

科教文艺论坛

Science Education and Literature Forum

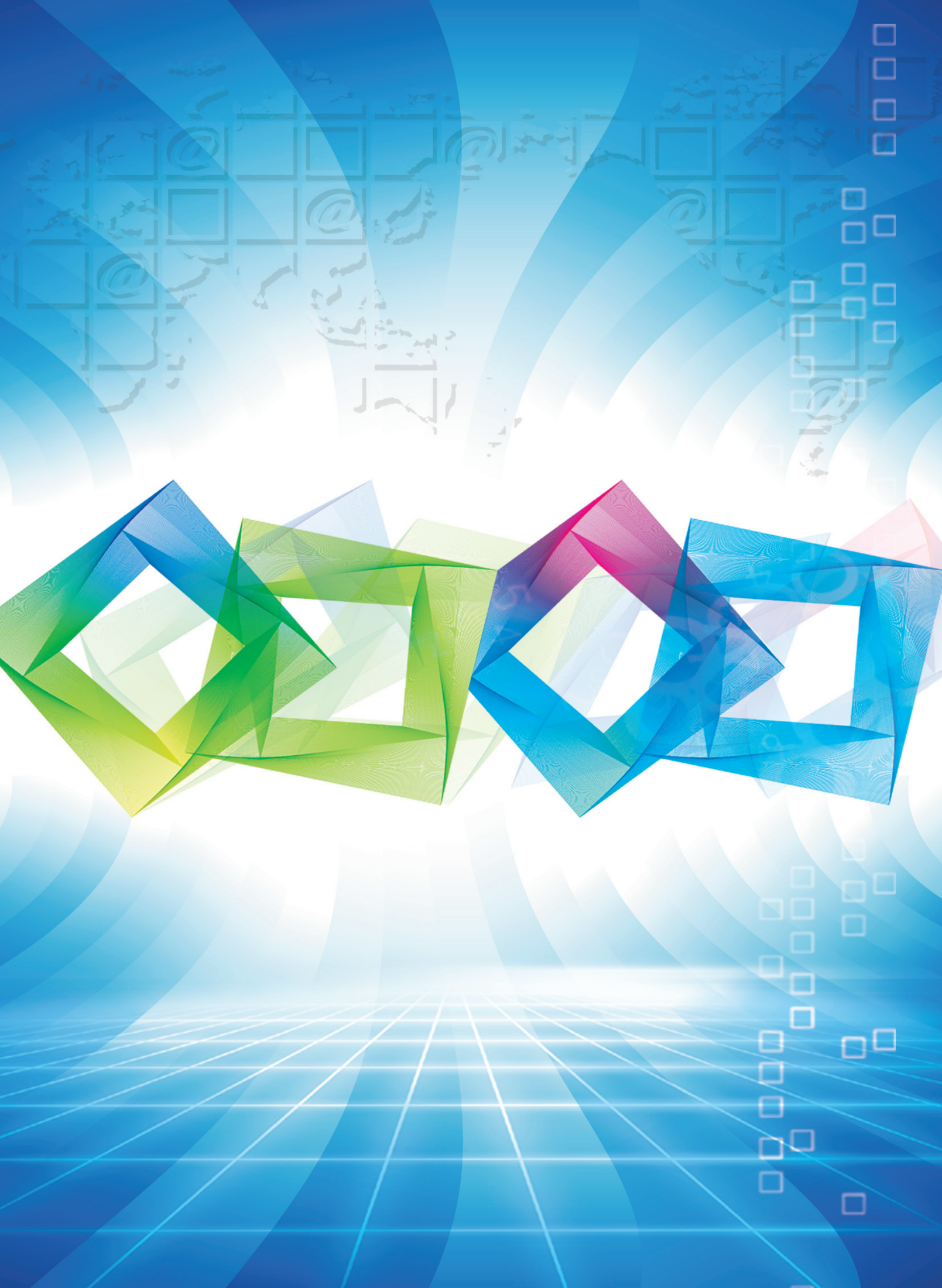
本刊由谷歌学术、中国知网检索，所有录用文章均通过国际权威检测查重系统“Crossref”检测并经过专家审定，每篇出版文章拥有全球唯一的国际文献标识码（ASIN），期刊通过OEMBOOK在大英图书馆等2000余家中文、英文图书馆存档，本刊遵循国际开放获取出版原则，全球公开发行人，欢迎投稿和下载阅读。

定价：28人民币；4美元

二〇二五年第一卷

2025年
1卷

《科教文艺论坛》办刊宗旨

立足学科交叉，聚焦科学教育创新、文学艺术前沿及语言文字发展三大领域，秉持"拓展文化边界、促进学术对话、培育创新思维"的使命。通过开放获取传播原则与数字化流程优化，构建跨学科国际化学术平台，推动理论与实践创新融合。致力于服务全球学术共同体，为海内外学者提供遵循国际规范的科研成果发布渠道，打造融汇多元视角的高品质学术生态，助力文化遗产与科技创新协同发展。

科教文艺论坛

Science Education and Literature Forum

语 种：中文

主办单位：中国人文出版社（香港）

地 址：香港九龙旺角弥敦道 721-725 号华比银行大厦 14 楼 1406A 室

联合出版：中国人文出版社（CHINA HUMANITIES PUBLISHING HOUSE LTD）

地 址：PO Box 4385 CARDIFF CF14 8LH（英国伦敦）

出版单位：《科教文艺论坛》编辑部

广告设计：北京锦圣出版技术有限公司

国际刊号：EISSN 3106-5643 ISSN 3080-938X

DOI 前缀：10.65113

发行周期：半月刊

出版日期：每月 5 日、20 日

编委会

社 长：丰 睿

副 社 长：林国华

主 编：张云霄

副 主 编：刘 辉

编 委：屈 旭 黄卧云 谢荣琦

美 编：纪小曼

责任编辑：刘 丹 张 艳 张 笑

特邀编辑：贾 佳 赵美贺 金 鑫

联系电话：010-53399706

邮 箱：kjwyz@163.com

定 价：28 人民币； 4 美元；

本刊声明

本刊所载的所有文章均不代表本刊编辑部观点；作者图文责任自负，如有侵犯他人版权或者其它权利的行为，本刊概不负连带责任。读者有权在任何媒介以任何形式复制、发行本刊文章。亦可修改、转换或以本刊文章为基础进行创作。在分享及使用本刊文章时，使用者必须注明原文作者及出处并标注对本刊文章所进行的修改。

警告著作权人：稿件凡经本刊使用，如无电子版或书面的特殊声明，即视为作者同意授权本刊及本刊网络合作媒体进行电子版信息网络传播。

目 录

文学天地

胶东红色文学作品中女性形象分析和女性叙事研究·····	杨丽华 1
苏轼尺牍作品学术价值初探 ——以贬谪作品为例·····	李雪丰 3
人工智能写作视野下的文学“创造性”问题分析·····	李同舟 曾庆涛 7

文化视野

连南瑶族自治县非遗项目瑶绣技艺的传承与发展研究·····	王昕阳 赖力萍 潘瑞鸿 9
数智时代背景下新型公共文化服务模式建设策略研究·····	宋艳欣 11
融媒体视角下桂剧的传承与发展·····	张晶 唐鑫 卢军浩 翟校新 14
以地方志为据探讨中医传统诊疗技术演变·····	孟小燕 17
《双城记》中狄更斯人道主义思想解读·····	王萍 19
《朱仙镇木版年画》的叙事与文化遗产探析·····	王瑞 梁延芳 21
汉语言文学研究在文化传承中的价值·····	赵天歌 23

艺术纵横

产品设计视角下漆画艺术的传承与创新路径·····	陈休含 王时音 25
传统风景园林元素在智慧园林设计中的重生·····	郭凯 27
内容美与形式美在影片《大红灯笼高高挂》中的运用分析·····	梁延芳 29
中国电影史百年发展与现代性探索·····	孙浩 吕小诗 31
静物摄影中的光线效果对情感表达的作用·····	孙慧礼 33
传拓技法中不同墨色的表现形式·····	王博 35
刍议色彩情感在现代油画创作中的表现·····	王金鑫 38
漆画艺术融入社区美育的实践路径与效果评估·····	杨春艳 陈休含 40

素质教育

课程思政导向下数字媒体艺术跨学科教学改革·····	戴丹丹 42
素质教育下小学音乐课堂引入生活化教学的策略·····	董萍 44
润物歌有声美育入人心——五育融合理念下小学音乐美育教学的实践探索·····	李荣吉 46
打开音响“视界”，开启音乐欣赏“格局”——“双减”背景下小学音乐欣赏课教学实践的新探索·····	刘孝华 48
多元化教学手段在高校排球课堂中的应用研究·····	刘亚渊 50
论反诈类型影片在新媒体时代的育人效能与实践路径·····	马忠迪 52
引锦溪名人文化之泉，活小学语文综合课程之源·····	吴雯婷 54
产学研合作模式下非遗传播人才培养的创新路径探索·····	岩圆 57
“解放”的课堂“多元”的成效——陶行知“六大解放”思想在小学音乐课堂中的实践·····	杨荣华 59
AIGC 赋能下广播电视编导专业教学模式创新研究·····	郑晓琳 61
数字人文赋能文学教学：新文科背景下教学模式创新的实践与反思·····	张梦蕾 63

胶东红色文学作品中女性形象分析和女性叙事研究

杨丽华

(山东商务职业学院, 山东烟台 264670)

摘要: 本文从女性的角度出发解读胶东红色文学作品, 从梳理胶东红色文学作品概况和发展史出发, 分析胶东红色文学作品中女性形象的人物特征和原型渊源, 进而探讨胶东红色文学中女性角色对于当代女性的反思, 以及这些经典形象对于新时代社会主义现代化建设的现实意义。

关键词: 胶东红色文学作品; 女性形象分析; 女性叙事

山东拥有丰富的红色文化资源, 在长期革命历史进程中形成了各具特色的红色文化, 比较有代表性的有沂蒙精神、胶东红色文化、鲁西南红色文化等。以烟台为主体的胶东, 是山东红色革命的发祥地之一, 中国共产党领导胶东人民进行革命斗争和社会主义建设的过程中, 形成了独具特色的胶东红色文化, 产生了一大批优秀的胶东红色文学作品。

一、胶东红色文学的分期: 按照时间划分, 胶东红色文学大致可分为三个阶段。

第一阶段: 胶东红色文学的萌芽期与文化奠基期(“五四运动”~1938 年“胶东文协”成立之前的时期)

这个阶段胶东文学的现代性品质突出, 而“红色”属性相对并不明显, 是胶东现代文学创作传统初步形成的一个阶段。本土的作家杨振声、冰心、臧克家等开始登上文坛, 并以强烈的现实主义品质、诗性意识、“苦难”意识等特点初步体现了胶东作品较特殊的道德立场、人文情怀的特征。此阶段的红色文学创作较少, 文学活动也相对较分散, 没有形成大规模的、有组织的集体活动, 有成就的作品数量不多。一些左翼作家像王统照、萧军、萧红等, 所写的带有某些红色文学特点的作品, 可以看作胶东红色文学的萌芽。例如, 王统照 30 年代在青岛写出的小说《司令》和《山雨》等。

第二阶段: 胶东红色文学的繁荣发展时期(1938 年—1949 年)

此时胶东红色文学作家以文学协会为中心, 在党的领导和支持下创作出数量众多的文学作品, 形成自己独特特点——以红色戏剧为主, 小说、诗歌和散文为辅的文学阶段。本阶段胶东红色文化最大的特点是红色戏剧特别发达, 尤其在改革旧形式和创新方面取得极高的文学成就, 发展和创新始终走在了前面。新编历史剧以马少波的《闯王进京》为代表; 话剧以《群策群力》为代表; 锣鼓戏《张家店》等为代表。除了巨大的戏剧创作成就之外, 本阶段的小说也取得突出成绩, 主要有峻青的《马石山上》、包干夫的《移坟》、申均之的《小马参军》和董均伦的《血染潍河》等。

第三阶段: 胶东红色文学继续发展阶段(新中国成立至今)

本阶段的胶东红色文学体现出在社会主义建设背景下, 红色革命精神应该如何体现、如何延续。这一时期小说和散文较为发达, 以杨朔的散文、冯德英的《苦菜花》《迎春花》《山菊花》、萧平的《三月雪》和王润滋的《内当家》等小说为代表。

二、胶东红色文学作品中女性形象的人物特征和原型渊源

在丰富多彩的胶东红色文学作品中, 塑造了各种阶层的女性形象, 这些女性形象让文学作品更加熠熠生辉。

1. 绿林出生的女英雄: 红娘子

红娘子是著名话剧家马少波《闯王进京》作品中的一个特征鲜明的女性形象。《闯王进京》由胶东文协胜利剧团等解放区的部分剧团演出, 唱响山东淮海前线, 成为胶东红色文学的一个闪亮坐标。

在话剧《闯王进京》中展现了红娘子的英勇、智慧和仁爱。她是一位充满个人魅力的奇女子。红娘子幼时学艺、率兵反抗, 到与李岩的自由恋爱、牢狱救夫、为夫报仇, 最后以民族大义为重, 反攻清兵, 无不展现出不同于那个时代女性的独特魅力的女性形象。她不仅是一名出色的军事将领, 更是一个具有深刻情感和坚定信仰的女性形象。

红娘子的形象不仅展示了中国古代女性的风采和坚韧, 更体现了女性在乱世中的重要作用。她的形象超越了历史, 成为勇敢、智慧、仁爱的象征, 至今仍是老百姓津津乐道的传奇女性, 深受大众的喜爱。

2. 在苦难中觉悟的英雄母亲: 冯大娘

《苦菜花》中的母亲形象是冯大娘, 她是一个典型的革命母亲形象, 代表了千百万贫苦农民的觉醒。冯大娘是胶东劳动妇女的形象的代表, 她在抗日战争期间历经了诸多磨难, 最终成长为一个支持儿女参加革命、敢于同汉奸恶霸作斗争的伟大女性。冯大娘不仅具有中国劳动妇女淳朴、温厚、善良的传统美德, 还展现了坚定的革命觉悟和刚强不屈的性格。当革命浪潮到来时, 她原本有些害怕, 但历经种种磨难后, 勇敢地支持儿女参加革命, 敢于同汉奸恶霸作斗争。这

种觉醒和成长不仅是冯大娘个人的成长,也代表了千百万贫苦大众的蜕变。

冯大娘是冯德英在其成名作《苦菜花》中塑造的经典母亲形象,有冯德英母亲曹文琳的影子,也是那个时代无数个革命母亲的集体素描。

3.革命进步女性的代表:娟子、桃子等

娟子在《苦菜花》中是一个典型的抗战女性形象,她勇敢、坚强,面对困难从不退缩。她的形象不仅展现了抗战时期妇女的刚强性格,还通过她的经历反映了那个时代女性的生存状态和家庭责任。娟子的形象深受观众喜爱,她的坚韧和勇敢成为那个时代女性的代表。

桃子在《山菊花》中的形象经历了从朴实善良的农村姑娘到坚定的革命者的转变。桃子最初是一个朴实善良、温柔含蓄的胶东农村姑娘,她集中国传统女性美德于一身。在丈夫的影响下,桃子由原来同情革命的普通群众转变为一位坚定的革命者,面对敌人的残酷迫害坚韧不屈,最终献出了宝贵的生命。

娟子、桃子是无数胶东英雄儿女的典型代表,他们分别从不同的角度和深度刻画了女共产党员的光辉形象,使女性革命者的形象更加立体和生动。

4.优秀革命女干部代表:曹春梅

曹春梅是《迎春花》中的主要角色之一,她的形象具有以下几个特点:

第一、坚定的革命信念。曹春梅作为区委书记,她在党员大会上反复强调党的参军政策,鼓励大家完成任务,表现出她对革命事业的忠诚和热情。

第二、务实的工作作风。曹春梅在工作中详细分析群众的思想情况,研究了工作步骤,确保任务的完成,体现了她对革命事业的认真态度和高效执行力。

第三、关心群众。她在发动群众参军时,强调参军的人都要出于自愿,不能有强迫,并尽量做到家属同意,展现了她的领导艺术和对革命事业的全面考虑。

第四、坚韧不拔的精神。她在工作中遇到的种种问题,都能冷静分析并找到解决办法,体现了她强大的心理素质和领导能力。

曹春梅是无数在革命战争中发挥了重要作用的优秀女干部的典型代表。

5.社会主义新时代新女性的代表:李秋兰

李秋兰在电影《内当家》中的形象是一个复杂而多面的角色,她不仅展现了农村妇女的坚韧和智慧,还体现了新旧时代的矛盾和冲突。

首先,李秋兰的形象深刻反映了人民强烈要求当家作主的主题。她原本是一个受地主压迫的农村妇女,逐渐成长为一个能够掌握自己命运的新时代女性。她的形象体现了新旧交替时代的某些特色:既有旧的伤痕和仇恨,又有新的觉醒和反抗。

其次,李秋兰的性格特点也异常鲜明。她刚强而又温顺,有鲜明的阶级爱憎,但并不偏狭;她执着但不因循守旧;她上进却不随波逐流。这种性格使得她能够坚持自己的立场,同时又能够快速适应新环境。

此外,李秋兰在家庭中的角色也非常重要。她是家庭的支柱,操持家务,在处理各种事务中展现出自己非凡的能力和智慧。

总的来说,李秋兰的形象不仅是一个农村妇女的典型代表,更是一个在新旧时代交替中成长和变化的人物。她的形象深刻反映了人民当家作主的努力和愿望,也展示了农村妇女在新时代中的坚忍不拔和智慧担当。

三、胶东红色文学作品塑造女性形象和女性叙事的现实意义

胶东红色文学作品中通过塑造女性形象和构筑女性叙事,展现了在复杂的社会大背景下,众多女性在多重身份加持下做出的正确抉择,她们为新时代女性在中华民族伟大复兴的历史重任中如何体现自己的价值,提供了榜样和参考。

1.彰显女性在中国革命历史上的杰出贡献。胶东红色文学作品如《烈火芳菲》等,通过塑造乳娘等女性形象,彰显了她们在革命战争中的巨大贡献,填补了同类题材的空白。

2.有利于传承胶东红色文化,赓续革命精神。这些红色作品展现了不同时期的进步女性“忠心向党,大爱无疆”的精神品质,对于传承红色基因、弘扬革命精神具有重要意义。

3.增强人们对历史记忆,坚定文化自信。通过女性叙事,作品再现了胶东人民在抗日战争和解放战争中的艰苦卓绝的斗争历史,增强了人们的历史记忆和民族认同感。

胶东红色文学作品通过塑造众多有代表性的女性形象,彰显出女性在作品主题创造中所独有的特征和魅力。胶东红色文学作品中的女性叙事不仅丰富了作品的情感层次和人物形象,强化了作品的社会意义和历史价值,也提升了作品的文学价值和艺术成就。胶东红色文学涵盖了诗歌、戏剧、小说等多种文学形式,这些作品不仅具有文学价值,还产生了深远的社会影响,激励着人们铭记历史、珍惜和平。胶东红色文学的地域特征,使其在中国红色文学知识谱系中占有重要地位,为后人提供了宝贵的精神财富。

参考文献:

- 【1】杨迪.革命语境下《红日》的女性形象分析和女性叙事[J],邵阳学院学报(社会科学版),2010(04):93-P96.
- 【2】刘卓.更宽广的革命叙事光谱——以《漳河水》为线索试析延安时期的女性叙事与社会变革[J],妇女研究论丛,2023(09):5-15.
- 【3】李佳蔚.红色文学时期女性文学话语权探析[J],重庆科技学院学报(社会科学版),2008(09):133-134.
- 【4】胡辛,鲍欣璐.江西革命历史题材影视剧女性叙事初探[J],电影文学,2013(04):7-8.
- 【5】叶毓,张学敏.女性叙事与宏大主题的即与离——中国妇女解放视域下的丁玲创作研究[J],天水师范学院学报,2022(06):106-112.

本文系 2024 年山东省艺术科学重点项目——胶东红色文学作品中女性形象分析和女性叙事研究(编号 L2024Z05100808)。

作者简介:杨丽华(1981年9月-)女,山东兖州人,硕士研究生,讲师,研究方向:现当代文学、胶东红色文学。

苏轼尺牍作品学术价值初探

——以贬谪作品为例

李雪丰

(华东政法大学 国际教育学院, 上海 200042)

摘要:尺牍是中国传统文学的重要题材,对于明清小品文和近现代的随笔有着深远的影响。然而在对传统文学的相关研究中,尺牍的研究一直处于相对薄弱的地位。苏轼是北宋知名文学家苏轼,创作了大量的尺牍作品。本文在对其黄州和岭南两次贬谪期间尺牍作品创作历程进行梳理的同时,分析此类作品在文学、历史、民俗等方面具有的学术价值。

关键词:尺牍;苏轼;学术价值

引言:

“尺牍”,或称“书简”是中国文学的一种体裁,作者在与亲友的通信中,通过简洁质朴的文字,或记录生活点滴,或抒发内心情感。与有着悠久历史的“书信”相比而言,二者最大的区别在于长短。前者基本上只有几句话,内容非常简洁;而后者则可能有几千字。此外,二者在文学研究中受关注的程度也截然不同,“书信”中的名篇佳作一般会被收录在作者个人的文集甚至选集中;但是“尺牍”一般不会收录在文学选集中,直到北宋开始,才会在作品全集中偶有记录。“尺牍”作品在中国传统文学的历史上一直不被重视是有据可循的,一是因为相较其他传统文学体裁而言,其作为独立文体出现的时间较短;二是因为与成果丰硕的其他文学作品相比,其文学性不够突出,更多的是用简洁直白的语言记叙朴实平淡的生活。然而正是因为这一特点,才使得“尺牍”作品具有独一无二的学术价值,读者可以从中看到这些大家在诗词文等作品中未能展现出的独特面貌。

目前,国内学术界对于这一类型的作品研究仍旧相对薄弱,对于其文学价值的关注到明清时期才逐渐兴起,这与明清时期各类小品文的涌现有关,而现当代学者对部分名家的尺牍评鉴较多关注书法的艺术成就。在海外,尚未有尺牍类专论作品的出现,对苏轼尺牍的研究也是鲜有成果,其中最具参考价值的是美国汉学家艾朗诺(Ronald C. Egan)在1990年发表的一篇文章中专门论及了苏轼尺牍作品作为历史和文学研究资料的重要意义,并在文章中翻译了17篇尺牍作品。作为北宋著名的文学家,苏轼在中国文学史中的地位不言而喻,其在诗、词、文等方面皆有颇高的造诣,故而后代学者在研究苏轼文学时往往忽略了尺牍类的作品。然而,苏轼尺牍的创作数量却颇为丰硕。在孔凡礼校注的六卷本《苏轼文集》中,尺牍占大约五分之一的比例,自五十卷起,至六十一卷,共十二卷的篇幅收录了1300余篇创作于各个时期的尺牍作品,其作品的总量足以使之成为一块丰富的文学研究宝藏。因此下文主要以孔凡礼点校本《苏轼文集》中的

尺牍作品为例,选取部分作品为代表,试图描绘出苏轼这一文学大家生活中的面貌,并进一步思考作品中的学术研究价值,以期引起学者对尺牍作品的关注。

一、苏轼尺牍作品内容解读

与其他文学色彩较浓的体裁相比,尺牍作品最大的特色就在于语言的简洁和内容的真实,因此在这些非传统意义上的文学作品中,更能够直观地反映出作者日常生活中的状态。在日常的尺牍小品中,他褪去了名人耀眼的光环,与至亲和友人就各种话题畅所欲言,展现出一个更为鲜活的人物形象。艾朗诺曾对苏轼众多尺牍作品的创作主题进行了总结,认为主要可以归纳为两大主题:一是与官场政治相关的,苏轼在与友人的信件往来中表达了自己的政治立场,以及对官员任命、政策实施等的看法和建议;二是与个人生活相关的。这一主题在苏轼尺牍创作中所占的比重较大,更有大量作品创作于两次贬谪期间,为读者更清晰直观地展现了苏轼谪居生活中的苦乐,也从侧面描绘了所流放之地的自然与地理风貌,因而也成为本文研究的重点。

1. 黄州作品

谪居黄州是苏轼政治生涯中的一次重要转折,也是他遭遇外放、远离朝堂的开端。苏轼初到黄州之时,内心倍感凄凉,也经历了一番自我的寻问与挣扎。随着时间的推移,苏轼的心境逐渐产生了转变,开荒垦地,苦中作乐,结交新朋,开始感受乡土生活的闲适与惬意。而这种转变除了体现在少数诗词作品中以外,在与亲友的尺牍作品中,有着更为全面和细腻地展现。通过对这些作品的研读与分析,读者可以更真切地感受到苏轼谪居黄州期间的生活点滴以及思想和情感上经历的变化。

(1) 苦闷沮丧与自我救赎

苏轼经历了长途奔波到达了偏远小镇黄州后,牢狱之灾的愤懑还未曾得到纾解,眼前萧瑟景象更是增添了几分凄凉之意。衣食住行等现实问题迎面而来,生活的拮据无疑更增添了心中的苦闷。在《答秦太虚七首其四》,又称《答秦太

虚书》中，苏轼向老友秦观倾诉了当时的情形：

初到黄，廩入既绝，人口不少，私甚忧之，但痛自节俭，日用不得过百五十。每月朔，便取四千五百钱，断为三十块，挂屋梁上，平旦，用画叉挑取一块，即藏去叉，仍以大竹筒别贮用不尽者，以待宾客，此贾耘老法也。度囊中尚可支一岁有余，至时别作经画，水到渠成，不须顾虑，以此胸中都无一事。

这一段文字是对苏轼初到黄州生活的典型写照。遭遇贬谪的苏轼没有了朝廷的俸禄，为确保家人的衣食，只能厉行节约，把积蓄等分，每天定额使用，多余的钱便用来招待客人，大约可以确保一年多的生活。如此坦诚直白的文字，展现出苏轼褪去政客光环后的普通人的形象，也会为日常生活中的柴米油盐而烦恼。苏轼的诗词虽然也具有较强的主观性，但这样的普通形象在诗词等文学作品中是无法展现的，因而成为了尺牘作品的宝贵之处。

积蓄毕竟有限，为了谋生的需要，苏轼开荒垦地，过上了农耕的生活。这样的生活对于他来讲，是完全陌生的，除了艰辛以外，也有几分新鲜，在获得收成之后，更有丰收的喜悦。对于这段农耕生活，苏轼在与很多旧时朋友的尺牘中都有提及。例如《与王定国四十一首其十三》：

近于侧左得荒地数十亩，买牛一具，躬耕其中，今岁旱，米贵甚。近日方得雨，日夜垦辟，欲种麦，虽劳苦却亦有味。

再如《与子安兄七首其一》：

近于城中得荒地数十亩，躬耕其中。作草屋数间，谓之东坡雪堂。种蔬接果，聊以忘老。

在给堂兄子安的短信中，苏轼的言辞之间似乎已经坦然接受了乡土生活。其所建造的雪堂，也是在到达黄州第二年的正月修建的，苏轼在正厅画满雪景。除雪堂之外，苏轼“东坡”的名号也出自黄州时期，因为开垦的荒地，在黄州东门之外，故而自号“东坡居士”。由此可见，苏轼已经逐步安于现状，并开始享受生活。

除了农耕生活以外，初到黄州之时，苏轼很少与人交际，最常做的事情便是去寺庙礼佛，追求精神世界的解脱与救赎。在《与王定国四十一首其一》中，苏轼记载了这样的感悟：

某寓一僧舍，随僧蔬食，甚自幸也。感恩念咎之外，灰心杜口，不曾看谒人。所云出入，盖往村寺沐浴，及寻溪傍谷钓鱼采药，聊以自娱耳。

佛教对于苏轼的生活和创作有着重要的影响，经历了牢狱与贬谪之后，内心的苦闷无处倾诉，只能去寺庙礼佛沐浴，聊以慰藉。同时，寺庙的沐浴不仅能够缓解身体上的疲惫，而且也是在反思自己的人生历程，涤除心底的愤懑之情。正是经过这段时间的礼佛沐浴之后，苏轼的心境逐渐趋于平和，开始尝试融入黄州的生活。

（2）苦中作乐与快意人生

对于习惯了官场生活的苏轼来说，很少有闲暇的时间静心欣赏周围的美景。在谪居黄州期间，生活中的一切都被放慢了节奏，苏轼开始感受田园与乡土生活的闲适，并且可以在与友人的书信中玩笑打趣，境界变得愈发豁达，同时纵情山水，用心体会黄州的自然风光。在下面几首尺牘作品中，

苏轼曾这样描述自己居所周边的景致：

寓居去江干无十步，风涛烟雨，晓夕百变，江南诸山在几席之上，此幸未始有也！

——《与司马温公五首其三》

临皋亭下不数十步，便是大江，其半是峨眉雪水，吾饮食沐浴皆取焉，何必归乡哉！

——《与范子丰八首其八》

在这些描写中，可以清晰地看出苏轼对于寓所周边风景的喜爱，感叹能够亲身观赏江边瞬息万变的景色是一种幸运，并且取之不尽的自然资源更是另其不再想重回故里。与江南的秀丽温婉不同，黄州的山水更为险峻，水更为湍急，赤壁的雄伟更是让苏轼联想到三国时期，并由此借古怀今，引发对自己境遇的深刻思考。在广袤的天地与山水之间，人世间的万物都显得格外渺小，官场的争斗更是不值一提。自此之后，苏轼的心境更为开阔，因而作品中的豪迈与旷达也体现地愈发明显。在《与子明兄一首》中，苏轼更是直抒胸臆，表达了快意人生的愿望：

吾兄弟俱老矣，当以时自娱。世事万端，皆不足介意。所谓自娱者，亦非世俗之乐，但胸中廓然无一物，即天壤之内，山川草木虫鱼之类，皆是供吾家乐事也。

（3）珍惜友情与怀念故土

自 1080 年被贬黄州之后，苏轼在这里生活了五年多的时间。对于仕途不顺的心结可以得到纾解，但无论风光多么优美，生活多么惬意，也难抵苏轼心中对于亲朋故友的思念之情，

苏轼只能通过文字来表达对亲友的关心和对故土的思念。王定国是“乌台诗案”的获罪者之一，亦难逃被流放的命运，也是贬谪时期与苏轼往来较多的一人。苏轼对于王定国因为自己而被贬一直心存愧疚，在信中这样写道：

罪大责轻，得此甚幸，未尝戚戚。但知识数十人，缘我得罪，而定国为某所累尤深，流落荒服，亲爱隔阔。每念及此，觉心肺间便有汤火芒刺。今得来教，既不见弃绝，而能以道自遣，无丝发蒂芥，然后知定国为可人，而不肖他日犹得以衰颜白发厕宾客之末也。甚幸！甚幸！恐从者不由此过，故专遣人致区区。惟愿定国深自爱重，仍以戒我者自戒而已。

——《与王定国四十一首其二》

王定国因苏轼乌台诗案受到株连，被谪宾州（今广西宾阳）。苏轼被贬黄州后，对王定国的远放深感不安，但王定国在赴贬所途中却致书安慰苏轼，在给王定国的回信中，苏轼倾吐了因自己获罪而连累朋友的负疚之情，也更加珍惜与朋友的患难真情。二人的书信往来频频，也是一种在逆境中给予彼此的宽慰。此外，因宾州之地多易生瘴气，苏轼也数次表达了对老友的关心并告知缓解之法：

扬州有侍其太保者，官於瘴地十餘年。北归，面色红润，无一点瘴气。只是用摩脚心法耳。此法，定国自己行之，更请加功不废。每日饮少酒，调节饮食，常令胃气壮健。

——《与王定国四十一首其三》

尽管在黄州期间，苏轼结交了部分新朋友，相谈甚欢，但是仍然难掩内心深处对于故土和亲人的思念。同样是在《与子安兄七首其一》中，苏轼表达了与亲人团聚的愿望：

此书到日,相次,岁猪鸣矣。老兄嫂团坐火炉头,环列儿女,坟墓咫尺,亲眷满目,便是人间第一等好事,更何所羨。

黄州的谪居生活无疑对苏轼的性格、思想和创作等方面都产生了深远的影响,这一时期前后诗词等作品的创作风格与前期有所不同,诗词中传递的境界更为开阔,是其豪迈风格彰显地最为突出的时期。离开黄州后,苏轼先后去往登州、京师、杭州、颍州等地任职,但没想到在其政治生涯的末期,再次遭遇了贬谪,而且比第一次还要偏远。

2. 岭南作品

绍圣元年(1094年),苏轼因讥讽前朝的罪名被贬,贬谪途中又一再接到诏令,于同年十月到达最后的居所惠州。惠州地处岭南,在当时是蛮荒之地,生活非常艰苦。再加上苏轼已年近六十,长途跋涉至此,身心俱疲,虽不似初到黄州般忧郁,但内心也是饱受磨难,更没有想到此行竟是走向人生的终点的开端。

(1) 关心民生与乐善好施

由于路途遥远,苏轼沿途经过很多地方,看到了各地百姓的真实生活,不禁引发了其内心深处的忧患意识,关心百姓疾苦。苏轼曾根据自己以往知州的经验提出修缮水利以解决广州春夏的时疫之患:

尝与某言,广州一城人,好饮咸苦水,春夏疾疫时,所损多矣。惟官员及有力者得饮刘王山井水,贫下何由得。惟蒲涧山有滴水岩,水所从来高,可引入城,盖二十里以下耳。若于岩下作大石槽,以五管大竹续处,以麻绳,漆涂之,随地高下,直入城中。又为一大石槽以受之,又以五管分引,散流城中,为小石槽以便汲者。不过用大竹万余竿,及二十里间,用葵茅苫盖,大约不过费数百千可成。然须于循州置少良田,令岁可得课粟五七千者,令岁买大筋竹万竿,作筏下广州,以备不住抽换。又须于广州城中置少房钱,可以日掠二百,以备抽换之费。公差兵匠数人,巡覷修葺,则一城贫富同饮甘凉,其利便不在言也。自有广州以来,以此为患,若人户知有此作,其欣愿可知。

——《与王敏仲十八首其十一》

苏轼分析了时疫的来源,认为时疫是由饮水导致,而普通百姓无法饮用干净的井水,故而进一步提出了从山岩引水的方案,并详细告知了具体的引流方案。最终,在当地官员的支持下,终于完成了此项造福一方百姓的水利工程。在如此急切真挚的文字背后,令苏轼“百姓父母官”的形象依旧跃然纸上。

此外,岭南之地气候湿热,百姓多患疫病,但由于地处偏远,没有可用的药材,苏轼便向时任广州太守的王敏仲求助,以期帮助当地居民解决疫病的折磨:

治瘴止用姜葱豉三物,浓煮呷,无不效是。而土人不作豉,又此州无黑豆,闻五羊颇有,乞为致三石,得作豉散饮疾者。

——《与王敏仲十八首其十三》

然而就在惠州生活安顿后不久,苏轼又再次接到朝廷诰命,另其前往下一个贬谪地,海南。而在海南,苏轼度过了人生中最后的一段光阴,北归的途中,结束了自己波澜起伏的一生。

(2) 归隐田园与超然离世

绍圣四年(1097年),苏轼自惠州一路南行,六月渡海,七月抵达,自此开启了将近四年的岭南时光。初到海南,苏轼登高环顾四周,只见茫茫海水一片,与黄州和惠州的景象相比,海南真正让苏轼产生了异国他乡的陌生感。苏轼曾这样描述自己刚到海南时的生活:

仆离惠州后,大儿房下亦失一男孙,亦悲怆久之,今则已矣。此间食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉,然亦未易悉数,大率皆无耳。惟有一幸,无甚瘴也。近与小儿子结茅数椽居之,仅庇风雨,然劳费已不赀矣。赖十数学生助工作,躬泥水之役,愧之不可言也。尚有此身,付与造物,听其运转,流行坎止,无不可者。

——《与程秀才三首其一》

刚离开惠州便遭遇失去亲人的悲痛,到了海岛之后,更可谓是一无所有,日常生活十分艰难。尽管面对如此恶劣的条件,但由于早年受佛道两家思想的影响颇深,苏轼很快就坦然接受了生活的现实,认为世间万物自有其运转的规律,不必强求,只要人还健在,生活就会继续下去。物质上虽然匮乏,精神上却仍旧充实,豁达的心境也令其愈发怡然自得,正可谓“胜固欣然,败亦可喜”,不是消极避世而是超然洒脱。

谪居海南的第四个年头,恰逢大赦,苏轼故而得以渡海居住在廉州、舒州等地,年底度岭踏上北归的征程。然而,在海南生活的几年,对苏轼本已疲累的身体造成了无可挽回的伤害,因此在北归途中暴病,最后卒于常州。得知自己患病后,苏轼在与友人的书信往来中,记录了自己当时的处境。

两日来,疾有增无减,虽迁阡外风气稍清,但虚乏不能食,口殆不能言也。

——《与米元章二十八首其二十一》

某食则胀,不食则羸甚,昨夜通旦不交睫,端坐餽蚊子耳。不知今夕如何度。

——《与米元章二十八首其二十四》

自此之后,苏轼的病情时有反复,抵达常州后,病情再度恶化,于建中靖国元年(1101年)七月病逝于常州,结束了自己辉煌却又坎坷的一生。

二、苏轼尺牍作品的学术价值

上文所举例的苏轼尺牍作品,主要集中在他与亲友简短的书信往来上,从文体学角度来看,属于书信的一种;但是从内容、风格和形式上来看,却比常被拿来作为文学范例的书信要丰富、真切和自由得多。尺牍能够作为一种文学体裁被收录在作者的文集中,除了创作数量颇丰之外,更重要的是其中所蕴含的学术研究价值。下面结合苏轼尺牍的内容,从三个方面简要分析其学术价值。

1. 文学价值

尺牍最大的文学价值就在于其朴实的内容和真挚的情感。由于这些作品最初是写给亲友的非公开信件,故而作者可以在其中写出诗、词、文等作品中不宜描写之事和不能抒发之情。苏轼两次被贬都与文字有关,“乌台诗案”中因为谢恩的上表被指有讥讽朝廷之意被贬黄州;后来被贬至惠州

后,之所以再遭被贬渡海,正是因为在一首诗中流露出“报道先生春睡美,道人轻打五更钟”的悠闲,被有心之人利用作为再次贬谪的借口。因此,在除了非公开的尺牋作品以外,苏轼不敢再轻易表露自己的情感,只能通过亲友的书信寄托心中所想。另有一点值得关注的是,对于尺牋内容的再发现,也使得词的特色与价值被重新审视。历来学者们普遍认为词,相较于诗歌而言,由于形式上更为灵活,故而能更贴切地描述个人生活。对于尺牋作品的解读却在一定程度上推翻了此种论断,真正记录并描述历朝历代风土人情的最好资料,应当是各种尺牋小品,这一点在明清尺牋小品盛行的时候得到了很好的印证。反观宋代,尺牋正是充当了这一重要的角色。

其次,在众多传世名作中,苏轼传达的情感往往是乐观积极的,后世对他的印象也常用“豪迈”、“豁达”、“潇洒”等词语来形容。作为一个文人,苏轼确实成就斐然,而作为一个官员,苏轼可谓壮志难酬,常有失意之时。在尺牋作品中,我们常能感受到他的无奈与辛酸。当他最后被贬至海南时,曾经向友人表达过“某垂老投荒,无复生还之望”的绝望。而同样创作于海南时期的诗歌,如“和陶诗”,却包含很多田园生活的生机与乐趣。这两类作品中所传递的不同的情感,恰好说明了苏轼遭遇贬谪时内心所经历的挣扎与矛盾。一方面因为政治抱负难以施展而愤懑不平,另一方面又受佛道思想的影响而试图超然尘世。倘若读者能够结合诗词和尺牋作品来重新审视苏轼的一生,定会刻画出一个更为立体的人物形象和更为真实的人生历程。

2. 历史价值

苏轼最为人熟知的身份可能是文学家,但他多年从政、多年各地为官的经历,注定他这一生都与政治脱离不了关系,自然可以称得上一位政治家。在苏轼的尺牋作品中,有相当一部分内容谈论的是与官场政治有关的内容。与苏轼年少参加科举考试时所作的五十篇策论不同,尺牋中的政论意见,是苏轼真正踏上仕途、对朝政民生有了更为透彻的了解后所作,并且贯穿了苏轼政治生涯的各个时期,可以从中清晰地梳理出苏轼政治态度的发展和变化。早期苏轼尺牋中有关政治的主题,往往涉及对于官员任命及政策实施的看法;

到了中后期,离开京师赴各地任知州后,苏轼体察民情,其作品的主题也更多涉及民生话题,例如上文中提到的修建水利工程。另外,在与诸位友人的信件往来中,也能大略看到北宋官场的制度与风气,故而这部分尺牋作品是除了史书以外,更为真实的一手历史材料。

3. 民俗学价值

贬谪时期是苏轼尺牋创作的高峰期,从民俗学的角度来看,学者最希望发现的价值就是对于边地风貌的记载,尤其是地处偏远的惠州和岭南时期,在当时鲜有人迹,后世学者也唯有从这些零散的描述中发现并整理当地风土人情的线索。另外一点值得注意的是作品中所记录的养生之法。由于苏轼在黄州和岭南两地时,自然条件较为艰苦,气候湿热,苏轼及家人时常受到疫病的侵扰。因此,从黄州时起,苏轼就经常结合老庄思想,思考养生之道,并切身寻求养生之法,在与友人的书信中也偶有提及。但更为全面记载苏轼关于养生修炼和医药饮食等内容的作品,在孔凡礼点校本的《苏轼文集》中,被集中收录在第七十三卷杂记中,这也是除了文学之外,苏轼留给后人的另一笔宝贵的财富。

结束语:

相较于苏轼尺牋作品的数量而言,上文所论及的作品只能从宏观角度概括此类作品的大致面貌,实际上其尺牋作品的内容更为丰富,其相应的学术价值也应当有更多角度的体现。至于译介方面,现有的海外研究和翻译成果虽然不多,但以上两位学者的研究和翻译,足以证明苏轼尺牋作品的价值所在,也为今后进一步进行翻译实践和相关研究提供了良好的范本。

参考文献:

- 【1】Egan Ronald C., Su Shih's "Notes" as a Historical and Literary Source. [J]. Harvard Journal of Asiatic Studies, 1990 (Vol. 50, No. 2).
- 【2】(北宋)苏轼撰;孔凡礼点校.苏轼文集全6册[M].北京:中华书局,1986.
- 【3】王水照,崔铭著.苏轼传[M].天津:天津人民出版社,2013.

