赋能与异化:影视媒介视域下传统非遗音乐的改编困境与创新策略

■文/栾博强

非遗音乐始终依托特定的文化语境与社群基础实现代际传递,而影视媒介作为当代文化传播与审美生产的核心场域,为非遗音乐突破地域传播边界、拓展当代生存空间提供了全新的载体与路径。伴随影视产业对传统文化元素的需求持续攀升,非遗音乐的影视改编实践日益增多。但在媒介逻辑与商业规则的渗透下,文化价值的重构与内核的消解相伴而生,传播赋能的效应与形态异化的风险彼此交织,构成非遗音乐当代转化过程中无法回避的现实语境。

影视媒介视域下非遗音乐改编的异化

非遗音乐改编的异化首先体现为文化内核的空心化,即在部分影视作品中,非遗音乐被截取成脱离原生仪式语境与族群生活的旋律片段,并被随意嵌入影视叙事的情绪节点,而原本承载集体记忆与文化功能的音乐形态,被简化为标识地域风格的听觉符号,这种碎片化的挪用消解了非遗音乐背后的文化内涵。部分娱乐化泛化的改编倾向则进一步消解了非遗音乐的艺术独特性,为迎合大众审美偏好而进行的模式化改编使得不同地域、不同品类的非遗音乐逐渐趋同,失去了原生的艺术个性与文化辨识度。传承人的话语权旁落同样是异化的重要表征,在多数改编实践中传承人仅作为表演主体参与录制,难以主导改编的文化尺度与艺术处理,非遗传承的主体地位被边缘化。

影视媒介对传统非遗音乐的异化,深层成因在于商业逻辑对文化传承逻辑的系统性凌驾。影视产业工业化的生产体系,将非遗音乐的改编纳入标准化的内容生产链条,流量与票房的评价标准迫使改编实践向市场偏好倾斜,原本依赖个体体悟与代际积淀的艺术创造被压缩为符合大众预期的可复制产品。同时,影视叙事规律与非遗音乐传承规律的内在张力同样构成核心制约,影视叙事对节奏、情绪与时长的要求往往需要打破非遗音乐原生的曲式结构与表达逻辑,若未能妥善处理二者艺术规律差异,极易引发文化形态的扭曲。

影视媒介视域下非遗音乐改编创新策略

影视媒介视域下传统非遗音乐的改编,应当以文化本真性为底层支撑,在尊重非遗核心艺术特质与文化内涵的前提下,探寻适配影视媒介传播规律的多元创新路径,实现文化传承与媒介传播的双向增益。

主体协同创新:建立“传承人把关+影视化转译”的双核心创作机制,保障非遗音乐的文化本真性,充分发挥影视媒介的艺术表达优势,实现文化内核与媒介形式的有机融合。在影视作品创作中,建立传承人主导文化内核把控、影视音乐制作人负责媒介化转译、影视导演统筹叙事适配的协同创作模式,打破以往影视创作团队主导改编、传承人仅作为表演主体被动参与的传统格局。传承人需深度介入改编构思、编配调整、录制打磨的全部环节,对涉及音乐文化内涵、艺术特质的内容拥有最终审定权,确保改编实践不偏离非遗的文化根脉。影视音乐制作人则应在尊重传承人文化判断的基础上,运用专业的影视音乐创作经验完成传统音乐形态的媒介化转换,适配影视叙事的表达需求。

叙事深度创新:实现从配乐陪衬到叙事载体的功能升级,让音乐本身成为叙事的有机构成部分,充分展现非遗音乐的艺术魅力与文化价值,为影视叙事增添独特的文化质感与情感厚度。影视作品创作者需深挖非遗音乐内含的叙事潜能与文化表意功能,使其从烘托氛围的听觉辅助元素升级为参与叙事建构的核心载体。此外,非遗音乐所承载的集体记忆与文化内涵也可作为隐性叙事线索,参与影视主题的表达与升华,成为传递文化意蕴、强化主题深度的重要媒介。以吴天明执导的现实题材作品《百鸟朝凤》为例,国家级非物质文化遗产的唢呐艺术核心曲牌——《百鸟朝凤》,并未在这部影片中被简化为映衬北方乡土语境的功能性背景音效,而是以完整的艺术形态嵌入剧情发展的各个关键节点。影片中不同情境下的唢呐演奏承载着差异化的叙事功能,如少年游天鸣初次登台演奏时略显滞涩的音色对应学艺初成的忐忑与稚嫩,焦三爷在重病之中坚持吹奏的苍凉曲调则表达出老艺人对技艺的毕生坚守。

