

影视艺术对当代大学生的美育意义及实践路径探析*

On the Aesthetic Importance and Practice Approach of Film and TV Art for Contemporary Undergraduates

文 彭述娟 / Text/Peng Shujuan

摘要:以教育为核心的传统美育手段愈加呈现出严肃化、表面化和肤浅化倾向,影视媒介为美育的开展提供了新思路,将其形象性和人文性与传统美育手段相结合,以生态学理论为条件对传统美育观念不断进行完善,有效地改观了现代社会由于异化劳动所造成的单向度人格。影视艺术作为传媒时代的主要媒介形式,所具备的艺术多元性及人文性特点使其成为了大学生美育的最佳途径。另外,社会主义核心价值观为审美教育纳入培育系统提供了理论支撑。以社会主义核心价值观作指导,将影视艺术纳入新时代的美育体系,同样成为影像时代下的大学生美育新途径。

关键词:美育 影视艺术 网络时代 传统文化 核心价值观

随着东西方文化的交流以及生活水平的提高,多元文化在造就社会繁荣发展的同时也出现了诸多不良现象,消费文化导致的欲望侵蚀和利益熏心,快餐文化带来的狼吞虎咽和浮躁功利,外来文化引发的崇洋媚外和数典忘祖,后现代文化造成的精神缺失和人格异化,影视文化夹杂的暴力模仿和形式崇拜等等,繁杂丛生的文化环境势必给人的全面发展和国家的精神文明建设带来困难和阻碍,而作为促进人类文明的文化必须承担起“文以载道,汇以兴邦”的重任,正所谓文化是民族的发展动力和精神支撑。因此,如何在实现中华民族伟大复兴的过程中发挥文化的积极作用是值得思考的问题。党的十八大报告也曾表明文化的发展繁荣对实现小康社会和民族复兴有着重要的作用,甚至提出了“文化强国”的建设目标。因此,文化不只是自身的传播、积累和发展的过程,更应该是以人为本达到“以文化人”的高级命题,还应具有中国特色的最终指向,即文化应发挥在人和人社会中的美育作用。

一、影视艺术:网络时代的美育新途径

“美育者,应用美学理论于教育,以陶养感情为目的者也。”⁽¹⁾美育历来是中华民族传统文化的重要组成部分,自商周时代以来,作为美育活动的“礼乐”逐渐兴起。近代以来,随着蔡元培、王国维等学者对美育理论不断丰富与完善,我国已基本建立起一套相对完善的美育理论体系。近年来,作为践行社会主义核心价值观的重要组成部分,美育工作的实践力度更是从国家层面得到不断加强。2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》中提出大学应“加强美育,培养学生良好的审美情趣和人文素养”;2013年中国共产党十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中进一步指出要“改进美

育教学,提高学生审美和人文素养”;2015年《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发[2015]71号)提出“要以立德树人为根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程”,并“培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。

马克思认为,人格具有先天的物质属性,作为自然和社会人的统一体,人格可以按照美的规律构建,并最终指向自我的全面发展。同时,由于美育具有先天性习得性的特点,使其与人格的培养有着天然的关联。从马斯洛需求层次理论来看,美是属于自我实现的最高层次需求,是理想人格的必然趋势。自然属性、社会属性和文化属性共同决定着人的现实存在,教育作为促进生成过程的关键,更应该关注“人的内部灵性与可能性如何充分生成”,⁽²⁾因此,从科学启蒙、美学教育和生命体验的生成等向度来实现人的全面发展就显得尤为重要。

社会的快速发展和文化观念的不断转变,使得年轻一代愈加崇尚物质与功利,导致一系列社会问题的发生。事实上,大学美育有其独特的地位和价值,高校往往将美育作为德育的组成部分,使得美育体系整体上出现扁平化和肤浅化的倾向。这与国家层面的“重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及”⁽³⁾的美育观还不尽相同,究其本质,以技法表现的美育形式显得过于充满强制性,而将美育神圣化的极端做法更是导致了美育的非人性化发展。实际上,唯理性

* 本文系重庆市教育委员会人文社会科学研究项目“移动互联网时代高校文化传播机制研究”(项目编号:15SKS005)的阶段性研究成果。

(1) 蔡元培《蔡元培美学文选》,北京:北京大学出版社1983年版,第174页。

(2) [德]雅斯贝尔斯《什么是教育》,邹进译,北京:生活·读书·新知三联书店1987年版,第4页。

(3) 摘自《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,详见中华人民共和国中央人民政府网站,http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/28/content_10196.htm。