人工智能写作视野下的文学“创造性”问题分析

李同舟¹ 曾庆涛^{2*}

(1. 大庆市兰德学校, 黑龙江大庆 163000)

(2. 哈尔滨医科大学大庆校区 公共外语教研部, 黑龙江大庆 163319)

摘要:近年来,迅猛发展的人工智能技术深刻改变了众多领域,文学创作领域也是如此,从能自动生成新闻报道的智能写作软件到可创作诗歌、小说的人工智能程序,人工智能写作渐渐走进大众视野。本文以人工智能写作视野下文学的“创造性”问题为基础,剖析人工智能写作技术原理与创作模式并对比传统文学创作特质,通过深入探讨在人工智能时代文学“创造性”内涵的变化和面临的挑战,研究在文本生成方面的人工智能写作独有优势,指出其在情感深度、思想内涵这些创造性核心要素上,它和人类创作有显著差异,且人工智能写作给文学“创造性”带来新的发展机遇,为重新审视并拓展文学创作边界提供一些思路。

关键词:人工智能写作;文学创造性;文本生成;传统文学创作

引言:

当前,新兴的人工智能写作创作方式引起了广泛讨论,其中文学的“创造性”问题是最核心的争议点之一。一直以来,人类独特创造力的体现就是文学创作,可人工智能介入后,这一传统认知被打破,因此人们不得不重新思考文学“创造性”的本质和内涵,在人工智能写作视野下研究文学“创造性”问题,有助于我们理解文学创作在新时代的发展趋势,这对于文学理论的创新也有重要意义。

一、人工智能写作的技术原理与创作模式

1. 人工智能写作的技术原理

人工智能写作主要依托自然语言处理(NLP)和机器学习技术,自然语言处理的目标是人类语言的理解与处理,涵盖词法分析、句法分析、语义分析等多个层面。而机器学习是让计算机从大量数据中学习,自动找出数据规律以用于预测和决策,在写作方面,循环神经网络(RNN)及其变体长短期记忆网络(LSTM)、Transformer架构等是常见技术。

就Transformer架构来说,它采用自注意力机制(Self-Attention),处理文本时能关注句子不同位置的信息,从而更好地捕捉到文本的语义和语法结构。GPT(GenerativePretrainedTransformer)系列则是基于Transformer的预训练语言模型,在大规模文本数据上进行无监督预训练,从而学到丰富的语言知识和语义表示,之后进行有监督的微调,就能适应各种写作任务,如生成故事、回答问题。

2. 人工智能写作的创作模式

人工智能写作创作模式可以分为数据驱动型与规则驱动型。大量文本数据是数据驱动型创作模式所依赖的,人工智能系统通过学习这些数据掌握语言表达方式、文本结构与风格等特征,之后依据输入的提示或要求创作新文本,这样只要输入一个故事开头,人工智能能凭借学到的众多故事文本就可以生成后续情节发展。

人为设定的语法规则、逻辑规则以及创作模板被规则驱动型创作模式用来生成文本,一些有固定格式与结构的文本生成常使用这种模式,如新闻报道中的某些固定板块、公文

写作等。实际应用时,两种模式也常被结合起来可以发挥各自的长处,让文本生成的质量和多样性得到提高。

二、传统文学创作的“创造性”特质

1. 情感与体验的独特表达

人类的情感与体验在传统文学创作中得到高度凝练与独特表达,作家将自身生活经历、情感波动所带来的内心复杂情感和对世界的独特感悟注入作品,如杜甫的诗,深刻体现他那个时代的社会动荡、人民疾苦,还有他在这种环境下的忧国忧民情怀,每个字都充满他的真情实感,其情感的独特与深刻他人难以复制,读者阅读这些作品能感受到跨越时空的情感共鸣,这就是文学“创造性”中的情感表达魅力。

2. 思想与审美价值的构建

传统文学作品承载着作家对人生、社会、历史等方面的深刻思考,从而构建起独特的思想与审美价值体系。《红楼梦》的作者曹雪芹通过写贾、史、王、薛四大家族的兴衰沉浮,展现出封建社会的种种弊端和人性的复杂,书中包含社会制度批判、人性洞察以及独特美学风格,因此成为中国文学史上的经典之作。素材经作家筛选、加工、艺术化处理后,思想观念和审美追求融入作品,进而创造出具有深远意义的文学世界。

3. 创作过程的主观性与随机性

主观性与随机性充斥着传统文学创作过程,生活中的一个瞬间、一段回忆或者一种突发情感都可能成为作家创作灵感的来源,创作时作家思维不受严格规则约束,作品走向或许会随创作情绪、心境以及新想法随时改变,正是主观性和随机性让每一部文学作品独一无二,展现出作家独特的创作个性与创造力。

三、人工智能写作与传统文学创作“创造性”的差异

1. 情感表达的深度与真实性

人工智能生成的文本看似饱含情感,可其情感表达缺乏真实情感体验作支撑,只是学习、模仿大量文本中的情感表达,并不懂情感内涵也不知情感产生的缘由,如,人工智能写的诗可能辞藻华丽地表达悲喜,但这情感空泛,不像人类

创作的诗能让读者产生内心共鸣,人类作家创作时情感源于生活经历和内心感受的自然流露,情感底蕴深厚且真实。

2.思想内涵的原创性与深刻性

已有的数据和模式是人工智能创作内容的基础,而其缺乏真正意义上的独立思考和原创思想,它虽能做到信息整合与重组,但很难提出全新的、突破性的思想观点。人类作家则不同,通过观察社会现象、思考人性,能创作出原创性强、思想内涵深刻的作品,从而让读者深入思考人生、社会等问题并推动思想进步和文化发展。如鲁迅的作品中,深刻批判国民性、思考社会变革,对中国现代文学和思想发展贡献巨大,这是人工智能望尘莫及的。

3.创作动机与目的的差异

文学创作于人类而言往往有着复杂动机,如表达自我、反映社会现实、探索人性或者追求艺术价值与精神满足。而人工智能写作主要按预设任务和指令完成文本生成,没有内在创作欲望与精神追求,其所谓创作只是执行数据和算法,并不具备人类创作时对文学艺术的热爱执着。

四、人工智能写作对文学“创造性”的挑战和对策

1.人工智能写作对文学“创造性”的挑战

文学的“创造性”在人工智能写作崛起之时受到多维度挑战。从创作主体来看,文学创作以前被视为人类独有的活动,创作者将自己的阅历、情感和思想灌注到文字里,从独特的视角进行创作。而 GPT、文心一言等工具能够通过海量文本的学习创作出诗歌、小说之类的作品。“微软小冰”诗集的出版,使得创作主体的界限变得模糊,人类创作的主导地位遭到动摇,从而促使人们重新思考文学的本质与价值。

文学评价标准上,传统体系重视作品的人文特性,作者真实体验能带来情感深度,如杜甫的诗句满是家国情怀,且作者对社会有独特见解就有思想原创性;鲁迅对封建礼教的批判,艺术技巧与作家个性也十分关键。而人工智能写作借助算法思考语言表达,缺乏真实情感和独立思考,其作品情节可能精彩、语言或许流畅,但是缺乏深刻情感和新颖思想,传统评价标准难以适用,急需建立新评价体系。

在文学创作生态中,如果人工智能作品大量涌进市场,凭着低成本和高速度的优势,人类作家的空间就会被挤占,创作的多样性与创新性也会被削弱,而读者长期接触这类作品会使审美水平下降,进而导致文学市场低俗化、同质化,最终文学发展也会受到阻碍。

2.人工智能写作背景下文学“创造性”的发展对策

人工智能写作虽然面临诸多挑战,但也给文学的“创造性”带来发展机遇。在创作方面,文学创作的边界和形式被人工智能拓展了,互动叙事文学凭借算法能实时依据读者的选择,生成不同的故事走向和结局,增强参与感与沉浸感,

使读者成为“共同创作者”。如某些互动小说 APP,主角的行动、人际关系等可由读者决定,带来个性化的阅读体验,而且人工智能和 VR、AR 技术融合还创造出沉浸式文学的新形式,读者戴上 VR 设备就仿佛置身于作品的虚拟场景中与角色互动,打破传统文学在空间和感官上的限制,为创作注入活力。

在文学理论研究领域,人工智能写作催生出作品版权归属、人机创作关系界定等新问题并给理论创新注入动力,传统文学理论以人类创作经验为基础构建,而人工智能的诞生促使研究者突破原有框架重新审视文学本质、创作过程以及作品价值。

结论:

文学“创造性”是人工智能写作的一大热点话题,对于文学创作而言,人工智能的应用是挑战与机遇并存的。人工智能写作和传统文学创作在情感表达、思想内涵、创作动机等方面差异显著且对文学创作主体地位、评价标准、创作生态有一定冲击,但也要看到人工智能写作在拓展文学创作边界、辅助人类创作、推动文学理论发展等方面有积极意义,人工智能时代文学“创造性”不会消失,而是有新的发展和演变,人类文学创作仍有不可替代价值,因其独特情感体验、深刻思想内涵、个性化创作过程是人工智能难以复制的。我们应积极接纳人工智能技术,让它成为文学创作的有益补充,探索人机协同创作新模式以推动文学事业繁荣发展。

参考文献:

- 【1】夏雪.人工智能文学的本质探究——算法主义与文学审美的对话与博弈[J].今古文创,2023,(07):50-52.
- 【2】傅小平.人工智能时代文学要走到更为广阔的原野上去[N].文学报,2023-03-30(002).
- 【3】马忠.人工智能能取代文艺创作吗[N].中国文化报,2023-02-23(003).
- 【4】贺玉高,王鹭芳.偃师与康德——人工智能文学写作的伦理挑战[J].马克思主义文艺伦理研究,2024,(02):121-134.
- 【5】李妍.论为文本而文本——人工智能时代的文学审美反思[J].泰山学院学报,2023,45(01):70-76.
- 【6】阿布都外力·克热木,裴家伟.危机与挑战:人工智能科技下的文学创作何去何从[J].甘肃社会科学,2024,(05):75-84.

本文系 2025 年大庆市哲学社会科学规划研究项目, GAI 赋能大庆义务教育优质均衡发展应用研究(编号:DSGB2025117)的研究成果。

作者简介:李同舟(1982 年 10 月-)男,汉族,黑龙江大庆人,本科,中教二级,研究方向:英国文学。

*通讯作者:曾庆涛(1981 年 10 月-)女,汉族,吉林松原人,硕士,副教授,研究方向:跨文化交际。

连南瑶族自治县非遗项目瑶绣技艺的传承与发展研究

王昕阳 赖力萍 潘瑞鸿

(广东职业技术学院 信息工程学院, 广东佛山 528000)

摘要: 非物质文化遗产保护日益受到全球关注, 瑶绣作为瑶族文化的重要象征, 不仅承载着丰富的民族历史记忆, 还展现了瑶族人民独特的审美情趣与精湛的手工艺。然而, 随着现代化进程的加速, 瑶绣技艺的传承遭遇了前所未有的挑战, 技艺传承面临断层危机。本文以广东职业技术学院信息工程学院师生团队的实地调研为基础, 系统分析了瑶绣技艺的材料选用、织造工艺及其在当代社会的生存状态。通过实地考察和资料收集, 对瑶绣的民间技艺渊源进行了深入挖掘, 并详细整理了瑶绣的织造技艺, 包括挑花、刺绣、锁边等多种针法, 为瑶绣技艺的传承与发展奠定了坚实的理论基础。针对瑶绣技艺传承与发展的困境, 本文提出了数字化保护、政府扶持师徒作坊、开设瑶绣研究机构等多种策略, 旨在通过现代科技手段和创新机制, 激发瑶绣技艺的新活力, 促进其与现代审美和市场的结合, 实现瑶绣文化的可持续发展。

关键词: 连南瑶族自治县; 瑶绣技艺; 传承发展; 数字化保护

一、研究背景

在全球化和现代化的浪潮中, 非物质文化遗产的保护与传承已成为国际社会共同关注的焦点。连南瑶族自治县, 作为中国瑶族文化的重要聚居地, 其独特的瑶绣技艺不仅是瑶族劳动人民智慧的结晶, 更是中华民族文化多样性的生动体现。瑶绣, 以其精美的图案、丰富的色彩和精湛的织造技艺, 承载着瑶族人民的历史记忆、独特的审美追求以及日常生活的智慧, 是瑶族文化不可或缺的重要组成部分。

然而, 随着时代的变迁和社会的发展, 瑶绣技艺的传承正面临着前所未有的挑战。一方面, 年轻一代受现代生活方式的吸引, 对传统技艺的兴趣逐渐减弱, 导致瑶绣技艺的传承人群日益缩小; 另一方面, 老一辈传承人年事已高, 精力有限, 许多珍贵的技艺和经验面临失传的风险。此外, 瑶绣技艺在创新发展方面也显得力不从心, 产品形式单一, 难以适应现代市场的需求, 市场竞争力不足。在此背景下, 对连南瑶族自治县瑶绣技艺的传承与发展进行深入研究, 不仅有助于保护和弘扬这一珍贵的非物质文化遗产, 还能为瑶族文化的传承与发展注入新的活力。通过深入分析瑶绣技艺的现状、问题及挑战, 探索有效的传承路径和创新方法, 对于促进瑶族文化的繁荣与发展, 增强民族认同感和文化自信, 具有重要的现实意义和深远的历史意义。

二、调研现状

在全球化与现代化浪潮的冲击下, 非物质文化遗产的保护与传承面临严峻挑战, 连南瑶族自治县寨岗镇的过山瑶瑶绣技艺亦不例外。通过深入的实地调研, 我们发现瑶绣技艺的传承现状令人担忧。在传承层面, 一个显著的问题是年轻人对瑶绣技艺的学习意愿普遍较低。随着现代化进程的加速, 年轻一代受到现代生活方式的强烈吸引, 更倾向于选择外出打工或从事其他行业, 认为这些职业相对稳定且收入可观。相比之下, 瑶绣技艺的学习周期长、经济效益不明显,

难以吸引他们的兴趣。这导致瑶绣技艺的传承人群日益减少, 老一辈传承人虽然技艺精湛, 但年事已高, 精力有限, 面临着技艺传承的断层危机。

在创新发展方面, 瑶绣技艺同样面临着诸多挑战。目前, 瑶绣产品仍然主要沿用传统技艺和图案, 缺乏与现代审美和市场的有效结合。产品形式单一, 主要集中在服饰、挂饰等传统领域, 难以满足现代消费者的多样化需求。此外, 瑶绣技艺的市场推广也面临重重困难, 缺乏有效的宣传渠道和营销策略, 导致其知名度和影响力有限。具体而言, 瑶绣产品的设计往往缺乏创新, 难以吸引年轻消费者的目光; 同时, 由于缺乏系统的市场推广策略, 瑶绣技艺的知名度和影响力也仅限于当地, 难以走向更广阔的市场。

为改善这一现状, 我们建议采取一系列措施。首先, 应加强宣传教育, 提高年轻人对瑶绣技艺的认知和兴趣, 通过举办展览、讲座等活动, 让更多人了解瑶绣的独特魅力和文化价值。其次, 政府应出台扶持政策, 鼓励传承人收徒传艺, 提供资金支持和场地保障, 降低年轻人学习瑶绣技艺的门槛。同时, 还应搭建创新平台, 促进瑶绣与现代设计、科技的融合, 推动瑶绣技艺的创新发展, 以适应现代市场的需求。

三、技艺整理

瑶绣技艺的整理工作是一项系统而细致的任务, 它不仅关乎技艺本身的传承, 更是对瑶族文化的一次深度挖掘与整理。本研究主要从材料选用、织造工艺以及图案寓意三个方面对瑶绣技艺进行了全面而深入的整理。

1. 材料

在材料选用上, 瑶绣独具匠心, 多采用自织的土布和彩线。土布以棉麻为原料, 经过纺纱、织布、染色等多道工序精心制作而成, 其质地坚韧且透气性好, 为瑶绣作品提供了坚实的基础。彩线则通过植物染色, 色彩鲜艳且环保, 不仅

为瑶绣作品增添了独特的自然韵味,也体现了瑶族人民对自然的敬畏与利用。

2. 工艺

织造工艺方面,瑶绣技艺更是独特而精湛,包含了挑花、刺绣、锁边等多种针法。挑花作为瑶绣的主要针法,以布的经纬线为基础,用彩线挑出各种精美图案,针法细腻且图案规整,展现了瑶族人民高超的手工艺。刺绣则用于表现更细腻的线条和色彩变化,通过针法的巧妙运用,使作品更加生动逼真,富有层次感。锁边针法则用于装饰边缘,不仅增强了绣品的耐用性,也提升了其美观度,使瑶绣作品更加精致。

3. 图案

图案寓意方面,瑶绣图案丰富多样,每一种图案都蕴含着瑶族人民的智慧和情感。这些图案往往与瑶族的历史、宗教、生活紧密相连,通过绣品的形式传承着瑶族的文化和精神。例如,某些图案可能象征着丰收与吉祥,反映了瑶族人民对美好生活的向往;而另一些图案则可能记录着瑶族的历史传说或神话故事,是瑶族文化的重要载体。

通过对瑶绣技艺的全面整理,我们不仅深入了解了瑶绣的独特魅力和文化价值,也为后续的传承和发展工作奠定了坚实的基础。这一整理工作不仅有助于保护和弘扬瑶绣这一珍贵的非物质文化遗产,也为其他非物质文化遗产的传承与发展提供了有益的借鉴。

四、瑶绣传承

瑶绣技艺的传承面临诸多困境,但通过多方面努力,仍有望实现有效传承,具体可从以下三个方面着手:

1. 数字化保护

利用现代数字化手段,如高清摄像、3D 建模等技术,记录老一辈传承人的技艺过程,包括针法运用、图案设计等细节,建立详尽的瑶绣技艺数据库。此举不仅便于保存珍贵的技艺资料,还能通过网络平台、虚拟现实(VR)体验等方式,让更多人直观感受瑶绣的魅力,激发学习兴趣,拓宽传承渠道。

2. 政府扶持师徒工坊

政府应出台相关政策,提供资金支持和场地保障,鼓励和支持传承人开办师徒工坊。通过师徒制传授技艺,既保证了技艺的纯正传承,又能为学徒提供实践机会,加速技艺的掌握。同时,工坊可开展瑶绣技艺培训班,面向社会招生,特别是吸引年轻人参与,为瑶绣技艺注入新鲜血液。

3. 开设瑶绣研究机构

成立专门的瑶绣研究机构,组织专家学者对瑶绣技艺进行深入研究,挖掘其文化内涵和艺术价值。通过举办学术研讨会、出版研究著作等方式,提升瑶绣技艺的学术地位和社会影响力。此外,研究机构还可与高校、设计机构等合作,推动瑶绣技艺与现代设计、科技融合,开发具有创新性和市场竞争力的瑶绣产品,为瑶绣技艺的传承与发展开辟新路径。

五、瑶绣创新

瑶绣的创新可从产品形式、市场定位及跨界融合三个方面进行,以适应现代市场需求,推动其持续发展。

1. 产品形式创新

瑶绣应突破传统服饰、挂饰等局限,结合现代审美与实用需求,开发多元化产品。如将瑶绣元素融入家居装饰、文具用品、电子产品配件等领域,设计制作瑶绣风格的抱枕、手机壳、笔记本等,使瑶绣更贴近日常生活,提升其使用价值和艺术吸引力。

2. 市场定位创新

瑶绣需明确目标消费群体,特别是年轻一代和追求个性化、文化特色的消费者。通过精准的市场定位,结合线上线下营销渠道,利用社交媒体、电商平台等扩大影响力,打造瑶绣品牌,提高市场认知度和竞争力。

3. 跨界融合创新

鼓励瑶绣与其他艺术形式或产业进行跨界合作,如与时尚设计、旅游文创、农业发展等结合,创造新颖独特的瑶绣产品。通过跨界融合,不仅能够丰富瑶绣的表现形式,还能拓宽其应用领域,为瑶绣技艺的传承与发展注入新的活力。例如,与知名品牌合作推出联名款,或开发瑶绣主题的旅游纪念品,提升瑶绣的知名度和市场影响力。

六、总结

开展瑶绣非物质文化遗产保护,对于传承瑶族文化、促进民族团结和发展具有重要意义。大学生参与实践调研,能够为瑶绣技艺的保护与传承注入新的活力。通过实地考察、与传承人交流等方式,大学生可以深入了解瑶绣技艺,为保护工作提供新的思路和方法。同时,结合民族地区特色,推动瑶绣技艺的创新发展,有助于促进民族团结和民族地区的经济发展。我们应鼓励更多大学生参与到非物质文化遗产保护中来,为保护和弘扬民族文化贡献力量。

参考文献:

- 【1】陈琼芬.广东连南瑶族刺绣图案特征及创新应用[M].非物质文化遗产保护与传承的理论与实践,2018,10(3):77-79
- 【2】易彩凤.乡村振兴背景下少数民族地区文旅融合发展探析——以连南瑶族自治县为例[D].瑶族文化研究,2016,15(6):153-154
- 【3】张树妹,吴刚.浅析粤北连南瑶族刺绣非遗文化研究[J].传统手工艺与现代设计,2019,8(5):78-81.
- 【4】广东省文化和旅游厅.瑶族刺绣[Z].广东省非物质文化遗产保护条例,暨南大学出版社,2011,1:32-33

本文系广东省团委 2024 年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)项目;名称:基于热成像技术的 Retinex 多极点阵校正算法在森林火灾精准监测中的应用研究(编号:DJH2024A557)。

作者简介:王昕阳(1979 年 7 月-)男,汉族,山东德州人,硕士研究生,讲师,研究方向:人工智能。

数智时代背景下新型公共文化服务模式建设策略研究

宋艳欣

(营口理工学院 图书馆, 辽宁营口 115014)

摘要: 数智时代公共文化服务要素发生变革, 推动公共文化服务模式变革, 应积极探索现代公共文化服务体系新路径, 强化公共文化服务保障体系建设, 完善均等化公共文化服务设施布局, 全面提升公共文化服务效能, 从而形成符合数智时代发展需要的现代公共文化服务新模式。

关键词: 数智时代; 公共文化服务; 模式

现代公共文化服务体系建设是推动文化强国战略的重要举措, 应积极立足数智时代现代公共文化服务发展要求, 探索现代公共文化服务体系建设的创新路径。

一、数智时代公共文化服务要素的变革

伴随着信息革命到智能革命的不断推进, 数智化将信息化、数字化、智能化有机融合, 促进了现代公共文化服务要素的“数智化”转变。具体表现为:

1. 在素养方面, 由信息素养向数字素养转变

传统公共文化服务以提升广大群众信息素养水平为重要的服务事项, 通过提供免费的计算机及网络设备, 开展操作性教育培训, 从而提升公众的信息获取能力和使用能力。数智时代公共文化服务则更关注数字素养, 培养公民与信息化社会相匹配的数字素养、算法思维、信息化创新能力, 以及网络空间责任意识。

2. 在技术方面, 由数字技术向数字技术与智能技术融合发展

传统公共文化服务主要以数字技术为核心, 追求公共文化资源的平等共享。数智时代的公共文化服务则将数字技术与智能技术有机融合, 运用新一代信息技术为公共文化服务网络平台搭建、大数据资源管理监督、智慧应用场景拓展运用提供支撑, 实现公共文化服务多业态智能互动。

3. 从管理方面, 由数字监管向智能监管转变

传统公共文化服务强调对数据流通的监督管理。数智时代公共文化服务则倾向于采取“倒金字塔型”组织结构, 采用数据监管与智能监测相结合的智能监管方式, 通过对用户信息数据、个人偏好的智能化分析, 增加用户体验感、满意度, 建立富有针对性的公共文化服务体系。

数智时代, 公共文化服务在素养、技术、管理等方面呈现数智化转变。这种转变源于数字技术与智能技术的有机融合, 其产生了两方面重要影响。一方面, 有力促进了公民数字素质的全面提升, 公民借助融合后的技术, 能够更便捷、高效地获取文化知识, 提升自身在数字环境下的认知、应用等能力。另一方面, 推动了公共文化服务模式的转变, 从传统线下为主转变为线上线下融合, 服务方式更具个性化、精准化, 以适应数智时代公众多样化的文化需求, 为公众带来全新的文化体验。

二、我国现代公共文化服务体系建设现状

我国公共文化服务体系以普惠性为基础, 确保基本文化权益, 追求服务均等化, 并注重可持续发展, 正在逐步形成一个全面而完善的服务网络。具体表现在:

1. 公共文化服务制度保障不断完善

近年来, 我国全面加强公共文化服务体系建设, 公共文化服务保障制度逐渐完善。我国于 2016 年正式出台《中华人民共和国公共文化服务保障法》, 该法律对公共文化服务的定义、原则以及政府职责等内容作出明确界定, 为公共文化服务构建了基础法律框架并提供有力保障。2018 年 1 月 1 日, 《中华人民共和国公共图书馆法》开始正式施行, 这部法律对公共图书馆在建设、管理和服务等方面的关键内容要求进行了明确规定此外, 国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的通知》中也有多条涉及公共文化服务, 如: 建立健全财政投入机制, 向农村等地区倾斜, 鼓励有条件的地方出台对免费开放公共文化设施提供延时错时服务的激励政策等, 为提升公共文化服务水平提供制度保障。

2. 公共文化服务财政保障有序提升

根据财政部和文化部和旅游部的公开数据, 2020 年全国文化事业费(用于公共文化服务的财政支出)1088 亿元, 同比增长 5%; 2021 年全国文化事业费 1145 亿元, 同比增长 5.2%; 2021 年全国文化事业费 1260 亿元, 同比增长 10%。2024 年, 财政部发布《关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(财教〔2024〕72 号)》, 明确划拨中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。此举旨在助力地方健全公共文化服务体系、提高服务效能, 同时对资金的使用规范与管理流程作出具体要求。2025 年《关于下达 2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》提出通过政府购买服务、稳定资金投入、拓宽资金来源等方式对公共文化服务提供财政保障。

3. 公共文化基础设施逐渐完善

我国持续推进公共文化设施建设进程,

目前已初步构建起省、市、县(区)、乡、村五级公共文化服务网络。在建设目标达成方面, 基本实现“一市三馆”(博物馆、图书馆、文化馆)、“一县两馆”(图书馆、文化

馆)、“一乡一站”(文化站)的全覆盖。据文化和旅游部发布的2023年文化和旅游发展统计公报显示,2023年末,全国人均图书藏量1.02册,全国平均每万人群众文化设施建筑面积399.5平方米。同时,各省积极开展公共文化惠民活动,包括周末百姓大舞台、全民读书节、广场舞展演、新春文化惠民活动、新春文化展播等常态化群众文化活动,实现公共文化服务均等化。

4. 公共数字文化建设成效显著

数字化是公共文化服务体系建设的方向。2018年至2025年,我国公共文化服务数字化建设成果斐然,服务效能大幅提升。截至2025年底,全国公共图书馆数字资源总量突破2万TB,文化馆数字资源总量超1万TB;国家公共文化云平台注册用户数达2亿以上,年访问量超过20亿人次。同时,智慧化服务水平不断提升,各类博物馆数字化展览和虚拟现实(VR)技术应用逐步普及,全国超过90%的公共图书馆和文化馆实现了智能化管理,能够提供在线预约、数字阅读、远程培训等多样化服务。

综上所述,我国现代公共文化服务体系建设取得了显著的进展,不仅在制度保障、财政投入、基础设施建设等方面取得了积极成效,而且在服务内容与形式、服务效能、参与主体多元化等方面也展现出新的发展趋势。

三、我国现代公共文化服务体系建设存在的主要问题

1. 公共文化服务资源配置尚未实现均等化

均等化是公共文化服务最显著特征,要求秉承公平分配的原则,确保公共文化设施和资源得到均衡设置及合理化应用,实现全体群众享受到平等的公共文化服务。当前,城乡之间、区域之间、群体之间的基本公共服务资源不均衡现象依然存在,城市的公共文化设施齐全、服务丰富,而广大农村地区基本公共服务水平偏低。当前,我国在面向特殊群体的基础性文化服务供给方面存在明显不足,具体表现为:针对未成年人、老年群体、残障人士,以及精神疾病患者、失业人员、低收入家庭、再就业困难职工、外来务工人员等社会性弱势群体的文化服务体系建设尚不健全。这些群体在获取公共文化资源时往往面临诸多障碍,相关配套政策的系统性和针对性也有待加强。

2. 公共文化服务财政保障能力仍需提升

公共文化服务突出的公益性特征是中国特色公共文化服务体系的重要体现,需要强有力的财政支撑。各省、市虽出台了一系统公共文化服务资金管理办法,但各市、县(市、区)在落实过程中仍存在政府统筹使用的现象,致使财政投入不稳定、不连续,制约了整体保障水平。

3. 公共文化服务人才支撑能力不足

专业、稳定的公共文化服务人才队伍是引领和服务公共文化服务体系高质量发展的重要资源。总体上看,我国公共文化服务专业人才支撑不足,尤其体现在基层公共文化服务领域,普遍存在职业获得感不足、晋升空间有限、岗位职数缩减等现象,导致专业人才匮乏,服务质量不高等问题。

4. 公共文化服务数字化建设水平不高

近年来,我国公共文化数字化发展在加强智慧应用场景

搭建、大数据资源建设与管理、数字平台应用等方面取得了一定成效,但仍然面临着文化资源数字化标准不规范、数字化产品和服务供给与需求不匹配、省文化服务平台交互智慧化水平不高、基层服务数字化技术应用场景有限、数字化专业人才匮乏等诸多问题仍存在。

四、我国现代公共文化服务体系建设有效路径

1. 坚持系统化发展,做好公共文化服务保障建设

公共文化服务体系建设应以全局性思维做好谋篇布局。一方面,各地方政府要高度重视公共文化服务建设,结合辖区内实际情况,合理规划本地区“公共文化服务体系”建设工作,并加大财政投入,实施专款专用,并积极探索公共文化服务供给方式多元化路径,引导社会力量参与公共文化服务建设,形成政府、市场、社会共同参与公共文化服务建设的新格局。另一方面,不断提升基层公共文化服务的监管效能,构建以民众参与为核心、以群众需求为指引,从而实现文化服务机构能够及时响应并满足公众的文化需求。

2. 坚持均等化原则,完善公共文化服务设施布局

高质量公共文化服务体系的构建,应打破城乡二元结构,分阶段实行均等化,最终实现城乡一体化建设目标。一是因地制宜,推进公共文化服务均衡配置。不断优化乡镇综合文化站的功能布局,完善村级综合性文化服务中心的设施配置,确保广大群众能够享受到更加优质、便捷的文化服务。二是因人施策,推进文化精准扶贫战略,各地结合资源特色实施“文化惠民工程”“戏曲进乡村”“乡村网红培育计划”等,提升乡村民众数字素养,丰富乡村文化生活,形成乡村公共文化服务品牌化。三是因势利导,鼓励社会力量参与乡村文化建设,开展文化和旅游志愿服务活动,引导优质文化资源和文化服务更多地向乡村倾斜。

3. 坚持数字化建设,增强公共文化服务效能

随着数智时代的来临,数字化与智能化有机融合成为现代公共文化服务体系建设的重要方向。一是构建“服务+内容”一体化公共文化资源共建共享云,纵向整合区域内各市文化资源,形成公共文化服务云,横向上拓展领域外资源,组成公共文化服务内容云,从而打造“服务+内容”一体化的云平台”。二是形成分级分布式数字资源库群,推动公共文化数字化、网络化、智能化建设。做好顶层设计,对各级各类数字资源采用统一数据检索规范和标引细则,促进各类公共文化资源共建共享。三是要推动新业态发展,打造线上与线下有机结合的公共文化服务业态。全方位对图书馆、博物馆、文化馆(站)等信息资源进行采集、发布,使用户能够在多终端快速查询场馆信息、预订活动、预约服务等,促进公共文化服务均等化、便利化。

五、结语

在数智技术深刻重塑社会形态的背景下,现代公共文化服务面临着功能升级与模式转型的迫切需求。对此,需从三方面系统推进创新实践:一是聚焦模式革新,探索契合时代特征的公共文化服务体系建设路径;二是强化制度支撑,构建全方位、多层次的服务保障体系;三是优化空间布局,推动公共文化设施向均衡化、标准化方向发展。通过上述举措,

全面提升公共文化服务的供给效能,打造兼具高质量、高效率、公平性与可持续性的服务体系,切实满足人民群众日益增长的精神文化需求,为建设社会主义文化强国筑牢根基。

参考文献:

- 【1】杜希林,王宇,车宝晶.数智赋能公共图书馆服务体系创新理论思考及实现路径[J].图书情报工作,2024,68(07):3-10.
- 【2】杜希林,孙鹏.我国公共图书馆数字素养教育研究——基于数字时代全民数字素养教育的视角[J].图书馆工作与研究,2022,(07):19-26+53.
- 【3】李斯.现代公共文化服务体系的历史逻辑、中国特色与未来展望[J/OL].中国图书馆学报,1-16[2024-03-19].
- 【4】陈凌云.上海现代公共文化服务体系建设研究[J].江南论坛,2023,(11):35-38.
- 【5】张文亮,安夏君,马毅.我国基本公共文化服务标准化建设研究[J].图书馆学刊,2019,41(02):6-12.
- 【6】王方园.公共图书馆文化精准扶贫策略研究[J].图书馆学刊,2018,40(05):38-41.
- 【7】苗美娟,刘兹恒.近五年我国公共文化服务研究综述[J].图书馆论坛,2016,36(02):35-42.
- 【8】李国新.现代公共文化服务体系建设与公共图书馆发展——《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》解析[J].中国图书馆学报,2015,41(03):4-12.
- 【9】张玉棋.我国公共图书馆基本服务均等化研究综述[J].图书

馆学刊,2013,35(04):130-132.

- 【10】夏国锋,吴理财.公共文化服务体系研究述评[J].理论与改革,2011,(01):156-160.
- 【11】杨革,马迎春,杨秀英,等.“智慧化”公共图书馆服务体系构建研究[J].兰台世界,2023,(11):107-111.
- 【12】宋艳欣.数字图书馆建设与阅读推广[D].吉林文史出版社,2024,(09).
- 【13】王国峰.新质生产力赋能乡村公共文化高质量发展:理论逻辑、现实挑战与实现路径[J].图书馆,2024,(09):65-71.
- 【14】周巍,色米热·买买提艾力,穆巴拉克·肖克拉提.意蕴·机理·进路:数智赋能公共文化服务高质量发展[J].图书馆,2024,(01):8-15.
- 【15】毛炳聪.“数智化”赋能公共图书馆共同体建设的实践探索——以浙江省公共图书馆数字化改革为例[J].图书馆杂志,2023,(07):39-47.

