

影视美育服务青少年教育研究

张云菲 张捧

(河北传媒学院, 河北 石家庄 051432)

【摘要】在构建培养德智体美劳全面发展的青少年教育体系中,美育是不可或缺的一环。随着全媒体时代的到来,影视文化对青少年的多维影响不断加深,不仅可以影响世界观和审美能力的养成,也可以培育青少年的团队协作能力、想象力等目前社会所需的多种能力,还可以对现有的教育模式进行突破。进入新时代,影视美育的模式也有了新的发展变化,景区影视化与课本相结合、施行课后服务式的教学模式等多美育种新模式都为青少年群体的身心发展作出重要贡献。本文旨在对影视美育对青少年群体的突出影响进行讨论,并对新时代的影视美育新模式进行探讨,探索影视美育如何更好地服务青少年教育。

【关键词】影视美育;青少年;审美能力;世界观

近年来,随着影视行业的不断发展,影视美育也越来越受到社会各界的重视。由教育部与中共中央宣传部联合印发的《关于加强中小学影视教育的指导意见》(以下简称《指导意见》),于2018年11月21日起开始实施。《指导意见》中指出:“利用优秀影片开展中小学生学习影视教育是落实立德树人根本任务的有效途径。”这一《指导意见》的提出不仅是出于对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的理解,更是看到了影视美育对青少年群体的突出影响。

一、影视美育的意义

随着我国的经济水平不断发展,人民的审美需求也在不断地增长,影视、美术等艺术形式越来越广泛的应用在人民的生活中,不仅丰富了人们的生活还推动了社会的进步,在这过程中美育起着尤为重要的作用。这其中影视美育则以尤为突出的出现频率成为目前人们最为关注的美育手段。

(一) 影视美育的优势

影视艺术也可以被称作是综合的艺术,不仅包含着如美术、音乐、戏剧、文学、舞蹈等多种艺术形式,也是现代科技与各艺术形式的综合。因此在进行影视鉴赏时,可以同时学习到多种学科的知识,领略先进科学的应用。同时影视艺术也是视听结合的艺术,可以同时调动起人们的视觉与听觉,最大限度地激起人们的审美感受,车尔雪夫斯基也曾说过:“美感如果离听觉和视觉是不可能想象的”。同时,影视艺术在信息时代所具备的高传播价值也可以更集中反映出艺术和宣传、舆论的密切关系。影视艺术的种种特点,让影视艺术较之其他艺术,有着更为强大的审美教育功能。其独特的逼真性可以最大限度地引起人们的审美兴趣、调动审美积极性,建立起正确的审美感受。

(二) 影视美育的重要性

作为综合艺术的影视艺术虽比起其他艺术更晚进入美育环节,但仍在审美教育中占据了重要地位,如何做好影视教育,是成为当下解决审美教育和素质教育的关键性问题。《指导意见》中也提到“利用优秀影片开展中小学生学习影视教育,是加强中小学生学习社会主义核心价值观教育的时代需要,是落实立德树人根本任务的有效途径,是丰富中小学习育人手段的重要举措。”影视美育对青少年人文素质的提高价值观念的完善有着其他美育形式无法比拟的优势,优秀的传播性有利于在新时代全面提升中小学生学习素质,深入培育和践行社会主义核心价值观、坚定中国特色社会主义文化自信。尤其是当今社会,随着手机的普及与网络的发展,观看电影与短视频已经变成人们较为普遍的娱乐活动,影视对学生的影响更是潜移默化、随处可见的,所以进行影视美育工作显得尤为重要。

二、影视美育对青少年的影响

影视美育随着科技的发展而发展,对青少年的影响也越来越深刻。内容丰富的影视不仅可以通过强大的视听感官刺激使学生产生审美快感,也可以使学生在影视鉴赏中学到更多的经验,在青少年成长的关键时期使之产生正确的世界观与良好的审美。影视方便快捷的传播特性也极大地扩张了教育的地点,让教育打破时空限制,使学生得以潜移默化的受到教育。

(一) 塑造青少年正确的世界观与良好的审美能力

青少年时期是一个人世界观形成的关键时刻,这个时期的青少年十分容易受到外界信息的影响,因此在这一特殊时期,学校应根据青少年的心理和生理特点,引导他们树立正确的世界观。青少年一般具有很强的好奇心,道德观念较为笼统,传统的说

教式教育方法不能够很轻易地吸引青少年的注意力，而影视这样一个视觉与听觉相结合的特殊艺术形式，可以吸引他们的注意力，让正确的人生观与道德观潜移默化地进入青少年的脑中。

审美能力不是人生来自带的，是需要精心培育才能形成的后天能力，这就要求学校发挥着一定的美育功能，影视视听结合的特性可以有效的激发学生的审美感受，多学科综合的形式也可以让青少年同时接收到美的多种形态。如《辛德勒的名单》中，通过鲜明的色彩塑造影片不同的气质，表达不同的内涵，让青少年领略色彩之美；《爱乐之城》等影片以音乐营造整体氛围，让青少年聆听声音之美。画面与语言、音乐、音响同时调动人的视觉和听觉，以“美”的材料激发学生的审美享受，感知艺术形象，帮助青少年形成良好的审美能力。

