

数字媒体艺术专业《中外电影史》课程教学的探究与思考

Research and Reflection on the Teaching Curriculum of Chinese and Foreign Film History in the Major of Digital Media Art

汪健

Jian Wang

南京传媒学院 中国·江苏南京 211100

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu, 211100, China

摘要: 中国大部分数字媒体艺术专业都开设了“中外电影史”或“电影史”相关课程, 开设的合理性和必要性不言而喻, 但此类史论课程在教学过程中普遍存在针对性不强、运用度不高等问题。教师在史论课程的教学不能照搬电影学或专业的教学方法与课程体系, 必须探索建立一套适合数字媒体艺术偏向应用型专业的电影史授课体系。论文中笔者结合南京传媒学院数字媒体艺术专业“中外电影史”教学实践, 从课程现状、教学目标、教学方法三个方面探究的改革与思路。

Abstract: Most of digital media art majors in Mainland China have set up curriculum on Chinese and foreign film history, or film history related curricula, which the existence of them is obviously reasonable and necessary. However, such curricula generally have problems in the teaching process, such as lack of pertinacity, application and interestingness. When teaching the curricula of history of film, teachers can not copy and imitate teaching methodology and curriculum system of filmology and drama film and television science. In this paper, combining with teaching experience of Chinese and foreign film history in the major of digital media art in CUCN, the author explores the teaching reform of Chinese and foreign film history from the aspects of present situation, aims of teaching and teaching methodology of the curriculum.

关键词: 中外电影史; 数字媒体艺术; 课程改革

Keywords: Chinese and foreign film history; digital media art; curriculum reform

DOI: 10.12346/sde.v3i9.4383

1 引言

数字媒体艺术是科技与艺术结合的交叉型专业, 面向数字媒体产业群, 针对平面设计、网页设计师、App 设计、交互设计师、新媒体展演设计、虚拟现实、数字拍摄、数字视频编辑等岗位技能需求而建立, 主要培养面向互联网视觉、界面、影视、媒体、广告、出版等行业从事数字媒体创意设计、数字化制作的工作, 具备数字媒体基本技术又熟悉艺术设计专业技能, 同时具备“能创意、懂技术、会应用”的具有较高科学文化素质和艺术素养的复合型人才。由于数字媒体艺术专业偏向应用, 所以史论课程的教学不能停留于“纸

上谈兵”, 更不能“高谈阔论”, 必须以史为鉴, 对现实创作实践产生指导作用^[1]。

2 以史为鉴, 建立史观

电影虽然是十分年轻的艺术, 但在一百多年的发展中也是谱系繁多, 内容浩瀚。数字媒体艺术专业背景下的“中外电影史”课程相比电影学或其他影视戏剧类专业课时被大大压缩, 不可能对磅礴的中外电影史娓娓道来, 必须精简内容, 激发学生自主学习的能力和兴趣。

2.1 激发学生兴趣, 培养问题意识

教学的过程中要改变史论课程“一言堂”的上课模式,

【作者简介】汪健(1988-), 男, 中国江苏南京人, 硕士, 讲师, 从事电影史论、数字电影研究。

更不可以“填鸭式”教学。教师应以一个指导者的身份进行引导,提供参考资料,根据认知内容创设一定的问题情境,对重要的人物、流派作适度的多向延展讲述与阐释,并要求同学提出需要答疑的问题,让学生带着问题去学习,以充分发挥学生的潜能。首先,激发对电影史的学习兴趣是基本动力。现今,学生都是出生于21世纪,在他们看来1980年代的电影已经算作“老电影”了,对20世纪二三十年的作品更是陌生,或者感觉晦涩难懂。一方面,对于《党同伐异》《公民凯恩》《东京物语》《一江春水向东流》《狂流》这样的作品当然要解读,但重点应该从对影片本体延展到创作背景、导演人生,社会生活,通过一个个有趣的故事激发学生对历史的好奇心;另一方面,把电影史实与当代电影产业相联系,减少历史与现实的割裂感。例如,好莱坞黄金时期的“明星制”与当代影视产业中的“偶像练习生”现象是一脉相承的,这样一来就会拉近学生与电影史实的距离。其次,需要培养学生问题意识,训练其提出问题和解决问题的科学思维,提升其艺术探究能力^[2]。

