

身 语

电影艺术、电视艺术是两种很特别的艺术样式，它们本体构成的综合性、运动性、真实性和传播的大众性等特点都在诉诸视听的过程中给人们带来许多收获，生动的视觉奇观、丰富的信息来源、真切的感染力等，是任何一种单一艺术形式所不具备的。加之迅猛发展的高科技的不断注入，数字虚拟成像，网络化的传播，电影电视在越来越广大的领域里显示出自己的表现力和时空再造能力，艺术本身所具有的可持续发展的魅力，使得以其为媒介的素质教育的功能和效应十分巨大，它们对提高国民的综合素质、改善民众的知识结构、指导个体的生存与交往、培养大众审美能力等方面都具有突出的现实意义。当然这也给以它们为媒介的素质教育造就了相应的特殊性。

对受教者来说，影视艺术首先是审美的，没有美感享受，观众是不会被吸引进影视故事中去的。本书的章节及叙述方式充分关照了施教和受教双方及媒介诸方面，从形式到内容，通过对影视艺术的审美引导，进而阐释影视艺术的非审美价值，使其从符号到逻辑，从视听直觉转入理性思考。

本书的章节安排循序渐进，在影视基础知识和发展历史的铺垫后，对影视的造型手段和叙事方法给以解析，培养接受者对影视艺术的形式美感意识，提升审美的自觉性与品味，试图装一只影视的眼睛和耳朵，为进一步实施影视教育“热身”。在此基础上，进而导入主要类型影视作品的欣赏和教育，援引诸多国内外影视精品，

从故事、人物、性格、心理等方面 剖析其中涵义和教育价值 作明朗化的解读，从而使接受者在被影视艺术的感染中，在理解、想像、联想等审美心理活动中，实现影视艺术的教育功能和效应。

第一章 影视艺术教育概述

电影电视艺术教育是整个艺术教育中的重要分支，是最具活力的艺术教育，有着区别于其他任何一种艺术教育形式的特殊性质和优势。因此对影视艺术教育概念的界定、结构的组成、教育方法和原则的制定以及教育内容的框架设计，就不但有着很重要的理论建设意义，更有着实际指导作用。

第一节 影视艺术教育的基本原理

影视艺术教育是所有艺术教育门类中教育内容最丰富最生动的。作为诉诸人们视觉与听觉两大接收信息系统的艺术样式，电影与电视对人们有极大的吸引力；作为兼容了几乎所有艺术品格和形式，并且由此而生出巨大的表现力的电影电视，又对人们构成了最大的审美诱惑；同时更由于电影电视是现代化、高科技的骄子和最前沿、最具魅力的艺术品，在审美与非审美方面呈现出来的价值，都是其他任何一种艺术样式无法比拟的。它们的表现内容丰富，表现形式生动，冲击力强，几乎成为时代的民族文化的凝聚象征，它不但是当代科学、技术与文化的集大成者，并且以其表现内容和手段的丰富、及时、深厚、形象、生动等艺术特点，不折不扣地成为了生活的一面镜子。它是那样博大，那样无孔不入，那样感人至深，使艺术的欣赏性和哲学的、社会的思考性融合在一起，成为

大千世界的一个个缩影。社会的历史和现实，形形色色人的心理情态 各种各样缠绕的关系 又充分地显示着知识性和趣味性 具有了百科全书一样的认识价值和教育意义。

一、影视艺术教育的概念

以电影电视艺术品为教育媒介，面向普通的观众和受教者，这是作为影视艺术教育区别于影视的制作专业教育，而纳入素质教育的一种教学定位。在实施教育的过程中，将有效地帮助受教者在加强对电影电视艺术的观摩中，获得诸多审美与非审美的教益，综合素质特别是艺术修养得到提高。

影视艺术教育的特性主要表现为媒介的真实性与教育的现实性、媒介的丰富性与教育的多元性、媒介的生动性与教育的活泼性、媒介的梦幻性与教育的启发性。影视艺术教育的结构主要在于搭建施教者、受教者与选择教育媒介的要求与标准的系统。影视艺术教育的原则主要是情景创设与审美导入、感染性与审美自由、领悟性与精神对话。