（二）提高青少年的想象能力

想象力对于青少年来说是十分重要的，它会表现在生活中的方方面面，甚至关系到一个人的成功。现如今各行各业都的飞速发展都离不开想象力与创造力，AI 等人工智能的应用在压缩人类的就业空间的同时更突显出想象力的重要性。

影视美育是培养国家未来创造力与创新力的关键。影视作品丰富多彩的类型与内容可以让青少年接触到更多平时生活中接触不到的新鲜事物，给青少年打下了想象的坚实基础；影视作品中光怪陆离的声、光、色，给青少年带来极强的视听感官刺激，在老师的有意引导下可以使青少年进行充分的想象，发挥多种感官共同进行创作。近年来，随着科技的发展，科幻电影的数量与质量都在不断地提升，如《流浪地球》这样的科幻电影不仅可以让科学被青少年看见、接受，还能青少年对相关话题进行思考和想象。

（三）提高青少年的团队协作能力

团队协作能力是每个人生存在社会上必不可少的技能，好的团队协作能力与沟通能力可以帮助青少年更顺利地进入社会、完成工作，也可以一定程度上减小青少年群体患心理疾病概率。

《指导意见》中指出：“各地教育行政部门和学校要积极开展校园影视教育活动。”影视美育不仅仅是停留在观赏阶段，而是要让青少年动手实践。影视是一个合作的艺术，没有一个人可以拍出来的电影，一个好的影片的呈现需要导演、灯光、摄影等多个工种协同合作，如今手机的普及，让青少年群体的创作成为可能，他们可以在创作的过程中学习到团队合作的能力，知道如何与人协商、交流，从而达到想要的效果。

（四）打破教育的时空限制

学校教育需要依靠固定的地点与时间才能开展，一旦离开特殊的地点和时间，教育将很难开展，现如

今电视、手机与网络已经十分普及，青少年也可以轻而易举地接触到影视内容，优秀的影视作品如：《开学第一课》、《典籍里的中国》等可以让学生脱离校园也可以随时随地的学到更多的知识。由于地区经济差异所造成的教育资源的不均衡也可以通过影视美育来缓解，《指导意见》提出要保证每名中小學生每学期至少免费观看两次优秀影片，这让身处偏远乡村的青少年也可以同过优秀的影视作品了解新兴的知识与社会现状。

三、影视美育服务青少年教育的新模式

进入新时代，无论是硬件与软件的发展还是社会需要的人才类型，都推动着影视美育不断向前发展，顺应时代的潮流作出相应的改变，我国对美育教学的宏观指导与细化要求也逐渐加强。在多方因素的影响下，影视美育对青少年群体的服务在新时代也形成了新的模式。

（一）由作品欣赏到精准解析的审美培育模式

在进行影视美育的过程中，除了引导青少年进行优秀影视作品欣赏，对影视作品进行相关的解析也是美育过程中十分重要的环节。审美能力不是人天生具备的，一部优秀的影视作品需要和古诗词一样，由老师对其中“美”的部分进行充分的解析，告诉学生何为美。在信息爆炸的互联网时代，良莠不齐的影视信息呈现在青少年的眼前，老师解析作品的过程也是教青少年分辨信息的过程，只有“赏”与“析”二者并重，才能培养青少年正确的审美观。

青少年时期是极其容易受到外界影响的时期，现阶段人人都可以是创作者，网络增加了青少年群体接触世界的便利性，但创造者良莠不齐的创作水平加上短视频平台还不够完善的监管机制，让一些不具有美感甚至道德素质底下的内容进入青少年的视线，青少年就会潜移默化地受到影视内容的影响，形成不正确的世界观。所以教师在观赏影视作品时引导青少年对其中的声、光、色等内容分别进行解析，让学生知道优秀的导演为何如此选择场景、如此布置光线、不同的色彩与光线代表什么不同的含义，不仅可以让青少年掌握电影语言的相关知识，又对电影艺术本身的艺术特点有了更深入的了解。

（二）由被动赏析到主动参与的创作模式

受到硬件设施的限制，传统是影视美育更多地通过影视赏析进行影视美育，虽然也可以起到一定的美育效果，但只单一依靠老师对影片进行口头解析，对于好动的青少年群体来说仍比较枯燥，但如今手机等硬件设施以及剪映 APP 等软件的普及，让创作成本大大下降，学生也可以成为影视作品的生产者。

