

中国现代文学课的影视教学创新 跨媒介素养培养目标下

■ 文/白金玲

改编中则使用的是慢镜头和面部表情特写以及背景音乐来传递情绪,教师可利用该对比让学生直观感受到文字媒介与影视媒介不同的叙事重心。针对高年级课程则要偏向“媒介的实践与创作”,例如:带学生开展跨媒介创作练习,着重提高学生的媒介创作实操水平。其三,坚守文学文本的核心地位,防止陷入“只看影视、忽视文学”的偏见。教师需要以文学原著为根本,依托影视教学引导学生深入钻研文学作品,实现影视媒介与文学文本的良性互动。

优化教学内容,构建系统针对性的内容体系

教师需要结合跨媒介素养的培养要求、课程知识点以及学生的认知状况,建立起分层分类、系统且规范的影视教学内容框架。其一,分层筛选影视教学内容,根据课程的进度和学生的认知能力,将影视教学内容划分为基础层、提高层和拓展层。基础层主要选取经典的影视片段,优先选择与文学文本核心考点紧密相关、改编贴合原著的片段,如《阿Q正传》里“阿Q被处决”的画面。《骆驼祥子》中“祥子买车又丢车”的情节,帮助学生读懂文学作品;提高层则以完整的经典影视改编作品为主,例如:《骆驼祥子》《围城》等,引导学生比较文学原著和影视作品的不同,提升自身的媒介解读与批判的能力;拓展层则包括各类改编作品、新媒体影视样式,例如:与文学相关的短视频、微电影等,引导学生留意媒介形式的创新,提高媒介的使用与创造能力。其二,强化内容的针对性与关联性,紧扣中国现代文学的核心知识点,例如:时代背景、人物形象、故事情节、艺术风格等挑选影视素材,确保每一部影片、每一个视频片段都能为课程教学任务和跨媒介素养培养目标服务,例如:教师在讲解鲁迅小说《阿Q正传》时,可选择同名影视片段,着重选取阿Q被欺辱却以“精神胜利法”自欺的桥段,以此凸显民国底层民众麻木愚昧的人物形象,呼应小说批判封建残余、揭示时代痼疾的核心,也让学生通过对比文字与影视对人物神态、心理的呈现差异,深度培养学生的跨媒介解读能力。

创新教学方法,强化互动性与实践性

教师需要改变“播放加解说”的旧有影视教学方式,建立起多方互动、偏重实操的教学法框架,引导学生由“被动听课”改为“自主钻研、动手创作”。其一,推行对比探究式教学:教师可将文学原著同影视内容的对照作为重点,组织学生开展探究性学习。例如在讲授《狂人日记》期间,放映不同版本的影视片段,让学生在分析、比较和创作当中加深对中国现代文学作品主题思想、艺术特点的认知,同时增强跨媒介综合能力。针对跨媒介素养的培养目标并结合中国现代文学课的教学特征,院校与任课老师需协同打造“目标明确、内容完整、方式多样”的影视教学模式,让学生的跨媒介能力和文学底蕴获得同步提升。

明确教学定位,锚定跨媒介素养培养核心

明确教学定位是进行影视教学创新的基础,教师需改变将影视作为单一辅助工具的观念,把影视教学看作是提升学生跨媒介素养和文学水平的重要环节,实现“文学教学、影视教学与跨媒介能力培养”的紧密结合。其一,确立“双向赋能”的教学目标:一方面通过影视形式让学生更透彻地理解中国现代文学作品的思想意义和艺术风格,增强文学审美和人文底蕴;另一方面借助文学作品引导学生分析影视媒体的呈现方式与传播逻辑,提高其识别、理解、使用及评价媒介的能力,从而让跨媒介素养得到全方位提高。其二,明确教学定位的层次性。针对大一、二年级重点应放在“媒介的辨别与读取”上,例如分析《边城》中翠翠等待维度的经典情节,文学原著侧重用“觉得十分凄凉”“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’会回来”等细腻的文字描述出翠翠的心理状态,而同名影视

