

新媒体时代下高校电影艺术鉴赏通识课程的改革与创新

胡明明 闵 露

(四川文化艺术学院, 四川 绵阳 621000)

摘要: 高校电影艺术鉴赏通识课程是传授学生电影知识, 提高学生美学修养、丰富他们人生认知的重要艺术类课程。新媒体时代下, 传统的教学理念与教学模式已无法满足当代学生的学习需求。对此, 教师应采取现代化的教学理念和教学方式, 提高课程的趣味性和教育价值。本文将基于高校电影艺术鉴赏通识课程改革的重要性和教学现状, 探讨新媒体时代下高校电影艺术鉴赏通识课程创新改革策略。

关键词: 新媒体时代; 电影艺术鉴赏; 课程改革

随着社会对高素质人才需求的不断增长, 以及互联网技术的迅猛发展, 高校教育改革不断深入推进, 高校艺术类通识课程教育教学也面临着新的机遇与挑战。尤其是新媒体时代下, 教师应改变传统的高校艺术类同时课程教学方式, 采用线上线下混合式教学模式, 以此来强化学生作为教学主体的作用, 激发学生的学习热情和积极性。电影艺术鉴赏作为一门有助于培养学生艺术和美学修养的课程, 教师也应从新媒体时代教育教学改革趋势出发, 结合当代学生的学习需求, 通过对教学方式、教学内容、考评机制等方面的改革创新, 实现培养全面发展的新时代大学生的教育目标。

一、高校电影艺术鉴赏通识课程改革的重要性

(一) 适应时代发展和学生学习需求

当今社会人们对文化和艺术的追求越来越高, 人们在享受丰富物质生活的同时, 也在追求精神生活的充实。电影是一种大众艺术, 内容涉及了社会各个方面, 在艺术形式上也表现出了强大的吸引力和感染力。所以, 高校电影艺术鉴赏通识课程要与时俱进, 不断地引进新媒体元素, 以更好地满足学生对电影艺术的认识与审美需要。对此, 教师应将数字媒体与虚拟现实技术引入电影艺术鉴赏通识课程, 使学生有身临其境的观影感受, 从而加强他们对电影艺术的理解与感悟。另外, 在教学内容的选取上, 除经典影片之外, 也要加入新媒体电影作品, 如网络短片、微电影等。这类新题材电影通常都带有强烈的时代意识与社会共鸣, 能引起学生的探讨与思考, 促使他们更深入地了解电影艺术。

(二) 培养学生的综合素质与美学修养

电影是一门集视觉与听觉于一体的艺术, 且涉及了历史、社会、艺术等诸多方面, 学生通过观看优秀电影作品, 可以了解到不同文化中的意识形态与价值观。在此过程中, 教师可以培养学生形成开放包容的跨文化意识, 同时也增进了学生对不同文化的了解与尊重。此外, 在对电影作品进行剖析时, 教师可以从情节建构、人物塑造、摄影技法、音乐配合等方面入手, 并引导学生将自己的感受与理解转化为观后感和影评。通过组织学生对电影作品进行深入的分析与评判, 能够使学生养成独立思考的习惯, 并有效培养学生解决问题的能力。同时, 透过对电影中人物命运与情感冲突的探讨交流, 学生也可以更加深刻的认识与体会到人类情感的复杂与多样, 从而提高学生的审美修养。

(三) 提升新媒体环境下高校教育质量

在互联网技术飞速发展的今天, 传统的教学模式已不能适应现代社会对学生的要求。为此, 教师应不断探索新媒体环境下的电影艺术鉴赏通识课程教学模式创新, 以提高高校教育质量。一方面, 教师要充分运用在线视频、虚拟现实等新媒体技术, 丰富教学内容和方式, 增强学生的学习兴趣和参与度。以更加生动直观的教学情境, 帮助学生更好地掌握电影艺术欣赏的相关知识。

另一方面, 在新媒体时代下, 教师也要不断地更新自身的教育观念与方式。运用案例教学、项目式教学等教学方法, 激励学生积极独立思考和自主探究, 培养学生批判思维与创造意识, 增强学生欣赏不同类型、文化的电影艺术。

二、高校电影艺术鉴赏通识课程教学现状

(一) 教学方式相对单一

当前, 我国高校电影艺术鉴赏通识课程主要是以电影赏析为主, 在教学过程中, 部分教师采取了“先观看、后解读”的教学方法, 一些教师还会在电影播放中加入一些理论性的教学内容。一般情况下, 一部电影大约在 120 分钟, 而一堂电影艺术鉴赏通识课程时间则相对较短。就教学安排而言, 大部分教师会用 2/3 的时间来组织学生观看电影, 1/3 的时间用来对电影的解析与探讨上。在教学过程中, 教师通常采取“灌输式”教学, 学生通常学习积极性并不高, 进而课堂教学效果也不佳。这种教学模式忽略了学生作为教学主体的作用, 也无法有效培养学生的思辨能力。

