

传统音乐元素 在红色影视剧音乐中的创新运用

■文/赵胜山

红色影视剧是传播革命精神、赓续红色血脉的重要艺术形式,其音乐创作是提升作品艺术质感与文化内涵的关键环节。传统音乐元素承载着中华民族的文化基因与精神特质,为红色影视音乐提供了丰厚的创作滋养。在当代影视艺术发展语境下,传统音乐元素通过地域民歌的现代化转译、戏曲音乐的跨界化重构、民族乐器的符号化赋能三条路径,实现与红色叙事的深度融合,既保留传统音乐的文化底蕴,又契合当代观众的审美需求,有效增强红色影视剧的精神感染力与文化传播力,推动红色文化与传统音乐的协同创新发展。

地域民歌活化传承: 扎根乡土根脉,赋能红色叙事

地域民歌是传统音乐中最具生活气息与情感温度的载体,承载着特定区域的文化记忆与民众情感,与红色革命历史有着天然的文化联结。对地域民歌进行现代化转译,并非简单的旋律照搬或曲调拼接,而是深入挖掘民歌的调式特点、旋律走向与情感内核,结合红色影视剧的叙事场景、人物心境与时代氛围,通过节奏调整、配器革新、演唱方式优化等手段,让原生态民歌适配影视音乐的表达需求。

新中国“十七年”革命历史题材红色影视音乐,为地域民歌的现代化转译提供了经典范本。电影《铁道游击队》主题曲《弹起我心爱的土琵琶》,提取山东民间音乐的旋律特质,将质朴的民歌曲调与进行曲节奏融合,用舒缓与明快交替的旋律,刻画游击队员的革命乐观主义精神。电影《红日》插曲《谁不说俺家乡好》,汲取胶东民歌《赶集》与沂蒙山区音乐元素,以悠扬的旋律、贴合地域语言的韵律,描绘出革命老区的山水风貌,将军民对家乡的热爱与坚守革命的信念融为一体。电影《血战湘江》插曲《一棵腊梅千朵花》,汲取湘西客家民歌的音调精髓,融入当地山歌的质朴韵味,以腊梅“不畏严寒、坚韧不屈”的意象为内核,用婉转深沉又饱含力量的旋律,既展现了湘西地域的文化特质,

又诉说着红军战士在湘江战役中不畏牺牲、坚守信仰的革命情怀,成为地域民歌赋能红色叙事的又一经典之作。

戏曲元素跨界重构: 打破艺术边界,彰显红色风骨

戏曲音乐是传统音乐的精粹,以鲜明的板式、独特的唱腔、厚重的主题,成为彰显民族精神与家国情怀的艺术符号。戏曲音乐的跨界化重构,是打破传统戏曲的舞台表演程式与音乐框架,结合红色影视剧的叙事节奏、风格定位与精神主题,对经典戏曲唱段、板式节奏、唱腔音色进行解构、提炼与重塑。创作者将戏曲音乐与现代摇滚、管弦乐、电子音乐等元素融合,调整节奏快慢、配器层次与演唱方式,让戏曲音乐从舞台演绎转化为影视叙事的动态动力,以强烈的听觉冲击力强化红色主题,彰显忠勇、正义、爱国的红色风骨,实现传统戏曲与红色影视艺术的跨界共生。

电影《满江红》的配乐创作,是戏曲音乐跨界重构服务红色叙事的成功实践。影片选取《穆桂英挂帅》《下陈州》《包公辞朝》等经典豫剧唱段,这些唱段的忠勇爱国主题与影片的家国情怀高度契合。创作者摒弃传统豫剧的完整唱段呈现,加快板式节奏,融入摇滚音乐的律动感,选用粗犷明亮的演唱音色,让豫剧唱腔与现代音乐节奏深度融合。在剧情转场与冲突高潮处,戏曲音乐以突兀切入、戛然而止的方式呈现,营造出紧张压迫的叙事氛围,既保留豫剧浓郁的民间辨识度,又契合影片悬疑与爱国交织的风格,让传统豫剧成为烘托红色爱国精神、推动情节发展的核心音乐元素,实现戏曲音乐与红色主题的完美契合。

