

英语电影在我国职业教育英语教学中的应用

■文/李靖

近年来,英语电影在中国越来越受欢迎,英语电影被应用到英语教学中特别是职业教育教学中。英语电影提供了一种有趣和引人入胜的方式,能够让学生以情境化的方式学习英语,进而不断提高学生的听说能力。通过观看和听取英语电影,学生接触到真实的英语语言使用,可以学习和辨别不同的口音和方言。此外,通过使用与他们的学习领域相关的电影,学生可以学习特定的技术词汇和惯用语,这些内容对于其未来的职业规划起到了非常重要的辅助作用。英语电影要想在我国职业教育英语教学中获得更深层次的应用,需要从以下几个方面做起:

一、选择适合的英语电影

选择适合学生学习的英语电影是关键。第一,教师应该选择与学生专业领域相关的电影。在职业教育中,学生将来的职业领域和专业是非常重要的。因此,教师应该选择与学生专业相关的电影,这样学生可以学习到与他们未来职业相关的词汇和语言。例如,对于学习酒店管理的学生,可以选择描绘酒店管理方面的电影,如《奇妙酒店:大堂之外的生活》《布达佩斯大饭店》等;对于学习IT技术的学生,可以选择描绘技术应用方面的电影,如《黑客帝国》等。这样可以帮助学生更好地理解自己所学的知识 and 技能,并将其应用到实践中。第二,要考虑电影的难易程度。对于初学者来说,选择简单的电影可以帮助他们更好地理解电影内容和学习英语语言。例如,选择一些经典的卡通动画片,如《狮子王》和《小熊维尼》,这些电影的故事情节简单,语言也较为简单。对于进阶学习者来说,可以选择更加复杂的电影,如《肖申克的救赎》等,这些电影的故事情节更加复杂,语言难度也相对较高。第三,要考虑电影的长度和故事情节。对于学生来说,电影的长度和故事情节也非常重要。如果电影过长,学生容易疲劳并且难以

集中精力。因此,教师应该选择较短的电影,让学生在较短的时间内集中精力。此外,教师还应考虑电影的故事情节是否符合学生的兴趣和注意力,以保证学生的积极参与和学习效果。如果电影的故事情节与学生的兴趣相符,学生会更加投入,学习效果也会更好。

二、提高学生的听力和口语能力

观看英语电影是提高学生听力和口语能力的有效方法。教师可以利用一些技巧,使学生更好地理解电影内容并练习英语口语。其一,要利用字幕提高学生听力、口语能力。英语电影的字幕可以帮助学生更好地理解电影的内容,从而提高他们的听力能力。教师可以将电影的字幕提供给学生,让学生在观看电影时阅读字幕,以帮助他们理解对话的内容。教师还可以让学生先看电影,再根据电影内容制作字幕,以帮助他们更好地理解英语语言的语法和结构。其二,利用音频资料。教师可以利用英语电影中的音频资料来提高学生的听力和口语能力,让学生听取并理解其中的内容。此外,教师还可以让学生进行语音模仿、跟读等练习,以提高他们的口语能力。通过利用音频资料,可以使学生更加了解英语的语音和语调,从而提高他们的口语流利度和发音准确度。其三,利用口语练习。教师可以让学生模仿英语电影中的对话,通过口语练习来提高学生的口语能力。例如,教师可以让学生进行角色扮演、口语对话等练习,让学生更加自信地运用英语进行交流。此外,教师还可以设置各种情境,让学生进行实际口语交流,以提高他们的口语表达能力。其四,利用网络资源互联网资源为英语学习提供了许多有用的工具和资源。例如,可以利用在线语音识别工具、翻译工具等,帮助学生更好地理解电影内容和提高口语表达能力。与此同时,还可以利用在线讨论平台、博客、微信公众号等工具,与其他学生进行交流和分享,提

