

电影走进职业教育的 必要性与可行性

■文/吴磊

职业教育在我国迈向高质量发展的过程中重要性越来越突显。这既是我国社会经济发展阶段使然,也是由产业结构升级转型所驱动的。

职业教育的核心在于培养专业的职业技术人才,作为不可或缺的人才类型之一,职业技术人才的综合素质的提升必将和专业技能培养一样得到同等的重视和投入。

最新修订的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称《职教法》)于今年5月1日起正式实施。此次新《职教法》中明确强调“不同类型、同等重要”,这将会调整社会对于职业教育的认知和理解。

据教育部的统计,目前,我国职业教育体系规模已世界最大,共有1.12万所职业学校,超过2915万名在校生。在新《职教法》的引领下,加快构建现代职业教育体系,培养具备过硬技术的高素质人才,大力弘扬“工匠精神”,成为建立中国特色现代职业教育体系的时代课题。

而让电影走进职业教育的课堂,不仅因其在人才综合素质培养上的优势而具有其必要性,同时也因为背靠快速发展的科技时代和新技术手段而具有其可行性。

不同类型、同等重要 职教与美育缺一不可

近年来,为支持职业教育发展,国家和各级政府出台了诸多优惠政策,涉及体系建构、培训方式、保障措施等诸多方面,一系列顶层设计为职业教育高质量发展搭起了舞台。

在这个“舞台”上,电影作为大众喜闻乐见的传播载体,集“光”、“影”、“声”、“色”于一身,以其生动、直观、多元、综合的学科优势在新时代职业教育的审美教育中“大有可为”,并助力职业教育“前景广阔”。

“凡是学校所有的课程,就没有与美育无关的”。美育与职业教育同向同行,审美教育在职业教育实践中发挥着提高学生审美取向,完善学生综合素养,丰富社会主义精神文明建设等等必不可少的作用。

而电影,作为审美教育的一个重要途径和方式,因其直观的审美形式、综合的审美元素、创造性的审美价值,从而在审美教育中具有独特的优势。这些优势在职业教育的教学实践中,能够让学生立体地、深刻地认识美、了解美,继而创造美,帮助他们快速、全

面提升审美能力,培育艺术素养。因而,让电影走进职业教育教学课堂的必要性和可行性正日益突显。

把电影引入职业教育教学实践,一方面丰富了课堂教学形式,为学生营造了沉浸式教学体验,一方面充分利用教育供给资源,事半功倍,提升教学效果。同时,在“产教融合”、“校企合作”的政策推动下,可与电影产业产生同频共振,相辅相成。

而互联网时代和新一代科技手段的突破,促使电影技术和电影产业不断发展。这也成为我国现代职业教育不断提质增效,迈向高质量发展的重大机遇。

寓教于乐、寓教于美 “电影+职教”大有可为

电影作为人民群众重要的娱乐方式,其在教人、育人方面,也发挥着独特的作用。中国近代教育家蔡元培就曾提出,要重视电影的教育功能。

随着时代的发展,电影在声光电等技术实现上不断改良升级,但在内容上依然保留了对于教育理念的传达和展现。

电影里有大千世界,有芸芸众生,包罗万象。优秀的电影作品,既能观照现实、振奋心灵、体味人生,同时还能全面提升人的审美素养,尤其是在思想教育方面,电影作品要比其他艺术作品有着更为意蕴悠长的传播能力,在潜移默化中实现教人、育人的职能和作用。

在职业教育的实践中,“电影+职教”模式其效用有二:

其一,好的电影有助于培养审美素质,提升人才的审美素养。

“电影美育”在职业教育中,可以充分发挥电影娱乐属性之外的教育功能,感知各种艺术形态的融合与共生,从而培养学生相应的美学知识、美学观念及其创作技能。

电影之美包含了文学之美、音乐之美、美术之美、影像之美、戏剧之美等等,于视听艺术海纳百川,既有丰富的人文内涵,也有具冲击力的视觉表现,同时也呈现着多元的文化视角,可以开拓职业教育的教学方式,人文素养与艺术审美“双管齐下”,助力学生全面发展。

