

移情与共情:虚拟美学审美策略研究

■文/纪元元

随着近年来电子计算机数字图形技术的不断发展,影视艺术的创作和生产都发生了深刻变革。虚拟影棚、虚拟角色、全息影像、动作捕捉等数字虚拟技术的应用,改变了传统影视艺术创作、制作、放映及观影方式,美的边界在扩展,审美的动因更复杂,美感的需求更强烈,使得虚拟美学在影视艺术作品中逐渐凸显出来。虚拟情境之美、意境之美、体验之美都给大众带来全新的视听体验,学界对于虚拟情境中的美感研究构成了一种全新的美学形态。早在1998年召开的第十四届国际美学大会上,探讨新兴电子人、电子人空间、模拟等虚拟现实和现象的虚拟美学(Aesthetics of Virtuality)就已经成为会议专题之一。在二十年后的当下,基于数字影像的影像生成与艺术创作手法,已经从创作领域影响到了当下发行、放映、传播的方方面面。至此,不同研究者也分别从计算机科学与技术、戏剧与影视学、建筑学、设计学、文学等领域展开了广泛研究,并呈现出多元视角、逐步深入的美学格局。但虚拟美学的理论体系尚未建立完善,正处于理论研究的起步阶段。本文将从数字元宇宙的背景下,在虚拟情境中的移情与共情两个角度出发,对虚拟美学的审美策略进行科学阐释。

一、虚拟美学的研究问题与发展方向

影视艺术是虚拟美学目前主要的实践领域之一,虚拟现实技术的强大魅力和拓展媒介功能致力于开发观众的感官功,增强亲身体验,自觉主动地运用审美知觉把握审美对象,并关照电影的审美特征。目前,国内在虚拟美学的研究中仍存在一定问题,其中不足有^①三点:第一、虚拟现实技术的发展和应用于电影艺术创作和生产产生了新的生产动力,在影视作品生产流程中的渗入和应用也呈现出全新的局面,而虚拟美学理论研究并未与时俱进。国内学者研究大多借助西方现代美学理论进行虚拟美学研究,且研究较为分散,缺乏当代美学理论研究的前进性、特色性和整体性。第二、目前虚拟现实艺术和影视作品数量逐渐增多,但品质良莠不齐,而国内学者对于这类作品的美感来源的美学研究明显匮乏,研究停留在表层,理论深度不够。第三、缺少实践研究佐证,没有形成“理论—实践—理论”的闭环。国

青年创业电影作为一种艺术载体,兼具艺术价值、社会价值与美学价值。其通过聚焦不同时代创业者的励志故事,以现实生活中的真实创业事例为故事情节,刻画形形色色的创业者人物群像,透过小人物的创业遭遇、生活挫折以及命运抗争的奋斗故事,弘扬积极向上的创业价值观,传递乐观自信、顽强奋斗的创业精神,从而达到激发社会公众创业热情、给予社会公众强烈情感慰藉的目的。

一、青年创业电影的社会价值

青年创业电影旨在通过刻画不同时代的创业者群像,展现普通小人物的创业历程,再现不同阶段的创业风口和创业前景,以激发普通社会公众的创业热情,从而推动大众创业、万众创新的深入发展。为吸引更多年轻一代把握创业浪潮、抓住新时代大众创业机遇,青年创业电影汇集不同时代的创业风口与年轻一代的真实创业故事,为社会公众参与创业实践提供可供参考的创业案例,成为“双创时代”弘扬创业价值观、彰显创业精神的重要影视资源。

青年创业电影通过观照社会现实,刻画不同时代背景下的创业者形象,折射青年一代的创业观念和创业智慧,可引导社会公众树立正确的创业价值观。

外研究与国内相比,较为全面、客观,且实践研究较多,但仍缺乏理论的系统性、统一性。

虚拟现实技术的进步与数字化影视艺术创作人才的丰富促使当代中国电影工业之中逐步形成了技术先行的艺术创作倾向,但怎样在技术主导的发展中把握电影的艺术性,仍然是虚拟美学研究的重心。科学的虚拟美学理论建构,必须立足现实中的审美需求,让观众的美感活动不是单纯的视觉景观欣赏,而是要通过一定的情景下的情感效果参与其中,如果能让观众对作品产生强烈的移情与共情,设身处地地感受故事的发展,那么虚拟情境将不再“虚假”,人与作品情景交融,最终产生情感共鸣,这才是一部作品最终要达到的目的。无论技术如何发展更迭,影视艺术创作依然要符合艺术理论的规律,更真实的表达人类情感。