民族乐器符号赋能 挖掘音色特质,深化红色意境

民族乐器以独特的音色、丰富的表现力与深厚的文化寓意,成为传统音乐元素的重要代表。民族乐器的符号化赋能,是将板胡、唢呐、柳琴、梆子等乐器的音色特质与文化内涵,转化

为红色影视音乐中的听觉符号,精准对应影视场景、人物情感与精神主题。创作者根据红色影视剧的地域背景、叙事情绪与人物形象,选择适配的民族乐器,通过独奏、合奏、配器改编等方式,让乐器音色成为刻画红色意境、传递革命情感、塑造英雄形象的听觉标识。

在经典的红色影视剧所涉及的音乐当中,民族乐器存在着符号化的运用情况且贯穿于整个过程。电影《地道战》进行了河北梆子音乐元素的融合操作,以板胡作为核心的领奏乐器来使用,板胡具有高亢并且明亮的音色,其与梆子所具有的急促节奏进行搭配,精准地对冀中抗日军民所展现出的慷慨悲歌进行了勾勒,在战斗场景以及悲愤高潮的地方,板胡所发出的旋律把悲愤、坚毅以及抗争到底的情绪极为充分地展现了出来。

结语

传统音乐元素于当代红色影视剧音乐方面进行创新运用,是传统文化与红色文化融合发展的重要路径。地域民歌开展现代化转译、戏曲音乐实施跨界化重构、民族乐器予以符号化赋能,促使传统音乐突破掉以往的表达形式,以一种全新的艺术形态融入红色影视叙事当中,既守护住了中华优秀传统文化的根脉,又提升了红色影视剧的艺术水准以及精神内涵。在新时代红色文艺创作进程中,持续不断地挖掘传统音乐的文化价值以及艺术潜力,探索出更多的创新表达形式,能够让红色影视剧更具文化魅力以及传播能力,让红色基因与传统音乐文化在当代社会焕发出光彩,实现永续传承。

(作者单位:百色学院音乐与舞蹈学院)本文由2025年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“广西传统儿歌音乐中的文化交融研究”(编号2025KY07521),2025年度广西高等教育本科教学改革工程一般项目A类立项“红色音乐融入培养边疆守护者文化育人模式的教学改革与实践”(编号2025JGA351),广西壮族自治区八桂人才项目资助。

移动互联时代电影类短视频的传播生态与价值探析

■文/侯淑红

传播主体广泛。电影类短视频的传播主体作为传播平台、传播内容与传播受众之间的纽带,承担着创作和发掘内容、传播和推广电影的重任。从当前的电影类短视频传播生态来看,电影类的传播主体正从以往的单一性向广泛性过渡,且整体呈现出专业生产内容者与用户生产内容者交织的状态。

依据传播的目标不同,可以将电影类短视频的传播主体分为三种:第一种为电影的制作和宣发团队,该传播主体预期目标在于借助短视频传播实现电影宣发模式的“革新”;第二种为专业的电影短视频制作者,包括媒体、专业影评人以及电影博主等,这类传播主体结合自身的影视专业知识和对影片的独特理解,将传统电影以全新的模式呈现在大众面前;第三种为自媒体、社交媒体以及短视频平台的用户,其中包括电影普通观众、电影粉丝以及影迷社群等,这类传播主体热衷于以短视频的形式分享个人观影记录以及观影体验,因此也被称之为大众影评人。

传播类型丰富。移动互联时代,大众的创作欲和创新能力得到了前所未有的释放,电影类短视频围绕电影制作的环节、电影演员、电影内容本身以及电影周边逐渐衍生出了丰富多样的传播类型。