此外,新技术的发展和创作理念的不断提升,电影产业也在不断迭代更新。如果能够在教学中增加培养实践能力的项目,比如摄影、摄像、导演、编剧、服装、美术、灯光、录音、设计、表演

等,让学生在实践的同时,逐步具备独立思考、团队协作的能力。

其二,好的电影有助于涵养审美精神,培养人才树立正确的价值观。

作为声光电的艺术品,电影不仅可以为观众提供一场视听盛宴,更重要的是它所展现出来的价值内涵和精神气质。正确的价值导向和高尚的精神气质,对人的思想、行为、品质有着“润物细无声”的影响力。

电影有着非常丰富的类型,有文艺片,也有商业片;有人文历史类影片,也有现实主义类型片;有纪录类影片,也有科幻类型电影等。近年来,尽管电影市场屡受疫情影响,偶有低迷状态,但仍有非常多的大热影片,以其匠心的创作和初心的坚守,见人本之性情,见民族之精神。

譬如,以真实历史为根据改编的《长津湖》、《长津湖之水门桥》、《金刚川》、《攀登者》等影片长映不衰,引发国人爱国主义和奋斗精神的共鸣;以年代为轴、以时间为序的《我和我的祖国》、《我和我的家乡》等作品引发了全民的情感共鸣,以情感为驱动的《你好,李焕英》、《穿过寒冬拥抱你》、《送你一朵小红花》、《人生大事》给了观众一个痛快流泪的机会,激发了观众对亲情的眷恋与守候;以想象力为形,以人本为核,《流浪地球》等影片,则表现了国人的文化自信与创新。

这些优秀电影的大热,证明了优秀的电影反映出的精神追求和价值取向与人民、与时代同心而行。这些影片以自身迸发的情感和审美愉悦引导学生的树立正确的审美观念,在给予学生精神愉悦的同时,也给予他们正确的价值引领输出。

当这些优秀的电影作品被引进职业教育的课堂,通过鉴赏、解析、学习等,艺术而真实地反映一些文化现象,增广学生见闻,促使其思考与创新,并由此得到精神层面的涵养。学生可以通过大银幕上的光影故事感悟人生本质、体会人间百态,从而能够有更为积极、健康、向上的人生态度和境界追求,自发形成创新精神,让教学理念和教学目的入脑入心。

由此可见,通过电影的独特魅力对学生实施职业教育,是具备可行性及发展性的。在职业教育中引进电影教育,有助于学生树立正确的价值观,提升审美能力,增强想象力和创新意识,实现高质量职业技术人才的全面塑造。

(作者系山东青年政治学院副教授)

优秀传统文化在动画影片 《哪吒之魔童降世》中的创新应用

■文/贾林铭

中国动画电影开始于上世纪20年代初期,中国动画电影在六七十年代广受国内外好评,如1960年的动画影片《小蝌蚪找妈妈》,将中国独特的水墨艺术搬上银幕,凭借动画电影的形式,将中国水墨艺术形式传播到世界各地;1964年制作完成的动画影片《大闹天宫》,取自于古代神话小说《西游记》,其人物造型设计和场景设计借鉴了民间绘画、古代建筑、泥塑、年画、京剧等艺术形式,将中国传统文化运用到动画电影的创作中,在国内外赢得广泛赞誉,展现了中国传统文化的魅力。但在此之后,中国动画电影陷入沉寂,不再有十分经典的作品呈现。近几年国产动画电影再次进入大众视野中,如《哪吒之魔童降世》、《西游记之大圣归来》等,无论是从电影的设计还是制作,都有意识地对传统文化进行了继承和创新,使人们看到了国产动画电影的回归与崛起。其中《哪吒之魔童降世》的票房及其在豆瓣上的评分都非常乐观,其之所以能够获得成功,一个很重要的元素就是创造性地运用和转化中国优秀的传统文化,使其真正在精神内核上加以吸收和创造,实现主题和内容的融会贯通,与观众产生共鸣。