二、“移情与共情”在虚拟角色和虚拟场景中的作用

借助虚拟现实技术的数字电影要带来虚拟之美及感官体验,就要在逼真的虚拟影像中准确把握现实性与虚拟性的关系,保持“虚中有实”,让观众在其能够充分理解的现实化情景中,寻找能够贴合的人物,在移情与共情效果下增强虚拟场景或虚拟情境中美

的感受。首先,在虚拟人物的设计上,要塑造立体多面、有层次且情感丰富的人物形象。在叙事电影中,人物角色是观众视线的最终落点,他们承载着创作者的思想观念与观众的喜怒哀乐,可以被视作是整部电影的核心与灵魂。《流浪地球》在现实场景的基础上充分展开想象,描绘了冰雪覆盖的北京、上海等城市,也刻画出了在行星推进器的作用下穿越星系的地球,茫茫虚空中点点火光携带着观众内心对于拯救人类的希望,充满情感感染力。这些场景与空间建构涵盖了多个视觉尺度,拓展了数字电影的视听化表达,构建出了许多奇幻的虚拟世界。在虚拟角色和虚拟场景中,通过“移情与共情”的创设,让观众相信身即本身,创作中应该注重“移情与共情”的重要作用。

三、虚拟情境中“移情与共情”的审美策略

移情是重要的美学特性,也是产生共情的心理基础因素之一。移

情是一种独特的心理现象,从移情到共情是多种传播形式中心理变化的过程。在影视艺术作品创作中,移情与共情伴随着创作者的主观意念和情感表达,并将创造力和想象力一起渗透到影视作品中,赋予了一部影片生命力和感染力,这对于虚拟情境中的艺术表达尤为重要。《阿凡达2·水之道》中的潘多拉星球保持着静谧而又壮观的原始生态环境,阳光下的海水波光粼粼,深海中游弋着五彩斑斓的海底生物,一种发出橙色光“海底蝴蝶”能像翅膀一样固定在潜水者背上,还能为他们提供氧气……整个场景设计既带有地球海洋的生态美,又融合了创作者的想象力,与观众日常生活的污染生态环境形成了巨大的反差,给观众以强烈的视觉和心理冲击。在技术上同样交出了令人惊艳的答卷,卡梅隆将自己对海洋的痴迷毫无保留地呈现在作品中,高难度水下摄影及动作捕捉,追捕传说中的有灵生物图鲲和上天入海的战斗场景,一波接一波的奇观令人应接不暇,制造着绵延不绝的观影高潮。他实现了将个体积累的“移情”经验外化到这样的虚拟情境的审美特质上,产生了一种独有的情感表达。在这种虚拟的美学情境之中,移情基因开始发挥作用,个体与个体进行信息和情感的互换,最终产生情感共鸣。

四、结语

随着当前观众欣赏水平的不断提高,虚拟现实影视艺术作品受到越来越多的关注,虚拟美学正是在这样一个时代背景下产生的美学形态。而这种全新的美学形态值得我们深刻关注,寻找虚拟美学的逻辑密码。“移情与共情”为我们提供了一条路径,沿着这个路径我们将继续深入探索虚拟世界、虚拟情境、虚拟角色之间的真实情感,以及对美的渴望和表达。虚拟美学不仅是现代科技的产物,更是内在于人类社会进程的历史脉络之中的文化现象,具有自然、人文、艺术等多重属性,是一门跨学科的、多维度的、高度综合的技术文化文本,是对传统电影美学的拓展与升级,具有一定的时代意义。

(作者系大连交通大学艺术设计学院副教授,硕士研究生导师)

扶贫题材电影对高校意识形态话语体系构建及创新的探析

■文/傅雅琦

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”,对新时代中国特色主义意识形态工作提出了新要求。对于高校来说,要发挥新时代中国特色社会主义思想引领作用,其话语体系构建是重中之重。高校构建意识形态话语可透过扶贫题材电影,在话语内容、话语方式等方面积极创新,使意识形态话语兼顾理论与实践,进一步关切社会现实、关注师生需求,以富有吸引力、说服力、感染力的姿态融入师生生活。

扶贫题材电影在反映时代特征的同时观照现实社会,是以商业模式和艺术载体表达主流价值的创新探索。近年来,中国扶贫题材电影倾向于普通人的视角为切入点,强调在塑造国家立场中完善国际化表达,使影片既“接地气”、贴近现实,又立意高远、内涵丰富。

