

Analysis of Film and Television Media Art under the Theory of Value Aesthetics

Xinya Zhang

Ludong University, Yantai, Shandong, 264025, China

Abstract

In order to enhance the aesthetic attributes of film and television media art, expand social influence and appeal, and meet the spiritual needs of different groups. The paper takes the theory of value aesthetics as the framework, deeply analyzes the main characteristics and basic forms of film and television media art, and explores the methods and paths of the development of film and television media art from multiple dimensions, aiming to promote innovation in artistic forms and content. Under the background of market economy development in the new era, film media art still holds an unshakable position, and its commercial value is immeasurable. The art of film media is influenced by the current fast-paced living environment and has formed different values in its development process.

Keywords

value aesthetics; theoretical system; film and television media; art analysis; enhancement strategy

价值美学理论下的影视传媒艺术分析

张新雅

鲁东大学, 中国·山东·烟台 264025

摘要

为提升影视传媒艺术的审美属性, 扩大社会影响力和感召力, 满足不同群体的精神需求。论文以价值美学理论为框架, 深入分析影视传媒艺术的主要特点和基本形式, 多维度探讨影视传媒艺术发展的方法路径, 旨在推动艺术形式、艺术内容的创新。在新时代社会主义市场经济发展背景之下, 电影传媒艺术仍然具有不可动摇的地位, 其商业价值不可估量。电影传媒艺术受当前快节奏生活环境影响, 在发展过程中形成不同的价值观。

关键词

价值美学; 理论体系; 影视传媒; 艺术分析; 提升策略

1 引言

影视传媒艺术形式多样, 涵盖电影、电视剧、动画片、综艺节目等多种类型, 通过题材的发掘、内容的创作, 契合不同群体的审美偏好, 创造巨大的经济价值。

根据尚普咨询集团公布的数据, 2022年中国影视传媒行业实现营收约为2300亿元, 同比增长约23%, 为促进影视传媒产业长足发展, 从业人员运用价值美学理论, 发掘影视传媒作品的艺术属性、审美属性和经济属性, 助推艺术形式转型。

2 价值美学理论分析

把握价值美学理论基本内涵, 分析影视传媒艺术发展现状, 实现思维认知的有效转换, 为后续影视传媒艺术特点的梳理以及发展路径的探讨提供理论支撑, 发掘影视传媒艺

术的美学价值与哲学价值。

价值美学理论作为美学领域的一个重要分支, 深入探讨了美的本质及其产生机制。该理论主张, 美并非孤立存在的抽象概念, 而是人类主体与世界客体在价值实践活动中的产物。美是外在事物在人类主体的审美活动中所展现出的特殊价值属性, 体现了主客体关系的和谐统一。价值美学理论对“主体”与“客体”的基础美学概念进行了明确, 例如, 主体通常指的是具有审美能力和意识的人类个体或群体, 而客体则是指那些外在的、可被主体感知和认识的自然事物、社会现象或文化产品。强调主体与客体之间相互作用, 共同构成了美的产生基础。

价值美学理论认为美的产生离不开主体的审美经验和情感投射。这种属性并非外在事物本身所固有, 而是相对于人类主体而言所表现出来的, 美的存在与否、美的程度高低, 都取决于主体对客体的感知、理解和评价。价值美学理论还指出, 审美价值关系是主客体关系的统一。这意味着在审美活动中, 主体与客体之间的关系并非单向的、被动的,

【作者简介】张新雅(1999-), 女, 中国山东人, 在读本科生, 从事传媒艺术学研究。

而是双向的、互动的。主体通过感知、想象和理解等方式对客体进行审美把握，同时客体也以其独特的形态、色彩、节奏等特征激发主体的审美情感。这种主客体之间的相互作用和相互渗透，共同促成了美的产生。价值美学理论提出美是在人类长期的审美实践中形成的，公众通过不断地审美实践活动，积累了丰富的审美经验和审美意识。这些经验和意识逐渐固化成为公众的审美观念和审美标准，进而影响着公众对美的认识和评价。因此，美的产生和发展是一个历史性的过程，它随着人类社会的发展而不断变化和丰富。

3 价值美学理论下影视传媒艺术主要特点

立足价值美学理论，对影视传媒艺术的综合性、真实性、运动性等审美属性进行辩证分析，准确把握影视传媒艺术的美学特征，为主题发掘、内容创作等活动高质量开展奠定坚实基础。

