中国电影报 CHINA FILM NEWS 2026.11.11
责编:鲍文娴 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

屯垦记忆与精神赓续:
兵团老兵题材影视的个体叙事与思政育人价值

■文/张 伟 弓 菲

七十余年屯垦戍边实践中积淀形成的兵团精神,是新时代红色文化传播与价值引领的核心支撑。伴随影像媒介对集体记忆的转译能力持续提升,以兵团老兵群体为叙事核心的影视创作逐渐成为承载屯垦记忆、接续精神谱系的重要文化形态。这类创作以个体生命经验锚定宏大历史进程的叙事路径,既为屯垦历史的当代阐释提供了更具肌理感的表达维度,也为红色文化资源融入思想政治教育场域开辟了更具共情力的传播路径。

兵团老兵题材影视的叙事策略

相较于早期兵团题材影视依托宏大历史框架展开的集体化叙事,近年来影视创作对老兵个体生命经验的深度开掘,为屯垦记忆的影像建构提供了更具肌理感与共情力的表达路径。以《戈壁母亲》为例,这部横跨数十年屯垦建设进程的作品并未将叙事重心置于垦荒运动的宏观铺陈,而是跟随核心人物的生命流动轨迹呈现整个兵团建设的历史图景。

叙事视角层面,放弃全知全能的历史叙述者站位,以人物的感官经验与内心活动锚定每一段历史节点的呈现。戈壁风沙裹挟的粗糙触感、劳作间隙短促的喘息、深夜营帐里压低的低语等极其私人化的感知细节,替代了标语化的历史宣告,让受众在个体视角的牵引下进入特定历史情境,收获对屯垦生活的沉浸式记忆体验。

情节结构的排布上,放弃采用编年史式的线性历史叙事框架,将个体命运的转折与屯垦事业的发展节点相互嵌套。主要人物的婚恋变故、家庭离散、伤病迁徙等生活事件,始终与开荒造田、边境守备、建制调整等集体历史进程形成隐秘的呼应关系,个体生命长度的延展与屯垦历史深度的推进形成内在互文,使得宏大的屯垦发展史始终附着于可感知的人生起落之上,褪去抽象的历史滤镜。

而在人物塑造维度,作品中的老兵形象始终处于多重身份的拉扯之中,作为军人的纪律性与作为屯垦者的适应性、作为家庭成员的情感需求与作为集体一员的责任要求之间形成的内在张力,未在单向度的取舍之中被消解弱化,反而在具体的生活抉择中呈现出复杂的人性层次,这种身份维度的张力结构,让屯垦记忆中的个体不再是抽象的精神符号,而成为承载多重社会关系与情感重量的具体生命。

兵团老兵题材影视的思政育人价值

个体叙事对屯垦记忆的微观建构会通过影像传播过程中的情感共鸣与价值认同,转化为面向受众的思想引导与精神滋养。这种育人功能潜藏于人物命运铺展与生活细节呈现之中,依托具体的生命体验传递深层价值观念,在不同维度上形成对受众的精神感召。

理想信念铸魂价值。在兵团老兵题材影视作品之中,老兵在人生关口做出的每一次抉择,都能将遥远的理想信念转化为可感知的人生权衡。从辞别故土随军进疆的人生转向,到面对戈壁荒滩恶劣环境的执着坚守,再到退休之年依然守望边疆的人生选择,个体生命轨迹中贯穿的信仰线索,始终附着于具体的人生困境与现实考量之上。正是这种基于个体生命经验的信念传递,能够突破代际之间的认知隔阂,让成长于和平环境的当代受众理解屯垦戍边背后的信仰支撑,感知爱国主义精神在具体人生实践中的落地形态,夯实自身的理想信念根基,进而形成对国家发展与边疆建设的深度认同,为思政教育体系中的理想信念教育提供极具感染力与说服力的内容载体。