在平凡视角中彰显话语力量

人是电影叙事的基本主体,也是推进脱贫攻坚工作的关键力量。对于普通大众而言,以平凡人的视角去讲述扶贫故事,才更显真实、丰满。电影《天地之间》以重庆奉节县脱贫攻坚事迹为蓝本,讲述海归青年、农技专家努力开发产业项目,最终帮助村民顺利脱贫的故事,彰显了扶贫干部不忘初心责任担当,以及人民群众勠力同心的脱贫精神。《我来自北京》系列扶贫题材电影(《我来自北京之扶兄弟一把》、《我来自北京之过年好》、《我来自北京之铁锅炖大鹅》、《我来自北京之我爸是警察》)由真实故事改编而成,讲述共产党员响应的号召,带领村民脱贫致富的奋斗故事。《一点就到家》依托喜剧架构,讲述了三个个性鲜明的年轻人离开城市到云南山寨创业的励志故事。这类影片以精准扶贫为创作题材,皆从小人物、小故事入手,逐步挖掘时代大主题。影片洋溢着浓厚的生活气息,也被赋予了鲜明的时代价值。高校构建及创新意识形态话语体系,要注意改变传统话语,避免意识形态话语“高高在上”而脱离实际,将意识形态工作融入师生的工作学习及日常生活,以广大师生易于接受的话语形式阐释意识形态内容,以广大师生容易理解的视角解读意识形态工作,使意识形态话语体系接地气、有温度,能回应师生的合理诉求、解答师生的现实困惑,让师生群体将意识形态话语内化于心、外化于行。

青年创业电影的社会价值和美学价值

■文/侯岩 杨淑玲

特殊的题材类型,其美学价值体现自创作素材大多来源于现实生活,创业主人公几乎都能在现实中找到原型,可满足不同时代受众的观影需求。同时青年创业电影采用写实手法彰显创业者崇高的精神品质和顽强的精神力量,作为审美客体的观众可从此类影片中获得启迪和熏陶,使自身人格品质在潜移默化中得以提升。此外,青年创业电影通过叙事、情感及音乐的相互交织使电影层次得以丰富、感染力得以提升。

青年创业电影作为一种现实主义题材的电影类型,其最特色的美学价值就是采用写实主义手法与现实中的原型、人物故事相呼应,从而使审美客体产生强烈的情感共鸣。纵观国内外优秀的青年创业电影作品发现,尽管所处的创业背景和文化价值体系不尽相同,且所塑造的人物形象也存在明显差别,但其在刻画和讲述过程中基本都遵循“写实主义”原则,即以现实生活中的创业者为原型进行描摹,且创业故事大多根据真实创业经历改编而成。导演在拍摄过程中不掺杂任何个人主观意愿和主观想象,而是将真人真事放置于影片所呈现的时代背景中进行客观描写。因

二、青年创业电影的美学价值

电影艺术在真实反映现实生活、揭示社会生活内在规律的基础上,体现出一定美学价值。青年创业电影作为一种

在叙事主题中塑造国家立场

近年来,中国扶贫题材电影愈发注重对真人事实的艺术再现,并在摆脱贫村题材影片审美化风格的探索中逐渐向年轻观众靠拢。在当前扶贫题材电影作品中,我们能看到改革开放以来中华儿女对抗贫困的伟大壮举,能看到气势恢宏、丰富多彩的乡土中国,也能看到国家政策的积极引导,扶贫题材电影正通过影像语言塑造国家立场、书写国家记忆。《十八洞村》讲述了湘西乡村在杨家兄弟的带领下,共同打造脱贫攻坚战的故事。《十八洞村》以电影媒介凸显了脱贫攻坚及乡村振兴的时代命题,体现了以人民为中心的发展思想,在打破宣教性的叙事框架下,完成了主旋律影片的创作创新。高校构建及创新意识形态话语体系,需要对全体师生加强马克思主义思想理论教育,帮助师生坚定共产主义理想信念,增强社会主流意识形态认同,使广大师生了解国家的政策与形势,认同国家的道路与制度,热爱民族的传统与文化。扶贫题材电影已突破主旋律宣教的桎梏,高校意识形态话语体系构建也应改变高势位灌输的工作方式,将展现国家形象、塑造国家立场的话语内容,以师生乐于接受的话语形式,自然嵌入师生的教学过程、生活空间和交往载体,在潜移默化中开展意识形态教育、创新意识形态话语体系。

