

把诗词歌赋带进电影课堂

山艺传媒学院刘强:给学生讲课是一场“对话”

本报记者 许亚薇

把枯燥课上活,全靠备课到凌晨

对大多数人来说,看电影是消遣娱乐的过程,但若是需要把电影作为一门学问来研究,便总有其枯燥乏味的一面。11月10日下午,2014级广播电视编导专业的学生上了本学期的第一堂电影鉴赏评论课,从电影题材到人物性格分析,四节专业课上下来,学生们纷纷喊累。

可是没人知道,为了能让学生们“爱”上这门有些枯燥的专业必修课,刘强备课到前一天夜里两点。“改来改去,总觉得哪里不完美。”刘强说。

艺术学院与普通高校的学生有着很大不同,他们思维活跃,但却不愿意被课堂束缚。为了与时俱进,引起学生们上课时的兴趣,刘强总会把最新鲜有趣的内容融入课堂。

“这是在日本非常流行的性格测试,据说很准,大家都来看看,这五个卡通猴子最

喜欢哪个?”为了讲解人物性格,刘强找来最近网上很火的测试题与同学们互动。

大家选出自己“心仪”的猴子后,刘强叫起了对应5只猴子的5位同学,让大家评判他们的性格是否与对应猴子所反映的性格一致。“其实每个人都只满足每个猴子的一部分性格特征,人的性格是复杂的,电影里也一样。”

即使已经毕业快六年了,2006级电影学专业的小范依旧记得刘强老师上课时使用的PPT制作是多么精良。“PPT图文并茂,中间穿插电影片段。”小范回忆道。

说起课件,刘强坦言,那是不断调整和淘汰的过程。“2014年到2015年在北大做访问学者的一年,对我改变很大,原来可能一个课件用一年都不怎么变,现在会根据授课内容,经常做出调整。”

上课时演讲、朗诵、歌唱、表演四位一体

刘强是家里老三,有姐姐哥哥。他说,从记事起,就跟着姐姐的老唱片机哼歌曲,拿着哥哥的《大众电影》看影评。“从小耳濡目染,就不自觉地喜欢上看电影。”刘强说,虽然不是出生在文艺世家,却从小生活在一个有些“文艺”的家庭氛围里。

刘强大学本科在山东师范大学读汉语言文学,积累了一定的文学功底。“考研那会儿知道有影视文化传播方向,刚好是自己喜欢的方向,就顺其自然地选择了。”在刘强的生活里,仿佛冥冥之中与电影结下不解之缘,研究电影、讲授电影学知识成了他生活中重要的一部分。

10日上电影鉴赏评论课,在讲到电影题材的思想性一节时,刘强引用了一首词——《卜算子·咏梅》。“陆游和毛泽东都用《卜算子》这个词牌名写过梅花,但两首诗所表现的意境却截然相反。陆游的诗写的是傲然不屈的梅花,而毛泽东写的却是梅花的美丽、积极。”与此同时,刘强神情并茂地朗诵了这两首词。

其实,诗词歌赋是刘强课堂的常备项目。在教授《电影鉴赏评论》课时,很多电影画面往往与中国古典诗歌所营造的意境有着惊人的契合,而这时,刘强往往就爱旁征博引各类诗词歌赋来分析该片段,常常“状难写之景如在眼前,含不尽之意见于言外”,使其课堂有种诗情画意之美,诗意盎然,独具魅力。所以同学们私下还给了他一个“掉书袋”的称号。

“我喜欢诗词,是个挺诗意的人。”刘强觉得,经常朗诵诗词可以提升一个人的欣赏水平,提升修养。

除了诗歌,听刘老师的课,与其说是听课,不如说是欣赏一场集“演讲、朗诵、歌唱、表演”四位一体的表演。时隔多年,很多刘老师教过的学生依然记得他在课堂上曾经表演过的《魂断蓝桥》《花样年华》《盲井》等经典片段,“我很注重课堂的教学效果,如果学生上课听讲认真,我讲课会更带劲,下班后情绪也特别愉快,但如果同学课堂上无精打采的,我也会很难受,回到家都郁闷半天。”刘强说。

“像高中一样严格要求学生”

