

高校思政教育中电影资源的创新运用与融合路径

■文/徐增璠

随着新时代高等教育朝着高质量发展阶段迈进,思政教育始终坚守铸魂育人主阵地,其教学资源池的拓展与育人范式的迭代,关乎时代新人的培养质量。在这一宏大背景下,蕴含着丰富隐性教育元素且兼具高度审美属性的电影资源,凭借其跨越时空的叙事张力与情感投射机制逐渐从边缘性的辅助素材走向思政课堂的中心场域。将电影资源深厚的文化内涵与价值观导向无缝融入当代大学生的认知图式,以构建出契合新时代青年接受心理特征的融合性教学场域,助力增强思政教育的生动性及纵深感。

二、高校思政教育中电影资源的创新运用与融合育人路径

(一)基于不同类型电影明确不同的教学重点

影视作品因题材架构、叙事逻辑与价值取向的显著差异,要求思政教师必须实施差异化的影视教学策略,才能精准对接当前日益复杂的思政教学诉求。红色文化题材电影的教学,应当将重心锚定在对宏大历史叙事的细腻解构以及民族不屈精神的代际传承上,引导学生在波澜壮阔的影像史诗与革命先辈筚路蓝缕的奋斗历程中,深切体悟红色政权来之不易这一颠扑不破的真理。现实主义题材电影则需要结合影片所呈现的社会阶层互动、复杂伦理困境乃至鲜活的生活百态,引导学生感知时代发展的脉搏与社会运行的复杂肌理,唤醒他们作为新时代公民在面对复杂社会变局时本应具备的责任担当意识。至于承载着中华民族深沉精神密码的传统文化题材电影,教学重点在于借助影片中极具表现力的古典意象与独特的东方美学,唤醒学生内心深处沉睡的文化自信,进而逐步强化民族认同,涵养更为深厚的精神归属感。

(二)结合思政教学环节设计影视化教学模块

思政教师可基于课前、课中和课后三个环节设计影视化教学内容,以发挥电影资源的育人价值。以《形势与政策》的“中国式现代化的生动实践”一课为例:课前可为学生推荐《流浪地球2》中国航天团队在月球发动机建设过程中攻坚克难、团结协作的片段,搭配能够引导学生深入思考的预习问题,让学生在自主观看的过程中初步感知中国式现代化进程中科技工作者的使命担当,同时带着对“科技自立自强如何支撑民族复兴”这一问题的思考走进课堂。在教学过程中,应

围绕影片中展现的“集中力量办大事”的制度优势、“人类命运共同体”的价值理念等议题,引导学生结合自身的生活体验与知识储备展开深度交流。课程结束后可布置结合家乡现代化建设实际的观影感悟写作任务,鼓励学生将影片中传递的精神力量与身边的发展变化相结合,使电影资源的育人价值从课堂延伸到课外。

(三)创新设置电影主题的思政实践活动

高校及思政教师可将电影资源融入广阔且充满活力的思政实践教学体系。例如,筹办校园红色电影节,营造浓郁的主旋律校园文化场域,在集中展映、主创深度交流等高度动态的交互环节中潜移默化地重塑学生的审美边界与精神认同基准。另外,还可鼓励学生对经典电影文本进行大胆解构与话剧舞台化改编,让学生跳出观众的被动视角以创作者的身份挖掘影片背后的历史语境、人物精神内核与时代价值意蕴,对原本停留在感官层面的艺术形象进行二次塑造与深度诠释。在校外也可联动当地红色教育基地、革命纪念馆与专业影视创作机构,组织学生沿着经典红色电影的叙事脉络与拍摄路线开展沉浸式研学实践,在实地探访历史现场、参与小型纪录片拍摄的过程中完成从银幕艺术叙事到现实历史认知的深度转化,让思政教育的育人触角自然延伸至更广阔的社会生活场域。

