

影视艺术参与音乐教学的审美重构与路径创新

影视艺术作为涵盖画面、剧情以及音乐的综合性艺术形式,其中的主题曲、配乐常常与情感叙事紧密相连,可以降低人们对音乐理解的难度。然而在实际的教学过程中,部分教师仅将影视片段作为“播放背景音乐的工具”使用,并未深入挖掘其蕴含的审美价值。在“双减”政策大力推动教育质量提升的大背景下,探寻影视艺术参与音乐教学的审美重构途径,对于让音乐课堂焕发生机、提高学生的审美能力具有重要意义。

影视艺术参与音乐教学的现存困境

审美体验单一,感知维度局限。在教学进程中,仅着重关注音乐的听觉相关要素,却全然忽视影视的审美价值。在进行影视片段播放时,只是单纯地让学生“聆听旋律、记忆节奏”,并未引导学生结合影视画面剖析音乐与剧情间存在的关联;同时,还缺乏针对影视画面的构图情况、色彩搭配与音乐相互配合情况的解读剖析,造成学生难以构建起完整的视听审美体验,其对于音乐的感知仅停留在较为浅显的层面。

融合流于形式,教学目标偏离。影视资源的应用呈现出缺乏特定针对性的情况,与教学设定的目标相脱节,随意截取当下热门的影视片段,并未结合单元的主题内容对影视片段进行筛选;在播放后,也缺少具有深度的教学设计,仅是简单提出“音乐好不好听”的问题,并未引导学生分析配乐在乐器选择考量以及情感表达的方式,使得影视资源在课堂中仅沦为“课堂调剂品”,无法为音乐审美培育目标提供有效的服务。

评价体系片面,审美导向缺失。当下的评价依旧是“知识掌握”作为核心要素,却忽略对学生审美能力的考量,考核的内容主要聚焦在旋律记忆以及乐理知识方面,并未将学生的审美表达、对作品的创意解读等内容纳入到评价体系中;评价的方式大多是由教师进

行单一评判,缺少学生的自我评价与相互评价环节,因而难以全方位体现学生审美能力逐步提升的过程。

师资能力不足,融合水平有限。教师在影视与音乐的跨学科整合方面能力欠缺,对于影视艺术包含的审美要素,教师的认知不够充分,以至于难以精准阐释画面与音乐间的联动关联;在教学设计过程中,教师难以恰当地权衡影视欣赏与音乐学习两者的比重,有时会过度地偏向影视剧情,有时又会使影视仅成为音乐播放的陪衬,最终导致融合的效果不尽如人意。

影视艺术参与音乐教学的创新路径

重构审美体验,构建视听联动模式。构建涵盖“画面感知、音乐解析、情感升华”的三阶式教学方法,在画面感知阶段,引领学生对影视画面呈现的场景情况、色彩特征以及传递出的情绪氛围展开观察;在音乐解析阶段,将“有配乐”的片段和“无配乐”的片段进行细致对比,剖析旋律的起伏、节奏的张弛是怎样强化画面蕴含的情感的;在情感升华阶段,促使学生结合自身过往的切实经历,分享其对于“视听融合”现象的真切感受,深化其审美认知。

深化教学融合,设计主题化教学内容。按照音乐主题对影视资源加以筛选,达成内容的精确匹配,例如在“民族音乐”单元,播放带有民乐配乐的影视片段,并且结合画面剖析乐器音色和民族风情间存在的关联;在“情绪音乐”单元中,挑选具备喜、怒、哀、乐等不同情绪的影视配乐,引领学生借助画面与音乐的互动,归纳出情绪表达音乐规律;还设计“影视配乐再创”任务,让学生为简单的影视片段创作较为简易的配乐,提升审美创造力。

优化评价体系,强化审美导向。构建涵盖“知识、能力、表达”三个维度的多元评价体系,在知识维度,着重考查学生

对于基础乐理以及影视配乐相关常识的掌握情况;在能力方面,重点关注学生对视听融合现象的分析能力高低;在表达维度,积极鼓励学生借助语言、绘画等多种形式,分享自身的审美感受,采用“教师评价占比50%、学生自评占比20%、小组互评占比30%”的途径,对学生审美素养的提升情况展开全面评价。

