

地域文化元素在海报设计中的体现

■文/姜潇颖

海报作为一种视觉传达工具,具有强烈的视觉冲击力和传播效果。随着社会的不断发展,海报设计也不再是简单的宣传海报,而是在艺术设计和文化传承中发挥了重要作用。地域文化元素在海报设计中的体现,不仅能够增强海报的视觉效果,更能够弘扬当地文化,传承历史,提高文化自信。

一、地域文化元素在海报设计中的意义

海报设计中的地域文化元素,不仅可以展现当地的文化特色和历史内涵,更能够体现出地方民俗、风土人情、地方色彩、方言等元素。这些元素能够让人们更好地了解 and 认识当地文化,进而增强文化认同感和自豪感。同时,地域文化元素的运用,也能够使海报更有趣味性和可看性,增强海报的传播效果。第一,能够有效彰显地方文化特色。地域文化元素是某个地方独有的文化符号和元素,包括传统建筑、民俗风情、自然风景、地方特产等。将这些地域文化元素巧妙地融入海报设计中,可以突出地方文化特色,彰显地方的独特魅力和风貌。例如,在电影《非遗勿扰》的海报设计中,设计师运用了上海的小笼包等特色食物,突出了电影本土特色,反映出当地的饮食文化和习惯,有效彰显了地方特色。第二,提高传播效果。在海报设计中,地域文化元素可以帮助设计师更好地传达信息和表达主题。例如,如果设计的海报是为了宣传某个地方的特产,那么在设计中就可以加入与该特产相关的地域文化元素,如当地特色建筑、民俗元素等,以此来突出该特产的地方特色和文化内涵,进而提高海报的传播效果。此外,地域文化元素还可以使海报更加生动、形象,更容易吸引人们的注意力,从而达到更好的传播效果。第三,能够进一步增强海报的文化内涵。地域文化元素是某个地区的文化遗产和传统,具有深厚的文化内涵和历史价值。在海报设计中运用地域文化元素,不仅可以增加作品的文化内涵和艺术价值,还可以使人们更深入地了解和认识该地区的文化和历史。例如,在宣传某个历史名城时,设计师可以用当地的传统建筑、历史文物等元素来设计海报,以突出该城市的历史文化内涵,进而增强海报的文化内涵。第四,能够提升品牌形象。在企业宣传海报中,巧妙地运用地域文化元素可以提升品牌形象。将当地特色元素融入企业海报设计中,可以增加企业形象的地方

色彩,加强企业与当地文化的联系,提高人们对企业的认知度和信任度。例如,在某个地区的企业宣传海报中,可以加入当地特色建筑、文化元素等,以突出企业与当地文化的联系,从而提升企业的品牌形象和影响力。第五,能够创新海报设计。地域文化元素是丰富多彩的,可以用来创新海报设计,使作品更富创意和视觉冲击力。例如,在某个地区的音乐节上,可以将当地传统音乐元素融入海报设计中,创造出具有当地特色和文化内涵的视觉效果,吸引更多的人前来参与和欣赏。

二、地域文化元素在海报设计中的具体体现

海报设计中的地域文化元素主要能够体现在以下几个方面:其一,在色彩运用当中体现地域文化。色彩是海报设计中非常重要的元素之一,不同地区的色彩也有着不同的文化内涵。在海报设计中,可以运用当地的特色颜色,突出地方色彩和文化特色。比如,中国的红色代表着热情和喜庆,可以运用在春节等节日海报中;黄色代表着土地和丰收,可以运用在农村地区的宣传海报中。其二,综合运用地方特色元素。在海报设计中,可以运用当地的建筑、风景、动植物等元素,突出地方的特色和文化内涵。以电影海报设计为例,在电影《小时代》的海报中,设计师就运用了上海的东方明珠塔和黄浦江等地标,突出表现了电影的地域特色和主题。其三,加强对于地方文化符号的运用。每个地区都有自己独特的文化符号,可以将这些符号运用到海报设计中,突出当地文化特色。比如,在广东省的海报设计中,可以运用岭南文化的“五羊石像”“鼓楼”等符号;在北京市的海报设计中,可以运用北京文化的“故宫”“长城”等符号。其四,注重对于地方民俗元素的运用。地方民俗是地方文化的重要组成部分之一,将地方民俗元素运用到海报设计当中,能够进一步增强海报的地域特色和文化内涵。特定文化节日作为反映地方民俗文化的重要元素之一,在海报设计中能够进一步提高观众的情感共鸣和认同感。例如,在电影《狄仁杰之神都龙王》的海报中,设计师就综合运用了中国的传统节日“元宵节”和灯笼等元素,突出了表达了电影的主题和氛围。在海报设计中运用和体现地域文化元素,需要注意以下两个方面:一方面,要合理运用地域文化元素。在海报设计中,地域文化元