本文系 2024 年营口理工学院教育教学改革研究项目“OBE 视域下应用型本科信息素养教育改革与实践研究”(编号: JG202443),2025 年辽宁省高等学校图书情报工作委员会项目:大思政格局下高校图书馆红色资源阅读推广创新实践研究(编号: LTB202518)

作者简介:宋艳欣(1984 年 4 月-)女,汉族,辽宁沈阳人,博士,图书馆副研究馆员,研究方向:公共文化服务、图书馆资源建设与服务。

融媒体视角下桂剧的传承与发展

张晶 唐鑫 卢军浩 翟校新*

(百色学院 文学与传媒学院, 广西百色 533000)

摘要: 桂剧, 作为广西地区极具代表性的传统戏曲艺术瑰宝, 如一部生动的史书, 承载着当地悠久的历史文化内涵与独特的地域特色, 其唱腔婉转、表演细腻, 尽显八桂大地的风土人情。然而, 在现代化进程不断加速的当下, 桂剧的发展却遭遇了重重困境, 面临着观众群体老龄化、表演技艺传承出现断层等严峻问题。鉴于此, 文章旨在深入且全面地剖析桂剧在融媒体时代背景下的传承现状与所面临的挑战, 并积极探索如何借助现代媒体技术, 推动桂剧的传承与创新发展。

关键词: 融媒体; 桂剧; 传承; 发展

桂剧, 广西地方传统戏剧, 国家级非物质文化遗产之一。桂剧的表演精湛绝伦, 细腻入微, 每一个表情与动作皆恰到好处。演员们巧妙地运用面部的微妙变化与身姿的曼妙流转, 将丰富情感娓娓道来。桂剧的研究, 可以深入了解其艺术特色和文化内涵, 这对于保护和传承非物质文化遗产具有重要意义, 还可以进一步弘扬中国传统文化, 增强民族自豪感和文化自信。同时, 由于国家对于非遗的大力保护与旅游业、融媒体技术的发展, 使得这一研究具有极强的可行性。

快文化的侵袭, 使得民众的生活节奏日益加快, 他们往往忙于应对日常琐事, 缺乏足够的时间和耐心去深入了解戏剧这一深厚的文化艺术形式。桂剧, 作为传统文化的瑰宝, 其内涵丰富、意蕴深远, 需要静心品味方能领略其魅力。然而, 在快文化的冲击下, 人们往往更倾向于追求即时满足和浅层次的娱乐, 对于需要深度思考和沉浸体验的文化渐行渐远。根据调查问卷, 目前大多数年轻人对于桂剧表示不了解、不喜欢。这也间接说明了桂剧这一传统戏剧目前缺少吸引力、缺乏创新力。年轻人多喜欢富有生动故事情节, 具有短、频、快特点的剧。近段时间短剧的兴起, 也说明了这一特点。其次, 桂剧的衰落除了自身不具有吸引力外, 还存在社会关注面不广的问题。桂剧产自广西桂林, 富有极为浓重的壮族气息, 对于外省人而言, 存在一定的文化壁垒, 不容易理解、接受。

一、基本特点及目前传承方式分析

1. 桂剧的基本特点

桂剧的声腔音乐是板腔体, 属皮黄系统, 以高腔、弹腔为主体, 另外还有昆腔、吹腔及杂腔小调等。桂剧采用桂林方言作为舞台语言, 声调优美, 抑扬有致, 具有浓郁的民间风情。历代桂剧艺人还创造了许多表演特技, 如“跌箱功”、“罗帽功”、“紫金冠功”、“髯口功”、“打叉功”、“舌花功”、“吊辩功”等。

除此之外, 还有三个特点。首先是八桂山水的美丽风貌, 《刘三姐》中, 将八桂山水的美丽风貌展现得淋漓尽致。剧中, 刘三姐的歌声飘荡于山水之间, 山、水、岭、湾、古榕、木棉等自然意象交织在一起, 酿造出耐人寻味的南国意境。其次是厚重的人文情怀, 《大儒返乡》中, 主人公并没有因

为要保全自己的政绩口碑而做出违背良心的事, 相反, 他宁可毁掉自己的口碑, 也要拯救活在水深火热中的民众。最后是浓郁的民族特色, 《瑶妃传奇》中, 瑶妃被选入宫中, 她没有和其他秀女一样, 精心装扮, 而是迈着一双大脚, 背着长鼓, 走入宫门。

2. 桂剧的目前传承方式的优劣势分析

(1) 桂剧的目前传承方式的优势

师徒传承是桂剧传统且有效的传承方式。通过师傅的口传心授, 徒弟可以学习到桂剧的表演技艺、唱腔、身段等核心要素。这种传承方式注重实际操作经验和心得的直接传授, 有助于保持桂剧表演艺术的原汁原味。此外, 师徒传承能够确保桂剧中的核心成分不会流失, 无论是一对一还是一对多, 传统口耳相传的传承方式都在一定程度上确保了优秀传统文化的保存。

政府扶持与专业培训促进传承。政府出台了一系列优惠政策和专项扶持资金, 用于桂剧的保护、发展、传承和创新工作。同时, 政府还积极推动桂剧剧团的建设和发展, 支持剧团创作新剧目、培养年轻演员、改善演出条件, 提高桂剧演出的质量和水平。此外, 政府还举办了各类培训班和研究会, 为桂剧传承人们提供交流学习的平台, 鼓励他们传承和发扬桂剧艺术。

(2) 桂剧的目前传承方式的劣势

师徒传承通常是在小范围内进行, 师傅选择徒弟往往基于个人喜好、资质和潜力等因素。这种传承方式容易导致桂剧技艺的传承范围受限, 难以广泛传播和普及。同时, 由于传承人数有限, 桂剧技艺可能面临失传的风险。师徒传承过程中, 师傅的教学方法和标准往往基于个人经验和传统习惯, 缺乏统一的教学大纲和评估标准。这可能导致徒弟在技艺掌握上存在差异, 难以达到统一的高水平。师徒传承注重传统技艺的保持和传承, 但可能在一定程度上限制了创新。师傅可能更倾向于传授传统的表演技艺和剧目, 而较少鼓励徒弟进行创新和尝试。师徒传承还存在着没有年轻人愿意去学习的困境, 许多优秀桂剧传播者可能一直未能找到徒弟来进行技艺的传授。

政府扶持往往涉及资金、政策等多方面的支持, 但在实际操作中, 可能存在资源分配不均的问题。一些地区或机构

可能因地理位置、政治关系、历史背景等因素而获得更多的扶持资源,而其他地区或机构则可能相对匮乏。这种资源分配的不均衡可能导致传承工作的发展不平衡,甚至加剧地区间的文化差距。资源分配不均,最直接的影响就是资金的投入,有的地方资金雄厚,培养条件优越,而有的地方因为缺乏资金,往往没有人愿意去学习,尽管专业培训在内容上较为系统,但也可能因过于注重统一标准而缺乏个性化教学。每个学员的资质、兴趣和需求都不同,但传统的班级授课制往往难以兼顾个体差异。这种缺乏个性化的教学方式可能导致学员在学习过程中感到枯燥乏味或难以适应,从而影响其学习积极性和传承效果。

二、融媒体视角下桂剧的传承与发展路径

1. 桂剧的传承与普及

桂剧作为国家级非遗,理应做到构建以非遗传承人为中心、兼具科学性、实效性的非物质文化遗产传承体系。同时,着力培育并组建一支对非遗文化充满热情、专业技能精湛、年龄层次与专业背景均衡分布的工作团队,并建立起一套相对完善且科学的人才培育机制。

一方面,线下通过举办桂剧讲座、工作坊等活动,深入浅出地介绍桂剧的历史背景、艺术特色及文化价值,增强民众对桂剧的认知与理解。另一方面,线上利用融媒体平台举办线上桂剧文化节,包括桂剧演出、讲座、展览等活动,吸引更多人的关注和参与。设立线上互动环节,如观众投票、评论互动等,增强观众的参与感和归属感。

2. 桂剧的创新性发展

首先是表演形式的创新。一方面融入现代元素:在保持桂剧传统艺术特色的基础上,可以尝试融入现代音乐、舞蹈、灯光等元素,使表演更加时尚、动感,吸引更多年轻观众的关注。将融媒体技术与桂剧艺术相结合,打破传统戏曲与现代科技之间的界限。通过高清摄像、多声道录音、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等先进技术,为桂剧艺术的传承与发展提供了全新的技术支撑,使得桂剧的表演、传播和体验方式更加多样化和现代化。例如,可以利用现代舞台技术,如LED大屏幕、全息投影等;另一方面利用多种表现手法:探索新的表演形式,如戏剧小品、互动剧等,以更加贴近现代观众的生活和审美需求。

其次是传播渠道的创新。线上直播:利用融媒体平台,如抖音、快手、B站等,进行桂剧的线上直播,让观众能够随时随地观看桂剧表演,扩大桂剧的影响力。通过联名文创产品的售卖,增加竞争力,为其传承打下坚实的经济基础;短视频推广:制作桂剧的短视频片段,通过短视频平台进行推广,吸引更多潜在观众。同时,可以邀请网红、明星等参与短视频的拍摄和推广,提高桂剧的知名度和曝光度;社交媒体传播:在微博、微信等社交媒体平台上建立桂剧的官方账号,发布桂剧的最新动态、演员介绍、剧目介绍等内容,与观众进行互动和交流。这种线上线下相结合的传播方式,既保留了桂剧艺术的原汁原味,又拓宽了受众范围,增强了桂剧艺术的传播力和影响力。

我们未来的研究应当更加注重对桂剧进行“切片”与“提

炼”。通过对桂剧的精华部分进行细致剖析和提炼,以更加简洁明了的方式呈现给民众,可以学习美妆博主切片号的剪辑、运营方式,促进桂剧的良好发展。对于“提炼”可以将生动的一幕幕进行动漫化,选出经典人物形象,打造相关产品周边,促进桂剧的传承。如此,才能让他们能够在忙碌的生活中快速领略桂剧精髓,从而激发兴趣和热爱。这样的研究方式不仅能够适应快文化的特点,还能有效促进桂剧文化的传承与发展。

第三点是内容的创新。在保持桂剧艺术原汁原味的基础上,项目注重内容创新,尝试将现代元素和创新理念融入桂剧艺术中。通过改编经典剧目、创作新剧目等方式,为观众带来更加新颖、独特的观赏体验。

最后是互动方式的创新。跨界融合活动:与其他艺术形式或行业进行合作,共同举办跨界融合活动。例如,可以与旅游、餐饮等行业合作,推出桂剧主题的旅游产品、餐饮服务等,让观众在享受其他服务的同时也能感受到桂剧的魅力。

3. 培养桂剧人才

拓宽桂剧人才培养渠道,邀请桂剧名家通过融媒体平台收徒传艺,传授桂剧的表演技艺和传统文化;设立线上问答区,解答学习者在学习过程中遇到的问题;致力于增强桂剧传承人的艺术创新能力,深化对桂剧艺术的敏锐感知,深入发掘桂剧的精神实质与丰富内涵,从而推动传统桂剧艺术与现代时代发展的和谐交融。

人才的培养不仅仅通过线上教学,线下可以与大学、机构进行合作教学,每周进行一次桂剧演出,设立桂剧体验班,为期一个月。从而促使感兴趣的人学到更多的东西。体验班过后,如果有愿意深入的人,可以与其进行长时间上课,收取一定费用,保证传承者的基本生活等。优秀传统文化的传承,需要一代又一代人的努力传播,无论是口耳相传还是实地演练,这其中都离不开人的推动。

4. 桂剧的教育传播

制作高质量的教育传播内容,首先是在社会层面进行教育传播。可以进行经典剧目再现:通过高清录制、后期剪辑等手段,将桂剧的经典剧目制作成高质量的视频内容,并在融媒体平台上发布。这些视频内容既可以作为教学资料,也可以作为文化娱乐产品吸引观众。片段化视频符合当下快节奏生活所需,能够扩大桂剧的传播力;可以知识讲解与互动:邀请桂剧艺术家或专家,通过直播、短视频等形式,对桂剧的历史、艺术特点、表演技巧等进行讲解,同时设置互动环节,鼓励观众提问和参与讨论。

其次是在校园中进行教育传播。文化自信不仅仅需要成年人传播,学生更加需要学习、了解、熟悉。

在课程方面,学校可以在音乐、戏剧等相关课程中增设桂剧模块,让学生了解桂剧的历史、艺术特点和表演技巧,感兴趣的学生可以在学期结束的假期期间与教授桂剧的专业老师进行相关学习,为培养相关人才打下坚实基础;

在社会实践方面,举办展演活动,组织桂剧展演活动,邀请桂剧艺术家进行现场展演、教学,让学生亲身体验桂剧的表演过程;在课外活动方面,开展桂剧比赛和展览,学校

可以举办桂剧比赛和展览活动,鼓励学生积极参与,展示自己的学习成果和才艺;

在线上传播方面,在校园社交媒体平台上创建桂剧社群,邀请对桂剧感兴趣的学生加入,共同分享桂剧的相关知识、表演视频和学习心得并发起话题讨论如“我最喜欢的桂剧角色”、“桂剧表演技巧分享”等,鼓励学生积极参与讨论和交流。

5.打造桂剧品牌

创设新的桂剧品牌,通过线上微博、抖音等 APP 进行传播,可与工厂进行合作,做专属联名挂件、衣服、音响等。通过联名 IP 品牌的打造,吸引等多年轻人了解桂剧,从而促进桂剧的发展(见图2)。

品牌可以举办桂剧文化节,包括桂剧表演、讲座、展览等多种形式,营造浓厚的桂剧文化氛围。

品牌可线上设置桂剧文化墙,展示桂剧的历史、剧目、演员等相关信息,让大家能够随时随地了解桂剧文化;同时品牌可分享学习资源,如教学视频、书籍、文章等,方便感兴趣的人自主学习和深入研究。

品牌要鼓励创作:鼓励民众进行投稿,结合桂剧元素进行创作,如绘画、摄影、文学创作等,并举办相关展览和比赛活动,激发创作热情和参与度。

品牌有定期举办桂剧文创展览会,线上通过开设官方旗舰店的方式,在淘宝、抖音、京东等电商平台进行文创产品的售卖,与达人、博主等进行联动,通过较多粉丝的博主的橱窗进行宣传行为的扩大。

图 2

6.政策支持

政府首先可以出台针对桂剧等地方戏曲的专项扶持政

策,明确融媒体在桂剧传承与发展中的重要作用,为融媒体在桂剧宣传、推广和创新中的应用提供政策支持和资金保障。

其次设立桂剧传承与发展基金。设立专门的桂剧传承与发展基金,用于支持桂剧的创作、演出、人才培养、融媒体推广等方面的活动。这可以确保桂剧在融媒体时代的持续发展与创新。政府应鼓励和支持融媒体平台的发展,特别是与桂剧等传统文化相关的平台。

同时,要加强对融媒体平台的监管,确保其内容的合法性和规范性,防止低俗、恶意攻击等不良信息的传播。

最后,政府可以出台相关政策,鼓励社会资本投入桂剧的传承与发展中。这可以包括设立专项基金、提供税收优惠等措施,吸引更多的企业和个人参与到桂剧的保护与传承中来。

三、结语

随着时代的演进,桂剧这一珍贵的非物质文化遗产正面临着少传承人、少了解度、少传播力的挑战,其在传承与创新的交织中探寻发展之路的迫切性愈发凸显。为顺应时代潮流,桂剧需在传播渠道、内容、表演方式等诸多层面实施新策略。通过优化观众体验来激发市场活力,深入挖掘并重新诠释桂剧的传统韵味与魅力,用新的方式去展现它的魅力,让桂剧在新时代里展现出新的活力和风采。

参考文献:

- 【1】唐子强,林永宏,王瑾琦.数字化背景下全州桂剧文化的传承与发扬探索[J].丝网印刷,2024,(15):104-106.
- 【2】阳雪香.新时代桂剧与广西本土文化分析[J].艺术品鉴,2024,(21):47-50.
- 【3】唐昀晖,宋晖.新时代背景下桂剧的生存与发展:非物质文化遗产的创新传承路径研究[J].文物鉴定与鉴赏,2024,(18):152-155.

本文系百色学院 2024 年自治区级大学生创新训练计划立项项目(编号:S202410609188)的研究成果。

作者简介:张晶(2002 年 10 月-),女,汉族,甘肃榆中人,高中,研究方向:中国古代文学。唐鑫(2004 年 11 月-),男,汉族,广西全州人,高中,研究方向:中国古代文学。卢军浩(1995 年 12 月-),男,汉族,广西北流人,本科,研究实习员,研究方向:新闻传播。

*通讯作者:翟校新(1990 年 1 月-),女,瑶族,广西富川人,博士,助理研究员,研究方向:教育管理。

以地方志为据探讨中医传统诊疗技术演变

孟小燕

(廊坊师范学院 图书馆, 河北廊坊 065000)

摘要: 本文以地方志为主要文献依据, 梳理中医传统诊疗技术的历史演变过程, 分析其在不同时期、不同地域的发展特点及影响因素。通过挖掘地方志中记载的中医诊疗案例、医家传承、药方演变等内容, 探讨中医诊疗技术的传承与创新, 为现代中医发展提供历史借鉴。研究认为, 地方志是研究中医技术演变的重要载体, 其记载的诊疗实践反映了中医与地域文化、社会需求的深度结合。

关键词: 地方志; 中医诊疗技术; 历史演变

引言:

中医传统诊疗技术是中华民族传统医学的瑰宝, 它的演变与中华民族传统地域文化、国家历史的变迁密不可分。其中, 地方志由于记载了大量关于地方的历史、文化、民俗, 是记载各地中医诊疗技术地方性实践活动最全面的资料。但迄今为止, 学术界对这些中医地方志的内容缺乏系统的整理。本文依托于地方志资料, 以历史研究和中医学研究的方法, 试图从中医传统诊疗技术在历史变迁中发展的逻辑研究的角度对中医传统诊疗技术的发展过程进行厘清, 在历史纵向变迁的脉络以及中医诊疗技术横向的地域差异与继承中, 探讨其独特的一面, 并对其未来的发展与传承问题予以启示。

一、地方志中记载的中医诊疗技术类型与特点

1. 诊疗技术的分类与记载形式

中医诊疗技术载述于方志中, 篇幅或大或小, 零散记载比较丰富。我们通过检索发现, 各个地方志中凡提到针灸技术、推拿技术、方剂、外治法的地方并不罕见, 在不同种类的地方志中多见不同载体。其中清代《苏州府志》在“方技”一卷中对当地温病的针法记载有“或深或浅, 宜候节气之为法”, 语言极为朴素而有效。明代《绍兴府志》中“物产”篇中有草药的配伍妙方若干条目, 附载于“风俗”类中, 治病目的明确, 为暑湿腹泻。该方今在浙东乡村中仍有传承, 此类方子的记载目前尚可见到。在明代各种类志书中可见, 这类技术载述的内容常常分散在人物、物产、风俗、生产等章节, 为笔者阅读时格外留意的事项。同时, 不同时期的地方志对于此类技术的记载类型也不同, 宋、元及部分明代方志中对于这些内容的记载往往是“某医善治某疾”一笔带过, 到清代时方志中已可见一些内容具体化的记录, 甚至有技术载述。我们还看到, 如康熙版《徽州府志》中有较为详细的灸法穴位图, 尽管描摹得有些简朴, 但直观记录了该地区该种技术的标准, 这种变迁, 自是对中医诊疗技术的一个缩影。

2. 地域性技术的特点

翻开泛黄的方书页码, 浓郁的泥土气扑面而来。北面州县如《大同府志》所记用艾灸的方子, 大多是冬日寒伤感冒, 医者必会注明使用北偏的阴山坡的旧艾。而浏览粤东的《潮州府志》, 常会见到用槟榔加草药外敷治疗风湿痹的方药。

这不仅是环境和气候的问题, 更涉及其地域群体的活动方式——山西矿工身染寒湿腰痛, 所以方志里常可以看到腰俞温针改良方记录; 而潮汕沿海地区的人因受风寒湿邪侵袭, 一些以发泡为治疗特色的独特方子由此产生。而江南地区的方志又具另一种风情。万历《杭州府志》记载的“三伏贴”, 会因其地西湖之湿地面积大小来调整配伍之药量; 同治《扬州画舫录》详载了盐商家族传承的秘术小儿推拿技法, 手法的力度随运河水涨退而调整。其实这是方书中一个深刻的道理: 唯有民间的中医技艺, 从来不会是僵死的教条, 而是与泥沙一样, 在其容器中去就自如。

3. 技术传承的载体

在纸页翻动间, 能清晰触摸到技术传承的温度。嘉靖《新安县志》用千余字记述了郑氏医馆七代传承的接骨术, 特别提到第三代传人将铜板固定法改良为杉树皮夹缚, 这种细节只有亲历者才能道出。更生动的记录见于光绪《汉口镇志》, 其中“药肆沿革”条目记载了某药铺掌柜收留流浪儿为徒, 后者后来创出“九转金疮膏”的故事, 连师徒争执的对话都得以保存。家族与师承并非唯一脉络。乾隆《吴江县志》的“善堂记事”显示, 当地育婴堂将小儿惊风推拿术编成俚语歌谣, 由乳母口耳相传; 道光《厦门志》则记载了海商从吕宋带回的刺血法与本土技术融合的过程。这些载体共同构成了一张活态传承网络, 远比官方医书的记载更贴近技术演变的真实轨迹。当我们在当代讨论“非物质文化遗产保护”时, 这些方志里的传承智慧, 或许能提供比教科书更鲜活的启示。

二、中医诊疗技术演变的阶段性特征

1. 宋元以前: 经验积累与初步体系化

纵观唐宋间方志, 扑面而来的便是浓浓的烟火气。此间医疗技术尚处于经验积累阶段, 操作简单, 很具生活的原生态, 其中多以生活物作医药。如《吴地记》之“嚼药敷疮”。如上所述, 农妇嚼药敷在患处, 利用了唾液中的酶对患处进行消肿抑菌作用, 同时运用了草药之消炎功效。如《岭南异物志》有类似记载, 海边之人用海盐涂抹患处治疗风疼。在这些技术中, 常会掺杂一些巫医的习俗, 例如《荆楚岁时记》之五月五日采艾时要口念咒语, 说明彼时医疗未完全与神鬼分离。此间技术传承以口授身传为主, 方志中之记述也常有

简略之处。例如《临安志》中记载某老姬，善治晕船，取生姜汁入口中吞咽，以之治病。但是，此法却无具体操作细节。而此段细微处的记述，实也说明了技术的系统化开始形成，例如《四明志》中记载的三伏天贴“三伏贴”就有固定的配方。一方面说明此类方子在逐渐从个体经验上升到具有一定可信度之方，另一方面也反映了其中验方的数量。此外，北宋间方志中开始出现记述专职的医者，《吴郡图经》中有记载某医，善治此，某医，善治彼，等等。此些迹象则反映出了该时期医者的职业化倾向。

2. 明清时期：技术分化与理论整合

到了明清时期，技术记载的地点不再出现在“医”类下，而是以医事而分地，同时技术内容上也更加凸显其专业性。如《徽州府志》有专门描述小儿推拿的技法内容，说明小儿推拿法当时已经细化为一个独立的技术，且有很严密的技术程序；在《苏州府志》中，描述的是在温病学思潮的影响下舌诊技术的发展成熟程度，记述苏州的医家利用舌苔判断病情程度的轻重变化，对“苔”的分析可以看出当时人们对舌诊技术已经有详细的记录，距离现代的中医诊断学的模式已较接近；明清时期的技术革新往往和理论的革新结合在一起，如《绍兴府志》记载当时有位医家治疗伤寒，将张仲景方同本地方相结合，创新出更适合南方人使用的方剂；在《泉州府志》中，则详细记录了清创时如何用刀处理，清洗伤口时怎样进行处理、包裹伤口的过程都有，从而体现出当时的疮疡处理更加细微。医者的来源也更多样，在明清地方志上，有较多的女子医者的出现，如《嘉兴府志》中有较著名的女子医者，善于调治“经脉”以及治疗产后诸症；此外技术的地域交流也愈加明显，如《潮州府志》中有位医者将苗医的吐血、放血的技术同本地针刺相结合。

3. 近代以来：西学影响与本土调适

近代地方志中所包含的中医内容，客观上也反映了当时传统中医在遭遇西学冲击时的探索。如《天津县志》中有一则名医传授徒儿针灸，将解剖知识运用到针灸教学中并修订多个穴位的部位记载。这种适应并不是生搬硬套，更多的是从改良优化后的中医内容看，将传统经络理论与西医所了解的神经分布结合起来，以此来改良针刺进针的方法。消毒的出现也是此时期的一大特点，据《汉口镇志》记载，在西医出现的初期，当地药铺已经开始煮沸消毒外科医疗器械和石灰水消毒治疗室。这一方法看似简单，但与抗生素消毒、无菌操作相比，减少了人们在疾病的防治中所受到的伤害。《广州府志》中有记载一个药贩开始用天平重量器称药，不再像以前那样手抓一概而论的量药，这在配药方式上也有了一定的改良。面对西医，中医诊疗水平也迅速做出了适应性变化。

三、影响中医诊疗技术演变的核心因素

1. 地域疾病谱与自然环境

在地方志医案所记录的治疗技法上也常见当地常发病的相关记录。山区地域地势险峻，人们劳作时常摔打扭伤，苗医生就近就地取材，将杉皮包覆损伤骨头，外敷药酒推拿成一整套的正骨技法。海边渔民用海产品多导致的甲状腺疾病的多发，以海藻、昆布外敷为治的方法以及以珍珠母研磨入药等治疗疾病的方法也皆出于对当地常见疾病的长期观察，因地制宜地利用自然资源的成果。草原牧民常用旱地生长的艾制成艾炷灸之治疗风寒湿痹也常有相关记载。

2. 社会经济与文化观念

市场繁荣的市镇涌现出了中药制剂的标准化现象。经营店铺的老字号药铺将汤剂变成为可携带的成药，由商业马队驮着药铺制作的丸散膏丹出售，便于携带而不减药效。文化深厚的地方则形成了儒医看病必讲阴阳五行，推拿之手必看节气推演的诊断标准。一个医家甚至要求弟子熟读《黄帝内经》才传其针灸手法。文化浓重的市井地区形成了务实际论求效的临床习性，“一针见效”的快速针灸也是医家招揽病人的手段之一。

3. 政策与学术交流

官方医教作用与民间“技术”融合。“太医局制度规定，统一针灸穴位，民间所传的刺络放血的操作便有了正规的动作规程。民间行医的游走与融合。南洋药方的引进，以当地所用的草药制作。随水手而来的胡椒、丁香等与当地草药配伍，创制治疗心腹冷痛的方药。民间‘走方医’走街串巷，背着药箱将各家的草药知识和针灸技术相互融合。

结束语：

地方志对于中医诊疗技术流变史来说，是一个重要的真实、鲜活的地方文献史料来源，揭示了技术变迁与发展背后的地域生态关系。历史上中医技术有着自身生命活力的核心，在于其技术生存、变革之因于地域的灵活应对与包容性传承。今天中医可以遵循这一发展逻辑，基于核心理论保持技术相对稳定，在技术开放实践中重视技术地域化、跨学科的灵活应用等。研究在发掘边陲地区、少数民族地区地方志的同时，还可以补充对技术多样性的了解。

参考文献：

- 【1】李新龙. 中医智能诊疗研究中的数据标准化瓶颈和处理策略[J]. 中华中医药杂志, 2024(03): 1123-1126.
- 【2】李杰. 五期演变——中医药防治恶性肿瘤理论体系构建及创新[J]. 北京中医药大学学报, 2022, 45(3): 223-230.
- 【3】孙宇衡, 王雨轩, 魏东升, 等. 基于数字孪生技术的中医智能辅助诊疗系统构建研究[J]. 中华中医药学刊, 2024, 42(9): 18-22.

作者简介：孟小燕（1972年8月-）女，汉族，河北邢台人，博士，副教授，研究方向：中医医史文献、地方志。

《双城记》中狄更斯人道主义思想解读

王萍

(西安建筑科技大学 华清学院, 陕西西安 710043)

摘要: 英国著名批判现实主义作家狄更斯的代表作为《双城记》，故事描述法国大革命时期不同阶层人物的命运，对人性进行深刻细致的剖析，大力宣扬仁爱、仁慈、博爱等人道主义思想，对读者产生深刻影响。文章概述《双城记》中的人道主义思想，并结合具体人物对《双城记》中人道主义思想进行解读，总结《双城记》中人道主义思想的价值。

关键词: 双城记；狄更斯；人道主义思想

引言：

人道主义思想兴起于西方文艺复兴时期，其主要特点是以抽象且普遍的人性作为出发点及理论依据，构建完善的思想体系，推崇自由、平等、仁爱等理念。狄更斯作为批判现实主义作家，在其代表作《双城记》中以人性为基础，深刻表达人道主义思想，强调人类之爱，期望利用道德感化的力量使更多人改过自新，进而推动社会变革。

一、《双城记》中人道主义思想概述

《双城记》的故事背景为法国大革命时期，小说中贯穿人道主义思想，探讨人的本质、价值、使命、地位等人道主义思想话题，倡导关怀、爱护、尊重及以人为中心等理念，并提出博爱、平等、自由的口号。《双城记》中狄更斯对人性的剖析深刻，深入理解特定历史时期劳动人民的苦难并深表同情，希望用宽恕、仁爱引人向善，以化解阶级矛盾，这一人道主义思想具有时代进步性，其提倡的仁爱、博爱等精神是构建和谐社会的基本要素，具有重要的历史及现实意义。

二、《双城记》中人道主义思想解读

1. 人道主义的典型代表梅尼特

梅尼特是《双城记》的核心人物之一，其性格特点是正义感强烈，能够勇敢的揭发厄弗里蒙地侯爵兄弟的罪行，虽然为此身陷囹圄 18 年之久，但仍坚守人道主义的信念。《双城记》中，梅尼特对侯爵兄弟的所作所为深恶痛绝，在发现女儿路茜与侯爵的后代相爱后，心里承受巨大的痛苦。狄更斯在《双城记》并未直接描写梅尼特内心的矛盾及痛苦，而是采用层层递进的写作方法，比如在描写代那尔向梅尼特表明对于路茜忠贞不渝的感情时，梅尼特的内心处于挣扎的状态，并竭力压制恐惧与怀疑。在代那尔与路茜完婚后，狄更斯描写梅尼特面色惨白，毫无血色，但神色正常，态度镇定自若。在代那尔与路茜进行新婚旅行时，梅尼特试图压抑自我，但朋友罗瑞先生却发现其面部表情茫然及恐惧，在上楼过程中凄凉的进入自己房间时，罗瑞先生想到过往的马车旅行经历。随后，狄更斯用较大篇幅描写梅尼特再次精神分裂的过程，他表现为不记得任何人与事，仅能够重复进行做鞋的工作，但通过细致的描写展现出梅尼特隐忍、仁爱的形象，

其最终接纳代那尔也体现出人道主义思想中的博爱，作者将其描写为凡人中的圣灵，是爱与善的化身。

2. 人道主义的理想青年代那尔

代那尔出生在贵族家庭，但属于贵族阶级的反叛者。根据狄更斯的描写，代那尔外表英俊，风度翩翩，举止文雅，待人真诚，做事严谨，有礼貌。代那尔对路茜一往情深，但未将自身的爱情强加在路茜身上，愿意耐心等待路茜，直到路茜也爱上他后，他才向路茜表明心意。代那尔与其他贵族阶级不同，对家族压迫劳动人民的行为表示反对，对于叔父的为人处世感到厌恶，拒绝接受家族的爵位及封地，并主动放弃荣华富贵的生活环境，独自到英国学校教授法语谋生，在法国大革命前，代那尔授意总管怜悯穷苦人民，降低税负金额。根据狄更斯的描写，代那尔刻意远离贵族阶级的对底层人民的压迫行为，主动放弃继承财产，来到英国这个不会对自己偏袒的陌生环境中，并通过自己的努力赚来面包。总管盖白勒先生依据代那尔的授意处理他在庄园中的财产，为穷苦人民提供农产品及柴禾。在法国大革命时期，总管盖白勒先生受牵连监禁，代那尔在人道主义精神的驱使下，回到法国冒险营救，但自身却身陷囹圄中，并被判处死刑，此时他并不关心个人安危，而关心岳父与妻女的安危。通过狄更斯对代那尔的描述能够发现，代那尔对于资产阶级的反叛及人民的仁爱，均体现出人道主义思想。为弘扬人道主义思想，狄更斯为代那尔设计相对完美的结局，在即将送至断头台时，有人主动代他受刑，代那尔被隐秘的送至伦敦。

3. 仁爱之心代表爱的金线路茜

路茜是《双城记》中温情主义小资产阶级的典型代表，也是梅尼特家庭关系得到维系的重要纽带。路茜与小说中的得伐石太太有相似的人生经历，家庭都曾经被厄弗里蒙地兄弟侯爵迫害，得伐石太太选择复仇，路茜却成为爱的金线，连接梅尼特家庭与厄弗里蒙地兄弟侯爵家庭，这也体现出狄更斯的人道主义思想，即通过博爱的精神将仇恨化解。在《双城记》的描写中，路茜属于孝顺女，幼年时与父亲分离，但得知父亲仍在世后竟激动的当场晕厥。路茜在监狱中见到长年监禁后面目全非的父亲后，双手颤抖着朝父亲伸出，将父亲幽灵般的面庞放在自己温暖的胸膛上，用自身的仁爱使父亲复活，帮助父亲重建希望。狄更斯为体现出人道主义思想，

在路茜与父亲重逢时描述“路茜的闪光的金发与父亲凄惨的白发混合在一起后，金发照亮并温暖了白发，自由的光芒照射在父亲身上，路茜的脸上呈现父亲的表情，一道光从父亲身上移动到路茜身上”路茜通过自身深沉的爱将父亲濒死的心唤醒，并通过生活中无微不至的关爱使父亲逐渐忘记过去苦难的经历，使父亲恢复休息、安乐、业务、生活与爱情。根据狄更斯的描述，路茜与代那尔结婚后成为贤妻良母，在巴黎生活最困难的阶段将家庭照料的井井有条，每日准时为女儿上课。在得知丈夫身处险境后，路茜毅然决定离开英国安稳的环境，只身前往大革命中的巴黎，并尽力营救丈夫，甚至下跪恳求得伐石太太释放丈夫，为能够多看望丈夫，路茜每日下午在监狱大墙对面站立两个小时。除家庭生活中的仁爱之心外，路茜的人道主义思想也在与周围人相处的过程中得到充分体现。代那尔第一次受审时，路茜与他并不相熟，但在作证的过程中却体现出关爱、同情等人道主义思想，如狄更斯描述，路茜在看到被告处于危险时便表现出同情与恐惧的面部表情，这种表情自然流露，感染力强，周边的人都受到影响。在被迫说出可能不利于代那尔的证词后，路茜痛哭流涕，对一位陌生人尚能如此，可见路茜的仁爱及善良之心。为进一步描述人道主义思想，狄更斯细致描述路茜对待卡尔登的态度，在卡尔登表达爱情及内心的挣扎时，路茜深感同情，流下真诚的泪水，并对代那尔说明卡尔登先生非常可怜，应该得到更多的尊重与关爱，要求代那尔宽厚慷慨的对待卡尔登，包容他的缺点，相信卡尔登先生能够做高贵的事、做好事。通过路茜对待卡尔登的态度能够发现，路茜在享受自身幸福甜美生活的同时也关心他人的痛苦，对待亲人、朋友及周边的陌生人都充满仁爱之心，因此可以将她称为爱的金线。

4.人道主义的青年律师卡尔登

卡尔登是青年律师，与梅尼特家族关系密切，其在生活中受到较大挫折，对个人前途悲观失望。卡尔登的人生经历使其形成复杂的性格，虽然对社会事物存在厌恶但却无力改变，在为人处世中表现出懒散、玩世不恭、放荡不羁、自甘堕落等特点。在路茜相处的过程中，卡尔登被她的人道主义思想感染，深深爱上路茜，但又感觉自身长期处于自甘堕落的状态，无法回到人生正轨上，不具有爱路茜的资格，不能为路茜带来幸福的生活，因此主动放弃对路茜的爱情。在路茜结婚后，卡尔登表现出强大的爱心，并时刻准备为所爱之

人献出生命，用卡尔登的话表述为“我愿意为你和你的爱人做任何事情，如条件允许，我愿意为你和你的爱人做出任何牺牲，请记得有个人愿意牺牲自己的生命让你和你的爱人幸福”。卡尔登最终兑现自身的承诺，取代代那尔走上断头台，用自己的生命换取路茜的幸福。卡尔登动人心魄的壮举展现出对于路茜伟大无私的爱，使人道主义思想的最高体现。

三、《双城记》中人道主义思想的价值

狄更斯在《双城记》中深入剖析人性，大力弘扬博爱、仁爱、仁慈、宽容等人道主义思想，倡导用博爱、宽容消解仇恨，具有积极的现实意义。通过对《双城记》中人道主义思想的分析能够发现，狄更斯对法国大革命的价值充分肯定，并表达出相对完整的人道主义思想，坚决反对暴力行为，认为应当采用人道主义思想化解不同阶级之间的矛盾，避免暴力革命扰乱社会秩序。狄更斯在《双城记》中提出的人道主义思想与欧洲文艺复兴时期的人文精神高度契合，充满人性与理性的光辉，具有一定的时代进步性及历史合理性。以社会发展角度分析《双城记》中的人道主义思想，社会经济发展的过程中必然形成新的阶级与阶层，不同阶级与阶层之间极易发生社会矛盾，甚至引发社会变革，通过人道主义思想能够化解部分社会矛盾，避免在社会变革过程中无辜者受到伤害。以个人角度分析《双城记》中的人道主义思想，人内心的负面情绪积累到一定程度后，可导致心理及人性发生不同程度的扭曲，通过人道主义思想能够减轻负面情绪，进而促进社会和谐稳定。

结语：

狄更斯通过《双城记》深入分析人性，向人们展示出丰富的人道主义思想，大力弘扬人道主义精神，倡导人人都应当仁爱、仁慈、博爱。《双城记》中体现的人道主义思想仍存在一定的局限性，但其时代进步性及社会价值也不应被否定，人道主义思想对于当今社会及个人的发展均具有积极意义，因此应批判性的弘扬《双城记》中的人道主义思想。

参考文献：

- 【1】赵晨西.浅析《双城记》中狄更斯人道主义思想的矛盾及局限[J].今古文创,2023,(26):16-18.
- 【2】万妍.狄更斯的人道主义思想探析——以《双城记》为例[J].海外英语,2022,(19):198-199+212.

