红色电影推进高校思政教育实践

■文/刘 杉

红色文化是马克思主义基本原理与中国革命具体实际相结合的精神结晶,是经过实践检验的文化成果,具有民族性、科学性、大众性。红色电影作为红色文化的重要载体,其创作发展贯穿于百年党史的各个时期,通过刻画英雄人物、描绘历史故事,以浓厚的意识形态色彩,强烈的爱国主义精神和创新精神鼓舞着一代代中国人奋进,是一个时代的直观代表与发展缩影。新时代背景下,随着大众对精神文化生活的需求更旺盛、要求更高,红色电影思想、内容、情感等的表达呈现多元化发展趋势,其中所蕴含的革命精神、价值观念等更是凸显出重要的时代价值。高校思政教育作为立德树人根本任务完成的主要途径,理应积极挖掘红色电影中的红色基因、红色文化、红色精神,并将其融入思政理论教学、思政教育资源、思政教育评价三方面,将红色电影所承载的文化内涵转化为社会正能量与引导力,培养大学生正确价值观念、良好道德素养与深厚爱国情怀,推进高校思政教育实践取得新进展。

用红色电影充实思政理论教学

在高校思政教育实践中,理论课程教学是基础,具有系统性、逻辑性和科学性,其并非简单对事物现象进行经验性描绘,而是不同历史时期革命领袖经过思维加工,对客观事物的本质和规律所形成的系统化理论知识,涵盖概念、判断、推理等理论知识模块。红色电影作为红色文化的重要载体,与高校思政教育理论在指导思想层面具有一致性,因此已成为社会主义核心价值体系教育的主要内容。一方面,高校思政教师应明确红色电影集爱国主义教育、民族精神教育、道德品质教育和理想信念教育于一体,将其融入理论教学中能够缓解思政理论教学的枯燥、乏味。具体而言,高校思政教师可以从近两年票房和口碑俱佳的红色电影《湄公河行动》《战狼2》《长津湖之水门桥》等入手,从主题、题材、节奏、表达等方面研究其深受学生青睐的原因,剖析其中所蕴涵的爱国情怀与奋斗精神,分析社会主义核心价值观的电影表达方式,而后将其融入思政理论教学中提升教学实效性。另一方面,高校思政教师应注重影视文化知识积累,结合学生学情实际筛选适合用于思政理论教学的红色电影,并积极参加区域性红色文化基因库建设,加深对红色文化、红色电影的深层理解,提升红色文化理论素养,准确把握红色电影与思政教育理论之间的契合点,以增强思政理论教学的实效性,以及理论教学对思政教育实践过程的导向性。

以红色电影完善思政教育资源

红色电影蕴含的深刻教育价值和思想内涵等极为丰富,与思政教育内容具有高度一致性。高校思政教师应及时洞察红色电影本身具有的感染力强、直观生动等特点,尤其是红色电影表达的追逐民族独立、国家富强、中华民族伟大复兴等崇高理想,有理有据地将红色电影作为传统思政教材等教学资源的有力补充。例如,思政教师在讲授《中国近代史纲要》课程中的"中华民国建立"这一里程碑事件时,可以选取红色电影《辛亥革命》片段,让学生了解晚清末年时期中国内忧外患,中华民族陷入危亡之际的历史背景,了解中华民国建立的原因,感受战乱中孙中山等革命领袖,以及黄兴等无数仁人志士的爱国精神和斗争精神。在讲述《思想道德修养与法律基础》课程中的"继承爱国传统、弘扬民族精神"内容时,可以选取红色电影《我和我的祖国》中"前夜"和"回归"两个片段,直观展示新中国成立和香港回归两个重大历史事件和重要节点,帮助学生深刻感受中华儿女维护祖国统一和国家独立的意志,为民族大义舍生忘死的精神。思政教师应及时更新红色电影与思政教育融合教学的资源库,将红色电影《无名》《长津湖之水门桥》等作为补充内容,用以说明思政教学内容中较为抽象的历史事件和"红色特工"等特殊职业,深刻理解和平来之不易,从而提升学生的自我教育能力,增强学生民族认同感,强化高校思政教育效果。

借红色电影完善思政教育评价"指挥棒"

