

高校艺术专业课程思政的实践策略——以红色电影音乐赏析为例

■ 文/蔺要馨

课程思政理念视域下,高校艺术专业肩负着立德树人的重要责任。如何将思政教学与艺术专业教学进行有机融合,实现专业教学与思政教学的双轮驱动,是高校艺术专业课程建设亟待解决的重大课题。红色电影音乐承载着中国共产党领导下的革命历史、奋斗精神与民族情感,具有鲜明的价值取向和强大的精神感染力,为艺术专业课程思政建设提供了优质资源。新时代背景下,高校艺术专业教学应充分发挥红色电影音乐的育人作用,探索行之有效的课程思政实践策略,强化立德树人实效。

深挖红色电影音乐的思政元素,更新课程内容

红色电影音乐并非单纯的音乐,是革命理想、民族精神与时代精神的艺术体现。以红色电影音乐赏析为切入点,加强艺术专业课程思政建设,必须要对红色电影音乐隐含的思政元素内容进行有效提炼、整合,以此对艺术专业课程教学进行知识结构重构。第一,聚焦核心价值,构建思政坐标。红色电影音乐赏析教学中,教师不能仅仅停留在音乐技巧创作分析层面,要分析、梳理红色电影音乐背后的革命历史时代背景、创作动机、艺术追求及背后蕴藏的革命英雄主义、集体主义、爱国主义精神等,引导学生了解英雄事迹,从红色文化中汲取正能量。比如,电影《英雄儿女》主题曲《英雄赞歌》,展现了革命英雄保卫祖国、以身殉国的无畏勇气与精神;电影《上甘岭》主题曲《我的祖国》表达了浓烈的爱国主义思想,唱出了志愿军战士对祖国、对家乡的无限热爱之情。第二,挖掘时代精神,实现古今对话。红色电影音乐承载着丰富历史和民族情感的音乐形式,其歌词朴素却充满力量,旋律激昂,让人热血沸腾。教师应引导学生分析红色电影音乐创作如何有效反映时代精神,并结合新时代语境,探究其精神内核的现实价值,激发学生的社会责任感。第三,丰富资源类型,拓展认知维度。红色电影音乐赏析教学内容需突破单一经典作品局限,纳入不同历史时期、不同风格流派(如《建国大业》史诗交响、《芳华》抒情怀旧、《长津湖》现代音效)的代表作,展现红色音乐发展的历史脉络与艺术多样性,使思政教育更立体、更具说服力,同时引入创作者访谈、历史影像、乐谱手稿等辅助资料,加深学生对红色电影音乐的理解,提升学生的艺术素养。

强化教师思政素养与教学能力,筑牢育人根基

教师是课程思政的直接实施者和学生价值观培育的引导者。对于具有艺术专业性和思政教育双重属性的红色电影音乐赏析而言,高校应加强师资队伍建设,打造一支既懂艺术又懂思政教育的专任教师队伍。一是加强理论学习。高校应注重教师的专业化发展,组织教师学习马克思主义文艺观、党史国史、中华优秀传统文化及党的创新理论等,深刻了解艺术创作与意识形态、社会发展等之间的关系,在专题学习、理论研讨、原典阅读中强化教师的思政自觉,提高教师在艺术专业教育教学中自觉融入思政元素的责任感、积极性。二是提升教学技能。开设红色电影音乐培训工作坊,聘请相关专家讲学、党史学者、作曲家等深入浅出分析经典红色音乐作品的创作缘由、艺术风格和精神内涵,帮助教师储备专业知识,学习如何自然而巧妙地把思政内容融入红色电影音乐作品分析之中,增强教学技能。三是组建跨学科队伍。构建“艺术类专任教师+思政课专任教师/辅导员”的协同备课和