《朱仙镇木版年画》的叙事与文化遗产探析

王瑞 梁延芳*

(青岛恒星科技学院 艺术与传媒学院, 山东青岛 266100)

摘要: 当下, 以影像形式记录和传播非物质文化遗产成为“非遗”保护工作的重要内容, 在众多非遗门类中, 民间艺术具有地方特色鲜明、历史底蕴厚重和文化内涵丰富的特点, 纪录片以影像为媒介, 通过丰富的镜头语言, 提高了传统文化的受关注度, 并提供了保护和传承非遗的思路, 本文旨在探索纪录片在非遗保护中的叙事方式以及呈现文化价值的方式, 为相关题材的创作提供参考。

关键词: 非遗纪录片; 文化遗产; 叙事策略

非遗纪录片通过影像叙事的方式, 展现非物质文化遗产的独特魅力, 不仅增强了观众对传统文化的认同感与情感共鸣, 也推动了文化的传承与延续, 在这一过程中, 如何通过有效的叙事策略实现非遗文化的传播与传承, 成为当前非遗保护工作中亟待思考的重要问题。

一、影像叙事理论与文化传承

1. 影像叙事理论的概念与特点

影像叙事是故事叙述的一种手法, 特征是以影像作为叙事主体, 其着重借助视觉语言来传递信息、构建情境以及传达情感, 作为一种非语言化叙事方式, 影像叙事借助镜头语言、画面构图、光影变化以及声音元素等多种手段, 在视觉和听觉层面与受众进行互动, 以达成信息传递与情感共融, 和传统文学或口头叙事相比, 影像叙事有直观性与沉浸感, 能让观众对故事空间更投入, 影像叙事的特点包括叙事核心在于镜头语言构建, 并非只是影像本身内容, 叙事节奏则运用蒙太奇手法来调控, 快切、慢动作、延时拍摄等手法给叙事增添更多层次感, 同时, 视觉符号与声音符号相互作用, 共同构建复杂叙事语境。

2. 非遗题材纪录片的发展与文化传承

非遗纪录片逐渐发展为独立类型, 这些片子不仅承担着记录保存文化的责任, 还能有效传播文化, 虽然全球化带来文化冲击导致非遗面临更多生存问题, 但上世纪末这类题材的兴起正是为了满足文化记忆传承的需求, 例如《留住手艺》《指尖上的传承》第一季和央视《天工开物》, 这些作品通过影像叙事的方式让大家更加关注并保护传统文化, 非遗纪录片初创时期着重展现民间风俗, 后来《天工开物》这类片子不但拍下制作过程还把工匠手艺和人生故事加进去让非遗保护显得更鲜活, 现在拍摄重点变成讨论非遗怎么在现代活下去, 纪录片不仅承载文化传播使命更是用讲故事的方式传递重要价值让观众找到文化认同感。

3. 影像叙事在非遗题材纪录片中的作用

纪录片虽然是为了记录真实事件, 但故事化的表达方式不仅不会对其真实性有所影响, 反而会增强纪录片的可看性, 由于纪录片的特性, 要求创作者在有限的时间内, 完成叙事的功能, 实现意志的传递, 为了更好地再现真实, 就需要对影像做出合理筛选, 通过画面的运动、色彩的运用、构

图的安排等方式, 塑造角色形象, 表现创作情感和传递导演想法, 影像叙事运用多种叙事结构, 将人与物进行合理安排, 促进非遗影像结构完整, 叙事清晰, 在中央广播电视总台推出的节目《非遗里的中国》(2022) 中, 通过非遗创新展演、特邀嘉宾沉浸体验非遗、传承人还原绝技等多种叙事方式打开非遗, 通过灵活的影像叙事表达, 用画面调动观众情绪, 以多种富有创意性的方式, 从而实现多维度呈现非遗的目标。

二、《朱仙镇木版年画》的叙事策略

该纪录片着眼于中国非物质文化遗产里的传统技艺, 着重留意木版年画的发展过程和传承现状, 依靠现代影像, 完整呈现这项古老艺术的美学特性, 详尽展示其所包含的文化内涵, 该纪录片运用了三重分析维度, 其中叙事视角的主体化探索作为基础方面, 空间化叙事模式的运用属于延伸方面, 多样化叙事技巧的整合则构成创新方面。

1. 叙事视角的主体化

内视角是指影像叙事的视角为第一人称, 在纪录片中的人物多为内视角的主要叙述者, 以他们的视角讲述故事, 呈现人物生活环境与内心世界, 内视角的运用, 可以形象化展现影片中人物的所思所想, 使人物形象更立体, 还能使观众更加贴近讲述者, 增强观众的代入感, 影像叙事的核心内容是对角色的塑造, 人物对于推动着故事情节的发展起着至关重要的作用, 在毕业作品《朱仙镇木版年画》中, “他”是非遗传承故事的主角, 由他来口述非遗技艺的文化内涵创作过程, 提高了影片的纪实性, 通过对尹国法日常生活的细节的记录, 以及其创作木版年画时的心理活动, 使观众对当下传统手艺人的认识进一步加深。

2. 叙事模式的空间化

寻找中国魂, 让喜欢观看文化传承类纪录片的观众能够沉浸式地领略到中华优秀传统文化的价值和魅力, 是一项坚定而又温暖的使命, 央视平台播出的《如果国宝会说话》《故宫100》《敦煌》等文化传承类纪录片, 其情感羁绊在于以“物”为叙事主体, 以空间故事为核心载体, 加入时代背景和传统文化元素, 在空间的流逝和交替中最大限度地满足观众对传统文化的喜爱之情, 纪录片创作者将博物馆里的一件件文物视为文化故事的情感载体, 通过讲述故事拉近观众与文化、

历史、现实以及荧幕的空间距离,纪录片创作者大胆采用微纪录的影像手段,简短凝练地呈现了一百件国宝,为想要了解中国文物故事的观众,提供了更多元的接纳方式和可能性。

3.叙事技巧的多样化

朱仙镇木版年画在保留传统艺术形式的基础上,融入了现代视觉观念,借助运用多种表现手段以及灵活多变的运用形式来吸引大众,其影片有时代特色,又蕴含着传统韵味,以非线性叙事的方式讲述故事,并搭配丰富多样的镜头画面,促使观众在观看过程中可深入领会并产生情感上的共鸣,非线性叙事技巧提高了影片的表现力,它打破顺叙的常规框架,使观众产生了复杂且开放的审美体验,与平铺直叙的线性叙事结构相比,这种策略突破了传统纪录片单一时间轴的局限,将关注点从技术工艺拓展到了文化遗产的多个层面,毕业设计《朱仙镇木版年画》借助对比手法强化了隐喻特性,影片依靠不同场景之间的碰撞突出了传统与现代的融合,展示传承人手工雕版时镜头快速切换至现代工厂流水线画面,这种对比隐喻了传统技艺所面临的挑战,指出工业化浪潮下非物质文化遗产的生存危机。

三、《朱仙镇木版年画》的文化遗产探析

现代影像技术不但帮助保存非物质文化遗产这种特别的文化形式,而且通过纪录片这种记录现实和传播思想的重要工具给非遗保护带来新活力,《朱仙镇木版年画》这部纪录片展示了工匠精神与历史背景的结合,虽然题材创新和审美变化存在冲突,但是文化价值和社会功能的联系依然紧密,比方说拍摄工匠生活状态和制作过程不但展示了历史传承的厚重感,而且说明审美变化是时代发展的结果,文化价值体现在承载民族记忆方面,还凝聚了社区认同,通过分析这三个层面的关系展现纪录片在非遗保护中的典型意义。

1.工匠精神与历史脉络的交融

历经千年沉淀的匠人智慧在年画制作工艺里得以完整留存,非物质文化遗产的传承肩负着技艺延续以及文化精神传递这两项使命,纪录片《大国工匠》运用纪实手法记录传统手工艺人的工作场景,青铜铸造工人凝视熔炉时的神态与丝绸织造师傅整理经线的动作形成了鲜明对比,朱仙镇木版年画传承人在纪录片里呈现出雕刻技艺的整个过程,从挑选纹理均匀的梨木开始到绘制传统吉祥图案,刻刀在木板上行走时的力度控制被特写镜头精确捕捉,年俗文化中必不可少的年画承载着民族审美基因,这种影像表达极大地强化了视觉冲击力,使得工匠精神的传递效果较大提升,纪录片中对工匠精神的刻画,呈现了手艺人高超的技艺,又凸显了他们对历史文化的坚守态度。

2.审美创新与表达突破

本片讲传统年画制作,却没干巴巴地只说技术,而是把民间故事、当地风俗都揉进去,像讲故事一样,让观众看得明白、听得有趣,比如介绍年画雕刻时,会顺势讲讲年画背

后的传说,把老一辈传下来的手艺和咱们的文化记忆联系起来,让人知道这些年画不只是张画,还有故事,片子还玩起了“穿越”,把以前的年画和现在生活里的应用放在一起,比如年画图案印在衣服、杯子上,一下就拉近了传统和现代的距离。

在画面拍摄上,导演也很有想法,为了展现雕刻的精妙,他用慢镜头把刻刀在木板上划的瞬间放大,连木屑飞起来都看得清清楚楚,让观众直观感受到传统手艺的厉害,拍印刷过程时,他巧妙地利用光线,把刷颜料、印图案的步骤拍出了仪式感,就像在进行一场庄重的活动,为了让年画在镜头里更鲜活,导演还特别注意光线和构图,他用柔和的自然光,把年画的颜色衬得鲜艳生动;把不同年代的年画放在一起拍,让观众一眼就能看出年画的样子是怎么随着时间变化的,就像看一部年画“成长史”。

3.文化价值与社会意义的共生

朱仙镇年画作为中原地区独特的民间艺术,生动展现了当地百姓的生活习俗和信仰文化,从这些色彩鲜艳的年画里,我们不仅能看见过去人们怎么过日子、遵循哪些传统规矩,还能感受到古人对幸福生活的期待,这些作品就像历史相册,默默记录着不同时代的社会面貌,这些年画不仅是精美的艺术品,还实实在在带动了经济发展,特别是现在国家重视非遗保护,老手艺反而成了地方致富的新路子,纪录片里有个有意思的例子:镇上的家庭作坊开网店接定制单,把传统年画变出新花样,他们设计的文创产品特别接地气——有印着门神的抱枕、画着吉祥图案的折扇、做成小挂件的年画徽章,这些既实用又有文化味的物件特别受年轻人欢迎,这种把老传统和新经济结合的模式,既让年画重新火了起来,又给当地百姓带来了不错的收入。

四、结语

纪录片是记录与传播非物质文化遗产的重要媒介,不仅能够保存文化,更能有效继承和发扬非遗文化,朱仙镇木版年画已有上千年历史,记载了中原地区的生活方式与审美理念,是艺术与历史的双重宝藏,纪录片通过影像的方式实现了对文化瑰宝的宣传,唤起了人们对非物质文化遗产的认同,在新时代使传统文化焕发了生机。

参考文献:

- 【1】杨琴.基于影像叙事理论的非遗题材纪录片创作研究[D].安徽财经大学,2024.
- 【2】陈锦梦.朱仙镇木版年画的审美文化特征研究[J].艺术研究,2022(06):34-37.

作者简介:王瑞(2002年11月-)女,汉族,安徽亳州人,本科生在读,研究方向:影视摄影与制作,

*通讯作者:梁延芳(1992年05月-),女,汉族,山东聊城人,副教授,硕士研究生,研究方向:影视创作与传播

汉语言文学研究在文化传承中的价值

赵天歌

(河南师范大学 文学院, 河南新郑 453007)

摘要: 汉语言文学和文化是中国传统文明的立足点, 它与社会生活有着息息相关的联系, 并且对文化传承也有着很大的意义。本次调查研究了现阶段汉语言文学研究的内容, 并且强化了汉语言文学对文化传承起到的关键性作用, 借助文化背景的铺垫、融入文化元素以及顺应主流观念三方面内容。并提出了一些对于加强汉语言文学研究工作的意见, 意在更好地传承中国文化, 让我国的文化更好地走出去, 助力我国走向伟大复兴。

关键词: 汉语言文学; 研究; 文化传承; 价值

汉语言文学是我国文化的一大组成部分, 具有非常悠久的历史 and 非常复杂的发展历程。从商周时期的诗歌到唐朝的诗、宋朝的词、元朝的曲艺、明初的章回小说等等, 在国际文化的文坛上都是璀璨夺目的明星, 文学风格、情节设置、表现方式各具特点。将我们中华民族的语言魅力和思想高度体现得淋漓尽致。不同于普通的汉语言学习, 汉语言文学在涉及写作、批评、历史等方面是一个体系完整、构建完善的研究体系。因此对于汉语言文学的中文传承进行深入研究探讨, 其意义重大。

一、汉语言文学研究在文化传承中的意义

1. 承载与传播文化

汉语语言文学是华夏民族文化遗产的重要载体, 它连接的是过去和现在, 而对古籍的探析, 可以更好地探究文化的发展历程。通过对孔子以及弟子在《论语》中留下的文字, 可以了解到先秦时代的人的思维、教育、社会形势等等。书法具有观赏的价值, 书法作品还可以表现制作者对传统文化的认识及感受。这些史料的留存让有了对以往的认识, 在以后的生活中就有机会了解远古的风俗、文化以及政治等一系列问题, 使传统文化能够被人们继承下来。

2. 推动文化创新

对于汉语言文学研究不仅能够在文化传播的工作中发挥重要的作用, 同时也能够为其创造作出贡献。传统文化并不是固定的, 也不会停息的, 他都会通过不断地变革、创新性发展、进步。通过对传统文化的深入开发, 专家们就能够挖掘其中的一些创新成分, 并将其应用于现阶段的需求, 从而创造出新的文化产品。汉语言文学是在对传统汉语言文学内涵进一步挖掘、革新后, 给现代社会发展带来的创新性道路, 也让传统汉语言文学的内涵重新散发出耀眼的光芒。

3. 激发民族自信

文化自信已经成为当今世界各国、各区域核心驱动, 在世界各国文化相互交流融合中明确自己坚定的信念, 守护自己的文化根基, 学习他人优秀文化来实现中华文化强大。通过对这些内容进行分析和研究, 可以激发广大人民群众的爱国的热情, 增强党的民族精神。同时还有坚韧不拔的精神也在汉语言文学中时常体现出来, “天行健, 君子以自强不息”, 指的就是在身处困境、遭遇挫折时, 一定要有勇气迈出脚步, 坚持进行。

息”, 指的就是在身处困境、遭遇挫折时, 一定要有勇气迈出脚步, 坚持进行。

二、汉语言文学研究在文化传承中的具体价值体现

1. 保护和传承非物质文化遗产

汉语言文学研究是保护与传承非物质文化遗产的重要因素, 作为非物质文化遗产的主要内容之一, 民俗文学包含了大量的民族内核文化, 通过对其进行收集、归纳、分析, 我们将其保存下来并得以发展的使命就基本完成。中国民间四大传说, 通过汉语言文学的研究, 全面、深入地解读它们, 不会让它们变得麻木, 也会让更多的人去了解它们。

2. 促进文化创新

对于文化创新来说, 汉语言文字学的研究可为其提供丰富有效的资源和动力源泉, 从中能够发现其中蕴含的大量知识及创意并将其运用到当代文化和艺术创作中, 成为新的创作素材和灵感来源。在艺术实践层面, 不少当代美术作品、音乐作品、舞蹈作品等都是从中学到的。部分艺术家以古诗词为素材创作自己的作品, 在视觉上表现古诗词的意境, 使得人们在看过画作之后不光感受到它的美感, 还能欣赏古诗词的雅致。

3. 提高民族文化自信

通过对汉语言文学作品中蕴藏的汉民族文化观念的研究、提炼, 挖掘蕴含其中的哲学思考、道德教化及审美经验等, 这些都是中国智慧的具体呈现。阅读经典文学书籍, 看到古人对世界的认知及久远的历史沉淀, 影响当今国家的发展和建设, 给予人们有价值的参考。赏析中国古诗词歌赋、国画、书法, 可以看到其艺术风韵和文化内涵, 是因为其精湛的技艺和深厚底蕴是世界文化主流的代表。只有读懂、研习这一系列的杰出精神文化遗产, 才会对中华文化了如指掌, 感知到中华文化的独一无二及其顽强的生命活力, 也会激发我们的民族自信心和文化自信。

三、汉语言文学研究在传统文化传承策略中的创新与发展

1. 跨学科研究

汉语言文学研究跨学科研究方式是以历史学、社会学、人类学、哲学等学科为结合点, 形成一门研究的学科方法,

给传统文脉保育提供了全方位的支撑的途径。研究汉语言文学应把文学与历史学相结合,了解文学作品是如何反映历史事件以及演变过程的,从而使其具有历史厚重性;对唐诗进行研究,就要考虑其背后的政治、经济、文化以及其他方面的影响,才能真正理解唐诗的创作动机以及对历史的影响,将传统汉语言文学生活化。

例如,在哲学的思辨与汉语言文学学科科研相融合时,能使我们对文学作品中的思维方式和价值观念系统有更深入的理解和分析,如通过《庄子》的寓言故事解读后可以得知“无拘无束”这样一种哲学思想,经当代诠释后可对当今人们的心理障碍问题给出一些参考。在文学作品当中,也有许多人物体现这种不畏艰难的坚持,例如《钢铁是怎样炼成的》中,主人公保尔·柯察金就是身染重疾仍渴望通过努力实现自己的梦想,百折不挠。这种精神一直激励着后来者在人生道路上继续前进。在汉语言文学作品中会表现出忠实、信义、孝顺、友爱等思想道德规范,深入探索汉语言文学作品,可以实现对中华民族传统道德思想的传承。此外还可以在电视节目中加入古诗词及成语等典故,让更多人了解并接受传统,促进文化的广泛传播。

2. 创意产业融合

将汉语言文学研究与文化创意产业衔接,便是古代文化传统的延续与创新的重要方式。汉字是中国世界上最古老的文字之一,并且它本身也富有文化底蕴,对其作以美的处理,可以看到汉字本身所具有的美感。汉语言文学在文化交流方面发挥其作用。对文学作品用社会学进行鉴赏时,能够挖掘出具有丰富的社会构造方面的信息,如群体心态、等级秩序等;对文学作品进行人类学分析时,能够挖掘出特殊的人文因素。

例如,电影产业中不断翻拍经典小说,例如由科幻小说《三体》改编成动画或电视剧,小说里既包含科学幻想的要素,又用视听以及讲授的方式吸引青少年关注,将古老的宇宙观、价值观以全新的方式呈现出来。又如,游戏产业中,例如《王者荣耀》这类手游将李白、杜甫等人物形象作为游戏角色设定,并通过深度互动的方式让玩家在玩游戏的过程中学习到诗词典故和历史文化知识。再如,汉语言文学元素进入文创产品的领域研发日渐重视,例如由故宫博物院出品的“二十四节气”系列书签,这不是古典诗词的回响,而是与传统制艺技法相结合的新文创产品,是古老文化融入社会中的一个全新的模式——文创产业模式;像民间故事、地方戏剧等,它们具有特殊的民俗风情,对非遗项目的传承有着十分重要的意义。

3. 国际传播体系构建

面对世界文化传播的浪潮,我们要做好汉语言文学向外传播能力的提升工作,推动中华文化的覆盖面增长。一方面,我们要改善优化汉外文学翻译方式,培养具备丰富的中文及西方语种知识的汉译队伍,著名的翻译家许渊冲教授基于“三美理论”(即声美、形美、意美)对中国古典诗词的翻译,为我们的经典文学在外传播树立了可借鉴的典范。另一

方面,也可以通过各种网络平台做好宣传工作。

比如“李子柒”就在 Youtube 创建个人频道展示出自己从农村劳动中学会的中国传统文化手工艺以及中国诗歌的韵味之美,而这种软性渗透式的方式也吸引到了大批量粉丝的支持,这也说明了传统文化是可以通过时尚化的手段来使其再次被人所欣赏。可以设立一部分海外汉语言文化研究所,举办汉语言文学研究大会等,以此来让国内外学者一同来挖掘汉语言文化的本质所在,从而使得中国文化从“出人头地”转变为“入木三分”。这种通过将古典文学纳入到现代研究中的模式,利用相应的翻译方式来丰富作品的形式,可以推动各类作品的国际传播,提高汉语言文学的国际地位。

4. 软文化输出

汉语言文学研究除了学术对话和文化活动的路径加入世界的知识生产之外,在参加各种国际会议的同时,还利用他们的研究成果,与来自不同国家的专家学者共同探讨不同文本和文化的深层意义,实现跨文化的交流。随着我国地理影响力增强,更加让我们在在世界文化对话过程中的地位有了重要的影响,我们可以帮助推进中华文明的世界文化传播以及文化软实力的输出。

比如岳飞所作《满江红》“怒发冲冠,凭阑处,潇潇雨歇;抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切!”整首诗歌气势磅礴,反映的是岳飞满腔热血,精忠报国,对中华民族的安危忧心忡忡,并充分体现了爱国主义,鼓舞了一代又一代中国青年奔赴祖国和人民的事业中。再如《水浒传》中的一百零八好汉在社会黑暗、朝政腐败的情况下,挺身而出,为民除恶,表现出团结的力量、团结的精神,以及团结互助的道德品质,展示了强大无比的人类团结力。

结论:

汉语言文学研究的重要地位毋庸置疑,其在为文化根基提供土壤、为民族精神提供滋养等方面发挥着不容忽视的重要作用,对于文化建设的传承和发展、对于文化创新具有不可替代的作用。通过对本族文化经典文本进行对照与比较等一系列研究方式,利用教学媒介和电子化传输渠道等手段,汉语言文学研究已然破除了传统的局限性,采取多学科交叉融合、文化创生与发展、确立与建设跨个人人际交往路径等研究手段,使古代典籍重新焕发生命力。

参考文献:

- 【1】于晓艳.汉语言文学课程在大学教学中的文化传承价值及策略探究[J].公关世界,2024,(24):132-134.
- 【2】余心乐,田志军.汉语言文学在文化传承中的价值研究[J].汉字文化,2024,(19):56-58.
- 【3】苏湘云.汉语言文学弘扬中华优秀传统文化的价值与策略[J].华章,2024,(07):3-5.
- 【4】柏景夫.汉语言文学研究在传统文化传承中的价值及策略探析[J].新楚文化,2023,(20):19-22.

产品设计视角下漆画艺术的传承与创新路径

陈休舍 王时音

(广州美术学院 工业设计学院, 广东广州 523121)

摘要: 在当今多元文化交织、科技飞速发展的时代, 传统漆画艺术面临着传承与发展的挑战。产品设计作为连接艺术与生活的桥梁, 为漆画艺术的传承与创新提供了新的思路和途径。将漆画艺术融入产品设计, 既能让传统艺术在现代生活中得以延续, 又能为产品赋予独特的文化内涵和艺术价值。探索产品设计视角下漆画艺术的传承与创新路径, 对于弘扬传统文化、推动设计行业发展具有重要的现实意义。

关键词: 产品设计; 漆画艺术; 传承; 创新路径

引言:

在全球化与数字化浪潮的冲击下, 传统漆画艺术的生存空间受到挤压, 传承与发展面临严峻挑战。产品设计作为现代经济活动中的重要环节, 具有强大的市场影响力和传播力。将漆画艺术与产品设计相结合, 为漆画艺术的传承与创新开辟了新的途径。通过产品设计, 可以让漆画艺术走进大众生活, 实现传统与现代的对话。深入研究产品设计视角下漆画艺术的传承与创新路径, 对传统文化的复兴和设计产业的发展具有重要意义。

一、漆画艺术与产品设计融合的价值体现

1. 文化价值

传承和弘扬漆画艺术所承载的传统文化内涵。漆画艺术作为传统文化的重要载体, 蕴含着深厚的历史底蕴和民族精神。将其与产品设计融合, 能使这些珍贵的文化内涵以产品为媒介得以延续和发扬。例如在一些传统漆器造型的现代家居用品中, 巧妙融入漆画独特的图案与色彩, 让消费者在日常使用中感受传统文化的魅力。

促进不同地域文化在产品中的传播与交流。不同地区的漆画艺术有着各自鲜明的特色, 通过产品设计将各地漆画艺术元素进行整合与创新, 能让消费者接触到多元的地域文化。这不仅加强了地域文化间的交流, 还能增强消费者对本土文化的认同感和自豪感, 使人们更加珍视和热爱自己的文化传统。

2. 经济价值

提升产品的附加值, 增加市场竞争力。漆画艺术独特的工艺和艺术魅力, 能为产品赋予独特的艺术气质。当这种艺术与设计相结合, 产品在市场上就更具吸引力和辨识度, 从而提升了产品的附加值。以漆画装饰的高端礼品为例, 其价格往往高于普通礼品, 且更受消费者青睐。

开拓漆画艺术相关产品的市场, 创造经济效益。随着消费者对个性化、艺术化产品需求的增加, 漆画艺术相关产品市场潜力巨大。通过产品设计开发出多样化的漆画艺术产品, 能满足不同消费者的需求, 从而开拓新的市场领域。

3. 审美价值

为产品带来独特的艺术美感, 满足消费者的审美需求。漆画艺术具有丰富的表现手法和独特的艺术效果, 将其应用于产品设计中, 能为产品增添独特的艺术魅力。无论是漆画的细腻质感, 还是绚丽色彩, 都能给消费者带来全新的视觉体验, 满足他们对美的追求。

丰富产品的视觉语言和表现形式, 提升产品的艺术品质。漆画艺术多样的技法和形式为产品设计提供了更多的创意空间。设计师可以运用漆画的线条、图案、色彩等元素, 创造出富有个性和艺术感的产品。这不仅丰富了产品的视觉语言, 还能引导消费者形成更高层次的审美观念, 提升整个社会的审美水平。

二、漆画艺术在产品设计中传承面临的问题

1. 技艺传承困境

漆画制作工艺复杂, 学习周期长, 导致传承人数量减少。漆画制作包含髹涂、镶嵌、研磨等多道工序, 每一道工序都需要长期的实践和积累才能熟练掌握。漫长的学习过程让很多人望而却步, 愿意投身其中的人越来越少。

传统技艺的保密性和师徒传承模式限制了技艺的广泛传播。在传统观念里, 漆画技艺往往是在师徒之间秘密传授, 这种相对封闭的传承方式使得技艺传播范围有限。现代生活节奏快, 年轻人对漆画技艺的学习热情不高。面对快节奏的生活和多元化的职业选择, 年轻人更倾向于选择能快速获得回报的行业, 漆画技艺的学习吸引力不足。

2. 文化理解偏差

部分设计师对漆画艺术的文化内涵理解不够深入, 导致产品设计缺乏文化底蕴。一些设计师在运用漆画元素进行产品设计时, 只是简单地进行表面模仿, 没有真正领会漆画所蕴含的文化精神和艺术价值, 使得设计出的产品流于形式。

在跨文化传播中, 漆画艺术的文化特色容易被误解或忽视。不同文化背景下的人们对艺术的理解和审美观念存在差异, 漆画艺术独特的文化内涵在传播过程中可能无法准确传达, 甚至被曲解。消费者对漆画艺术文化的认知度较低, 影响了相关产品的市场接受度。由于缺乏对漆画艺术文化的了解, 消费者在选择产品时往往更倾向于熟悉的风格和类型,

漆画艺术产品的市场推广面临困难。

3. 市场需求矛盾

市场对漆画艺术产品的需求存在多样性和个性化,但当前产品设计同质化严重。很多漆画艺术产品在设计上缺乏创新,样式和风格相似,无法满足消费者日益多样化的需求。

高品质的漆画艺术产品价格较高,与大众消费市场的价格承受能力存在差距。漆画制作需要耗费大量的时间和精力,且原材料成本较高,这使得高品质的漆画艺术产品价格居高不下。普通消费者难以承受这样的价格,限制了产品的市场份额。漆画艺术产品的市场推广和营销渠道相对狭窄,限制了产品的销售。

三、影响漆画艺术在产品设计中创新的因素

1. 技术因素

传统漆画制作技术与现代产品制造技术的融合存在困难。传统漆画制作多依靠手工工艺,注重细腻的质感和独特的工艺表现,而现代产品制造技术强调规模化、标准化生产。两者在工艺、流程和设备等方面差异较大,实现有效融合并非易事。

新材料、新工艺的应用不足,限制了漆画艺术在产品中的创新表现。随着科技的发展,各种新型材料和工艺不断涌现,但在漆画艺术产品设计中,这些新元素的应用还比较有限。同时,缺乏对数字化设计技术在漆画艺术产品中的应用的研究。数字化设计技术能够为漆画艺术带来更多的创意和可能性,但目前相关的研究和实践还不够深入。

2. 观念因素

部分设计师受传统观念束缚,缺乏创新意识和勇气。长期以来,漆画艺术形成了一套相对固定的创作模式和审美标准,一些设计师习惯于遵循传统,不敢突破和创新。这种保守的观念阻碍了漆画艺术在产品中的创新发展。

消费者对漆画艺术产品的创新形式接受度较低,影响了设计师的创新积极性。消费者往往对熟悉的漆画艺术形式更为认可,对于一些创新的设计和表现手法接受度不高。这使得设计师在进行创新设计时有所顾虑,担心产品无法被市场接受。行业内对漆画艺术创新设计的评价标准不够完善,不利于创新氛围的营造。

3. 人才因素

既懂漆画艺术又懂产品设计的复合型人才短缺。漆画艺术和产品设计是两个不同的领域,需要具备不同的专业知识和技能。目前,市场上这类复合型人才相对较少,导致漆画艺术在产品中的创新受到限制。

高校相关专业的人才培养模式与市场需求脱节,培养出的人才实践能力不足。高校在人才培养过程中,往往更注重理论知识的传授,而忽视了实践能力的培养。这使得毕业生在进入市场后,难以迅速适应实际工作的需求。缺乏对漆画艺术创新人才的激励机制,导致人才流失。由于缺乏有效的激励措施,一些有创新能力的人才可能会选择其他更有发展前景的行业,从而造成漆画艺术创新人才的流失。

四、产品设计视角下漆画艺术传承与创新的路径策略

1. 技艺传承策略

建立漆画技艺传承体系,加强师徒传承与学校教育的结合。师徒传承有着言传身教、技艺精准传授的优势,而学校

教育具备系统理论知识和专业教学环境。将二者结合,能让学习者既掌握扎实的传统技艺,又具备全面的理论素养。例如,学校可邀请漆画大师到校授课,学生也能到大师工作室实践学习。

利用现代信息技术,记录和保存漆画制作工艺,实现技艺的数字化传承。通过高清视频、三维建模等技术,将漆画制作的每一个步骤详细记录下来,形成数字化资料。这不仅方便后人学习和研究,还能突破时间和空间的限制,让更多人了解漆画技艺。开展漆画技艺培训和交流活动,提高从业者的技艺水平。

2. 设计创新策略

加强跨学科合作,引入新的设计理念和方法,提升漆画艺术产品的创新性。与工业设计、平面设计等学科合作,将不同领域的设计理念和方法融入漆画艺术产品设计中,为产品带来全新的视角和创意。例如,运用工业设计的人体工程学原理,设计出更符合人体使用习惯的漆画产品。

结合现代科技和新材料,拓展漆画艺术在产品中的表现形式。利用现代科技如激光雕刻、3D打印等,能实现更复杂、精细的漆画效果。同时,尝试使用新型材料替代传统材料,可赋予漆画艺术新的质感和色彩。关注消费者需求和市场趋势,开发具有时代特色的漆画艺术产品。

3. 市场推广策略

建立漆画艺术产品品牌,提升品牌知名度和美誉度。通过精心设计品牌形象、保证产品质量、提供优质服务,打造具有独特魅力的漆画艺术品牌。一个知名的品牌能增加消费者的信任感和认同感,提高产品的市场竞争力。

拓展销售渠道,利用电商平台、线下展览等多种方式推广产品。电商平台具有覆盖面广、传播速度快的特点,能让漆画艺术产品迅速走向全国乃至全球市场。线下展览则能让消费者直观地感受产品的魅力,促进销售。开展文化营销活动,加强对漆画艺术文化的宣传和推广,提高消费者的认知度和购买意愿。通过举办漆画艺术展览、讲座、文化体验活动等,让消费者深入了解漆画艺术的历史、文化和艺术价值,从而激发他们的购买欲望。

结束语:

产品设计视角下漆画艺术的传承与创新,是传统文化与现代设计理念碰撞的结晶。尽管在传承中存在技艺延续难题、文化理解偏差,创新中受技术、观念、人才等因素制约,但通过构建技艺传承体系、开展设计创新、拓展市场推广,漆画艺术有望在产品领域重焕生机。这不仅能让漆画艺术在现代社会找到新的载体,也能使产品设计因传统文化的注入而更具魅力,推动文化与经济的协同发展。

参考文献:

- [1] 韦乐妍,卢永鑫.插画艺术在产品包装设计中的应用研究[J].绿色包装,2024,(12):147-149+154.
- [2] 刘佳,牟晓林,练春海.第十四届全国美展——艺术设计、工艺美术与陶瓷艺术、漆画述评[J].美术观察,2024,(11):17-23.
- [3] 马玉静,吕金栋.传统漆画艺术与现代纺织设计的跨界融合[J].辽宁丝绸,2024,(03):79-81.

传统风景园林元素在智慧园林设计中的重生

郭凯

(湖北工业大学 土木建筑与环境学院, 湖北武汉 430068)

摘要: 随着智慧城市建设的推进, 智慧园林成为现代景观设计的重要方向。传统风景园林元素承载着丰富的文化内涵与美学价值, 如何在智慧园林设计中实现其创新性转化, 是值得研究的课题。本文从传统园林元素的形态、功能与文化意义出发, 探讨其在智慧园林中的适应性重构方法, 提出兼顾文化传承与技术融合的设计策略, 为现代园林设计提供实践参考。

关键词: 传统园林元素; 智慧园林; 文化传承

引言:

中国经典园林是自然山水的基底以及建筑、植物和水体等要素的艺术集合, 是符合中国传统山水理念的艺术造园手法。现代智慧园林通过智慧科技提高了运营效能及游客体验感, 却也有许多设计手法显得有文化断裂, 缺乏现代语汇的情况。现代智慧园林如何将传统内容及形态与现代科技相融合, 确保智慧园林同时具备文化内涵与现代使用功能, 这通常是智慧园林设计时遇到的挑战。因此, 笔者在此列举传统元素在智慧化场景下的应用形式, 提出实际可借鉴的设计思路。

一、传统风景园林元素的核心价值

1. 形态美学的延续性

古典园艺所追求的“移步换景、小中见大”的手法讲究在设计中利用漏窗、石径、流水等手法构成一个有如图画连续的脉动过程, 表达的不仅仅是园林的品位, 更是注重人与景的互动。智慧园林可以使用这些载体的物理形态, 将物理形态植入轻柔的投影和光影上, 以影子和光影去引导在游览过程中体验时、空的变化。不能让传统美学高高在上的, 要用现代的手法给其注入生机, 在现实世界中, 将其唤醒。

2. 生态智慧的现代启示

老园林的植物造景以及水的布局不是简单地堆砌, 讲求的是层次与功能对应, 乔木遮阴、灌木遮阳、草本消霾, 营造成小气候区域, 夏季降温、冬季保温, 体现出节能、环保的理念。当前智慧园林设计能够借助智能化设备, 如温度计、喷灌设备等来精准管控水肥, 借助技术性手段来延续该种生态理念, 做到节约资源、使植物健康生长, 实现人、景观、自然互为补充的境界。

3. 文化符号的现实表达

园林不仅是眼中的空间, 也是文化的载体。长廊上的楹联匾额, 诗句所表达都是传统审美与价值观的展现。文化作为符号只停留在陈设的位置是无法触碰的, 而今只要通过简单易行的二维码、语音辨识技术, 就能让游客通过扫码听故事、看视频的方式将一块匾的典故讲出来。文化不是陈设的, 它需要有人知、有人听、真正融入普通人的日常生活中, 它才能活起来。

二、智慧园林对传统元素的重构路径

1. 技术赋能的场景创新

数字园林建设不在于在传统园林空间中安装多少先进的技术设备, 而是在原有意境和园林形象的基础之上, 利用技术和设备发挥场景的交互作用与用户的互动体验。比如, 传统园林水景中的水渠, 有曲水流觞的意象意境。我们可以将其进行二次诠释, 使传统的水渠利用压力或重力来实现水随人动, 引起用户对水渠的兴趣。具体可设置为感应水渠, 重在感应器材的科学安装和水泵流速的智能调节, 保证日常运行的灵活性与安全性。至于照明场景, 传统园林中夜间多采用灯笼、蜡烛的方式。而在数字园林的设计中, 可以仿照古式的灯笼造型, 但采用 LED 灯作为灯光的替代, 利用光线感应装置来达到自动调节灯光强度的目的, 根据早晚光色及人流量情况自动调节灯光亮度。光线既能展现温和的古典氛围, 还节能环保, 无需过多人员参与管理, 同时减少维护频率。对于游人较为集中的地方还可以设置路径感应灯。当人靠近时, 逐步亮灯。造成灯随人动的模式。这样既符合夜间安防需求, 同时增添用户的游园体验感。还可以考虑对声音的处理, 对于一些特定的景点增加声控的设备。综上所述, 技术赋能注重细节, 对传统园林要素在技术空间场景的“新意”赋能。

2. 功能适配的简化设计

传统园林建筑如亭子、廊子、榭子等, 其主要作用是为人们提供游憩观赏、相互交流的场所, 更多是一种纯粹的景观与文化, 功能性较少。在智慧园林的建筑设计时, 可以在遵循传统造型语言的基础上, 将其一些传统的功能进行适当升级, 在不改变原有外观结构的基础上增加一些新的实用性功能, 这样便可以起到建筑结构不变, 功能升级的作用。例如在传统亭子木凳子上或凳子边预留一个 USB 接口和无线充电板, 在游客休息的时候可以用来充电, 实用性大大增强。当然, 如果在安全方面再加以考虑, 可对这些设施用防水防晒的材质制作出来, 最好将电路隐藏在结构内, 不影响外观。在亭子或廊子上方增设一个藏式 Wi-Fi 发射装置, 在使用过程中可以加强 Wi-Fi 信号覆盖的强度, 效果尤佳, 尤其到了旅游高峰期, 大量的游客需要网络以解决他们的生活需求, 所以在园林中安装这个设施可以很好的解决他们的用网需求。藏式 Wi-Fi 发射装置的选择要考虑隐藏在亭子或廊子的屋顶瓦下以及在廊子的梁或廊柱的夹层里, 隐藏在亭廊柱中

后,无论从哪个角度都不能影响亭廊的整体外观,看上去非常自然。长廊的两边在园林智慧化设计中还可以增加一些隐蔽式的电子导览屏,这里显示的相关信息主要包括园林地图、文化介绍、花卉介绍等信息内容,需要注意的是其设计不要大且突出,尺寸要适中,位置要合适,尽量使其融合在廊子柱、梁或坐凳的一边即可,设计中要突出人性化设计,既要设计巧妙,又要兼顾读者的可操作性和识别性。电子导览屏还可以在廊子的边栏或坐凳旁添加触控感应型标签,在坐凳上坐下时,用手机轻轻触碰,就能知晓此位置的相关历史介绍与动态服务信息。

3. 虚拟现实的沉浸体验

运用虚拟现实等方法,让游客对园的历史产生更直观、更真切体验感受,是数字园林的设计趋势之一。园林主张“意境”,而随着时间流逝,很多园林景观已经毁坏,抑或很难修复。通过AR,借助移动手机、平板等产品,在观景同时再现曾经的历史现场。比如圆明园遗址公园中“九州清晏”某一处,扫描过后,界面上再现完整的“九州清晏”现场,包括亭台、树池、水系、人物等,游客可以一路观赏,与遗址现场进行“虚实比照”,加深记忆印象。相对大屏投影、浸入式展场,AR改造的手段不涉及场地构造改动,开发的难度适度,易于管理成本控制。同时要特别重视交互元素,比如人物介绍、点开细节……类似这样的设置可以提升游客在使用过程中的黏度。除了AR,还可以设置一些VR,在入口处添置体验区,作为辅助参观体验的手段,通过穿戴设备,令游客获得身临其境的感受,实现云中观光,进入已经湮灭消失,或者无法入园体验的角落中。科技将让园林的场景超越赏景游览的范畴,成为通向传统与当代的文化通道。

三、设计实践中的平衡策略

1. 避免技术喧宾夺主

园林建设在智慧化的引入过程中,其技术手段的融入不能违背空间表达传统文化的初衷。许多园林建设在植入智慧技术的时候,容易使科技气息过重的设备破坏空间的传统文化表达,造成空间布局上的不舒适。为此,在实际的项目推进中,要有意识地控制技术呈现的手段和设计外观。譬如在导览系统的设置中可以使用宣纸水墨、仿古画边作为界面展示风格,不仅与传统园林的风貌不矛盾,而且能够提升其文化感受。智能语音讲解的终端设置的外壳可以选择木头或者仿铜制外壳,与园中建筑物材质统一,避免塑料感太强。信息屏幕在安装时,亮度和屏幕大小应该做好控制,尽量减少夜间亮度过强;也可以考虑控制其开关机时间,在白天开启,在夜间闭合,避免影响夜间观赏;另外在一些园林景观中,一些智能设施如果将功能暴露在主要观赏视点中,可以选择使用绿植、假山或者结构遮挡,使功能“隐”而未见,

功能的呈现就在此时发挥作用。

2. 地域特色的差异化应用

智慧园林不是机械刻板的一字一线对打,而是将技术方案与当地特色结合。北派园林一般使用对称布局、灰砖黛瓦的灰调风格,高大上,适合和暖光搭配,黄光、橙光为主色调,突出石雕、牌楼、亭子厚重感;南派江南园林则体现细密柔美的意境,桥廊水曲巷,常用淡蓝色、冷白光等光效,突出水与花窗,强调空间柔和通透。不同的地域,有各自的植物种类、建筑材料、气候环境,因此选择的产品和技术及布设方式也是有差异的。例如南方气候潮湿,产品的防潮性比较关键,线缆也尽量处于较高的位置,防止潮湿导致腐蚀。而北方气候寒冷,防寒保温就是重中之重,冬季系统还要能稳定运行,譬如与水或植物相关的智能化设施更要充分考虑季节上的切换。

3. 低成本技术的优先选择

当然,智慧园林的推行也离不开具体城市的经济发展基础,特别是在一些中小城市或者绿地类项目,成本控制直接决定项目的进展快慢和运行后期的可持续性。考虑经济性应该是规划早期所考虑的因素之一。首先应避免购置高能耗、后期难以更换的设备,例如,解说标识可以利用太阳能驱动的小型设备,白天充电、晚上自动开启,不用牵线布缆,方便安装和维护。模块式铺砖是另一方式,将感应模块、光源设备置于可拆卸的地砖内,发生故障的单体更换,避免影响其他地砖的铺设影响工期。其次是避免硬件和软件授权使用费过高,平台选取开源,地方化建设,方便地方的后期二次开发以及调试。另外一些花园还尝试直接同高校、创客团队合作完成作品的创作、设备的安装,费用较少的同时也能突出项目的创新性。总之,技术得到运用的同时也要有良好的经济性,才可长期发展下去。

结束语:

智慧化复兴传统风景园林元素的关键是文化基因和技术创新的联合。智慧设计一定要对传统风景园林元素符号含义有更为深刻的认知,然后应用轻而灵活、高度模块化的技术创新替代传统,而不是高技术的堆砌。在不远的未来5G、AI时代到来后,传统与智慧的结合更加自然,风景园林的智慧化元素的表达更有生命活力。

参考文献:

- 【1】蔡玲.中国传统园林设计在风景园林规划中的应用[J].美与时代(城市版),2023(12):65-67.
- 【2】唐相亭.传统文化在现代风景园林设计中的价值及运用分析[J].中华建设,2024(07):116-118.
- 【3】丁若蕊,张炯炯.传统文化元素在现代风景园林设计中的融入与实践[J].梧州学院学报,2022,32(3):53-58.

