

新媒体技术背景下电影艺术中的美术表达

■文/陈永亮

电影艺术的发展始终伴随着影像技术的创新。新媒体时代,声光成像、人工智能、虚拟现实等技术不断迭代,电影艺术的创作手段、传播模式随之发生重要改变,电影美术也处于不断创新之中。基于观众审美观念和艺术视野的持续变化,电影艺术中的美术表达也更为丰富立体。整体来看,新媒体技术背景下电影艺术的美术表达,有对传统电影艺术写实视觉风格和写意视觉风格的延续与强化,也有对虚拟美学的探索与创新。无论何种美术表达,都在强化视觉体验的同时,愈发关注观众的参与与体验,美术设计的情感性、互动性更为突出。

写实风格:视觉体验的心理延伸

在电影艺术中,写实类视觉风格主要是指电影创作追求画面的逼真与生动,通过造型手段再现现实生活,从而达到以电影画面的“真实性”提升观众“临在感”的目的。进一步来看,电影美术所营造的真实感,既可以是生活层面的真实,也可以是心理层面的真实,前者主要依靠视觉吸引来实现,后者则是结合美术造型和演员表演,为观众提供走进作品人物情感世界的通道,通过情感共鸣实现心理上的真实体验。

每部电影都有其独特的时代背景和表达主题,影片故事的时间、地点也蕴含着丰富的生活细节。这些要素都需要在电影美术中予以充分体现,从而给予观众真实的观影体验。实际上,现实生活中很少能见到符合电影拍摄需求的真实场景,电影美术设计的首要任务就是为影片拍摄提供所需的场景和环境。在新媒体技术的支持下,电影艺术中的美术表达对写实风格具有更丰富、细腻的体现。电影《八佰》中,事件的焦点是四行仓库和英国租界这两个隔河相望的地点,所营造出的地狱与天堂的视觉反差也足以震撼人心。在搭建空间场景前,美术组利用三维技术在电脑中搭建了虚拟的南北岸场景,并通过技术支持进行配乐、镜头模拟、效果预览等操作,在概念设计中已然形成了影片事件还原的整体效果。基于此,后期场景搭建中塑造了一个被战火洗礼后的残破北岸,而一河之隔的南岸租界则依旧灯红酒绿、歌舞升平。可以说,《八佰》中一河之隔的南北岸仿佛天堂与地狱般的两个世界。对于观众而言,北岸的硝烟弥漫是真实的,南岸的纸醉金迷也是真实的,强烈的反差足以形成视觉刺激,也足够震撼心灵。另一部口碑与

票房俱佳的《长津湖》,其写实性的审美意蕴同样牢牢攫取了观众的目光。影片呈现了前所未有的宏大战争场面,在拍摄过程中搭建了数十公里的战役战术设计实景,采用模拟航拍特效俯拍战场全景,反复切换人物视角推进剧情高潮,让观众再现了宏大而激烈的战争场面。为凸显长津湖战场风雪交加的环境特征,制作团队利用影视特效模拟长津湖实景,通过“实拍+特效”的组合方式制造了冰天雪地的长津湖场景,为影片赋予了绝佳的质感。《长津湖》的成功让我们看到了成熟电影工业带来的审美意蕴,也揭示了大众审美对视觉与情感相统一的不变追求。

写意风格:电影艺术的视觉审美

写意原是中国画中的技法术语,后上升为中国艺术独特的审美观,成为刻在国人骨子里的审美意识,追求的是一种含蓄、委婉的精神气韵。中国电影在传统艺术风格的影响下,也表现出鲜明的写意特点,也因此形成了极具中国特色的电影风格。中国写意史上极具成就的高峰有两座,其一是情景交融的中国山水画,其二是浑然天成的古诗词,二者皆具古典雅致之美,彼此间也存在相互借鉴、彼此成就的紧密关联。正所谓“诗中有画,画中有诗”,中国电影的写意风格同样不乏诗画般的清丽与婉转。