(2)电影色彩中的中国风格

在影片中两位主人公哪吒和龙太子敖丙在色彩设计中以红色和蓝色为主色,在国人传统的认知中哪吒是红色“火”的化身,其着装及法器均以红色为主,敖丙是蓝色“水”的化身,其着装及法器以蓝色为主。电影整体以中国古典的喜庆色彩为主,通过不同的色彩来表现故事情节中的人物及场景,渲染故事人物情绪,在电影中火红色的色彩表达,反映出整部作品热烈、积极的情愫——我命由我不由天,加强色彩与主人公哪吒的联系,突出主角光环,展现了哪吒逆天改命的气势。蓝色也是电影主题色之一,作为冷色调在电影中是冰冷、丑恶和困难的化身,凸显了命运的冷淡和人心的冷漠,与哪吒所代表的火红色形成鲜明的对比。通过冷暖色调的碰撞应用,形成强烈的视觉效果,更能让观众融入影片中,随紧张的情节而引发思考。

二、优秀传统文化在《哪吒之魔童降世》的创新应用

(1)人物形象的创新改造设计

在《哪吒之魔童降世》中,虽然依旧在传统的“哪吒闹海”的故事背景下展开,但影片打破了传统的非善即恶的二元对立。在影片中哪吒是一个外表桀骜不驯、内心渴望爱,不屈服命运安排,有着坚韧毅力的孩童形象。龙太子敖丙则是一个外表风度翩翩的世家公子,内心却背负着家族使命的形象,充分体现出人物性格的丰富性和复杂性。影片在保留传统神话故事经典情节的同时,对其所呈现的教育意义也与之之前的动画影片作品大相径庭,不再纯粹展现泾渭分明的善恶对错,而是演变为哪吒与龙太子敖丙都承载着不同的美景与门窗建筑上的装饰纹样,一同构成了一幅充满诗意的画卷,这取材于中国传统的盆景艺术,以微观风景展现了不同的传统文化。电影对山河社稷图的视觉表现,极具美感和想象力,日月星辰、花草树木、飞禽走兽以及光怪陆离的世界都被表现得淋漓尽致,这部影片保留了神话故事中引人入胜的内容,同时丰富了剧情,契合了中国观众的审美和对神话故

(2)“成长”主题的穿插

在动画电影中以“成长”为主题是常见的叙事程式,它不仅指主人公的成长历程,也表现主人公在艰

难险阻中勇于探索的过程。在影片中哪吒是整直孩童,吓唬村民、桀骜不驯的顽劣孩童,也是发现父亲愿意以自己的性命换取他生机,感受到父母爱时得到勇气,激发了逆天改命的顽强生命力,喊出“我命由我不由天”的口号,在善恶中回归本真,完成自身的成长,体现了主人公在困难中勇于探索成长为一个善良正直的人物形象。影片很好地迎合了各年龄阶段的观影群体,小朋友可以从影片中看到成长和亲情,成年人可以从影片中看到救赎和自强不息。整部影片既传递出传统文化的仁义孝悌,又体现了当代人不屈服和对命运抗争的精神,将古今精神内涵互融共通,实现了对中华优秀传统文化的继承和创新。

(3)融入现代技术的创造性转型

在《哪吒之魔童降世》这部动画影片中,在处处体现中华传统文化和现代价值观的同时,将现代技术巧妙地融入到影片中,使传统文化在现代技术的加持下焕发新的光彩。影片中哪吒和太乙真人在《山河社稷图》里进行修行和漂流融入了现代元素过山车,太乙真人使用的指纹解锁等,巧妙地将现代生活中的元素与传统神话故事相结合,使画面显得生动有趣,与传统文化和传统的艺术手法相结合,创造出具有中国传统特色的动画风格,是传统与现代的碰撞,极具当代元素的改编和创新,使得传统神话故事有了新的生命力,让观众对传统动画更有代入感和亲切感。