2.2 解构历史,理解当下

电影是20世纪人类在科技发展下催生的一种大众传播媒介。首先,它是一种信息传播技术;其次,电影技术与其他艺术相结合,探索自己的艺术形式;最后,在大卫·格里菲斯时期才独立为一种艺术形式,电视、广播亦是如此。数字媒体艺术与电影十分相似,也是从技术中诞生的艺术。当今,中国数媒艺术专业十分火爆,但从理性的思维出发此专业无论是从专业建设、作品积淀、形式探究等方面,还处于初探阶段。数字艺术必须充分的结合移动互联网的媒介特点,依托传统艺术的丰富成果,通过不断的艺术实践,才能形成真正属于自身的艺术语言,从而真正“独立”^[3]。

3 理论为实践服务

传统电影史课程是一个封闭自足的体系,教学中大多数是电影发生、流变的史料呈现与组织,遵循的往往是“时间——阐释”的表述策略,把凡是影响重大的电影发展史料都纳入电影史研究和教学的视野。数字媒体艺术专业主要研究利用信息技术手段进行艺术处理和创作的方法和技巧,重在培养学生创作技能和创作能力,有重技术轻理论的传统与现实。如何处理好理论课程与实践专业的从属关系,定位好理论课程在实践性专业中的教学目的十分重要。

3.1 丰富视野,激发灵感

中国现行的学科目录下与数字媒体相关的专业有两个,一个是数字媒体艺术,一个是数字媒体技术,一词之差,“谬

之千里”。必须明确的是数字媒体艺术培养的是艺术创作人才,而不是只操作软件 and 设备的“技工”,也不是进行程序编写和技术革新的“工科”人才,促使学生创作出脍炙人口,反映社会的优秀作品是此专业的培养方向。

艺术创作的起点是灵感的启发,灵感主要来源于三个层次。

首先,人类表达的欲望,表达情绪、情感、观点。

其次,对生活的观察,产生独特的视角与发现表现的对象。

最后,艺术作品欣赏与积累,促使模仿与借鉴。数字媒体艺术是视觉、听觉、触觉为一体的综合感知艺术,电影艺术积累的视听表达经验天生与数字媒体艺术的表现形式一脉相承,值得学习和借鉴。

一部百年电影史就是经典作品的罗列史,通过了解电影史从而有序的阅读作品,从外在形式到价值观,再到艺术观,最后到美学观,激发学生的创作欲望与灵感。

3.2 注重文化研究与本体分析

电影史研究的对象主要有本体研究、技术研究、理论研究、人文研究,对于数字媒体艺术专业下的电影史课程笔者认为人文研究和本体研究十分重要。

第一,人文研究可以促使学生建立完整的内容观,所谓“内容为王”,新兴的数字媒体艺术专业必须善于从电影艺术中吸取典型艺术形象、经典故事情节、成熟叙事结构,宏大美学观念,才能不断地在内容上突破与出新。

第二,本体研究主要对表现形式和艺术风格的研究,电影在百年的发展形成了一套完善的视听语言,无论是剪辑、布景、表演、特效制作等方面都与数字媒体艺术的视听呈现方式一脉相承,对其进行有序细致的研究有利于形成数字媒体艺术自身的艺术语言形式。

综上所述,学习电影史不是为了背诵史料,而是系统有序的阅读作品,研究技法,从百年浩瀚的电影史中吸取经验指导数字媒体艺术视听呈现的方式创新,为当下的艺术实践服务。

4 化繁为简,中外互通,举一反三

教师不仅要教授学生知识,更重要的是教给学生学习、研究的方法。通过培养学生的研究学习兴趣,引导他们发现问题培养他们分析和解决问题的能力。具体到电影史课程教学上,学生不仅要了解电影发展的历史脉络与阶段特征,还需要获取研究电影的方法。中外电影史内容丰富,作品繁多,笔者认为无论从国别还是时间的维度娓娓道来,在数字媒体