(作者单位:西安外事学院)

以电影艺术为载体 弘扬中华优秀传统文化

■ 文/刘露月

继承优秀传统文化精神 增强现实价值

电影艺术助力中华优秀传统文化弘扬,需要在继承的基础上,将优秀传统文化与社会价值观念相结合,实现创新性发展。我国优秀电影艺术作品,以弘扬和宣传主流价值观为己任,将中华民族崇尚的、无形的民族精神进行符号化处理,将传统文化转化为电影屏幕中的故事情节、各类人物形象等,为民众营造与历史对话的场景,激励当代人自觉弘扬中华优秀传统文化。电影《我和我的父辈》以几代父辈为主角,分析人民群众喜闻乐见的方式宣传中国文化,更是对西方文化霸权直接、有力的回应。

实质上,电影是人类文化和现代科学技术高度发展的产物,已经成为现代民众生活、娱乐、工作的重要组成部分。通过电影艺术这一传播媒介,民众不仅能够获得审美享受,而且能够了解更多社会信息、增长文化知识。电影艺术以具象化形式将艺术类、文学类、社会类等不同类型的传统文化符号呈现给受众,丰富电影叙事情节、人物关系和视觉符号等,让受众感受传统文化传达的价值观、伦理道德等,激励当代人继续传承中华优秀传统文化,同时推进我国与世界其他民族和国家之间的文化交流。我国近两年出现的国风电动画电影,正是深刻植根于中华优秀传统文化,以现代视角对传统神话故事、历史人物等进行重塑,同时借助数字技术创新电影制作方式,彰显数字化技术赋能电影艺术和优秀传统文化创新发展的优势。国内学术界将数字技术和中华优秀传统文化“两创”进行研究,分析数字技术给电影技术和优秀传统文化创造性发展带来的优势和机遇,这能够为弘扬优秀传统文化提供理论指导和实践内容。

着力解决我国电影题材较为单一、从优秀传统文化中取材内容雷同的现实问题,国风电动画电影强势推出,紧扣弘扬优秀传统文化,促进其长远发展的目标和脉络,不再拘泥于民间故事和神话故事等较为成熟的文化IP,而是深入发掘优秀传统文化,拓宽电影文化题材选择范围。“新文化”系列第一部国产动画电影作品——《长安三万里》将大众熟知的唐朝诗人李白、杜甫和高适作为主要人物形象,采用倒叙手法呈现诗

融媒体背景下文化题材短视频的叙事革新与文化赋能策略

共情”的跨越。在叙事结构方面,从线性的完整逻辑转变成了碎片化的闭环模式。以往的文化叙事大多是按照“起因、发展、高潮、结局”这种线性路子来走,讲究内容的完整和逻辑严密,符合电视或者书本等传统媒体的传播方式。融媒体背景下,大众长期习惯于碎片化阅读模式,注意力很难保持持久集中,文化类短视频据此打破线性框架,改用碎片闭环的叙事结构。如国家广电总局和国家文物局联合指导推出的微纪录片《国宝时刻》,将每个文物点拆成5分钟内的独立小段,开头就直接展示亮点,例如在讲解某古建筑时就只关注于斗拱是怎么拼接的,并不涉及建筑整体营造流程。节目最后经常用“文物后头藏着什么样的时代密码”这种提问来留白,既让叙事有个圆满收尾,又能引导大家在评论区自主探讨和补充知识,再配合评论讨论和二次创作,让这些碎片内容在传播里拼成一条完整的文化认知链。这种叙事结构既能适应手机端的碎片化观看习惯,又靠互动闭环留住了用户,解决了传统文化传播中出现的注意力流失问题。在叙事符号方面,从先前的单一展示转为多元化的融合。以往文化传播的叙事符号比较简单,大多以文字、图片为核心,例如书里的文字说明或者是纪录片里的实景录制,叙事符号表达的层次感略有不足。融媒体技术让叙事符号的多元融合变成了现实,文化题材短视频也随之建立起“视觉+听觉+互动符号”的立体化表达模式。从视觉上看,除了普通的实景拍摄,动画、AR特效还有沙画这些元素都被大量使用,比如在讲古诗词时可以用动画形式表现诗向里的场景,让文字的意象变得直观可见。互动符号方面,弹幕、字幕特效以及话题标签都进入了叙事环节,弹幕里对文化的解读能与视频内容相互补充,话题标签