张艺谋导演的《影》,将中国水墨风格发挥到极致,是一部极具浪漫主义和中国元素的电影。影片以灰白黑为主色调,八卦阵图、各色兵器、围棋博弈、武功招式,所有设计都向快意江湖的中国古代“武侠梦”靠拢。可以说,尽管江湖武侠对于现代社会而言太过遥远,但绝不妨碍每个中国人心中都有一个独特的“武侠梦”,无论是衣袂飘飘的清逸之美,还是酣畅淋漓的雨夜对决,都非常契合国人的审美特点,而扣人心弦的武侠故事更为观众提供了共情基础,使观众能迅速捕捉并高度认同作品本身超越现实的诗意情怀。以中国写意美学统摄全片的电影《白蛇传·情》,不仅集中展现了影片的写意之美,而且实现了电影艺术写意创作的当代表达。电影与戏曲是两种明显不同的艺术形式,电影具有纪实性,而戏曲具有假定性,《白蛇传·情》作为一部戏曲类电影,实现了二者之间的虚实平衡,也以紧凑的情节、丰富的情感吸引着观众的目光。影片整体呈现出了宋代绘画的独特质感,美术组为达到这种审美效果,反复

斟酌、数易其稿,呈现出近千幅精致绝美的分镜图,置景部门以设计图为依据,搭建了高度还原的场景空间,再经过后期数字化精细制作,宛若水墨画般的影片场景跃入荧幕。

虚拟美学:美术形态的审美重构

传统电影往往存在两种真实性表现,一种是摄影机所呈现的现实生活,另一种是影片传递出的真实情感,也就是前文所述在视觉和心理两个层面表现出的真实。一般而言,电影作品的真实性表达,大多是从视觉生活层面逐步向心理情感层面延伸,以体现电影艺术的主题与气质。然而在数字化时代,虚拟现实技术广泛应用于电影创作的各个环节,也构建起了与现实关联弱甚至毫无关联的美学形态。在虚拟美学之下,观众似乎很难从现实角度构建与影片内容的关联,也无法在情感层面获得更多的理解和认同,但新媒体技术支持下的视觉奇观,足以挑动观众的感官与神经。正因如此,观众正逐步接受甚至习惯虚拟美学的存在,尤其在观众参与与感得到满足的情况下,虚拟美学也使观众感受到独特的审美愉悦。

上映于2018年的《头号玩家》,将故事情节设定在2045年,讲述了无数年轻人在无趣的现实生活之余,迷失在游戏《绿洲》的世界里的故事。影片中的“绿洲”实际是一个以想象力为主宰的虚拟游戏宇宙,在“绿洲”中,你可以成为想成为的人,去任何想去的地方,做任何想做的事。“绿洲”是一个世外桃源,也是一场冒险之旅,同时充满了人性考验和科技思考。《头号玩家》主要采用实景拍摄、动作捕捉以及电脑动画等制作形式,最终为观众呈现了一个虚拟与现实交织的未来世界。近年来,以VR技术为主导的电影发展迅速,其中不乏好评如潮的优秀影片。讲述难民与梦的《The Key》,诉说友情故事的《Henry》,演绎爱情故事《Gloomy Eyes》,尽管影片主题和创作风格存在显著差异,但无一例外通过VR技术为观众提供了绝佳的视觉体验。VR电影中,观众可能感到角色形象过于夸张,布景设计也太过于离奇,但沉浸式、互动性的观影模式,让观众以“亲历者”、“参与者”的身份走进影片。换言之,新媒体技术在电影艺术中的深度应用,不是单纯地依靠视觉刺激吸引观众,而是通过创设参与情景使观众获得不同寻常的审美体验。

(作者系韶关学院教师教育学院讲师)

从创业励志电影看大学生就业创业教育的优化

■文/李玲

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要强化就业优先政策,促进高质量充分就业。新的发展时期,我国需要以创新创业培育新动能、构筑新高地,为国家参与国际竞争积累优势。大学生是推动国家发展、社会建设和民族振兴的关键力量,也是就业创业充分关注的重点人群,因此要将大学生就业创业教育工作摆在重要位置。创业励志电影主题鲜明、思想积极,能通过影像手段对大学生群体施加正向影响,应当作为大学生就业创业教育的有效方法,为高校优化就业创业教育、提升人才培养质量提供支撑。

就业与创业:当代学生的梦想抉择

随着社会环境的持续变化,越来越多的大学生选择将创业作为人生新的起点,畅想在不远的未来能收获成功,自此走上“人生巅峰”;当然,部分学生依然选择毕业、求职、就业的传统路径,以相对稳妥的方式开启社会生活。在各种主客观因素的综合影响下,部分学生在就业与创业之间摇摆不定,不知道何种选择对自身而言才是最优解。有梦想,谁都不愿向死而生,但现实充满了挫折困难,也夹杂着人性考验。大学生就业创业教育既要使学生正确认识就业与创业,作出最适合自身实际的选择,又要培养学生就业创业的综合能力和品格素养,为学生的长远发展奠定基础。