影视艺术教育的方法，主要为审美方法的确立和培养、审美个性的激励和训练以及对施教者提出更高的要求等。

影视艺术的基本知识则主要概述影视艺术的演进历程和对未来的展望，并就影视艺术本体所具有的区别于其他艺术品种的特点做了简略交待，特别是将影视艺术在审美中的诸多相同与不同现象做了比较，更有利于影视艺术教育有的放矢的科学操作。并对影视艺术所需要的特殊适应的欣赏方法，也做了一些设计。

作为影视艺术教育主要组成部分的，则是影视艺术审美与非审美功能与价值的体现分析，它们存在于各种影片中。这包括影视艺术的造型元素的教育、叙事元素的教育、重要类型片的教育、流派与风格的教育等，这里大量引用了中外电影、电视发展史

及各级各类各国著名的影视艺术节、影视艺术奖的获奖影视片，从中读解它们的美的形式与丰富的内涵和重要的教育意义，使影片在施教者与受教者之间，真正成为教育媒介，从中获得不菲的教益，实现影视艺术的教育功能。

影视艺术教育的功能与效应则在基本完成了全书的教育行为过程后，对影视艺术作为教育媒介，在素质教育中所表现出来的各种功能与效应作了具体阐述，进一步明确了影视艺术教育的重要价值，使理论经由实践而得到尽可能完善的系统化条理，其中的理论性、科学性基于实践性并具有极大的指导作用，成为素质教育中最具活力的教育内容。

二、影视艺术教育的特性

影视艺术在所有艺术教育的门类中，其教育内容最生动、最丰富，在以其为媒介的教育实施过程中，虽然也有着其他艺术所共有的某些特征，但因为影视艺术本体的诸多特殊构成，就自然形成了许多烙印着自身艺术特点的教育特殊性。审视并归纳这些特性，不但有助于影视艺术本体的发展，更有助于影视艺术教育的实施，使其目的更为明确，功能与效应更为突出。

就影视艺术的构成而言，它们是综合性极强的艺术样式，融会了诸如文学、绘画、音乐、建筑、摄影、雕塑及光、色、声、电等一系列艺术因素与科学技术成果，构成复杂，内容丰富，是提高本民族文化素养的最具魅力的艺术教育媒介。但同时，它也向人们提出了一个值得重视的问题，那就是由于影视艺术是编导少数人智慧的结晶，他们要调动各种艺术手段，来完成这种复杂的构成，创造出完美的影视意象。可是，由于观众缺乏影视艺术构成因素的知识积累，或审美能力还不很高，这就对大众形成了一种审美与领悟的障碍。另外，影视是“舶来品”对于有着悠久文化传统、民族性极

强的审美习惯的中国人来说，又增加了一份欣赏影视的麻烦，而影视生产与发行领域又极少关注人们的接受状况，因此，无论是从影视的社会学、艺术学、观众接受学，还是影视美学、影视批评学、影视市场学等诸多方面看，影视艺术都需要大量的教育工作，尤其是审美教育。

影视艺术教育主要通过影视艺术的欣赏及审美指导来进行。它区别于专业院校的影视制作教育，而注重对广大受教育者的多种素质，特别是审美素质的培养，这包括审美的鉴赏力和批评能力，及对影视艺术非审美价值的解读，在从对影视艺术的教育把握中，不但获得高品位的审美情趣，更多地受到其他方面的教育，如崇高的伦理道德、英雄主义精神、面对生活的经验、百科知识的生动描摹、历史的探访等诸多社会、人文、乃至科学、自然大千世界的了解，为进行素质教育实施的影视艺术教育就有了自身较为规律性的特点。

（一）媒介的真实性与教育的现实性

影视艺术由于自身构成的优势，对生活与自然的反映和表现不但充满了真实感，而且具有强烈的现实意义。艺术品的真实感引人入胜，令人感悟，而现实性就在这种对媒介的教育过程中经由读解被释放出来。电影《孔繁森》，因为表现了真实生活中的一位援藏高级干部的英雄行为，深深地打动着生活在现实中的人们，自觉自省自己行为与英雄的差距，他感人的奉献精神与中国共产党对人民群众，特别是对少数民族群众所表现出来的鱼水深情，对受教育者是极好的楷模。而艺术地典型地表现现实生活中的英雄人物，由于它自身的真实性与艺术的感染力，都为受教者提供了最具说服力的教育蓝本和行为指导的精神模特。人类的进步是需要不断地吸纳这些美好的精神的，在中国的社会主义初级阶段尤其重要。影视艺术表现的真实性，使其教育在功能上更显示了特殊的