教学机制,思政教师提供理论支撑和价值引导,艺术类专任教师深入内容载体和专业表达领域,实现优势互补,切实发挥艺术专业的思政教育功能。

创新教学方法与载体,激活沉浸式思政体验

随着高等教育改革和发展,传统照本宣科式的教学方式无法满足课程思政建设的需要。高校红色电影音乐赏析教学要积极探索新的教学方式方法,构建沉浸式、体验式的教学环境,让学生在身临其境和主动参与中加强对红色电影音乐内涵的了解,深化对红色基因的认同。第一,构建情景化教学场景。利用虚拟现实、增强现实、全息投影、互动触摸屏等数字技术,为学生打造身临其境的电影音乐学习环境,生动还原红色电影情境,让学生更加深入地了解红色电影音乐的创作背景和描述对象,感受战争时期革命者积极乐观和不怕牺牲的精神,强化情感共鸣。第二,引导学生主动探究。在红色电影音乐赏析教学中设计驱动性问题,促使学生在不断提出问题、解决问题的过程中掌握学科核心知识和思想方法。例如,比较《冰山上的来客》主题曲与当代主旋律电影音乐在情感表达和时代精神上的异同;探讨《青春之歌》中的音乐如何塑造林道静的成长与觉醒等,鼓励学生结合个人感悟和时代背景发表见解,在思想碰撞中加深对革命精神、理想信念的理解与认同。第三,强化实践教学体验。设置创编红色音乐故事曲、组织红色音乐音乐会、红色音乐微电影创作等实践教学环节,引导学生将理论学习转化为创作实践,锻炼音乐创作技能,巩固课程思政教育成果;带领学生走进红色的教育基地,开展音乐采风或社会志愿活动,在实践活动的基础上提升感知、锻炼思想、落实担当。

完善多维课程评价机制,保障思政育人实效

评价是课程思政优化改进的“指挥棒”。对于红色电影音乐赏析课程而言,高校应构建以知识、能力、价值于一体的综合评价体系,不断提升艺术专业课程思政的教育质量。第一,评价内容多元化。知识层面,注重考察学生对红色电影音乐历史背景、代表作品、艺术风格、创作技法的掌握程度;能力层面,关注学生审美判断能力、批判性思维能力(对作品思想性与艺术性的分析评价)、艺术表现与创新能力、团队协作等能力的发展;价值层面,注重学生对作品蕴含的革命精神、爱国情怀、集体主义等价值观的理解深度与情感认同度。第二,评价主体多元化。红色电影音乐赏析课程评价应打破教师单一评价,引入学生自评(反思学习收获与价值观变化)、互评(小组项目贡献度、课堂讨论质量)、社会评价(实践成果的社会反响、服务对象反馈)等,客观评价学生的综合能力。第三,实施过程化评价。红色电影音乐赏析课程评价不应只关注学生的考试成绩,更应关注学生在学习过程中的价值认知、努力程度和进步空间等要素,通过设定合理的目标,综合学生课堂参与、讨论发言、社会实践、团队合作等方面表现,记录每个学生的个性化成长轨迹。育人的根本在于立德,高校艺术专业课程思政建设是落实立德树人的重要举措。高校应立足自身文化资源优势,深挖红色电影音乐中的思政元素,加强艺术课程思政建设,让学生在红色旋律的熏陶下提升艺术修养,补足精神之钙,筑牢思想之魂,成长为德艺双修的艺术人才,自觉肩负传承红色基因、歌颂民族精神、礼赞伟大时代的使命。

(作者单位:重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院)

电影疗法在大学生心理危机干预中的应用策略与实践路径

■ 文/汤鹏宇

据《中国国民心理健康发展报告(2023-2024)》披露,由学业压力传导、情感关系失调、职业发展焦虑等多重因素交织引发的大学生心理危机案例正逐年递增。在既有干预体系中,以心理咨询与药物治疗为主的传统心理危机干预模式虽在临床上具备明确的技术规范,但在实施过程中面临专业资源配置不均、学生接受意愿偏低等现实困境,其干预效能的充分发挥受到结构性制约。而电影疗法作为一种融合电影艺术与心理干预理论的治疗方法,通过视听符号系统构建的叙事空间激发受众的情感共振与认知迁移,在心理危机干预领域展现出独特的应用价值。

一、电影疗法的心理学理论基础与适用性分析

电影疗法的实践根植于多学科理论的交叉融合,其核心心理学理论支撑主要体现在以下两个维度。其一,认知行为理论框架下的替代性学习机制。认知行为理论强调认知模式对情绪与行为的塑造作用。电影疗法通过虚构现实情境,为观众提供可观察的问题解决范例:主角面对困境时的应对策略、认知调整过程及行为改变轨迹共同构成具象化的社会学习模板。当大学生在观影中观察到主角用理性认知替代非理性信念时,自身的认知图式也可能在潜移默化中被修正。这种替代性学习避免了传统认知干预的对抗性,通过情节共情实现对认知重构的渐进式引导。其二,具身认知理论视角下的身心交互作用。具身认知理论主张心理状态与身体体验的不可分割性。电影的视听语言能够引发观众的生理唤醒反应(如心率变化、肌肉张力调整等),这种具身化的情绪体验可打破心理危机中的情绪固化状态。例如,创伤后应激个体沉浸于安全场景时产生的呼吸节律变化可能通过身体的放松信号反向影响心