内容美与形式美在影片《大红灯笼高高挂》中的运用分析

梁延芳

(青岛恒星科技学院 艺术与传媒学院, 山东青岛 266100)

摘要: 艺术美是艺术内容与艺术形式的统一, 任何作品都有内容与形式两个必不可少的因素, 电影艺术也是如此。本文以影片《大红灯笼高高挂》为例分析电影艺术的内容美与形式美, 以及二者是如何统一于一部作品, 从它的形式美入手, 最终领会其内蕴即内容美, 探析美学元素在大学生影视创作中的创新应用。

关键词: 内容美; 形式美; 影视创作

在电影的艺术美中, 内容美是其内在本质与意蕴美, 形式美是艺术家充分调动运用电影艺术语言来展现, 《大红灯笼高高挂》以形式美法则为骨架, 以文化批判为血肉, 实现了艺术形式与思想内容的双重突破。大学生影视创作应以此为镜, 在遵循形式美法则的同时, 避免陷入“唯形式论”的窠臼, 而是通过形式创新激活文化基因, 使作品成为传统文化现代转译的生动载体。

一、电影艺术形式美: 感官上的视听审美愉悦

《大红灯笼高高挂》的色彩系统以对比与调和的形式美法则为核心, 构建出兼具视觉冲击与文化隐喻的审美体系。红色与黑色的二元对立贯穿全片: 标题采用黑底红字的高纯度对比, 既强化视觉冲击力, 又暗合道家“阴阳相生”的哲学观, 将色彩的物理属性升华为文化符号; 室内虚化镜头中黑与红的面积对比, 以几何化的视觉语言象征命运与礼教的角力, 其形式美感与叙事张力共同指向对封建礼教的批判。色彩的象征性编码(红色=喜庆/血腥、黑色=压抑/死亡、白色=纯洁/虚无)并非孤立存在, 而是通过调和性设计实现统一。色彩运用将形式美法则转化为叙事载体, 使观众在视觉愉悦中感知到封建礼教的残酷性, 实现了形式美与内容美、传统美学与现代批判的双重统一。

影片构图严格遵循对称与均衡的形式美法则, 通过空间布局的几何化处理, 将物理空间转化为权力结构的视觉诗学。陈府大院的轴对称构图(如四合院中轴线、屋内家具陈列)强化了封建礼教的秩序性, 其形式美感与人物命运的失衡形成反讽性张力, 暗合儒家“中庸之道”的伦理观在权力压迫下的扭曲; 颂莲独坐床榻的静态对称构图, 通过人物与环境的几何化呼应, 暗示其被规训的处境, 其形式上的“和谐”实则指向精神上的压抑; 这种对称并非绝对静止, 而是通过动态均衡实现叙事赋能, 如点灯仪式中灯笼位置的不对称分布, 以形式上的随机性暗示封建恩宠分配的荒诞性; 颂莲在庭院奔跑时前景遮挡与后景延伸的失衡构图, 通过视觉重心的偏移表现其精神崩溃的失控感, 其形式美法则的“破坏”恰是人物命运转折的视觉隐喻。构图在此不仅是空间美学, 更是对权力结构的批判性表达, 使观众在视觉秩序中感受到叙事冲突, 实现了形式美法则与文化批判的深度融合。

影片通过光影的节奏性变化与叙事的韵律设计, 将形式

美法则升华为叙事动力, 其美学实践暗合中国古典艺术的现代性转译。光影方面, 封闭庭院中明暗交替的节奏对应人物命运的起伏, 形式上的“呼吸感”暗喻封建礼教对个体生命的窒息, 同时呼应中国古典诗词中“兴象玲珑”的意境营造; 颂莲假孕事件中光影的突变, 通过光影强度的戏剧性对比, 强化叙事冲突, 其形式美法则的运用使观众在视觉震撼中感知到权力游戏的残酷性。叙事节奏上, 影片采用重复性蒙太奇(如捶脚声、点灯仪式的反复出现)形成韵律感, 其形式上的“回环往复”暗合中国古典音乐中“一唱三叹”的审美传统; 大学生在影视创作中可借鉴此手法, 对传统文化符号进行“去神圣化”隐喻处理。影片正是通过这些“有意味的形式”在传达了电影艺术的形式美。

二、电影艺术内容美: 精神上的审美期待与审美价值

内容美, 是其内在本质与意蕴美, 电影艺术如果只有形式美, 只是在形式上华丽而没有内蕴意蕴那就不属于真正的艺术美, 所以优秀的影片既有适合它的形式更有能传达一些让人有所感悟的精神力量的内容。影片秉承并发扬了原作《妻妾成群》的主旨和风格, 反映了封建家庭内部互相倾轧的人生景象及相应的生存原则, 给人以深刻的思考。例如《大红灯笼高高挂》影片的开始是在夏末秋初的时节, 颂莲踏着层层叠叠的落叶, 一排排惨白的杨树树干高耸入云, 遮天蔽日, 这似乎是颂莲未来生活的一种隐喻。在随后的日子里, 颂莲就在这条条框框的空间里生活, 被裹束的不能动弹, 在影片中, 颂莲是个女大学生, 她有着新思想, 有着不肯屈服执拗倔强的性格。在当时社会大背景下, 她依然逃不出封建社会中女人悲惨的命运。在这个永无春天的陈家大院里, 只有一次又一次挂起的大红灯笼还在无声的控告着, 命运的回声不知何时可以消失。声音设计上, 影片中京剧锣鼓点与弦乐的交织, 将人物的心理状态外化为听觉符号。大学生可借鉴此手法, 将传统民乐(如古琴、编钟)与电子音效结合, 如用古琴的泛音模拟数据流的波动, 或以编钟的余韵呼应人工智能的机械声, 创造具有东方韵味的科幻美学。空间叙事方面, 乔家大院的封闭庭院与狭长回廊构成权力结构的视觉隐喻。

《大红灯笼高高挂》这部电影内容虽然取材于中国, 但是其反映的核心思想却是普世价值。颂莲追求自由、追求平

等,追求尊重,追求人权,颂莲的命运是对封建制度的强烈批判,这也是这部电影作品传达出来的内容美的审美价值,给人精神上的审美期待。

三、电影艺术是内容美与形式美的有机统一

《大红灯笼高高挂》的内容美建构,以原作《妻妾成群》的文学内核为基底,通过个体命运与制度压迫的辩证叙事,将封建礼教的批判升华为具有普世价值的文化反思,实现了内容美从地域性叙事向人类性主题的跨越。影片以空间隐喻与声音符号为载体,构建出多重意蕴交织的审美体系。夏末秋初层层叠叠的枯叶与惨白杨树的落叶意象,作为颂莲命运的视觉先兆,既呼应中国古典美学中“悲秋”的抒情传统,又以自然意象的衰败隐喻封建家庭对个体生命的吞噬;陈家大院封闭庭院与狭长回廊的几何化空间,通过物理空间的规训性与权力结构的象征性,将空间叙事转化为对封建伦理的批判性表达,其形式美法则的严谨性恰是内容美批判性的反讽性注脚。

在声音设计层面,影片以京剧锣鼓点与弦乐的声景对位,将人物心理外化为听觉符号:颂莲初入陈府时锣鼓点的急促与弦乐的压抑形成张力性声场,暗示其新思想与旧制度的冲突;点灯仪式中锣鼓的喧嚣与灯笼悬挂的机械声效构成荒诞性音景,揭示封建礼教仪式背后的权力运作逻辑。这种声音符号的创造性运用,为大学生影视创作提供了启示:传统民乐,如古琴、编钟与电子音效的跨媒介融合,可实现东方美学基因的现代转译,使内容美在形式创新中获得新生。

影片的核心内容美,集中体现于颂莲这一“新女性”的悲剧性抗争:作为接受过现代教育的女大学生,颂莲的倔强性格与知识分子身份构成对封建制度的结构性反抗,但其抗争的失败,不仅指向个体命运的悲剧性,更揭示了传统礼教对人性异化的普遍性——影片通过颂莲的“疯癫”与陈府的“永恒秩序”形成存在主义式对峙,将封建批判升华为对人类自由本质的哲学追问。这种内容美超越了地域文化语境,其普世价值与现代性共鸣,使影片成为连接传统与现代、东方与西方的文化桥梁。大学生创作可借鉴此路径,在内容选择上,挖掘地域性题材中的人类性命题,在主题表达上,将文化批判升华为哲学思辨,使作品在形式美之外,承载更深层的精神力量与审美期待。

在影视作品中通过视听语言传达影视作品思想内涵,将影视作品的内容与形式有机结合才能构成电影作品的艺术美,使电影艺术更具审美价值。

四、影视创作的实践路径:内容美与形式美的有机统一

《大红灯笼高高挂》虽为传统电影,但对权力结构的批判与女性命运的关注,为跨媒介叙事提供了可能性。大学生

在影视创作中可突破单一媒介的局限,构建“影视+游戏+文创”的IP生态。例如,以《红楼梦》为蓝本开发互动叙事游戏,玩家通过选择不同角色(如黛玉、宝钗)的视角,体验封建礼教对女性命运的规训,并通过分支剧情揭示原著中未明写的权力博弈。在文创产品开发中,可将影片中的灯笼、捶脚凳等符号转化为现代设计元素,如设计可调节亮度的“智能灯笼”,通过APP控制灯笼颜色变化,隐喻现代人情绪的波动;或开发“压力释放捶脚器”,将封建规训工具转化为职场解压产品,通过反讽强化文化批判。此外,可结合AR技术,让观众通过手机扫描传统建筑(如故宫、平遥古城),触发虚拟角色演绎《大红灯笼高高挂》的片段,实现历史与现实的对话。跨媒介叙事的核心在于文化基因的转译,而非符号的简单复制。大学生需深入挖掘传统文化中的精神内核(如对自由的追求、对权力的反思),并将其转化为现代语境下的普世价值,使作品既具有文化辨识度,又能引发跨文化共鸣。

电影艺术美不仅体现在其形式美,还要表现其内容美,电影艺术通过镜头的构图、色彩的布局、服饰的搭配、动作的设计、语言的运用等等外在形式给人视听审美愉悦传达更深刻的思想内涵,解读人的生存本体的意义在精神上给予更高的审美期待,大学生影视创作需在传统文化与现代技术的碰撞中寻找突破口,通过符号系统的本土化创新、技术赋能的视听实验以及跨媒介叙事的生态构建,实现从形式美到内容美的深度融合,只有内容美与形式美相辅相成、有机统一才能共同构筑电影艺术美。

参考文献:

- 【1】孙霖楠.解读《大红灯笼高高挂》中色彩对于电影意蕴的表达[J].电影文学,2009,(18):67-68.
- 【2】吴鑫丰,陈旭光.网络化、工业化、数智化与影视审美传播研究的新视野:当代中国影视审美创新与传播发展高峰论坛综述[J].电影评介,2023,(10):103-107.
- 【3】尹明涛.当代影视审美异化之忧及艺术批评之德[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2023,(05):192-196.

本文系山东省青少年和青少年工作研究重大课题《优秀传统文化元素在大学生影视创作中的创新应用研究》(编号:25SAQ036);山东省老教授协会美育课题《青岛红色文化元素与本地高校影视短片创作课程融合探究》(编号MYKTB0013)的研究成果。

梁延芳(1992年05月-)女,汉族,山东聊城人,副教授,硕士研究生,研究方向:影视创作与传播。

中国电影史百年发展与现代性探索

孙浩 吕小诗*

(哈尔滨师范大学, 黑龙江哈尔滨 150000)

摘要: 本文以马克思主义文艺理论为框架, 在中国百年电影史(1905-2025)的现代性演进中, 揭示启蒙救亡、体制化探索、文化现代化改革与全球化转型的四重变奏。研究发现, 中国电影始终在现代性技术逻辑与审美张力的辩证中, 探索民族性与人类命运共同体的表达路径。研究创新性提出“电影工业美学”理论框架, 强调制度建设、技术革新与文化正义的三维统一, 主张以历史唯物主义方法论重构电影生产体系。最终建议构建“中国电影学派 2.0”, 通过现代性国际关系建构, 推动电影大国向强国的转型——以文化自觉实现从本土叙事到世界价值的回归, 将电影技术“二为”方针升华为人类命运共同体的影像实践。

关键词: 文化现代性; 民族化探索; 马克思主义文艺观; 电影工业美学; 主体性建构

一、启蒙与救亡：早期电影的现代性双重变奏 (1905-1949)

1. 影戏传统与市民文化的萌芽

中国早期电影承载着启蒙与救亡的双重使命。一方面, 它作为市民社会文化消费的产物, 另一方面, 它又作为民族危亡时刻的意识形态文化斗争工具。这种传统与现代的张力、本土与西方的冲突、融合与异化的疏离, 赋予了中国电影一种独特的文化品格。

我国首部电影《定军山》(1905)所呈现的京剧片段, 实际上源于京腔京剧, 这一来源明显揭示了戏剧与中国电影的初步交融——京剧与电影技术的结合。此外, 这一“影戏”概念在早期中国电影中立了“以剧传情”的叙事核心和“以戏育人”的道德教化功能, 使得中国电影从诞生之初就带有浓厚的民族文化色彩。正是在郑正秋的创作实践中, 影戏传统达到了成熟的阶段。他的作品《孤儿救母记》是一部以家庭伦理剧为外衣, 旧主题融入新形式的电影。这种“影戏”电影既兼顾了观众的观影心理, 在封闭线性的故事中, 戏剧冲突集中, 极大满足小市民阶级的观影趣味, 又有积极的导人向善的社会功能, 为家庭伦理剧模式定下了基本格局, 也奠定了中国早期电影基本形态的典范。

2. 左翼电影运动的文化政治实践

左翼电影运动诞生在我国内忧外患之际, 既有列强环伺, 又有封建压迫。20 世纪 20 年代, 俄国“十月革命”取得了胜利, 为中国送来了马克思列宁主义。当然, 这股思潮也渗透到了我国的文艺领域。我国文艺界的一批先进的左翼分子, 敏锐的开始发觉, 电影不正是一个合适的宣传领域吗? 在党的坚强领导下, 冲破重重阻碍。左翼作家联盟的成立也标志着中国左翼文艺运动的正式开始。农民和工人是当时社会的弱势群体, 无疑是无产阶级电影中的主角, 在当时反帝反封建的历史节点上发挥着至关重要的作用, 大众的力量是强大的、伟大的。毛泽东在延安文艺座谈会上曾说: “许多同志爱说‘大众化’, 但是什么叫做大众化呢? 就是我们的文艺工作者自己的思想情绪, 应与工农兵大众的思想情绪打成一片。”“电影大众化”的提出, 为党在革命取得成功的道路上做出了极大的贡献。

3. 战时电影的民族形式探索

1938 年延安电影团的成立, 标志着革命意识形态全面接管电影工业的起点, 《延安与八路军》通过第一人称叙述、仰角拍摄、全景镜头和蒙太奇手法, 构建了革命现实主义电影的视听语言, 奠定了新中国叙事电影的雏形。

费穆的《小城之春》(1948)代表了战时电影在现代性探索上的又一高峰。影片中通过狭小的江南宅院空间展现了知识分子的精神困境。长镜头美学与画外音叙事的结合, 创造出一种独特的心理现实主义风格。贾樟柯在《站台》中设置的文工团巡演情节, 正是对《小城之春》文化反思脉络的延续——两者皆通过个体命运折射时代转型的阵痛。而费穆汲取了中国传统美学底蕴和西方电影新兴技术的精华, 在自身独具儒家士大夫情怀的思想基础上兼容并蓄、融会贯通, 形成了极具特色的代表性个人影视艺术风格。其将电影艺术与中华传统文化结合, 追求电影的独立性, 身体力行地创造出具有民族性特色的中国电影。

二、体制转型与艺术重构：社会主义电影的现代性实验 (1949-1978)

1. 电影工业国有化与创作范式转型

1949 年, 随着新中国的成立, 中国电影步入了全面体制化的阶段。《白毛女》见证了中国新民主主义革命的胜利、社会主义革命和建设的完成、改革开放新时期的进行和社会主义新时代的开创, 始终与党的思想、理论、实践紧密相连, 这是其保持革命性、人民性、时代性内在统一的关键。

2. 社会主义现实主义的影像实践

1956 年, 北京电影学院成立, 这标志着苏联式电影教育在中国的本土化, 在崔嵬的指导下, 谢芳在 1959 年的电影《青春之歌》中塑造了一位青年革命者的角色, 她通过“情绪记忆法”将个体经验转化为政治化的训练, 这种训练方式在建国初期对第一代表演美学的建构产生了深远的影响, 同时, 1956 年提出的“双百方针”暂时打破了创作上的严格教条, 在这一背景下, 《早春二月》作为一部“人道主义”的作品, 具有特殊的意义。1976 年之后, 电影逐渐不再是单一的政治宣传工具, 电影的表现空间更加开放和多元, 在

这一过程中,一些导演开始尝试结合中国传统文化与现代电影语言,创作出艺术价值和现实价值更高的作品,随着改革开放的深入,中国电影业迎来了大爆发,而且逐步走向世界,在国际舞台上赢得了广泛的认可。

三、启蒙再出发:新时期电影的文化反思(1978-2000)

1.“伤痕电影”的历史祛魅与人性复归

“伤痕电影”是中国电影史上一个特定时期的概念,主要与20世纪70年代末至80年代初的“伤痕文学”密切相关,这一概念源于文革结束后,文艺界对十年动乱的集体反思,通过艺术作品揭露社会创伤、人性压抑以及历史悲剧,具有强烈的批判性和人文关怀。中国电影的真正“祛魅”从1978年开始,谢晋的《天云山传奇》以“反右”运动为大背景,通过主人公的命运交缠,讲述了道德审判与历史救赎这两重故事主线,此外,谢晋导演的另一部作品《牧马人》,也是“伤痕电影”浪潮的代表作之一,尽管其叙事风格相对温情,但仍深刻体现了伤痕电影的核心主题——对历史创伤的反思和在苦难中寻找真善美的尝试。从许灵均的视角出发,重点展现了劳动对他精神品格的塑造,以及劳动人民间那种淳朴、善良的性格和互帮互助的友好氛围,淡化了原著那一份属于“伤痕文学”的哀愁,强化了爱国主义旋律。

2.第五代导演的“文化寻根运动”

改革开放以来,我国第五代导演重新审视了中国传统文化,并致力于在影片中突出展现东方美。他们注重以土地、民俗、等历史文化元素,通过视觉传达作为媒介,实现了传统文化与电影艺术美学转化。

张艺谋的《红高粱》则将民俗符号推向国际,在柏林电影节中,影片中“颠轿”场景的血红色盖头、金黄色的高粱和蓝色粗布等诸多元素,将东方奇观变得更加普遍,然而,这种转化也隐含了后殖民逻辑的悖论——九儿的“放纵”,实际上是对封建礼教束缚人性的一种讽刺性本土化表达,但是却误导了西方观众从东方主义的视角作出性解放的解读。

四、新世纪后产业化转型与全球化语境下的文化博弈(2000-2025)

1.电影市场化改革的制度创新

中国电影市场化改革的核心制度创新在于:打破垄断、激活资本、构建现代化监管体系。关键举措包括:1. 开放制片权(2002年允许民营资本独立制片,催生华谊、博纳等巨头);2. 推行院线制(取消省级发行层级,实现全国统一排片,影院和银幕数量激增至全球第一);3. 创新金融支持(引入并本土化“完片担保”等保险机制,探索票房证券化);4. 建立数字化监管(国家票务平台实时监控票房,根治“偷票房”)。这些创新在保障国家有效管理的前提下,大幅提升了产业效率和市场活力。

2.民族性与现代性融合,重获新生

从费穆的“东方电影美学”到郭帆的“重工业美学”,中国电影的现代性探索始终贯穿着“传统的发明”。京剧的虚拟性、山水画的留白、章回体结构等传统元素的创新性转化,证明了“越是民族的,越是世界的”这一观点并非空穴来风。

随着中国电影工业的快速发展,我们看到了更多电影人开始尝试将中国民族性的传统文化与现代电影技术相结合,创造出具有中国特色IP的电影语言。这种创新性的尝试,不仅丰富了中国电影的表现形式,也为世界电影文化贡献了独特的东方视角。我们完全可以把中国传统文化中边缘性存在的民间民俗志怪文化、道家哲学等与高科技支撑下的电影艺术相结合,开发新的生产力,例如,《哪吒2》以数字化形式呈现传统神话故事,为观众带来震撼的视觉体验,它巧妙地运用数字技术,对中华优秀传统文化进行创新性演绎,使古老的神话故事在现代世界焕发出新的活力,实现了中华优秀传统文化从“传统”到“现代”的转化。

结语:

在一个多世纪的发展过程中,中国电影的使命从文化救国转变为了文化强国,今天,我们身处数字文明与生态文明交融的时代,要让电影艺术取得更长远的发展,需要深刻认识到历史、技术与美学的关键作用。中国电影肩负着在银幕上书写中华民族现代文明史诗的使命,这要求理论界突破西方中心论的思维框架,在马克思主义文艺思想的指引下,构建起真正具有中国主体性和原创性的电影理论体系,从而为世界电影艺术贡献独特的中国智慧。

参考文献:

- 【1】郑洁丽.影以载道:郑正秋与民族电影拓荒之路[J].戏剧之家,2023,(25):163-165.
- 【2】毛泽东.在延安文艺座谈会上的讲话[N].解放日报,1943(10):1-2.
- 【3】李沸莹,潘万里.从《小城之春》城墙意象看文人电影的诗意呈现与民族性流露[J].山东艺术,2024,(04):50-59.
- 【4】陈胤竹.20世纪80年代初期电影对“伤痕文学”的赓续与突围——以电影《牧马人》与小说《灵与肉》为例[J].名家名作,2023,(06):62-64.
- 【5】陈旭光.论新世纪的中国电影(2000—2022年)[J].中国电影市场,2023,(08):4-25.

作者简介:孙浩(1998年12月-)男,汉族,山东聊城人,硕士研究生,研究方向:广播电视策划包装。

*通讯作者:吕小诗(1987年3月-)女,汉族,黑龙江哈尔滨人,硕士研究生,副教授,哈尔滨师范大学传媒学院录音艺术教研室主任,研究方向:影视制作。

静物摄影中的光线效果对情感表达的作用

孙慧礼

(云南昆明城市学院, 云南昆明 650000)

摘要: 静物摄影作为一种艺术表现形式, 通过光线效果的巧妙运用, 能够传递丰富的情感内涵。本文从光线的方向、强度、色温三个角度出发, 探讨光线如何影响静物摄影的情感表达, 并结合实际拍摄案例, 分析不同光线效果对观众心理的暗示作用。研究旨在为摄影创作者提供实用参考, 帮助其通过光线设计强化作品的情感感染力。

关键词: 静物摄影; 光线效果; 情感表达

静物摄影即静止的物、不动的东西产生一种运动的感觉。光线是摄影的“颜料”, 它直接左右了画面的气氛和情感基调。不管是拍摄商业产品的广告, 还是艺术创作, 都要考虑拍摄手法, 更重要的是对于光线情感要素的考虑, 而多数人尤其是摄影师在面对光线的时候没有考虑光线的情感因素, 仅仅是从科学的角度去考虑参数, 导致作品的无力感。现从实际实践层面与经典的摄影理论知识出发来研究光线效果和情感表达的关系, 为摄影实践提供一个可行的办法。

一、光线的方向对情感表达的塑造

1. 正面光的平实感

正面光是最基本也是最常用的光线运用方法, 表现出来的感情基调是准确、直接。光线与摄影镜头在一个方向上垂直照射被摄对象, 被摄物的每一处细节都被充分展现, 几乎没有任何阴影。应用正面光的场合, 在广告产品摄影中有不少, 如果拍摄的广告产品是电子类, 则正面光可以让消费者非常直观地了解到产品的外观、质感等; 如果用食品摄影, 尤其是做色鲜美的水果类食品摄影, 就离不开正面光了, 因为水果的新鲜、面包的外酥里嫩、肉的纹理都由正面光打亮、还原在消费者的眼中。但单纯的正面光也会让作品不够灵动, 一个成熟的摄影师会利用光源倾斜的角度来创造光影细节的变化, 比如把主光线位置稍稍提高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 仍然保持正面光的特征, 被摄物却有了细微阴影的投影, 画面变活泼起来。此时, 还可以进行必要的反光板补光, 帮助画面实现过渡。

2. 侧光的力量与戏剧性

侧光是最能刻画物体立体形象的光线位置, 它具有强烈的明暗对比, 能够把一个视觉故事讲述得淋漓尽致, 45° 左右的侧光可以使被摄体的历史沉淀展现得更具价值——图书的泛黄纸张、皮革的磨损、铁扣子上的氧化色彩, 都会在光与影的对比中流露得更加生动, 这样的光线不仅适合讲述时间沉淀故事, 而且更容易让观众勾起往日的情感。在商业摄影中侧光常被用来表现高质量、精密的产品, 如手表的拍摄: 侧光可强调表盘的立体刻度、表壳的金属抛光、表带的纹理; 在具体实践中侧光角度的选择尤为重要: 侧光的角度越陡, 所产生的戏剧效果越大, 适合强调力量; 侧光的角度越平, 产生的细节越多, 适合描述精美的做工。为了达到最

佳的效果一般还会使用柔光箱调节侧光的柔和度, 用反光板来调节阴影的细节。

3. 逆光的诗意与神秘感

逆光是最具美学特色的光线投射方向, 因为它能够烘托出正常光线照射不出来的特殊环境和特殊情境。当光线从被摄物体背后射过来的时候, 常常会呈现出两种情况: 透明或半透明物体被逆光照射时, 可以使该物体本身的质地得到凸显, 例如玻璃容器的边缘光、花瓣的透明质感、液体的光泽; 对于不透明物体来说, 通常会显现出物体的轮廓线, 使其形成剪影的效果。在情感渲染方面, 逆光往往会展现一些梦幻般的意象世界或者是神秘而令人遐想的空间。例如在拍摄早上晶莹剔透的露珠的时候, 逆光效果可以使每一粒露珠都可以发散出夺目的光芒; 在拍摄人像静物的时候, 逆光会使头发边缘展现出瑰丽的晕光效果。而在拍摄技术上, 要驾驭好逆光一定要注意曝光的问题, 既要符合曝光度, 还要使该物体的细节部分保留完好, 一般逆光操作可以通过点式测光选择最亮的那一处进行测光, 还可以选择用柔光屏或是反光板将其光比调节好。

二、光线的强度对情绪基调的影响

1. 强光的直接与张扬

如果被摄产品是力量型的, 或者具有动感的, 可以利用高强度的光直射得到图像, 在静物摄影中具有冲击力, 比如拍摄的健身器材等。将主体裸灯加上蜂窝罩, 裸灯的光线投射在哑铃上可以得到一种十分锐利的明暗界限, 通过金属反射出来的亮光, 能够表现出金属质感, 哑铃上的棱角、花纹非常清晰, 给人的感觉非常坚实, 材质十分坚硬; 其次, 可以充分利用光源, 将光源角度控制得当, 将光放在一侧的角度为 45° 左右, 与主体的距离一般是 1.5m。拍摄器材的强光照明, 画面会有明显的光暗面, 因此一般最好将主光灯安放在主体的一侧或上方的角度为 45° 左右, 距离主体 1.5m, 这样可以使物体反射的光暗面形成一种层次感, 也有利于物体投影的表现, 通过摄影师调整摄影的位置以及焦距可以发现画面的光暗面比较协调, 也能凸显出金属产品的轮廓感。其次, 为了能够有效避免高光区曝光, 可以使用测光表进行测试。另外, 测光表中设置的曝光值可以根据实际情况做出调整。使用高光的测光方式, 如果拍摄的画面是银白色的,

则可调制到 EV 值为 12 左右,在曝光值达到 14 以上的时候,画面更趋于银白色,由于此时画面的反光非常强烈,因此实际测量时无法使用测光表。调整曝光值时,应尽量保持在 14 范围内,但要注意调整时的曝光值不能设置过高,此时画面会显得很亮,会出现白色死点的情况。

2. 弱光的含蓄与内敛

柔光由于光度柔和具有静谧温暖的气氛,适用于表现家庭用品、手工制作物品等需要表达温度的静物类题材。拍摄瓷制茶具时,大面积柔光箱,如 90cm 以上的直径或宽度,可以形成主光源;而天花板跳光形成的漫射光作为辅光,光线能照亮茶具,使釉面效果产生极细的层次过度,这种布光可以消除茶具阴影的生硬,画面整体柔和,与茶道气氛平和安静的效果不谋而合,但是需要注意光的输出大小,通常使用持续光源 200W 左右,距离 2 米左右,保证光源完全散射,可在侧后方加用光,用到 100W 左右光源,使用柔光布柔光。用中间灰测光,整体画面在 EV8 ~ EV10,光太亮时会影响暗部细节展现。如果希望有色彩,推荐将白平衡设置在 5500K 左右的白色光,略带暖感,可以增强色彩的温暖。

3. 动态光线的叙事性

主辅光光比的准确运用,可以指导观者视线路径的移动,从而创造出视觉上的动态效果。如一组办公类物品,在主辅光 3:1 的情况下,主光光斑明显地照亮钢笔,笔记本等物品处于较暗的辅光区域,光照强弱形成了自然焦点,表示创作过程的集中。实际拍摄中,主光为标准罩搭配 30° 栅格,功率 400W 左右,辅光为 60cm 柔光箱,功率为主光的 1/3。测光时,先将主光曝光部位定好,后调整辅光光圈,其与主光相差 1.5 档光圈。在多件物品的拍摄中,可以将光比设置渐变,使光强随着物品的顺序越来越弱,形成一种视觉的韵律美。后期处理时,也可以加重这种明暗的渐变,但要注意明暗的自然过渡,避免生硬过渡,出现亮度断层。

三、光线的色温对心理暗示的作用

1. 暖光的亲近感

3000K-3500K 的低色温光本身给人的感觉就是暖的,给人一种家庭、记忆等温馨场景的联想。在拍摄木雕的时候用 3000K 的连续光源,木纹会有蜂蜜般明透的效果,金属饰品会有铜锈的感觉,整体画面会有一种人情味的感觉。具体拍摄时可以在主光前加一个橙色滤色镜,然后加一个米色的反光板补光,既保持了暖效果又保留了细节。在拍摄食物时候,3200K 的光线下会让咖啡上面出现琥珀色的光影、面包上的焦糖层会有诱人的金色。用浅卡其色的背景、或者是灰褐色都更能凸显温度感、而纯白色背景会削弱这种感觉。在后期处理过程中将红色通道的曲线稍微提高一点,不要过度操作会让食材失真的感觉。暖光非常适合表现陈旧的感觉、用在老相机皮套上会凸显使用很久的纹理感,会给人一种这个器物背后的故事感。

2. 冷光的疏离与理性

色温在 5600K 以上的色温表现出相对冷静的理性感受,适用于拍摄高科技产品,使产品表现出一种精密的特性。拍摄智能手表时,使用色温为 5600K 的闪光灯对智能手表进行直接照明,能够使手表表盘玻璃呈现出硬朗的冷色调高光,金属表带的边框成为清晰的蓝色彩边。在具体拍摄中,可以在柔光箱上增加一个蓝色的滤色片,将色温提高到 6000K,并在表盘的刻度与数字、指针等部位使用镜面的反光板制造点光源的高光。在拍摄透明容器时,色温较高的灯光可以让容器玻璃的边缘产生蓝色光晕,拍摄时主光源的角度控制在 30—45 度,避免出现杂乱的眩光。

3. 色温对比的情感冲突

对于一个场景来说,将 2800K 和 6500K 两种色温的光源同时加入画面中,往往可以使画面产生强烈情绪冲突。例如拍摄室内景物时,可以将 6500K 作为窗外月光而将 2800K 作为室内台灯光,两个不同的色温交汇后自然会有清晰的过渡线,室内温暖外边则冰凉。一般控制不同色温光源的比例,冷光通常要比暖光高 1.5 档左右即可,既可以有强烈的色温反差又不会太生硬。拍摄产品组合时,将主体置于暖色区域,而将其背景置于冷色区域,能够引导视觉流向主体。如鲜花置于 3000K 暖色区域便显得生机盎然,置于 6000K 冷调区域中,则可以自然传递画面外边的寒冷感。需要注意的是,拍摄现场,高光和阴影都需进行单独的高光或阴影白平衡调节,并且当高光和阴影处在较狭小的区域时,过渡部分的色温衔接一定要自然,色温的反差对于丰富情感有着特殊作用。通常对某场景或者某种需要进行两种色温光源的辅助,即每种色温的光源在拍摄时通过两个灯座分别进行调整,两个光源的颜色控制不能过于明显或者突兀,要以一个物体所通过的光源过渡自然为主。

四、结语

光照氛围是静物摄影情绪氛围的表现隐喻,在照明调节中应充分考虑光的朝向、亮度、光色的搭配,不能单纯考虑某个要素的调整,应将光的调节引入到静物拍摄的准备工作之中,为表达某一情绪气氛进行前期准备;通过后后期实验小样进一步验证光照形式。在今后对光线的形式和方法可继续研究引入混合自然与灯光光源,拓展静物摄影方法的应用范围。

参考文献:

- 【1】王浩然.浅析自然风光摄影中的光线运用[J].记者观察,2020(14):127.
- 【2】王刚.谈影视广告中摄影的色彩光线及构图技巧[J].魅力中国,2020(25):206-207.

