马克思主义文艺观指导下我国主旋律电影的创作美学

■文/吴浩然

马克思主义文艺观是指导文艺作品创作的根本思想之一。其不仅为文艺作品提供了正确的价值导向,还促使文艺作品契合时代潮流,创作出符合人民期待的优质作品。在马克思主义文艺观指导下,我国主旋律电影立足于社会现实,对社会真实事件进行改编,促使电影的主题与内容紧随时代潮流,彰显出主旋律电影的叙事美学。同时,主旋律电影通过平民视角对普通百姓的生活进行刻画,拉近电影与人民群众之间的距离,并联合新兴数字技术打造出高质量与高技术的工业大片,以此展现出主旋律电影的人物美学与工业水准,推动主旋律电影的创作美学实现时代变革。

一、马克思主义文艺观对主旋律电影创作美学的指导意义

马克思主义文艺观是马克思主义理论在文艺领域中的直观呈现,其为文艺创作提供理论基础与行动指南。其中,马克思主义文艺观强调真实客观与坚持主流价值观的理念为主旋律电影的创作美学提供行动方向,引领主旋律电影迈入全新的创作阶段。

马克思主义文艺观强调文艺作品需真实客观的反映社会现实,其指出唯有根植于社会生活,才能创作出符合人民需求与推动社会发展的优质电影作品。主旋律电影作为展现时代发展与民族精神的重要影视载体,其在马克思主义文艺观的指导下,更新创作理念与视角,将创作目光聚焦于社会现实与平民群体之中,通过挖掘社会变迁中的现实主题突显出电影的社会价值,促使主旋律电影贴合实际,契合群众期待,进而在马克思主义文艺观的引领下创作出大量优质的现实主义文艺作品,为主旋律电影的繁荣发展指引前行方向。

马克思主义文艺观将社会主流价值观与文艺创作紧密联合,为主旋律电影的创作提供价值观导向。主旋律电影是表达主流意识与反映社会意识形态的关键力量,其承担着传递主流价值观的重任,有着不可比拟的传播价值。但随着新媒体时代的到来,各类价值取向纷纷充斥在网络环境中,影响着主旋律电影的价值选择。因此,正确的价值观指引在主旋律电影的创作过程中起着关键作用,而马克思主义文艺观始终把握主旋律电影的前行航向,为其价值观的表达保驾护航,促使主旋律电影的价值取向契合社会主流价值观,进而推动主旋律电影发挥出其时代价值与当代意义。

二、马克思主义文艺观指导下主旋律电影的创作策略

马克思主义文艺观为主旋律电影的创作美学提供具体指导,在其引领之下,主旋律电影的创作在叙事美学、人物美学、工业美学中均有升级,推动主旋律电影走向创作高峰。

契合时代主题,彰显叙事美学。为契合马克思主义文艺观立足现实、扎根现实的创作理念,我国主旋律电影更新叙事主题,将社会真实事件作为主题选择的切入点,对具有时代价值的社会事件进行改编,并将其搬运至荧屏之上,通过主题革新彰显出主旋律电影的叙事美学。例如电影《中国机长》便对2018年的5月14日四川航空3U8633航班机组备降成都的事件进行改编,将中国机长面对险情时的临危不惧精神进行还原,再现世界民航史中的奇迹时刻。总之,主旋律电影主题选择与内容创作趋向现实的转变不仅拉近主旋律电影与观众之间的距离,还更新主旋律电影的叙事内容,使其紧随社会的发展,焕发出时代价值。

书写百姓故事,突显人物美学。以往,主旋律电影常常将模范典型、英雄人物作为电影主要描述的对象,虽可直观展现出英雄人物的精神品质,但过于"高大上"的人物刻画反而加大影片与人民群众的距离,削弱主旋律电影的放映效果。而马克思主义文艺观则为主旋律电影的人物刻画提供全新思路,马克思主义文艺观坚持以人民为中心,提出文学艺术要不断地从人民群众中汲取养分,以此创作出符合人民群众期待的影视作品。在马克思主义文艺观的指引下,主旋律电影逐渐注重对于平民故事与人民群像的刻画,其将影片的着力点放置于对小人物的刻画中,通过书写百姓故事展现出人民群众的精神面貌,突显出影片中的人物美学。在平民故事的加持之下,主旋律电影得以真正深入到人民群众之中,进而不断创作出贴近群众生活的优质作品。