理状态,形成“身体体验—情绪调节—认知解冻”的连锁反应,为打破创伤性回避提供生理基础。

电影疗法对大学生心理危机的干预适配性,源于其媒介特性与青年心理发展特征的深度契合。大学生群体普遍面临情绪表达阻抗——既渴望被理解,又本能排斥直接的情感暴露。而电影疗法通过影画空间的隐喻机制,为情感处理提供缓冲地带,观众无需直接谈论自身困境,只需对银幕角色共情便可产生普遍性体验,即意识到“他人亦有相似痛苦”,这种认知能有效缓解心理危机中的孤独感与羞耻感。例如,抑郁倾向学生在看到《心灵奇旅》主角对生命意义的迷茫探索时,会产生“我的困惑被看见”的心理共鸣,进而主动开启自我反思。而且相较于传统认知干预中的说理式引导,电影叙事的艺术性降低了个体的心理防御,使大学生更易以开放心态接纳情感引导。

二、大学生心理危机干预中电影疗法的应用策略

鉴于大学生心理危机的类型分化特征,不同危机类型在情绪表征、认知图式等层面均具有独特的病理心理学指征,因而在干预实践中,需确保影片的叙事主题、情感基调及问题解决范式与目标干预对象的心理危机特征精准映射。针对抑郁倾向型危机,可优先选择能够引发情感共振并传递生命希望的影片,如《美丽人生》《送你一朵小红花》等,激活抑郁学生的自我效能感。焦虑障碍型心理危机表现为对未来的过度担忧、思维反刍与躯体化症状,对此应优先选取能够展现问题解决过程和压力管理策略的影片。可以结合大学生日常生活,选择包含学业压力、社交场景、目标抉择等大学生

常见焦虑源的剧情,如《当幸福来敲门》中父亲面对失业与单亲抚养的双重压力,通过具体的职业技能学习展现问题解决路径;《考试过关的艺术》聚焦高中生的升学焦虑,呈现多样化的目标选择。部分大学生在经历心理创伤后会出现应激型心理危机,表现为闪回、回避、情感麻木等症状,此时需借助电影帮助他们重构创伤叙事和重建社会支持系统。例如,校园暴力创伤可选用《少年的你》,其对欺凌者与被欺凌者的多视角呈现,可以帮助学生理解创伤的系统性影响。丧失亲人创伤可选用《三块广告牌》,以母亲为女追凶的执着,呈现愤怒情绪向自我反思的转化过程。

另外,基于观影活动的时序性特征,构建“观影前—观影中—观影后”三阶段分层干预策略体系。观影前的准备阶段是干预的基础环节,需通过专业化评估与引导为后续干预筑牢认知与情感根基。心理教师可借助 PHQ-9 抑郁量表、GAD-7 焦虑量表等工具对学生进行初步筛查,依据得分将学生分为高、中、低风险组别,针对不同组别制定差异化干预方案,高风险学生在观影时需匹配一对一心理咨询,中低风险学生则以团体观影干预为主。在此基础上设计“观影引导单”,引导学生带着特定问题进入观影状态,通过预设认知锚点激活学生的主动思考意识。在观影过程中,心理教师需营造良好的观影环境,优先选择光线柔和、空间封闭的场地,配合舒缓背景音乐营造安全放松的氛围,单次观影时长控制在 90 分钟内,以维持注意力集中。当影片播放至关键情节时,心理教师需适时暂停影片并引导学生进行即时情绪标注,如提问“刚才主角撕碎成绩单的场景让你联想到自己的什么经历?此刻你的胸口是否有紧绷