作者简介:孙慧礼(1983年7月-)男,汉族,山西忻州人,大学本科,讲师,研究方向:摄影。

传拓技法中不同墨色的表现形式

王博

(中国国家博物馆, 北京 100000)

摘要: 传拓作为中国传统技艺, 承载着数千年的文化记忆。墨色是传拓艺术的灵魂, 不同墨色的运用不仅能够展现器物的历史质感, 更能赋予拓片独特的艺术魅力。本文以探讨传拓技法中不同墨色的表现形式, 分析其制作工艺、艺术效果及其文化内涵, 以为传拓技艺的传承与发展提供理论参考。

关键词: 传拓技艺; 墨色; 表现形式

引言:

传拓是在历史发展的过程中形成和沿袭下来的一种古老技法, 无数珍贵的文物、文献和书法艺术因此项技艺得以流传, 对古代文化的延续和保存起了重要的功能与作用。传拓是指在刻铸有文字、纹饰的器物上通过纸张的贴合, 用拓包蘸墨均匀捶打后, 使器物文字、纹饰黑白凹凸分明的一种行之有效的复制方法。自发轫之时, 便在传承中不断得到丰富和发展, 历经千年演变, 形成了丰富多样的技法体系。在拓制过程中, 墨色的运用至关重要, 不同的墨色表现形式, 能够呈现出器物的不同风貌, 或古朴厚重, 或清雅秀丽, 或灵动鲜活。不仅是对器物信息的记录, 更是传拓艺人表达艺术情感、传递文化意蕴的重要媒介。

一、传拓墨料的种类与特性

传拓以墨为大宗, 用墨以松烟墨、油烟墨、墨汁为主, 而松烟墨和油烟墨一直也是传拓中最为考究的两种墨品

松烟墨是我国传统制墨史上出现较早也最为重要的一种的墨品, 用松木不完全燃烧后取得的烟炱做原料, 再加以其他成分制成一定形制的墨锭。油烟墨则是在松烟墨的工艺发展基础上产生的, 用油料不完全燃烧后取得的烟炱作为主要原料。以两种墨品的墨色种类而言, 一般包括黑色, 紫黑色, 黑褐色, 蓝黑色等, 其中以紫黑色被认为墨色最佳。影响墨色的因素包括黑烟的种类, 烟颗粒的大小、用胶量及墨的新旧等, 松烟一般呈蓝墨色, 而油烟呈黑褐色, 墨料存放时间愈久, 墨色会逐渐呈现紫黑色, 故传拓用墨使用老墨效果更佳。两种墨的使用应根据拓制器物的不同而选用, 其自身的质量也各有特色。松烟墨墨浓无光, 质细易磨, 追求的是烟的颗粒之细, 更适用于呈现墨色通透淡雅。油烟墨则坚而有光, 性柔黝润, 讲究的是色彩之黑, 更适用于呈现墨色光彩如漆。也有人认为油烟墨在使用过程中比松烟墨感觉更为细腻, 油烟墨在耐水方面的指标也高于松烟墨, 浸水不易走墨, 墨色持久, 其油烟墨拓制后的拓片迎光看去纯黑而有浮光。所以从颗粒度大小、耐水性、光泽度方面来看, 油烟墨优于松烟墨。

墨汁是在清同治、光绪年间较为流行。现在墨汁生产进步, 主要原料为炭烟、胶料、添加剂和溶液等, 一般经由机械的加工而成。墨汁也有好坏之分, 低档墨汁化学试剂较多

易使拓片变硬发脆, 所以要购买质地优良的墨汁。但是墨汁胶性较大, 使用墨汁一定要得法, 应稍加水稀释, 控制好墨与水的比例, 防止墨汁渗透过深或模糊不清。

二、传拓墨色的基本表现形式

1. 乌金拓

乌金拓是用油烟墨经过数遍拓制而成, 最好使用洁白平整、薄厚均匀的宣纸。乌金拓拓本黑白分明对比强烈, 墨色沉稳乌黑油亮, 浓墨而不显凝滞呆板, 精气神十足, 拓片上展现的文字与图案线条也会显得棱角分明, 清晰细腻, 主题突出, 给人以最直观的视觉感和无限韵味(如图1所示)。乌金拓在制作过程中需要反复多次上墨, 墨会在拓纸上积起厚度, 要注意上墨的时间和干湿的掌握, 扑子每次蘸墨不宜过多, 用墨宜浓, 层层叠拓, 用力均匀, 避免一次上墨过重过湿, 形成大块死墨, 出现“墨重淹字, 浓墨失真”, 使得文字或图案的线条受到墨色的侵染。乌金拓的上墨关键是第三遍, 要保证墨色起亮匀净, 润泽不凝, 时刻注意字口和纹饰的局部细节, 直至满意。乌金拓也被人们称道为浓墨拓本的至高境界。

图1 乌金拓

2. 蝉翼拓

蝉翼拓是用极薄的纸施以淡墨捶拓而成。拓片墨色均匀如雾, 温润如水, 通透淡雅, 拓痕肌理清凉幽静, 在视觉上

不及浓墨拓那样对比浓烈,却有薄如蝉翼和淡如罗纱的视觉效果(如图2所示)。同时文字处会显得清晰洁净,不会有墨色侵入字口的情况,它的精致也体现了轻柔适当的手上功夫和文人微妙的审美趣味。蝉翼拓在制作过程中最好选用六吉棉连纸,拉力强薄而细腻。用墨须精细,最好研制。拓制前在纸上试拓几下,观察墨色浓淡干湿程度,要特别注意扑子的洁净,保证扑面没有污渍和积墨。上墨时,须遵循宁浅勿深、宁干勿湿、宁轻勿重的原则为标准。蝉翼拓虽在用墨上较少,但是对墨色和力度的把控上要格外严谨,稍有不慎,极易出现墨点,字口纹饰含糊不清。蝉翼拓需拓纸不见扑墨痕迹,纸纹清晰,字口匀净不轻飘。

图2 蝉翼拓

3. 朱拓

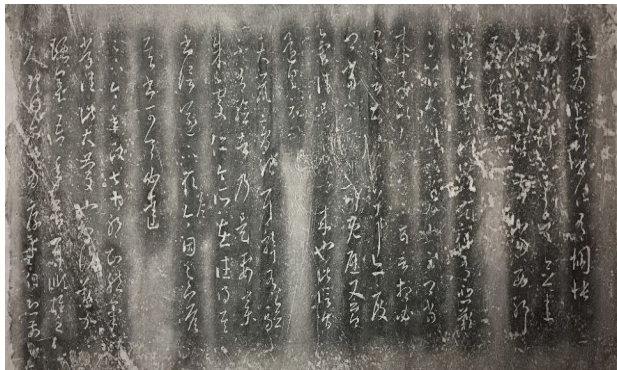
朱拓是指以矿物颜料朱砂代替墨色来使用,也称朱砂拓。其拓制方法与其他拓法工艺基本一致。朱拓富丽堂皇,朱色鲜艳,另有一种别致的韵味,以示吉祥喜庆(如图3所示)。朱砂颜料可买市场有售的朱砂墨锭,最好选用颜色正红饱满,饱和度高且易研磨的。也可自制调配朱砂墨汁;取适量的朱砂粉混合鸡蛋蛋清,再加入少量的桃胶,充分融合后朱砂墨汁就可以使用了。在拓制过程中,要选用干净的新扑子,扑子上蘸朱墨不宜过多,拓纸彻底干透后方可上色。要注意的是第一遍上色后也要等待拓纸和朱色干透再上第二遍。如急于求成底色未干而上下一遍色,除易造成颜色渗化、笔画模糊不清外,还会色透纸背污染器物,影响拓片质量。

图3 朱拓

4. 瓜皮拓

瓜皮拓是借鉴了浓淡墨相间的一种拓法,呈现的效果形似“西瓜皮”纹样。有字的地方黝黑浓墨,无字的地方淡墨青白,整张拓片墨色虚实结合,信息层次鲜明,能使观赏者的视觉在最短的时间内集中在文字上(如图4所示)。其方法是,先用扑子整体拓一遍淡墨,要求墨色淡而匀,待淡墨稍干后再用小扑子在文字部分施重墨捶拓一到两遍,使字口浓重清晰,文字相隔间形成一行黑一行白的反差效果。另一种表现形式则是相反,有字的地方淡墨青白,无字的地方黝黑浓墨。瓜皮拓的这两种表现形式,并无定制,可根据传拓的具体实物在淡墨的基础上灵活转换。

图四 瓜皮拓

5. 全形拓

全形拓是以墨拓为主,结合绘图、剪纸、修饰等技术,运用素描透视原理,以墨迹的浓淡变化,尽可能地展现器物立体图形及真实质感的一种综合处理方式的传拓技法,对墨色运用的掌握也更为困难和关键。在施墨前要考虑光线问题,按器物各部分尺寸和大小比例,依光线的强弱和远近主次来处理。需制拓者在拓包一起一落中,时刻关注墨色浓淡渐变,在平面的纸上来表现其丰富多样的层次关系。器物凸出的部分要浓,凹下去的要淡,受光部分要用淡墨,背光部分就要用浓墨,分轻、重、浓、淡转变墨色,逐渐过渡。遇面面相邻要有深浅对比,明暗过渡处墨色要均匀,平缓自然。拓制后画面的点、线、面,黑、白、灰墨色层次要分明,突出纹饰的特点,更好地呈现出它固有的深浅、高低错落的变化,细部清晰明确,立体感强,使纹饰拓本有型而传神,突显器物繁复华丽的造型纹饰和构图的整体性,效果自然协调(如图5所示)。

图5 全形拓

三、不同墨色表现形式的文化内涵

在中国传统文化中,墨色不仅是一种艺术表现元素,更承载着人们的情感和精神追求。传拓中不同的墨色表现形式赋予了拓片作品独特的艺术效果。乌金拓的强烈对比和醒目视觉,使拓片具有雄浑大气的艺术风格,它在画面中的运用能够平衡画面的虚实关系,使整个画面更加稳定、和谐,展现出一种宁静致远的美感,也体现了中国文化中对于平衡与和谐的追求;蝉翼拓轻薄清透,淡雅柔和,营造出一种空灵、飘逸的艺术效果,如同一层薄雾,使画面呈现出一种朦胧细腻的艺术质感,体现了中国古代文人对于自然与人生的深刻感悟。朱拓的鲜艳热烈,与黑色的文字或图案形成鲜明的对比,其红色的基调充满了活力和热情,为拓片增添了一份独特的艺术感染力,使观者感受到一种庄重而又热烈的氛围;瓜皮拓通过墨色的浓淡变化,使画面中的各个部分相互呼应衬托,它是一种虚实相生、情景交融的美感,展现了中国文化兼容并蓄、海纳百川的精神特质。全形拓突破平面拓印的局限,以立体还原器物全貌为核心,运用墨色浓淡的巧妙转换及空间透视等技巧,将器物的三维形态转化为二维平面,不仅承载着金石学的学术价值,更蕴含着深厚的东方美学智

慧与文化精神。这些不同墨色文化,使拓片的艺术效果相互补充,共同构成了传拓艺术丰富多彩的表现形式,满足了人们多样化的审美需求。

拓工们通过对墨色的精心调配和运用,将自己对艺术的理解和追求融入到每一张拓片中。制拓中注重墨色与器物的契合度,力求通过墨色来展现器物的神韵和内涵。同时,传拓墨色也体现了中国传统艺术中对线条、构图、虚实等元素的把握和运用,展现了中国古代艺术的独特魅力和审美价值。这些墨色表现形式,通过巧妙的运用和搭配,创造出了丰富多彩的艺术意境,让观者在欣赏拓片的过程中,能够感受到一种独特的艺术韵味和审美享受。

通过研究拓片上的墨色、文字和图案,我们可以了解到古代的书法艺术风格、雕刻技艺水平、宗教信仰以及社会风俗等,为后人研究历史提供了珍贵的第一手资料。传拓墨色,以其独特的方式,将历史的记忆永远地铭刻在纸上,成为了中华民族文化传承的重要组成部分。此外,不同墨色的传拓作品还记录了不同历史时期的文化信息和艺术风格,可以了解当时的社会风貌、审美观念、工艺水平以及文化交流情况,传拓墨色成为了传承和研究中国传统文化的重要载体。

结论:

传拓技法中不同墨色的表现形式是中国传统技艺的瑰宝,承载着不同的历史记忆和文化信息。它们以独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,展现了中国古代工匠的智慧和创造力。在当今时代,我们应重视传拓墨色表现形式的传承与创新,深入挖掘其价值,让这一古老的传统技艺在新时代焕发出新的生机与活力,为现代艺术创作和文化发展提供丰富的灵感和资源,成为连接过去与未来的文化纽带。

参考文献:

- 【1】郭玉海《金石传拓的审美与实践》,《故宫出版社》,2015年。
- 【2】国家图书馆编《中国传拓技艺图典》,《故宫出版社》,2012年。
- 【3】马国庆《中国传拓技艺通解》,《人民美术出版社》,2012年。

刍议色彩情感在现代油画创作中的表现

王金鑫

(牧园大学 美术系, 韩国大田广域 35349)

摘要: 色彩作为油画创作的核心元素, 已从客观再现发展为情感表达的重要载体。现代艺术家通过色彩传递复杂情感体验, 从印象派的光色捕捉到表现主义的激情宣泄, 再到抽象艺术的纯粹探索, 展现出丰富多样的表现方式。本文系统研究色彩情感的表现规律和创作方法, 为实践者提供实用指导, 帮助深入理解色彩语言的情感传达优势, 提升创作中的自觉运用能力。

关键词: 色彩情感; 现代油画; 艺术表现

一、色彩的基本属性与情感表达的关系

1. 色彩三要素的情感对应

色调是指色彩中最为直观的特性, 直接影响情感的倾向性。如红色象征着重烈、温暖、兴奋, 或者表示危险等; 蓝色表现沉静、冷淡、深沉等; 黄色容易给人以明亮、欢快或示警的感觉。而现代绘画的表达过程中, 不同色相组合的设计来丰富作品表现的情感风格。如马蒂斯作品中大面积使用红色, 构成作品的生命力感。明度的变化不仅影响色彩的情感表现力, 也间接影响情感的传达。明度高的色彩给人以轻快、欢快的色彩感觉, 而明度低的色彩极易给人以沉闷、忧郁、悲伤的色彩感受。控制绘画整体明度可以影响画面情感强弱。如透纳运用明度渐变来表现自然的伟大与神秘, 作品的明暗反差加强了情感的戏剧性。纯度是指色彩的饱和程度, 在不同的色彩中有着不同的心理效应, 对作品情感的纯净、力度起决定性作用。

2. 色彩对比与调和的情感效应

冷色调和暖色调的对比是画家表达情感的一种常用手法。视觉上, 暖色前移, 冷色后移, 画家依靠冷暖关系排列画面中的视觉情绪。画面中的星夜, 画家选择冷调子蓝来衬托星月的明亮色块, 画面宁静中有张力。补色的对比是具有最激烈的冲突情感的效果。互补色如红色和绿色、橙色和蓝色、黄色和紫色, 在画面的并置中会产生视觉振动效果, 表现激昂、狂烈的情感内容。德式表现主义画家多采用夸张的补色对比表现战争给人们留下的心灵伤痕, 或社会剧变造成的人们不安而烦躁的情感世界。同类色调并置营造出和谐、统一的视觉情感效果。画家选择色环上临近的色调进行组合, 将画面中的色彩情感在画面中实现了和谐的变化。

3. 色彩象征与文化情感积淀

部分色彩情感意蕴来自对色彩意义的自然化联想, 包括绿色象征植物和生命, 蓝色象征天空和海洋等, 由自然产生跨文化的感情。当代油画实践又以自然联想为基础, 赋予色彩更加个性化的感情内涵。如高更对热带大溪地绘画中富有激情的鲜艳色彩不仅体现异域的自然情趣, 又表达了一种对纯真质朴的生命向往。色彩情感的第二部分来自文化传统对色彩情感的塑造, 不同的文化色彩象征性在不同文化传统中可能有截然不同的差异意义。如代表喜庆的红色文化意涵在

中国的传统文化中和其表达的耶稣基督因罪刑受戮象征性之间的对比, 这就提醒当代从事跨文化油画实践的艺术家要考虑对色彩情感意象的选择是否具有文化接受性而致表达误解。第三, 来自个体经验对色彩情感赋予, 特定色彩会因为自身与重大重要事件的经历关联而生成情感意义的内涵。

二、现代油画中色彩情感表现的创新手法

1. 主观性色彩的重构与夸张

现代油画打破了传统色彩使用的局限性, 能够为了抒发情感而改变色彩关系, 这样就使得色彩成为传达人们内心情感的重要方式。野兽派画家德兰等人采用夸张的非描绘性色彩平涂, 从而塑造画面极其强烈的心理效果, 他们在色彩使用上突破了色彩的客观性表达, 不注重客观色彩, 而是关注夸张色彩关系带来的心理效果。他们采用的色彩关系, 恰好表达了他们心中对事物的独特感受。现代油画又一情感表达的创新是对色彩在比例上夸张。反传统的颜色的比例关系是对色彩比例关系在现代油画中的情感表达手段, 艺术家有意识地打破自然界客观的颜色, 将颜色的大面积色彩的比例关系做适当改变, 以强化情感表现。

2. 综合材料拓展色彩情感维度

新的油画色彩创作技法出现, 包括在传统油画颜料外增加别的材料, 使油画色彩的情感作用功能扩展, 如沙子、金属粉、布料的加入。使用粗糙的材料与使用含蓄的色彩调子的结合营造了一个沉思冥想的情感氛围。运用具有发光功能的材料加入了色彩情感表现功能。荧光颜料、磷光材料的使用在黑暗的环境里产生发光的功能效果, 一种传统的颜料表现不出来的神秘的情感表达。当代草间弥生等艺术家的发光色彩艺术装置与绘画色彩的结合, 探讨色彩情感的表达与时空的扩展及变化。数字手段对于传统油画色彩的表达功能拓展, 也有艺术家开始在油画的创作中, 使用数字色彩处理技术, 如直接在数字媒介表现油画色彩效果。一种跨界的表现, 色彩情感表达具有前所未有的精准性及可变性。无论如何技术手段的进步。色彩作为表现情感载体功能依然是没有改变的。

3. 色彩情感表现的观念化趋势

现代油画的颜色表现逐渐流露出一种倾向性的观念性的情感色彩使用。有计划性地有意构造一个色彩表现的情感

理念模式,不再随心所欲地涂写而发泄其情感的主体。伊夫·克莱因的颜色追求已超出颜色感知本身范畴,将色彩象征的一种颜色定义为精神性和宇宙性的,也即蓝色所具有的特定艺术气息的表达。在这个意象之中所表现出的观念化色彩情感的表达,其情感性呈现出一种色彩表现的思想意识色彩意义的深度。一种现代的观念性的、社会性的情感表现也即通过现代油画所表现出对社会某一事件的情感性的态度。例如,基弗作品中蕴含的情绪色彩的色调是灰色的暗沉,是一种对于战争历史的留恋而引发的一种怀旧情绪,或者是对其民族历史的一种批评话语。一种社会历史的情感与个人情绪情感相结合,可见现代油画的主题性的观念性的情感所具有的深层人本情怀。关于色彩表现情感的表现形成一个跨文化的色彩情感,即将一种跨文化现象介入现代油画表现主体的色彩情感艺术表现,在某种全球化发展的趋势下,对现代油画进行跨文化的、他国色彩感的思维性与主体经验的情感的艺术创作。例如,朱德群的作品,其颜色中含蓄的色彩与激情的西方油画色彩与他用以表达情感的笔触所共同形成的印象画派抽象画色彩语言。从而可见关于对西方油画具有两种文化构成意味的色彩情感的表现。

三、不同流派油画创作中的色彩情感表现

1. 印象派与后印象派的色彩情感探索

印象派的画师们背着画箱前往室外写生,在露天的现场描绘真实的光影效果,莫奈用几个月的时间在同一栋鲁昂大教堂刻画出早晨的浅紫灰、晌午的金黄暖、黄昏时分的橙红暗,他们不仅忠实地记录了光影的变化,更是对于时光流逝的伤感。雷诺阿的作品露天舞会中阳光透过树叶在人物的身上留出粉红、淡蓝的光斑,呈现出欢乐的生活情调。后印象派的代表人物梵高用厚涂法把颜料直接涂到画布上,他的向日葵中耀眼的铬黄色和向日葵的背景色钴蓝色之间鲜明地对比,激荡的是他内心的狂喜和焦虑。高更在塔希提岛上用大面积平涂的橙红和翠绿,强调的是原始的生命力,这些纯色的组合打破了西方绘画上对色彩的处理传统。塞尚以稳定的色块作为画面结构,他在静物画中表现苹果的朱红色和台布的灰白色形成了冷热的精准对比,看似冷静的画面中有情绪的波动。所有这些画家告诉我们,色彩可以直接表达情感,并不一定是对自然真实的写照。

2. 表现主义与抽象艺术的色彩情感释放

德国表现主义画家用刮刀将颜料粗暴地堆砌在画布上,蒙克《呐喊》中血红的天空与深蓝的峡湾挤压着扭曲的人形,将现代人的焦虑具象化。诺尔德笔下的人物面孔呈现病态的绿色,背景是刺目的橙红,这些违背常理的色彩组合真实反映了工业社会的精神危机。康定斯基放弃具象形体,让柠檬黄与深蓝在画面上自由碰撞,他认为黄色像喇叭般嘹亮,蓝色似大提琴般深沉。美国抽象表现主义者波洛克把画布铺在地上,提着漏孔的颜料罐绕行作画,铝粉银与瓷白在

空中划出情感轨迹。德·库宁用厨房刮刀涂抹肉粉色颜料,在女人体系列中制造出既诱惑又恐怖的视觉效果。罗斯科晚年创作的那些巨大色块,深褐与暗红在边缘微微晕染,营造出宗教仪式般的肃穆氛围。色彩不再服务于再现现实,而成为传递情绪与精神体验的独立语言。

3. 当代油画中的多元化色彩情感表达

美国照相写实主义画家埃斯特斯用喷笔描绘出玻璃大楼,把通过喷笔复制的霓虹反光和金属的冷灰,构建了都市情感的沙漠景观。德国画家基弗在焦黑的画布上镶嵌着碎玻璃和铅板,氧化铁红的颜料从裂缝中流出,成为血渍的见证人和一场场战争的记录。德国著名画家里希特用橡皮刮板描画出自己家庭的照片,灰暗的颜色中隐藏着说不清楚也道不明的民族创伤。新表现主义画家巴塞利兹倒转着人物,用粗糙的笔触与狂放的颜色对抗理性。日本女画家草间弥生把荧光红圆点从画作中延展到整个展厅空间,观画之人走过,就好像坠入一个彩色的漩涡。中国当代艺术家曾梵志的“面具”系列,苍白的脸庞与猩红的领带,其反差就是人们自身的身份危机。这一系列的艺术证明,当代的油画不仅仅是一张画布的范围,对色彩情感表达开始走向立体化综合化,青年一代的艺术家试图借助数字媒体和传统油画结合,把投影、LED 等现代技术用于油画色彩表现当中,来丰富油画的色彩表现力,从而激发现代油画的生命。

结束语:

在当代油画家的眼中,色彩已经成为一种重要的情感传达媒介。笔者在研究色彩的属性及其传达情感之关联的基础上,总结其传达情感的表现手法,探究当代的表现技法以及各种现代流派的实践,展现色彩情感表现的形式类型;同时,认识到表达情感色彩的表现不仅在尊重色彩规律的基础上,更要体现独特的艺术个性。笔者看到自印象派之后以及当代创作的各种色彩表现方式,但始终贯穿以诚挚情感和创新语言的统一,色彩作为人类共同的情感载体,必定会与艺术共生相伴,为人类创造并传递美好的情感。

参考文献:

- 【1】郑海宇,钱文艳.色彩和情感在近现代油画作品中的表现[J].美与时代(中旬刊)·美术学刊,2022(6):39-41.
- 【2】黄橙.色彩情感语言在风景油画创作中的作用[J].黑河学院学报,2023,14(5):135-137,181.
- 【3】陈川.近现代油画艺术中色彩的情感表现[J].中外交流,2021,28(7):458.

作者简介:王金鑫(1995年11月-),男,汉族,河南鹤壁人,韩国牧园大学博士在读,研究方向:造型艺术学专业,西洋画方向。

漆画艺术融入社区美育的实践路径与效果评估

杨春艳¹ 陈休含²

(1. 嘉应学院 林风眠美术学院, 广东梅州 514011)

(2. 广州美术学院 工业设计学院, 广东广州 523121)

摘要: 在社会文化繁荣发展的当下, 社区美育成为提升居民文化素养、丰富精神生活的重要举措。漆画艺术作为中国传统艺术的瑰宝, 具有独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。将漆画艺术融入社区美育, 既能传承和弘扬传统艺术文化, 又能为社区美育注入新的活力。然而, 目前漆画艺术在社区美育中的融入还处于探索阶段, 面临诸多挑战。探讨漆画艺术融入社区美育的实践路径与效果评估, 对推动社区文化建设具有重要意义。

关键词: 漆画艺术; 社区美育; 实践路径; 效果评估

引言:

社区是居民生活的重要空间, 社区美育对于提升居民生活品质、促进社会和谐发展意义重大。漆画艺术作为具有独特审美价值和深厚文化底蕴的传统艺术形式, 蕴含着丰富的艺术语言和文化符号。将漆画艺术融入社区美育, 能为社区文化注入新元素, 丰富社区居民的精神文化生活。然而, 当前漆画艺术在社区美育中的融入尚处于起步阶段, 面临诸多待解难题。深入研究其实践路径与效果评估, 对推动社区美育发展和传统艺术传承具有重要价值。

一、漆画艺术融入社区美育的价值与意义

1. 文化价值

传承和弘扬漆画艺术这一传统技艺与文化。漆画艺术历史悠久, 蕴含着丰富的文化内涵和精湛的制作工艺。将其融入社区美育, 能让更多人了解和掌握这门技艺, 使漆画艺术在当代社会得以延续和发展。比如在社区开展漆画制作课程, 让居民亲身体验漆画的魅力, 传承这一古老技艺。

促进社区文化的多元性和丰富性。不同风格和题材的漆画作品能为社区文化注入新的元素, 丰富社区的文化景观。社区内举办漆画展, 展示各地不同特色的漆画, 能让居民感受到漆画艺术的多样性, 同时增强社区居民对本土文化的认同感和归属感。当居民在社区活动中接触到本土漆画艺术时, 会更加了解和热爱自己所在地区的文化。

2. 教育价值

提升社区居民的审美能力和艺术素养。漆画艺术具有独特的艺术魅力, 其色彩、线条和图案等元素能给人带来美的享受。居民通过欣赏和参与漆画创作, 能培养对美的感知和鉴赏能力, 提高自身的艺术素养。

培养居民的创造力和想象力。在漆画创作过程中, 居民可以根据自己的想法和创意进行发挥, 不受太多限制。这种自由创作的过程能激发居民的创造力和想象力, 让他们在艺术创作中展现自己的个性。为居民提供接触和学习传统艺术的机会。在社区中开展漆画艺术教育活动, 能让居民在家门口就能接触到传统艺术, 打破了艺术学习的门槛, 使更多人有机会了解和学习漆画艺术。

3. 社会价值

促进社区居民之间的交流与互动, 增强社区凝聚力。漆画艺术融入社区美育的活动通常是集体参与的, 居民在活动中可以相互交流经验、分享创意, 增进彼此之间的了解和友谊。这种互动能增强社区居民之间的联系, 提高社区的凝聚力。

营造良好的社区文化氛围, 推动和谐社区建设。充满艺术气息的社区环境能让居民感到愉悦和放松, 促进社区居民之间的和谐相处。漆画作品的展示和创作活动能为社区营造浓厚的文化氛围, 推动和谐社区的建设。助力城市文化形象的塑造和提升。社区是城市的基本单元, 社区文化的发展能反映城市的文化水平。漆画艺术融入社区美育, 能提升社区的文化品质, 进而为城市文化形象的塑造和提升做出贡献。

二、漆画艺术融入社区美育的现状分析

1. 取得的成果

部分社区开展了漆画艺术相关活动, 受到居民一定程度的欢迎。这些活动包括漆画展览、制作体验课程等, 为居民打开了了解漆画艺术的窗口。居民在参与过程中, 感受到了漆画艺术的独特魅力, 对这类活动给予了积极反馈。

提高了社区居民对漆画艺术的认知度。通过活动的开展, 社区居民开始逐渐了解漆画艺术的历史、文化和制作工艺。一些原本对漆画艺术一无所知的居民, 在参与活动后, 能够识别漆画作品, 并对其产生了浓厚的兴趣。同时, 也培养了一批对漆画艺术感兴趣的社区居民。他们积极参与漆画制作, 有的还在活动结束后继续自主探索漆画艺术, 成为社区中传播漆画文化的新生力量。

2. 存在的问题

漆画艺术融入社区美育的活动形式较为单一, 缺乏创新性。目前的活动大多集中在传统的展览和基础的制作课程上, 形式和内容变化不多。这使得活动难以长期吸引居民的关注, 降低了活动的吸引力和影响力。

专业的漆画艺术师资力量不足, 影响教学质量。漆画艺术具有独特的技法和工艺, 需要专业的师资进行指导。但在社区中, 具备专业漆画教学能力的人员较少, 导致教学过程

中无法为居民提供深入、系统的指导,影响了居民对漆画艺术的学习效果。活动开展持续性和稳定性较差,难以形成长效机制。

3.面临的挑战

社区居民对漆画艺术的了解和接受程度有限,参与积极性不高。很多居民对漆画艺术的认知仅停留在表面,认为漆画艺术制作复杂、与日常生活距离较远,因此参与活动的意愿不强。

资金和场地等资源相对匮乏,限制了活动的规模和效果。开展漆画艺术活动需要一定的资金用于材料采购、师资聘请等,也需要合适的场地进行展示和教学。但社区在这方面的资源往往有限,导致活动无法大规模开展,难以达到预期的效果。与其他社区文化活动的融合度不够,未能充分发挥协同效应。

三、影响漆画艺术融入社区美育的因素

1.艺术本身因素

漆画艺术的制作工艺复杂,学习难度较大,增加了居民参与的门槛。漆画制作涉及髹漆、镶嵌、研磨等多道工序,每道工序都有严格的要求和技巧,居民要掌握这些工艺并非易事。比如镶嵌工艺,需要精准地切割和拼接材料,对耐心和技术要求很高。

漆画艺术的文化内涵较为深奥,需要一定的知识储备才能理解。漆画承载着历史、文化、哲学等多方面的信息,其题材和寓意往往与传统文化紧密相连。现代社区居民大多缺乏相关的知识背景,理解起来有一定困难。漆画艺术的表现形式相对传统,与现代社区居民的审美需求存在一定差距。

2.社区环境因素

社区的文化氛围和艺术氛围不够浓厚,缺乏对漆画艺术的宣传和推广。很多社区没有专门的艺术场所和活动,居民接触艺术的机会较少。同时,对于漆画艺术的宣传不足,居民对其了解有限,自然难以产生兴趣。

社区的基础设施和资源条件有限,难以满足漆画艺术活动的开展需求。漆画艺术活动需要特定的场地、设备和材料,而社区往往缺乏这些资源。例如,漆画制作需要通风良好的工作室和专业的工具,但很多社区无法提供这样的条件。社区居民的生活节奏较快,闲暇时间较少,影响参与活动的时间和精力。

3.外部支持因素

政府对漆画艺术融入社区美育的政策支持和资金投入不足。政策支持可以为活动的开展提供保障和指导,资金投入则是活动顺利进行的基础。但目前政府在这方面的力度不够,导致很多活动无法大规模开展或持续进行。

社会各界对社区漆画艺术活动的关注度和参与度不高。企业、社会组织等缺乏对社区漆画艺术活动的支持和参与,使得活动的影响力和资源整合能力有限。缺乏专业的组织和机构对漆画艺术融入社区美育进行指导和管理。专业的组织和机构能够提供科学的规划、专业的指导和有效的管理,但目前这类资源相对匮乏,影响了漆画艺术在社区美育中的效果和质量。

四、漆画艺术融入社区美育的实践路径与效果评估策略

1.实践路径

创新活动形式,如举办漆画艺术展览、工作坊、亲子活动等。漆画艺术展览能让居民近距离欣赏到优秀作品,感受其魅力;工作坊可让居民亲身体验制作过程,提高动手能力;亲子活动则能增进家庭间的互动,扩大参与群体。不同的活动形式能吸引更多居民参与,提高漆画艺术在社区的影响力。

加强师资队伍建设,引进专业漆画艺术家或对社区文化工作者进行培训。专业漆画艺术家具备深厚的艺术功底和丰富的创作经验,能为居民提供专业指导。对社区文化工作者进行培训,可使其掌握漆画艺术知识和教学方法,更好地组织和开展活动。整合社区资源,与学校、企业、社会组织等合作,共同开展漆画艺术活动。学校有学生资源和教育场地,企业能提供资金支持,社会组织可带来专业的活动策划和组织经验,多方合作能为漆画艺术融入社区美育提供更有力的保障。

2.效果评估指标

建立居民审美能力提升、艺术知识掌握程度、参与积极性等评估指标。通过对比活动前后居民对艺术作品的欣赏和评价能力,可衡量审美能力的提升;通过测试居民对漆画艺术知识的了解,能评估艺术知识的掌握程度;观察居民参与活动的频率和热情,可判断参与积极性的变化。

考察社区文化氛围的改善、居民交流互动的增加等社会效益指标。良好的社区文化氛围能让居民感受到艺术的熏陶,促进社区和谐发展。居民在参与漆画艺术活动中增加交流互动,能增强社区凝聚力。评估漆画艺术传承和发展的情况,如技艺的传播、作品的创作等。

3.效果评估方法

采用问卷调查、访谈、作品展示评价等方法收集数据。问卷调查能广泛收集居民的意见和反馈;访谈可深入了解居民的感受和需求;作品展示评价能直观地评估居民的学习成果。

运用统计学方法对评估数据进行分析 and 处理。通过数据分析,能更准确地了解漆画艺术融入社区美育的效果,发现存在的问题和不足。根据评估结果及时调整和优化漆画艺术融入社区美育的实践路径。根据数据分析结果,对活动形式、师资培训、资源整合等方面进行改进,使漆画艺术更好地融入社区美育,达到预期效果。

结束语:

漆画艺术融入社区美育是传承传统艺术与推动社区文化发展的有益尝试。此过程虽面临艺术特性、社区环境及外部支持等方面的挑战,但通过创新实践路径、建立科学评估体系,能逐步突破困境。这一融合不仅能让漆画艺术在社区中焕发生机,传承文化基因,还能提升社区居民的艺术素养与审美水平,营造良好的社区文化氛围。

参考文献:

- 【1】陈刚.新媒体背景下美育文化融入社区治理的路径分析[J].新闻研究导刊,2024,15(08):34-36.
- 【2】钟琳.漆画艺术的魅力——“漆性”与“绘画性”的融合及其发展[J].艺术大观,2024,(24):98-100.

课程思政导向下数字媒体艺术跨学科教学改革

戴丹丹

(华东交通大学, 江西南昌 330013)

摘要: 随着时代的进步和社会的变革, 课程思政逐渐成为高等教育中的重要内容, 尤其是在数字媒体艺术专业的教学中, 课程思政的融入不仅能增强学生的专业能力, 还能提高其社会责任感和文化认同感。数字媒体艺术作为一个高度融合艺术与技术的学科, 具有独特的跨学科特点, 如何在该学科的教学中有有效实施课程思政, 成为当前教育改革的重要课题。本文从数字媒体艺术的学科特点出发, 探讨了课程思政在该领域的创新路径与实施策略, 分析了课程思政导向下数字媒体艺术跨学科教学改革的实际意义, 重点讨论了如何在教学内容、教学方法、师生互动等方面实现思政教育的有机融合。

关键词: 课程思政; 数字媒体艺术; 跨学科教学; 教学改革; 社会责任感

引言:

随着我国高等教育的不断改革, 课程思政融入到各个专业课程中, 特别是艺术与技术紧密结合的数字媒体艺术类课程, 如何融入思政教育成为教学改革中重要的工作, 而通过课程思政的引领能够更好地让学生认识到新时代数字艺术创作中所承担的文化责任。本文将会分析课程思政导向下将思政教育引入到数字媒体艺术专业课程教学中的路径探析——跨学科教学的改革路径。

一、数字媒体艺术的跨学科特点与课程思政导向的必要性

1. 数字媒体艺术的跨学科特征与教育挑战

数字媒体艺术作为一个交叉学科, 其涉及艺术与技术, 其中包括绘画、设计、计算机科学、信息技术、交互设计、文化学等。受交叉学科特性影响, 数字媒体艺术的教学内容与方式逐渐趋于多样化, 数字媒体艺术教学对于学生而言既需要创造艺术, 也要求学习相关技术, 因此数字媒体艺术一方面是具有艺术特点, 同时也具备技术特质, 存在着如何处理艺术创作独立性以及技术应用的问题。

因此, 在创作实践中, 既要让学生了解必要的技术技能, 了解作品的艺术和技术手段, 也要让学生了解作品的文化社会价值和意义, 了解艺术与社会发展的关系, 思考作品如何成为反映社会现实问题, 传承文化需求的创造表达。数字媒体艺术是一个不仅靠技术训练而且更应该培养社会文化意识和创新精神的过程。

但是, 数字媒体艺术专业教学过程中的问题是如何统筹跨学科教学内容, 使得学生在学习技术的同时, 又不会遗忘了艺术创作的本质, 通过分析案例、实践课题和跨学科组合作的方式将艺术和技术进行有机融合, 帮助学生运用好技术的同时也要认识到作品的社会价值。

2. 课程思政导向下的教学改革

数字媒体艺术专业课程思政导向。课程思政核心是要通过思政教育来引导学生确立正确的世界观、人生观、价值观,

增强学生社会责任感、历史使命感、文化自信心。数字媒体艺术专业由于兼具艺术性与技术性, 不仅要提升学生相关专业知识和技能素养, 还应加强学生社会责任感与文化自信, 使学生提升对自身艺术创作与社会与时代发展的理解认识。

数字媒体艺术课程思政教育不应仅仅囿于让学生掌握一定的艺术和技术技能, 更应该思考学生们如何运用艺术技能, 通过数字媒体艺术的创作服务于社会的发展和进步。比如, 可通过引导学生关注社会热点, 如环保问题、社会公平问题、文化遗产保护问题等, 让学生能够从作品中表达出对社会问题的关注度, 利用作品传递正能量; 也可引导学生思考在创作当中如何进行文化传承与创新, 如何利用数字艺术作品传承中华文化, 传承社会核心价值等。在这一过程中, 学生不仅思考如何去创造作品之美, 也会了解到作品背后的更深的含义。

课程思政在确保学生获得专业技能提升的同时, 在思想上培养学生树立正确的价值观和积极的创新精神及社会责任感。通过引导学生认识艺术与社会的关系, 在创作过程中关注艺术的“社会责任”, 自觉培养文化自觉、文化自信及社会责任感, 促使学生成为既有专业技能, 又有文化修养和社会责任感的数字媒体艺术创作者。

二、课程思政导向下数字媒体艺术跨学科教学改革的路径

1. 教学内容设计的创新

在课程思政的融入过程中, 不仅需要教师在教学时能够进行课程的思政融入, 而且也需要进行教学内容设计。数字媒体艺术是交叉学科的一门学科, 除了艺术、技术, 还包含了社会文化等多种因素, 所以, 进行教学内容设计时, 需要结合社会现实与学生的兴趣, 将社会责任感、文化自信等思政因素融入到具体的教学内容之中。

在数字媒体艺术课程的教学中, 教师可以在教学过程中引导学生关注当下社会中的热点、文化变迁等问题, 例如, 在动画创作、交互设计、虚拟现实等教学中, 教师可以结合

现实社会中的一些问题,如环境问题、社会公平、文化传承等融入到教学中,让学生产生通过自己的作品关注社会问题,提出正能量宣传和文化认同的欲望,从而产生艺术教学的社会责任意识,引发在教学内容中的社会需求意识,实现艺术作品的教育社会价值。

2.教学方法的创新与实践性

在数字媒体艺术学科教学改革中应注重实践性和互动性的原因在于作为实践性很强的学科,数字媒体艺术本身的要求就是动手动脑、学以致用,动手的能力、实践的经验对学生的成长非常关键。课程思政导向下的数字媒体艺术教学方法应重点提升学生的实践操作,注重实践能力和团队合作精神。为提升课程思政导向下的教学方法互动性和实践性,可利用项目驱动式学习方法(Project-Based Learning, PBL),即以学生为主角,在实际创作项目中培养学生的协作实践、解决实际问题的能力及团队精神。从学生角度来说,不仅是提升了专业技能,还应将专业技能应用于现实问题解决中,并理解艺术创作具有社会功能。由此,可借助项目式学习法,开展学生之间的社会化的创作活动,如制作一个面向社会需求有社会关怀的主题式数字媒体广告或为某一社会诉求开发一款公益活动的应用等,学生在实际的创作过程中不仅学习提升技术能力,又可结合社会热点、文化需求,发挥数字媒体艺术的社会性创作,以项目式教学法使学生在跨学科的协作创作中,将思政教育融入实践,培养学生创新和社会责任感。

3.案例分析和跨学科合作

案例分析与跨学科合作是数字媒体艺术跨学科教学改革在课程思政教学导向下重要路径。案例分析有助于学生理解艺术作品如何与社会问题、价值观念相联系,通过分析具备思政元素的经典案例或当下数字艺术作品案例,理解作品的艺术蕴含的社会关怀及蕴含的文化信息。比如数字插画、交互设计等课程中,老师可以通过数字艺术类作品关于环保、社会公平、文化遗存等相关社会问题的案例分析,让学生理解艺术作品如何以艺术服务社会。在案例分析过程中学生可以看到艺术创作如何回应时代转变,如何映射社会生活,这会促使学生将自己的思想内涵反映到自己的创作之中。同时跨学科合作能够促进艺术与技术融合。数字媒体艺术学生不仅需要艺术创意思考能力,还需要技术应用能力。在跨学科合作中,不仅可以与技术同学合作以促进技术能力,也可以通过与社会学、文化学等跨学科协作增进理解艺术创作的社会意义及其文化价值。通过跨学科合作会在团队协作过程中学习到如何将不同领域知识相整合、实现艺术创作创新与社会价值。

三、课程思政导向下数字媒体艺术跨学科教学的实践与效果

实践教学中,可以较好地实现数字媒体艺术课程思政导向下的跨学科教学效果,比如,有的学校在教授数字媒体艺术专业课时,以社会热点、文化话题设计了相当数量的有思

政色彩的创作任务,需要学生不仅运用数字媒体艺术专业技能,也考虑创作的社会价值和文化意义,在“环保主题数字插画设计”创作任务中,学生可以通过调研环保相关问题,结合现代设计技术展开插画设计,既提高了艺术设计技能水平,也增加了学生的社会责任感,这样的教学可以得到思政教育,使学生成长于技术实践和思想提升中。

项目式学习、案例分享、学科协同等共同促进了学生创新能力和责任感与文化认同感的提升,教师在此过程中也不断地探究与创新,逐步完成了从传授课业解惑到寓教于项目之中的教学模式转型,让学生在真正的创制与交叉融合中学习专业知识,理解肩负的社会责任,使得学生不仅在创作的掌握数字媒体艺术创作技能,还能够更好地在数字媒体的艺术创作中传播社会价值观、文化思想的传达,真正做到课程思政与专业课程相融合。

四、结论

数字化媒体艺术课程思政导向的跨学科教学改革探索,对新时代的教学改革提供了新的路径与思路。将思政教育理念植入数字媒体艺术专业教学中,不仅能够提升学生的专业技能水平,还能提升学生的社会责任感、文化自信意识,为新时代社会培育出越来越多有专业能力和文化自信的艺术人才。未来随着教育改革的进一步深入实施,课程思政会更加深入每个学科的教学,引导不同学科之间教学相长、跨界发展,培养出更多各学科综合素养优良、社会责任感强等人才。在探索过程中教师教学理念、教学方法、教学评估等方面方法的创新发展都将为课程思政的有效落实打下更好的基础。

参考文献:

- 【1】吉晓苹,白连,褚尔萌.依托课程思政进行专业特色凝练的路径探索与实践——以山西农业大学数字媒体艺术专业为例[J].教育教学论坛,2024,(42):87-90.
- 【2】肖赛锋.新文科建设背景下数字媒体专业课程思政探索——以“动画运动规律”课程为例[J].湖南包装,2024,39(04):200-202.DOI:10.19686/j.cnki.issn1671-4997.2024.04.047.
- 【3】刘杰.数智时代《外国文学》课程思政改革路径新探[C]//北京大学出版社,大理大学经济与管理学院.第五届高等院校数字化教学与课程思政建设研讨会论文集.上海立信会计金融学院;2024:237-243.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.034619.
- 【4】于欢,钱萨萨.课程思政视域下中国文化融入《数字经济》课程的路径研究[J].商展经济,2024,(10):149-152.DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.10.149.
- 【5】阎瑞华,陈红梅,闫瑞峰.新文科理念下一流课程思政改革实践策略研究[J].黑龙江教师发展学院学报,2024,43(05):65-67.