红色电影推进高校思政教育实践应注重评价机制构建,关键解决好"评什么""谁来评""怎么评""怎么用"的问题。根本上讲,红色电影融入思政教育中能够突破各种传统教学条件限制,彰显红色电影适合高校思政理论课实践教学的特性,衍生出红色电影学习、红色基因传承为主题的总结报告等教学实践活动。对此,高校党委、教学管理部门应与思政教师构建协同评价机制,始终坚持鼓励学生、引导学生、启发学生的原则,完善教师评价学生、校党委和教学管理部门评价教师、学生评价教师,以及学生评价学生等,对融合红色电影的各类思政教学实践活动情况做出评价。在此过程中,各评价主体增加评价指标,将学生对红色电影主旨表达、创作初衷、叙事手段、历史事件还原度等内容的把握作为评价内容,考察学生对红色电影承载的思政教育理论的理解准确度,该评价机制能够作为学生查漏补缺、教师补充思政教育内容的"指挥棒",全面考查教师选择红色电影的能力、学生理解思政教育知识的水平等,尤其增加了对学生在思政教育中表现的智慧、信念、理想、解决问题能力等指标的综合评价,彰显红色电影推进思政教育评价的重要作用。

(作者系柳州工学院讲师)

马克思主义文艺观指导下我国主旋律电影的创作美学

■文/李国庆 赵亚婷

主旋律电影作为最具中国特色的电影类型之一,在中国电影的发展史上地位尤其特殊。回望我国主旋律电影的历程,其在多年的发展中形成了庞大的作品群与整体呈现的优秀品质有目共睹,近年来,我国主旋律电影的创作更是兼顾商业性和艺术性,在故事题材、叙事方式、视听表达等各方面全方位进阶,呈现出新时代的全新面貌。深入探究主旋律电影的发展,我们会发现,中国主旋律电影能取得今天的成就,技术层面的进步固然是不可忽视因素,而深层的原因更在于创作者们在马克思主义文艺观的指导下秉持的创作理念符合时代的发展,符合观众的需求。

一、马克思主义文艺观与其中国化进程

在马克思主义思想体系中,对文化艺术的相关论述是其不可或缺的一部分。在马克思主义关于文艺创作的理论中,现实反映论是理论的基础。以马克思主义"物质决定意识"基本世界观为基础,马克思主义文艺观认为,文化艺术是对现实的反映,并受到经济基础的制约。这要求文艺作品不仅要反映现实,根据经济社会发展的"现状"作出内容和形式上的实时反应,更要坚持现实主义的创作方法,描写真实的世界,塑造真实的人物,揭示真实的矛盾,反映真实的愿景。除此之外,马克思主义文艺观的人民中心论也是其理论核心之一。马克思主义认为人民是文艺作品的接受者和评判者,文艺创作要站在人民的角度,文艺作品的成败也要交给人民去理解和评判。

更值得一提的是,马克思主义文艺观不是一个静止的概念,他随着马克思主义中国化的进程不断充实和发展——早在1942年的延安文艺座谈会上,中国共产党就对马克思主义文艺观进行过中国化的阐释,毛主席在会上系统地论述了文艺与人民的关系。不仅提出"文艺为人民群众、首先为工农兵服务"的思想,更指出,文艺作品要"反映人民生活风貌、深入群众"。讲话精神不仅与马克思恩格斯所说的人民中心论所契合,更是结合当时的革命现实,将文艺与革命的时代需求相结合,使得文艺服务于革命;新时代,习近平总书记在2014年文艺工作座谈会上的讲话,进一步拓展了马克思主义文艺观,肯定文艺作品的人民性同时,也强调了好的文艺作品应该是社会效益和经济效益的结合,并且具有时代性,要"讲好中国故事",弘扬中国精神、凝聚中国力量。近年来优质主旋律电影的高票房、好口碑也正是"人民选择"的表现。

二、人民与时代,主旋律电影的创作美学

从电影内容上看,无论是抗战电影,还是"十七年"电影,都是站在整个中华民族的角度上进行爱国主义的叙事和表达,作品本身早已展现出"主旋律"的面貌。当我们从马克思从现实主义和人民中心论的角度去审视中国电影,会发现,从早期的抗战电影、"十七年"电影,到新时期风格各异的"献礼片"等,马克思主义文艺观一直指导着中国各个时期的主旋律电影创作。