审美转译创新:推动传统音乐语言的当代审美转化,在保留原生旋律轮廓、润腔韵味与文化神韵的基础上,对曲式结构、节奏密度、配器逻辑进行符合当代听觉审美习惯的适度调整,消解传统音乐形态与当代受众之间的审美隔阂。张艺谋执导的战争题材影片《金陵十三钗》中的插曲《秦淮景》,便是作曲家陈其钢以江南民间小调《无锡景》为母题进行改编创作而成。该插曲并未照搬原生民间小调的明快节奏与市井表演形态,而是结合影片的战争叙事基调与人物情感底色,放缓旋律流速,调整曲式结构,以琵琶伴奏搭配苏州评弹的软糯声腔,将原本游走于市井街巷的民间曲调转化为兼具江南风雅意蕴与乱世苍凉质感的电影音乐。

结语

非遗音乐承载着族群深层的文化记忆与审美积淀,是民族文化活态传承的核心载体,其影视化改编需始终遵循守正为本、创新为用的核心原则,在保有文化内核与原生艺术特质的前提下适配媒介传播的内在规律。未来,影视媒介视域下传统非遗音乐的改编实践可进一步锚定文化传承的核心目标,以更具深度的艺术转化推动非遗音乐深度融入当代文化语境,为民族文化的当代传播与价值重构注入持久的内生动力。

(作者系西安培华学院副教授)基金项目:2025年陕西省社会科学基金项目《文化强省视域下陕北说书音乐基因解构及创新转化研究》(立项号:2025J023)

面向幼儿园语言教学的AI互动绘本设计探索

■文/贾润竹

在学前教育数字化转型进程中,幼儿园语言教学借助新兴技术不断拓展教学载体边界、提升实践效能,逐步由传统单一的纸质绘本共读模式,向兼具交互性与情境性的数字化教学形态延伸。AI互动绘本集成生成式语音交互、多感官反馈与个性化内容适配等技术特性,贴合幼儿认知发展规律,可有效搭建语言输入与输出场景,对其开展系统性设计探究,可为学前语言教育数字化产品的落地应用提供现实参照。

面向幼儿园语言教学的AI互动绘本设计原则

基于学前儿童语言习得规律与幼儿园教学场景的实际诉求,AI互动绘本的设计需平衡功能创新与教学价值之间的关系,为后续具体设计策略的推导与落地提供稳定的逻辑支撑。

以儿童认知规律为中心。摒弃以成人审美与操作逻辑为基准的设计思路,以3岁至6岁幼儿的认知发展水平、精细动作发展程度与注意力维持规律为核心依据。正如皮亚杰认知发展理论所揭示的,处于前运算阶段的幼儿以具象化形象思维为主,采用高辨识度造型与低饱和度柔和色彩的视觉元素以降低幼儿的认知负担;适配幼儿尚未发育完全的手部控制能力,以点击、滑动等简单手势完成核心交互操作,避免多层级菜单与复杂指令;匹配幼儿10~15分钟的有效注意力时长进行内容节奏控制,通过情节节点的合理排布维持阅读专注度,让幼儿在符合自身能力阈值的环境中完成语言学习。

遵循趣味性与教育性统一原则,以游戏化的叙事与互动形态承载语言教学目标,但也不能指向无目的的娱乐,所有游戏化环节均需对应明确的语言能力训练落点,可直接对接幼儿园主题教学周的既定训练重点,避免脱离教学主线的冗余互动设计。例如,可提取对应主题单元的核心名词、常用动词与基础短句,落实词汇积累、句式运用、故事复述等语言训练要点,并将其融入角色互动、情节探索、任务闯关等游戏化环节中,每一个闯关节点对应一项可观测的语言训练目标以便教师同步纳入课堂评价体系,通过贴合幼儿具体表达内容的个性化语音鼓励与情境化动效等正向反馈,强化幼儿的参与意愿,让幼儿在沉浸式的故事体验中自然而然地完成语言输入与输出。