成功与失败:就业创业的结果面对

从就业角度来看,专业不对口、待遇不足、工作环境不合适等因素都可能导致学生就业不理想,在整体就业环境下,还可能导致学生频繁更换工作、失业等情况。拥有一份好工作,是大多数毕业生的短期目标,然而“好”如何定义?如若学生就业达不到自身对“好”的评价标准,又该如何处理?这是每个大学生可能面临的问题,也是高校就业教育需要为之思考的问题。高校的就业教育需要坚持返乡养猪的和平,还是《创客兄弟》中立志改变华强北“山寨”形象的年轻创客,都向我们证明了创业之路不平凡,梦想力量最动人。

能力与品格:就业创业的重要基础

大学生就业创业教育的主要目的是帮助学生成为想成为的人。学生无论就业还是创业,最终都需要经过实践检验,而能力与品格是决定学生就业创业成功

与否的关键因素。大学生是否具备就业创业所需的专业知识、技术技巧、方式方法,很大程度决定了其就业创业的“下限”,即学生作为一名职员或创业者整体能达到何种水平,取决于其综合能力;大学生能否具备就业创业所需的吃苦耐劳、积极进取、诚实守信等优秀品质,则进一步决定了其就业创业的“上限”,即学生求职就业或自主创业过程中,其精神品质和人格魅力能为其实现自我突破奠定重要基础。经典职场励志影片《穿普拉达的女王》中,安迪得到了时尚杂志主编助理的工作,却遇到了强势刁蛮的主编米兰达,抱怨过后的安迪终于醒悟,全身心投入工作,拼命展现自己的能力和才华,而后得到上司的青睐。但她最终意识到这份工作使自己丢了初心,毅然选择回归自己想要的的生活。对于求职就业而言,抱怨毫无意义,只有积极的态度和突出的能力才能证明自己,而坚持原则、保持初心更加难能可贵。从揭露行业乱象、突出创业之路艰难险阻的《筑梦》,到商海浮沉、创新为王的《风吹浪涌》,再到创业成功、考验梦想与友谊的《中国合伙人》,创新创业素来都是一场向死而生的涅槃,其中充满了挫折困难,也夹杂着人性考验。大学生就业创业教育既要使学生正确认识就业与创业,作出最适合自身实际的选择,又要培养学生就业创业的综合能力和品格素养,为学生的长远发展奠定基础。

成功与失败:就业创业的结果面对

从就业角度来看,专业不对口、待遇不足、工作环境不合适等因素都可能导致学生就业不理想,在整体就业环境下,还可能导致学生频繁更换工作、失业等情况。拥有一份好工作,是大多数毕业生的短期目标,然而“好”如何定义?如若学生就业达不到自身对“好”的评价标准,又该如何处理?这是每个大学生可能面临的问题,也是高校就业教育需要为之思考的问题。高校的就业教育需要坚持返乡养猪的和平,还是《创客兄弟》中立志改变华强北“山寨”形象的年轻创客,都向我们证明了创业之路不平凡,梦想力量最动人。

法律电影素材在法学教学中的运用

■文/马浩

促进高等院校的法学教育。

二、法律电影素材在法学教学中的具体运用

第一,根据教学内容选择合适的法律电影素材。高校法学教学的基本要求是做好法学专业学生的法律启蒙工作,提升法学生的法律素养。法律电影素材十分丰富,为法学教育提供了丰富的教学资源,推动了法学教育目标的实现。但是丰富的法律电影素材也不是每一部都适合作为法学教学的内容,法学教师在进行课前准备时,要根据本次教学内容有针对性地选择一部合适的法律电影,所选电影要贴近法律实践和生活实际,具备相应的法理基础,激发起学生学习的兴趣。例如,《马背上的法庭》这一法律题材的电影主要讲述的是中国偏远山区的法治现状,在法制史课程中选择这一电影可以让学生们更加深刻的了解我国法治的发展进程,体会到我国法治建设的艰难与不易,从而激发法学生对于法律这一职业的敬畏。《秋菊打官司》是一部非常经典的法律电影,主要讲述的是农村妇女秋菊艰难维权的“讨公道”之路,影片中十分突出的以民告官就是非

随着科学技术水平的不断发展,在课堂教学当中也出现了科学技术的身影,高校教师们在进行教学内容传授时,将多媒体等技术辅助工具广泛的运用到教学当中,进一步丰富了课堂教学手段,既能够激发学生的学习兴趣 and 课堂参与的积极性,也能够拓宽课堂教学内容,让学生能够更多地接触课外知识,避免局限于课本教材当中。在高校法学教学过程中,教师也充分运用多媒体等教学工具,将法律电影素材融入到法学教学当中,通过法律电影中生动形象的表现形式将法律基础知识展现在学生面前,引发学生关于法律关系的最初、最深层次的思考,更好地促进教学目的和教学效果的实现。