学生参与创造与解析不仅可以更深刻的体会影片传达的知识与思想，通过学习摄影、录音等技能更

可以充分提高审美能力,锻炼青少年的表达能力意见团队合作精神。实践出真知,抛去老师告诉学生那些是美的,学生自己进行解析可以培养分辨美的能力。2022年11月,金乡县第二实验小学举办了以“创新影视美育 传承红色基因”为主题的静态微电影展播大赛。学生们通过剪纸、光源、剪影的拍摄等方式进行拍摄,很好的根据影视作品《长津湖》、《觉醒年代》等精彩画面,变废为宝,利用静态微电影的方式亲手续写经典。学生从中极大程度的吸取到红色精神,传承红色基因,展现了青少年对党和国家的敬意和热爱。

(三)由其他学科教师兼顾到专精人才培育的校企合作模式

一般来说,中小学的影视美育都不会设置专职教师,活动多由任课老师进行组织和实施。专业知识缺乏,艺术素养不够,进行影视解析时往往无法对青少年进行切实的引导。针对这类情况,一些学校开始招收影视专职老师进行美育工作,一些大学也开始设立相关专业,部分不具备条件的学校也开始成立“教育实践基地”,如金乡县第二实验小学成立了首个“济宁市青少年摄影教育实践基地”,依托省市影视资源为学校的师资培训提供保障,每周五下午为学生艺术辅导,通过带教、自培和实践的培训模式提升师资水平,系统地培育学生们的摄影兴趣。除了依靠校内的教育资源,学校也可以与专业的机构进行联动,金乡县第二实验小学就是在北京公益摄影协会的协助下成功开展静态微电影展播大赛;全国光影助学工程63校区也是在其帮助下成立,培养了一大批优秀小摄影家,其中的优秀作品也在多项赛事中获奖。

(四)由学科培训班到课后兴趣班的美育课堂模式

随着国家双减政策的开展,校外培训机构和组织乱收费、乱组织、乱授课的乱象已经成为过去式,中小学生在课后多种的补习班减少的同时,有了大片的空余时间,家长可能出于这样或那样的因素与考量不能及时的对青少年进行家庭教育,学校就可以针对这样的课后时间,开展的课后服务工作,开展影视美育。西安市的永新小学正是很好地运用了放学后的时间,实行课后服务“5+2”。青少年可以根据自己的喜好与需求对内容进行选择,由此诞生了如影视、音乐、美术等多种兴趣社团,在社团内进行影视美育,不再像课堂上有着硬性的目标,而是根据学生的兴趣自主进行探索,专业教师强指向地进行引导,让学生可以更深入地进行学习,更多的家长有人会以孩子的发展为出发点考察这一兴趣活动是否对孩子的健康成长有好处,同时衡量投入的时间和金钱成本。

(五)由书、景分离到影像课堂合一的沉浸美育模式

现在新媒体行业兴起,许多景点都有了自己的

新媒体账号,由专业的人员拍摄文化景区的风景,对景区账号进行运营。人们可以通过这些影像了解景区的风景与文化,生动形象的影像作为景区的外在形象,可以让人们观赏到更加丰富立体的景区形象,吸引更多的游客游玩。除此之外,景区影像化对于青少年的美育也发挥着重要的作用。首先,景区影像化可以突破时间和空间的限制,让人们可以随时随地领略祖国的大好河山,这一点对于有时间和金钱限制的青少年群体来说,是更加实际的旅行方式;其次,在中小学的课本中,有大量的描写风景的诗词与文章,单纯地依靠教师讲解和背诵,无法让青少年深入的理解其中包含的感情,但是通过影像信息,学生可以亲眼目睹书中描写的或壮阔或秀丽的景色,有着寓教于乐的作用。

四、总结

随着新媒体技术的快速发展,以影视为代表的视觉文化消费已成主流,使用视听技术开展美育教育的潮流已经势不可挡,影视不同于其他艺术种类的特殊属性,也对青少年有着更加深刻的影响,不仅可以帮助青少年塑造正确的世界观;培育良好的审美观;提高青少年的想象能力;提高团队协作能力;还可以打破教育的时间与空间范围。进入新时代,科技与经济水平的变化对我国影视美育也提出了新的要求,影视美育在新时代产生了新的发展模式:促进青少年从接受者到参与者的身份转变;引进专业的影视教师;做到赏与析并重;景区影像化与课本相结合,施行课后服务式的教学模式,甚至督促社会各界为青少年的影视美育付出努力等多种新改变,都让青少年的美育进程前进了一大步,对青少年的成长有着不可估量的影响。

参考文献:

- [1] 洪妍.谈影视赏析课的美育价值[J].辽宁师专学报(社会科学版).2022.
- [2] 马奇志.影视资源运用与学科核心素养培养[J].中学历史教学参考.2020.
- [3] 教育部.中共中央宣传部关于加强中小学影视教育的指导意见[J].《中华人民共和国教育部公报》.2018.

课题项目:文章系2023年度河北省社会科学发展改革研究课题《影视美育与文旅融合发展的互融研究》阶段性成果,课题编号:20230204080。

作者简介:张云菲(1998—),女,回族,河北邢台人,研究生,研究方向:广播电视编导。