

王家卫电影音乐的后现代性特征

■文/赵鑫 赵晓蕾

后现代文化这一术语自1960年代后期进入批评话语的以来,始终发挥着解释各种现代文化现象的重要作用。作为一个晚近发明的概念,它被视为标志着与衍生于现代主义却与之相对立的立场。特别是现代主义在其晚近的总体论中已被结构主义标志为一种总体理论的之后,后现代性往往指向与其相反的、多元化的文化概念。在电影音乐的研究中,多民族、反权威、无深度、非象征性、去叙事性和零散化的音乐类型往往被认为是具有后现代性的。在王家卫的电影配乐中,便具有这样与现代主义和结构主义的狭窄、单一性相对的音乐特征。以下简要进行分析。

一、无中心、反权威、多民族的多元化特征

首先,后现代主义倡导无中心、反权威、多民族的多维视角和多元概念,因此被视为是一个综合性、多元化的历史情境。詹姆斯认为后现代主义从文化与文化分期方面而言,它既是对世界冷战与霸权文化的反抗,又是在资本主义发展的脉络中,在国家资本主义阶段的现实主义、帝国主义阶段后的现实主义中的独特文化形态。在后现代主义的历史情境中包含着社会的、政治的和文化的议题及其回响。王家卫的电影音乐也不拘一格地采用了多种国家与地域的歌曲,在它的多元性的表象下隐藏着多民族、非本质主义或反本质主义的力量。尽管影片中的故事基本都发生在香港与香港人身上,但电影配乐的风格却从好莱坞电影乐、美国乡村民谣、日本传统音乐,到拉美民族音乐、英伦音乐等等,其范围之广几乎涵盖了全世界。可以说,王家卫的电影音乐既没有也不想去提供任何一种固定的风格,从而不仅将故事的文化背景与特定的故事情景中衍射向全世界与特定人,也呈现出一种对宏大叙事结构的后现代特征。

与经典的原作相比,王家卫电影音乐对经典歌曲的使用让经典歌曲在影像中再次焕发出光彩。《旺角卡门》的主题曲《激情》原本是汤姆·克鲁斯主演的美国爱国主义电影《壮志凌云》的主题曲,在1988年的《捕风汉子》中由林振强重新填写了粤语歌词,由音色鲜明的女声林忆莲演唱;在讲述孤身居住的女主角阿娥与“表哥”华仔之间的感情时重新被王家卫采用,成功表现出阿娥孤独时渴望爱的心境。与讲述美国飞行员个人英雄故事、强调美式主旋律的原版《Take my breath away》相比,原版音乐追求的是人的独立,自由与自主,是一种有序的理性的生活状态;《旺角卡门》中的《激情》描述的是孤女与无职业者之间“双向奔赴”但不知出口在何方、亡命天涯而只争朝夕的爱情,它在后现代主义文化中恰恰是对现代主义文化的消解;在阿娥毅然选择为爱逃亡之时,华仔从角落中突然闪出,将阿娥拉入路边一间电话亭中,终于彼此确认对方心意的女人急促地看着对方,在音乐声中激烈地亲吻。《重庆森林》的主题曲《梦中人》翻唱自美国流行乐队“小红莓”的《Dreams》,轻摇滚曲风中坚定有力的鼓点和贝斯展开一副香港都市中浪漫、美好而无谓幻想的暗恋图谱。王菲的演绎与充满幻想的暗色图景。王曼碧的音色的更加柔美,轻唱法也为此首音乐加入了更多梦呓般的因素,主人公的心意散落在喃喃自语般的独白与音乐中。《春光乍泄》的主题曲《鸽子之歌》则同样采用了拉丁音乐,而且并未使用中文填词,歌词保留了呜咽伤心的鸽子为他的爱人哭泣的“咕咕”拟声,融合了印地安民谣和巴