一、法律电影素材在法学教学中的意义

将法律电影素材融入到高校法学教学当中,能够让法学生在真实的法律场景中感受法学带来的魅力,提高法学课堂的趣味性,为学生营造良好的法学学习氛围。因此,在高校法学教学当中合理运用法学电影素材,是对于法学课本的重要补充和拓展,对于法学教学具有重要价值意义。

第一,在法学教学中引入法律电影素材可以增强学生学习的主动性。俗话说,兴趣是最好的老师。没有兴趣的学

习是枯燥的、乏味的,也是很难学好的,让学生们产生对于一门学科的兴趣是该门课程取得成功的开端。电影这种通过视听媒体带来感官与心灵的互动比死板的课本教学更能吸引学生的注意力,法学电影素材这一艺术表现形式既具有娱乐性同时也具备法学专业性,可以充分调动学生的视觉和听觉感受增强学生对于法学知识的印象,将抽象的法学知识通过影视的方式表现出来,增强法学生对于法律实践运用的理解和体会,让学生更加直观地感受到法学的魅力,了解法学在实践当中的运用。通过将法学电影素材融入法学教学中,学生能够更加积极主动地加入到法学课堂的教学当中,激发学习主动性,共同探究法律的奥秘。

第二,在法学教学中引入法律电影素材可以增强对学生的职业道德教育。高校是法律职业者的摇篮,其对于法学的启蒙、知识的获取以及法律人应当有的道德大多来源于此。在法学教育当中,高校既要注重对学生法学专业知识和技能的传授与培养,还要重视对学生职业道德教育,提高学生的思想道德素质和品德修养,对学生进行法律责任感和义务的教育,也是高校应当肩负

的责任。而当前高校对于法学生职业教育的培养,大多是说教师的道德教化,致使知识、意识、行为相分离。因此,学校有必要采取措施增强法律职业道德教育。电影这艺术表现形式可以为学生提供一个个切实的场景去感受电影中角色所展现出来的职业道德感,更容易将抽象的法律正义具象化,让学生关注和思考伦理道德、价值取向等一系列深层次的问题,进而产生自己的价值判断,对高校法学专业学生职业道德形成具有重要意义。

第三,法学电影中蕴含深刻人生哲理,在法学教学中融入法律电影素材可以对学生进行人性启蒙,培养学生的人文关怀。艺术来源于生活,法律电影素材当中的情节也大多是现实生活的艺术表现。法律是社会公正的体现,也是保障人权、尊重人格的最后一道防线,法律实践往往是理性和感性的结合,电影素材当中也蕴含着深层的哲理,凸现着最深层的人性,体现着生而为人最基本的人文关怀,优秀的法律电影素材可以在潜移默化中向法学生输出法律思维和法律意识,影响法学生关于法律价值观的形成,最终影响自身在今后法律工作中的众多重要决定,将法律定元素材运用在法学教学中能够

程,比如模拟法庭,其目的在于让学生在角色扮演中体会法律在司法实务当中的运用。教师也可以根据法律电影素材中的选题让学生进行角色扮演,例如,可以选择电影《十二公民》的片段,让学生事先了解《十二公民》电影背后的故事,然后再由学生挑选其中的角色进行扮演,担任其中的法官、律师、检察官等角色,通过这种教学途径可以使学生们都有效的参与到法学教学当中,更好地掌握法学理论知识。

将法律电影素材运用到法学教学当中是高校为提高法学教学质量而作出的有益探索,影视教学方法是一种新的教学手段。当前,在提倡将其引入法学教学当中并不意味着要舍弃传统的课堂教学,教师在采取这种教学手段进行授课时要综合多方面的因素进行选择,比如说要根据教学内容、学生对相关知识的掌握情况等进行考量,最终决定是否采取影视教学方法。在合适的法学教学课堂中引入法律电影素材可以让学生在课堂上体会到真实的法律实践情境,身临其境的感受法律在现代社会当中的重要作用,使学生在观看法律电影的同时潜移默化的塑造自身的法律思维和法律意识,坚定自身的法律信仰。除此之外,高校还应当继续探索更加多元化的教学手段,不断增进教学效果。

(作者系沈阳大学文法学院讲师)

《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,全国公开发行人。

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