强化师资培育,提升跨学科能力。搭建由“培训、实践、交流”共同构成的师资能力提升体系,开展具有针对性的专项培训活动,在培训过程中详细讲解影视审美各类要素与音乐教学相互融合的具体方法;组织教学研究相关活动,在活动中分享具有代表性的优秀融合教学案例;积极鼓励教师参与到影视音乐赏析相关课程中,以此提升教师自身的跨学科综合素养,保证教师可以精确挖掘出影视资源所蕴含的音乐教学价值。

影视艺术参与音乐教学的审美重构与路径创新趋势

影视艺术参与音乐教学的审美重构与路径创新趋势显著,可从三大方向进行论述。其一,教学场景沉浸化趋势,借助影视片段和虚拟现实技术打造沉浸式的学习情境,强化审美代入感。其二,内容跨界整合化趋势,将影视配乐与传统音乐和民族音乐进行结合,拓宽审美视野。其三,实践创作个性化趋势,鼓励学生在学习的过程中,为短片配乐和制作音乐影像,实现从审美接受到创作表达的升级。

影视艺术融入音乐教学的关键价值,在于借由视听的融合重新构建审美感受,促使音乐教学从单纯的“知识讲授传递”转变为“素养培养塑造”。当下存在的融合浮于表面、评价不够全面等情况,可以借助搭建视听相互带动的模式、规划具有主题性的内容、完善评价的体系、加强师资的培养等举措进行解决。

(作者系渭南师范学院讲师)

■文/杜晨燕

核心素养视域下影视艺术融入美术鉴赏课的模式构建研究

■文/李富贵

相较于创作类美术课程,美术鉴赏课承担着提升学生审美素养、传承文化精神的重要使命。传统美术鉴赏课多以教材图片讲解、作品背景介绍为主,教学形式单一且难以激发学生的主动参与意识,导致核心素养培养目标难以落地。而影视艺术融合了绘画、雕塑、设计等众多美术元素,且自身兼具动态视觉呈现与多元文化表达的特性,可为美术鉴赏课提供丰富的教学资源与创新路径。探索影视艺术与美术鉴赏课的融合模式,可促使学生从多维视角理解美术作品的审美价值与文化内涵,实现对学生核心素养的有效培育。

影视艺术本身就是关于美的艺术,其蕴含的镜头语言、构图设计以及色彩运用等美术相关元素,能够为学生提供具象化的视觉分析范本,助力他们逐步掌握图像解读的科学方法,进而有效提升对美术作品形式美的感知与解读能力。而且影视艺术具有独特的叙事优势,能够将美术作品置于具体的文化情境与情感脉络中加以呈现,让学生在沉浸式体验中更易与作品产生情感共鸣,由此深入理解作品的内在审美价值并逐步形成独立且深刻的审美判断素养。此外依托影视艺术所承载的特定时代文化背景与价值观念,其与美术作品形成的内在关联能够引导学生穿透作品表象探寻背后蕴含的文化基因与历史底蕴,从而不断深化文化内涵理解并增强文化认同。

结合美术鉴赏课程目标融入不同的影视艺术元素

美术教师可以结合美术学科核心素养的培育要求,从学科知识和审美综合素质两个方面导入影视艺术内容。例如某节课的主要目标是引导学生学习图像识别技能,此时教师便可导入经典影视镜头相关素材,着重带领学生深入解析影视镜头对画面构图、色彩与光影的把控,进而指导学生准确识别并清晰阐释美术作品的形式特征与视觉

表达逻辑。教师还可以结合影视作品培育学生审美素质,例如引入《戴珍珠耳环的少女》《夜巡》等艺术传记以营造沉浸式艺术情境,让学生在情感体验与理性思考的深度结合中逐步形成对美术作品审美价值的独立认知与判断能力,进而有条理地表达自身的审美见解与思考过程。文化理解目标的实现则需以影视艺术所承载的丰富文化信息为桥梁,如选择《孔子》《苏东坡》等影视片段,让学生透过影视内容感知特定时代的社会背景、价值观念与文化传统,进而深刻理解美术作品与这些文化语境之间的内在关联。