从当前各大平台所传播的电影类短视频内容来看,可以将其归纳为四大类:第一类是电影的一手宣传内容,包括电影的预告片、宣传片、主题曲、幕后花絮、主创主演访谈以及推广活动现场内容等;第二类是电影宣传片内容的片段剪辑或重制,包括精彩片段展现以及高燃片段混剪等,目的是在短时间内展现影片的精彩内容,对其进行自发推广;第三类是对电影内容的二次创作,包括以公开原画面为主要素材的影评短视频,以及对电影的全面解读,如《电影有逻辑》《野人电影》等;第四类是迷影和搞笑创作,包括围绕电影剧情的重演或改编、观影者的实时观影反应视频等。

电影类短视频的传播价值

随着电影类短视频的不断壮大,其传播价值也在获得充分印证,以下从内容生产、传播机制和产业经济三个维度进行阐述。

提升传播效率。电影类短视频的传播主体广泛,有效降低了大众观影门槛,扩大了电影的受众覆盖面。目前,电影类短视频已初步形成“官方账号+KOL二创+用户UGC”的传播主体,涵盖倍速观看、影评、仿拍、混剪、幕后揭秘等传播内容。崭新的内容生态不仅使得电影作品获得重新解构与建构,更重要的是让广大短视频用户在短视频消费中获得“替代性满足”,进而激发对电影的关注兴趣,成为潜在的电影观众。

拓展传播渠道。短视频平台依托智能算法推荐机制,促进电影短视频的精准触达,实现更精准的传播效果。首先,短视频是当前用户覆盖面最广的媒介形式之一,电影类短视频能够突破地域及圈层限制,利用个性化推荐将电影信息传递给目标受众。其次,短视频平台能够利用话题标签实现裂变传播,通过设置与电影相关的热点话题,帮助电影获得指数级曝光。再次,短视频用户自发生成机制有助于提升电影影响力,形成电影与短视频相互赋能的良性循环。

产业经济价值。电影类短视频与电影票房之间存在正向关联。猫眼相关研究显示,短视频的播放量与电影的票房收入之间呈现正相关关系,即短视频传播能够有效带动电影票房提升。具体而言,短视频灵活的交互方式有助于电影行业主创及时获取用户反馈,从而灵活地调整宣传策略,助力电影票房走高。而对于短视频平台而言,电影类短视频是高价值的内容资产,既可以吸引并留存电影类用户,也为平台会员、电影票务、定制广告等商业化行为提供场景支持,构建短视频与电影的商业闭环。

电影类短视频凭借平台优势、多元主体和内容形态,在降低观影门槛、提升传播声量和延伸产业价值方面取得了积极效能。未来,短视频与电影的媒介融合态势将持续深化,这不仅能够重塑电影的传播范式,而且将为电影的发展模式注入新的活力。

内容生产价值。电影类短视频构建了多元化的内容矩阵,有效降低了大众观影门槛,扩大了电影的受众覆盖面。目前,电影类短视频已初步形成“官方账号+KOL二创+用户UGC”的传播主体,涵盖倍速观看、影评、仿拍、混剪、幕后揭秘等传播内容。崭新的内容生态不仅使得电影作品获得重新解构与建构,更重要的是让广大短视频用户在短视频消费中获得“替代性满足”,进而激发对电影的关注兴趣,成为潜在的电影观众。

传播机制价值。短视频平台依托智能算法推荐机制,促进电影短视频的精准触达,实现更精准的传播效果。首先,短视频是当前用户覆盖面最广的媒介形式之一,电影类短视频能够突破地域及圈层限制,利用个性化推荐将电影信息传递给目标受众。其次,短视频平台能够利用话题标签实现裂变传播,通过设置与电影相关的热点话题,帮助电影获得指数级曝光。再次,短视频用户自发生成机制有助于提升电影影响力,形成电影与短视频相互赋能的良性循环。

产业经济价值。电影类短视频与电影票房之间存在正向关联。猫眼相关研究显示,短视频的播放量与电影的票房收入之间呈现正相关关系,即短视频传播能够有效带动电影票房提升。具体而言,短视频灵活的交互方式有助于电影行业主创及时获取用户反馈,从而灵活地调整宣传策略,助力电影票房走高。而对于短视频平台而言,电影类短视频是高价值的内容资产,既可以吸引并留存电影类用户,也为平台会员、电影票务、定制广告等商业化行为提供场景支持,构建短视频与电影的商业闭环。