中国动画电影与传统文化的传播密不可分,优秀的中国动画电影作品把握了传统文化的内核,从传统文化中吸取营养和经验,动画电影在以传统文化为核心的加持下,不断扩大传播范围,使中国动画电影成为继承和展示传统文化的载体。近年来,国家积极推动动画电影与传统文化融合发展,出台相应政策鼓励国产动画电影与中华优秀传统文化的融合创新发展,动画电影行业的发展将助力建设社会主义文化强国,中华优秀传统文化融入国产动画电影的创新应用,将带领更多优秀的动画电影作品走向世界。相信在不久的将来,中国动画电影将重新走上世界巅峰,中华优秀传统文化将屹立于世界民族文化之林。

(作者系山东青年政治学院讲师)

电影《人生》的生态美学探析

■文/王萍

随着现代工业的迅速发展,人们对生态问题的思考与保护意识越来越重视。生态美学是以人的活动、生存环境等的审美为研究对象,最大程度地给予了人类现实关怀。

《人生》是作家路遥的成名小说,曾在2018年获得“中国改革开放四十周年最有影响力小说”,拍摄的同名电影获得了大众电影百花奖最佳故事片奖,并在各大平台播放并获得好评,豆瓣评分8.4分,爱奇艺8.8分。影片讲述了生活在陕北高原的主人公高加林,从小喜爱读书,一心想做村里的教书先生,但因高考失利被别人顶替,而此时,美丽淳朴的农村姑娘刘巧珍来到了他的身边并给了他关爱和支持,两人渐渐步入爱河。在亲戚的提携下,高加林去县城当了记者,并遇见了对他有好感的中学同学黄亚萍,在黄亚萍的追求下,高加林几经抉择放弃了对他情真意切的同村姑娘刘巧珍,凭借黄亚萍进入上海就职,但在黄亚萍前男友妈妈的揭发下又回到了农村。影片在拍摄过程中对自然景象及现实生活进行了详细描述,表现了生态审美的思想与观念,是天人合一的思想淋漓尽致的体现。

一、大西北粗犷广袤黄土地的自然美呈现

生态美学对自然生命本质是肯定的。影片《人生》依托粗犷广袤的大西北为背景,展现了美丽的乡村和广阔的大自然。开头一幕展现了背朝炽热太阳耕作的场景,特写了陕北特有的质地松软的黄土地,将陕北地貌的大自然特色呈现出一种与众不同的美。另外,通过男主人公高加林教师身份被顶替后到集市卖馒头途经的场景等,我们看到了陕北层层叠叠的千沟万壑,黄土高坡上的羊群,通过远景、中景、近景等镜头表现出其特有的黄土地、曲折的山路以及一片窑洞式的生存状况和居住环境,是自然美的呈现,同样也是生态性和审美性的统一。

二、运用自觉审美的眼光观照大自然,达到人与自然和谐共生

鲁枢元《生态文艺学》中说“自然的法则、人的法则、艺术的法则也是一致的,甚至可以说是‘三位一体’的”。影片《人生》运用人们对大自然

地独特审美表现了人与自然和谐的关系。首先生产活动场景的描写,在影片开头以及高加林被他人顶替教师工作后,出现了大量的在黄土地里耕作的场景,刨土、掰玉米……这些场景遵循了生态美学生发的规律,生产劳动和审美艺术构成了艺术审美的生态化环节,影片捕捉到了人们在遵循生态规律和生产规律的同时形成的生产实践形态的生态审美。从影片中的人物造型和道具分析,劳作过程中的男女都是以头裹毛巾的形象出现,道具中选用了具备陕北地域特色的旱烟袋、馍等,表现出了陕北地区的自然风貌和人文气息,这些正是自然的人化体现,使人们在原有自然生态的基础上达到了人与自然的和谐共生。其次,影片《人生》构图多采用45度倾斜是开放式构图。一方面体现陕北高原的广袤与西北高东南低的倾斜地势,运用陕北地形地貌的风格特点完成影片的拍摄;另一方面,频繁使用倾斜式的构图,暗示了影片结局大角度的翻转,主人公高加林自从到了城市以后平步青云,最后却戏剧化地回归到原点,从某种意义上说,影片的构图形式与整个影片的故事情节的走向达到了一定程度的