以多元教学路径为纽带

学生核心素养的培育从来不只是单一的影视素材品鉴,教师更应巧用情境导入法让影视片段与课堂氛围相融相生,借由直观生动的动态视觉表达唤醒学生内心的审美热情与探索欲,让核心素养培育在具象的艺术体验中自然发生。在引导学生领略印象派绘画的魅力时,教师可甄选印象派绘画的影像片段,具象化呈现印象派画家的创作现场与时代风貌,帮助学生强化对印象派艺术风格的感性认知。在此基础上教师引导学生沉浸于影像所勾勒的时代语境与创作情境之中,探寻美术作品背后的审美意蕴与文化根脉。这一过程中再以小组研讨、协作探究等互动形式引导学生摆脱被动接受知识的固有框架,助力他们主动沉淀对美术作品的个性化体悟,在自主探索中提升审美感知力。

教师还可组织学生根据在影视艺术中所学到的镜头语言或视觉风格进行美术创作,让学生在分享创作思路与鉴赏心得的过程中实现思想碰撞与相互启发。

以影视艺术多媒体素材延展美术鉴赏课的教学空间

教师可依托校园学习平台或教育类

数字终端搭建美术鉴赏线上教学空间,将课前筛选的影视素材按美术鉴赏主题、作品门类进行系统化归档,形成可随时调取的数字化资源库,供学生在课前登录平台提前观看相关影视背景资料并初步感知鉴赏对象的文化语境。

在课程结束后,教师还可围绕课堂鉴赏的美术作品拓展相关影视片段的对比分析任务,鼓励学生在平台留言区分享对不同媒介中美术元素表达差异的思考,或通过线上专题研讨室与教师、同伴展开跨时空交流,进一步深化对作品审美价值与文化内涵的理解。

为实现线上线下教学深度融合,教师还可设计线下探究、线上拓展的闭环式教学流程,即线下课堂针对学生在影视素材分析中提出的疑问,引导其通过线上资源库自主查阅更多关联影视资料与学术解读来补充探究,等到下次线下课堂教学时,教师再结合学生在线上提交的探究报告与讨论记录进行针对性点评,展示学生基于学习所得创作的美术衍生作品。这样可以打破传统美术鉴赏课的时空局限,构建兼具深度与广度的线上线下一体化教学空间,切实提升学生的美术核心素养。

影视艺术凭借其独特的情境性与视觉叙事魅力,为美术鉴赏课提供极具价值的创新路径。影视艺术能够将美术作品的形式美感、创作背景与文化内涵以更具感染力的方式传递给学生,帮助他们突破单一鉴赏视角,深化对图像识读、审美判断、文化理解等核心素养的理解与践行,弥补传统教学中审美体验不够深刻、文化联结不够紧密等问题。未来美术教育可进一步挖掘影视艺术与美术鉴赏能力培育的契合点,为新时代美术教育高质量发展注入动力。

(作者单位:渭南师范学院莫斯科艺术学院,俄罗斯莫斯科国立师范大学美术与造型艺术系)本文系教育教学改革研究项目:“自主探究式”教学模式研究(课题批准号:JG202125)研究成果。

中国动画电影的日语字幕翻译在日语教学中的应用

■文/肖海艳

近年来,《哪吒之魔童闹海》《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》等中国动画电影凭借鲜明的文化特色与精良的制作,在日本逐步打开市场,其日语字幕翻译成为跨文化传播的关键环节。日语字幕翻译既需准确传递原作的语言信息与文化内涵又需贴合日语表达习惯,形成兼具规范性与灵活性的语言文本,恰恰符合日语教学对鲜活教学资源的诉求。

