

电影艺术对高等文化教育的促进作用探讨

贾晓冬 高旗 班甜甜

(华北理工大学 河北 唐山 063200)

[摘要]随着信息技术的不断发展以及国民经济水平的不断提高,电影成了人们消遣娱乐的必备项目,电影通过独特的表现手法以及深刻的内涵,影响了一代又一代人,各大高校也开始纷纷开设电影艺术鉴赏课程,希望通过电影艺术提高学生专业素养,因此本文以电影艺术对高等文化教育的促进作用为主题进行了深入的探讨,希望可以更好的利用电影艺术提高学生的文化素养。

[关键词]电影艺术;高等教育;文化教育;促进作用;电影鉴赏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.513

随着社会的不断发展和进步,国家对高等教育也有了全新的要求,不仅希望大学生拥有足够的文化内涵,同时还希望其能拥有的丰富的社会见识和社会阅历,电影艺术不仅能够让学生领略千奇百态的人生,对文化教育也有很大的促进作用。电影艺术对高等文化教育有优势也有劣势,这就需要教师能够深入挖掘电影艺术的有利因素,将其恰到好处的融入教学中,发挥其最大的价值。

一、电影艺术在高等文化教育中的优势

(一) 电影的运动性能够更好的传递信息

电影不仅具备图片和文字的直观性,同时还是以运动的形式将故事呈现给学生,这样的展现方式能够更让学生有代入感,从而更好地明白故事所要表达的思想内容,通过电影的动态叙述,不仅提高了学生对故事的理解,还能更好的调动学生的积极性^[1]。例如在进行《红楼梦》名著鉴赏的时候,单纯的依靠教师讲解,学生们是无法理解复杂的人际关系以及百态的人生。但是通过借助电影片段进行辅助讲解,一些无法用语言描述的地方都能够很好的展现出来,学生不仅能够代入其中体会名著的思想内涵,还能进行升华,真正的感叹其中的韵味和价值,有利于提高学生的文学素养和文化底蕴。

(二) 跌宕起伏的情节有助于提高学生的文笔

对于大学生来说,学会表达和想要表达是两件事,许多大学生都具备优秀的文学内涵,可是提笔表达的时候就会变得苍白无力。因为他们不知道应该如何将心中所想以一种艺术手法表达出来。而通过电影艺术就可以很好的解决这一问题。一部优秀的电影包含了开端,发展,高潮和结局,情节跌宕起伏,极具矛盾冲突和戏剧感,这样的写作思路正是大学生缺少的。因此通过电影品鉴,可以帮助大学生提高语言表达能力和叙事能力。不同的电影有不同的表达形式,在这个过程中,不仅锻炼了学生品鉴能力,也能够拓展学生的思维,让学生学会独立思考,独立创作,而不是一味的被动接受千篇一律的传统写作思路。

(三) 电影趣味性能够让学生更感兴趣

传统的高等文学教育基本都是围绕国内外名著品鉴展开的,受到不同时代和不同国家背景影响,学生在品鉴的过程中根本无法代入其中去理解名著真正含义。大部分学生都认为这样的课程枯燥乏味,没有兴趣,从而更加限制了学生的文化素养以及文学底蕴的形成和发展。而电影不仅具有趣味性,还带有一定的明星效应,不受时代和国家背景限制,能让学生很好的代入其中,因此电影艺术形式比传统的文化教育形式更能吸引学生,让学生投入其中,从而提高文学素养和写作表达能力发展。

二、电影艺术在高等文化教育中的缺点

一个完整的电影时常在90分钟左右,有些优秀影片甚至在120分钟到200分钟以上,这就导致了课堂时间不够,如果不能确保片段完整,则会严重影响学生理解程度以及接受程度,完整观看电影就会完全占用上课时间,导致教师无法讲解。这种做法无疑是本末倒置^[2]。而且许多电影过于刻画情感,有些感性素材的对提高大学生的文化素养是没有用的,这就要求教师要学会取舍,在电影完整性和课堂讲解中寻找一个平衡点,既能够有效的激发学生兴趣,帮助学生提高理解能力等,又能够缩短观影时间,提高课堂效率。另外,电影的娱乐性质非常高,这就导致许多学生在观影的时候目的性不明确,看了之后只觉得好笑,并没有深层次的体会其中的人物情感,这样也不利于文化教育的开展,无疑是浪费时间。

三、教师应该如何把控电影艺术对高等文化教育的促进

(一) 充分发挥电影艺术的辅助功能

教师在借助电影艺术辅助教学时,应该提前制定好教学计划,并结合教学内容寻找适合的影视片段给予学生播放。教师必须要明确一点:“给学生看电影的目的是什么?”电影是要围绕教学计划展开的,不能因为播放电影而耽误正常的教学进度。教师要做到电影与课程核心主题一致,避免喧宾夺主,影响教学质量的同时还浪费时间和精力。例如在学习西楚霸王项羽的生平和人物形象时,单纯的从事实上很难让学生理解为什么称项羽为枭雄,为什么刘邦给世人留下了阴险狡诈,敏感多