艺术专业的学科背景下都是不现实,必须化繁为简,中外互通,举一反三,培养学生从纷繁复杂的电影史中厘清脉络,为我所用的能力。

4.1 两条主线为纲

纵观世界电影百年的发展与流变,电影的创作思路都可以分为两条路线:纪实主义路线与技术主义路线。纪实主义路线从法国摄影师卢米埃尔兄弟开始尝试,注重电影的客观真实性,强调艺术的再现性特征。这一思维的影响下出现了英国纪录电影、苏联“电影眼睛”论、意大利新现实主义、法国长镜头理论、中国现实主义传统等流派与风格。技术主义路线发轫于法国导演乔治·梅里爱,电影借鉴戏剧艺术的编剧、表演、布景等元素,使得虚构成为电影创作的方式,强调艺术的表现性特征,所谓“造梦”。这一思维的影响下出现了美国好莱坞电影、现代科幻电影等电影创作的风格与流派。教学过程中让学生对这两种创作路线深入认知,建立跨国别、跨时间的抽象思维,把不同时期和地点的作品进行类比,从而做到化繁为简,厘清思路。

4.2 联系当代,穿越时空

为了避免与现实脱节,教学过程中应该采用学生喜闻乐见的方式进行。由于时代背景、知识结构等方面的局限,学生对经典电影缺乏兴趣,这要求教师循序渐进地引导,有目的地激发学生的好奇心。在教学中,教师可采用对比、联想教学法结合当下热度较高的电影与电影史中的经典作品加以比对,从而建立过去与现在的内在联系。比如:从《美国往事》到《阳光灿烂的日子》中镜头运用的相似性;《天堂电影院》与《一秒钟》中场景功能的一致性;意大利新现实主义《偷自行车人》与王小帅《十七岁单车》的风格统一性;台湾电影《八百壮士》与管虎的《八百》的主题一致性;小津安二郎到侯孝贤再倒是枝裕和导演的传承性特征等。通过一系列的联系、类比,穿越时空,结合当代,指导实践。

4.3 互动教学,创新考查方式

打破传统的“一言堂”的教学法。把学生分组,让学生就其一个问题开展讨论。讲到某个知识点时,将课前要求发给各小组,要求他们查找资料,梳理文献,总结观点。上课时让各组选手代表发言,教师可针对该组的发言进行点评,同时鼓励其他学生提出疑问,引导学生开展讨论。这种师生角色的互换,既能激发学生的求知欲,又能逐步促使他们主动的研究分析影片^[4]。

电影史课程的考查在传统教学经验中基本都是采用闭卷考试的方式,这种方法对检查学生基本史实的记忆和背诵效果较好,但对非史论专业的学生进行电影史的考查是否可以有所变通?笔者认为是可以的。首先,用论文写作代替闭卷考试。教师可以根据某一史实进行文论写作的考查,也可以把历史联系当下进行文论写作的考查。例如,你如何看待好莱坞制片人中心制或结合意大利新现实主义谈一谈当代中国现实题材电影的创作现状。论文结课的优势在于训练学生文献综述、逻辑思维和艺术研究能力,并且达到电影史料复习和加深理解的目的。平时作业可以结合数字媒体艺术的专业特点加以改革。例如,剪辑一个三分钟的短视频,说清楚一部电影的情节或者一个电影流派或者电影时代,并且发布到短视频网站,建立属于自己的电影文化公众号;或者也可以根据自己喜欢的导演或者影片设计一张电影文化宣传海报,制作一个二维动画等等。目的在于学生要学以致用,把数字媒体的专业特性与电影文化相结合;最后,综合平时成绩和结课论文成绩对学生进行全面的考查和评分。

5 结语

《中外电影史》这门课程在数字媒体艺术的专业设置下开展教学活动必须灵活机动,结合数字媒体艺术的专业特性进行改革。使其从创作思维、创作内容、价值引导等方面为学生创作提供源源不断的创作源泉,积累创作方法,促使学生可以以史为鉴、古为今用、用电影史的路灯照亮数字媒体艺术前行的步伐^[5]。

参考文献

- [1] 冯岭.当代大众文化背景下高校“中外电影史”教学探索[J].教育传播,2019(2):153.
- [2] 潘欢.“短视频”浪潮下数字媒体艺术专业的优势与挑战[J].西部皮革,2020(20):2.
- [3] 关绮薇.高等艺术院校电影史教学改革路径探索[J].黑龙江教育,2016(8):14.
- [4] 沈鲁,王杰祥.《中国电影史》课程“史述评传”型教学方法改革与实践评述——以南昌大学为例[J].江西广播电视大学学报,2017(2):81.
- [5] 罗思懿.数字媒体艺术的发展现状及人才培养的若干思考探究[J].新闻研究导刊,2020(5):88.