联合数字技术,构建工业美学。马克思主义文艺观提出影视创作要坚持守正创新,即在践行主流价值观的基础之上,兼容时代流行元素,促使影视作品焕发出源源不断的生机活力。随着数字技术的不断发展,各类前沿技术也逐渐应用至电影领域,带来电影制作的更新与变革。此时,马克思主义文艺观的创新理念无疑为主旋律电影构建工业美学提供理论指引,主旋律电影可更新影片的制作技术,联合前沿数字技术打造出高质量与大制作的影视作品,并通过数字技术突显出高概念与高技术的工业电影理念,进而创作出极具大片风格的影视作品,为观众带来与众不同的视觉体验,促使主旋律电影在数字技术的支持下展现出工业美学的独特魅力。

三、结语

马克思主义文艺观为我国主旋律电影的创作美学提供理论基础,在马克思主义文艺观的指引下,主旋律电影开辟出全新的创作路径,其从社会现实出发,通过平民视角刻画百姓形象,彰显出主旋律电影的叙事美学、人物美学与工业美学,实现主旋律电影与创作美学的紧密融合。

(作者系顺德职业技术学院马克思主义学院副教授)

中国革命史在电影中的呈现

■文/张丽虹

"革命"者,革旧而求新,搏身而改命。回望历史长河,近代以来,中国的历史镌刻着革命的烙印。从旧民主主义革命到新民主主义革命,从社会主义革命到社会主义现代化建设,而时代的洪流中也正发生和孕育着新的革命进程。追溯中国电影的发展史,我们会发现,中国电影正是在革命中诞生和发展,同时,作为记录时间的艺术,中国电影也记录和呈现了中国革命的历程,"革命主题"一直贯穿于中国电影之中;而不同代际的导演也都在自己的创作中始终坚持对中国革命史的呈现。

一、与革命史共生,呈现历史脉络

中国电影对中国革命史的呈现最早可以追溯到20世纪30年代"左翼电影"时期,在夏衍、郑伯奇、沈西苓、司徒慧敏等一批进步作家、电影人的呼吁和努力下,不仅造就了《狂流》、《风云儿女》、《十字街头》等一批反映社会现状,体现革命斗争精神的进步电影,《壮志凌云》、《狼山喋血记》、《夜奔》等抗日主题更加鲜明的国防电影更是成为彼时革命斗争的重要精神推动力。至抗日战争时期,中国电影在炮火中求进,不仅有《中华儿女》、《八百壮士》等颇具时代性,将民族革命、抗日斗争放在中心位置的优秀"大后方"电影,在大西北的抗日根据地,延安电影团也以纪录片形式开辟了中国电影"红色电影"创作。新中国成立后,中国电影迎来了"十七年"发展。这一时期,一方面,新中国建设在探索中前进,社会主义革命呈现新的形态,需要唤起人民的革命意识;另一方面,革命和战争刚刚过去,人们的记忆依然清晰,抗美援朝等新的战争形势紧扣人心。所以,这一时期既涌现出了《乌鸦与麻雀》、《我这一辈子》、《姐姐妹妹站起来》等优秀社会革命题材电影,以《南征北战》、《渡江侦察记》、《上甘岭》、《红色娘子军》为代表的战争题材电影也佳作频出。

十年沉寂过后,中国电影迎来了第三代、第四代、第五代导演共同发力的蓬勃发展期,无论是谢晋导演的《高山下的花环》将镜头对准对越反击战中的战士,还是黄健中的《小花》重回战火中的悲欢,亦或是张艺谋的《红高粱》将故事的高潮定格在抗日的火海,都能看到"中国革命史"的呈现。新时代,中国主旋律电影全面发展,电影对中国革命史的呈现也进入了新的高度,以《建国大业》、《建党伟业》、《建军大业》为代表的史诗革命电影熠熠生辉。我们可以看到,在这些电影的内容,时间跨度长,重大事件密集,呈现一种"史诗"感。以《建国大业》为例,该片讲述了自抗日战争结束至1949年新中国建立之间的历史。在一个两个小时的电影文本里,展现了国共重庆谈判、《双十协定》签署、蒋经国反腐、内战爆发、闻一多之死、中共撤离延安、陕北土地革命、中央分离、国民党国民大会召开、冯玉祥之死、辽沈战役、淮海战役、北平和平解放、七届二中全会召开、中共入北平、渡江战役、政协会议召开、开国大典等重大历史事件,可以说是通过重现重大历史事件,将革命史的脉络构建呈现出来。从这个角度上来说,近年来涌现的《革命者》、《1921》等作品,也在革命史的呈现中延续了这种"史诗叙事"。而如《八佰》、《长津湖》等就是典型的以单一事件为中心,呈现革命斗争史的典型。