道德品格涵育价值。以《沙海老兵》中呈现的农十四师四十七团老兵屯垦生活为例,该作品将叙事落点置于塔克拉玛干沙漠边缘常年经受风沙侵袭的荒芜驻地,在物资供给紧张、生存环境恶劣的极端语境中,老兵之间分食仅剩的干粮、接力挖掘地下水源、替牺牲战友照料家中老小的诸多情节,并未通过刻意渲染的戏剧冲突强化道德感召,而是悄然嵌入日常劳作与相处的细碎场景之内。而这些发生在日常场景中的道德实践,可透过个体视角的细腻呈现展现出真实的道德力量,让艰苦奋斗、无私奉献等道德品质成为融入烟火气息的生活常态。而且依托个体日常经验展开的道德呈现,能够引发受众的情感认同与行为参照,为思政教育中的道德品格培育提供贴近生活的实践参照,实现道德教化与情感熏陶的有机统一。

家国情怀培育价值。兵团老兵题材影视作品中,老兵个体的人生起伏始终与国家边疆建设的整体进程紧密绑定,个人的付出与牺牲始终对应着国家的安全与发展。如个体人生规划向屯垦事业需求的倾斜、小家庭利益向集体发展目标的让步,种种具体的人生选择清晰地展现出“小我融入大我”的价值逻辑,让家国情怀成为贯穿个体生命全程的行动指引。在思政教育过程中,可选取老兵个体面临人生重大抉择的核心情节搭建沉浸式讨论情境,以具象化的叙事片段替代单向度的理论宣讲。同时,可联动兵团屯垦旧址、老兵纪念馆、军垦博物馆等实体教育资源,设计主题研学路线,将影像中的个体故事与真实历史场域中的实物遗存、口述史料相互印证,支撑学习者在实地探访中完成对家国情怀的具身体验。

结语

兵团老兵题材影视作品既为屯垦记忆的当代传承提供了鲜活的影像载体,也为红色文化资源的思政育人功能拓展了新的实践路径,其以老兵个体生命承载集体精神的叙事逻辑,为新时代爱国主义教育与理想信念教育提供了更具感染力的内容形态。伴随影像技术的持续迭代与创作视角的不断开拓,这类作品将在更广阔的传播场域中发挥精神赓续的核心作用,为兵团精神的代际传承与红色文化的创新发展注入持久的文化动力。

(作者单位:新疆工业学院马克思主义学院)本文为新疆生产建设兵团教育科研2026年度课题“从群体画像到个体叙事:兵团精神与老兵精神育人功能实证研究”项目编号BJKYGN202602)阶段性研究成果,新疆工业学院2026年度“昆仑菁英计划”新青育苗项目“五个共同视域下南疆历史性成就融入‘中华民族共同体概论’课程资源开发与实证研究”(编号2026XQYM058)阶段性研究成果。

以影视资源为载体优化美术教学策略

■文/姜庚鑫

数字时代,影视资源因其直观性、叙事性、审美综合性,为高校美术教学提供了丰富的课程资源和教学媒介。为更好地发挥影视资源在美术教学中的育人价值,高校应结合自身实际,基于重构课程体系、创新教学方法、搭建实践平台、完善评价机制四个方面,系统实施以影视资源为载体优化美术教学的具体策略,实现高校美术教学由“技能传授”向“审美育人、文化育人”转变。

重构课程体系,夯实美术根基。课程是教学改革的基础,高校应以影视视听语言为切入点,构建基础层、融入层、拓展层的递进式课程体系,将影视资源有机融入美术课程教学中。在基础层,开设“影视艺术鉴赏”“视觉语言分析”“影像中的美术史”等课程,讲授影像视觉语言的基本构成与解读方法,帮助学生搭建以美术视角分析影视作品的知识框架;在融入层,根据各专业方向教学目标要求,在油画、国画、版画等专业课程中融入与之相匹配的影视作品,使抽象的专业知识获得具体影像参照,帮助学生在真实视觉语境中深化对造型、色彩、空间等知识的理解,提高学生美术专业认知水平;在拓展层,开设“影视美术与概念设计”“数字影像与视觉叙事”“跨媒介艺术创作”等选修课程,从受众与创作者两视角切入,讲授影视美术设计的逻辑规律、影像视觉叙事的组织方式、跨媒介艺术创作基本方法,使学生具备跨媒介艺术表达和视觉策划能力。