人的理想、个人抱负、个人与国家之间的矛盾和统一,通过诗人吟诗和画面配合,带动民众“回应”电影艺术,成功唤醒民众共同的历史文化记忆,感受优秀传统文化宝库中诗歌的魅力,潜移默化中增强文化自信。

发挥多主体协同作用 凝聚文化传播力量

电影艺术为载体助力优秀传统文化传播,属于文化创新的路径之一,需要政府、文化传媒企业、电影创作团队、制作公司、宣传团队、投资方,以及观众等主体凝聚弘扬优秀传统文化的共识,共同发力。由政府完善优秀传统文化传承发展政策,强调影视公司、文化传媒等企业等在文化传承过程中的重要角色,加大对电影制作技术研发、影视动漫创作等企业的专项扶持力度,包括税收优惠等政策,营造良好的电影与文化协同发展环境。企业响应政策,应积极提高电影创作质量,提高电影服务文化水平,建设电影强国,助力文化强国建设;企业应加强合作,共同实施集群式发展策略,为电影作品创作提供资金、技术等方面的支持,在弘扬优秀传统文化、创作优秀影片方面发挥核心作用。在《哪吒之魔童闹海》电影制作过程中,成都可可互动动画影视有限公司发挥第一出品方的主导力量,吸引成都当地、乃至全国范围内多家科技型的中小企业参与电影制作、宣传等,有效扩大影片传播范围,使得影片涵盖的文化内容满足不同地区民众喜好。

电影创作团队进一步发掘历史长河中的优秀人物、典故等,开发文化原创内容、重现历史现实的基础上,对历史文化进行合理想象和重新演绎,以视觉化创新方式影射中国现代文明,彰显优秀传统文化的深厚底蕴。电影制作团队通过短视频等数字平台,积极收集观众建议和反馈,适当调整创作思路,

使得民众成为电影和文化创作、文化传播的参与者。

借助数字集成和传播手段 带动文化产业发展

国家电影局于2025年3月发布《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》,明确将VR、AR、MR等虚拟技术为支撑的电影纳入我国电影产业体系,旨在拓展电影形态,规范技术和电影产业融合发展。据此,电影艺术创作者可借助数字集成技术,整合分散的优秀传统文化元素,构建系统的文化资源库,为文化和电影创新提供充足素材,同时提高传统文化资源利用率和转化率。电影制作团队可事先分析观众观看电影的偏好和需求等数据,针对性优化影片故事,将学术界、娱乐界关于电影文化和优秀传统文化融合研究的理论成果、经典影片片段等上传到资源库中,便于民众查找和学习文化与电影知识,提升民众对弘扬优秀传统文化的认知。

借助数字传播技术,将优秀传统文化元素和现代设计理念密切结合,创造出极具现代化的文创产品,衍生新的文化产业,拓宽优秀传统文化传播空间和途径。《哪吒之魔童闹海》充分保留传统哪吒形象中的乾坤圈等核心元素,又对哪吒的表情和发型进行创新设计,使得哪吒形象既活泼又能彰显英雄气概;将敖丙的形象和服饰进行创新,设计龙角彰显其尊贵身份,充满东方韵味的服饰设计,引发国内外观众对我国传统服装美学和文化的高度关注。该电影衍生出的手办、儿童玩具等文创产品,为文化产业创造了客观的经济效益。