西乐曲的风格,令影迷沉浸于主角之间优雅而放纵、亲密而疏离的感情,《阿飞正传》的主题曲《常胜我心》则改编自墨西哥音乐组合“红番吉他”的原创拉丁乐曲,中速的多把木吉他合奏、沙哑的沙锤声与轻轻的民谣男声哼唱向观众展示了“阿飞”与其他香港人共有的精神状态。在保留了原曲精髓的基础上,王家卫令音乐更贴合了影片主人公在回归特定场景中犹豫着是否要将真心交付对方的独特心境,也成为香港电影在回归之前的独特代表,风格明显的异国情调成为香港文艺片导演在这一时期内心漂泊无根、无处停留的最佳写照。这样的配乐实践的具有相应的文化意义与意义内涵——事实上,接受西方文化百年之久的香港不仅时时刻刻有东西方文化的烙印,两种文化与身份认同感的冲突也深埋在香港电影的创作与各种实践中。王家卫电影音乐的创作与使用,并不是建立在分析剧情基础上的刻意构造,而是诗意地、意向性地使之贴合故事的音乐显现或被再次发掘出来,是在对人类存在文明中业已存在的概念性东西的创造性把握。

二、非象征性和去叙事化的特征

其次,后现代主义通过打开现代主义中的问题构成了对现代主义的一种批评,之前具有进步作用或特定目标的议题伴随着确定的意义烟消云散,关于乐观、理性和科学的现代主义理念也归于无效的论说中。在这种意识形态近乎终结的情况下,现代主义惯常使用的象征性与叙事化手法也不再生效。现代主义企图用一种象征性的东西来抽象地表达特定的内心情感,这种表达方式是颇有深度与蕴意的;而后现代文化则将作品要表达的情感去主体化,将其依据理性目标被提炼出的集体普世价值还原为个人性的、短暂、稍纵即逝的生命体验,或回归自然的情感等。在王家卫的电影配乐中,后现代主义风格无处不在,它们模糊了音乐中的象征作用,也不直接作用于叙事中,却依然看得不出什么内涵所在,却在《重庆森林》中,女招待阿菲身处高楼林立人潮汹涌的香港都市,却在鲜为人知的角落为自己开辟出了一片幻想的空间,《加州梦》将异国风情与怀旧感带入了行色匆匆的香港。阿菲每天都在快餐店中看香港夜色中汹涌而过的人群,在看不紧不慢喝咖啡的警察663之后,她开始对这个与众不同的男人充满幻想,并趁他醉后偷配了他家的钥匙,随着一首歌一边为他打扫环境一边在空无一人的家中肆意摇摆。这首《加州梦》(California Dreaming)曾被用于美国影片《阿甘正传》中,男主角阿甘在令无数美国人失望颓废的越战中,听着《加州梦》给心上人珍妮写信,终于迎来了美好的团圆结局,《加州梦》象征阿甘“加州阳光”般永远乐观而充满希望的性格,是电影中暗示自由与希望的音乐符号;在《重庆森林》中,阿菲同样具有单纯而天真的性格,她如同梦中人一样自得其乐却又害怕白天的活泼女孩形象,成为女招待阿菲内心世界的最佳写照。尽管阿菲总是精灵般伴随着吉他旋律起舞,但这首歌却并不明确表达某种特定所指,也不暗示剧情的走向;这部影片中的阿菲自己都无法明确自己对警察663的感受,或自己的未来。影片导向的并非是一种特定的正向的、具有象征意义的价值,而是在破碎的理念中呈现出一种情感与思想的迷官,所有人的思绪都呈现出无序、无深度、零散化的状态。在《重庆森林》这一段落的结局,阿菲毫无预兆地买

了一张飞往加州的机票,而警察663尽管已经意识到阿菲的心意,却仿佛被困在原地一般毫无作为,无能为力。这部电影中的角色好像是单纯的一件物品一般,没有内心或主体性,内容是一片空洞的茫然。在王家卫的影片中,还充满了不懂用语言进行自我表达的人物,《重庆森林》中的阿伟对空罐头等物件喃喃自语,《春光乍泄》中的黎耀辉对着空无一人的房间心绪万千,但在面对真正需要表白心意的角色时,它们又仿佛置身梦境般无言以对或言不由衷。影片的配乐就像这些难以表达自己心声的角色一样,试图在打破人的完整性之后重新找到新的生命经验。在冷战历史中,许多后现代主义者认为文明与秩序不能创造任何有机的生命联系,他们将被纳入丰富的象征符号与语言中的生命经验连根拔起,从而创造出一种丧失文化情境的、不借助语言秩序与宏大叙事的体验。王家卫的电影配乐所作出的努力在于,通过一种全然不同于象征秩序的、梦幻或呓语般的方式将人与人之间失去的联系重新联结起来。