将电影资源织入高等教育的思想政治工作脉络,是顺应时代媒介环境演进特征、深刻触及青年心理接受规律的战略性地教学重构。高校应当深刻把握电影资源所蕴含的深层育人价值,在电影艺术的审美感染力与思政教育的思想引领力之间建立有机联结,逐步构建起契合当代青年认知规律与接受偏好的新型育人范式,为培养能够担当民族复兴大任的时代新人筑牢坚实的思想根基与精神支撑。

(作者系中国美术学院马克思主义学院副教授)基金项目:中国美术学院校级科研项目《“一站式”学生社区综合管理模式特色化建设研究》(编号ZB2023001)。

《流浪地球》系列:本土硬核科幻类型的建构路径

■文/刘骏

全球科幻电影产业在跨越近半个世纪的发展历程中逐渐形成了以好莱坞为主导的创作格局,这种格局不仅长期把持着国际科幻电影市场的核心份额,更在潜移默化中塑造着全球范围内不同国家和地区科幻创作的基本价值取向与审美评判体系。而伴随着中国电影产业在整体产能持续扩张进程中文化话语权的稳步提升,中国科幻电影迎来了属于自身的历史性发展契机,一批兼具鲜明本土文化内核与较高工业化制作水准的科幻作品开始集中亮相,其中《流浪地球》系列凭借对恢宏宇宙图景的硬核科技质感呈现与对植根于东方地缘伦理的精神内核的深度开掘,在全球科幻文化版图的坐标系中成功勾勒出极具辨识度的中国文化标识。

二、《流浪地球》系列本土硬核科幻的建构路径分析

(一)基于科学理论的世界观设定
就“流浪地球”这一贯穿影片始终的行星拯救计划而言,创作者通过引入太阳氦闪爆发这一具有概率合理性的末日危机假说,为全人类摒弃地缘政治前嫌、倾尽全球资源启动星际流亡赋予了生存逻辑必然性。为了使这种超越常规认知极限的宏伟计划在银幕上得以具象化,影片在核心科技奇观的美学与结构设计上注入了现实工程学理性,包括出现的行星发动机、太空电梯、地下城等核心科技元素都有着相应的科学依据。创作者在尊重科学规律的前提下进行了适度的艺术夸张,使得这些科技元素既具有未来感又不失真实感,能够让观众产生强烈的代入感。

(二)中国特色文化元素的应用
《流浪地球》系列将独属于中华民族的文化元素和价值理念融入进影片细节之处,从而在情感内核上实现了全民文化认同。当面对宇宙灾变时,影片所呈现的逃生方案并非好莱坞灾难片中常见的乘坐飞船抛弃母星的诺亚方舟式精英主义逻辑,而是选择带着人类世代繁衍生息的古老家园一同奔赴未知深空,这种违背绝对生存效益最大化原则的行为背后,正是中华

民族独有的眷恋乡土、安土重迁的文化执念,以及为了子孙后代获取生存空间而不惜进行大规模牺牲的博大情怀。无论是推动地球挣脱太阳系引力束缚的移星计划本身,还是无数救援队员在全球各地以肉身抗击严寒修复赤道发动机的悲壮群像,皆构成了对“愚公移山”与“精卫填海”等神话精神的当代诠释。

(三)类型元素的融合与创新
《流浪地球》系列在牢牢守住硬核科幻核心基底的前提下完成了类型元素维度的融合探索与创新实践。影片将科幻叙事的基本框架与灾难片特有的紧张叙事节奏、动作片带来的强烈视觉冲击自然嫁接,凭借极具冲击力的灾难场面和设计精巧的动作戏份有效提升了作品的整体观赏性与娱乐性,让原本受众圈层相对狭窄的硬核科幻电影得以触达更为广泛的大众观影群体。在叙事推进的全过程中,影片还实现了情感表达与科幻设定之间的精妙平衡,也就是将人物的情感成长轨迹与科幻情节的发展脉络深度交织,不会因过度追逐视觉奇观而弱化对人物内心世界的细腻刻画,也不会因过多的情感铺陈而消解科幻元素的核心地位,让观众在沉浸于宏大科幻想象的同时能够自然地被人物的情感力量所感染。