契合,达到了人与自然的和谐。再次,众所周知,影片的时间进程是通过一个镜头切换到另一个镜头来表现,通过自然光线的变化体现着昼夜的变化和四季的更替,借用自然光线的转移叙述不同故事情节,而《人生》运用光线赋予了时间特定意义之上的含义,完全符合人物的内心情感所想。例如,在烈日炎炎的夏日黄土坡的劳作中,刘巧珍暗地观察高加林,通过强烈的光线向观众传递出她想要表达炽热的情感。另一个场景,高加林与刘巧珍卖馍夜返回的路上,在朦胧暗淡的光线下,流露出刘巧珍的真情实感,表达着对高加林淳朴真挚的爱,两人互生情愫,传递着朦朦胧胧的爱意。第三个场景,在高德顺老人赶着马车去城里的夜路上,给高加林和刘巧珍讲述了他年轻时的恋爱故事,一位错过了爱人的老人回味着旧时恋人的温暖,他忠于二人的感情,终身未娶,夜晚清冷的月光洒落在高德顺老人闪着泪光的脸上,昏暗光线的处理营造了悲剧氛围,为后续故事情节的发展作了铺垫。影片最后讲述了高加林因被举报返回农村,镜头切换到清冷苍凉的冬天,高加林带着些忧郁裹紧冬装缓缓地走向村庄,

通过光线营造出了凄凉困顿的气氛效果,表现了高加林内心的失意和他人生的悲剧,借用寒冬的自然光线传递了人物的内心和命运,达到了人与自然的和谐共生效果。最后,影片《人生》中音乐元素的应用充分体现了人与自然的高度和谐。主人公高加林在田里耕作时,路过的刘巧珍吟唱的《叫一声哥哥你快回来》陕北民歌,表达了她一声声的深情呼唤,叠词的运用渲染了整个氛围,具有丰富的感情色彩。影片中音乐元素的应用与陕北的崇山峻岭、弯弯曲曲的山道地域风貌以及陕北人的豪放性格相匹配,充分展现了粗犷奔放、悠扬高亢等音乐特色,体现了人与自然的高度和谐。

三、生态审美的价值并非纯粹的形式主义欣赏,而是在天人合一的生态哲学观中得以整合与升华

生态美学中天人合一的思想,集中体现了人们对生态审美的追求,在符合人类审美活动的理想追求时,同时能使人的身心获得平衡与和谐,在生态审美中,最终实现真、善、美的融合与统一。

影片《人生》中的主人公高加林在失意和绝望时,善良美丽的刘巧珍给予了他纯真而炽热的爱,使高加林在精神上得到了慰藉,而当高加林有机会到城市工作后,辜负了刘巧珍真挚的爱,抛弃了她,接受了能够给他上海就业机会的黄亚萍的感情。如果说这是故事的结局,负心汉高加林的人生能够走向圆满与幸运,留下善良的刘巧珍在生活中痛苦挣扎,那么,这有悖于人们对真、善、美的追求。人生如戏,戏如人生。“负心汉”高加林黄粱一梦,最终回到了原点。在影片结尾实现了人们构想的真、善、美的最高生态系统和最高生态审美,达到天人合一的身心愉悦,最终结局实现了天人合一的生态审美理想,艺术的美与道义的美相一致,视觉美的价值与道义美的价值相统一,体现着生态审美完整的本质。

影片《人生》的艺术处理,从自然与人的审美关系出发,传递着生态美学中,人、自然、环境等的生态审美观点,传达着生态美学的主题和理念,引人深思。

(作者系山东青年政治学院副教授)