现实意义。

（二 媒介的丰富性与教育的多元性

影视艺术的构成及表现内容与形式的丰富都给受教者展示了无际的观摩与体味交流的空间。在影视艺术中，天文地理、时事政治、喜怒哀乐、人与自然无所不包，表现得逼真而丰富，这就仿佛是百科全书一样，给人们的视野提供无限的延伸，让人们不但能清晰旁观地审视自己周围的事件及形形色色的人等，同时更通过银屏的表现洞察那些无法接触到的生活与自然的课题，从而充实自己，各取所需，各自补充，间接地丰富自己的经历和生活经验。这样一来，就使影视艺术的教育形式与目标出现了多元性。如影视艺术中表现的喜剧故事在为人们带来欢乐的同时，使受教者获得愉快的享受，使身心得到调节，更健康更充满活力地去迎接新的挑战，投入更大的努力去做好工作。而战争影视片则在给人们带来历史重温的同时，引致人们获得更多的思考与警惕，呼唤和平，避免战争，尝试用对话与协商交流的办法解决人类自身的争端与问题。灾难片则给人们展现了曾经有过的或未来可能会遇到的来自人类和大自然的种种突发灾难，山洪、火灾、疾病、车祸、劫难等，为人们诱发培养应变的智慧和能力，给生存多储备一些本领。至于诸多表现在银屏上的道德伦理教育，则将人们带入对解决现实生活中多种问题的客观状态，去学会或借鉴如何处理婆媳关系（《喜盈门》）、邻里关系（《猫屎先生》）、如何校正自己的精神与行为（《说出你的秘密》、《失忆疑云》）、如何遵循教育规律、心理学特点，按尊重人格与平等原则达到教育目的（《非常教师》、《九年一班》），影视媒介的丰富表现内容为各种现实生存中的人提供教育的咨询，给受教者的群体多样性带来教育结构的多元性。

（三 媒介的生动性与教育的活泼性

影视艺术既真实感人，又丰富多彩，因此它们也就是最生动

的，既具有艺术的各种门类特质，又囊括了现代技术，特别是高科技的因子，表现出来的声音世界、色彩世界、情感世界都是丰富真实而生动的。《龙卷风》中模拟的龙卷风袭来的怪声；《泰坦尼克号》中营造的大船断裂的声响；《黄土地》中扬起漫天黄土的安塞腰鼓，更不要说活动在这些生动背景中的人、情感，那些蕴含在种种特殊生命时刻里的生动情感脉搏，对受教者来说都是莫大的情感与心理的震撼和体验。如此生动的影视艺术媒介在现实教育中，其方法与形式的对应是大大区别于其他学科教育的。如何妥善而完美地传达艺术信息，如何恰当而生动地读解影视故事文本，如何使受教者在获得艺术教育的同时，在审美引领的流程中抵达深入悟解的彼岸，从而使影视艺术的审美功能与非审美功能得到一体化的体现，其教育方法与媒介本体特点的对应性就显得十分重要了。不是一言堂，不是灌输式，而是交流、对话、引导、启发、互动、解读等综合特点所呈现的活泼性，这是影视艺术特有的真实性、丰富性、生动性。

（四）媒介的梦幻性与教育的启发性

无论影视艺术多么真实，它们毕竟只是再造的时空。好莱坞甚至创建了“梦工厂”，为人们营造一个假想的，或捕风捉影的，或借某点新闻实事而延发出的故事，特别是对人类史前的样子或人类未来的种种展望，给影视创作提供了无数展开想像翅膀的空间。如《复制丈夫》、《侏罗纪公园》与克隆技术，《未来水世界》与地球热效应，《ET外星人》与对未来发展的欲望和人文关怀，哪怕是《秦颂》、《武则天》这类的历史题材，也极大地融进了现代人们的观察方法和行为准则。想像指导下的艺术世界为受教者启开了想像的大门，启发并诱导人们进入更多更活跃、更广泛、更具活力的想像领域，去开辟新的想像空间。现实需要更多的充满想像力的创造，而想像力是一个民族，乃至人类进步所必须具有的生命素质，