(作者单位:重庆财经学院)本文系重庆财经学院校级一般项目“重庆红色文化的数字媒体记忆与社会共识研究”(20257005)的研究成果。

■ 文/陈颖

则能带动受众去参与讨论,打造一种共时性的文化传播氛围。这种多种符号的结合不仅让文化内容表达样式更加丰富,还降低了传统文化的理解难度,让文化传播既能考虑到专业度与趣味性,又能适应融媒体多平台播出特点。

融媒体背景下文化题材短视频的文化赋能策略

利用融媒体平台打造协同传播机制,进一步拓宽文化的覆盖范围。文化类短视频想要提升传播效果,离不开多个平台共同发力所构成的传播矩阵。建立协同传播体系需要结合不同平台的长处来精准安排内容,形成一种“差异化制作、互补性传播”的局面。如在抖音、快手这种流量比较大的平台可以发布一些轻量化、看点足的短视频,通过有趣的表达方式吸引年轻人;而在B站这种偏向知识型的平台,则能发布更长一些的解读视频,多补充些文化背景和专业知识,以此满足用户的深度内容需求;在微信视频号上则可以依托社交关系链去布局裂变式传播,如通过朋友圈的分享来提升文化影响力。与此同时,还应加强短视频平台间传统媒体、文博机构的合作,如央视文创和短视频平台一起制作的“文化公开课”系列短视频,便是依托央视的内容底子和平台的流量优势促使传统文化实现了跨圈层传播。

以短视频IP化运营为载体,激活文化经济活力。短视频IP化运作有助于建立起文化价值与经济价值相互促进的良好循环,让特定文化品牌走上高质量发展道路。故宫文创旗下的短视频IP便是典型代表,其以“故宫猫”“宫廷生活场景复刻”为核心符号,持续产出既有历史底蕴又有趣的短视频内容,用细致的画面展示中式美学和宫廷文化,并依托IP的影响力拓展出文创产品、网读能与视频内容相互补充,话题标签

式。同样,非遗领域的“苏绣大师姚建萍”IP,利用短视频记录了苏绣从挑线、走针到成品的全部环节,不仅吸引了上千万粉丝关注,还带动苏绣作品进入大众消费市场,通过提供定制刺绣服务、开发苏绣衍生品等方式激活了非遗技艺的经济潜能,印证了IP化运营在连接传统文化和市场需求方面起到的关键作用,让文化资源实实在在地转变为可以持续发展的经济动力。

持续深耕短视频文化内涵,凝聚文化共识,强化情感共鸣。在流量增长放缓之后,文化深度才是短视频能一直留住观众并发挥文化带动作用的关键。如今部分文化类短视频还存在内容表面化、跟风严重的情况,过于看重感官刺激而丢了文化本意,很难产生长远的文化带动效应。对此要深挖文化内容,摆脱“碎片化消遣”的框架,在视频制作中寻找传统文化的精神实质与当下价值。一方面要看重内容的专业度,聘请一些文化学者、非遗传承者来帮忙策划,保证文化“说得准”,不让传统文化被误解或传错;另一方面也要联系现在的社会环境分析传统文化,将古人的智慧用到当下生活里,如讲解二十四节气时可以结合养生知识、农业文化,使传统文化更有现代气息。另外,还要贴合大众的情感点,寻找传统文化中大家都产生感触的部分,如家国情怀、工匠精神、生活审美等,让短视频变成传播传统文化的重要载体。

融媒体时代下,从宏观叙事转向微观共情、由线性结构变为碎片化闭环、从单一符号走向多元融合,这些叙事变化让传统文化短视频的传播效果得到了明显增强。通过建立协同传播体系、开展IP化运作以及挖掘文化内涵等策略,也为短视频连接文化价值与经济效益的转化渠道提供了重要保障。

(作者系重庆财经学院讲师)基金项目:重庆财经学院校级一般项目“重庆红色文化的数字媒体记忆与社会共识研究”(项目编号:20257005)