作者简介:戴丹丹(1981年7月-)女,汉族,浙江金华人,硕士(博士在读),讲师(内聘副教授),研究方向:艺术设计专业数字媒体艺术和视觉传达艺术方向教学。

素质教育下小学音乐课堂引入生活化教学的策略

董萍

(昆山市锦溪中心小学校, 江苏昆山 215424)

摘要: 素质教育更加关注学生德智体美劳的多方面发展, 其对各学段、各学科教师提出明确的教育要求。在素质教育背景下, 小学音乐教师在课堂教学环节实施生活化教学, 并利用学生所熟悉且丰富多样的生活素材, 激发学生兴趣, 提升音乐课堂的趣味性、互动性与活跃性。基于此, 本文基于素质教育全面落实的视角, 从挖掘生活素材、创设生活情境、开展音乐游戏、延伸课外活动四个方面入手, 着重探究小学音乐课堂引入生活化教学的策略, 希望能强化学生的审美素养、核心素养。

关键词: 素质教育; 小学音乐; 课堂; 生活化教学; 策略

小学生具有活泼好动的特点, 其观察、探索世界的行为容易受到个人兴趣的影响。小学音乐教师位于基础教育阶段, 肩负着学生审美素养与音乐素养启蒙的主体教育职责。教师要实现预期教育目标, 就应根据小学生的特点, 采取学生感兴趣的方法开展教学工作。生活化教学具有情境化、实践性的特点, 能助力教师将音乐教学延伸至真实的生活场景中, 让学生在音乐鉴赏、学习的过程中获得沉浸式的审美体验。小学音乐教师实施生活化教学, 基于真实的生活场景开展鉴赏活动、组织音乐游戏, 能以更加有趣的方式落实素质教育, 从而实现预期的教育目标。

一、生活化教学概念概述

生活化教学就是改变教师占主导地位的教学模式, 深入真实的生活场景, 挖掘、开发并利用生活素材, 将教学内容融入生活实践中, 让学生在生活发现、掌握并运用知识, 实现学以致用。生活化教学始终以学生为主体, 切实关注学生切身的生活体验, 具有沉浸式、实践性的特点。

二、小学音乐课堂引入生活化教学的意义

1. 增强审美体验, 陶冶学生情操

深入真实的生活场景中, 实施生活化的音乐教学, 能借助学生所熟悉的生活元素、情境等, 拉近学生与音乐的距离, 发挥音乐的魅力, 让学生感受到音乐之美, 给其带来较强的审美体验。如, 学校在大课间播放《弟子规》等传统文化朗诵歌曲, 将音乐承载的传统文化以潜移默化的方式呈现给学生, 给予学生深刻的审美体验, 让其感受到音乐的魅力。同时, 采取生活化的音乐教学, 还能以多种方式陶冶学生情操, 将快乐的音乐因素传递给学生, 让学生感受到聆听音乐的快乐, 培养学生对音乐的兴趣爱好, 有利于学生健全人格、良好品格的形成与发展。

2. 丰富教育资源, 激发学生兴趣

生活中蕴含了丰富的音乐素材, 如, 劳动号子、洒水车音乐、敲击物体的声音以及与生活有关的音乐作品等, 都具有较强的律动美, 蕴含丰富的音乐元素。小学音乐教师从生活中挖掘、开发并利用音乐素材, 将生活、自然的声音带入音乐课堂, 能助力教师丰富音乐教育资源, 并以丰富多彩的声音、节奏等内容激发学生课堂学习的兴趣。如, 教师将学

生带入校园中, 让学生用耳朵聆听, 感受属于盛夏校园的“音乐会”, 将蝉鸣、鸟叫等转化为音乐素材, 让学生获得沉浸式的视听体验, 增强学生观察、感受生活声音的兴趣。

三、素质教育下小学音乐课堂引入生活化教学的策略

1. 挖掘生活素材, 整合教育资源

真实的生活场景是学生学习、游戏、成长的重要载体, 其中蕴含丰富可触动学生感官、心灵的丰富资源, 如, 美丽的自然场景、婉转的鸟鸣、森林大合唱等, 都能让学生在生活获得审美体验。小学音乐教师应充分挖掘、开发生活中丰富的音乐素材, 将其作为音乐教学的重要资源, 并将生活素材与教材资源整合在一起, 共同用于音乐课堂, 补充、拓展教材内容, 以更加丰富、有趣的音乐资源提升课堂的审美性、互动性。

例如, 在苏少版二年级下册第二单元《生肖乐园》教学课堂上, 教师播放在生活中录制的小猫、小狗、小老鼠等动物的声音, 并依托互联网平台搜索各种动物的叫声, 将生活中随处可听动物叫声的音频播放给学生, 吸引学生的注意力, 并激发学生聆听、交流动物叫声的兴趣。有的学生还根据听到的内容, 尝试模仿不同动物的叫声, 或者跟随音乐节奏, 有律动地学叫动物的声音。在学生主动聆听、模仿动物叫声并参与音乐课堂活动的过程中, 教师能充分运用丰富的生活素材, 在让课堂内容更加丰富的同时, 让学生获得更加深刻的音乐体验。同时, 教师还能引导学生在课堂结束后, 深入日常生活, 观察、聆听并记录不同动物的声音, 如, 小猫“喵喵喵”、小狗“汪汪汪”、小鸟“叽叽叽”、老虎“嗷嗷”等动物的叫声, 让音乐教学与生活紧密联系起来, 创建适于学生音乐聆听、审美鉴赏的良好环境。

小学音乐教师在实施生活化教学的过程中, 应加强对生活的关注度, 从生活中挖掘、开发丰富的音乐素材, 全面整合课内、课外的教学资源, 为音乐课堂的生活化教学做好充分的资源准备工作。

2. 运用信息技术, 创设生活情境

在教育信息化改革的背景下, 大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等现代技术在教育界广泛应用, 改变了传统阶段的教学方法与模式, 为教师提供获取资源便捷化、呈现内

容可视化、场景搭建仿真化的技术支持。小学音乐教师在实施生活化教学之时,应灵活运用各种信息技术,在多媒体教具的支持下,模拟真实的生活场景,创设生活情境,引导学生参与、深入生活情境,感受音乐的魅力。

例如,在苏少版三年级上册第六单元《牧笛声声》教学课堂上,教师运用虚拟现实技术,在播放《牧童之歌》《牧羊女》等音乐作品时,创设虚拟仿真的牧羊情境,营造相应的劳动氛围,引导学生将自己代入到牧羊的情境中,设身处地感受牧羊女、牧童的劳动付出与劳动之美。由于牧童这一身份与学生的距离较远,很多学生并不清楚牧童的生活方式,教师可借助多媒体教具播放相应的动画片,让学生了解牧童的生活方式、劳动场景等。如,教师播放动画片《孔子》,跟随少年时期孔子,走进山坡,感受牧童的生活。而后,教师采取投影等多种方式,在虚拟现实技术的支持下,打造沉浸式的“牧童生活”场景,创设与主题有关的生活情境,并播放教材中的音乐作品,给予学生直接的视觉、听觉冲击,引导学生扮演牧童、牧羊女等多种角色,深入所创设的生活情境中,感受不同的生活方式,体会牧歌的节奏美、意境美。

小学音乐教师创设生活情境,应积极运用信息技术、多媒体教具等,创设沉浸式的生活情境,并引导学生以角色扮演的方式,深入情境,基于特定的生活场景,增强音乐对学生的审美影响力,进一步强化音乐教学效果。

3. 开展音乐游戏, 增强审美体验

游戏是在小学教育中广泛应用的一种方法,恰与小学生的活泼好动的特点相契合,往往能有效激发学生的学习兴趣。小学音乐教师音乐教学课堂上,应采取学生感兴趣的方式开展教学工作,即,设计音乐游戏,以游戏增强学生的审美体验。

例如,在苏少版四年级上册第二单元《丰收之歌》教学环节,教师引入“击鼓传花”的游戏,在播放歌曲《丰收之歌》时,以“开火车”的顺序,要求拿到“花”的学生根据自己听到的歌词以及对音乐节奏的感受,根据自己在生活中看到的劳动与丰收的场景,编排舞蹈动作,进行 3~5 秒钟的舞蹈表演。在这位学生表演结束后,其担任击鼓者,开始传递下一轮的花,选定下一个舞蹈动作编排与表演的学生。在音乐游戏中,学生根据自己在生活中观看、了解的丰收动作,在歌词与节奏的双重东西啊,编排出有趣、有意义的舞蹈动作,让学生在聆听、回忆表达的过程中,加深对主题音乐的理解,并深化学生的审美体验,持续培育学生的审美素养与核心素养。如,有的学生在生活中观看到农民伯伯在秋天收获水果的喜悦神情,农民伯伯伸直胳膊摘下象征着喜悦与丰收的果实,将果子放进篮子中,这位学生将这一动作作为舞蹈动作编排的灵感来源,注重对上肢以及腰部蹈动作的编排;有的学生看到农民伯伯弯腰在麦田里收割麦子的画面,

将“弯腰”作为主要的舞蹈动作。

小学音乐教师在音乐课堂上进行生活化教学,除了以直接的方式向学生输入生活素材,让学生感受生活中蕴含的音乐之美,还应采取有趣、互动的音乐游戏,提升音乐课堂的趣味性、活跃性,让学生在游戏中聆听音乐、运用音乐素材、创编舞蹈并进行音乐表达。

4. 延伸课外活动, 促进音乐表达

在素质教育背景下,小学音乐教师应以全面育人为方向,创新教学方法与教学模式。在实施生活化教学的课堂上,小学音乐教师应根据学生活泼好动的特点,采取小学生感兴趣的方式——实践活动,让学生走进真实的生活场景,让其在演唱歌曲的过程中,深入感受音乐的魅力,并结合具体的生活情境,体会音乐的意义。

例如,教师组织学生参加养老院志愿者服务活动,带领学生走进当地的养老院,向老人们演唱歌曲,丰富老人的日常生活。在这一过程中,学生以个人独唱、集体合唱、舞蹈表演、话剧表演等多种形式,让老人们沉浸在音乐的世界中,进行一场有意义的音乐表演。同时,学生还可以与老人们一起演唱歌曲,以多种形式促进学生演唱歌曲与审美表达。如,学生听老人表演京剧,并主动向各位爷爷奶奶学习京剧的曲调、唱腔、动作等。

在实施生活化教学的音乐教学课堂上,教师除了在教室内进行常态化的音乐教学,还可摆脱空间的限制,走出教室、走出校园,走进社会生活中,通过社会实践活动,为学生提供学习、表演音乐的多种机会,并让学生在有意义的实践活动中感受音乐在生活中的价值与重要性,从而引导学生主动在生活中学习、表演音乐,密切音乐与学生日常生活的关系,让音乐真正深入到学生的生活中。

四、结语

综上所述,在小学音乐中实施生活化教学,在丰富教学资源、陶冶学生情操等方面都具有实际意义。小学音乐教师应认识到生活化教学的重要性,在素质教育背景下,从挖掘生活素材、创设生活情境、设计音乐游戏、开展课外活动四个方面入手,以生活化教学方法推进音乐教学方法与模式创新,让学生在音乐学习的过程中,获得审美素养、核心素养的全面提升,夯实学生素质全面发展的基础。

参考文献:

- 【1】马金秀.浅谈小学音乐生活化教学的意义及策略[J].青海教育,2024,(06):42.
- 【2】李吉庆,黄立鹏.融入生活元素感知音乐魅力——小学音乐生活化教学策略研究[J].基础教育论坛,2024,(07):74-76.

润物歌有声美育入人心

——五育融合理念下小学音乐美育教学的实践探索

李荣吉

(昆山高新区南星渎小学, 江苏昆山 215300)

摘要:近年来五育教育理念成为当下的热点,基于五育教育理念的渗透运用,我们在整个课程教学中对于学生综合素养的诉求越来越高。小学阶段的音乐学习,是学生接近美、感知美的过程,本文从当前音乐教学的现状出发,从三大方面阐述了五育融合理念下小学音乐美育教学的实践探索:目标引领,渗透美育教学目标;创设情境,引领学生音乐感知;多元活动,丰富学生音乐实践。

关键词:小学音乐;五育融合;美育教学;现状;渗透;实践探索

近年来,伴随着实践教学改革的不断开展,特别是五育融合的教育理念之下,我深深体会到五育融合的教育理念,是我们今后教学的方向和诉求,我们要将更多的知识、素养融入其中,才能不断探索到整个学科教学的更深层次、更广内涵。而现如今,学科教学的开展中,总是容易受到各种各样的禁锢,多数时候,学科教学内容都是独立的存在,教师无法链接更多的内容,导致教学的成效始终不够凸显。基于这样的现状,我结合新课标的理念和要求,从五育融合的视角出发,给小学音乐注入更多的美育素养,以下是关于五育融合理念下小学音乐美育素养的培养策略:

一、目标引领,渗透美育教学目标

结合近年来音乐学科教学改革的开展,我认为首先最重要的是目标的渗透与引领,如果我们在教学开启中毫无目标感,那么我们的实践力、行动力也就很难跟得上现实的发展,有了明晰的目标,可以助力我们在教学中始终坚持正确的方向,始终聚焦高效的教学日常。

1. 培育音乐素养,推动学生全面发展

结合音乐学科的特色,美育素养与这门学科的教学目标是息息相关的,通过对学生美育素养的培养,推动学生全面发展。在以往传统的教育模式中,我们对于学生全面发展的诉求点不算高,很多家长都将目光聚焦在学生的文化课程的成绩上,对于音乐这类学科是比较淡漠和忽视的。比如结合四上第一单元“五彩民歌风”的内容教学,首先明确本单元的教学目标:一是通过本单元的学习,带领学生怀着轻松、愉悦地心情来演唱《我的祖家是歌乡》、《跳柴歌》,在歌曲演唱中去感受附点节奏、一字多音等;欣赏葫芦丝名曲《月光下的凤尾竹》,感受葫芦丝独特的音乐美感,在《花儿与少年》的乐曲欣赏中,体验乐曲中段落、拍号的特点,运用肢体语言、打击乐器等方式加以表现……可见,在音乐美育教学的开展中,首先要关注对目标的导向,有了这样的宗旨与导向,我们始终可以在教学中游刃有余、稳扎稳打。

2. 组织音乐实践,优化学生现实生活

美育教学的最终目的是切实有效地融入学生的现实生

活,艺术来源于生活,教师基于日常的音乐实践,不断优化学生的现实生活,将音乐课程与学生的日常生活相联系,这种链接能够让课程始终产生一种“接地气”的美感。结合《踏雪寻梅》的课时教学,我结合学生的认知规律,在教学中融合情境、节奏律动、图谱示意等方式,力促孩子们在学习中充分体验到情感的熏陶以及方法技能的领悟。教学一开始我就提到:“同学们,对于冬天这个季节想必大家都有自己的感触,请你们谈谈你们喜欢冬季吗?为什么?”有的学生提到自己喜欢冬天,因为冬天有雪花,冬天给人的感觉总是很静谧。也有的学生提到自己并不喜欢冬天,理由就是冬天太冷了,总觉得缩手缩脚的行动不方便。有的学生说对冬天谈不上喜欢和讨厌,但每逢经历冬天的时候,都叫人无比期待着春天的来临……结合学生们的生活实际和生活体验出发,我在课程一开始,以《铃儿响叮当》作为导入曲,在多媒体上播放与这首曲子相应的图片等,以视听相结合的方式,学生们体验到冬季的音乐之声。《铃儿响叮当》带给学生欢快的情绪,学生们通过哼唱,课堂氛围活泼愉悦,随后我话题一转,“清脆的铃铛声伴随着另一种声音,离我们越来越近了,请大家聆听的是《踏雪寻梅》……”这时候多媒体也呈现了腊梅的组图,学生隔着屏幕仿佛能闻到浓郁的梅香,此时我又播放了有人在骑驴赏梅花的情境,从视频中可以看到在大雪初晴时,有个人正在悠闲地骑着小毛驴从石板桥上缓缓向我们走来,此时我带领学生一起体验“冬之韵”的意境,一起走进《踏雪寻梅》。

二、创设情境,引领学生音乐感知

情境的创设,能够让学生充分体验音乐美,在这份“沉浸式”的体验中,带动学生对音乐的具体感知。

1. 培养音乐兴趣,奠定音乐美育基础

在兴趣的指引和带动之下,有助于充分激发学生的音乐学习的积极性和能动性。有助于充分为学生奠定音乐美育的基础。比如结合《快乐的小木匠》这节课的教学,在课堂一开始,我给学生们播放了打铁的声音,让学生聆听后回答这是什么声音?学生回答这是打铁的声音,随后我展示出打铁

的图片：“同学们答对了，这是劳动者在打铁，他们正在辛勤地劳动，享受着劳动带来的喜悦。”在新课内容的展示中，我提到：“同学们，下面请跟随着图片一起走进一大片茂密的大森林中吧，这里也住着很多爱劳动的小动物，请大家仔细观察，看看图片中还有谁一大早忙开了呢？”此时播放动画——小熊猫从木头房间里走出来，“新的一天开始了，阳光又洒满了森林，草丛里的露珠正在闪闪发亮，可爱的小熊猫又要开始一天的劳动了。”（此时播放歌曲——《快乐的小木匠》）让学生们针对动画，去观察动画中的小熊猫正在干什么，有的说锯木头，有的说钉钉子，“其实你们回答的都对，因为小熊猫就是一位木匠师傅！但是小熊猫以前干活比较马虎、比较粗心，他自认为木匠活很简单，结果做出来的工具粗糙且质量不好，后来经历了多次质量投诉之后，小熊猫决定专心地干活，努力做出既漂亮又牢固的产品！”在课堂导入中，通过森林中的动画所呈现的故事，一步步导入新课内容，旨在全面铺垫轻松、愉悦的课堂学习氛围，全面激活学生学习的积极性和能动性。

2. 创设教学情境，引导学生体验美感

教师积极为学生创设音乐情境，有助于充分引领学生在“沉浸式”的参与和体验中，走进音乐之美，情境式教学的开启中，给予学生审美的体验与享受，力促学生音乐细胞的全方位激活。在《快乐的小木匠》课时内容中，通过一开始对于故事情境的切入与导入，引导学生在“沉浸式”的情境氛围之中走进音乐的节奏与美感。在“发声练习”阶段，“大家听一听，瞧一瞧，今天的小熊猫干活多带劲啊，他一边干一边还哼起了歌……”紧接着我出示旋律卡，提示学生要注意练声要求，声音轻快、心情愉悦。在“节奏训练”中，“请同学们思考，小熊猫在干活的时候，还会发出什么样的声音呢？”学生模仿“嚓嚓嚓嚓”“沙沙沙沙”“叮叮咚咚”等声音，此时动画中播放小熊猫刨木花、拉大锯、钉钉子等声音，在“范唱”阶段，“请同学们聆听下面的一首儿歌，我们一起来夸夸勤劳认真的小熊猫吧！”……最后在课堂总结中我提到：“小熊猫木匠辛勤劳动，最终做出了很多颜值高又实用的家具，给森林里的小动物们过上更好的生活，贡献了自己的力量！”在这个关于小熊猫劳动体验情境的创设中，最终引导学生去领悟——生活中的美，都需要通过我们勤劳的双手去加以创造，否则我们只能是一个空想主义者。

三、多元活动，丰富学生音乐实践

教学，要最终落实到实践之中，才能最终达到心灵的拱辰与共鸣。我在教学中结合课程实践的开展，丰富学生的音乐实践，注重学生对音乐美的升华体验。

1. 开设实践活动，带动学生体验美

从课程的理论，到课程的实践，最终引领学生体验到音

乐之美。音乐之声带给学生的体验，是一种从心灵生发而产生的独特审美体验，最终全面提升学生的审美素养。比如在《劳动乐》这个单元的学习中，我引导学生学习之后也要通过自己的劳动，来体验本单元的歌曲，我在开启本单元的教学之前，就布置了一个小任务——要求学生们利用周末时间做一次家务，在音乐课堂上一起谈谈做家务的体验。在课堂上，学生们基于自己周末做家务的劳动经历，他们谈到：“做家务其实是一件很快乐的事情，当我把地拖干净，把家里的卧室收拾干净时，内心有一种说不出的舒畅感！”“做家务的时候，不断得到爸爸妈妈的认可，他们说我又长大了懂事了，我内心无比自豪和快乐！”“做家务时，我才发现平日里就要养成好的习惯，比如东西哪里拿的就放回到哪里，这样后续找东西也好，做家务也好，就会变得很便捷！”……学生们在一次实践的体验中，对于劳动有了更加深刻的认知。此时，我再将本单元的内容——《三只小猪》、《小鞋匠》等呈现给学生们，学生们也能从内心更加愿意接纳这些新内容、新知识。

2. 巧设音乐训练，促进学生内化美

对于美的体验与追求，是我们精神追求的更高层次，有助于学生穿过音乐之旅，获得心灵的愉悦。在日常的音乐课程学习中，我时常鼓励学生们去积极改编文本，比如自己创作歌词，看看能不能创作出朗朗上口的歌词呢？在有一年中秋，大家一起聆听了《水调歌头》后，我就布置了这项作业，虽然有一定的难度，但是学生们非常愿意小试牛刀，这样的作业也是将音乐的歌词创作与语文的写作相融合了，让学生将乐感、语感充分加以调动。

总而言之，结合近年来新课标改革的不断探索，我深深体会到课改理念之下，我们的日常教学要更加契合学生当下的需求和发展，对于小学阶段的学生，他们对于知识的渴求就如同海绵吸收水分一般，而从小为他们积极打下素养的大厦。与此同时，我体会到对于小学阶段的音乐教师来说，要充分利用课余时间学习优秀的教育理论，用优秀的理论知识来丰富我们的头脑，在教学求索的过程中不断探索教学改革的更美丽风景！所谓道阻且长、行则将至，愿我们都能保持一颗前进的心。

参考文献：

- 【1】王艳，立德树人视域下小学音乐教学与思政教育的融合策略探究[J].考试周刊,2024(29):139-142.
- 【2】田惠雄，以智慧教育平台为媒实现小学音乐混合式教学[J].教育与装备研究,2024(06):7-10.
- 【3】颜思诗，“五育融合”理念下的小学音乐课堂评价[J].教育,2024(16):66-68.

打开音响“视界”，开启音乐欣赏“格局”

——“双减”背景下小学音乐欣赏课教学实践的新探索

刘孝华

(昆山市周庄中心小学校, 江苏昆山 215324)

摘要:在小学音乐的课程教学中,教师需要注重培养学生的音乐素养和音乐欣赏能力,为学生打造开放、立体的音乐学习环境,让学生能够接触到更多音乐作品,不断拓宽学生视野,打开音响“视界”,让学生通过对音乐正确的欣赏和感知发现音乐之美,体会音乐中蕴含的文化内涵,从而真正学习到音乐的内核,促进学生音乐学科核心素养的全面发展。结合近年来音乐学科教学的现状,我体会到欣赏课教学链接着学生的情感,也能开启学生的音乐视野,本文从四个方面展开阐述:挖掘音乐作品情感,形成音乐情感链接;配合音乐进行表演,带来多元音乐体验;创设真实音乐情境,深入了解音乐文化;充分借助信息技术,丰富音乐教学内容;有效开启多元渗透,引导表达作品情感。

关键词:视界;格局;小学音乐;音乐欣赏;对策研究

引言:

结合近年来音乐学科教学的现状,不难发现音乐欣赏课作为音乐课程体系中重要的一个部分,但欣赏课教学的现状还存在诸多问题,主要如下:一是很多学生对欣赏课的学习兴趣没有被充分调动和挖掘,遇到欣赏课,学生课堂上容易走神,思想注意力不够集中;二是教师组织开展欣赏课的方法不够多元化,不少教师还是沿用固化的单一的教学模式,导致音乐欣赏课的教学组织模式固化、单一,缺乏趣味性和吸引力;三是音乐欣赏课缺乏互动和情境,导致欣赏课成为了作品介绍课,无法从根本上激活学生的学习能动性。基于这样的现状,我体会到学好音乐不仅需要掌握足够的乐理知识和演唱技巧,还要能够深刻体会和欣赏音乐的内涵,感知音乐作品的情感和作者的创作意图,从而才能更好地进行音乐表演,推进自身音乐情感的升华。在小学音乐教学中,教师应充分意识到挖掘音乐内涵、培养学生音乐鉴赏力的重要性,促进学生对音乐知识的内化,真正实现音乐能力和音乐素养的协同发展。

一、挖掘音乐作品情感,形成音乐情感链接

每部音乐作品都有不同的情感和态度,而情感是深度感知作品的重要契机,只有抓住情感才能精准把握作品的主旨内涵。情感维度是音乐欣赏的必要内涵之一,它能够增强音乐的生命力和感染力,在音响“视界”的开启中,将音乐的情感维度与心理语言和情感表达无缝搭配,能够加强学生的情感体验和情感共鸣。所以教师应挖掘音乐作品情感,引导学生深入体会作品中的情感意蕴,让学生与音乐产生深刻的情感交流。例如在“龟兔赛跑”的作品欣赏,学生在欣赏乐曲的过程中,教师应讲述其中的背景故事,这首乐曲讲述了乌龟和兔子的赛跑故事,乌龟虽然速度慢但却赢了兔子,可让学生闭上眼睛想象龟兔赛跑的情境,让学生通过感受乐曲节奏的变化体会乌龟和兔子的情绪波动,让学生深入感受其

中隐藏的情感,鼓励学生用音乐的语言去表达情感,使学生更能演唱出符合曲目情感的乐曲,有效加强学生对音乐的情感表达。在音乐欣赏课组织教学的过程中,教师必须要充分挖掘音乐作品的情感温度,只有将作品自身的情感温度传递给学生,学生才能从内心出发,去聆听、走进音乐作品的内在,感悟音乐作品自身的魅力,才能真正调动和激活学生对音乐欣赏课的兴趣度。对于小学阶段的学生来说,兴趣是他们参与日常学科教学的最重要的动力,在兴趣的带动之下,有助于学生全面提升自身学习的积极性和能动性。

二、配合音乐进行表演,带来多元音乐体验

音乐作品不仅可以通过演唱来展现,也可以借助乐器演奏和肢体动作来进行音乐表达,能够让学生调动全身感官来感受和欣赏音乐,学生能够更好地感受音乐韵律和风格特点。教师应积极运用乐器演奏和课堂表演等方式活跃课堂氛围,鼓励学生在音乐表演中“潜心听音”地体验音乐的内涵与特色,拉近学生与音乐的距离,陶冶学生的音乐情感,让学生切实感受到音乐的美妙与魅力,从而通过为学生打造多元的音乐体验拓展学生音乐的“格局”与“视界”。例如在“雨中交响”的教学中,学生在聆听音乐后,教师就可引导学生用声音和动作来表现乐曲中的大雨和小雨,让学生通过动作来亲身体会大雨和小雨的节奏差异。教师还可鼓励学生运用铃鼓和沙蛋等乐器,感受着两种乐器演奏的声音哪个更像大雨或小雨,组织学生进行演奏分组,在乐曲中“落水天”、“水花花,泥巴巴”中进行相应的音乐演奏,并在“大雨小雨一起下”时学生一起演奏,能够为学生带来深刻的音乐体验,使音乐课堂充满活力和创造力,提高学生的音乐素养水平。在课堂上,还可以在课堂开展讨论,大家一起谈谈听雨的经历,将这些讨论融入进来,增强学生的认知视野。音乐欣赏开展中,教师要调动学生多元的感官体验,让欣赏课变得丰富而又有趣味。

三、创设真实音乐情境，深入了解音乐文化

情境教学法是近年来一个比较热门的教学模式，情境教学能够将学生们快速带入到某一个音乐情境之中，引导学生在音乐情境之中走进音乐文化。音乐的魅力在于可以使人置身于丰富的想象空间，通过音乐的旋律与歌词的指引塑造出美好生动的世界。不同音乐曲目的文化意蕴和风格特点都有所不同，教师应围绕乐曲的风格特点为学生创设情境，提高学生主动参与的积极性和兴趣，提高学生对音乐乐曲的理解能力和欣赏能力，让学生将抽象的艺术知识变成一种审美享受，提高学生音乐欣赏的“格局”，激发学生的音乐艺术思维。情境的营造可基于乐曲的背景故事和艺术特色，使情境符合音乐作品的生活情境，让学生在情境中真正能感受到音乐曲目的故事和文化，丰富学生的音乐见识，提高学生的音乐表达和演绎能力，使学生深入了解音乐文化。例如在“诗韵悠悠”这个单元，里面都是很多经典的诗歌吟唱，教材中融入了“小儿垂钓”、“游子吟”等，还通过结合“游子吟”的歌表演，编排“画”唐诗、诵读《长歌行》等，来呈现传统的古典诗词在整个音乐中的浸润，学生通过这个单元的学习，认识并理解诗歌的韵律节奏其实就和音乐作品的韵律节奏一样，这些优美的节奏感，能够让我们体验到音乐的节奏美、艺术美。同时，也引领学生体会到音乐文化的浸润中，我们古典的唐诗同样能够与音乐相交融，形成优美的音乐作品，这也是音乐学科人文性的极佳体现。

四、充分借助信息技术，丰富音乐教学内容

近年来，伴随着信息化水平的不断提升，信息技术渗透、运用于日常教学的实践探索越来越多。信息化也正在改变着我们的生活和学习模式。在信息化渗透、运用的今天，充分借助信息技术，可以不断丰富音乐教学的内容和形式，教学音乐学科的教学模式不断加以更新、变革，努力呈现出更有助于学生发展的模式。比如在欣赏《渴望春天》这首歌曲时，我首先通过情境融入的方式，通过信息化将春天相关的视频情境呈现出来，在视频中学生能够看到：“春节刚刚结束，大地开始苏醒了，我们脱下厚厚的棉衣，桃花开始绽放了粉色的花朵，燕子正在从南方归来，田野里处处都是映入眼帘的新绿，绵绵的春雨一滴滴浇灌在大地上，到处都是一派生机勃勃的景象……”学生们看到这里，我提问学生们：“你们都喜欢春天吗，为什么？”有的学生说因为春天气温适宜气候宜人，有的学生说因为春天百花齐放，有的学生说因为春天是四季之首，一切充盈了希望……我总结道每个人都希望春天赶紧到来。那么我们马上就一起来欣赏《渴望春天》这首曲子。在信息化的借助之下，音乐课程的形式更加丰富多彩，学生还可以通过一些音乐 APP 的学习，拓展自己的音乐审美领域，在音乐 APP 的助力下，欣赏到更多优秀的音乐作品、了解更多更美的音乐文化。

五、有效开启多元渗透，引导表达作品情感

音乐与人的情感总是不可断层的，通过音乐有助于学生表达情感。传统的音乐教学模式中，学生对于音乐情感的表达相对比较薄弱，教师在情感方面的渗透也相对较少，要想切实有效激活学生对于音乐情感的表达和传递，我在日常的教学通过开启多元渗透的方式，引导学生表达音乐作品的情感。结合“爷爷故事多”这个单元内容的学习，本单元引领学生用自然的歌声富有感情地演唱歌曲，感受革命年代老一辈革命者的内心情怀。为了让孩子们快速进入本单元所渗透的浓浓情感，我在新授课开展之前，就给学生们布置了这样一个小任务：每个孩子回家采访一下自己的爷爷奶奶或者外公外婆，让他们讲讲革命年代红军爷爷和孩子们之间有着怎样的感情？这项小作业布置以后，孩子们在课堂上交流了自己的采访小任务，比如有个孩子提到革命年代的红军爷爷们都很爱小朋友，听爷爷说小的时候他就遇到过红军爷爷，红军爷爷还给他糖果吃。有的孩子提到革命年代的红军爷爷们为了保家卫国换来和平，他们非常勇敢非常吃苦……通过这样的交流，让整个课堂的主动权掌握在学生的手中，学生在课堂上分享和交流，将与新授课主题相关的内容做了提前的预习，情绪上他们也具备了对新授课的期待。这样的教学方式，从传统的学生被动的方式到主动学习方式的转化，真正引导学生关注课堂主题内容，形成主动学习的好习惯。多元渗透之下，调动学生积极的音乐情感，我们时常说优秀的音乐有着积极的心理导向作用，优秀的音乐作品能够从德育方面让学生去浸润、去塑造自我。音乐欣赏的窗户一旦开启，学生的综合素养也会全面得到有效提升。

结束语：

结合当前“双减”教育的大背景，学科教学改革都是指向对学生核心素养的培养。教师在教学中要具备敏锐的嗅觉，将优质的课堂呈现给学生们。新时代的教育教学更注重学生学科素养的培养，对于小学音乐学科而言，教师也应注重拓展学生的音乐眼界，丰富学生的音乐体验和感受，锻炼学生的音乐欣赏能力，教师应注重挖掘音乐作品的情感，配合音乐进行表演，为学生创设真实的音乐情境，让学生感受和品味不同音乐的情感和文化，提高学生的音乐感知力，以此达到理想的教学效果。与此同时，我体会到作为一名小学音乐教师，要不断利用课余时间学习优秀的教育理论，将优秀的教育理论与当下的教学的实践相结合，让教学真正在知行合一的方式之下不断行走和探索。

参考文献：

- 【1】许淑花.在音乐欣赏教学中浇灌情感之花——小学音乐教学中情感教育的实施[J].亚太教育, 2023(6):3.
- 【2】单洪涛.小学音乐欣赏课审美体验教学策略分析[J].新课程教学:电子版, 2023(3):3.

多元化教学手段在高校排球课堂中的应用研究

刘亚渊

(河北科技工程职业技术大学, 河北邢台 054000)

摘要:在高校排球课堂教学实践中,传统教学模式因形式固化、互动不足,导致学生参与积极性欠佳,多元化教学手段的创新应用,为优化教学流程、提升授课质量开辟新路径,借助视频教学资源、差异化分层指导、场景化模拟训练等方式,不仅能有效激发学生学习兴趣,增强课堂互动参与,更有助于提升学生排球技术水平,强化团队协作意识,教学实践反馈显示,多样化教学策略显著改善课堂教学效果,充分调动学生主观能动性,推动高校排球课程朝着智能化、个性化方向创新发展,具备广泛推广价值与现实指导意义。

关键词:多元化教学手段;高校排球教学;教学改革;课堂参与度;体育教育

引言:

高校排球课程作为体育教学体系重要组成部分,在增强学生体质、培养团队协作能力、提升运动技能等方面发挥关键作用,然而,传统教学模式下课参与度低、教学效能不足等问题日益凸显,制约教学质量提升。伴随教育理念革新,多元化教学方法在体育课程教学中逐步推广,在篮球、足球等项目教学中已取得良好成效,作为高校体育课程重要分支,排球教学亟需引入多样化教学模式,探索有效实施路径,以实现教学质量的全面提升。

一、多元化教学手段在高校排球教学中的应用价值

1.丰富教学形式,激发学习兴趣

传统排球教学中,教师多采用“讲解—示范—练习”的单一模式,易导致学生参与感与兴趣不足,多元化教学手段的应用,显著拓展了课堂教学形式的丰富性,通过引入视频教学资源,教师可展示专业赛事片段、技术动作分解画面等,帮助学生直观理解技术动作的规范要点;图文并茂的学习资料为课后复习提供支持;动画模拟与虚拟仿真技术则将抽象动作转化为可视化演示,降低学习难度,体感交互设备如 Kinect 或智能运动手环的融入,可实时捕捉学生动作轨迹,增强课堂沉浸体验,多种形式的有机结合,打破了传统课堂的单调性,推动学生从被动接受向主动探究转变,有效激发对排球运动的兴趣与探索热情。

2.提升教学效率,强化技术掌握

多元化教学手段通过融合现代信息技术与科学训练理念,大幅提升排球课堂教学效能,在技能培养环节,教师利用个性化学习平台,依据学生能力差异制定分层训练方案,使基础薄弱者聚焦基本动作强化,技术熟练者开展高阶技能进阶,视频回放与慢动作分析技术的应用,让学生直观对比自身动作与标准范式的差距,实现技术动作的精准调整,技能分解训练法将复杂动作拆解为阶段性任务,助力学生逐步掌握动作节奏、力量控制与配合要领,教师借助数据分析工具实时记录扣球力量、传球精度、反应时间等训练数据,实现教学效果的量化评估,多元手段的协同作用,使教学过程更具科学性与高效性,助力学生在短期内实现技能水平的显

著提升。

3.促进学生主体性,增强团队协作

排球作为集体竞技项目,团队协作能力培养至关重要,传统课堂以教师主导的教学模式,易使学生形成被动学习习惯,抑制其自主探索与协作意识的发展,多元化教学通过设计任务导向型小组活动、角色模拟竞赛、实战情境训练等环节,推动学生在实践中主动探索、深度参与,小组合作任务要求学生分工完成战术策划、技能训练与实战执行,既锻炼独立思考能力,又强化同伴间的沟通协作;角色扮演让学生切换裁判、教练等不同身份视角,深化对规则与战术的理解;情境模拟教学则还原真实比赛场景,促使学生在对抗中提升应变能力与团队配合默契,这种以学生为中心的教学策略,有效激活学习内驱力,提升课堂参与度与团队凝聚力,助力学生综合素养的全面发展。

二、高校排球课堂多元化教学的主要实施手段

1.视频与动作分析技术的辅助教学

视频与动作分析技术已成为高校排球教学提质增效的核心工具,教师借助专业赛事视频与技术分解素材,帮助学生构建动作认知框架,明晰技术规范细节,慢动作回放功能通过逐帧拆解快速运动过程,精准呈现扣球、拦网、传球等复杂动作的完成轨迹,助力学生把握技术要领,教学过程中,教师录制学生训练影像并组织复盘研讨,通过对比标准动作与实际表现,引导学生针对性改进技术短板,Dartfish、Coach's Eye 等动作捕捉分析软件的应用,可实时记录技术数据并生成可视化报告,实现教学过程的精准量化与科学指导,这些技术手段不仅提升教学直观性与互动性,更显著加速学生技能掌握进程,强化自主纠错能力。

2.分层教学与差异化指导

高校排球课堂内学生能力呈现显著梯度,既有具备扎实功底的学习者,也不乏零基础入门者,为契合不同层次学生的发展诉求,分层教学成为优化课堂效能的关键策略,教师综合考量学生的技术水准、身体素质及学习态度,将学生划分为不同层级,并制定差异化的训练方案与教学目标,基础层级学生聚焦发球、垫球、传球等基础技术的系统学习,通

过反复训练与动作拆解强化技能;中级层级学生在巩固基础的同时,深入学习简易战术配合并参与实战演练;高级层级学生则开展复杂战术研习、模拟对抗,并尝试承担小组指导等领导角色,训练组织上,灵活采用轮转对抗、技能测评等形式,提升课堂教学的针对性与动态性,教师针对各层级学生实施个性化反馈与心理激励,充分调动学习积极性,分层教学打破传统统一教学模式的局限,确保每位学生在适配的学习节奏中稳步提升,有效提升整体教学效率与学生满意度。

3.情境模拟与互动式教学

将排球教学嵌入真实或模拟场景,是培育学生综合素养的有效途径,情境模拟教学通过创设仿真比赛环境、设置挑战任务、引入突发状况等方式,促使学生在动态变化中灵活运用所学技能,提升临场应变与战术思维能力,教学过程中,教师构建“赛点争夺”“逆境翻盘”等紧张情境,驱动学生自主决策与团队协作,锤炼抗压能力与战术执行水平,同时,借助任务驱动模式,赋予学生“赛事策划者”“临场裁判”“战术分析师”等多元角色,引导其从多维视角理解排球运动的运行逻辑,互动式教学融合“翻转课堂”理念,课前布置战术解析视频与技术资料供学生自主学习,课中组织实践操作与研讨交流,充分激发学生的课堂参与热情,情境模拟与互动教学的有机结合,显著增强学生实战能力,深化团队协作意识与问题解决能力。

三、多元化教学在排球课堂中的实际效果与挑战

1.教学效果的提升表现

高校排球课堂引入多元化教学手段后,教学质量实现显著跃升,学生反馈显示,课堂互动性显著增强,新颖的教学形式激发浓厚学习兴趣,学习主动性得到充分释放,与传统教学模式相比,课堂出勤率和学生参与度大幅提高,摆脱机械重复训练的单一模式,学生通过多元途径深度融入学习过程,视频辅助教学与情境模拟训练的应用,使学生技术动作规范性显著提升,战术认知与团队协作意识同步增强,在实战能力与技术水平双维度取得突破,教学满意度与学习成效呈现持续向好态势。

2.教师角色与教学设计的转变

多元化教学模式的深度实践,推动教师角色发生结构性转变,教师不再局限于知识传授者定位,转而承担教学活动引导者、组织者与学生发展促进者的多重角色,这要求教师

不仅精通排球专业知识,更需熟练掌握信息技术应用与课程整合技能,灵活运用多元教学资源开展课堂活动,教学设计层面,教师需立足学生个性化需求,构建情境化、差异化教学方案与评价体系,真正实现因材施教,这种转变对教师专业素养提出更高标准,持续推动教学理念革新与方法迭代。

3.实施过程中存在的困难与对策

多元化教学模式虽在高校排球课堂展现显著成效,但其落地过程仍遭遇多重现实阻碍,部分院校体育教学设施陈旧,智能化教学设备配备不足,导致视频分析、体感交互等先进教学手段难以全面铺开;部分教师因缺乏系统培训,对新型教学方法掌握不充分,影响课堂组织与实施效果;传统课程评价体系过度侧重结果考核,忽视学习过程与能力发展,掣肘教学改革向纵深推进,针对上述问题,需加快智慧体育平台建设,升级教学硬件设施;建立常态化教师培训与经验交流机制,提升教师专业技术素养;创新课程评价模式,构建多维度考核体系,为多元化教学在排球课堂的持续深化提供坚实保障。

结束语:

多元化教学手段在高校排球课堂的实践探索,切实提升了教学质量与学生综合素养,丰富了课堂教学形态,激活了学生学习内驱力,促进了个性化发展与团队协作能力提升,这一过程中,教师教学理念与方式也实现深刻变革,推动高校体育教学向智能化、多元化方向迈进。尽管当前在教学设备、师资水平、评价机制等方面仍存在制约因素,但随着配套措施的完善与政策支持的加强,其应用前景十分广阔,未来需进一步优化教学体系,深化多元教学手段的融合创新,推动高校排球教学迈向高质量发展新阶段。

参考文献:

- 【1】张海珍.高校排球教学现状及教学模式的改进研究[J].江西电力职业技术学院学报,2020,33(10):18-19.
- 【2】武立强.翻转课堂在普通高校大学体育排球教学中的应用研究[D].西北师范大学,2021. DOI:10.27410/d.cnki.gxbfu.2021.000387.
- 【3】陈楠茜.福建省高校排球专修人才培养的供给升级策略研究[D].福建师范大学,2023. DOI: 10.27019/d.cnki.gfjsu.2023.001324.