高学生的口语交流和互动能力。

三、设计多样化课堂活动

教师可以设计多样化的课堂活动来运用英语电影,以提高学生的学习兴趣和积极参与度。第一,可以组织英语电影演讲比赛。教师可以组织英语电影演讲比赛,让学生选择自己喜欢的英语电影,并在课堂上进行演讲。演讲可以包括电影的简介、电影的主题、电影的影响等方面。这样可以提高学生的英语口语能力和表达能力,并让学生更好地分享自己对英语电影的理解和感受。第二,学生可以进行电影简介、评论等创作。除了观看电影,学生还可以通过创作电影简介、评论等方式来加深对英语电影的理解和运用。例如,在学习电影评论时,可以让学生撰写电影评论,并与其他同学分享和讨论;在学习电影简介时,可以让学生创作电影简介,并将其制作成宣传海报或视频,以展示学生的创造力和英语表达能力。第三,进行角色扮演和对话练习。教师可以设计角色扮演和对话练习,让学生更好地理解电影的情节和角色。例如,在学习电影《泰坦尼克号》时,可以让学生扮演男女主角,进行对话练习,以加深学生对电影情节的理解和角色的感受。第四,鼓励学生开展自主创意活动。教师还可以鼓励学生开展自主创意活动,让学生发挥自己的想象和创造力,结合英语电影进行创作和表达。例如,可以让学生自主制作电影配乐、改编电影剧本、设计电影海报等,以提高学生的创造力和英语表达能力。

英语电影在职业教育英语教学中具有重要的应用价值。通过积极探索不同的教学策略和方法,教师可以将英语电影应用于课堂教学中,让学生在愉悦和轻松的学习氛围中不断提高英语能力,并培养批判性思维和跨文化交际能力,以适应日益全球化的社会发展需求。

(作者系河北民族师范学院教务处讲师)

我国都市电影中的时尚元素及其美学价值

■文/王晓航

作为兼具工业性和艺术性的文化产品,电影的发展一方面离不开技术的进步和工业体系的发展,另一方面,经济社会文化的发展对电影形式、内容的发展也是至关重要的。从电影的发展历程看,电影类型体系随着社会文化的发展不断完善是不争的事实,中国都市电影类型就是随着中国都市的发展逐渐形成的——从上个世纪八十年代以《雅马哈鱼档》为代表的“南国都市电影”的萌发,到以电影叙事多维度建构城市空间的“城市电影”的迅速发展,再到21世纪以来“新都市电影”的全新面貌,都市电影已成为新时代中国电影市场的重要类型。从早期的都市职场电影《杜拉拉升职记》,到港式都市爱情电影的代表作《志明与春娇》,从现象级的都市电影《小时代》系列到最近的《爱情神话》《爱很美味》,我们看到,随着时尚成为都市生活的重要组成部分,电影文本中对时尚元素的运用和呈现日渐广泛深入,时尚美学也成为都市电影的一大特色。

一、时尚的外在呈现,现代化都市的人物塑造

说到都市电影中的时尚美学,《小时代》系列电影不得不提。该系列电影改编自郭敬明的同名小说,故事围绕林萧、顾里、南湘、唐宛如四个女生展开,讲述了她们从学生时代开始,一直延续的友情、爱情、亲情故事。电影可以说是延续了小说的时尚奢华风格,大量的奢侈品、时尚单品的堆砌式呈现使人目不暇接。虽然都是大牌单品,但却在款式、面料、颜色等方面做了区分,让时尚单品参与了人物的塑造——人设懦弱而平凡的林萧日常衣服多是浅色,或是温暖的大地色系,面料上多是毛呢、毛绒、针织等,正式场合的礼服裙也多有少女系花纹、刺绣、蕾丝等点缀;而高傲强势的顾里的华服则多用黑色去强化她的气

场,大闹订婚宴的一席可拆卸拖尾黑裙成就了电影的名场面之一;南湘的文艺女神气质离不开棉麻长裙等服饰的加持,而可爱又“神经大条”的唐宛如身上总是有夸张的元素出现。电影中林萧任职于一家时尚杂志,由顾里策划的服装展等,也从职场的角度,强化了电影的时尚属性。服饰,一直是时尚文化的最前端,是大众对“时尚”的第一感知和普遍概念。其实在《小时代》之前,无论是《杜拉拉升职记》中的礼服,还是《志明与春娇》中出现的“内衣外穿”等,都是从服饰时尚展现都市生活。《小时代》系列电影也是从最贴近大众生活的“外在”时尚入手,加之《小时代》作为“原著粉丝电影”,电影受众是对于奢侈品大牌及国际时尚缺乏了解的年轻一代,通过电影的放映与传播,来之高阁的高端时尚讯息被大众所接收,所以,《小时代》对于一部分观众来说的确有着时尚启蒙的意义。