如上文所述,"人民"与"时代"是马克思主义文艺观中的两大核心,中国主旋律电影的创作也紧紧围绕这一主线,但其表达方式却在发展过程中不断优化,叙事角度也悄然实现了转化——以早期的主旋律电影代表作《开国大典》为例,电影是典型地从伟人角度讲述核心大事件的代表,叙述了三大战役结束到新中国正式成立的历史,电影聚焦建国之前共产党与国民党反动派之间的斗争,该历史时期中国共双方的领导人、重要将领等悉数登场。电影最后落笔在"开国大典"之上,随着毛主席一句"人民万岁",一场以人民为中心的斗争终于取得了伟大的胜利。而之后的"建国三部曲"《建国大业》《建党伟业》《建军大业》也延续了《开国大典》的宏大历史观和伟人叙事角度。而对比近年来的主旋律电影代表作《我和我的祖国》《我和我的家乡》《我和我的父辈》,我们会发现尽管同样是聚焦时代中的大事件,故事中主角却变成了平凡的小人物,变成了人民中的个体。同样是开国大典,《我和我的祖国》之《前夜》中的主角就从"伟人"变成了"小人物",为了开国大典时国旗能顺利升起,技术员林志远和他的伙伴们一直在开国大典的前夜还在奋力抢修、调试,不仅是技术人员,普通群众连夜捐物,全力配合,大事件被解构后显现出"人民才是历史的创造者"这一真理。《长津湖》和《狙击手》也是两部具有比较价值的主旋律电影,同样是抗美援朝的故事,前者以战役串联整个故事,塑造的是纵横战场的连队群像,后者则是从个体战士的视角,展现一个普通战士与敌人交锋的过程。不管是群体还是个体,都是人民,是时代中的英雄,也是普通人。

近年来,我们看到主旋律电影的故事题材并不局限于革命历史,更是拓展叙事面,不仅全面描绘时代,更是反映当下,甚至指向未来。《夺冠》《中国乒乓》等电影将主旋律与体育结合,《我和我的父辈》不仅讲述了我国革命、建设、改革开放和新时代不同时期的家国故事,更是在最后一个单元中将对科技与未来的可能性做出了假设,电影作品的时代性日益突出。

主旋律电影的发展历程和最新成就让我们看到,我国主旋律电影创作始终以马克思主义文艺观为指导,呈现出更反映时代、更走近人民、更贴近现实的美学面貌,同时表达和弘扬最先进最主流最符合时代要求的价值观,这恰恰是主旋律电影魅力的根本所在。

(李国庆系中共黑龙江省委党校副教授;赵亚婷系中共黑龙江省委党校助教)
本文系2022年度黑龙江省省哲社基金项目"习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识重要论述研究"(22MZC305);2023年度中共黑龙江省委党校调研基金项目"马克思主义中国化时代化的历史基础研究"(2023DC12)的研究成果

摄影元素在电影海报中的应用探究

■文/黄 波

电影海报作为由文字、图像、色彩等视觉元素组成的宣传画报,以富有创意的构图形式、简明扼要的电影信息、生动鲜明的设计形式来介绍电影内容、表达电影主题,进而达到宣传电影的目的。

当前,随着科学技术的飞速发展与视觉符号的不断丰富,电影海报设计更加强调对受众的视觉冲击力与形象感染力。而摄影艺术作为一种视觉艺术表现形式,蕴含图像、色彩、构图等丰富的设计元素,将其应用于电影海报设计中能在拓展电影海报视觉空间的基础上提升电影海报视觉魅力,从而达到锦上添花的艺术效果。

一、摄影图像元素在电影海报中的应用

电影海报是通过相对完整的图像信息和画面形式来直观呈现电影内容和主题的平面广告,因而摄影中的图像元素对于电影海报设计而言至关重要,不仅可以直观传达设计者的思想意图和创作情感,而且可以强化电影海报视觉效果,吸引受众注意力,进而达到良好的电影宣传效果。因此,电影海报设计者应创造性地将摄影图像元素和电影海报设计相结合,注重画面设计感和形式感,以提升电影海报趣味性和表现力。

其一,电影海报设计者应处理好图像与文字之间的关系,包括电影名称、导演、主演等信息。具体而言,电影海报设计者应根据图像的基本要素、电影主题对文字进行排版,保障文字与图像之间达到一种平衡状态,即文字清晰易读、图像细节完整。比如,电影《艺术家》的海报设计者采用高明暗对比度和"On Vintage"的复古字体来突出图像的黑白色调,并深刻诠释电影标题"艺术家"的语义。其二,电影海报设计者应综合运用具象图形和抽象图形来突出电影海报的艺术性和层次性。在摄影艺术中,具象和抽象是截然不同的创作手法和表现形式,二者各有优势。具象图形以写实为主,包括造型、动作、表情等,可以直观传递物象的形态与质地;而抽象图形不受任何对象和形式的束缚,往往借助特殊的构图技巧、光线与环境来丰富图像的视觉空间。基于此,电影海报设计者应充分利用具象图形的写实性和抽象图形的创意性设计电影海报,在遵循形式美学法则的基础上使电影海报更具协调感和艺术美感。比如,电影《梅兰芳》海报设计中主人公的京剧扮相与忧郁眼神特写,电影《白银帝国》海报设计中中国写意水墨画的应用。