面向幼儿园语言教学的AI互动绘本设计策略

面向幼儿园语言教学的AI互动绘本设计,需同时兼顾幼儿的语言学习体验、教学场景的适配需求与教师的教学支持诉求,从内容构建、交互实现、数据支撑三个维度形成可落地的实践路径。

其一,AI绘本的主题内容选择,需扎根于幼儿日常可感知的生活经验范畴,与幼儿园现行的主题教学单元形成对应与补充。幼儿语言能力的发展高度依赖具象生活经验的积累,脱离日常认知的主题内容会提升语言理解门槛,削弱幼儿的表达意愿。因此绘本的主题可选用季节变化、生活习惯、同伴交往、节日习俗等幼儿频繁接触的场景,基于不同年龄段的认知水平设置不同的内容深度。例如小班以生活常识类主题为主,侧重基础词汇输入;中班延伸至自然探索与简单社交场景,加入短句表达训练;大班则融入逻辑表达与情节创编内容,匹配语言发展的层级目标。主题单元的推进节奏需与幼儿园教学进度保持一致,让绘本成为课堂语言教学的延伸载体,强化语言学习的连贯性与情境性,帮助幼儿在熟悉的内容语境中完成语言经验的迁移与运用。

其二,依托多模态感官交互形态构建沉浸式的语言学习情境,引导幼儿从被动的内容接收转向主动的语言探索。传统电子绘本多以触控点击的单一交互形式为主,幼儿始终处于被动接收信息的状态,而AI驱动的多模态交互可整合视觉动态呈现、角色化语音交互、情境化音效反馈等多重感官刺激,与幼儿具象化的学习特点相贴合。其中语音交互模块可支持幼儿与故事角色进行实时对话、复述故事片段、创编后续情节,AI系统则可基于幼儿的表达内容给予正向回应与引导,搭建完整的语言输入输出闭环。此外,触控与动效的结合可让幼儿通过操作触发剧情变化,在探索过程中接触对应场景的词汇与句式。但多模态交互的设计也需从伴随式语音伴读逐步过渡到自主式对话表达,契合幼儿语言习得的渐进规律,在降低表达焦虑的同时,逐步提升幼儿语言参与的主动性。

其三,利用AI互动绘本的数据集合模块采集幼儿行为数据,构建可视化分析体系,为教师掌握班级与个体的语言发展状态提供客观依据。在传统语言教学场景中,教师难以在集体活动中全面追踪每一名幼儿的表达频次、词汇掌握程度与倾听专注度,评价结果易受主观判断影响。借助AI互动绘本载有的数据集合模块,可自动记录幼儿的语音表达时长、核心词汇触发情况、互动环节参与度等多维度数据,经过系统梳理后转化为清晰的可视化指标,呈现班级整体的语言发展共性特征与个体间的差异分布。因此教师可基于数据反馈调整班级语言教学侧重点,针对共性薄弱点设计专项训练活动,为不同发展水平的幼儿匹配相应的学习内容,实现个性化指导,也能减轻教师的记录负担,让教学评价更具连续性与精准性,推动幼儿园语言教学质量的稳步提升。

面向幼儿园语言教学的AI互动绘本,既能够丰富幼儿园语言教学的载体形态,也能为幼儿语言核心经验的发展搭建更具适配性的学习场景,对提升学前语言教学效能与趣味性具有双重现实价值。未来,可围绕内容资源的体系化构建与技术交互的自然度提升展开更深入的研究,推动AI互动绘本在学前教育场景中释放更大的应用潜力。

(作者单位:吉林师范大学博达学院教育学院)基金项目:吉林省教育科学“十四五”规划2025年度一般课题“吉林省AI互动绘本在幼儿园语言教学中的推广路径研究”(课题批准号:GH25725)

胶东特色婚俗的影视化呈现与文化解码

■文/于程杨 马千惠

民俗文化的跨媒介转译,是维系文化根脉与拓展传播边界的核心路径。婚俗作为集礼制规范、生活智慧与审美表达于一体的民俗形态,往往是地域文化特质最为集中的外化载体。胶东半岛三面环海的地理格局与齐鲁文化的深层浸润,孕育出兼具儒家礼制内核与海洋文化特质的婚俗体系,仪式流程、器物符号与社群互动模式均镌刻着鲜明的地域印记。影视媒介凭借视觉叙事的具象化优势,将散落于乡土社会的婚俗仪式转化为可感知的影像文本,为民俗文化的当代存续与文化内涵的深度阐释提供了更加多元的观察维度。