二、与人民同在,历史人物的呈现

故事,终究是人的故事,革命历史的呈现离不开历史人物的刻画。在对中国革命史的呈现中,电影善于去抓住历史发展的主线,注重对革命先驱、历史名人的呈现。从这个角度分析,我们能看到如电影《革命者》一样,以单一人物为中心,辐射整个历史切面的电影叙事。《革命者》以革命先驱李大钊被行刑前的三十八小时为切入点,回忆和现实交织,以李大钊个人的革命人生折射出彼时中国革命在艰难中前行的历程,以李大钊为中心,陈独秀、毛泽东、张作霖、张学良、孙中山、蒋介石等历史人物随着故事的展开依次登场,形成"以点带面"的历史人物群体。在人物群像的刻画上,也有像《建国大业》这样"去中心化"的电影叙事,其核心人物是毛泽东和蒋介石,更是国共两党两大群体。于是,我们看到,《建国大业》几乎在有限的革命历史纵线中,给众多历史人物加以笔墨,以此建构出一个群雄纵横,波云诡谲的历史面目,将革命的现实以戏剧化的形式呈现出来。

历史是人民造就的,正是人民的觉醒和人民的努力成就了革命的胜利。值得一提的是,电影在重要历史人物之外也注重革命历史中的无名英雄和普通人民的塑造和呈现。创作者们将镜头对准与"伟人"相对的小人物,主角者有如《野火春风斗古城》中的地下党代表杨晓东,《红色娘子军》中出身贫家的普通战士吴琼花,次要人物中也有《建国大业》的中的厨师长、红军老兵,《革命者》中的小庆等。

结语:

在中国电影的镜头里,有革命历史的史诗重现,有历史事件的重点描绘,也有历史人物的鲜活刻画。在对历史的侧写中,中国电影完成了从类型到内容的全面发展,通过电影,中国革命史也从抽象宏观的概念被还原成一个个动人的故事,革命精神也随电影影像一起,代代传承,生生不息。

(作者系云南财经大学马克思主义学院副教授、硕士生导师)

电影艺术助力大学生语言表达能力的提升

■文/刘 笳

语言是一种重要的表达方式,是人们向外界展现自己思想态度的途径之一。在日常生活中,良好的语言表达能力能够拉近彼此之间的距离、激起人们交流沟通的兴趣,使得人与人之间更加的亲近、紧密。再加上当下社会信息交换速度迅猛,人与人之间的沟通方式不断更新变化,这也对即将步入社会的大学生的语言表达能力提出了更高的要求。因此,各高校在专业课程教学时不能仅仅注重基础知识的学习,还要对大学生语言表达能力进行针对性的培养和提升。电影艺术生动的画面和丰富的语言具有超强的艺术感染力,能够营造更加真实的氛围来帮助大学生身临其境的感受语言的魅力,从而提升自己的语言表达能力。电影艺术助力大学生语言表达能力的提升主要表现在以下几个方面:

一、借助电影艺术强化大学生语言基础知识

当前,大学生在语言表达中常常会存在表达模糊或者表达不准确的问题,在阐述一种观点或者表达自己的情绪是不能准确的运用相关语言进行表达,造成周围人难以理解或者传达失误使人误会。在大学生实践当中,也表现出许多大学生的语言表达能力成为其正常人际交往的主要障碍。再加上高校当中学生来自四面八方,有许多学生在语言表达中掺杂了其地方方言,使得自身语言表达难以准确,究其原因,最根本的就是大学生语言基础知识不牢固,在表达时往往不能恰当的运用词句。语言表达能力在大学生今后的工作生活当中都具有十分重要的作用,高校应当重视大学生语言表达能力的培养,改变大学生语言表达模糊、不准确的问题,积极通过各种途径提升大学生的语言表现能力。在多媒体技术充分应用于大学课堂的当下,教师可以在语文教学当中充分运用多媒体电影教学,将电影与教学内容相融合,根据课堂上不同的教学内容选择合适的电影片段进行教学,通过寓教于乐的方式帮助大学生牢固掌握语言基础知识,为提高自身语言表达能力打下坚实的理论基础。