二、摄影色彩元素在电影海报中的应用

色彩作为摄影艺术的重要元素之一,已被广泛应用于电影海报设计中,用以烘托影片氛围、奠定影片情感基调。相较于图像和文字,色彩更具视觉表现力和感染力,不仅能够直接刺激观众感官,带给观众强大的视觉冲击力,而且可以打破语种和文化界限,引发观众情感共鸣。比如,红色传达热情、白色象征纯洁、绿色代表生机与生命。因此,电影海报设计者应借助不同色彩传达不同的电影主题,并熟练掌握电影海报色彩搭配技巧,在给观众留下深刻印象的基础上,促使其产生观看欲望与消费行为。

具体而言,电影海报设计者应综合运用色彩的明暗调节、色彩对比以及色彩分割等技巧使电影海报色彩在冷暖、深浅、面积等方面达到平衡,既要重点突出电影海报的主体部分,也要打破整体色调的单调平庸,从而使电影海报画面更为丰富性与层次感。比如,电影《大鱼海棠》的海报设计者巧妙运用翠绿、深蓝、海棠红三种颜色来彰显浓厚的东方韵味,不仅通过强烈的色彩对比和手绘表现形式带给观众强烈的视觉冲击力,而且三种颜色搭配极具视觉张力,其中大面积的红蓝相撞突出"海水"和"火焰"的交融。

三、摄影构图元素在电影海报中的应用

构图作为摄影艺术中不可或缺的元素之一,在营造氛围、突出主题等方面发挥着重要作用。电影海报设计者应重点关注要素间的合理搭配,使电影海报主次分明、条理清晰,更具层次感与空间感,从而帮助观众准确了解影片信息。

目前,电影海报的构图方式主要包括横板竖版对称构图、三角形构图、S型构图等基础构图,以及留白、特异构成等特殊构图。其中,相对常见的构图方式是对称构图和留白。其一,对称构图方式的显著特点是画面相对平衡、稳定,而且可以直观呈现电影人物关系。因此,电影海报设计者应尽可能做到画面的居中对齐,并采用对称的比例关系达到视觉上的平衡美,从而使画面更具秩序感和节奏感。比如,电影《新娘大作战》《画皮》《盗墓笔记》等海报设计中均采用对称的构图形式。其二,留白构图方式作为当前电影海报设计惯用的一种形式,主要来源于中国古代绘画中的留白艺术,其主要目的是去掉画面多余信息,突出主体与其他元素的对比,从而引导观众目光迅速聚焦到画面重点上。

四、摄影光影元素在电影海报中的应用

摄影是光与影的艺术。在影视作品的创作过程中,极具美感的光影和协调的布光设计不仅可以充分表达作品的画面信息,而且也可传达摄影师的个人情感和摄影风格。

电影海报作为电影的"名片",若要达到刺激观众眼球、增强作品吸引力和关注度的目的,就必须增强海报画面的视觉表现力和艺术感染力。摄影中的光影元素作为最具感官刺激的形式语言,将其应用于电影海报设计中不仅能营造电影的氛围和意境,而且也可通过或明或暗、或深或浅的光影变换带领受众陶醉其中,享受视觉上的饕餮盛宴,进而充分感受电影海报的艺术魅力。因此,电影海报设计者应充分利用光影来强化海报的视觉效果,既要注重高位侧光和侧逆光的运用,以保证画面纹理清晰且富有质感,也要运用自然光和人工光进行合理的布光设计,通过调整光的强弱、软硬和颜色来以强化光影的明暗对比,进而增强画面的层次感、纵深感和空间感。

(作者系四川传媒学院戏剧影视美术设计学院副教授)

数字经济时代电影产业的创新转型

■文/谢心欣

党的二十大报告强调,"建设现代化产业体系,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群"。随着数字经济时代的到来,"东数西算"战略的实施使得中国电影产业在实现跨越式发展的基础上迎来良好机遇。加之"文化强国"战略的深入推进,电影产业亦能在与科技的深度融合中实现高质量发展,并成为建设文化强国的重要推动力。自2015年起,一年一届的中国国际大数据产业博览会皆在贵阳国际会议展览中心举办,其中2022年大会主题为"抢数字新机 享数字价值",以线上云会议形式组织"算力时代抢新机——影视产业数字化云计算高端论坛",在论坛中,与会学者从数字化角度分析电影产业新发展、从算力时代明确电影产业新趋势,表明未来电影将呈现虚拟化、智能化、云化、多元化等特征,并在此基础上为电影产业数字化转型指明新方向。