感?”,借助具身认知理论促使学生将银幕上的情节体验与自身情绪状态建立联结。同时,结合角色在危机中的应对方式,启发学生思考“如果是你,会重复角色的选择还是有新的可能?”,在情绪波动的峰值期打破思维定式。在此过程中,心理教师需敏锐捕捉学生的沉默、回避等反应,适时用“看来这个场景触动了一些复杂感受,愿意的话可以慢慢说”等话语营造安全空间,让情绪释放与认知重构在互动中自然发生,使电影符号转化为可感知的心理体验。观影后应注重认知到行为的转化,心理教师可组织团体成员围绕“电影策略的现实适配性”展开深度讨论,引导学生将主角的应对方式与自身困境建立联结。同时设计“生活场景复刻任务”,要求学生在观影后一周内尝试 3 次电影中的适应性行为(如《送你一朵小红花》中韦一航记录生活美好瞬间的习惯),并通过行为日志记录执行过程中的情绪体验与认知变化。

三、结语

在大学生心理危机呈现高频化、复杂化的时代语境下,电影疗法通过光影叙事搭建起心理危机干预的柔性桥梁,既为处于情绪漩涡中的大学生提供安全的情感宣泄出口,又以认知镜像的方式激发其对自身困境的反思与重构。这种将艺术审美体验与心理干预目标深度融合的实践范式,为构建预防和干预一体化的高校心理健康教育体系提供了新思路。未来,学术界与教育界可持续深耕电影疗法,将电影疗法从辅助干预手段升级为具有中国特色的高校心理危机干预标准配置,让电影艺术成为大学生抵御心理危机的精神港湾。

(作者系吉林师范大学博达学院讲师)

地域文化驱动品牌形象与电影营销设计探究

■ 文/马晓丽

域风光和人文景观。例如《饮食男女》通过对各地美食的呈现,不仅展现了博大精深的中华饮食文化,更通过美食背后的地域风情和人文故事,引发了观众对家乡和传统文化的深厚情感联结。

在电影宣传阶段运用地域文化元素,也可有效增强电影的针对性和感染力。这主要体现在海报、预告片、主题曲和线下活动等方面。可以在电影海报和预告片中融入地域标志性元素突出影片的地域特色,如一些以少数民族地区为背景的电影,其海报设计便可以巧妙运用民族图腾、传统服饰等元素吸引目标观众的注意力。预告片则可以通过展现地域风光、方言对白或特色音乐,提前营造影片的地域氛围。此外,在制作电影主题曲或插曲时可以邀请当地知名歌手演唱,或在音乐中融入地域特色乐器和民歌元素,提高其地域辨识度,扩大影片在当地的传播范围。比如电影《芳华》的主题曲《绒花》就融入了浓郁的时代气息和地域情感,引发了观众的怀旧情怀。在线下宣发活动中,影方更要抓住观众直接互动的机会,结合地域特色举办首映礼、路演或文化体验活动。例如电影《寻龙诀》上映期间,片方曾在内蒙古举办具有草原特色的发布会,将电影的探险主题与草原文化结合,吸引了大量媒体和观众的关注。

在电影发行环节合理融入地域文化元素,能够帮助影片更加精准地触达目标受众,进而实现口碑层面的

传播扩散。片方可以依据不同地区的文化特色以及当地观众的观影习惯,制定差异化发行策略。拿那些带有浓厚地域特色的影片来说,可以优先考虑在影片的故事发生地或文化背景相近的地区,开展大规模宣传活动并增加排片量,促进影片取得更为理想的票房成绩。同时与当地的媒体、影院以及文化机构展开合作,共同进行影片推广活动,在特定区域掀起观影热潮。另外,地域文化元素的运用能够促进电影的口碑传播。当影片内容与观众的地域文化认同产生共鸣时,观众往往更愿意向身边的亲朋好友推荐这部影片,这样就能形成一种自发的口碑传播效应。相较传统的广告宣传方式,这种口碑传播往往更具说服力,能够切实提升影片的票房收入和影响力。以电影《爸,我一定行的》为例,该片凭借“首部潮汕方言院线电影”这一稀缺性特征,引发了潮汕群体的自发支持。其制作成本只有数百万元,最终票房却突破了 4000 万元,其中潮汕本地观众占比超过了 70%。

地域文化的有机融入,不仅为电影内容创作注入了丰沛的灵感源泉,更在宣传推广与发行策略层面彰显了强劲吸引力和传播效能。借助对地域文化元素的精妙运用,电影得以与观众构建更为深层次的情感联结,进而切实提升影片的口碑与影响力。

(作者单位:长江职业学院艺术设计学院)

《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

广告