相较于一般影片,中国动画电影本身蕴含着大量传统文化元素如神话典故、传统习俗、中医概念等,日语字幕翻译在处理这些文化负载词时多采用“直译+补充说明”“意译适配文化语境”等策略,从而既避免文化信息丢失又降低日语受众的理解门槛,为日语教学中文化词汇的讲解提供了天然范例。而且无论是叙事性语言还是对话交流,字幕翻译与动画的画面、情节紧密结合所形成的完整语言语境,都更为符合语言学习中“语境化输入”原则,可以帮助学习者理解语言在实际场景中的应用逻辑。

以动画电影情境为载体培育学生的跨文化素养

语言是文化的核心载体以及人类交流的关键媒介,其运用逻辑及文化内涵的习得始终与具体文化语境相关。中国动画电影具备多样文化元素与特色表达体系,将其引入日语教学中可为学生跨文化理解能力的培养提供具体实践途径。教学过程中可构建阶梯式教学环节,以动画电影的叙事脉络为线索逐步推进文化感知与语言运用深度融合。教师可引导学生聚焦动画作品中的文化符号与叙事逻辑,通过文本细读与影像分析挖掘其中蕴含的传统价值观、社会习俗及思维方式,并结合日语语言特点解析文化内涵与语言表达的内在关联,帮助学生建立文化与语言的对应认知。在此基础上教师设计情境化语言实践任务,让学生在模拟动画交流场景、复述文化相关情节或阐释文化现象的过程中,锻炼日语表达的准确性与文化传递的适切性。同时,教师应注重引导学生以跨文化视角开展对比分析,将动画中呈现的中国文化特质与日语文化语境中的同类现象进行关联思考,再通过小组研讨、主题报告等梳理两种文化的异同点,进而提升对文化差异的敏感度与包容度,实现语言学习与文化理解协同发

根据日语课程教学目标选择适配的影片字幕素材

中国动画电影作为承载本土文化意象与生活场景的视觉文本,其日语字幕翻译既遵循了目标语言的表达习惯,又保留了原作中具有文化辨识度的核心信息,这种特性使其能够与不同层级

的教学目标形成精准呼应。在基础语言知识积累过程中,教师应优先选择直观易懂的动画电影如《西游记之大圣归来》《大护法》中的对话素材,这类电影的字幕语言多采用常用词汇与基础语法结构,能够帮助学生在具象化的语境中感知词汇或句式的实际应用场景与语法规则,避免孤立记忆带来的低效问题。在高等级日语课程中,教师需选择剧情具有一定复杂度和文化深度的动画电影如《长安三万里》《白蛇:缘起》等,引导学生通过对字幕素材的研读与分析逐步理解日语在实际运用中的灵活性与规范性,进而提升语义辨析的精准度与文化表达的恰当性。

以动画电影情境为载体培育学生的跨文化素养

随着教育数字化发展,在线教学平台凭借资源整合、便捷访问等优势成为延伸课堂教学、拓展学习维度的重要载体。教师可依托学习通、慕课等平台建设专门的日语教学资源库,根据教学进度与学生水平分类上传不同难度、不同主题的动画电影片段、双语字幕文本、字幕翻译解析文档等资源,其中既包括完整的影片双语字幕文件,也可涵盖针对重点词汇或复杂句式的翻译注解,方便学生根据自身需求自主安排学习时间并进行针对性巩固。同时,平台的互动功能可实现师生、生生之间实时交流,学生可在讨论区分享自己对字幕翻译的见解或提出疑问,教师则要及时回应并引导学生深入思考。教师还可通过平台布置字幕翻译练习、开展在线测试,实时掌握学生的学习效果并调整教学策略。依托在线平台的资源供给模式不仅丰富了教学资源的呈现形式,更充分调动了学生的学习主动性,使日语学习从课堂延伸至课后,为学生提供持续、稳定的语言输入与实践机会,助力教学质量提升。

中国动画电影的日语字幕翻译兼具素材适配性、情境真实性与资源便捷性等显著优势,其可精准对接不同阶段日语课程目标,为日语语言学习提供了鲜活的素材,而且依托影片构建的真实语境也可实现语言知识与跨文化素养协同培育。未来可进一步结合数字化技术优化字幕翻译资源的开发与应用,挖掘更多优质动画电影的教学价值,推动其在日语教学中的应用向更深层次、更广泛的方向发展。