3.1 影视传媒艺术的综合性

影视传媒艺术以其独特的综合性，融合了音乐、舞美、摄影等多种艺术形式，共同构筑起一个丰富多彩的艺术世界。在一部电影作品中，精美的画面与恰到好处的配乐、音效等元素相互映衬，共同营造出一种立体且富有层次感的艺术氛围。这种融合不仅提升了作品的艺术表现力，也使得观众能够更深入地沉浸在作品所构建的情境中。影视艺术作为文化的有力载体，承载着传递社会文化、历史事件以及人物性格等多重信息的使命。观众通过影视作品，能够更直观地了解不同文化背景下的社会现象和历史脉络，从而拓宽视野，增强对世界多元文化的认知。这种文化信息的深入传递，进一步彰显了影视传媒艺术在综合性方面的深厚底蕴和广阔视野。影视传媒艺术还具备广泛的社会影响力。通过精心编排的故事情节和生动鲜活的人物形象，影视作品能够引发观众对社会现象及问题的深刻反思，进而激发集体共鸣。这种强大的社会影响力，无疑也是影视传媒艺术综合性特质的重要体现。影视传媒艺术在满足公众消遣需求的同时，也提供了视觉与听觉的双重享受。这种寓教于乐的娱乐价值，使得影视传媒艺术在综合性的基础上更加贴近民众的日常生活和审美需求，成为现代社会不可或缺的文化现象。

3.2 影视传媒艺术的真实性

影视传媒艺术通过真实的故事情节、人物形象、场景设定和情感反应，为观众呈现了一个栩栩如生的世界，让观众能够在观影过程中感受到真实与艺术的完美结合。影视作品中出现的故事情节往往反映了现实世界中的社会、文化、政治现象。这种真实性不仅仅局限于描绘的内容，还包括情感和人性真实。唯有真实的情感和真实的人性，才能让观众在影片中有身临其境的感受，从而引发情感共鸣。影视作品中的物形象通常基于现实生活中的物特征进行塑造，使得观众能够在这些角色中找到共鸣，感受到他们的真实存在。这种真实性有助于观众更好地理解人物性格、情感和动

机。影视作品中的场景设定往往来源于现实生活，无论是都市街景、自然风光还是室内环境，都力求还原真实世界的细节。这种真实性为观众营造了一个逼真的观影环境，增强了沉浸感。影视作品通过精湛的表演和细腻的剧本刻画人物之间的情感纠葛，展现出真实的情感反应。观众在观看过程中能够感受到角色们的喜怒哀乐，从而产生强烈的情感共鸣。

3.3 影视传媒艺术的运动性

影视传媒艺术的运动性，无疑是构成其独特艺术魅力的关键要素。影视作品通过捕捉拍摄对象的动态、操纵摄影机的灵动、运用蒙太奇手法的巧妙剪辑，以及保持叙事发展的连贯性，生动地演绎了故事情节，塑造了鲜活的人物形象。这种表现形式不仅深深吸引了观众的目光，更触动了他们的情感深处。在影视作品中，无论是角色的一举一动，还是景物的流转变，都充满了生命力。这种运动性，不仅仅体现在物体位置的移动上，更融入了角色的动作、表情等丰富而细腻地演绎。正是这些元素的运动，为影视作品注入了更多的活力和真实感，使得观众能够持续被吸引，仿佛置身于影片的世界之中。摄像机的灵活运动，也是影视作品运动性的重要体现。通过推、拉、摇、移等多样化的操作手法，摄像机在空间中自由穿梭，创造出变幻莫测的视觉效果。这种动态的画面呈现，不仅强化了视觉冲击力，更有助于传递故事背后的情感和节奏，引领观众深入体验影片的每一个瞬间。蒙太奇手法的巧妙运用，也为影视作品增添了独特的运动美感。通过快速而精准的画面切换与组合，蒙太奇将不同的情节、氛围和情感巧妙地编织在一起，形成了一种动态的艺术表达。这种手法的运用，使得影视作品在视觉上更加流畅、富有张力，成为一种充满动态美感的艺术形式。

4 价值美学理论下影视传媒艺术发展路径

运用价值美学理论，探索影视传媒艺术发展的新路与新方法，旨在形成高效化、立体化、多元化的影视传媒艺术创作机制，最大程度地展现美学价值和哲学价值。

4.1 坚持内容与形式的统一

内容与形式的有机结合，是影视传媒作品成功的关键。只有这样，作品才能在表达深刻主题的同时，也具备极高的观赏性。这样的作品不仅能够实现其艺术价值，更能够在社会中引起广泛的共鸣，从而实现其社会价值。在内容层面，影视传媒作品需要深深扎根于社会现实的土壤之中。它们应当把握时代的脉搏，通过细腻的叙事和深入的人物塑造，反映出社会的多样性和复杂性。同时，对人性的深入探索也是不可或缺的。无论是人性的光明面还是阴暗面，都应当得到充分地展现和剖析。这样的内容不仅能够引发观众的深思，更能触动他们的内心情感。