创新教学方法,培养创作能力。以感知、探究、创造为序,依次开展情境化教学、任务驱动式教学、项目式创作教学,促使学生从影像的被动接收者转变为主动创作者。其一,依据教学目标,选择富有典型美学意义的影视片段,创设沉浸式审美情境,如在讲授中国传统美学精神时,引入《影》《英雄》等影视作品中的水墨意境、东方意象,让学生直观体会到“虚实相生”“留白”等传统美学意蕴在画面中的具体表现,再引导学生进一步探究作品在构图、色彩、光影等方面的处理手法及文化内涵,切实提高学生的美术感知和分析能力。其二,以影视作品作为美术教学的视觉素材,设计色彩提取、构图解析、造型解构等探究任务,让学生在影视画面中总结色彩搭配规律、画面构图方法、形象塑造手法,并运用到自己的美术创作练习中,切实提高色彩组织、画面经营、造型表现能力。其三,让学生自选一部影视作品,提炼其中的色彩基调、场景元素或角色造型为创作母题,通过关键画面分析、素材归纳、草图构思等,独立完成一幅主题性美术创作,并在班级展示中说明视觉转化的取舍依据,切实提高学生创作能力。

搭建实践平台,锤炼应用能力。实践教学是贯通美术课堂与行业实践的桥梁,高校应建立校内校外递进式的实践教学平台,真正实现从课堂到岗位、从创作到应用的育人贯通。校内,以“经典电影海报再设计”“校园微电影的造型与美术设计”等应用型主题为载体,鼓励学生跨年级、跨专业组建创作团队,在明确分工、协同推进中创作出具有实际应用价值的作品,提升团队协作能力与美术创意设计、视觉表现水平;借助上述创作实践成果,定期开展影视美术主题作品展、影像作品展映、创作研讨会,使学生在公开展示和专业性反馈中逐步完善作品;引导学生从展示作品中挑选优秀作品投送到影视美术设计、数字艺术等学科竞赛中,以展促学、以赛促创,在创作、展示、竞赛的逐级递进中实现美术创作水平的提高。校外,组织学生到影视拍摄现场、影视美术工作室、美术馆等地开展现场教学,观摩场景搭建、道具陈设、视觉设计过程,听取一线美术师的创作设计思路和制作工艺讲解,使学生在真实职业操作中明确美术创作与影视生产之间的衔接关系;依托与影视剧组、影视基地、动画公司、美术馆等共建的校外实践基地,组织学生参与影视场景绘制、概念设计、道具造型、影视海报设计等真实项目,在理解需求、构思方案、设计深化到成果交付的完整过程中,将造型、色彩、构图等美术知识运用到实际创作中,真正提高美术实践能力与职业素养。

完善评价机制,引领素养发展。评价机制是教学改革的指挥棒,传统以期末作业定成绩的评价方式难以全面反映学生的能力发展情况,对此,高校应建立过程与结果相结合、主体多元、作品为本的评价机制。其一,将影视美术作品赏析讨论、分镜临摹、美术创作草图、小组创作项目参与情况等纳入过程性评价,所占权重达到50%以上,引导学生重视造型、色彩、构图等美术基本功的日常积累,持续巩固学习成果。其二,在教师评价基础上,加入同伴评价、行业导师评价、创作者陈述答辩等多元评价主体,教师评价美术知识、技能水平,同伴以观众身份评价作品的美术表现效果及感染力,行业导师以行业标准评价美术设计的实用价值,创作者本人陈述创作意图及视觉语言的取舍理由,最终形成多视角交叉印证的综合评价,促使学生不断提高自身的审美判断力和批判反思能力,使评价结果更加全面、可信。其三,以学生完成的影视主题美术创作,如概念设计稿、影视海报、绘本等为评价对象,从创意构思、造型塑造、色彩组织、整体完成度等方面评价学生综合运用美术知识和技能进行完整创作的实际水平,使评价真正成为学生美术创作能力发展的杠杆。