素的运用要合理,不能过度,否则会影影响海报的视觉效果和传播效果。以北京市旅游海报的设计为例,该海报设计就是在整体设计理念的基础上,合理运用各项具有北京市地域特色的文化元素,将北京市的文化符号和民俗元素巧妙地融合在一起,展现出北京市的独特文化魅力。海报的背景采用北京市的地图轮廓线作为底纹,突出了北京市的地域特色。同时,在海报中加入了北京市的重要文化符号,如故宫、天安门、长城等,体现出北京市的历史文化底蕴。此外,设计师还运用了北京市的民俗元素,如元宵、春节等,体现出北京市的文化内涵。整个海报设计简洁明了,富有视觉冲击力,非常符合海报设计的宣传效果。因此,在海报设计中应该根据海报的目的和受众群体的特点,恰当地运用地域文化元素。另一方面,要能够突出重点。在海报设计中,应该根据海报的宣传重点和目的,合理地突出地域文化元素,以达到更好的传达效果。例如,在宣传某个地方的文化旅游资源时,可以在海报中突出运用当地的建筑、风景、美食等元素,以吸引游客的眼球。在西安市的海报设计中,可以运用大雁塔、古城墙等建筑元素;在云南省的海报设计中,可以运用玉龙雪山、丽江古城等风景元素;在广东省的海报设计中,可以运用广府菜、岭南建筑等元素。

地域文化元素在海报设计中的应用,能够充分展现出一个地方的文化魅力和特色,通过对海报的设计,可以使人们更加深入地了解 and 认识一个地方的历史、文化、风土人情等,同时也可以增强人们对一个地方的认同感和归属感。因此,在海报设计中充分利用地域文化元素,将会是一种非常有意义的尝试。在实际应用中,设计师需要根据不同的地方和不同的目的来选择合适的地域文化元素进行运用,同时也要注意设计风格的统一和整体性。此外,在运用地域文化元素时,还需要注意保护和尊重各地区不同的文化信仰,避免出现文化冲突。总之,设计师需要在海报设计当中注意对于文化的保护和尊重,同时也需要不断探索和创新,将地域文化元素与设计相结合,创造出更具有视觉冲击力和文化内涵的海报作品。

(作者系山东青年政治学院讲师)
本文系教育部产学合作协同育人项目,项目名称:高校地域文化创新设计教师数字化教学能力培育研究(编号:220500457174932)的研究成果

华阴老腔在电影音乐中的运用

■文/徐敏

华阴老腔是流传于陕西华阴地区的一种皮影戏剧曲种,主要以关中方言为叙述语言,并配以月琴、二胡、锣鼓、檀板等民族乐器进行表演,具有浓厚的北方板腔体戏剧音乐特点。作为民间音乐表现形式之一,华阴老腔传承着两千多年的华夏之魂,承载着华阴农民的生活智慧和生命激情,再现出黄土地上最真实自然的生活状态和原生态的黄河文明、蕴藏深厚的文化内涵。2006年话剧《白鹿原》的演使沉寂多年的华阴老腔走出关中大地,进入大众视野。近年来,伴随着中国电影业的发展,华阴老腔开始运用于电影配乐中,成为增强电影艺术效果、提升电影文化内涵的独特力量。

一、华阴老腔在电影音乐中的运用价值

华阴老腔民族音乐是在自然环境和社会环境影响下经过数千年发展而形成的民间戏曲,具有独特的艺术价值和文化价值。然而在现代化进程中,华阴老腔与其他民间艺术一样面临前所未有的传承危机。在此背景下,电影音乐成为华阴老腔传承的新载体,而华阴老腔在电影音乐中的融入为电影注入传统文化元素,使电影更具人文精神和文化内涵。