三、零散化和无深度的扁平性特征

最后,后现代主义采取了一种零散化,无深度的扁平性概念的形式打破一切具有价值挂念,消解了一切具有“深度”的科学知识与文化,对一切人类文明成果乃至人类历史本身都进行了重估。王家卫的电影音乐同样在这一方向上具有平面化特征,以传统观点看来“无价值”的流行音乐、说唱音乐来表现角色的心态与现实世界的荒诞和无价值。这样的电影音乐和理性主义、现代文化相对立,强调角色的孤立自我,以及相应认识情境的独特性,电影音乐并非是统率全片全局的奠基元素,而是纯粹的审美意义的失落之后重新创造的艺术审美情境的尝试。

《春光乍泄》中的经典电影音乐《鸽子之歌》是流行于全世界的流行民谣,歌曲描述了一个怀念爱人的男人在思念中死去,人们相信他的灵魂还寄宿在一只鸽子体内,每天以婉转低回的“咕咕”声继续表达对爱人的追忆,较为出名的有墨西哥民谣、美国乡村民谣、西班牙弗拉明戈等版本,影片中的版本由巴西传奇音乐人卡耶塔诺·费洛索重新编曲创作并演唱,王家卫将这首歌曲为何宝荣与黎耀辉两人情感发展变化的线索,婉转低回的大提琴在极少的台词中体现出男主角的内心的沉重感,轻快动人的小提琴弦乐与民谣吉他的看似轻松潇洒,实则是在重复中体现出这份感情在勇气、猜忌与伤害中的拉扯与角逐。小型拉丁打击乐器与主人公难以自抑的舞蹈暴露出个体难以隐藏的欲望,将角色最真实的一面通过音乐展示了出来。这段音乐与后现代文化一样,将个体看作动态的矛盾体,即使是深刻的感情也无法使角色的内心保持稳定同一,乐声的变化自觉地回归了主体内心的变化,从而揭示出现代的伦理缺陷。《花样年华》的配乐则更加体现后现代音乐的特征,周旋演唱的国语老歌《花样的年华》渲染出旧时都市幽雅浪漫的氛围,在传统戏剧、老电影配乐、与拉美风格菲律宾音乐的混合中,电影音乐具备的“深度”、“思想”被杂糅的平面取代,后现代的音乐主题没有为这些片漂泊无根的角色选择相应的道德文化或思想规范,也放弃了对伦理的抉择,仅仅以差异化的音乐迎合差异化的角色,增加了个体自由选择的机会。

(赵鑫系清州大学艺术学院电影系2021级博士在读,赵晓蕾系清州大学艺术学院电影系2022级博士在读)

短视频视域下高校“1+N”网络育人模式的构建

■文/何隼凡

2021年2月3日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在北京发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,其中短视频用户规模为8.73亿,较2020年3月增长1.00亿,占网民总数的88.3%。在融媒体时代,短视频保持着高速发展的态势,双向互动性、传播速度快、形态多样化等传播优势助力短视频迅速成为主流的娱乐消费途径,新世代年轻人成为深度参与、创作和传播短视频的主要群体。在此基础上,各大高校自觉适应时代的发展趋势,抢抓时代机遇,积极推进高校育人模式的改革,借助短视频媒介助推高校“1+N”网络育人模式的构建。

一、构建高校“1+N”网络育人模式的现实基础

短视频是青年群体社会交流和自我表达的重要手段,满足了新一代大学生强烈的表达欲和自主学习的需求,短视频的快速发展是推动构建高校“1+N”网络育人模式的现实基础,满足了高校“1+N”网络育人模式的传播需求。(一)“Z世代”大学生的新兴特点新世代大学生是短视频用户中的主力军,目前短视频用户主体是指1995到2009年间出生的一代人,也就是网络上所称的“Z世代”。他们一出生就与信息时代无缝对接,受过良好的教育,人文素养高,物质条件优越,付费意识强,受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响较大,又被称为“二次元世代”和“数媒土著”。

一方面,“Z世代”有着突出的自我表达和创造力,对个性化的追求使得他们天然有着接受潮流、创造时尚的基因。他们追求用草根的方式表达自我,也不惧挑战权威展示自己。通过短视频分享自己的学习和生活感悟渐渐成了年轻一代表达观点、宣泄情绪的重要途径。另一方面,“Z世代”有更强的自主学习能力,这表现在他们能够突破传统课堂教学的单一模式,积极在网络上寻找教学资源,从而使自己获得成长。新世代的大学生不仅能在课堂上汲取知识,也能在教学视频中提出深刻有趣的问题,并自发地完成视频后面的思考和小作业。时代赋予“Z世代”大学生开放包容、勇于创新的精神,随着这一代人的成长与发展,他们必将成为振兴中国和改造世界的重要力量,这是短视频助推高校“1+N”网络育人模式的现实基础之一。