是发展的潜在原动力。活跃在影视艺术中的无限想像行为像梦幻一样给受教者以极大的吸引，鼓舞他们去竞相施展自己的梦幻能力，去丰富并发展人类的文明。影视艺术中表现的五彩斑斓的梦幻世界，使其作为教育媒介呈现了极大的启发性，对受教者基本素质的发展有着积极的作用。

三、影视艺术教育的结构

影视艺术由于自身的许多特点区别于其他艺术形式，因此，以其为媒介的教育结构也有着许多特点，但在它的结构链条上，施教者、受教者及教育媒介这三个部分却是稳定的构成因素。

（一）施教者

俄罗斯作家契诃夫曾说过：作家应该样样都知道，样样都研究，免得出错，免得虚伪。因为艺术家与科学家的研究对象是不同的，艺术家们的研究对象是无法固定的，千变万化的丰富多彩的自然和生活，没有广博的知识是难以胜任读解和施教任务的。以《红楼梦》为例，诗书琴画、猜谜行令、棋艺灯技、医理禅道、园林建筑、用具陈设、烹调服装及风俗人情、礼教仪式……无所不包，无奇不有，因此可以说艺术家知识的结晶——艺术品是人们认识客观世界及自身的丰富宝库，影视艺术更是如此。这就对影视教育工作者的自身素质提出了艰巨的要求。

首先，要具备与本学科教育内容相适应的宽泛的知识结构。影视教育工作者不同于一般的影视观众，要能对影视这种综合性艺术所包容和蕴含的众多信息，做有效的接受，应该具备足够的自然、社会、人类以及各门类艺术等的初步知识，这是影视教育的艺术储备，没有丰富的知识作认识和理解影视的基础，影视艺术的教育就会发生困窘而无法进行。

其次，要有系统思维和想像的能力。影视是综合艺术，声、光、

电、绘画、音乐、雕塑、书法……在影视艺术创作中互相渗透，又各显其能，因此影视艺术教育工作者应该具有全方位思维的能力，对影视艺术的信息进行多层次剖析和综合处理的能力，为影视艺术从形式到内蕴的理解和认识提供接收的可能，并能够运用想像的能力，将那些蕴含在一切造型手段和叙述方式中的思想、精神及意味提炼出来，传授出来。

另外，要有良好的审美心理状态和高水准的情感体验能力。影视教育工作者，作为一个从事教育的人，自己必须先于他人对影视进行审美的感知和理解。只有自己在欣赏影视时进入了感觉、知觉、理解、情感、想像等审美心理状态，才能对影视艺术深厚的内涵有所理解，并由于这种理解的丰富而使影视艺术的外延被发展出来，从而使受教者参与创作。这是影视教育工作者培养其自身审美能力的最优境界，只有当你与影视艺术进行了生动活跃的交流，才可能以其交流之得去讲授并启迪他人，使受教者达到情感上的共鸣，使艺术品的价值和教育功能被受教者感知、理解，达到心灵上的碰撞，从而发挥艺术的教育作用。这样的讲授才可能是平等的、易于接受的，而非俨然理论家姿态，对影视全是客观评价之类的说教，让人觉得生疏，这也是受教者的心理要求。

还有，应具备迅速感受的能力。世界越来越趋向复杂，知识越来越呈现交叉，学科间越来越渗透、模糊。感受，也就是感觉对客观的一切的接受和领悟，这种心理现象对于自然科学及社会科学的认识越来越显示出极大的价值，它清晰、迅速、直觉的引导，易于接近事物的本质。影视由于时空限制，稍纵即逝，艺术形式的特殊，“感受”尤其显示着充分的生动意义。知识的积累和生活的过饱和，为能迅速对影视艺术产生综合的感受提供了客观的基础。影视教育工作者应具有这种迅速感受的能力，才可能对影视艺术作出及时的、深入的、溶浸着自己特殊心理认识的反应，才能以其

感受去与他人交流，起到教育与指导作用。

另外，施教者还应具有一定的表现能力，或者说，因为教育媒介的鲜活性，使得施教者不能死板教条地去教授，应注重形象性，表达丰富性，表情生动性，甚至语言的激越性等，使教授过程既生动、活泼又充满了情感与智慧，类似一种特殊的表演，这样才能使艺术品的美与价值传达给并感染受教者。