二、时尚的内部窥视,都市文化中的重要层面

2022年,由邵艺辉执导的电影《爱情神话》上映,有趣的是它与《小时代》不乏相似之处——电影的故事同样发生在上海,同样塑造了风格突出的女性形象,电影中时尚元素的运用及其呈现的都市电影美学也独树一帜。但与《小时代》的都市梦境不同,电影《爱情神话》的植根现实,甚至回归市井,而电影中对于时尚的诠释也更深入。我们看到,在《爱情神话》中,当徐峥饰演的白老师对马伊琍饰演的李小姐动心时,他对自己的衣着打扮开始有了“时尚”的追求——一贯的老式的Polo衫加夏日宽松短裤的搭配被摒弃,年轻款的衬衫和颜色鲜艳、运动型的短裤成为新的选择;而李小姐更是一个时尚的都市丽人,一头烟紫短发、紫色连衣裙、修身大衣,再加上一双

看起来价值不菲高跟鞋,优雅熟女的气质非常迷人。但随着剧情的展开,我们发现,时尚的李小姐住在老式破旧的阁楼里,是一个带着混血女儿的单身妈妈。也有不施粉黛,疲惫邋遢的一面;白老师则是一个由画画、烧菜、打鼓、写诗、做老师各个爱好和身份组合起来的、立体的“杂家”。纵观全片我们会发现,电影中真正的时尚,超越了衣服鞋子这些外在物质,而指向一种理想的、现代的、新的生活方式——是老白的孩子白鹤作为男生却深谙护肤化妆之道,是身为女人不被社会的教条所规训,可以选择离婚、单身、做单身妈妈等不同的路;是身为大龄青年的老乌可以选择了孑然一身,从容的走向死亡;是大家不被情爱所困,在绘画、电影、话剧、诗歌等文化艺术的簇拥下,坦然面对生活的困境,谈天说地,肆意人生的新都市生活,而这种生活是现在都市人的新选择,是“时尚”本身。

而2023年春上映的《爱很美味》也是都市电影的典范,与《小时代》一样,它的故事也从行业的角度展现了时尚,但《爱很美味》中不仅有时尚的穿搭、时尚杂志拍摄,高端品牌服饰的商业运作等层面,还涉及了近年来兴起的网红经济、明星、KOL效应等时尚行业的拓展面,也可以看作是对时尚行业新趋势的呈现。这个意义上来说,时尚并不指向某种商品或流行的生活方式,而是社会最新的发展,更是一种与“旧”对立的态度和革命。

当电影成为时尚的载体,时尚元素不仅成为了电影中现代都市图景的组成部分,更参与人物的塑造和电影的叙事,成为当代都市生活的注脚。更重要的是,时尚元素的美学价值也不局限于光鲜亮丽外在表现,而是贯穿于社会生活的各个层面,引领着一种新的生活和价值选择,成为一种都市文化的重要组成部分。

(作者系四川传媒学院戏剧影视美术设计学院副教授)

程耳电影作品的形式美学意味

■文/来洁

程耳导演作为21世纪登入影坛的新生代导演,无疑是电影商业化、娱乐化潮流中的“异类”,他执导的院线电影作品虽然只有《第三个人》(2007)、《边境风云》(2012)、《罗曼蒂克消亡史》(2016)以及《无名》(2023)四部,但每一部都达到了“形”与“义”的完美融合,以执着于人性主题的深刻挖掘、固定统一的视听语言、非线性的叙事结构形成电影作品独特的形式美学风格,奠定了程耳在电影业不容忽视的地位。

一、人性主题的深刻挖掘

电影主题通常蕴含导演的价值表达和情感导向,既是导演思想情感的集中体现,也是贯穿电影始终的灵魂和精华,对于推动电影情节发展、传递影片精神内核具有重要作用。纵观程耳导演以往的电影作品,其主题相对归整统一,始终聚焦人物宿命的探究、复杂人性的挖掘及透过人性折射出的超越生死的家国之情,呈现出强烈的个人风格和形式美学。

其一,对人物宿命的探究。无论是文学、戏剧还是电影,对人物宿命的探究始终是文艺创作者所偏爱的主题。中国新生代导演程耳同样也十分关注对人物宿命的挖掘,期望通过悲剧式的人物塑造和错综复杂的人物关系展现人类在命运面前的卑微渺小和无力。程耳曾表示:“我自己的电影主题从来没有变过。大时代之下的个人命运,即人在可以为之奋斗和不得不做出选择之间的宿命”。纵观程耳的每一部电影作品可以看出,其电影主题已形成固定范式,始终将电影主角放置于“灰色地带”,使其挣扎于死水微澜的命运和生活中,殊不知影响其结局的并非选择而是宿命。比如,影片《第三个人》借数年前的凶杀案打破美好的现实生活。主人公何伟本看似是一位热爱家庭、努力工作、心地善良、老实本分的“好男人”,但实则是多年前杀害妻子、父母的凶手,揭露出其善良友好外表下残忍、肮脏、扭曲的灵魂。正是这样残缺的人格,使得他最终惨死狱中,这也是他无法逃脱的宿命。