都说艺术学院的学生上课松散,有时候出勤率很低,可在刘强的课堂上,却很少出现有同学旷课的现象。

“刘老师讲课很认真,有时候会像高中时候一样要求我们做作业,拍片子,几乎没人不上课。”2012级影视学专业学生张弛自称刘强老师的“亲学生”,从大一到大三,从第一节专业课到毕业作品的筹备,一直没有离开刘老师的指导。

在张弛看来,更重要的一点是“真的在课堂上学到了东西”,有些课确实很枯燥乏味,但刘老师会想办法吸引学生的注意力。

“比起学术研究发现问题查阅资料解决问题过程中的‘殚精竭虑’,更愿意从教授学生的过程中得到成就感”,刘强说,“给学生讲课的过程,也是一个对话

的过程,可以从学生那里得到回馈。”

说起学生,刘强来了精神,“看到学生上课时认真的眼神,积极回答我提出的问题,就会很满足,很有成就感,反之,有时候课堂上没有互动,学生们都低头各自做着自己的事情,心里就会打鼓,我到底哪里做得不好,为什么学生不愿意听。”

正因为此,刘强会常常总结上课的经验教训,更改上课时课件的内容,寻找时下最新的案例充实到课堂中。

课堂以外,刘强老师常常参加学校的活动,担任主持工作,用张弛的话说,刘老师是个“很活跃”的人。“很多电影来学校宣传,都是刘老师主持,元旦晚会,会给我们唱歌,跟我们一起表演,一起做游戏。”张弛说,无论课上课下,有事的时候都愿意与刘老师交流。

皮夹克、菱格毛衣、黑裤子、牛津鞋,作为山东艺术学院传媒学院影视学专业的老师,刘强的打扮入时却又不失庄重。

初见时,刘强正在给传媒学院大二的学生上课,声音洪亮,语速适中,引用经典诗句讲解电影理论,讲到兴奋处,常常蹦出一连串的四字成语。他说,那是大学时养成的习惯,同学们都戏称他“成语大全”。

上刘强的课,像是欣赏一场表演。

枯燥的理论课上,刘强常注入热点,引起学生注意。

师者说

我很幸运也一直心存感激在读大学时遇到了多位人生中的好老师,他们不仅给予了我广博丰富的理论知识,更以其高尚的人格魅力深深影响着我。

如今,作为一名高校教师,我深深体会到教师的一言一行都会对学生产生深刻久远的影响,所以我愿意做一名“传道、授业、解惑”的好老师,为天地立心,为往圣继绝学。

在这里我很想和我的学生分享北大前校长王恩哥在毕业典礼上送给毕业生的十句话,我觉得这几句话真诚朴素又字字珠玑,浓缩了太多的人生感悟,又是对当代大学生最切中肯綮的忠告,如果能够做到这几点,人生将

用好业余时间能成就一个人

会受益无穷。现撷取几句送给我的学生们:

1. 结交“两个朋友”。一个是运动场,一个是图书馆。到运动场锻炼身体,强健体魄;到图书馆博览群书,不断地“充电”“蓄电”“放电”。

2. 培养“两种功夫”。一个是本分,一个是本事。做人靠本分,做事靠本事,靠“两本”起家靠得住。

3. 乐于吃“两样东西”。一个是吃亏,一个是吃苦。做人不怕吃亏,做事不怕吃苦。

4. 具备“两种力量”。一种是思想的力量,一种是利剑的力量。思想的力量往往战胜利剑的力量。思想走多远,人

就有可能走多远。

5. 插上“两个翅膀”。一个叫理想,一个叫毅力。如果一个人有了这“两个翅膀”,他就能飞得高,飞得远。

6. 构建“两个支柱”。一个是科学,一个是人文。一个大写的“人”,必须由科学与人文这两个支柱来支撑。

7. 记住“两个秘诀”。一个是健康的秘诀在早上,一个是成功的秘诀在晚上。大科学家爱因斯坦说过:人的差异产生于业余时间。业余时间能成就一个人,也能毁灭一个人。

8. 追求“两个极致”。一个是把自身的潜力发挥到极致,一个是把自己的寿命健康延长到极致。