(作者系咸阳师范学院讲师)课题:

日本适老化产品创新模式对中国银发经济的启示研究《咸阳师范学院2025年度省级大学生创新训练计划项目》(项目编号:S202510722081)。本文为咸阳师范学院专项科研项目研究成果。课题名称:对抗暴力的斗士春上春树——解读《海边的卡夫卡》,项目编号:XSYK18035。

利用在线教学平台为学生供给相关影视字幕资源

随着教育数字化发展,在线教学平台凭借资源整合、便捷访问等优势成为延伸课堂教学、拓展学习维度的重要载体。教师可依托学习通、慕课等平台建设专门的日语教学资源库,根据教学进度与学生水平分类上传不同难度、不同主题的动画电影片段、双语字幕文本、字幕翻译解析文档等资源,其中既包括完整的影片双语字幕文件,也可涵盖针对重点词汇或复杂句式的翻译注解,方便学生根据自身需求自主安排学习时间并进行针对性巩固。同时,平台的互动功能可实现师生、生生之间实时交流,学生可在讨论区分享自己对字幕翻译的见解或提出疑问,教师则要及时回应并引导学生深入思考。教师还可通过平台布置字幕翻译练习、开展在线测试,实时掌握学生的学习效果并调整教学策略。依托在线平台的资源供给模式不仅丰富了教学资源的呈现形式,更充分调动了学生的学习主动性,使日语学习从课堂延伸至课后,为学生提供持续、稳定的语言输入与实践机会,助力教学质量提升。

在中国动画电影的日语字幕翻译兼具素材适配性、情境真实性与资源便捷性等显著优势,其可精准对接不同阶段日语课程目标,为日语语言学习提供了鲜活的素材,而且依托影片构建的真实语境也可实现语言知识与跨文化素养协同培育。未来可进一步结合数字化技术优化字幕翻译资源的开发与应用,挖掘更多优质动画电影的教学价值,推动其在日语教学中的应用向更深层次、更广泛的方向发展。

(作者系咸阳师范学院讲师)课题:

日本适老化产品创新模式对中国银发经济的启示研究《咸阳师范学院2025年度省级大学生创新训练计划项目》(项目编号:S202510722081)。本文为咸阳师范学院专项科研项目研究成果。课题名称:对抗暴力的斗士春上春树——解读《海边的卡夫卡》,项目编号:XSYK18035。

在中国电影音乐的发展历程中,赵季平无疑是一位具有划时代意义的作曲家。凭借深厚的中国传统音乐底蕴,他巧妙地将现代作曲技法与电影叙事需求相结合,为百余部影视作品倾情创作音乐。他不仅在国内声名显赫,其作品亦多次在国际舞台上赢得广泛赞誉,成功构建出既蕴含民族气质又兼具国际视野的音乐语言。

电影音乐不仅是情绪的烘托,更是叙事的延伸和文化的承载,赵季平的创作实践堪称这一理念的杰出典范。本文将深入剖析赵季平电影音乐的中国文化具体表达及其相关的艺术启示。

对中国民族乐器的现代重构

赵季平的乐曲创作始终根植于中国传统文化的深厚根基之中,且不局限于传统形式的单纯复制与仿效。凭借独到的艺术视角与深厚的音乐修养,他擅长对传统中国民间乐器进行创新性转化与再创作,使其在现代影视作品中展现出全新的活力与艺术魅力。

例如,在电影《红高粱》中,唢呐这一传统乐器不再仅是婚丧嫁娶等民间活动中的标志性符号,而是被赋予了更为深邃的生命激情与情感力量。尤其在“颠轿”这一经典场景中,高亢响亮、气势磅礴的唢呐声与黄土高原苍茫辽远的画面相互辉映,构成了一种原始且震撼人心的生命赞歌,使人感受到源自灵魂深处的力量与激情。