的教育目标、同一化的教育模式、功利性的教育方法给教育对象造成了严重的心理创伤。

传统美育的形式较为单一，对于有自我独立意识的大学生来讲，很难满足其情感需要与精神追求，因此出现了美育“投入”与“产出”间的不匹配，审美效度难以保证。美育工作离不开所处时代的文化环境和其对象的特点状况。在当今社会里，影视艺术已成为极具影响力的大众文化，作为文化的一部分，影视艺术可以凭借自己易于接受的特性发挥审美功能和价值，但其影响和负面作用也不容小觑。面对好莱坞大片的引进和大量“烂片”的侵袭，影视受众正遭受着形式主义的情感冲击和低俗文化的潜移默化乃至是非分明的价值判断，而作为影视受众的大学生自然也在消费文化下面临着巨大的考验和挑战。因此，大学生需要培养认识美、发现美、感悟美的能力，也即大学生需要加强美育工作。美育不仅关系到高校人才的培养质量，也关系到其内在精神品质的提高与社会主义精神文明的实现。影视艺术作为主宰传媒时代的主要媒介，其艺术多元性及人文性的特点为美育的实现提供了新的尝试路径。

“作为现当代人类社会的大众文化或大众艺术，电影与电视具有最广泛的群众性和巨大的影响力，遍及世界各个国家、地区和民族，遍及每个国家的城市与乡村。”⁽⁴⁾由此看来，影视艺术可以作为现代美育的一种方式，通过其视听体验来培养和提高自己的审美能力。影视艺术不仅具有受众多、影响大和作品多的优越性，从影视媒介本身来说，因其融合了音乐、绘画、文学等艺术形态，综合感染力更能突破传统美育模式，比常规的静态教学更容易获得学生的认可和接受。影像能够塑造生动的人物及展现引人入胜的叙事情节，使得社会生活场景和历史记忆可以直接作用于受众的感官。从影视媒介传播的角度来说，网络时代里影像媒体的普及也使其作为美育途径显得更加便捷。现代人不仅可以在影院中欣赏作品，还可以通过手机、平板电脑等移动终端随时观看视频影像；而各种微视频、微电影的推出也使得碎片化时代的人们更容易捕捉和接收影像信息。3D、VR等新技术的兴起则更进一步推进了影视的真实表达，增加了电影的感官体验。影视艺术既可以打破普通学生与艺术之间的门槛，获得更好的美育效果，又能满足大学生的审美需求，改善传统的大学美育效度，还能通过调动情感体验来增强审美共鸣，从而达到主动接受并认同的审美诉求。

构成美育的审美体验是一种直觉式的领悟而非逻辑推理的演绎表达，是人在审美感知基础上，通过审美判断领悟艺术意蕴的过程，审美教育不能脱离情感的表达。情感是审美想象的原动力，而影视艺术的创作过程和审美环节都蕴含着丰富的情感体

验，“网络时代的‘泛画面’观念使我们所习惯的经典画面和纯艺术美在日常生活随意性中被解构，美育回归‘泛’状态，可能更能契合美育的真谛”。⁽⁵⁾当欣赏者带着审美感知去观看，艺术家的情感体验即被解读。这种感知过程实际上是将影像场景当作情感符号进行感知的过程。由此看来，对美的感知是人的天性，利用后天教育可以将人先天审美的本能充分调动。人与动物最大的不同便是其具有社会性，观众不仅会认同银幕中的人物形象，同时也会通过放映媒介而对影像本身蕴含的意识形态产生认同感，利用这种认同感，影视作品能更有效地使受众产生移情作用，继而达到美育教化的作用。