胶东特色婚俗的影视化呈现形态

影像文本通过对婚俗仪式的视觉化呈现,将地域文化的深层逻辑编码至视觉符号、场面调度与叙事逻辑之中。镜头中的仪式细节与器物符号,构成解读地域文化心理与社会结构的密码,只有穿透仪式表象,才能挖掘影像细节中的文化内核与价值取向。以年代剧《大秧歌》为例:仪式流程层面,剧集将议婚、送日子、迎娶、拜堂、回门等完整婚俗链条嵌入家族矛盾与时代变迁的叙事主线。海猫与吴若云的婚礼置于宗族对立与抗战背景之下,呈现出传统仪式的动态调整;迎娶路线的选择、拜堂时辰的敲定以及闹房环节的简化,既推动了情节发展,也还原了胶东婚俗的程式性框架及其在现实情境中的应变特质。在器物符号的呈现上,置于堂屋正中央的花馍喜饽饽以多层堆叠的造型与点染的红色纹饰成为仪式场景的视觉锚点,器物的形制与摆放位置暗含着家族对婚事的重视程度与祈福诉求。在婚俗仪式中的人物关系表达上,剧中的婚俗仪式成为拆解宗族权力结构、代际伦理与社群联结的载体,如拜堂环节中宗族长老的上座次序、新人叩拜的对象层级与乡邻观礼的空间分布,以视觉化的方式传递了传统婚俗背后的社会关系网络。

影像叙事下胶东婚俗的文化内涵解码

胶东婚俗的形成根植于儒家礼制的长期浸润、半岛海洋文化的熏染与乡土社会的生活实践,多重文化基因的叠加赋予婚俗体系丰富的阐释空间,影像叙事对胶东婚俗的转译过程,同时也是地域文化内核的显性化过程,可从礼制秩序、地域特质与文化心理三个层面展开深度解码。

礼制与宗法:儒家伦理的影像表达。儒家礼制对胶东婚俗的塑造贯穿于仪式的各个环节,影像叙事往往通过空间布局与人物行动的细节,将抽象的宗法伦理转化为可感知的视觉秩序。《大秧歌》中吴、赵两大家族的婚嫁仪式均严格遵循传统六礼的基本框架。如议婚阶段需由宗族长辈出面委托媒人通联,婚事的最终决定权掌握在族长而非当事人手中,情节设定揭示了胶东乡土社会中婚姻联结宗族利益的本质属性。拜堂仪式的空间设置也遵循严格的等级秩序,天地牌位居于正中,高堂长辈按辈分依次落座,新人需行三叩九拜之礼,镜头以俯拍角度呈现仪式的规整性,以中景聚焦长辈接受叩拜时的神态,直观传递宗法制度下长幼有序、尊卑有别的伦理规范。影像对礼制细节的还原,并非单纯的民俗展示,而是通过仪式的秩序感构建传统乡土社会的伦理语境,让儒家伦理通过婚俗场景获得具象化表达。

海洋与乡土:地域文化的双重底色。胶东半岛三面环海的地理环境,使得海洋生产方式与乡土社会结构共同塑造了当地婚俗的双重特质,影像叙事对渔村婚俗的呈现,也暗含海洋文化与乡土文化交融共生的内在逻辑。以胶东渔村为背景的电视剧《渔岛怒潮》中,渔家婚嫁的仪式流程既保留齐鲁乡土婚俗的基本框架,又融入诸多与海洋生产相关的习俗设定,婚期的选择需避开春汛与秋汛的繁忙时段,迎娶当日的船队需绕行妈祖庙祈福,嫁妆中纳入编织好的新渔网与渔家特色的海产干货,仪式流程中的诸项安排将渔业生产对生活节奏的影响嵌入婚俗的仪式逻辑。乡土社群的集体性在婚俗中同样得到充分体现,渔村的婚嫁并非单个家庭的私事,而是全村参与的集体活动,迎亲队伍由青壮年渔民组成,闹房环节包含极具渔村特色的渔歌对唱与海洋传说讲述,仪式的公共属性强化了渔村社群的内部联结。