三、结语

《流浪地球》系列被视作重塑中国本土影像叙事宏观格局的里程碑之作,凭借其成熟的视听重工业实力,一举刺破了长期笼罩在本土科幻创作领域的技术自卑迷雾,同时也为后续体量庞大的同类题材电影的工业化开发,铺就了可供参照的实践路径。未来中国本土硬核科幻电影的创作应当在严格恪守客观科学规律这一核心创作底线的基础上充分释放艺术想象力的同时,深入挖掘中国传统文化体系中潜藏的独特科幻叙事资源,逐步构建起兼具中国文化内核与当代时代精神的科幻话语体系。

(作者系无锡工艺职业技术学院传媒艺术与设计学院副教授)

影视赋能声乐表演艺术实践模式的原理与实践

■文/李心竹

当前,数字媒介的深入发展为艺术传播与创作开辟了新的场所,影视与声乐表演间的跨媒介融合,正逐渐成为艺术教育领域的一大发展趋势。在此背景下,本文结合跨媒介艺术理论和教学实践,从认知重构、感知重塑、技情融合三个方面,系统梳理了影视赋能声乐表演的核心原理,同时探讨了情境沉浸式、声画协同式、角色体验式等创新教学模式的实施路径,旨在为培养兼具专业能力与跨媒介素养的声乐表演人才提供理论依据与实践参考。

一、影视赋能高校声乐表演艺术的核心原理

(一)影视情境驱动的声乐认知重构原理

传统的声乐表演实践模式多采用教师示范、学生模仿的教学方式,使学生对声乐作品的理解往往只停留在理论文本与旋律音符的表面,难以建立起自身的艺术认知框架。相比之下,影视作品可为声乐表演提供真实可感的立体化艺术情境,让学生在观看影视片段中人物的情绪状态、场景的氛围营造及叙事的节奏推进时,主动解构声乐作品背后的情感层级与表达逻辑,在此基础上,再结合自身的演唱技巧进行二次创作,显著提升其艺术思维传递更具直接性与丰富性。

(二)影视符号驱动的声乐感知重塑原理

传统声乐表演的呈现方式多为听觉层面的单向输出,表演者主要依靠歌词文本及旋律来想象作品所描绘的情境,这一过程多具有模糊性与主观臆断性。而影视作品凭借具象化的画面语言、精心的场景调度与清晰的叙事逻辑,能将声乐作品中的抽象情感内核与叙事内容转化为可直接感知的视觉信息,让表演者精准把握作品的情绪基调、时空语境及人物心理,使声乐表演的情感传递更具直接性与丰富性。

(三)影视情境驱动的声乐技情融合原理

传统声乐表演实践的场景区别为单一,声乐训练或展演多在舞台、教室等缺乏特定情境的场所进行,导致表演

者难以代入作品的时代背景、角色身份与情绪状态,情感表达流于表面。影视作品的运用与场景的再现可营造沉浸式的艺术情境,让表演者置身于与作品内容相契合的时空环境中,便于表演者精准掌握作品中细腻的情绪变化,使演唱技巧与情感表达实现有机统一。

二、影视赋能

高校声乐表演的实践模式

(一)情境沉浸式训练模式

情境沉浸式训练模式借助影视素材破解了表演者对时代背景、作品情境及情感基调的认知模糊性,适用于声乐初学者的基础训练与作品打磨环节。其一,借助影视素材锚定作品语境。依据声乐作品的创作背景与叙事内容,选取与之相匹配的影视剧、纪录片片段,帮助表演者熟悉作品所在的时代风貌和场景特征。如演唱《黄河大合唱》选段时,可用《百团大战》等影视剧中山河破碎、军民英勇奋战的镜头,直观再现抗战历史画面,使表演者能够了解作品诞生的时代背景。其二,推动情境化演唱的实践转化。在表演者对作品情境具有一定感知后,鼓励他们依据影视画面所传达的情绪,调整演唱时的气息控制、力度强弱、音色选择与节奏把控,如在演唱《枉凝眉》时,可结合87版《红楼梦》中黛玉葬花的哀婉场景,引导表演者用轻柔的音色与绵长的气息,表达出悲恸情感,实现演唱技巧与情感传递的有机结合。