其二,对复杂人性的挖掘。电影本质与其他艺术门类相同,借助自身艺术语言展现世界、揭露人性。对于电影而言,挖掘与诠释复杂人性就是充分展现现实环境及人物关系中个体的欲望、心理及情感元素等,进而折射出人性背后复杂的时代背景和民族情感。程耳导演善于塑造和刻画人物,聚焦时代命运的世事无常和沧桑变化,使特定环境中的复杂人性得以赤裸裸的展现,进而引发观众对于人性的思考。因此,“人性”是构成程耳电影形式美学的重要因素。与此同时,这些充满悲剧色彩的人物在与命运抗争过程中,又展现出人性中坚强的“韧性”和浓厚的家国情怀。比如,影片《边境风云》中,毒枭、杀手和牙医父女被命运交织在一起共同展开一场殊死搏斗。孙红雷饰演的毒枭是一个掠夺无数、冷漠无情的人,他不仅残忍杀害义父的儿子,而且借手杀死一位好警察,充分展现出冷酷残忍、暴虐无情的人性之恶,但他在经营金三角时又重视教育、爱护儿童,又展现出人性善的一面。影片在善与恶的交织下多视角呈现出人性的复杂多变。影片《罗曼蒂克消亡史》中,每个人都具有双重人性。上海黑帮老大陆先生既具有杀人不动声色的残忍一面,也具有不与日本人合作的民族气节和家国情怀;日本人渡部既是待人温和谦逊的“好人”,也是垂涎美色、背叛家庭的“恶人”;这些由程耳刻画的双重人性,表面上是展现他们在面对战争动乱时的虚无和慌乱,实则是借助对复杂人性的挖掘完成对历史和民族的另类理解和阐释。

二、固定统一的视听语言

视听语言,即电影内容呈现和表达的手段,是电影独特的造型语言和叙事语法,也是导演审美观念和艺术表现的重要手段。不同导演对视听语言的呈现和运用具有独到见解,通过对视听语言的不同运用形成与众不同的视听特色。程耳导演通过固定的镜头语言、对称均衡的构图方式及音画和谐的配乐选择来呈现视听语言,在镜头、画面及声音的相互配合和映衬下,形成固定统一的形式美学风格。

其一,固定的镜头语言。固定镜头作为一种静态造型方式,具有静态绘画和摄影的形式美感,将其运用于电影创作中既可增强电影的形式美,也可在固定画面中使观众与银幕之间形成一种凝视感,由此呈现更多画面信息。在程耳导演的电影作品中,大量固定镜头的使用一方面为观众建构出一种观影形式,使观众能够通过“端详”屏幕感知每个镜头的场景、构图、细节等,另一方面通过简洁精练的镜头语言营造出冷静沉稳的氛围,进而增强电影感染力 and 表现力。比如,电影《第三个人》全片83分钟的时空中,固定镜头几乎占尽全部,仅有极少数的运动镜头;电影《罗曼蒂克消亡史》中全片共882个镜头,其中固定镜头就有869个。这些固定镜头的运用将角色放置于深沉阴郁的空间中,使人物情绪、心理只能在该空间中发酵蔓延,由此建构出观众与影片之间的凝视感,使观众能够更加清晰地感知人物情绪和心理变化。

其二,对称均衡的构图方式。构图一词源于美学,既是电影画面语言中的重要一环,也是电影讲故事的重要方式,主要是指创作者根据电影主题和美学特征选择、组织、安排拍摄对象在取景框中位置的过程。程耳作为一位极度迷恋对称构图的导演,在其电影作品中随处可见对称画面,以带给观众简约感、平衡感和庄重感,进而达到一种平衡的形式美感。程耳导演在访谈中多次提到“造物者偏爱对称”,便充分展现出其对于对称构图的钟爱。对于程耳来说,对称的构图方式已不再是一种创作手段,而是一种本能和审美习惯。早在电影《第三个人》和《罗曼蒂克消亡史》中,程耳就展现出对于对称、均衡的形式感追求。尤其在《罗曼蒂克消亡史》中,无论是日本餐馆吃饭的两个人、吴小姐和丈夫临别时的对话镜头,亦或是街道上耸立的高楼均展现出程耳导演对称均衡的形式美学。而于2023春节档上映的电影《无名》,更是将对称均衡的构图方式发挥到极致,通过对称构图反衬出凌乱不堪的时代语境下一种虚假的秩序感,具有强烈的戏剧效果。