在电影音乐创作中,赵季平对二胡这一民间乐器的运用亦堪称典范。他通过对二胡滑音与揉弦技巧的极致运用,使其音色如泣如诉、婉转动人,成为人物内心深处压抑与欲望挣扎的听觉表现与情感宣泄途径。这种对具体民间乐器表现力的深度挖掘与巧妙运用,不仅使民间乐器超越了单纯的音色装饰功能,更成为影视作品情感表达的重要手段,为影片增添了丰富的艺术层次与深刻的情感内涵。

视觉与听觉的意境营造

赵季平的音乐创作手法别具一格,他始终不让音乐喧宾夺主,反而巧妙地与电影内容构建了一种紧密的“互融关系”。在这种声画对应的艺术手法里,音乐不仅加深了影片的主题,还在无形中加强了观众的情感共鸣。如在电影《影》中,赵季平与著名导演张艺谋再次合作,他们精心挑选了古琴、箫、编钟等传统乐器,构建出一个极简而空灵的音乐空间,为影片增添了独特的艺术风味。

《影》以水墨风格为基调,画面中留白之处颇多,营造出一种淡雅而深邃的视觉感受。而赵季平的音乐创作同样秉持“少即是多”的审美理念,通过单音、长音以及余韵的巧妙运用,营造出一种“虚实相生”的东方美学意境。这种音乐与画面的完美融合,使得影片的艺术表现力达到了一个新的高度。在影片中,当主角境州在雨中独自起舞时,古琴的泛音与淅淅沥沥的雨声交织在一起,音乐的宁静与舞蹈动作的激烈形成了鲜明的对比,这种张力使得观众在听觉与视觉的双重冲击下,深刻感受到人物内心的孤独与决绝。正是这种声画高度统一的美学追求,使得电影《影》不仅仅停留在故事叙述的层面,而是上升为一种深刻的文化哲思,引发观众对人生、命运等深层次话题的思考。这种艺术上的精益求精,无疑为影片增添了厚重的人文内涵。

中国民族性精神表达与传承

赵季平的音乐作品,自始至终都承载着对中国文化身份的深刻思考与探索。他通过音乐语言的民族化创新与实践,为中国电影成功塑造了一种独特的“声音标识”,使其在国际影坛上独树一帜。在电影《英雄》中,赵季平巧妙地将古琴这一传统乐器与现代化的电子音效相结合,既保留了东方哲学所特有的沉静与内敛气质,又在无形中增强了影片中动作场面的戏剧张力与视觉冲击力。

古琴那悠扬的泛音,仿佛象征着“道”的至高境界,而电子音效的加入,则巧妙地暗示了现代性元素的悄然介入。这种跨时代的音乐融合,不仅仅是一次技术层面的实验创新,更是深层次文化对话与交流的隐喻体现。影片借助赵季平的音乐,向全世界娓娓道来一个充满东方韵味的中国故事,而他的配乐,无疑成为了连接观众与故事情节的坚实声音桥梁。

更进一步,赵季平的音乐创作还积极参与了集体记忆的建构与传承。当电影《红高粱》中那首脍炙人口的“酒神曲”响起时,那粗犷豪迈、充满生命力的旋律,不仅仅属于影片中的角色个体,更属于整个中华民族共同的精神记忆与情感共鸣。这种通过音乐手段唤醒并强化文化认同感的实践方式,使得电影配乐不再局限于单纯的艺术表现范畴,而是升华为一种承载文化传承、连接过去与未来的重要载体。赵季平的音乐,以其独特的艺术魅力和文化内涵,深深植根于每一位听众的心中,成为不可磨灭的文化印记。

在其他电影配乐中,赵季平展现了对中国民族性精神表达的深刻理解。他融合京剧唱腔与管弦乐,既保留了京剧的韵律美和形式感,又借助现代交响乐的烘托,赋予历史故事宏大的叙事背景。这种音乐创新让观众感受到传统与现代的碰撞,引发对历史、文化与人性的深刻反思。

结语

赵季平的电影音乐,宛如在声音与画面之间谱写的一首首民族诗篇。他以音符为笔,以文化为墨,在电影银幕