（二 受教者

影视艺术教育和其他艺术门类的教育不大一样，音乐会不是人人都去听的，美术展览同样不是人人都去看的，而影视则不同，什么人都可能去看。这样，观众的层次就是全方位的，不论什么文化水平、什么工作职业、什么生活环境、什么人生经历，也不论年纪大小、男女老幼，观众群既庞大又复杂，他们都可能是影视艺术的受教者，这就为有效地施行教育带来了困难。因此，分出层次是很必要的。特别在我们国家，影视艺术与文化教育普及工作还很落后，加之有着浓厚的传统欣赏习惯，爱看故事性强的、有头有尾的、情节曲折的、有戏剧性的影视片，这些内在的审美心理因素促成了他们对影视的不同认知和理解、不同选择和倾向，也就形成了对影视文化的接受的不同层次和教育的不同层次。文化素养不同，导致了他们选看影片和认知影片的审美差异。文化素养一般者，喜欢直白的、叙述的、有故事情节的，悲剧的、喜剧的都要表现淋漓，诸如《喜盈门》、《虎口脱险》、《佐罗》而知识阶层及一些文化水平较高的观众喜欢看有意味的，有深层含义可探寻的，厚重的，比如《野山》、《黄土地》、《围城》……

年龄不同，审美心理的差异更显著。老年人一般喜欢看轻松些的，故事性强的，家长里短的，大团圆结局的，欣赏过程中，求一个舒畅、愉快，而不要求过多的思考、探索，因为他们在人生的道路上已经走过了很长时间，很长的路，见过世面了。意志

与精神都有些乏了，如果艺术中还加给他们那些反思、那些艰辛，审美心理的负荷太重了；而年轻人则不然，生活经历简单，涉世未深，好奇心强，思维敏捷，乐于思考，生理和心理的热情冲动着，他们喜欢看节奏快的、惊险的、明朗的、跳跃性强的、刺激性大的、距离自己生活远的甚至离奇荒诞的东西，他们接受能力快，却没有老年人那“长长的功夫，耐耐的性儿”。因此，这就造成年轻人在选择观看影视时，对题材、节奏、故事性、色彩等与老年人大不相同。

另外，生活经历的不同，也导致在选看影片时的审美心理差异。对于一些生活经历简单，没经过多少历史变革的青年们，他们更喜欢选择历史的，政治性强的，比如描写二战的影片《辛德勒名单》、《兵临城下》还有一些更古远的历史片如《林则徐》、《斯巴达克斯》……这样不但满足了他们对影视艺术的好奇心理，同时也满足了他们对自己现在所处环境之外的世界做横向与纵向的思考的一种求知心理。而对于那些涉世已深，屡经磨难、遍尝人生艰辛的观众们，选择影视则要求轻松的、高兴的、情节舒缓的、人情味浓的、社会环境温暖的片子，借以调节一下自己劳累的神经，获得一些艺术中的休息和愉快。

还有地理、民族、制度等文化背景形成的审美心理差异。中国人爱看外国片，大陆人想看台湾片，汉族人想看少数民族片。这是由于地理距离及风土人情形成的普遍的求异心理，是出于对自己活动能力认识条件所不及的环境事物的好奇。

再有对自己现实生活及社会的认知和求得某种审美寄托的心理，也鼓舞着一大部分观众，希望对自己的生活和社会事物进行客观的认识，希望能在艺术中对某些模糊和无可奈何的社会现象及人生种种问题找到相应的答案。

以上种种对影视的理解差异，构成影视艺术教育的系统中受

教者的不同层次，从而也为影视教育的实施提供了针对性的要求，因人施教，有的放矢，针对观众对影视诸多审美心理的不同提供相应的影视艺术教育。并且在实施教育的过程中，鼓励并引导受教者补充和具备一定的审美知识，其他艺术门类的辅助教育也是必不可少的。影视艺术是综合性的，对于一个既不懂绘画构图知识，没有看过几幅国画、油画的人，对于一个不知建筑在历史上显现的价值的人，对于一个根本不晓得书法、雕塑、音乐……是怎么回事的人，要想充分地理解影视综合表现形式中的内涵和意味是困难的。因此，在影视艺术教育中，其他艺术门类的辅助教育对受教育者来说是必不可少的。它们可以指导受教者具有相应的欣赏方法和心理状态 如马克思所说：“如果你想得到艺术的享受 你本身就必须是一个有艺术修养的人。” 并在不断增加对影视艺术的观摩积累过程中，逐渐培养起综合思维与读解影视艺术的能力及欣赏与读解的主动性和思考热情，这样才能使施教者的行为和努力与受教者之间达成和谐，影视艺术教育的功能与价值才可能有所体现。