以影视资源优化美术教学是一项系统工程,只有在课程、教学、实践、评价上协同发力,才能将影视资源的美育价值真正转化为学生的美术素养,为高校美术教育高质量发展注入持久动力。

(作者单位:宁夏师范大学)

影视动画片段在学前教育音乐欣赏活动中的应用

■文/赵 威

在数字媒介深度嵌入各类教育场景的进程中,影视作品凭借视听融合的叙事特质,逐渐成为推动音乐欣赏活动创新发展的优质资源。在学前教育阶段的音乐启蒙教学中,可以应用影视动画中的音乐片段,为学前儿童音乐审美经验的持续建构提供更具沉浸感的实现路径。

学前教育阶段的幼儿,对音乐符号的感知与理解高度依赖具象化视觉经验,脱离视觉参照的纯听觉形态音乐呈现,往往难以触发稳定的情感共鸣与深度的审美体验。而影视动画片段兼具听觉艺术的韵律性与视觉艺术的直观性,能够将旋律的起伏走向、节奏的疏密变化、调式的色彩倾向转化为可被直接感知的动态画面与角色行为,在音乐本体的抽象属性与幼儿已有的生活认知经验之间建立可通达的联结路径。动画片段形成自洽的叙事脉络,依托情节推进传递音乐的情感内核,让幼儿在跟随角色经历情绪变化的过程中,自然感知音乐的情感表达,完全契合学前阶段审美体验始终依托具体情境的发展特征。而且,动画内容自带趣味性与游戏性特质,能够最大程度弱化音乐欣赏活动中常见的说教属性,将外在的教学要求转化为幼儿内在的探索意愿,为审美活动的持续推进提供充足的动机支撑。

要发挥影视动画片段中的音乐教育价值,需充分贴合不同发展阶段幼儿的感知能力水平与审美学习特点,从资源内容的分层筛选、活动形态的差异化设计到育人场景的家校协同延伸逐层推进,最终形成覆盖课堂教学核心环节与日常家庭延伸场景的完整应用逻辑。

结合幼儿年龄层,系统梳理影视动画中的音乐片段。不同年龄层的片段整理均需以学前音乐教育的核心经验体系为基本遵循,建立覆盖不同难度层级与内容类型的资源矩阵,实现动画资源属性与幼儿发展水平的精准适配。小班幼儿的音乐感知能力尚处于萌芽阶段,因此需优先选取旋律线条简单平缓、角色形象鲜明单一、画面色彩柔和明快的影视动画内容,时长严格控制在一分钟以内,以完整呈现核心旋律为主要目标,避免过于复杂的情节线索对音乐注意力的无端分散。面向中班幼儿逐步发展的节奏感知与旋律辨析能力,优先选取节奏特征清晰、曲式结构规整、角色动作与音乐节拍高度匹配的动画片段,突出音乐要素与视觉元素的对应关系,为音乐要素的专项感知活动提供清晰的视觉支撑。大班幼儿的音乐理解能力与情感体验能力进一步提高,对此可选取结构相对完整、情感层次丰富、兼具一定文化内涵的动画音乐内容,适当保留与音乐情感表达高度匹配的情节线索,为音乐情感的深层感知与联想表达提供充足的情境依托。

基于不同类型音乐,设计差异化的欣赏活动。差异化的活动设计需始终以音乐本体为核心锚点,避免过度丰富的视觉元素对音乐欣赏核心目标的消解,让动画片段真正服务于音乐审美经验的逐层深化与系统建构。在以旋律感知与情感体验为核心的抒情类音乐欣赏活动中,可选取意境高度契合的动画场景片段作为听觉内容的视觉补充,如手绘动画《雪人》中男孩与雪人飞越冰封原野的经典段落,舒缓悠远的主题音乐与柔和流动的画面在视听层面实现了深度呼应,通过画面氛围的缓慢铺垫,引导幼儿自然进入音乐对应的情绪状态,在沉浸式的视听体验中完成对音乐情感内涵的初步感知。若音乐欣赏活动的主题设置为节奏特征突出、节拍感鲜明的舞曲或进行曲类音乐,则可选取角色动作与节拍精准对应的动画片段,以广为流传的《玩具兵进行曲》配套动画为例:整齐列队的玩偶士兵踏着鼓点行进的画面与乐曲鲜明的2/4拍节奏完全对应,木琴敲击的音色同步匹配玩偶跳跃的动作轨迹,可将抽象的节拍规律转化为可视的肢体运动轨迹,配合课堂上身体律动的同步参与,强化幼儿对节奏稳定性的感知,深化其对音乐运动属性的内在理解。