(二)声画协同演绎模式

声画协同演绎模式以影视视听语言逻辑为理论基础,通过声乐演唱与影视画面、镜头节奏、情节脉络的精准适配,打造视听一体化的声乐表演作品。其一,在节奏上实现声画同步协调。依据声乐旋律的速度、力度与起伏特点,匹配相应的影视镜头语言,如演唱《茉莉花》这类舒缓的曲目时,选取江南水乡远景与慢镜头素材,借助镜头的空间构图与舒缓节奏,强化静谧悠远的空间氛围。其二,在情感表达上形成视听共鸣。随着学生演唱情绪的动态变化,调整影视画面的色调与场景氛围,

如演唱《送别》这类悲伤的曲目时,可呈现深秋落叶、灰蓝色天空的冷色调低饱和画面,渲染浓郁的离别情绪。其三,在叙事上推动深度融合。跟随影视片段的剧情脉络推进声乐演唱,使之成为情节推进的情感延伸与艺术升华,如在《长征组歌》的舞台呈现中,“红军不怕远征难”的唱段搭配战士们整装待发的画面;而“过雪山草地”部分则切换至风雪中艰难行军的镜头,形成画面讲故事、歌声传深情的视听一体沉浸感,显著提升舞台表演的事象完整性与视听观赏性。

(三)角色沉浸式表演模式

角色沉浸式表演模式将角色体验、情绪代入与肢体表达等元素系统融入声乐表演全过程,旨在达成唱演合一的艺术境界。该模式的实践流程可划分为三个核心阶段:其一,角色解析阶段。表演者需围绕声乐作品的歌词内容与艺术主题,确定角色的身份背景与个性特征;同时参考影视艺术中同类角色的演绎方式,细致分析角色情感变化的内在逻辑与表达特征,为后续的角色代入提供理论支撑。其二,体验代入阶段。表演者可借鉴影视演员的情绪体验方法,通过情境想象或者肢体复刻等方式,建立起与角色的深度情感联结。其三,唱演融合阶段。在确保声乐技巧可精准呈现的前提下,表演者需根据角色的情绪变化,灵活调整音色的质感、咬字的轻重和气息的起伏,同时搭配与角色身份相符的神态姿态,使声乐表演从单纯的声音输出转化为兼具角色温度与叙事层次的完整艺术呈现。

随着影智技术的深入发展,高校需持续构建与完善以数字化驱动、以标准化支撑的影视赋能声乐表演艺术实践体系,助力声乐表演实现从单一的技术演唱输出,转化为技巧精准、情感饱满、叙事完整、视听优美的艺术形态呈现,为声乐表演的创新发展与可持续传承注入持久动能。

(作者系牡丹江师范学院音乐与舞蹈学院讲师)基金项目:牡丹江师范学院博士科研启动基金资助《黑龙江“森林号子”活态传承与舞台艺术发展耦合机制研究》(编号:MNUB202506)。

电影《热辣滚烫》教育叙事技巧、价值及启示

■文/许胜利

《热辣滚烫》取材于老百姓的日常生活。瘦身励志故事是老生常谈的话题,并没有太多的深意,《热辣滚烫》却通过精心谋划,特殊叙事技巧的运用,让观众通过看贾玲,这个特殊“他者”,也看镜像自我“梦想成真”的“醒世”寓言的实现。影片成为“合家观看”的场,观众看到了“自我”和“他人”的域,这是“大众狂欢”的盛典,成为很多人“心心相印”“心有所依”的“心灵鸡汤”和“励志宝典”。

《热辣滚烫》叙事技巧

一是自我教育叙事结构的独特性。“记忆是一种象征资本,怀旧是个体的一种本能。”影片看似寻常的亲情题材,采用的是不一样的叙述结构。用“拉家常式”的娓娓道来形式讲述主角杜乐莹经历生活重重打击后,找到了努力的方向。她决定通过拳击来改变自己。每个人从主人公杜乐莹的身上都可以看到曾经自己的身影,普通的个体,平凡的人生,希望要“热辣”为自己好好“活一次”。