其三,音画和谐的配乐选择。电影是一场视觉与听觉的盛宴。除画面之外,电影配乐也是构成电影的重要组成部分,不仅是深刻挖掘的诠释纽带,也是电影情节的重要助推器,在推动情节发展、烘托电影氛围、揭示电影主旨等方面发挥着重要作用。程耳十分注重电影配乐的选择,他认为“电影配乐可为观众提供感知电影的方式”,其借助不同乐器的音色、依托歌词的丰富性引导人物情绪、烘托人物心理,以达到解释画面、诠释剧情的目的,发挥升华电影主题、延伸电影意义的重要价值。为保持电影音与画在形式上的和谐,程耳甚至会自己为插曲填词,并邀请著名作曲家梅林茂、小提琴家柴亮等共同为电影配乐,从而使音乐与画面相辅相成、相互映衬,共同推动剧情走向。

三、非线性的叙事结构

电影与其他艺术一样,都依托一定形式得以存在,即电影的叙事结构。综合来看,电影的叙事结构主要分为线性叙事结构和非线性叙事结构。线性叙事结构是完全按照情节发展的时间顺序来展开;而非线性叙事结构就是打破情节发展的时空顺序,在人物、情节、线索等方面进行排列重组,由此形成多线索、多时空交叉的叙事模式。此叙事结构从表面上看较为散乱,但实际上能够制造更多悬念和冲突,使剧情更有看点。程耳导演的电影作品最为人们称道的就是“形”,即形式结构,其四部电影作品均采用非线性的叙事结构,包括碎片化的叙事结构与章节式的叙事手法。

其一,碎片化的叙事结构。碎片化的叙事结构是指创作者将设计好的情节和故事分割成若干片段,并进行重新整合,最终将其放置于电影作品的不同部分。此方式打破了传统线性叙事的连贯性与故事的完整性,使其呈现出时空交错的碎片化特征,该叙事结构在程耳的电影作品中均有体现。比如,程耳在第一部电影作品《第三个人》中就开始尝试碎片化的叙事方式,不断打乱故事的时空顺序,并接入回溯性片段,以呈现叙事上的“悬念”,从而持续激发观众观影欲望。影片共有三条时空线索:何伟与他帮助的小女孩;肖可(何伟妻子的妹妹)与何伟;肖可与神秘男友高先生。这三条线索以肖可为核心展开,在叙事过程中三条线索相互交织、来回切换,并不断打破原有故事的时间顺序,多次插入回溯性片段剧情进行时空拼接,此方式既能最大限度发挥电影叙事的自由度,也可影片制造悬念感。影片开头便采用倒叙方式插入肖可寻找真相将姐夫何伟打晕并绑架的情节,极大地增强了故事的悬念感和冲突性,由此激发观众观影欲望。

其二,章节式的叙事手法。程耳导演的电影作品在总体故事结构上均采用多线索、章节式的交叉性叙事,即以一个人物或一个故事的情节发展作为独立的叙事章节,然后到一个关键的逻辑节点结束该章节的顺时叙事,进而切换到另一个独立叙事章节。电影《边境风云》和《罗曼蒂克消亡史》均采用章节式的叙事手法,将故事分为多个章节或多个段落,情节零散、时空混乱,彻底颠覆传统叙事结构的时空逻辑,形成程耳独特的形式美学。

四、结语

在电影商业化浪潮下,程耳作为一名新生代导演从未放弃过对艺术美学的追求,其始终都在努力弥合电影商业价值和美学价值之间的缝隙,并积极寻找适合自己的美学风格。其所有电影作品都有着对人性、命运的深刻思考,形成程耳独具风格的形式化主题。同时,程耳不拘泥于传统艺术表达方式,而是执着于人性主题的深刻挖掘、固定统一的视听语言、非线性叙事结构形成与同时代其他导演截然不同的形式美学风格。

(作者系上海出版印刷高等专科学校讲师)

《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

广告