（三 教育媒介

对于影视艺术教育来说，在施教者与受教者之间还有一个最重要的环节，就是实施教育行为的媒介——影视艺术作品。就影视艺术教育在普遍性概念上的功能而言，它被纳入素质教育的一部分的，而在素质教育中要达到的最核心的目的还是审美的功能，至于非审美的功能，如道德、伦理、知识等则是居于审美的过程之后的。没有美感的影视艺术品是不会很好地传达教育功能的，而审美与鉴赏力的培养与提高，按照歌德的话说就是：“鉴

① 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社 1979年版，第108—109页。

赏力不是靠观赏中等作品，而是靠观赏最好作品才能培养成的。”

好的作品，既有形式的美感，又有很高的教益，这就可能构成最生动的教育媒介。有历史感，而又不迂腐；有时代感，而又不是应景之作，有情感宣泄，而又绝非视觉污染。《拯救大兵瑞恩》、《屠城血证》描写战争，残酷至极，却是呼唤和平的；《中央车站》、《我的父亲母亲》有些悲剧的、令人感伤的东西，却是呼唤真情，令人不能忘怀，而被久久感动着的；《斯巴达克斯》的受难，《生死时速》中的危险，用勇敢的精神缔结人格的完善、英雄的典范……在那些真实的画面中，美的场景、令人兴奋的色彩、激动情感的行为在表现中张扬出来，使受教者沉浸在影视艺术媒介美的感染中，心灵受到震撼，获得诸多教益和帮助，不但提高了对影视艺术作品的欣赏能力，更由于艺术品本身蕴含的信息被感知与理解，内涵被领悟和感染，使媒介透过形式美的深刻价值被受教者接纳。

第二节 影视艺术教育的原则与方法

影视艺术由于自身构成的种种特点，加之接受者在观摩中所形成的相对应的状态，使得影视艺术在实施教育的过程中，就有了区别于其他艺术门类的独特的原则和方法，对其进行系统的规范，将大大有助于影视艺术教育的健康有效开展，并使影视艺术本体价值也得到更为充分的体现。

《歌德谈话录》，转引自《西方美学史资料选编》，上海人民出版社
1987年版 第55页。

一、影视艺术教育的原则

影视艺术作为众多艺术门类中的一员，尽管有着自身特点，但其教育原则的基本精神是相通的。每一部感动接受者的影视艺术作品都大量地融入了创作者们的情感、精神与心血，因此，以其为教育媒介的教育活动，就有着特殊的施教原则。

（一）情景创设与审美导入

首先，影视艺术作品是表现人的，因此它的教育就应以情境导入为主的。施教者所使用的影视教育媒介是那些经过筛选的，有教育价值的，能感染人的作品，从艺术品及教育媒介本身就具有了摆布艺术环境，创造特定氛围的机制，施教者借助它们营造了一个特别的也是“再造”的空间，使受教者迅速转换自然的生存状态，而进入影视艺术教育所需要的对应状态，在施教者的教育操作过程中，影视艺术媒介和受教者之间迅速形成了一种沟通和准备理解的态势，为故事的被理解，情感的被感染铺平了道路。

其次，审美导入依赖的是令人激动的故事内容和富于情感的人物塑造。以电影《回民支队》为例，结合影片创作元素之一蒙太奇的段落设计，进行蒙太奇叙述，其中一段：马本斋作为抗日英雄，日寇惧之，奈何不得，捕其母，欲以此要挟马本斋投降，马母爱子、爱国，以死拒之。镜头一 马母静卧床上 镜头二 床前的饭桌上摆满美味佳肴 未动丝毫 镜头三 马母一只手垂下 腕上玉镯 当啷落地 镜头四 特写 玉镯碎了。在这种叙述过程中，引导受教者进入影片境界，而后，发问于众人。这种叙述加之影片观摩，在实施影视艺术的教育过程中，就已经渐入渐深地将受教者带进了特定的故事氛围，审美的感知会随叙述的渐进而增加。