审美与心理:胶东民众的文化心理映射。胶东婚俗中的视觉符号与仪式节奏,承载着当地民众长期积淀形成的审美偏好与文化心理,影像叙事借助色彩调度、空间构图与场面节奏的把控,将潜藏于民俗形态深处的心理诉求转化为可直观感知的视觉经验。在以近代青岛商埠为叙事背景的电视剧《青岛往事》中,王满仓与大嫚的传统婚嫁段落,完整铺展了胶东滨海城市婚俗的视觉体系与心理内涵,婚俗场景的色彩架构以正红色为视觉主导,绣有龙凤纹样的红缎嫁衣、堂屋两侧高悬的红绸宫灯、面塑喜饽饽表面点染的朱红花饰与院门口张贴的大红喜联交相呼应,浓烈的红色调既承袭中原吉祥文化的深层内涵,也契合胶东民众对家业兴旺、生活顺遂的朴素愿景。此外,仪式流程中存在诸多承载文化隐喻的细节符号,新娘跨火盆时寓意祛除邪祟的程式化动作、压箱底的海贝配饰寓意平安富足、腰间系缚的红布腰带寓意姻缘稳固,都通过近景镜头的适度停留获得表意空间。而这整套符号体系的集体认知根基,源自胶东地域社会代代沿袭的文化心理结构,影像对民俗细节的视觉化转译,完成了对地域集体文化心理的具象化呈现。

影视媒介对胶东地区特色婚俗的视觉化转译,既拓展了民俗文化的传播边界,也为地域文化的深度阐释提供了具象化的文本载体。未来随着跨媒介传播生态的持续演进,民俗文化的影像表达将在守正创新中实现更具生命力的活态传承。

(于程杨单位:山东青年政治学院;马千惠单位:山东师范大学)本文系山东省社会科学规划研究项目《胶东民间婚俗家具的形制演化与文化意象研究》(项目编号:26CWYJ30)阶段性成果。

经典电影配乐的美育价值及其在高校音乐教育中的课程化实践

■文/张 楠

在国内高校美育体系不断革新完善的大背景下,固化陈旧、内容单薄的传统音乐授课模式,已经难以适配现阶段美育育人的核心需求。兼具视听美感与深厚人文底蕴的经典电影配乐,贴合当代学生的艺术认知习惯。本文以此为切入点,深度挖掘其美育内核,探索适配高校教学的规范化、长效化实践方案。

经典电影配乐的美育价值

1.经典电影配乐的审美塑造美育价值

现阶段高校音乐美育的建设工作,不再局限于单一的知识传授,更加侧重以艺术浸润的方式培育学生的综合艺术素养,实现审美感知与素养培育的双向并行。经典电影配乐凝聚了旋律创作、音色调配、情感烘托等多元音乐艺术手法,区别于传统单一的音乐曲目,具备极强的艺术教学价值,是高校美育教学中极具实用性的优质教学资源。学生通过系统性赏析各类经典影视配乐作品,能够循序渐进锻炼自身的音乐审美与作品品鉴能力,逐步积累扎实的音乐艺术知识,搭建起完整且独立的个人审美框架。在持续的赏析学习中,学生对音乐艺术的感知维度与理解层次也会不断拓展。这种依托影视音乐开展的美育形式,契合当下高校美育改革的发展趋势,贴合当代学生的艺术学习特点,能够精准对接高校常态化美育的教学要求,稳步推动学生音乐审美能力与综合艺术素养的全方位提升。

2.经典电影配乐的人文浸润美育价值

高校音乐美育的核心育人宗旨,不止在于传授音乐艺术技巧,更强调艺术熏陶与人文滋养的协同推进,二者共同构成了音乐教育的核心育人体系。经典影视配乐并非单纯的背景音乐创作,其创作根基深度依托不同地域的民俗特色、特定阶段的时代特征以及主流人文思想,蕴含着丰富且多元的文化内涵,具备极强的文化传承与美育价值。将这类音乐素材融入高校美育课堂,能够有效引导学生跳出单一的音乐审美局限,主动接纳不同风格、不同背景的文化内容。在长期的赏析与学习过程中,学生可以不断积累人文知识、沉淀文化底蕴,树立积极正向的艺术审美观念与精神情怀。这种沉浸式的人文滋养模式,能够全方位完善学生的综合素质结构,丰富高校音乐美育的教学内核与育人层次,也为新时代高校艺术教育的创新发展开辟了全新的实践方向。