其一,华阴老腔在电影音乐中的运用可实现民族音乐的记录和在现,进而实现民族音乐传承。作为非物质文化遗产,华阴老腔凭借悠久的历史、激昂的唱腔、洒脱的表演在中国民族音乐大家庭中占据着重要地位。在华阴老腔的演奏中,自来的板凳、自制的琴弦、一块惊堂木、口耳相传千年的唱腔唱词共同构成华阴老腔的演奏“舞台”,呈现出原生态的震撼美,但也正是这种原生态造成华阴老腔传承的“封闭性”,使其陷入严重的传承危机。加之传统民族音乐传承主要依赖口口相传或文字记载,更加使得华阴老腔难以实现长久保存。近年来,随着中国电影产业的发展和电影类型的不断丰富,民族音乐逐渐成为电影音乐运用的重要元素。而华阴老腔在电影音乐中的应用可在展现华阴老腔原声形态的基础上,折射出华阴地区农民的精神风貌,实现华阴老腔民族音乐的广泛传承。比如,电影《老腔》以影像记录诞生于黄河边、华山下的华阴老腔,描述华阴老腔传承人的不易及其对民间艺术文化的坚守和执着,使更多观众能够透过电影艺术了解华阴老腔。

其二,华阴老腔在电影音乐中的运用可为电影音乐注入民族音乐元素,使

电影更具民族性和人文性。华阴老腔源远流长、历史悠久,其在漫长历史发展中凝聚出丰富的文化内涵。相传华阴老腔起源于西汉时期,用以鼓舞将士,兴盛于清乾隆年间,距今已有两千多年的历史,具有深厚的文化底蕴,不仅原生态展现出华阴、秦东乃至关中东部的民俗文化,而且承载着华阴地区的文化传统和民族精神。因此,将华阴老腔运用于电影音乐中,可以在展示华阴老腔豪放激昂、铿锵有力的唱腔特色,以及其所凝结的农民生活智慧和生命激情的基础上,使观众透过音乐感受华阴老腔中所蕴藏的中华优秀传统文化底蕴。比如以皮影戏的保护传承为生活原型电影《孙子从美国来》,向观众展现独特的华阴老腔特色,并依托影像画面将抽象的音乐艺术具象化,使观众能够在聆听插曲的同时,感受关中地区浓厚的文化风情。

二、华阴老腔在电影音乐中的运用技巧

近年来,“国潮”文化的兴起使富含中国元素、体现中国风格的电影成为主流,而民族音乐也由此成为电影配乐运用的重要元素。华阴老腔作为中国古老的民族音乐形式之一,可凭借其张扬的取材风格、亢奋激昂的唱腔、独具特色的方言为电影音乐提供大量素材。基于此,如何将华阴老腔运用于电影音乐中,使其成为辅助电影表达、增强电影戏剧张力的有利武器,是电影创作者值得关注的方向。

其一,将原始的华阴老腔符号运用于电影音乐中,使其成为展现华阴老腔艺术特色、丰富电影内涵的重要元素。华阴老腔是以关中方言为基调,并配合月琴、锣鼓、梆子、木头敲打等声音进行表演的艺术形式,其最显著的特点就是原生态。在演奏过程中,前手、后槽、坐档等五位演员各司其职,有人负责敲打乐器、有人负责演唱、有人负责协助手操皮影,追求一种自在、随性的快感,奠定了华阴老腔慷慨激昂、磅礴豪迈的唱腔。电影音乐中的华阴老腔符号是最能体现华阴老腔艺术特色和关中地区文化的元素,将其充分运用于电影音乐中,不仅可以将华阴老腔艺术最古朴的腔调和表演者粗犷豪放的演奏状态展现得淋漓尽致,而且能够传达出一代又一代华阴老腔传承人对传统民间艺术的坚守和热爱,进而丰富电影文化内涵。以电影《白鹿原》为例,其是第一部将华阴老腔搬上大银幕的作品,推动华

阴老腔以电影形式进入大众视野。影片中采用的配乐是华阴老腔《将令一声震山川》,麦民们在收麦之后、休息之余观看台上华阴老腔艺术家们卖力的表演,与此同时,他们也按照华阴老腔的腔调用力敲打着自己的板凳,带给观众强烈的视觉震撼力。该剧目以最原始的唱腔和表演动作展现出陕西独特的华阴老腔艺术,传达出以麦姓为代表的麦民们对生活的追求与热爱。

