更侧重于歌曲艺术,但在表现形式上也有所不同。

《霸王别姬》聚焦中国传统戏曲艺术,紧紧围绕两位戏曲演员半个世纪的分离与欢乐,深入剖析大时代背景下的人性、文化艺术和历史问题。其叙事结构兼顾了诗史的布局,其内心深处蕴藏着浓厚的文艺气息。剧情很独特,剧情不模糊,肌肉僵硬。这部电影蕴含着丰富的中国文化和艺术,作为对比,

它突出了黑暗动荡时代背景下人性的影响,以执念与反叛为主题,华丽梦幻的老剧,人物起降的悲喜人生轨迹,半个世纪的颠簸与颠簸,交相辉映,成为一部主线清晰的两小时电影。线,收尾工整整齐,无枝无节,却有回味。戏曲艺术本身对于中国人来说具有鲜明的中国民族情怀,戏曲艺术的委婉表达也进一步衬托了《霸王别姬》整体的诗意艺术美感。

《海上钢琴师》以西方国家古典钢琴造型艺术为主。钢琴的温柔与优雅,对弦的热爱,或细腻或热情,触动着你的每一寸心。我从来不依赖自己的优雅和造型艺术,但只要听着1900那诱人的旋律,自由地弹奏,我就不容易掩饰:我爱上了这种氛围,虽然不那么疯狂,那么明显,却和那清香的清香一样难以释怀。某天不经意间,忽然想到了。电子管风琴等传统乐器含有一定的优雅色彩。因此,即使在《海上钢琴师》的最后一环,给观众的感受也不同于悲痛。在这部电影中,1900年的琴声更像是一杯茶香,处处散发着茶韵和暖意,直到一杯干茶用尽,让人回味无穷苦涩。回头看《霸王别姬》,导演陈凯歌的电影版面设置水平,没有《海琴师》那么细致。电影本身似乎是一杯烈酒。烈酒进入喉咙后,也在胃中点燃,真正体现了真正的残忍。

如果用色彩来形容这两部电影,《海上钢琴师》更像是温暖的湖蓝色。即便不尽如人意,1900还是想把自己电子钢琴艺术的背景给窗前的那一抹湛蓝。大海。而《霸王别姬》更像是鲜红的鲜血,是斩断程蝶衣手指的母亲的血,是程蝶衣口中烟斗滚烫的猩红色,也是程蝶衣的砖头。段小楼被审讯时。拍到的血迹。程蝶衣在日常生活中的失落和痛苦的感受,就像影片中每时每刻不在发生的鲜红色,成为影片独特的镜头语言。

3、情感表达分析

当程蝶衣在《霸王别姬》中自杀时,电影最深处的行进仿佛宣告了一段时期的结束。表演舞台是程蝶衣一生的支持。孙尚香是程蝶衣一生追求完美的人,却不得不成为那个时代的新宠。反而被时代淘汰了。《霸王别姬》体现了我们中国人对“神”的敬仰和不抗拒。毕竟人的能量抵挡不了神,命运也不能掌握在自己手里。《霸王别姬》正处于动荡时期。影片的剧情,甚至是妆容,还有剧中的台词,无不体现着大家对那个时代的悲凉情怀。

《海上钢琴师》1900年的人生也是悲惨的,就像一艘原本优雅奢华的游轮,一转眼就变成了深海之下的遗迹。1900年的“命运”与程蝶衣完全不同。生硬的“命运”一词更适合应用选择,无论是躲避深爱的女人,还是与游轮一起沉入大海。至少1900没有怨言,不像程蝶衣那样不甘。从某种意义上说,1900年的命运选择反映了欧洲对个人主动性的认同,以及欧洲人对个人的理想和追求完美。这也是欧洲文化强调自我价值的体现。《海上钢琴师》在情感表达上更柔和流畅,就像一个老人慢慢地给观众讲故事,即使剧情有一丝悲伤,这种感觉直到影片结尾才明显它让观众结束了他们的心态。

中西方不同的文化特征成为两部电影的关键基础。虽然在电影题材的选择上有一定的相似性,但两部电影在情感表达上的差异尤为显著。西方国家的电影美学深受古希腊文化的影响,注重逻辑,深入理性分析。同时,希伯来文明中的基督教信仰也对西方电影造成了极大的影响。因此,在西方国家,电