二、影视艺术的美育意义： 拒绝媒体时代的单向度人格

现代社会所强调的科学技术压制了人内心的否定性、超越性和批判性向度，使人的思想变为“单向度的思想”，生活在其中的人则变成了“单向度的人”。社会主义核心价值观的本质在于对个体审美价值取向和审美理想追求的引导，单纯的说教与强制性的灌输根本无法实现其与人内心的深度契合，借助美育活动的形象性、情感性和趣味性来实现社会主义核心价值观的认同、接受与践行是必由之路。而在美育途径中，影像艺术代表了一种对秩序、组织和统一的向往，影视能带领我们经历全新的叙事模式，这种叙事把自我确证为世界的中心。例如，2016年国庆档上映的《湄公河行动》口碑、票房双丰收，获得了业内外的一致好评，除了故事的新闻背景、强劲的主演团队和动作片的视听盛宴等因素外，还在于它“弘扬中国精神、彰显中国力量、展现人民情怀”。⁽⁶⁾因此，影视艺术能有效帮助受众重新构建自我主体意识，进而减少现代社会异化人格的出现，对社会主义核心价值观的构建有着重要推动作用。

大众传播学认为，影视艺术对受众的思维方式和价值取向都将产生潜移默化的影响，影视的生态文化环境可以通过画面传播引发观众最大限度的关注，从而在思维层面达到美的效果。记忆往往通过视听体验被激活，作为视觉传播范畴的影像传播可以巩固记忆和唤起情感。图像时代的到来，影像唤起的想象与情感以简约的外在形式突破文化的边界限制，影像能够刺激受众心灵并唤醒其内在的情感，通过视觉的直面冲击来引起情感共鸣并进一步影响观者的观念与行动。

网络时代，荧屏和银幕视觉奇观渐渐显示出被

(4) 彭吉象《影视美学》，北京：北京大学出版社2009年版，第153页。

(5) 蔡贻象《电子时代的影视美育论》，《教育评论》2003年第3期。

(6) 王刚《国产主流商业电影的新标杆——电影〈湄公河行动〉研讨会综述》，《当代电影》2016年第12期。

过度消费的恶果。过剩的视觉刺激带来“神经蹙足现象”，影视的大众性带来视觉形象的符号化、同质化和虚拟化，正如柏拉图洞穴所描述的“一群被困在地下的囚犯从来没见过真实的世界”，90后和00后几乎都是伴随着影像成长起来的，跃动的光影图像就像柏拉图洞穴里的火光，成为囚徒们进行事实判断的依据，与影像朝夕相伴的青少年如果不加以适当引导，将会无法分清虚拟影像与真实社会存在的边界，陷入混沌，忘却归家的路途。

“如果影视生产是一个收集符号、占有符号、制作符号的过程，那么影视传播是使用符号巧妙地叙事的过程。”⁽⁷⁾影像作品在一定程度上是国家民族精神与文化的表达，譬如，美国以好莱坞影视产品为依托在全球范围内大肆倾销自我，并取得了空前成功。由于中国影视工业体系的快速发展，银幕激增导致影视产业的泡沫化膨胀，出于票房的考量，诸多影视公司和制片人往往利用怪异新奇和低俗色情来吸引观众的“选择性注意”。影视文化从某种程度上来说便成为“文化消费”的体现。将影视作为美育的途径，则是对大学生进行影像符号解读的传播过程。以影视媒介为依托不断进行美育，以期达到指导学生对电子图像进行正确认知的目的，通过对其媒介素养的培养使其有效地鉴别和利用媒介基本知识，拒绝被媒介内容同质化，从而在受众层面减少暴力色情场景和异域文化倾销所带来的恶果。

从传播学角度来看，人类历经口语时代、印刷时代与电子文化时代的发展。在影像充斥每个角落的当下，掌握影视思维与影视语言就更为重要。作为一种“视觉世界语”，影视已变为电子时代的核心互动语言，也是继口语、书面语、印刷语之后人类精神符号的最佳表达媒介。事实证明，影像语言已成为现代必备语言之一。譬如，对蒙太奇影像语言的掌握有助于当代大学生对影像制品文化内涵的理解。由于蒙太奇自身的独特性，影像总会被艺术家按照一定的范式进行重新排列组合，并产生丰富的语义，创造出穿插、闪回、时空套层、虚实相生等动态艺术形象，进而激发出大学生丰富的审美想象。因此，将影视课程纳入高校美育体系对培养学生审美能力具有积极的意义。

现代教育的旨归在于促进人的全面发展，而我国现存的教育体系则偏向高度的专业化人才培养方面，教育偏向功利化，人文精神被压制，审美教育和媒介素养培养有所欠缺。而我国又正处于一个外来文化入侵的多元文化环境，“当文化形态发生激烈变动的时候，情况就复杂了。过去被认为是适应的或是‘全面发展’的，很快就要变成不大适应，不够‘全面发展’了”。⁽⁸⁾因此面对影视作品盛行的网络时代，通过影视进行美育既能弥补传统教育里家国情怀等人文精神的忽略和缺失，又能以喜闻乐见、易于接受的形式提高学生的审美能力和媒介素