经典电影配乐在高校音乐教育中的课程化实践措施

1.规整课程内容体系

想要搭建可持续运营的高校音乐美育课程体系,首先要摒弃传统课堂素材杂乱、教学无层级的授课模式。任课教师可依托现代美育教学标准,对中外经典电影配乐素材进行精细化甄别、归类与梳理,按照学生音乐基础的差异化特征,搭建分层教学体系,划分通识普及、专业精进、文化拓展三类独立课程模块,为差异化教学提供标准化内容支撑。各课程模块可设置专属教学细则与训练重点,实现精准化教学。通识模块主打基础听觉审美训练,选取大众熟知的影视配乐降低学习门槛;专业精进模块重点拆解配乐的编曲结构、音色搭配、节奏设计等专业技法;文化拓展模块专注挖掘配乐背后的地域文化、时代背景与艺术创作理念。分层设置的教学内容,可精准对接不同层次学生的学习需求。在实际教学中,可选取《英雄》《城南旧事》等优质国产影视配乐落地分层教学。基础层级学生完成配乐聆听与审美感知练习,进阶学生拆解配乐创作技巧,高阶学生探究音乐与传统文化、时代思潮的融合逻辑,以模块化教学模式保障美育课程规范化、常态化开展。

2.创新课堂授课形式

高校音乐美育课堂需要突破单一的理论讲授模式,依托数字化教学工具重构课堂教学形态。授课教师可依托多媒体影音设备、高清影视原声资源与线上音乐资料库,搭建沉浸式的配乐赏析教学场景,替代传统书本化的静态授课方式。结合影视画面同步播放原声配乐,将音乐旋律、音色搭配与影片情节、镜头语言相结合,打造视听一体的新式课堂教学场景。课堂环节可进行模块化拆分设计,依次开展素材精听、细节赏析、小组研讨、观点互评等实操环节。摒弃单向灌输的授课形式,以学生自主赏析、针对性探讨为核心,围绕配乐的创作手法、情绪表达、艺术特色展开课堂互动,让课堂教学环节更具层次感和参与性,适配当代学生沉浸式、互动式的学习偏好。以《千与千寻》影视配乐课堂教学为例,授课过程中同步播放影片经典片段与原声配乐,让学生对照画面感知配乐的节奏变化与音色运用。课堂中设置分组研讨任务,聚焦配乐如何烘托人物心境、铺垫剧情氛围展开交流。该种教学形式,彻底打破传统音乐课堂的枯燥局限,以场景化、互动化模式落实美育教学。

3.延展课外育人渠道

高校电影配乐美育课程建设,需跳出固定课堂授课的单一模式,推动课内教学与课外实践资源的深度联动。校方可整合校内艺术活动平台、线上学习端口、音乐社团阵地,搭建多元化的课外美育实践场景,持续拓展电影配乐艺术的教学覆盖范围,打造全天候的美育学习场景。学校可常态化落地特色艺术实践活动,定期举办影视配乐专题品鉴会、音乐美育沙龙、配乐解读分享会。同时整理优质配乐解析文稿、创作拆解视频、鉴赏学习手册,通过校园学习平台定向推送,为学生自主研习、碎片化提升艺术素养提供专业、系统的学习资源。地方综合类高校的音乐美育实践可作为参考案例,该校依托音乐社团开设月度影视配乐研习活动,围绕国产经典影视配乐开展线下实操赏析与交流研讨,同步搭建专属线上资源库,持续更新配套学习素材。学生可结合课余时间自主学习、参与线下实践,通过课内外联动的创新模式,完善电影配乐美育的实施体系,夯实高校音乐美育的落地成效。

结语

将电影配乐资源引入高校音乐美育课堂,能够切实弥补传统音乐教学重理论、轻体验的育人缺陷。分层化的课程内容、多样化的课堂形式与全方位的课外育人途径,可最大化挖掘电影配乐的美育优势,推动高校音乐美育突破固有发展局限,助力高校美育教学实现常态化落地与多元化创新发展。

(作者单位:咸阳师范学院音乐学院)