电影类短视频凭借平台优势、多元主体和内容形态,在降低观影门槛、提升传播声量和延伸产业价值方面取得了积极效能。未来,短视频与电影的媒介融合态势将持续深化,这不仅能够重塑电影的传播范式,而且将为电影的发展模式注入新的活力。

(作者系吉林师范大学博达学院传媒学院讲师)本文基金项目为吉林省创业训练项目“启明星——社区游戏化教育托管计划”(项目编号:202513622030X)。

视听影像语境下古籍手绘插画赋能——以丹参为样本的中医药视听传播路径研究

■文/朱 昉

中医药文化的传承传播,正随着视听媒介发展进入数字化新阶段。在《“十四五”中医药发展规划》明确提出“推动中医药文化传播的内容和形式创新”的背景下,短视频、纪录片、影视剧已成为大众接触中医药的主要渠道。但目前的传播普遍面临古典审美缺失、文化表达浅层化的问题:专业内容门槛高、受众窄,娱乐化演绎又常流于符号,难以传递中医药文化的深层底蕴。

深藏于本草典籍中的手绘插画,是中医药文化的重要视觉载体,兼具实用记录价值与传统艺术底蕴,其视听叙事潜力尚未被充分挖掘。本文以丹参古籍插画为样本,探讨古籍手绘插画在视听语境下赋能中医药文化传播的创新路径,为中医药文化的活化传播提供新思路。

从“符号化消费”到“审美失语”: 中医药视听传播的双重困境

当下,依托视听媒介传播中医药文化的内容日益丰富,整体可划分为专业科普纪实与娱乐剧情演绎两大类。这两类内容凭借不同的叙事策略与传播逻辑,在推动中医药文化大众化的过程中发挥着各自作用,也暴露出当下视听传播语境中中医药文化表达的共性问题与深层矛盾。

专业科普、纪实讲座类内容,以中医药主题纪录片、名医访谈、文化讲坛、线上专业课程、医者人物传记影像为主要代表。其中,既有制作精良、口碑不俗的优质纪实纪录片,也有诸多正统专业线上教学内容,如《中医基础理论》《神农本草经》等系列系统课程,体系完整、治学严谨。此类内容依托古籍文献与传统医理,创作严谨规范,专业性突出,既能细

致讲解单味药材的性味功用,也会梳理经典方剂的发展源流,完整传递中医药核心知识,具备扎实的文化传承与普及价值。但这类内容也存在明显局限:表达偏理论化,专业门槛较高,受众范围相对狭窄,难以广泛普及;且内容多聚焦药理功效与医学常识,缺少古典审美的贯穿融入,未能实现古典气韵与现代表达的多维结合。中华传统审美、艺术形态与人文思想本就一脉同源、彼此贯通,而当下中医药相关科普,大多局限于单一医药知识的输出,未能将中式古典气韵融入传播全过程,表达视角较为单薄,视觉形式偏于固化,文化氛围感不足。不少专业科普作品在药材功效讲解上堪称严谨,但在视觉呈现上仍以实景拍摄为主,未能深度挖掘古籍插画、传统绘画等视觉语言的叙事潜力,使得科普内容虽专业有余,却在文化感染力上有所欠缺。

而影视剧集、古风短剧、养生类娱乐短视频及科普动画等娱乐化视听内容,传播覆盖面广、表现形式鲜活。部分影视作品以中医药与传统医者叙事为主线,科普动画片则以童趣化叙事普及中医知识,依托故事叙事与人物演绎,轻松拉近大众与中医药的距离,让中医药元素得到广泛传播。但该类内容质量参差不齐,短板十分突出:创作多服务于剧情推进,中医药知识往往只是点缀性符号,很少对经典方剂、传统药理进行深度阐释;部分作品为增强戏剧效果,随意改编、过度渲染,弱化了中医药的严谨性,内容过于表面化、娱乐化,难以实现传统文化的深度传播与正向传承。例如部分古风短视频中,仅以“中医”“草药”作为背景符号,却对药材的真实形态、方剂的配伍逻辑缺乏准确呈现,甚至出现违背中医药常识的演绎,这种“符号化消费”不但无法传递文化内涵,反而容易造成