(二) 教学内容有待优化

作为一门课程来说, 教师在对教学电影进行选取时, 必须做到兼具广度与深度, 才能构建起一个较为完善的课程教学体系。无论是喜剧电影、爱情电影还是科幻电影, 都不乏一些经典之作, 如果教学内容过分聚焦在一种电影类别上, 就会影响到学生的观影视野, 这对提高他们的美学素养和综合素质也是不利的。另外, 由于当今社会生活的快速发展, 一些猎奇的电影层出不穷, 学生更喜欢看一些诙谐的电影, 通过这种方式, 他们可以在虚拟的电影世界里得到短暂的欢乐。所以, 教师在选取教学电影时, 不能仅仅把“放松”和“有吸引力”当作评判的标准, 而是要把趣味性、思想性和艺术性结合起来, 这样才能更好地指导学生进行学习。

(三) 考评方式仍需完善

在许多高校电影艺术鉴赏通识课程中, 教师通常以布置影评作业作为对学生的课程考评。这种考评方式下, 即便学生只是掌握了基础的相关知识, 也能通过考试。从而导致学生在日常学习中不重视对电影的深入思考, 只是在课堂上观看教师播放的电影, 记住教师的讲解, 在期末将教师讲授的内容整合成一篇一瓶即可。长此以往, 不仅电影艺术鉴赏通识课的教学质量会日益降低, 学生也积累收获不到太多有用知识与能力。比如, 部分学生认为电影艺术鉴赏通识课只是一个写篇影评就能过的简单课程, 平时听课与否都不重要, 不影响期末成绩, 此类错误认识会影响学生对这门课程的学习态度, 因此教师要进一步完善电影艺术鉴赏通识课的考评方式。

三、新媒体时代下高校电影艺术鉴赏通识课程创新改革策略分析

(一) 创新混合式教学方法

混合式教学是将传统的线下教学与线上教学相结合的一种现

代化教学方式。混合式教学强调充分利用网络资源来充实教学内容,并营造良好的师生互动氛围,进而实现最优的教学效果。首先,通过线上教学平台,教师可以引入国内外诸多优秀的电影教学资源,如经典影片、导演专访及幕后制作纪录片,以及相关论文等。让学生能够更加深刻地感受到了电影的魅力与内涵。其次,混合式教学有利于提高学生的自学能力。在课余时间,学生可以按照自己的学习进度和兴趣喜好,自主地选择感兴趣的电影去观看,并在线上教学平台与同学、教师对某一影片或镜头进行讨论研究,从而以更加专业的角度去完成对一部电影的思考与理解。这种教学模式不仅可以培养学生的自学能力,还可以培养他们对电影艺术的热爱。同时,混合式教学也增强了教师与学生的互动与交流。另外,在线下课堂教学活动中,教师可以有针对性地对学生在线上学习中的困惑和所遇到的问题给予解答和辅导,并让学生把自己的学习经验和体会都分享出来,进而营造活跃的课堂氛围。同时,教师也可以借助互联网平台,组织学生参与一些线上电影赏析讲座、观影活动,让学生更好地了解电影艺术,欣赏电影作品。除此之外,在教学过程中,教师也应充分利用各类新媒体,给学生一些自由发挥的空间。例如,教师可以每周提前公布本周要讲授的电影类型,让学生在自媒体平台搜集相关影讯,从而在自媒体平台互动中找到“冷门佳片”,决定本周要观看讲解的电影,这样既能拓宽学生的阅片视野,又能提高学生的课堂参与度。

(二) 明确科学的教学内容

为了进一步提升高校电影艺术鉴赏通识课的教学效果,教师首要任务就是明确科学的教学内容。首先,教师应将单个电影讲解改为主题电影讲解。以讲述同一主题类型电影的方式开展教学活动。例如,教师在讲授喜剧类电影时,可以为学生先简要介绍国内外喜剧电影的发展历史,以及优秀的喜剧电影作品。然后让学生思考,为什么当前有的喜剧电影能轻松地赚取上亿票房,有的喜剧电影却无人问津。进而要求学生总结票房优秀的喜剧电影的共性特点,并在教授学生简单电影剧本的写作方式后,让学生以“生活中的喜剧”为主题,创作一个喜剧电影剧本,以此锻炼学生对电影文本写作和电影结构知识的理解和应用。其次,教师要不断拓展电影鉴赏类型和范围。除了知名导演的经典电影作品外,教师也可以让学生观看一些优秀新人导演的电影作品,让学生感受透露着“学院派”气息的电影作品。如果知名导演的电影作品会让学生感到内涵深远,需要借助他人解读来才能更好地理解其中的电影艺术的话。新人导演的电影作品就显得“平易近人”。相较于知名导演,高校学生与新人导演在年龄和社会阅历上更为相近,甚至能从这些影片中收获创意与灵感。试着模仿新人导演的电影作品,创作拍摄简单的电影短片。这也是高校学生在短视频平台上能出其不意的展现电影方面才华的原因之一。此外,教师还可以通过慕课平台、短视频平台和微信公众号等网络平台,引导学生对他们感兴趣的电影进行探索学习,并将学生的想法与感受作为教学内容的一部分,即观影人对电影的影响,进一步丰富电影艺术鉴赏通识课的教学内容。