养，这也正是社会主义核心价值观要求培养“爱国、敬业、诚信、友善”的公民基本道德规范的原因所在。美育可以有效地推动社会核心价值观的实现。社会主义核心价值观“寄托着近代中国人民上下求索、历经千辛万苦确立的理想和信念，也承载着我们每个人的美好愿景”。⁽⁹⁾为了实现这种价值理念，从个人角度来讲，如何将代表国家意志的核心价值观内化为个体意志是关键，社会主义核心价值观所蕴含的内在审美理念则成为突破点。通过审美教育使个体超越主体性欲求，从而实现“爱国、敬业、诚信、友善”的价值体现，进而促进社会和谐与国家复兴。由此看来，美育工作的实施与社会主义核心价值观的实现有着密不可分的关系。

三、构建新型美育体系： 实现影视艺术课堂新突破

当前，中国高校影视教育体系大致可分为“素质教育体系”“相近专业教育体系”和“专业教育体系”，“相近专业教育体系”与“专业教育体系”偏重于专业化技能型人才的培养，而“素质教育体系”则将重点放在对一般概念常识的梳理和审美主体基本影视素养的普及方面。通过影视艺术提高学生的审美能力来普及大学生的审美教育，以社会主义核心价值观为最高指导，加强高校在素质教育体系内的影视艺术教育，完善影视美育途径，构建以影视教育为核心的美育课堂，才能实现大学生美育的新突破。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》指出，要加强和改进学校美育工作，而针对以影视艺术为主的美育课堂，也必须通过优化美育工作者的自身媒介素养、建立新型美育素质教育体系和改变传统授课方式等多种途径进行。

第一，建立新型美育体系，首先要紧跟时代设置适合大学美育特点的影视课程。我国美育观念由来已久，但将美育纳入大学学科体系却并未完成，因此实现影视美育必然要求美育的课程化。大学美育是要通过系统性教育课程的设置才能实现，需包括自然科学、人文艺术等多方面的内容。将影视教育融入大学美育系统是提高美育效度的途径之一。重视影视课程的核心作用，将其内容上具有的其他艺术的特点充分利用。设置如影视文学欣赏、影视音乐欣赏等综合性课程，以影视为艺术课程的媒介与载体，从而加强大学美育系统的关联性。通过影像的趣味性与情感性来消解文学、音乐等高雅艺术的审美门槛。同时，当代影视美育不应采用当前的

(7) 赵荣生、陈仲庚《传播学视野中的高校影视美育》，《电影评介》2007年第6期。

(8) 王志敏《元美学》，南京：江苏教育出版社2010年版，第191页。

(9) 习近平《从小积极培育和践行社会主义核心价值观：在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时的讲话》，《人民日报》2014年5月。

“影视艺术概论”等必修课或通识课程形式，而应发挥康德论述的“审美无功利”理论，利用艺术的感染力与自律性进行引导。影视美育体系不应只是一个封闭的学科教育活动，而应包括审美欣赏、审美表现和审美创造等多个环节，加强互动性与趣味性。审美欣赏是主要途径，审美表现是内在要求，审美创造则为最终目标。改变传统课程的评判打分原则，以鼓励学生的审美创造活动消除美育功利化特点，将体验艺术和作品创作（如参与与戏剧、电影有关的课外活动）作为课程考核的重要部分。

第二，提高教师自身媒介素养。高校教师承担着教育和传播文化知识的重任，其专业素养决定了文化知识的实际传授效果。当下的美育体系存在的首要问题是，不少高校的影视专业教师仍坚持仅从人文、技术角度解读影视作品的授课方式；再有就是非影视专业的老师的影视媒介素养问题，部分老师并未接受过全面系统的影视教育，对影视艺术认知不够全面，忽视了影视艺术的美育功能。这样的做法仍像对柏拉图洞穴中的囚徒从“影像”到“影像”的解说，影视的幻觉艺术特点依旧无法被学生察觉，也就无法辨认出电影作为一种幻觉机器的意识形态效果。影视美育必须跳出放映机外，否则无法解放当代影视虚拟世界所塑造的现代囚徒。为了避免洞穴里的囚徒们接受的依旧是用影子解释影子的悖论，教师应当充当那个已经走出洞穴见过真正太阳的“解放者”。一个具有良好媒介素养的老师不仅需要接受过影视专业的知识，对影视产业本身有着全面的认知，同时也要对与艺术有关的文化、社会和政治有相关的了解，从而达到一种文化自觉状态。影视文化的经济属性与文化属性决定了其不仅仅是一次性的消费衍生品，而是承担了文化与意识形态的表达载体。教师作为文化的传播者，无论是主讲影视专业或是人文社科其他专业，抑或从事自然科学，都需要拥有较高的媒介素养和文化自觉，以便实现美育工作对大学生的意义，从而培养出更具人文情怀的大学生。