大众对中医药的认知偏差,更暴露了国风影视套路化的文化表达困境,最终让传统中医药的艺术视觉表达陷入同质化误区。

从“实用图谱”到“视觉语言”:古籍 手绘插画的双重价值与传播潜力

中医药古籍手绘插画,在历代中医药传承与传播中,一直兼具实用与审美的双重价值,是中医药知识体系中不可或缺或的“视觉语言”。自唐代《新修本草》开创官方药图传统,经宋代《图经本草》写实图谱奠定规范,至明代《本草品汇精要》《补遗雷公炮制便览》的宫廷彩绘,以及《本草纲目》的木刻线描,这些插画以工笔、没骨、彩绘、线刻等传统技法为载体,始终坚持写实精准、图文对照的原则,历经了从手绘到刻板、从单墨线到单笔重彩的演变过程。这些图像并非后世附加上去的“装饰”,而是与文字部分共同构成了完整的中医药知识体系:一方面,它们是药材鉴别、炮制流程的实用记录,其精准的形态描绘,在印刷技术有限的古代,是临床用药、药材辨伪的重要依据;另一方面,它们更是中式审美与文化底蕴的艺术表达,是医学、药学与传统绘画艺术交融的产物,其线条、构图与设色,无不反映着特定时代的艺术风尚与文化观念。

然而进入现代,中医药文化传播更多依赖实物拍摄、动漫重塑、新中式设计等新媒体形式,虽然实现了更广泛的传播,却难以复刻古籍插画中蕴含的古典气韵、对药理的传统理解,以及代代相传的艺术底蕴。无论是影视作品的写实镜头,还是线上课程的系统讲解,亦或是影视与动画的演绎表达,都无法替代这些古籍手绘插画独有的、根植于

传统的视觉叙事。例如,古籍插画中对药材生长环境、采收时节的细节描绘,往往隐含着古人对“天人相应”理念的理解,而这恰恰是当代实景拍摄难以完整传递的文化信息。同时,传统线描、工笔的笔墨意趣,更是数字影像与现代设计难以复刻的独特艺术魅力,也是此类视觉资源当代影像再创造的盲区。

因此,如何让这些“藏在古籍里的手绘插画”重新走进大众视野,实现活化传播,既能在中医药领域助力文化传承,也能在艺术领域展现传统美学价值,便成为了当下值得探讨的重要课题。

从“静态插画”到“动态IP”: 丹参古籍插画的视听活化路径构建

近些年,国内文博领域的文化活化实践成果丰硕。各大博物馆依托馆藏古画、历代典籍、传世文物资源,借助数字复刻、XR交互演绎、动态影像重塑、线上视觉展播等多元视听手段,让古典文化走出馆藏、融入大众生活,形成了成熟的传统文化活化范式,也为古籍类视觉资源的现代传播提供了参照。从敦煌壁画的数字复原,永乐宫《朝元图》的动态影像活化,到击鼓说唱俑等立体文物的视听演绎,这些成功案例证明了传统视觉资源在视听语境下的活化潜力:它们既保留了原作的艺术特质与文化内核,又通过现代视听语言赋予了新的叙事张力,让原本静态的“文物”变成了可被大众感知、互动、传播的文化IP。

以丹参为例,其在历代本草典籍中的插画呈现,本身就是一部跨越千年的“视觉演变史”。唐代《新修本草》中的丹参图,线条质朴写实,着重刻画其根须形态与生长环境,体现了早期本草“以图证药”的实用主义原则;宋代《图经本草》的