在形式方面，影视传媒作品同样需要与时俱进，充分利用现代科技手段来提升自身的艺术表现力。先进的摄影技术能够捕捉到更为细腻的画面，使得每一帧都充满美感。

精妙的剪辑手法则能够让故事的节奏更为紧凑，引导观众的情绪起伏。此外，音效设计的巧妙运用也能为作品增添不少亮点，让观众在享受视觉盛宴的同时，也能获得极致的听觉体验。

4.2 强化批判与反思精神

批判与反思的精神是影视传媒艺术作品不可或缺的灵魂。它赋予了作品更为深厚的思想内涵，使其不仅仅是一种娱乐方式，更是一种文化的传承和思想的交流平台。在这样的作品中，观众不仅能够得到感官的享受，更能够在思想上得到启迪和提升，实现艺术与社会的良性互动。保持对现实的批判和反思态度显得尤为重要。这不仅是对艺术家社会责任的履行，更是对作品思想深度和文化内涵的提升。创作者应当具备敏锐的社会观察力，能够捕捉到那些看似平常却蕴含深意的社会现象。通过对这些现象的深入剖析，创作者可以揭示出其背后的本质问题和深层次的社会矛盾。这种剖析并非简单的批评或指责，而是希望通过艺术的形式，引导观众去进行更深入、更全面的思考。它旨在启发观众的智慧，激发他们的批判性思维，从而对社会现实有更为清晰和深刻的认识。

4.3 融合多元文化元素

价值美学理论下影视传媒艺术在发展过程中，应当积极拥抱世界各地的文化元素，通过多元文化的交流与融合，推动创作手法的革新，丰富作品的文化内涵，从而更好地满足观众的多元需求，实现艺术与文化的共同繁荣。通过巧妙地融入多元的文化精髓，影视作品不仅能够极大地丰富自身的内涵，还能够表现形式上实现突破与创新。多元文化的融合为创作者们打开了一扇全新的窗户，使得他们能够从全球各地的文化中汲取灵感，进而拓宽创作思路。这种跨文化的交流不仅有助于打破地域和民族的界限，更能够激发创作者们深藏的创新灵感，推动他们创作出既具有国际性又不失民族特色的影视作品。观众对于多元文化的渴求也日益增强，越来越多的观众倾向于通过影视作品，搭建交流平台，快速领略到世界各地的风土人情和文化魅力，逐步拓宽眼界，提升影视传媒艺术的审美体验。影视传媒作品通过多元文化的融合，不仅能够满足观众对多元文化的需求，更能够为他们带来全新的视听享受和文化体验，拉近不同群体之间的距离，为文化传承、发展奠定坚实基础。

4.4 注重观众体验与互动

影视传媒艺术应当紧跟时代步伐，关注并利用新兴技术，丰富互动场景，持续为观众打造沉浸式的观影体验。通过与观众的紧密互动，可以更好地了解他们的需求，不断优化和完善我们的作品，实现艺术与观众之间的深度连接。影视传媒艺术在追求艺术表达的同时，更应深切关注观众的需求与内心感受，力求为他们创造一种前所未有的、更加沉浸式的观影体验。在这个数字化高速发展的时代，我们可以积极利用前沿的科技手段，如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术，来打造一种全新的观影模式。通过VR技术，观众仿佛能够身临其境地置身于影片所构建的世界之中，与角色产生更加深厚的情感共鸣。而AR技术则能够将虚拟元素与现实世界巧妙结合，为观众提供一种超越现实的、却又与现实紧密相连的观影体验。这些技术手段不仅极大地提升了观众的参与感和代入感，还使得观影过程变得更加丰富和有趣。与观众的互动也是影视传媒艺术中不可或缺的一环。我们可以充分利用社交媒体等网络平台，加强与观众的实时沟通和交流。

5 结语

影视传媒艺术设计电影、电视等不同艺术形式，为增强内容创作能力，提升平台运营效能，扩大群体覆盖范围，在满足公众精神消费需求的同时，创造更多的经济价值。文章以价值美学理论为基础，概括影视传媒艺术发展现状，准确分析艺术特点，消除认知盲区，全方位掌握影视传媒艺术发展的方法论，增强影视传媒艺术的生命力与感染力。

参考文献

- [1] 杨建刚.重建一种“新审美学”何以可能——论《美学基本理论的分析与重建》的理论创新与学术价值[J].中国图书评论,2022(3):49-57.
- [2] 秦丽婷.共同体美学视域下工业题材电影发展路径探析[J].吉林艺术学院学报,2022(2):55-58.
- [3] 何映霏.接受美学视域下好莱坞续集动画电影的创作启示[J].文化艺术研究,2022(3):57-65.
- [4] 张子程.论动态平衡美学观是马克思主义生态美学的重要观点[J].美与时代(下旬刊),2022(7):4-7.
- [5] 刘红伶.当代艺术理论变革及美学重建的思考[J].中文科技期刊数据库(文摘版)教育,2023(3):135-137.