二、借助电影艺术增强大学生进行语言表达的兴趣

现在各高校进行课堂教育大多仍然沿用传统的教育方式,教师在大学教学中处于主导地位,课堂教学气氛非常沉闷,教学方式也比较死板,学生在课堂当中没有强烈的参与感,无法激起学生参与课堂、积极进行语言表达的兴趣,这也进一步造成了大学生语言表达能力较弱、无法准确表达自己内心想法的现象。因此,高校教师作为课堂教学的组织者,对于整个教学过程起着重要的引导作用,应当积极转变自身教育观念,提升自身教育能力,通过多样化的教学方式和手段,营造轻松课堂氛围,不断激发大学生进行语言表达的兴趣,从而提高语言表达能力。电影艺术也是语言艺术的一种表现,一部优秀的电影作品其语言表达一定是经过仔细斟酌的,将电影艺术引入大学课堂当中,不仅能够使课堂教学方式更加的多元化,增强学生参与课堂的主动性,还能使学生对于课堂知识的掌握更加牢固,在课堂当中积极表达自己对于课堂教学内容的想法,使大学生自发的产生语言表达的兴趣,这样才能使学生进一步地释放其活力,敢于大胆的表达出自己的感受,在这一过程中,不断训练自己的语言表达,促进其语言表达能力的提高。

三、借助电影艺术为大学生语言表达提供实践机会

随着社会经济的快速发展,整个社会都充满着各种压力,快节奏的生活也是导致当代大学生承受着不同以往心理重担,许多大学生陷入了不想社交、不敢社交的怪圈,社恐人士也越来越多的原因,这样一来就更加剧了大学生语言表达能力缺乏的情况。在这种情况下,高校教师积极探索多种渠道、组织多种活动帮助大学生走出去社交,不断提高自身语言表达能力、克服心理困难。高校可以积极组织电影专题讨论会、评论会的实践活动。例如,在课堂教学当中,教师选择一部有价值的电影开展一次电影评价活动,在电影观看的过程中,教师要针对电影当中一些精彩片段和鲜明的特别的人物形象,鼓励学生积极阐述自己对于电影中的看法,并与其他同学进行辩论,或者可以在校园当中举办电影专题讨论会,在观看电影之后,大家畅所欲言,发表自己对于电影的看法。如此一来,学生就可以更加深刻地理解电影的内容,又可以充分训练学生的语言表达能力。在这样的环境中激发学生的表达欲望,让学生善于发现其他同学的表达优势,从而发现自身差距不断锻炼提升表达能力。

在现代社会中,优秀的语言表达能力可以让今后的生活工作更加的顺利,将自身的内心想法和需求通过语言文字准确的表达出来,对于人际交往也能更加的游刃有余。语言表达能力是一个大学生必备的基本条件,也是大学生能力培养是否成功的一个重要检测指标,各高校要积极地培养大学生的语言表达能力,将大学生语言表达能力作为一项基本考核融入到教学过程当中。电影艺术对于大学生语言表达能力的提升有重要的推动作用,电影作为一种教育的超文本形式进入课堂教学当中,将教学内容与历史背景以鲜活的语言、生动的形象、丰富的色彩直观性地呈现出来。在大学专业课堂教育当中积极引入电影这一教学手段,能够营造轻松愉悦的课堂氛围,通过更加轻松的方式帮助大学生提升语言表达能力。

(作者系广西科技师范学院文化与传播学院讲师)本文系2022年广西高等教育本科教学改革工程项目"新文科背景下语言表达类课程"探-仿-践-评"一体化教学模式的研究与实践"(项目编号:2022JGA374);广西科技师范学院2021年"课程思政"示范建设项目"普通话与教师口语"的研究成果。

论影视美术设计教育与思政教育的融合

■文/贾单妮 陈刚

当今世界处于一个文化思想大交融的时代,这不可避免地会影响人们的价值观念。在这种形势下,高校思想政治教育的育人导向与价值引领作用就显得格外重要。习近平总书记深刻指出:"做好高校思想政治工作,专业课程必须与思想政治理论课协同育人"、"要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。"

影视美术设计专业是旨在提高影视作品质量,培养适应当代影视行业快速发展的专业复合型人才而设置的专业。毋庸讳言,当前影视美术设计专业教育与思想政治教育存在一定的脱节,专业教师对于专业教育与思政教育融合的重要性认识不到位,过分重视专业知识和专业技能的培养而忽视了思想政治教育对于价值观念的引导熏陶作用,不利于塑造学生正确的社会价值观念。为此,有必要积极探索影视美术教育与思想政治融合,实现思想铸魂的价值指向,引导学生形成强烈的社会责任感,促进学生综合素质的全面提升。