在思想碰撞中深化价值内涵

新时代扶贫题材电影没有过度聚焦“三农”问题,而是在展现脱贫攻坚精神和乡村振兴面貌的同时,强调对现实问题的深度挖掘,使影片更富时代内涵和思想意蕴。《一点就到家》在展现年轻人努力进取的同时,对个体的自我价值发出追问;在突出茶与咖啡的文化交流中,完成了两代人之间的代际对话;在体现农村人才回流的同时,揭示着城市与乡村之间的内在矛盾。《十八洞村》既展示了秀美迷人的苗族村落,也反映了留守老人与儿童的困境;既展现了浓郁淳朴的民族风貌,也凸显了村民思想的保守落后;既表达了落后地区强烈的脱贫意愿,也揭露了农村地区婚配困难的现状。在新的历史方位下,扶贫题材电影不过度渲染农村的闭塞与落后,不过分展示贫困村民的艰辛与苦难,但也不回避乡村建设进程中出现的新情况、新问题。正是这种对“三农”问题的客观呈现,才使扶贫题材电影更具现实性和时代性,

从而以不同视角、不同维度解读脱贫攻坚的伟大精神。高校构建及创新意识形态话语体系,需要提高自身的意识形态话语权威,也需要为广大师生提供沟通交流的空间,不断提高师生的判断力和思辨力。

在国际表达中讲好中国故事

在新的发展时期,中国需要在国际社会树立好负责任、讲信用的大国形象,需要通过积极参与国际治理讲好中国故事、传递好中国声音,让更多国家和地区认识真正的中国。中国扶贫题材电影正在以影像手段构建中国扶贫故事的国际化表达,以独特视角展示中国的主流文化、价值观和审美追求,也以扶贫故事彰显国家的形象与担当。早期农村题材电影侧重刻画农村的苦难与沉重,倾向通过影像手段制造奇观化、陌生化的感官体验来吸引观众;在脱贫攻坚的时代背景下,当前的农村扶贫题材电影,正在向国际化表达范式不断迈进,愈发将真实性与情感性作为电影作品的创作基调。在《我和我的家乡》系列短片《神笔马亮》中,没有渲染扶贫工作的种种困难,也没有设计贫困户与扶贫干部之间的矛盾冲突,而是设计了一个“怕老婆”的扶贫干部马亮,剧情围绕马亮为了坚持扶贫工作与老婆“斗智斗勇”展开,以喜剧形式推进主题叙事,将“要严”形象植入扶贫题材影片,是一次大胆而成功的尝试。影片中村民为了配合马亮圆谎,以各种奇思妙想将河北农村伪装成俄罗斯小镇。实际上,中国在脱贫攻坚和乡村振兴实践中有跨越重重阻碍的艰辛,更有风雨同舟的人性温情,电影艺术讲好中国故事恰恰需要挖掘好、表达好乡村工作的真实与情感。高校构建和创新意识形态话语体系,同样要以讲好中国故事、传递好中国声音为追求,努力展示中国特色社会主义建设进程中的伟大成就,展示社会主义和谐社会的真、善、美,以积极、正向的话语内容增强意识形态话语的力量与温情。

意识形态工作是党的一项极其重要的工作,当前,面临“两个大局”的时代背景,我们必须持续不断“巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论”,用党的二十大精神引领新时代意识形态工作。借鉴扶贫题材电影的启发,高校更要努力增强广大师生对意识形态话语的接纳与认同,让话语体系有高度、有深度、有温度,为高校的办学发展、人才培养夯实基础。(作者系浙江商业职业技术学院讲师)

增强电影感染力和生命力。其二,在电影艺术中,背景音乐是推动故事发展的重要元素,既发挥着贯穿故事主线和起承转合的主要作用,也具有营造背景氛围、丰富电影层次的辅助功能。在大多数青年创业电影中,导演会选择与影片整体情感基调相契合的背景音乐,使观众在观看影片过程中可以感受到浓郁的创业氛围,由此激发观众创业热情。比如,在青年创业电影《老男孩》中选用同名歌曲渲染时代创业氛围和主题精神,借助振奋人心的歌词和旋律使观众感受影片所传递的创业精神。

三、结语

综上所述,青年创业电影作为一种独特的电影题材,具有弘扬正确创业价值观、引领创业精神的社会价值;作为一种艺术载体,具有写实主义和现实原型相呼应,以及叙事节奏、人物情感和背景音乐相互交织的美学价值。因而,青年创业电影需要聚焦不同时代的创业者故事、鲜明的创业者形象,辅以独特的艺术视听表达技巧,发挥弘扬创业价值观和创业精神的重要作用,从而激发社会公众创业热情,为社会公众创业提供动力。(侯岩系吉林师范大学经济管理与法学学院副教授,杨淑玲系吉林师范大学外国语学院副教授)

《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/I

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