（二）感染性与审美自由

影视艺术教育的基本原则还是要通过媒介的讲授和接纳，使

受教者在对施教内容的感知和了解的基础上，心灵被感动，情感被调动，情绪被感染，由此为媒介所叙述的内容所吸引，进入与作品创造所期待的审美的相应情感状态，跨越时空，形成对影视艺术创造的梦幻般境界的沉迷和陶醉，从而由影视艺术被直观的接纳，进而引起受教者的情绪乃至情感的感染与触动，被再造的时空中的图景与情形带进审美的境界，在影视视听的综合演进过程中，被鼓励和激发，深入进去阅读和理解，使感性的接受逐渐演变为理性的读解。如在《回民支队》影片观摩中，在对英雄母亲行为的视听感受信息的接纳中，情感的流程也在发生深入的变化，进入短暂而迅疾的理性阶段，在充分而自觉地调动已有的生活经验和所学知识的基础上，受教者进入了审美的自由领域。马母爱国，拒绝与日伪合作；冯母爱子，以死的形式来解脱儿子的压力；冯母英勇，选择了力所能及的抗日方式，在那个特定的历史年代，她就是伟大的英雄，无异于任何为抗日而献身的中国人；她就是伟大的母亲，无异于任何为保护儿女而牺牲的女性。于是，理性的思索使受教者处在审美自由的亢奋状态，情感被深深感染，心灵被深深激动。

（三）颖悟性与精神对话

影视艺术教育的成功尤其不是依靠理性的说教，而完全凭借教育媒介的强烈感染，从而使受教者的情感自觉介入，将艺术品的美与教育宗旨发挥出来，视听信息所附载的艺术符号与人的情感相契合，内在的逻辑则通过理性的思考获得感知与读解，受教者在心灵的震撼中达到审美的理解和领悟，从而与艺术品创作的深刻宗旨和高尚内涵在精神上得到统一，这是审美自由状态下赢得的精神对话，而艺术品的最后被读解才得以最终完成。如前所述，英雄母亲的行为在蒙太奇的画面与声音的组接过程中，受教者从被感染到深入理解，在情感与心灵上都发生了快速的理性变化，在对英雄母亲英雄行为的感知中，对其行为的判断和领悟完成在对蒙

太奇段落剪辑的终了，那便是：宁为玉碎，不为瓦全。这是中国传统的民族美德，一种极为高尚的精神品行，在被注入了强烈的时代特色时，更加光芒四射，令人敬仰。如爱森斯坦说：“蒙太奇是一种思想。”在画面组接的过程中，不单是交待一些发生的故事和事实，更重要的是通过剪辑，给人们一些思考，在这种领悟与读解的愉快中，受教者情感被感染，思想被升华，心灵被净化。影视艺术教育的功能也就被体现出来了，调动生活知识积淀的审美领悟，使受教者与艺术品进行了精神的对话，情感的沟通，以及思想的升华。

二、影视艺术教育的方法

影视艺术的教育方法是由其教育的功能和特性生发，并与之相适应的。本体的丰富多元，教育方法就不能单一；本体的生动直观，教育方法就不能枯燥。因此，影视艺术的教育方法便更能体现出艺术性。

（一）审美方法的确立与培养

影视艺术教育因其制作的复杂与高投入，区别于书法、绘画、音乐等，在实际教学中，主要还是对影视艺术作品的欣赏与批评，而非制作。影视只有在审美的引导下，非审美的价值才有可能被明确引发出来。影视艺术因为有多元综合的构成特点，给审美带来困难，特别是我国的受教者，习惯于不健全的应试教育的思维模式。在欣赏电影《苔丝》、《我的父亲母亲》、《龙卷风》电视剧《围城》等艺术品时，不仅对艺术样式的构成元素缺乏一定的审美了解，而且对艺术品表现的人文社会内涵等也缺乏相当的知识储备。只从故事的角度，或者只从文学的角度去感受视听艺术品是远远不够