基于家校合作,开发亲子交互式的音乐欣赏活动。家校合作的推进过程中需注重对家长音乐教育理念的正向引导,避免将动画片段的使用转化为单向的被动观看行为,始终突出亲子互动与主动体验在音乐欣赏过程中的核心地位。幼儿园可梳理汇总音乐欣赏活动中的优质动画片段,建立分类体系,形成可供家庭使用的共享资源包,并配套设计简易可行的亲子互动指引,让音乐欣赏活动从有限的园所课堂延伸至日常家庭生活场景,在双向互动的过程中强化幼儿对音乐要素的感知与情感的表达。例如,选取受众覆盖广泛的经典学前动画《小猪佩奇》中“校园音乐会”主题单元的相关片段,家长陪同幼儿观看时可跟随画面演奏情节,借助碗筷、纸盒等居家物品模拟打击乐器配合音乐敲击,也可伴随动画旋律一同哼唱并模仿角色肢体动作,还可围绕音乐会情境开展简易角色扮演,在轻松互动中强化幼儿对节奏与音色的感知,实现音乐欣赏的自然家庭延伸。

学前阶段的音乐欣赏活动是个体审美素养奠基的重要途径,对幼儿感知能力、情感发展与审美品位的启蒙具有不可替代的核心价值。而影视动画片段的合理应用为学前音乐欣赏活动的形态创新提供了可行路径,能够有效提升早期音乐美育的实施效果与幼儿的参与体验。未来可进一步深化优质影视动画类资源的精细化开发与教学范式的系统探索,推动学前音乐教育向着更具科学性与人文性的方向持续发展。

(作者单位:吉林师范大学博达学院教育学院)

音乐剧电影在音乐教育中的叙事功能与审美教学路径

■ 文/杨柳松

音乐剧电影作为兼具舞台艺术质感与影视传播特性的综合艺术形式,具备音乐表达与叙事建构双重属性。其与音乐教育场景的结合,为打破单一听觉训练的教学局限提供了新的可能。相较于传统音乐教学中对乐理知识与技能训练的侧重,音乐剧电影依托完整的叙事脉络将音乐要素嵌入具体的艺术情境,为音乐本体认知、情感体验深化与文化内涵解读搭建了可感知的桥梁,也为音乐审美教育的实践创新提供了新的思考方向。

音乐剧电影对音乐教育的叙事赋能并非表层的情境装饰,而是覆盖音乐认知建构、情感体验深化与文化内涵解读等多个层面。在音乐本身的学习上,音乐剧电影的叙事脉络可以串联起各类音乐要素的内在逻辑线索,如人物命运的起伏、场景空间的转换与情节冲突的推进,与旋律动机的发展、和声色彩的变化、配器质感的调整形成深度互构。在跟随叙事进程感知音乐的过程中,学生能够跳出孤立的乐理知识点记忆,理解不同音乐形式要素对应的表达功能与组织逻辑,建立起完整的音乐本体认知框架。除了强化对音乐本体的认知,音乐剧电影的运用也能够发挥剧情与人物带来的情感共情功能,也就是将音乐中的情绪表达转化为人物在特定境遇中的内心流动,让学习者在叙事代入的过程中,感知音乐情感表达的层次性与动态性,实现从感官接收到情感共鸣的审美体验升级。

基于音乐剧电影的独特应用价值,在音乐教学过程中,教师不能将音乐剧电影认定为传统音乐教学素材,而应将其视为衔接音乐本体认知与内在情感体验的综合性育人媒介。在此基础上,从基础感知、方法创新到资源支撑逐层推进,构建兼具逻辑性与开放性的音乐审美教学体系。