其二,将华阴老腔与现代音乐元素相结合运用于电影音乐中,实现传统民间艺术的创造性转化。当下,大众消费升级与审美提升推动着民族音乐“出圈”,使其成为当代消费新风尚。在哔哩哔哩视频网站,众多年轻UP主基于民乐改编动漫、游戏、影视及流行歌曲,获得意想不到的关注度,充分表明民乐正在以一种新的表演艺术形式走进大众。因此,华阴老腔作为一种原生态的非遗传民乐,在电影音乐中的运用既要保留原汁原味,也要顺应时代发展守正创新。创作者应结合现代音乐元素进行大胆改编,从而使非遗传民乐重新焕发生机。电影《老腔》是一部以华阴老腔为题材的电影作品,影片围绕著名传承人“白毛”展开,通过讲述一个家族几代人在传承华阴老腔艺术中的艰辛来传达华阴老腔艺术家对艺术的追求和坚守,影片以《华阴老腔一声吼》作为背景音乐,在传承华阴老腔固有表演形式的基础上融合现代化表演形式,如电吉他、贝斯等,不仅实现传统戏曲与现代摇滚的完美融合,而且为华阴老腔的发展注入新活力,使其更符合当下时代发展和审美需求。

三、结语

华阴老腔作为一种民间戏曲,承载着关中地区最朴素自然的生活状态和底蕴深厚的黄河文化,是中华民族不可多得的艺术瑰宝。将华阴老腔运用于电影音乐中,不仅可以增强电影的文化内涵,而且可实现华阴老腔艺术的活态化传承与创新性发展。然而当前,华阴老腔在电影音乐中的运用十分有限。因此,在未来,电影创作者要积极探索华阴老腔在电影音乐中的有效运用方法,不断拓宽中国电影业与民族音乐文化的融合发展之路。

(作者系渭南师范学院莫斯科艺术学院讲师)本文系陕西省教育科学“十三五”规划项目青年项目:基于文化传承的陕西非遗音乐文化进课堂研究(项目编号:SGH20Q257)的研究成果

新媒体时代我国民族音乐的传承与传播

■文/戴磊

乐、高音等即兴创作的音乐形式。过去,民族音乐传播方式较为古老单一,多以口语传播和文字记载为主,使得民族音乐的传播范围与保存时间受限,久而久之,诸多优秀的民族音乐便逐渐消逝在历史长河中。而借助新媒体这一新型传播形式可最大限度地记录并保存民族音乐的曲调、乐谱及创作手法,并依托社交媒体、短视频平台或线上音乐软件实现长久保存,使得人们可随时随地进行搜索、下载和学习。例如,泉州南音乐团便借助新媒体平台将上千首南音乐曲和视频上传至南音乐网站供受众在线欣赏和观看。与此同时,新媒体作为一种集文字、图片、音频、视频等元素于一体的综合性传播媒介,直观性、全方位再现民族音乐内容,增强民族音乐的生动性和趣味性。

其二,新媒体可拓宽民族音乐的传承与传播渠道。传统媒体语境下,民族音乐的传承与传播只能依赖于口口相传或报纸、广播、电视等传统媒介,受限于宣传、发行等平台,导致传统民族音乐逐渐淡出公众视野,加之多元音乐文化的交融和流行音乐的兴起,民族音乐呈现出边缘化趋势。而新媒体的兴起与发展不仅可为民族音乐的传承与传播提供广阔空间,而且也改变了受众获取和接受民族音乐的渠道和方式。当前,微信公

众号、短视频、哔哩哔哩等多元传播媒介已成为民族音乐传承与传播的重要途径,既可有效弥补传统传播方式的不足,也可拓宽民族音乐的传播范围与传播渠道,进一步推动民族音乐在新时代的传承与发展。据抖音发布的《2022抖音音乐直播数据报告》显示,抖音音乐类直播场次累计超过178万场,时长长达233万小时。可见,新媒体正凭借其强大的传播优势成为民族音乐演奏的主要场所。

二、新媒体时代我国民族音乐传承与传播的有效路径

现阶段,随着互联网技术的迅猛发展,现代社会已完全进入新媒体时代。新媒体具有显著的便捷性、多元性等优势,且传播范围广、传播方式多、影响力大,将其运用于民族音乐的传承与传播中,能够进一步拓展民族音乐的传播空间,为民族音乐的传承与传播带来全新机遇。