丹参插图,在写实基础上加入了更多环境细节,将药材置于山野坡地的原生场景中,既方便医者对照辨认,也暗含了古人对药材“道地性”的认知;至明代《本草纲目》与《本草品汇精要》,丹参的描绘则更趋精细,线条工整流畅,设色淡雅明快,不仅精准呈现了药材的形态特征,也融入了明代院体绘画的审美意趣。这些不同时代的丹参插画,不仅是中医药知识的重要载体,更反映了不同时期的绘画技法、审美风尚与医药认知水平,是兼具学术价值与艺术价值的优质活化素材。

立足中医药文化传播,我们可借鉴文博领域的成熟经验,依托丹参古画构建一条分层递进的视听传播路径。活态化演绎经典药材丹参,在历代中医古籍中留存的手绘插图数量丰富,药用应用历史悠久,配伍范围广泛,为活化路径的构建提供了坚实基础与丰富素材。我们可依据历代方药的沿袭脉络,择取同时代、具代表性的古籍本草插画作为核心活化对象,依托原生古画的笔墨特征与本草内涵,跳出单一场景拍摄与通俗动漫的传播局限,打造“文博沉浸—大众科普—内容植入”的多元传播矩阵。

在文博场景中,可通过数字复刻技术还原不同朝代丹参插画的笔墨细节,打造全息影像展示与XR交互影片内容,以沉浸式视听装置活化静态古画,让观众在互动体验中感知传统本草的艺术魅力与知识内涵。面向大众科普传播,可将这些插画元素转化为适配显示屏的数字复原,制作1-3分钟的科普短片,串联起药材认知及方剂配伍的演变过程,直观呈现方剂配伍随历史发展的演变轨迹;也可将插画元素融入互动科普H5中,设置“药材识别”“古画解谜”等互动环节,提升内容的趣味性参与感。此外,这些经过活化处理的丹参古画元素,还可植入影视剧、古风短剧、养生科普短视频等娱乐化视听内容中,作为中医药文化符号的核心视觉载体。这种植入并非简单的“背景装饰”,而是将古籍插画的笔墨意趣与叙事逻辑融入剧情与科普场景,既能提升内容的文化质

感与艺术辨识度,也能让大众在潜移默化中感知中医药文化的古典美学与知识内涵,实现文化传播的“润物细无声”,为中医药文化创新传播提供全新思路。

结语

综上,视听影像为中医药文化搭建了大众化的传播桥梁,却也在古典审美与传统内涵的呈现上存在局限;而古籍手绘插画作为中医药文脉与传统艺术的双重载体,其独特价值尚未被充分发掘。以丹参这类流传有序的经典药材为切入点,借鉴文博领域成熟的数字活化与影像转化经验,探索古籍本草插画的视听传播路径,既是对中医药文化传统视觉叙事的回归,也是对当下中医药传播模式的创新补充。

这种以“古画”为媒、以“活化”为径的传播思路,并非简单的“复古”或“复刻”,而是在尊重中医药知识严谨性的基础上,将传统视觉语言与现代视听叙事相结合,实现文化内涵与传播形式的双重创新。它既可以为专业科普内容注入古典美学质感,也能为娱乐化视听内容提供有文化深度的视觉符号,在不同场景中构建起中医药文化与大众对话的桥梁。

当然,本研究仅以丹参这一味药材为案例展开探讨,后续仍可拓展更多代表性药材与古方,形成更具普适性的活化路径框架。随着媒介技术的不断发展,传统视觉资源的活化路径也将更加多元。希望本研究能为中医药文化的视听传播提供一点新的思考,也期待更多沉睡在典籍中的传统视觉元素,能通过合理的活化方式走进大众视野,为中医药文化注入新的视觉表达与时代活力,实现从“典籍沉睡”到“大众共鸣”的跨越。

(作者单位:陕西国际商贸学院,学历:博士)基金项目:2025年度陕西国际商贸学院校级一般项目《特色中式手绘插图促“医药+”丹参步长制剂多场景研究》(项目编号:SMXY25053)。