第三，要根据学生的需求组织影视美育教学工作。大学生群体往往具有更加强烈的自我意识，需要学校及社会的正确引导。马斯洛需求层次理论指出，人的基本需要各有不同，只有当低级的生理需要被满足时，对较高层次的需要才会出现。因此，影视美育的传播过程也应注意纬度的把握，向下要关怀学生的心理、安全及尊重等需要，向上则要引导对于真善美至高人生境界的自我实现需要。法兰克福学派将人的需求分为真实和虚假两类，虚假的需求是由当下社会强加给个人的需求，如影视文化流行所造成的娱乐、消费和追星行为等，美育过程有必要对这些虚假需求加以区分与超越。通过一些脍炙人口的影视作品，如《甜蜜蜜》（陈可辛，1996）、《美丽人生》（罗伯托·贝尼尼，1997）、《忠

犬八公的故事》（神山征二郎，1987）等引导学生理解与讨论亲情、爱情等日常生活情感，进而通过如《海上钢琴师》（朱塞佩·托纳多雷，1998）、《现代启示录》（弗朗西斯·福特·科波拉，1979）等引导学生思考生存与死亡、理想与生活等更高层次的需求。

最后，唤起学生的课堂主动参与性，以期达到良好的美育内化效应。对传统填鸭式的教育模式进行改善，调动学生的主观能动性参与度，将学生课间业余实践阶段的成果作为衡量教学成效的指标，通过分组教学的形式引导学生进行自主探究。根据影视传播效果的两面性进行双面说理的教学模式，让学生对影视的认知、教育、娱乐功能与淫秽、暴力、恐怖、低俗等负能量进行区分与探讨。美育教学要从唤起学生的感性体验入手合理选择影视内容，除了选择在教室中播放影片的途径外，亦可尝试将学生带进电影院，利用影视艺术的虚拟交互性，使其作用于受众的无意识层面，隐含的美育性特征即被感知，“随风潜入夜，润物细无声”的传播效果亦可由此实现。

影视艺术直接影响着大学生人生价值观的形成，电影中的色情、暴力、拜金等低俗情节及有悖于社会主义核心价值观的情节表现，已对当代青少年产生很大影响，这都要求教师引导他们摒弃贪图享乐、不思进取的思想，追求积极向上的生活情趣，培养爱国、敬业、诚信的心态，弘扬符合社会主义核心价值观要求的道德风尚。

结语

网络时代，视觉文化迅速兴起，传统说教式的功利教学模式很难适应新形势下大学生审美教育的要求，寻找新的美育模式势在必行。在社会主义核心价值观指导思想和理论框架下，以影视艺术为依托逐渐把美育实践活动纳入高校美育体系，利用其虚拟交互性与抒情性完成美育体系构建，通过课程改革、美育形象性原则等方法的运用，才能实现对大学生进行美育的目的。影像艺术作为多元艺术形式的融合，成为了一种可广泛接受的美育媒介。改变传统、从效能出发的审美教育模式，通过具有良好媒介素养的教师对影视媒介内容进行解读，才能培养大学生作为现代人所应具备的良好媒介素养，引导其跳出泛图像时代的藩篱。总而言之，在文化全球化的网络时代里，对于高校学生来讲，影视艺术可利用自身的感染力和审美艺术特性，通过针对性、专门性、普遍性的美育工作来提高大学生的审美能力和影视媒介素养，从而在避免影视不良影响的传播过程中实践社会主义核心价值观和实现文化的育人价值，使其成为真正以美为核心的现代人。

（彭述娟，重庆大学党委宣传部助理研究员，400044）