二是大众励志教育叙事的典型特征。《热辣滚烫》成功在于将实战记录与戏剧情节完美地交融在一起,是一个具有双重意义的励志故事,让观众看到贾玲和杜乐莹合而为一。她们身上演绎的故事,戏里戏外都让人心灵产生震撼,对观众的激励效果自然是叠加加倍的。好的影片需要把握好情节发展的张力。电影展现了一个平凡普通女孩,用积极、乐观的心态,坚定的行动,不懈的努力,从自我怀疑、自我否定、自我对话,到自我重建的过程,找到自信和方向,向世人传递了一种积极向上的人生态度。诠释了个体的人生价值;做最好的自己,让自己的人生“真正地,勇敢地”“活一回”,“热辣滚烫”“赢了一次”。“爱自己”“赢一回”获得新生为电影的主题,传达真挚美富有正能量的价值观。

三是自我叙事、自我教育的本质特征。《热辣滚烫》“接地气”具有自我

教育与成长双重特质。电影结尾突破窠臼,赢在真实,“男女通吃、老少皆宜”。按照人们的惯性思维,以往的套路,乐莹应该战胜专业的选手,才美

满。人生对世俗的“输与赢”,带有偏见。其实,电影诠释了“赢”的是一种心态,赢的是过程。“竭尽全力”“练出了一身腱子肉”,这让主人公成为看似失败了,实际上成为最大的“赢家”。电影对人生成功有新的定位和超越,诠释了新的价值:成功并不一定是必须战胜对手,失败并不可怕,人在追求梦想时,实现了对自我超越、自我接纳和重新定位,这本身就是一种成功。对手打败了我,我却创造了自我,超越了自我,我依旧是战胜自我的胜利者,战胜了人生的最大的敌人——我自己,获得了新生。

四是叙事教育价值认同的一致性。《热辣滚烫》具有价值认同、情感娱乐体验功能之外,个体成长叙述模式的建构,人生阅历和经验的累积,给观众带来励志与治愈,共情与走心的体验,拥有积极的现实意义。为“平凡普通的人”代言,影片模糊了艺术与现实

的界限,产生了链接,正是这种链接,获得大众的共鸣。个体需要与过去“旧的”自我进行仪式性的告别,从自我成长、发展自我到成就自我,超越自我,这一直是个体成长的主旋律。人生需要自己去把握和掌控,对自我生命进行超越,“赢一次”实现自我价值,为生命增添色彩。

《热辣滚烫》带给我们的启示

《热辣滚烫》给观众的启示是全方位的、多元的。电影原型是一种静态的、典型的,可重复的图像、符号、人物和独特的叙事方式,给观众带来全新的感受,独特的体验。电影建构性别时,准确、细致地把握女性的内心世界和精神状况,传递了积极向上的信息,鼓励女性勇敢探索自我、追求梦想,以积极的心态面对生活的挑战,创造属于自己的精彩人生。个体梦想的实现是个漫长的过程,需要艰辛的付出。杜乐莹的经历给我们带来更多的思考,人生不需要有太多的“得失”心理。有时候,表面上看上去是失去了很多,换一种角度却是得到了另外的人生。

总之,“《热辣滚烫》是一种人生教育意义的寓言性表达,那也是一种现实寓言而非假定、荒诞化的超现实寓言。”我们需要找到适合自己的方向和价值,坚持不懈去追求,创造更好的自己,最终“赢回了自我”,实现人生的价值。

(作者单位:长江职业学院)

《热辣滚烫》叙事价值

一是彰显“自我救赎”和“勇敢追梦”双重教育价值。《热辣滚烫》高度依赖现实,借助现实精心创造,不断提升,给观众带来了震惊的体验。电影叙述大众熟悉的事情,为了生活楼下开小超市的父亲,超级爱女儿的母亲,左邻右舍与小摊小贩,烟火人间里的芸芸众生像,都展现在影片里。《热辣滚烫》的英雄成长也具有实在的现实映射,“乐莹-贾玲”成为戏内戏外互文