(二)短视频助力构建高校“1+N”网络育人模式的媒介优势

网络技术的发展重构了信息传播的机制和形态,成为高校育人工作中的一大变量。虽然目前高校网络的育人模式还处在成长期,尚不完善,但是短视频作为一种新的媒介手段大大加快了高校网络育人模式的构建速度。首先,短视频促进确立高校网络育人模式中学习者的主导地位。传统教学育人模式始终以教师为主导,在师生互动上缺乏平等性,而与之相反的“1+N”网络育人模式是以学习者为本位,短视频媒介的出现有助于高校育人模式中中学生本位这一原则的巩固。在实践教学过程中,学生能够以团队形式参与短视频创作,作品直接面向受众市场的考验,短视频平台教学在提升学生的实践动手能力的同时,也锻炼了其自主解决问题的团队协作能力,更符合当代学生的学习习惯。

其次,短视频助力完善高校网络育人的交互教育模式。高校“1+N”网络育人模式是集学校教育和自我教育、朋辈教育于一体的。短视频的引入助推了Z世代大学生的学校教育、自我教育和朋辈教育的交互模式的建立。在整合教学资源的过程中,教师组织、协调和引导大学生生积极主动地参与短视频的欣赏、创作、传播、评析,师生能一起投入到构建和谐网络环境的努力中。随着近代教育

对学科分类的细化,在高校内部各学科之间、各专业之间等方面都有着清晰的范围划分,这就使得学生难以得到跨学科、跨专业的教育培养。短视频创作需要经过选题策划、剧本撰写、布置场景、拍摄剪辑等环节,要求学生打破专业壁垒,自主学习整个创作流程中涉及到的各学科领域中的专业知识,真正实现交互教育。

短视频的引入为构建全新的网络育人模式注入新的活力,不仅提升学生在教学中的主体地位,推动交互教育形式的建立,还打破学科与专业之间的壁垒,促进学生成为全能型人才,为高校“1+N”网络育人模式的构建提供现实基础。

二、构建高校“1+N”网络育人新模式策略探研

高校如何掌握育人话语权、教师如何引导学生创作短视频精品内容、怎样打破高校之间的阶层壁垒是短视频融入高校网络“1+N”育人模式过程中所面临的现实问题。面对现存问题,高校需要明确短视频作为网络文化育人的身份,建立专业教师队伍,指导学生成立短视频实训社团,逐步搭建综合高效的新媒体育人平台,让短视频成为传播核心价值观和弘扬社会正能量的新型育人媒介。

(一)短视频视域下高校网络育人实践的价值困境

首先,短视频融入高校网络育人模式面临着如何掌握育人话语权的问题。短视频参与高校育人过程的同时被赋予了极大的话语权,教师的话语空间被挤压,学生的学习时间和空间被短视频占用,这就需要高校不断用正向的价值引导避免学生陷入被流量挟持的困局。短视频平台的算法机制以流量为王,当下的短视频平台往往根据大数据推算用户的喜好,这就使得一些哗众取宠和过度娱乐化的内容占据大部分年轻人的推荐页面,就很容易使得年轻人陷入信息茧房当中。除此之外,学生拥有高度的自由去表达自我和展示个性,他们 also 容易被形式上更夺人眼球的内容所吸引,从而盲目跟风效仿。以上提到的短视频算法机制和学生自身的特点都容易导致高校失去价值引导中的主体地位。

其次,如何打造短视频文化精品是短视频融入高校育人模式过程中面临的核心问题。短视频平台的低门槛导致用户和上传作品的水平良莠不齐,创作者文化素养偏低,也导致平台上充斥着过渡娱乐化的内容,缺乏优质的短视频文化精品。在内容繁杂、信息丛生、文化多元的短视频场域,“刷屏成灾”的大学生群体在专业学习、思维认知、价值认同等方面的表现显露隐忧。短视频平台创作者的制作水平整体偏低导致优质内容难以呈现是影响创作文化精品的主要原因,为制作出高质量的短视频文化精品内容,高校需加大对学生的创作引导,为学生提供专业的短视频制作课程,在专业的学习中促进学生创作出有深度与内涵的短视频文化精品。