影在表达情感时，通常一目了然，又具有强烈的宗教信仰，而东方的电影美学则深受儒释道。李泽厚先生在《美的历程》中认为中国文化是“儒家与道家的互补”，同时也认识到“儒家并不是无意中成为中国文化在世界上的代表名称”。回顾中国几千年的传统文学艺术创作，创作者的观念和情感无不烙印着儒家文化的伦理道德色彩。因此，中国电影导演在表达情感时习惯于表达“仁”和“恕”的概念。

结语

综合来看，根据《霸王别姬》和《海上钢琴师》的对比，东西方电影的差异尤为显著。我国电影人在创作电影作品时，不需要刻意模仿欧洲文化，只需要寻找一条独立的、创新的道路来弘扬中国传统文化。几千年来，这是我们独一无二的资产，使我们区别于西方，无论是艺术还是电影，只有通过吸收过去，立足现在，展望未来，我们才能创作出我们自己独特文化的优秀作品。

参考文献

- [1] 丛杨. 新时代主旋律电影语言修辞研究(2012-2018) [D]. 湖南师范大学, 2019.
- [2] 李晨璐. 浅析独特的视听语言如何凸显个性化叙事——以电影《钢琴》为例 [J]. 传播力研究, 2019, 3(16): 63.

[3] 李亚琼. 试论王家卫电影的视听语言与意境构建 [D]. 重庆大学, 2019.

[4] 郭璐璐. 电影的视听语言与叙事分析——以《阿甘正传》为例 [J]. 西部广播电视, 2019(10): 114-115.

[5] 赵珂. 音乐与电影艺术的融合之路——音乐剧电影的创作特征分析 [J]. 当代音乐, 2019(05): 124-125.

[6] 郭亮. 娄烨电影研究 [D]. 杭州师范大学, 2019.

[7] 蔡童雨. 西方电影中的中西方文化差异探析 [J]. 校园英语, 2017(47): 218-219.

[8] 张朝荃, 吕欣桐. 刍议中外电影视听语言与情感表达差异 [J]. 戏剧之家, 2020(22): 127.

[9] 尹琳. 浅析中外电影视听语言与情感表达差异 [J]. 西部皮革, 2016, 38(24): 261.

[10] 满文字, 黄玮业, 申林. 浅析当下电影艺术与电子游戏的融合发展 [J]. 福建广播电视大学学报, 2020(06): 86-89.

[11] 李一敏. 浅析电影艺术与新媒体艺术的融合 [J]. 记者摇篮, 2020(05): 143-144.

[12] 梁照. 浅析电影艺术与新媒体艺术的融合 [J]. 戏剧之家, 2019(31): 71.

(上接第1874页)

位，双方都应激发自身的主观意识，切实推动教育教学的进步，实现双方的协同发展。有些教师可能会误认为“合作学习”只有学生，教师的作用被弱化了，其实并不是这样，只有教师指导、安排得当，学生的合作学习才会顺利展开、有效进行。因此，合作学习有效性的关键依然在教师身上，教师应通过科学合理的引导手段激发学生的主体意识，从本源上提升教学有效性^[4]。为此，中职英语教师应不断学习、充实自我、积极探索，多和同仁进行交流讨论，学习借鉴其他教师的优秀教学经验，依据学情找到最合适的教学方式，围绕学生展开教学，让学生在合作学习中学的愉快、学的自主。在实际教学过程中，教师应注重提高学生的学习兴趣，肯定学生的学习态度，增强学生学习英语的意识和信心，让学生真正意识到，自己才是学习的主人，自己是为自己学习的，从而彻底转变以往教学活动中教师疲于应付、学生被动的课堂状态，切实提高中职英语的教学效果。

结束语

总而言之，科学有效且适当的教学模式对中职英语教学的

效果提升与学生的学习发展有着十分重要的作用，合作学习不仅可以有利推动中职英语教学的发展，还能提升学生的英语整体水平。因此，中职英语教师应充分认识到合作学习的重要性及其应用的显著作用，积极探究、认真思考、反复实践、主动反省，提高合作学习与中职英语教学的贴合度，为学生带来更好的学习体验，促进学生的全面发展。

参考文献

[1] 范秀玲. 小组合作学习在中职英语教学中的实践研究 [J]. 发明与创新(职业教育), 2021(03): 42+46.

[2] 侯伟. “互联网+”背景下合作学习在中职英语教学中的应用策略研究 [J]. 天天爱科学(教育前沿), 2020(11): 39-40.

[3] 杨平. 合作学习在中职英语口语教学中的应用研究 [J]. 海外英语, 2020(18): 211-212.

[4] 邹佐. 小组合作学习在中职英语教学中的运用探究 [J]. 校园英语, 2021(04): 61-62.