其一,凸显民族特色,创新民族音乐传承内容。新媒体时代下,大众审美方式、价值观念、文化意识都发生显著转变,传统民族音乐创作方式已无法适应新媒体时代的市场需求和受众需求,而且传统固定单一的创编技法极易使受众产生排斥感,严重影响民族音乐的传承

与传播。中国属于多民族国家,各民族人民经过长期生活和实践创造出丰富多彩且独具特色民族音乐,如陕北民歌、哈尼族民歌等。因此,新媒体时代下,民族音乐创作者应深入挖掘不同地域民族音乐与民族乐器中的民族特色,并结合现代流行元素进行创新,使民族音乐内容既能保留不同民族深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,也可赋予民族音乐时代特征进而焕发出新时代活力,实现民族音乐的活态传承与创新传播。与此同时,在新媒体技术加持下,海量信息正以秒速传播至世界各地,由此带来西方音乐在我国民族音乐中的全方位渗透。因此,在民族音乐的传承与传播中,相关人员应在保留民族音乐特色的基础上融入交响乐、美声唱法等西方音乐元素,极大地丰富民族音乐创作技法和表现形式,使民族音乐兼具时代性和创新性。例如,九宝乐队在创作《灵眼》时,将蒙古族音乐与西方摇滚乐相融合,在充分保留蒙古族民乐演奏技法的同时,更加契合新时代受众的审美需求。

其二,运用新媒体技术,创新民族音乐传播形式。在传统媒体时代,民族音乐传播主要依赖于报纸、广播、电视等媒介,囿于传统媒体的性质特点和固化单一的内容模板,导致民族音乐传播难以

达到理想效果。而在新媒体时代,民族音乐传播可结合不同媒介平台的传播特点创新传播形式,以实现民族音乐的广泛传承与传播。一方面,利用新媒体技术搭建民族音乐数据库。我国民族音乐种类丰富、形态多样,是中华民族不可多得的艺术瑰宝。但遗憾的是,在我国两千多年历史发展中,由于战争、灾祸等影响使得许多民族音乐早已消失在漫漫长河中。而在新媒体时代,相关工作者可充分利用喜马拉雅、学习强国、微信公众号等新媒体平台搭建民族音乐数据库,完整收录并保存散落于不同地区的民族音乐,充分发挥新媒体共享性,使受众可随时随地搜索、下载和学习民族音乐。另一方面,借助快手、抖音等短视频平台传播民族音乐。短视频具有碎片化、场景化、可视化等特征,在传承与传播民族音乐方面具有得天独厚的优势,既可利用短视频创设民乐演奏场景,也能透过特写镜头全方位、多角度呈现民族音乐表演画面和民族乐器细节。比如,抖音上热门民族音乐账号“民乐也疯狂”结合不同民族乐器的特色创设演奏情境,使受众可通过不同的音乐情境感知民族音乐的艺术特色。

其三,培养专业传承人,打造民族音乐传承队伍。任何一种民族音乐的传承都需要以“人”为载体,即使在新媒体时代,民族音乐传承的最大变量依然是人而非技术。因此,打造一支高素质的民族音乐传承队伍是新媒体时代推进民族音乐

活态传承与创新传播的有效途径。一方面,相关政府部门应积极设立民族音乐专项基金,增设民族音乐培训机构,构建长效的民族音乐人才培养机制,既要加强民族音乐传承人专业技能培训,也要注重挖掘社交平台、短视频平台中具有民族音乐表演天赋的人群,进而丰富民族音乐人才储备。另一方面,学校与企业应形成有效联动以探索民族音乐人才培养新模式。学校可开设民族音乐相关专业及课程,构建系统化的民族音乐知识体系,并邀请专业民族音乐传承人进行教学传授,从而为民族音乐的传承与传播培养出更多高水平、专业化的民族音乐传承人才。企业可与学校合作开设线上民乐集训课程,建立民族音乐实训基地,探索产教融合的民族音乐教学新模式,从而为民族音乐传承培养出更多优质的民族音乐制作人和表演艺术家,以此达到有效传承与传播民族音乐的目的。

三、结语

在瞬息万变的新媒体时代,民族音乐的传承与传播主体应充分利用好新媒体在内容呈现、传播渠道方面的优势,转变传统传播理念和途径,在传承的基础上传播,在传播的过程中传承,并通过内容创新、形式创新、人才培养模式创新等方式进一步推动民族音乐在新媒体时代的活态传承与创新传播。

(作者系渭南师范学院音乐学院讲师)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