一、吸引多元投资,加强政策扶持

数字经济时代的电影产业创新转型是一项系统性工程,既需要政府、文化机构、金融机构、影视公司、影视人才及消费者等多元主体的积极参与,也需要充足资金与科学政策的扶持,以坚定转型方向、实现高质量创新实践。其一,从政策扶持角度来看,国家及相关政府部门应不断加大对电影产业的扶持力度,采取政策倾斜、税收优惠、技术孵化帮扶等措施,帮助电影企业解决经济、政策、技术等层面的部分问题,有效应对数字经济时代的挑战,并紧抓发展机遇实现高质量发展。其二,从金融投资角度来看,国家及相关部门应积极引导资本对电影产业进行理性投资,并带动电影企业主动拓宽融资渠道,在多元协同中切实发挥资本的助推作用。尤其对于优质的中小成本电影而言,其不具备资金、技术及人才等创新条件,在数字经济时代较易受到冲击,所以,国家相关部门应在审核通过后给予适当的数字技术与优惠政策倾斜,带动其高质量应对各类挑战,促进其在政策优惠和投资支持下紧抓发展机遇,获得创新转型的新天地,使电影产业在实现多元化发展的基础上彰显出独特的时代风貌。

二、借助数字技术,加强科研创新

数字经济时代形成于以互联网为核心的数字技术革命,在时代进步和社会发展中,技术始终处于中心地位,基于此,推动数字经济时代的电影产业创新转型需要加强科研创新,将数字技术运用于电影生产制作的各环节,并逐步完善数字技术设施建设,以支撑电影产业高质量发展。因此,电影企业应紧抓数字经济发展机遇,加强科研创新,持续激发电影产业创新转型的内生动力。例如,作为中国电影产业的龙头企业,中国电影集团公司(下文简称中影集团)紧跟全球电影科技发展新趋势,不断加大科技创新力度,在电影拍摄、制作、放映等各环节充分运用数字技术,并高度重视其中关键技术的研发工作。经过长期科研创新,中影集团在实现自身可持续发展的同时,推动了中国电影产业的整体进步,成为电影产业在数字经济时代创新转型的重要基础。对此,其他电影企业应积极学习中影集团科研创新的发展经验,借鉴西方国家电影数字技术的研究与使用,并结合自身发展现状开拓电影数字技术科研创新之路。需要注意的是,部分缺乏科研创新资金、人力、数字技术支撑的中小电影企业应积极寻求与中影集团等大型企业合作的机会,在共建共享中完成电影制作,借助科研技术优势带动自身发展。与此同时,中小电影企业也应为大型企业的创新转型提供人力、基础设施等支撑,从而在优势互补、交流互动中实现电影产业资源整合,助推电影产业在数字经济时代的高质量转型。

三、拓宽宣发范围,加强数字营销

数字经济时代下,消费者的文化消费习惯发生显著变化,成为电影产业创新转型需要重点考虑的问题。对此,电影企业应拓宽宣发范围,以多元化营销吸引消费者关注,并在精准对接消费者文化需求的基础上,提升电影产业发展整体水平,呈现电影文化服务新面貌。其一,电影企业应分析数字经济时代消费者消费行为与消费习惯的变化趋势,以全新视角审视电影受众,为电影产业的创新转型提供有效参考。数字经济时代下,消费者已不再是信息的被动接收者,而是转变为信息的主动获取者与传播者。基于此,电影企业应积极借助数字技术开展营销,在精准把握消费者行为、定位消费者习惯的基础上分析电影市场。其二,电影企业应创新营销理念,全新规划营销策略,将与数字经济时代相适应的口碑营销、品牌营销、话题营销等合理运用于营销过程,在供需平衡中实现营销目标,充分发挥数字技术的积极作用。其三,电影企业应创新电影发行方式,在"数实结合"中实现数字化转型。具体而言,电影企业应重视"线上发行",在优质内容支撑的基础上,大力开展流媒体观影模式,以丰富电影产业业态,为电影产业适应数字经济时代背景提供支撑。其四,无论是数字技术的使用,还是电影发行模式的转变皆需要专业人才予以支持。因此,电影企业应重视数字技术运用、电影制作、运营管理等专业人才的培养,并强调人才综合素质的提升,以学科交叉、技术融合等策略培养复合型创新人才,组建高水平电影人才团队,从而带动电影产业在数字经济时代的创新转型。

(作者系江西工程学院经济管理学院讲师)

广告

《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