一是聚焦音乐剧本体,夯实审美感知基础。音乐剧电影的遴选需遵循音乐本体价值优先的原则,选取音乐结构完整、创作技法典型且叙事逻辑与音乐表达高度互嵌的作品,兼顾经典剧目与不同风格流派的代表性文本。同时优先选取叙事推进过程中音乐要素承担核心表达功能的影片,确保教学素材具备充足的音乐分析空间与审美挖掘潜力。如以核心音乐动机贯穿全片叙事的《歌剧魅影》、音乐表达与人物成长线深度绑定的《音乐之声》、以全程演唱形式承载完整叙事推进的2012年电影版《悲惨世界》等。在教学实施过程中,需围绕既定音乐教学目标对影片内容进行针对性拆解,剥离冗余的叙事支线与非必要的视觉表达,将核心唱段、特征器乐段落与对应的叙事节点建立精准对应关联。例如拆解影片《音乐之声》中《Do-Re-Mi》段落匹配音阶认知教学目标;分析《歌剧魅影》管风琴主题与人物身份塑造的内在呼应,在音乐呈现的关键节点暂停,引导学习者捕捉旋律动机衍化与人物情绪走向的内在逻辑,辨析和声色彩转换与场景氛围转向的协同机制,让学习者在具体叙事语境中感知音乐要素的表达功能,建立对音乐剧音乐形态的整体认知,夯实审美感知的本体基础。

二是多元方法赋能,实现多样化审美教学。教师需要突破单一讲授式教学的局限,结合不同的教学目标与学习者认知层级,设计差异化的教学活动。如选取同一题材不同改编版本的音乐剧电影片段,引导学习者对比分析音乐叙事策略的差异及其带来的审美体验变化。围绕特定的叙事主题设计沉浸式聆听任务,让学习者在脱离画面的状态下先感知音乐的叙事指向,再结合画面验证审美预判,形成感知与反思的闭环。还可结合演唱实践环节,选取叙事性较强的经典唱段进行演绎练习,让学习者在演唱过程中体会速度、力度、音色等音乐表情要素与叙事情感表达的融合方式。各类教学方法的应用需避免形式化的活动设计,确保每一种方法都指向审美能力的具体提升,从而实现多样化教学形式与深度审美体验的有机统一。

三是构建学习资源库,引导深度审美思考。除了课堂教学,还可构建适应学习者自主学习的影视资源库,鼓励学习者围绕感兴趣的作品展开研读,在自主观影过程中形成审美体悟。以《悲惨世界》中《One Day More》多重唱段为例,配套呈现该段落的多轨人声分轨素材与和声进行谱例,让学习者在反复聆听中自主辨析不同角色旋律线的交织方式及其对人物命运冲突的审美呈现,在自主探究中完成从感官接收到形式分析再到价值判断的审美能力进阶。资源库的体系化建设还需兼顾不同学习阶段的认知差异,按照作品风格谱系、历史分期与教学主题建立多维度的分类检索框架,同时配套收录创作访谈、导演阐释与舞台版本对比等延伸资料,使学习者根据自身兴趣与学习进度灵活选取研读路径,避免资源堆砌造成的认知负担,让每一次自主探究都能获得清晰的方向指引与充分的材料支撑。设置开放性的审美反思专区,引导学习者将自主观影过程中形成的审美体悟以文字或音频形式记录留存,在持续的审美表达与反思中逐步建构起独立的音乐审美判断体系,让课堂之外的自主学习真正成为审美素养持续生长的重要场域。

音乐剧电影为音乐教育提供了叙事与审美融合的独特载体,其多重叙事功能的释放能够有效弥补传统音乐教学中本体认知与情感体验、文化理解相互脱节的局限,推动音乐教育从技能训练向审美育人的深层转向。未来,可进一步探索不同学段音乐剧电影教学的适配模式与评价机制,让这一综合艺术形态在音乐教育体系中释放更加持久的文化育人价值。

(作者系宿迁学院艺术与传媒学院副教授)