再次,高校面临着如何打破自身壁垒和平衡多方社会效益的问题。

作为新思想的策源地,高校承担着传承和发展文化的历史重任。如今的高校不应该只局限在学术和育人的范围内,应秉承开放办学的思想,鼓励学生积极投身融入社会,了解当地的文化特色,投身地方文化建设和发展之中,积极地推进文化共享、文化共建。各大高校之间应该利用新兴媒介技术实现资源共享,以媒体技术推动各学科之间的相互促进,将自身的专业特点与学校文化特色融入到高校互通的开放格局中,创造互通共联的高校网络传播体系,在新的传播格局中将社会效益放到首位,平衡多方社会效益,培养新时代大学生人才,从而促进高校育人工作的有序开展。

(二)短视频融入高校网络育人的具体措施

2017年教育部发布的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》明确将网络育人体系作为十大育人体系之一。高校“1+N”网络育人模式正是基于此布局而提出的高校教育改革,其立足于短视频媒介,围绕构建“全员共参与、全过程育人、全方位监督”的重育人、抓实践、严监督的三位一体高校网络育人工作长效机制,搭建短视频课堂教学平台、文化交流平台、地方经济服务平台等N个网络育人新媒体平台,促进高校网络育人质量的提升。相较于传统育人模式,“1+N”网络育人新模式打破了教师为主导的育人模式,倡导自我教育和朋辈教育的交互模式,更注重平等性、互动性、开放性以及合作性。为了化解短视频视域下高校网络育人的价值困境,需要确立“短视频+育人”的育人途径和平台导向,通过打造专业的制作团队和搭建综合高校的互动平台来实现短视频的新型育人媒介属性。

首先,打造有短视频运营能力的专业教师队伍。传统意义上,高校的教师队伍由高校辅导员和党政工作人员以及各专业教师构成,团队中的教师缺乏专业短视频运营经验,在将短视频融入高校教育时稍显力不从心。高校应该打破传统的思维局限,有计划的培养和建设一支深谙新媒体运营的专业教师队伍。这些专业人才不但自身可以创作符合教学所用的短视频资源,还可以辅助教师和辅导员制作短视频,也可以给学生提供专业的指导。这样不仅能提高了大学生的用户体验,还能掌握运营高校短视频账号的能力,有助于在网络环境中打造良好的高校形象。

其次,积极促进短视频学生社团的成立和建设。大学生是短视频融入高校育人模式中主体对象,他们对网络的传播有着极强的敏锐度,对网络热门事件有着独特的见解。而专业的学生社团可以将大学生这种分散的能力凝聚成更大的能量。通过专业教师的引导,师生可以共建和谐网络环境,以及创作短视频文化精品。学校可以组织学生精英骨干一同创立短视频工作室,并为其提供相应的基础设施和资金帮扶,这不仅能锻炼学生的创新能力和动手能力,也为大学生适应新媒体环境下的创业和就业做好充分的准备。

最后,搭建综合高效的新媒体育人平台。实现高校网络1+N网络育人模式的构建需要高校积极推进产学研一体化,研发适合本校学科和专业方向的新媒体个性化育人模式。以北京化工大学学生工作部新媒体平台为例,学校以服务学生成长、传递青春正能量为宗旨,专注于以学生视角创作学生喜爱的融媒体爆款原创作品,得到了师生的认可和欢迎。各个高校之间可以建立联盟,共同搭建一个适合高校教育的短视频资源库,同时加强与地方政府和企业的协同合作,带来更大的社会效益。

在新的形势下,高校要牢牢抓住融媒体时代网络媒介大变革和技术大发展带来的新机遇,将网络变量转化为最大增量,把网络育人工作作为办学治校的新抓手,不断强化顶层设计,打造部门协同、院系联动、院校互动、校地互融的协同育人模式,在互动中不断探索新媒体表达新范式,不断优化内容供给,加强校园网络文化建设与管理,不断强化网络思政教育工作本领,加快构建高校高质量网络育人新格局。

(作者系河南工学院人文素质教育中心讲师)

基金项目:本文系全国教育科学“十三五”规划2018年度教育部重点课题《产教融合视域下应用型高校大学生双创能力培育体系研究》(编号: DIA180391);河南省教育厅人文社会科学研究项目《新媒体短视频视域下构建河南高校“1+N”网络育人新模式研究》(编号:2022-ZDJH-00439)

《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/J
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