疑的形象^[3]。这个时候教师就可以引入电影《鸿门宴传奇》，通过电影的生动刻画，不仅展示了历史上那次著名的饭局紧张的过程，同时还围绕鸿门宴前后势力的权谋斗争再现了楚汉争霸的整个过程。并且通过虞姬的一句话：“你知道赴会的代价吗？”将鸿门宴的相互利用表现的淋漓尽致，参加了宴会，就陷入了伪装当中，慢慢就会失去相信人的能力，也正是因为如此，刘邦后来才会变得敏感，这种焦灼的氛围单靠文字是很难表述的，但是电影却能够很好的展示出来，对学生理解历史人物有着很大的作用。

(二) 将故事片、纪录片等不同形式的电影资料有机结合起来

电影的种类有很多，精彩纷呈的故事片扣人心弦，平淡质朴的新闻纪录片同样也可以引人入胜。不过每种视像形式也存在不同的局限，因此教师在运用电影开展教学活动时，应该正确处理动与静、戏剧与真实的关系，并通过简洁的语言成功连接不同形式的资料，给予学生更加立体、直观的感受，让课堂教学更具层次感。不同色彩特点的资料可以实现良好互补，真实性可以让戏剧性更具说服力，而戏剧性则能为真实性增加一定的趣味、调动学生的热情；静态能让动态更加回味无穷，给予学生更大的想象空间，而动态则能为静态补充信息和细节，让其更加立体，更加完整^[4]。值得一提的是，不同电影资料的结合不光体现在整个学期的教学中，还应该在每一次的授课过程中进行体现，作为教师，应该以课程核心为指导，灵活选择不同电影类别进行搭配，在这过程中，应该遵循以下两个原则：类比性原则和对比性原则。类比性原则具体是指将情绪和主题表达等方面存在关联性的资料片段整合在一起，让学生产生更加深刻的认识 and 了解，并在认真思考下，对内容进行升华；对比性原则则是将情绪和主题表达等方面存在较大区别的资料片段进行整合，让学生在对比过程中对主题思想产生进一步思考，从而提升学生的对比分析能力，达到升华教学主题的目的。

(三) 通过问题引导明确观影目的

电影在正式播放之前，教师需要先向学生提出具体的问题，让学生带着问题观看电影。这样做的好处有很多：首先，在观看电影前先设置悬念，让学生对影片产生浓厚的兴趣，从而调动学生的观影积极性；其次，在教学的过程中，通过先提出问题再观看影片，能够更好地让学生全身心的投入到观影中去，让学生在光影的世界中尽情畅游，体验感官带来的刺激感，这是避免电影过分喧宾夺主的有效途径，并且当学生带着问题再去观看电影的时候，就会拉近自己和电影之间的关

系，让自身和电影之间的关系相融合，从而更加沉浸；第三，教师在观看电影之前提出的问题不是随意提出的，在提出问题之前，教师要认真的思考好问题和本节课的主题内容是否相符合，在紧扣主题的前提下提出一系列有意义并且能够将课堂和电影两者紧密结合的问题，让学生能够真正的利用好电影，从中学学习到更多有用的知识；最后，教师在提出问题之前，要认真目前问题的目的性，不要选择一些模棱两可的问题，或者是不痛不痒的内容。因此，这就需要教师对课程的核心主题进行深刻的剖析和解读，明确课程所要讲述的内容与电影之间的衔接点在什么地方，深入挖掘出电影的主题思想是什么，只有这样，提出的问题才是具有实际意义的。通过问题引导可以让学生在观影的过程认识和了解到本节课主要讲述的议题内容。另外，在部分情况下，电影所表现出的故事情节以及他所要传达的主题意念是存在分歧的，这就需要教师要先对电影进行解读和剖析，只有在这样的基础之下，教师才能够有效的引导学生积极地去创造新的认知，分析电影从视觉和听觉等多方面所呈现出的深层主题意蕴。

四、总结

总而言之，电影艺术对高等文化教育具有良好的促进作用，在借助电影艺术进行辅助教学时，一定要避免本末倒置，教师应该先制定教学计划，然后结合教学内容选择合适的题材进行播放，同时要把握时间，尽量在确保故事完成的情况下，较少拖沓的情节。在进行电影艺术展示时，教师要学会整合，针对历史事件，尽可能原则还原度比较高的影片，避免误导学生。教师要利用问题进行引导，让学生带有目的性的观看影片，这样才能让观影效果发挥最大价值。

参考文献

[1] 杨文涛. 电影艺术鉴赏在人文素质教育中的功能和方法探究[J]. 科教导刊-电子版(中旬), 2021(3): 255-257.

[2] 刘莉. 艺术接受视域下的医学电影与人文教育——以医学题材电影《抛开自我空间》为例[J]. 四川戏剧, 2021(5): 115-118.

[3] 来仪. 略论民族观教育与电影艺术审美的有机结合——从电影《红河谷》谈“民族理论与民族政策”课程教学方法[J]. 民族教育研究, 2013(1): 139-144.

[4] 力冬梅. 电影艺术与人文关怀 ——浅论通识教育中人文关怀的培养[J]. 赤子, 2019(32): 52.

作者简介:

贾晓冬(2001.11-), 男, 汉族, 河北石家庄人, 本科在读, 研究方向为药理。