一、转变观念,重视影视美术设计教育与思政教育的融合价值

当前,影视美术设计教育中缺乏思政教育,一个重要因素就是教师往往忽视了专业教育与思政教育之间融合的价值,没有认识到专业教育与思政教育之间的内在联系,导致在讲授专业课程时不能及时开发课程教育当中蕴含的思政要素,从而丧失了重要的教育机会,因此,作为高校专业教师,要及时转变教育观念,重视影视美术设计教育与思政教育融合的价值,自觉落实高校立德树人的目标任务。一方面,影视美术设计教育专业教师要不断拓宽自己的知识领域,提升自己的理论水平,加强对思想政治教育的理解和掌握。教师应当不断根据时代和教学要求的改变,扩充自己的知识储备,充分了解思想政治教育的内涵,以更好的将专业内容与思想政治教育融合起来,在专业课程教学的过程中,潜移默化的影响学生的世界观、人生观、价值观。另一方面,学校应当提供多种机会,帮助教师提高自身能力,与时俱进,更新教育观念,让专业教师更加适应现代教学要求。例如,可以围绕党和国家最新的大政方针,定期开展培训、考察,及时了解教师的能力水平与思想观念,及时发现不能胜任教学要求的教师,进行专门培训,帮助其提升思想素养和业务能力。

二、创新融合教育模式,进一步搭建有利于二者融合的教育体系

在当今科学技术日新月异的时代,各种信息喷涌而来,各种思想错综复杂,使得当代的大学生面对这种复杂的情形更加难以做出判断,这就对高校的教育教学提出了挑战。高校要直面当下复杂的社会现实,积极探索影视美术设计专业教育与思政教育融合的模式,不断完善人才培养体系,用思政教育帮助学生树立正确的价值观念,提升学生的价值判断能力。首先,学校应当构建新型教育教学模式,通过构建新的教育模式,将思政教育融入影视美术设计教育专业的全过程,包括课堂教学、教学研究、校外实践等方面,各个环节相互关联、相互促进,共同形成专业教育与思想政治教育融合发展的合力。其次,要充分利用影视美术设计教育的专业优势,创新思想政治教育形式,影视美术设计专业的教学内容与影视剧密不可分,当代影视剧中有许多涉及爱国主义、优秀传统文化等主旋律题材的作品,专业教师可以根据这一优势,选择合适的影视剧作品,在专业教育中恰当地融入思政教育,引导学生感受其中的深刻内涵,从而潜移默化地影响学生社会主流价值观念的形成。

三、在影视美术设计教育专业的课程实践中融入思政教育

课程实践能够帮助学生更好的了解自己对于专业知识的掌握情况,拓展高校专业教育空间,全方位引导学生的专业教育。而课程实践同时也是重要的思政教育平台,高校要充分发挥影视美术设计课程实践对于思想政治教育的促进作用,推动专业教育与思政教育的深度融合。一方面,学校可以通过组织影视美术设计展览、设计比赛、实践能力培训等各种活动,充分运用线上线下等各种形式的教育传播媒介,不断加强校园文化建设,在专业课程教学和校园环境中营造出积极向上的文化氛围,充分发挥影视美术设计教育实践活动在拓宽思想政治教育空间方面的作用,挖掘课程实践活动中思想政治教育的可能性。另一方面,可以充分利用各种新媒体平台的宣传作用,展示推介学生的优秀作品,使优秀影视美术设计创作走向社会,深刻挖掘艺术创作对于社会主义核心价值观的塑造引领作用,从而实现良好的社会效应。

总之,教育是功在当代、利在千秋的基础工程,作为艺术教育的重要组成部分,影视美术设计教育能够使学生接受艺术与审美熏陶,培养学生发现自然美、生活美和心灵美的能力。思想政治教育能够引导学生践行社会主义核心价值观,提高学生的道德素质和人文修养。将影视美术设计教育与思想政治教育予以有效融合,有助于高校培养具有系统完整的专业知识结构和正确的价值观念的高层次、高质量的复合型人才,对高校影视艺术设计教育体系的不断完善,以及教育教学目标的实现都具有毋庸置疑的重要意义,值得我们不断探索、实践。

(贾单妮系陕西师范大学2022级博士研究生在读、渭南师范学院讲师

陈刚系陕西师范大学博士教授)本文系陕西省教育厅科研计划项目资助《艺术设计教育与思政铸魂融合研究》(项目编号21JK0129)、渭南师范学院2021年校级教育教学改革研究项目资助《"新文科"建设背景下设计专业教学模式改革探究》(项目编号JG202153)的研究成果

广告

《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