(三) 加强实践性教学环节

通识课程对学生的意义不仅仅在于一门课,一种知识,它更多的作用在于为学生构建一个认识世界的视角与思维,让学生除了学好自己的专业以外,拥有更多的认识世界、了解自我的方式和窗口。电影艺术鉴赏作为一门较为主观的课程内容,有助于学生更好的关注自己的内心,借助电影中他人的故事来丰富自己的人生。因此,电影艺术鉴赏通识课应加强实践性教学环境,让教学内容超越教材,走向学生的生活,培养他们发现生活中美好并

予以表现的能力。对此,教师可以在讲授完电影艺术中基础的视听语言知识如景别、光线、色彩、配乐等相关的知识后,可以组织学生进行一场“我的校园生活”微电影拍摄活动,尽管学生没有专业的摄像器材和收音设备,只能用手机进行拍摄。但从学生所上传的作业影片中可以看出,他们对校园生活的热爱和青春的活力,以及对未来的憧憬和对美好生活的向往。与此同时,教师也要加强影评写作教学。电影艺术鉴赏通识课是一门强调“鉴赏”的课程,而影评写作则是课程教学中必不可少的一项实践教学环节。因此,在教学过程中,教师既要让学生了解电影艺术方面的基本理论知识,又要重视对他们影评写作能力的培养。教师应引导学生在观看电影时,将自己所感受到的情感,转换成合理的、分析性的电影评论。通过一篇篇具体的影评写作,让学生可以对电影艺术鉴赏有一个整体的认识,形成良好的电影艺术鉴赏知识体系。同时教师也要对学生所写的影评进行及时反馈和指导,不断提升学生的写作能力,促进学生的电影艺术鉴赏知识与技能的不断提升。

(四) 建立多样化考评机制

考评机制是影响高校电影艺术鉴赏通识课教学质量和效果的重要因素。因此,教师要建立健全多样化的考评机制。一方面,教师要重视过程性评价,提高课程成绩中平时成绩的比重。比如教师可以将学生的课程成绩设置为平时成绩70%+期末成绩30%。平时成绩涵盖学生的出勤率、课堂参与度、观看电影的专注程度等。期末成绩则是以试卷考试和影评创作为主。这种考评机制相对于单纯的考试和影评创作而言,能够更好地激发学生的学习热情和主动性。另一方面,教师要注重考核中的学生的创作能力,即学生将所学理论知识应用到实践中的能力。比如,教师可以让学生将其创作的“生活中的喜剧”拍摄为微电影。当所有的作品都完成之后,教师可以从中挑选出几部优秀学生作品为学生进行讲评。同时,教师也可以让学生把自己拍摄的微电影上传到短视频平台,根据学生作品的点击量、点赞数和留言数来评定学生的作业成绩。这种对学生创作能力的考评,可以让学生更加清晰地认识到,喜剧不只是搞笑,也不是卖惨,让学生真正理解喜剧的内涵。在此过程中,教师也要关注学生的团队精神、交流沟通能力和创新意识思维,促进学生的全面发展。

四、结语

综上所述,新媒体时代为高校电影艺术鉴赏通识课程教学改革提供了广阔的发展空间。教师可以通过创新混合式教学方法、明确科学的教学内容、加强实践性教学环节、建立多样化考评机制等策略的实施,不断提升高校电影艺术鉴赏通识课程的育人质量,培养出更多具备良好电影艺术鉴赏能力和美学素养的新时代高校学生。

参考文献:

- [1] 赵丹, 颜昌义. 新文科背景下人文艺术通识课程教学改革研究[J]. 大众文艺, 2023(19): 110-112.
- [2] 陶沙. 艺术类高校通识教育课程建设研究[J]. 匠心, 2023(04): 66-68.
- [3] 张晨. 高校公共艺术通识课程建设与教学改革——美育素质教育多样化路径探索[J]. 新美域, 2022(09): 156-158.
- [4] 王筱晗. 新媒体环境下电影声乐艺术与叙事拍摄手法的鉴赏与研究[J]. 艺术大观, 2022(18): 81-83.
- [5] 任晟姝, 何东煜. 新文科视野下“线上线下混合式课程”建设经验梳理——以北京师范大学中国电影经典影片鉴赏课程为例[J]. 艺术教育, 2021(09): 137-140.