论反诈类型影片在新媒体时代的育人效能与实践路径

马忠迪

(青岛幼儿师范高等专科学校, 山东青岛 266000)

摘要:在互联网飞速发展的当下,大学生面临着复杂多样的网络诈骗威胁。国产防诈骗电影《孤注一掷》《草木人间》《消失的她》《鹦鹉杀》等的出现,对当代大学生思维产生了一定影响。本文聚焦大学生防诈骗教育,探讨如何借助新媒体信息,充分发挥防诈骗影片在提升大学生防诈骗意识方面的作用,通过分析现状、剖析影片价值、提出实践策略,旨在为高校辅导员开展防诈骗教育工作提供有益参考,切实增强大学生的防诈骗能力,维护校园安全稳定。

关键词:大学生;防诈骗;新媒体

一、引言

随着互联网的普及和信息技术的飞速发展,大学生的学习、生活被网络紧密地包围在一起。然而,网络为人们带来便利的同时,也成为诈骗分子觊觎的“战场”。社会经验不足的高校学生正成为诈骗分子的重点目标。层出不穷的网络诈骗手段对学生身心、财产、心理构成多重威胁。与此同时,以防诈骗为主题的国产电影应运而生,通过真实案例改编与警示教育功能引发社会广泛关注。

二、大学生面临的网络诈骗现状及特点

1. 网络诈骗案件频发

根据最新的数据统计,学生在网络诈骗受害者中的比例持续攀升。从电信诈骗到刷单陷阱、网贷骗局及熟人伪装等手段持续升级,防范难度陡增。处于校园向社会过渡阶段的大学生,因信息甄别能力尚未成熟且缺乏网络安全意识,易被虚假利益诱导而受骗。

2. 诈骗手段多样化、隐蔽化

网络行骗者擅长借助新技术和新平台实施诈骗行径,他们依靠社交软件、在线游戏、网上购物等手段,凭借看似合理的理由去联系大学生,线上“诱导刷单”骗局,骗子先给大学生们一点儿小实惠,最后把钱卷走跑掉。处于网上借贷诈骗圈套里,骗子会采用“低利率,快速放款”的方式,向大学生索取本人的个人资料与银行卡号,借此实施行骗举动,这些诈骗伎俩极其隐蔽^①。

3. 影响学生心理健康

网络诈骗造成的影响远超金钱损失范畴,它给大学生心理健康带来了极大威胁。在和诈骗分子对抗的这一阶段,受害者普遍产生无助恐惧等持续心理压力,他们羞耻、自责可能诱发抑郁倾向,极个别情况下甚至会出现轻生症状。部分大学生遭网络诈骗后背负沉重债务,该压力或许会推动他们迈向极端状态,衍生家庭与社会风险。

三、防诈骗影片对大学生防诈骗教育的价值

1. 直观呈现诈骗过程,增强认知

反诈骗电影一般从真实案件里取材,依靠鲜活的画面与情节,向大学生揭示诈骗手段及流程,用《孤注一掷》当作例子,影片对境外诈骗团伙内部运作的描绘,让学生对网络

赌博、电信诈骗背后隐藏的黑幕有清晰把握,跟传统的单纯说教式教学比,这种采用视觉形式呈现的方式,更易于吸引大学生的留意,让他们对诈骗危害以及复杂程度有更深入地把握,以此提高对不同诈骗手段的知晓水平。

2. 引发情感共鸣,提升防范意识

防诈骗电影一般能深入描摹受害者的心理与情绪变动,让观看电影的大学生产生十分强烈的情感共鸣,电影《消失的她》把“爱”与“背叛”定为主题,揭示出骗子利用人性弱点去实施欺诈的手段,大学生一边同情、气愤电影里受害者的遭遇,也会思考自己面对各类诱惑时的心态与行事。

3. 传播防诈骗知识,提供应对策略

防诈骗电影不只展现诈骗情节,还包含大量防诈骗知识跟应对办法,恰似《草木人间》里面,主人公受骗后借助学习相关法律知识,最终把属于自己的财产挽回,电影里展现的这些情节,为大学生提供了实用的防诈骗方式和应对招数,好比怎样鉴别诈骗信息、保护好个人隐私,还有遇到诈骗后怎么报警等。

四、新媒体时代下利用防诈骗影片开展大学生防诈骗教育的策略

1. 借助新媒体平台宣传推广防诈骗影片

(1) 利用社交媒体平台

在微信公众号、微博、抖音等社交平台发布防诈骗影片的推荐信息、精彩部分及影评,经过制作具有吸引力的图文和短视频,激起大学生的观影热情,在微信公众号上传一篇名为《多一人观看,少一人受骗》的文章,专门介绍《反诈风暴》《来电不善》《巨额来电》等影片的主要内容及防诈骗教育意义。

(2) 发挥校园媒体作用

合理运用校园广播、电视台、网站等校园媒体资源,宣传推广防诈骗相关影片,在校园广播之中开设“防诈骗电影推荐”栏目,按期介绍出色的防诈骗影片;在校园电视台展示防诈骗影片的预告片及精彩桥段;在校园网站上设置防诈骗相关影片专题页面。

2. 组织多样化的观影活动

(1) 班级集体观影

以班级这个单位,安排班级学生观看防范诈骗的电影,电影放映完毕后,组织召开主题班会进行观后感悟分享,辅导员不妨让同学们分享日常看到的诈骗案例,看完《孤注一掷》影片以后,让同学们就怎样防范网上赌博、电信诈骗等问题进行交流探讨,鼓励同学们说出自己的看法,以此在课堂上树立防范诈骗的共同认知。

(2) 校园电影节活动

在举办校园防诈骗电影节这个阶段,邀约经验老到的法律专家与网络安全领域学者做嘉宾,对每一部影片做深入的解读与点评,同时增添互动环节,诸如知识问答、真实案例剖析讨论等,调动学生参与积极性,在电影节进行的时间内,设置“网络刷单诈骗主题日”“网络贷款诈骗主题日”等多个主题日,分别对不同种类的诈骗影片开展集中展映与专门研讨,增强学生自我守护意识,带动他们成为公益反诈活动的积极行动者和防骗强手。

3. 引导学生进行影片分析与讨论

(1) 开展线上讨论

新媒体平台已变成学生获取信息、交流思想的关键渠道,辅导员可凭借班级微信群、QQ 群等社交群组,发起一系列线上影片分析谈论活动,激励同学们积极分享经验、探讨知识,把《养蜂人》《Tinder 诈骗王》《市民德熙》等影片作为讨论相关材料,提前把一系列有启发性的问题准备好,如“你觉得影片当中最令人惊愕的诈骗案例是什么?”“通过影片,我们可以总结出哪些有用的防诈骗窍门?”。

(2) 撰写影评与心得体会

安排学生观看影片后写影评及心得体会,凭借文字表达对影片的理解、感悟以及对防诈骗事宜的思考,辅导员对学生作品进行批改然后点评,择取优秀作品在校园媒体平台宣发,呈现学习成效,带动学习的积极性,经由阅读学生的影评以及心得体会,辅导员可掌握学生对防诈骗知识的掌握程度以及思想的动态表现,为后续实施防诈骗教育提供参照。

4. 与课程教学相结合,融入防诈骗教育内容

(1) 思想政治教育课程

结合反诈电影经典案例,指导学生树立正确的价值观和消费观,增强法律认知和自我防护意识,提升法治素养。在授课“建立恰当消费观念”时,引用电影《消失的她》中主角因挥霍钱财而掉进骗局的事例,引导学生讨论怎样合理消费^①。

(2) 安全教育课程

在安全教育课程期间,教师要系统地把防诈骗知识讲解清楚,结合实打实的被骗案例,再加上电影情节辅助,使安全教育课变得更易理解,教师通过分析影片里的诈骗情节,让学生掌握常见诈骗手段和防范招数,增强面对紧急情况的应变本领,进行“网络诈骗防范”讲解的时候,播放《孤注一掷》这部电影里网络诈骗的片段,探究犯罪嫌疑人作案流程及受害者的心理不足。

五、案例分析:利用防诈骗影片开展防诈骗教育的实践

1. 案例背景

高校学生因社会认知较高且频繁触网,已成为网络诈骗的主要受害群体。诈骗分子利用社交平台及通讯工具的普

及,常伪装成师生身份,通过伪造证件、邮件或群组,以兼职、奖学金或虚假学术服务为诱饵,诱骗学生泄露个人信息及财务凭证。

2. 案例定性

从社会层面看,高校与地方政府的合作深度与广度不足,导致线下教育资源配置不充分。尤其在线上学习领域,高校普遍未能有效运用现代技术构建多样化、高交互性的学习环境,这不仅限制了学生获取知识的途径,也制约了其批判性思维能力的培养^②。

从学生个体看,互联网普及催生信息爆炸,海量网络信息易使学生产生思想偏差,干扰其对复杂现实的理解与判断。在此背景下,学生亟须掌握信息筛选方法并提升批判性思辨能力。

3. 实践效果

(1) 宣传推广

该校凭借学校官方微信公众号、微博等新媒体平台,公布防诈骗影片推荐资讯,说明《孤注一掷》《草木人间》等影片的剧情及防诈骗教育作用,且附上了影片观看链接,采用校园广播、校园电视台等校园媒体进行宣传活动,营造热烈的观影气氛。

(2) 组织观影活动

该校按班级组织学生观看防诈骗影片,观看影片结束后,各班级开展主题班会开展探讨交流,学生们积极分享看电影的感受和对防诈骗的认识,提出大量有建设性的防诈建议。

(3) 线上讨论与交流

依靠班级微信群和 QQ 群,该校引导学生开展线上讨论活动,学校辅导员跟任课老师参与这件事,提炼防诈骗经验,又鼓励学生在网络平台分享身边的防骗经历,形成积极向上的互动交流氛围。

(4) 与课程教学结合

在课堂上通过剖析防诈骗影片,指导学生树立恰当的价值观和消费观;在安全教育相关课程里,结合影片里的案例,仔细讲解各类网络诈骗的防范方法和应对招数。

六、结语

在新媒体时代,反诈类型影片凭借独特的育人效能,为大学生防诈骗教育提供了独树一帜的路径。这些影片通过呈现诈骗过程和反诈方式,切实提升了大学生对诈骗的认知水平与防范意识。然而,反诈骗教育是一项长期且持续的工作,诈骗手段亦将不断演变和更新。高等教育需紧跟时代发展步伐,持续探索反诈骗影片的教育价值与实践意义。

参考文献:

- [1] 徐宁.建构主义理论视角下大学生网络诈骗犯罪对策研究[J].法制博览,2024,(08):8-11.
- [2] 周小洲.思政工作视域下高校应对电信诈骗事件的教学思考[J].安徽警官职业学院学报,2024,23(02):108-111.
- [3] 汪正焰.“一体三线三配合”——同筑反诈长城,共建无诈校园的对策探析[J].国际公关,2022,(12):124-126. DOI: 10.16645/j.cnki.cn11-5281/c.2022.12.044.

引锦溪名人文化之泉，活小学语文综合课程之源

吴雯婷

（昆山市锦溪中心小学校，江苏昆山 215324）

摘要：新课标倡导语文教学要有强烈的资源意识，教师在教学的过程中，要积极主动地去分析当地的名人文化，结合本校的特点，开发潜在的、具体实践意义的资源。地方名人属于地方的社会文化资源，也是重要的语文课程资源。本文通过“走进文化场馆”、“了解历史事迹”、“学习经典作品”三个方面，开展小学语文综合性学习课程。让学生来到名人身边，了解名人故事，感受名人成长的脉搏，激发他们对自己乡土的热爱，对小学语文学科的热爱的。

关键词：小学语文；地方名人；综合性学习

综合性语文学习主要体现为语文知识的综合运用、听说读写能力的整体发展、语文课程与其他课程的沟通、书本学习与生活实践的紧密结合。综合性语文学习是具有创新性的，倡导在语文实践活动中，培养学生的策划、组织、协调和实施的综合性能力。

我们的家乡锦溪，名人不胜枚举，有近代天文学家朱文鑫；有“清华英烈”陈三才；有优秀教育家陈华癸等。这些丰富的名人文化足以成为我们优秀的语文教学资源。本文从全新的视角切入，着眼于地方名人文化，通过丰富多彩的课程内容，让学生在参与活动、感受名人文化魅力的过程中，有效提高语言素养和文史素养，提高审美能力和道德认知，培养文化自觉，形成对经典文化的认同感和自豪感，并丰富学生生活，拓展学生见闻，陶冶学生情操，形成独特的校园文化。

一、走进锦溪文化场馆，注重“知”“行”统一

对地方资源最直接的利用形式，就是去走一走当地的各个文化场馆。语文课程标准（2022年版）指出：“课程资源的开发和利用要从核心素养形成和发展的内在规律出发，紧密结合语文教材内容，选择有利于组织和实施综合性语文实践活动的优质资源，构建开放多元的教学资源体系，要体现课程资源在文化传承方面的作用，充分发挥其促进学生发展的价值。”因此，我们要努力把小学语文课程与当地的文化场馆联系起来，比如当地的社区、图书馆、博物馆、文化场馆等，教师一定要设法给学生去创设可以进行语文实践的环境，要追求形式多样性的语文学习活动。从“知”和“行”两个维度，开发语文综合性学习的课程，旨在调动学生参与语文活动的自主性和积极性，在活动实践的过程当中，进一步去提高自身的语文综合素养，在活动中提升自己的综合性学习能力。

1.搜集资料

在学校的学习过程中，教师要重视培养学生掌握一定的实践能力。每一次综合实践的第一项任务就是要求学生搜集资料。首先对名人文化场馆进行了解，学生需要明确，此次的活动是带着课程任务的语文学习，所以，在进入文化场馆学习之前，教师要让学生搜集即将参观的名人文化场馆

的建设背景、建设目的等，这样可以提高实地考察时的效率。搜集资料的渠道多种多样，学生可以借助学校图书馆、网络等搜集资料，充分发挥自己的主观能动性。

2.实地参观

在做好充分准备之后，学生就可以真正地踏入锦溪的名人文化场所以锦溪文化场所铺展开来，进行锦溪名人文化相关内容的学习。不可忽视的是，在实地的学习过程中，教师要指导学生如何做记录，边走、边看、边记，这对学生的语文素养是一个很大的锻炼。要记录清楚文化场馆的陈列、人物各方面的成就、讲解员讲解内容中的重点等。要引导学生学会提问，自己感兴趣的部分可以让讲解员详细讲解，引导学生发挥自己口语交际的能力。

3.综合展示

学生在实地参观完锦溪的名人文化场馆后，教师要指导学生如何有效地对所选择的材料进行整合和再加工，要求学生进行总结性的汇报展示，就是学生可以自由地把自己所看到的、听到的成果在班级里进行分享，还可以通过小组合作的方式来展示，汇报的形式是多种多样的，只有学生亲自实践、亲自体验，才能收获成长的过程，在这样的过程中，我们看到的就是“行”与“知”实际的成果了。展现的形式是丰富多彩的，汇报展示的方式是开放、自由的，学生还可以选择自己喜欢的、拿手的方式来展现，比如制作PPT、绘制手抄报等，无论是哪一种，都能更大程度地激发学生参与进来的热情，有效地锻炼学生的语文综合性学习能力，让学生成为综合展示的主人。

二、了解历史事迹，培养听说读写能力

历史事迹与人物不可相互分离，让学生去读、去听、去了解各种名人相关的事迹，这一系列的活动，目的是去培养学生的听、说、读、写的能力，每一个活动都有相应的能力侧重点，通过活动，加强学生了解锦溪地方名人文化，锻炼学生理解和把握事迹的能力。例如进行活动设计：锦溪人旧事。

锦溪这片土地，自古以来人杰地灵，人才辈出。这些榜样，留给我们的是丰富的物质财富和宝贵的精神财富，我们应当要去学习的。请学生们也去走一走、听一听、问一问，

通过搜集资料和谈话交流中,选择一个自己最喜欢的锦溪文化名人,介绍一下他的生平、重要事迹、重大贡献等,学会进行简要的评述。

1.学会“读”与“听”

这一阶段是整个实践活动的前期准备阶段,教师需要引导学生要有目的地搜集锦溪文化名人的相关资料,旨在锻炼学生的信息收集的能力。当然这一部分主要是帮助学生学会“读”和学会“听”,那么如何去“读”呢?可以走进各种书本,去寻找自己感兴趣的锦溪文化名人,有条理的、有针对性地去记录名人的事迹。如何去“听”呢?学生要充分利用身边的资源,去问一问,听听身边的长辈是这么说的,继而收集自己想搜集的名人故事,通过与人的交谈中,提取和记录好相关的信息。在这样真实的、人与人的语言运用情境中,学生在不知不觉中积累了语言的经验,提升了自身的语言文字运用能力。

2.学会“说”

新课标强调,要注重学生听说读写的整合,促进学生整体的发展。在活动过程中,要引导学生以“说”为主的整合汇报。可以充分发挥现代信息技术的支持作用,拓展汇报的空间,提高学生的语文学习能力。学生可以制作精美的PPT,利用图片、视频、文字等结合的方式,展示对锦溪文化名人生平的了解,当然,“说”的形式也是多种多样的,可以是故事串联、情景剧演绎、小小交流会等,依靠学生自身的能力,进行相互的展示和学习,相互促进、相互提升。在以学生为主体的过长中,教师要辅助学生做好各种工作的筹备工作,依然要做好“引路人”的工作,绝不能放手不管。

3.学会“写”

如果说“读”和“写”是一个输入的过程,那么,“写”就是一个输出的过程,学生要根据在之前的实践活动中,对通过倾听、阅读获取来的有价值的信息进行整合,这体现了学生对信息的再加工的能力,要根据目的,清楚得体地表达出来、书写出来。学生可以运用多样的形式呈现作品,发挥自己的创造性,成为一位有创意的表达者,记录下自己所认为的有意义的事迹。如在教学四年级下册《小英雄雨来》这篇课文时,我们知道了课文从游泳本领高、上夜校读书、掩护李大叔、智勇斗鬼子、宁死不屈服、机智巧脱险六个部分,刻画了一位机智勇敢、英勇无畏的小英雄的形象。我们可以学习课文的行文方式,以人物和几个相关的事件为中心,进行创作;还可以以人物为中心、以人物的作品为中心或者是以自己对人物及事件的评价为中心等,对自己要写的内容进行细化。

三、学习经典作品,从不同的维度提升学生综合性学习能力

课程资源的开发和利用不仅要遵循学生核心素养形成,还要牢牢地结合语文教材现有的学习内容,放眼学生的实际,注重体现基于锦溪名人文化的小学语文综合性实践课程在文化传承方面的作用,注重发挥其促进学生发展的价值。因此,以锦溪名人的传世作品为核心,并将其与语文教材紧密结合起来,利用锦溪文化名人的传世作品进行综合性学习

课程的开发。那么,该怎么开展这一类的活动课程呢?这一活动主要是通过开展阅读课与写作课来进行的,写作教学是阅读教学的进一步提升,读与写要相结合起来。跟上文提到的一样,如果说阅读是学生输入的过程,那么写作就是一个输出的过程。重点是如何指导学生在在这个过程中完成从模仿到创新的过程,教师要注重指导学生边读边写,读写结合,把所读、所学内化为富有个人特色的内容。

1.探索主题阅读的课堂教学

(1) 确立教学目标

着眼于整个语文课堂教学活动,教学过程的设计都是为了实现教学目标而开展的。小学语文主题阅读当中的课堂目标,要遵循以下三个方面:第一,参照活动的主题,设置大单元目标。必须着眼于整体,将课文文本与锦溪名人文化串联起来,整体设定教学目标。例如,围绕“我爱我的祖国”这一主题时,设计如下的整体教学目标:理解“我爱我的祖国”的含义;体会名家对“爱国”的个性表达及锦溪名人爱国的事迹;阐释对“我爱我的祖国”的自我理解;结合锦溪名人文化形成“我爱我的祖国”的系列作品。这四个目标,串联起整个主题单元的课堂教学,让学生在“我爱我的祖国”这一主题的参照下学习不同的完成,整合不同的锦溪文化名人事迹,寻找他们身上的闪光点,感受这些名人的爱国情怀和人格魅力,形成富有个性化的习作。

第二,课堂的单篇文本教学目标设置也要围绕主题来展开。以主题为主线,串联起每一篇的文本教学。教师要找到多篇文本之间的相同点,使得整个主题教学具有系统性。还是以上面的“我爱我的祖国”为例,在设计教学目标时,不仅要求学生要重点体会和理解对故乡的情感,更要能思考锦溪的文化名人与故乡的关系、对故乡的贡献等。第三,遵循不同阶段学生的发展特点,努力培养学生的思维品质。在设计教学目标时,要为学生设置合理的、可实现的学习目标。小学生的逻辑思维和理性思维还处在发展过程中,因此设计的目标要注重培养学生的理性思维,培养学生对阅读文本的鉴赏能力,这是主题阅读教学的关键。

(2) 精读文本

在备课时,应该思考如何将锦溪名人文化的内容与语文综合课程相联系,以主题阅读教学模式开展,重点让学生思考锦溪的名人与锦溪文化的关系,引导学生去寻找锦溪文化名人所传达的精神,课上集中讨论分析,以读带写,以写促读。课前布置预习作业和片段性的练习,在整个主题单元教学中,虽然主要的方式还是单篇的教学,但是必须是由主题来统领的。教师在课堂中要交给学生恰当的读书方法,学生掌握了一定的阅读方法,自主地去丰富相关的材料,从而更有效地在言语的活动中全面地发展学生的核心素养。

(3) 群文阅读

提升学生的阅读成果,是综合性活动课程的选择群文阅读的关键。在一节课中,教师根据一定的主题呈现多篇文章的阅读的一种教学方式。在以锦溪名人文化为基础的小学语文综合活动课程中,最主要的目标是培养学生的自读的能力。学生在完成精读之后,教师还应该用几个课时对整个单元进行主题观照下的群文阅读课,课堂是对学生自读成果的

展示。通过课内文本的整合重读到课外文本的适度拓展,让学生在课堂上学会将已有知识进行迁移,加深对主题的理解。

2. 内化经典作品促进写作教学

在进行阅读教学时,阅读的教学资源要与学生的练笔、写作形成对接,形成丰富的语文综合性课程的教学资源,帮助学生发展语言文字利用的深度,提高学生参与阅读与写作的积极性。尝试完成从“模仿”再到“创新”的过程,学生在学习语言文字时,学到了这种方式,就把它运用到自己的言语实践当中,在这一“模仿”的过程中,不知不觉地完成了一定程度上地创新。具体来说,主要采用以下几个方法:

(1) 学生欣赏到优秀的文章,学生可以摘录出感悟较多、较深的句子或是段落,试着用自己的语言文字进行点评,同时,要学习锦溪文化名人的写作手法,在平时的阅读活动中,积累丰富的语文素材。结合自己感兴趣的方面,选择一些文本进行改写、仿写等,这个逐步模仿的过程,也是学生在不断学习的过程,这是有益于提高学生自身写作能力的。

(2) 写一写读书报告,教师要对定期撰写的读书报告,进行批阅和点评。读书报告的内容包括:这一周读了什么内容,作者是怎么具体描写的,与我们现在的生活又有什么关系,给了你什么感受和启发等等。学生在撰写读书报告的过程中,唤醒了学生内心深处真切的情感,激发了学生富有灵性的学习思维。值得注意的是,在撰写读书报告时,教师要尊重学生的思维与兴趣的差异性,在课后写作实践中创设真实

的情境,充分给予学生自主选择权,让学生尝试多种文体写作。

(3) 开设主题写作课,让学生练习当堂写。低年级的学生可以从写片段开始,中高年级可以尝试写一篇整作文,学生根据一个主题,集中阅读后对其进行思考、评价和鉴赏,再通过作文课进行主题的强化主题练习,在这个过程中,学生可以在已掌握的资料之间建立练习,完成语言的建构。

语文教学应该扎根于地方文化之中。在小学语文综合性课程中,渗透锦溪地方名人文化,不仅有益于开拓学生的视野,拓展学生的语文知识,提高学生运用语言的能力和写作的水平,也有益于学生对锦溪的名人文化产生深厚的情谊,从而提高学生的人文情怀和核心素养。

参考文献:

- 【1】朱葵.以历史文化名人的经典诗文学作品滋养学生成长[J].中学教学参考.2018(01):7-8.
- 【2】周志晖.历史名人文化资源及其开发——以王羲之为例[J].神州.2012(05):32.
- 【3】赵乔翔.谈三峡文化语文课程与教学资源及其开发利用[J].三峡文化研究.2006(00):247-259.
- 【1】李红梅.语文综合性学习的问题与对策[J].文学教育(下).2021(05):140-141.
- 【5】彭玲.语文综合性学习策略探究[J].文学教育(上).2020(02):110-111.

产学研合作模式下非遗传播人才培养的创新路径探索

岩圆

(白城师范学院, 吉林白城 137000)

摘要: 非遗传播人才培养面临理论与实践脱节、资源分散等问题。基于数字化保护背景, 研究提出产学研协同培养模式: 通过挖掘文化基因、融合数字技术、创新传播方式, 构建高校、企业和非遗机构的三方合作机制, 培养复合型人才, 推动非遗活态传承, 为完善人才培养体系提供参考。

关键词: 非遗传播人才; 产学研合作模式; 非物质文化遗产

一、研究背景与问题提出

经过 20 余年的发展, 中国非物质文化遗产保护事业在“十四五”时期, 将进入一个注重系统性高质量发展、注重保护成果利用的新阶段。中国非物质文化遗产保护事业将进入新阶段但在传承人老龄化、传播渠道单一、青少年群体认知度不高等现实挑战面前, 非遗保护与传播已成为国家文化战略的重要内容。短视频、虚拟现实、人工智能等新兴媒介为非遗传播提供了新机遇, 催生了复合型人才的需求, 这些人才既有文化认知能力, 又有技术应用能力, 还具有传播创新能力。但现有的培训体系存在显著不足: 大学教育重理论轻实践, 传统师徒制难以适应现代传播需求, 而企业培训则过于割裂, 文化内涵被忽视, 传统的师徒制教育与传统的师徒制教育难以融合, 这种结构上的矛盾, 导致既有“技术空转”的困扰, 也有“文化失语”的困扰——在人才培养的道路上, 非遗传播亟待探索更有效的路径。

目前高校、企业和非遗传承机构之间各干各的, 没有统一的评价标准, 资源难以共享, 导致人才培养难度加大, 产学研合作机制也没能真正建立起来。比如, 高校课程设置与行业需求脱节, 企业培训过度偏重于短期技能, 而传承机构缺乏现代传播思维, 企业培训过度偏重于短期技能, 传统教育机构这种割裂状态使得数字化时代的现实需求很难与非遗传播人才的能力结构相匹配, 因此, 如何构建非遗传播人才培养体系, 既要又要还要多方协调, 就成了当务之急。

二、理论根基与协同育人优势

协同创新理论是非遗传播人才培养的理论基础, 这个理论是由亨利·埃茨科威兹和罗伊特·雷德斯多夫一起提出来的。他们提出的三螺旋模型, 说的是高校、企业和非遗传承机构在“知识生产、技术转化、文化守护”这几个环节里怎么相互协作: 高校主要提供理论方面的支持, 企业负责贡献技术手段, 比如用数字化的方式来传播非遗, 传承机构则要确保非遗文化的本真性, 守住文化的根。建构主义又称建构主义或结构主义。建构主义注重情境学习的重要性, 产学研合作作为学生创造真实的项目场景, 使其自然地整合跨学科知识, 在解决实际问题时实现认知重构, 如“传统工艺如何用短视频呈现”。

以构建多主体深度互动的创新生态圈为核心价值的产

学研协同育人模式, 彰显出传统培育体系难以企及的制度优势。产学研合作创新机制能有效推进科研成果转化落地, 实现产业化进程, 也能有效构建应用型创新人才培养机制。在资源整合方面, 该模式通过打破组织边界, 形成资源互补的协同网络, 使创新要素的配置效率显著提升, 将学术机构的智力资源、产业领域的技术应用能力、文化传承主体的实践经验有机融合, 实现了跨领域的要素重组和效率倍增。更为关键的是, 协同机制构建了动态平衡的价值循环体系: 产业端通过市场化运作实现经济效益转化, 教育机构将实践成果反哺理论创新, 而传承主体则获得可持续发展的内生动力, 这种多维互哺机制既创造了显性的经济价值, 又培育了隐性的文化创新生态, 充分体现了产学研协同在知识生产、技术转化、文化传承等方面的复合价值, 同时也体现了产学研协同发展的内在。

三、产学研协同育人的创新路径建构

构建“三维联动”系统性培养机制非遗传播人才培养创新路径亟待建立, 高校层面应通过开设“非遗数字叙事”等交叉课程, 重构知识体系, 打破学科壁垒, 建立“非遗文化—传播理论—数字技术”三位一体的课程矩阵, 促进新闻传播、艺术设计、计算机等学科的深度融合。企业层面需要实现从实习提供者到培养共建者的角色转换, 构建“认知—实践—转化”的渐进式培养模式, 在教学过程中导入真实的项目, 而非遗传承机构要建立三层参与机制, 即“文化基因解码—符号体系构建—沟通边界界定”, 确保创新不偏离文化本质, 超越单一的技艺传授功能, 这种立体联动机制, 有效地解决了传统培养模式中各主体功能割裂的难题, 通过主体协同的方式进行培养。

课程体系按理论、实践、创新三层构建递进框架, 坚持“实践导向”。理论层以文化认知与传播原理为基, 通过考察、访谈深化非遗理解; 实战层用“虚拟仿真—半真实—真实”三级进阶, 从 VR 模拟到真实项目提升能力; 创新层推动跨界融合, 形成培养闭环。创新层通过“创意生成—产品开发—市场验证”的实战链, 聚焦非遗文化价值转化, 培养学生商业化思维, 这种分层的课程设计能有效培养学生的复合能力。

实践教学基地建设需打造多元协同育人生态, 实现“场

域一体化”。高校建“技术+文化”复合型实验室,实行双导师制;企业以项目制将业务场景转化为教学空间,让学生参与真实操作。非遗机构则应开放传承场所,让学生在身临其境的体验中,完成“技艺研习——传播修行”的角色转换,这种场域融合的模式,可以实现技术与文化的同频共振。

建立“多元共治”考评机制:评价标准打破单一学术,构建“文化精准度—技术适用性—传播有效性”三维体系;考核依托记录能力发展的“成长档案袋”,侧重过程性评价,打通“项目成—市场转化—人才认证”闭环;激励机制直接挂钩人才培养与成果转化。

四、实践案例与成效分析

通过文化机构、高校与科技企业的深度协同,东北地区形成了一条从技艺传承到创新应用的完整生态链,在非遗传播人才培养上形成了具有地域特色的产学研合作模式。以延边大学开展的朝鲜族农乐舞数字化项目为例,该校联合非遗传承人和技术团队,建立了“文化解码—数字转化—新媒体传播”的三维协作机制,对传统舞蹈动作进行系统性数字解析,开发出AR教学工具和数字化展示平台,以适应现代传播需求,同时,还将传统舞蹈动作进行数字化这种模式在实现非遗资源活态保存的同时,文化传播的覆盖面和互动性也通过技术赋能得到显著提升,此外,体现工业设计思维与传统工艺有机融合的玛瑙雕刻创新项目,是沈阳师范大学与地方科技企业合作的。项目组研发的智能纹理生成系统,将数字化创新能力注入到传统雕刻技艺中,让学生在运用现代技术手段进行创作实践的同时,还能熟练掌握传统技法,这种跨界培养模式,不仅保留了工艺的本真,同时也为非遗传衍生品的发展提供了新的可能,其当代应用场景得到了拓展。

这些实践凸显出以少数民族、地域文化为核心内容,以地方产业技术基础为依托,注重区域市场适应能力的培养,是东北地区非遗传播产学研合作的三大显著特点,延边大学的案例验证了“工业技术+文化技艺”的创新范式——文化谱系梳理与技术适配创新的协同价值。从实践效果来看,这种以地域特色为基础的培养模式呈现出明显的优势:通过项目合作,传承人获得可持续的经济回报提升渠道,参与系统培养的学生在土地上表现出强烈的就业意愿,体现出区域人才生态在产学研协同中的优化效应,但青年群体地域文化认同感不足、企业技术投入短期化、复合型师资力量不足等制约合作深度的问题,也在实践过程中暴露出来。

东北正积极探索区域协同解决之道,以应对现有问题,为推动黑吉辽三地在技术资源、人才培养等方面的交流合

作。吉林省文旅部门与高校、企业共同推动建立非遗数字化协作平台,在标准化建设方面,为朝鲜族农乐舞、满族剪纸等特色项目提供技术转化参考的《东北少数民族非遗数字化工作指引》正由部分高校和研究机构编制完成。多所高校在教学改革中,将东北非遗内容纳入相关专业课程体系,增强学生的文化认同感,理论教学与田野实践相结合,这些探索正推动产学研合作逐步构建起保护文化、创新发展的长效机制,从单点突破向体系化发展转变。

全国非遗传播人才培养工作受到了东北实践的重要启示,首先,要避免同质化发展,“地域文化基因—当地技术生态—区域市场需求”的适配逻辑必须建立。其次,农乐舞动作拆解等方法具有推广价值,文化符号的谱系化梳理是保证传播真实性的基础。再次,东北的案例证明,传统工业技术对非遗创新同样可以进行赋能,这就需要区域产业资源的善用,这一根植本土文化土壤的协同模式,不仅解决了非遗传承中的现实问题,其经验对构建全国非遗保护传承体系具有重要参考价值,也为非遗传播人才培养探索出了一条具有中国特色的路径。

五、结论

本研究表明,产学研合作模式为非遗传播人才培养提供了一条创新路径,通过对高校知识体系、企业技术资源、非遗机构文化内核的整合。东北地区的实践验证,能够有效提升人才的文化解码、技术应用和传播创新能力,促进数字化时代非遗的活态传承,这是基于区域文化基因和产业基础的协同机制。未来,为培养非遗传播人才构建可持续的生态系统,需要进一步加强跨主体的协同机制,深化技术与文化的融合。

参考文献:

- 【1】杨红.非遗传播进入新阶段[N].中国文化报,2021-07-23(003).DOI:10.28144/n.cnki.ncwhb.2021.002247.
- 【2】韩芳.建构主义理论与多媒体英语教学[J].辽宁行政学院学报,2008(1):128-129.
- 【3】杨乐.产学研合作背景下应用型人才培养研究[J].中国高校科技,2018(8):39-41.

本文系2024年白城师范学院教育教学改革研究课题“产学研合作模式下非遗传播人才的培养与实践”的阶段性成果。

岩圆(1995年7月0)女,蒙古族,内蒙古通辽人,硕士研究生,助教,研究方向:健康传播、跨文化传播。

“解放”的课堂“多元”的成效

——陶行知“六大解放”思想在小学音乐课堂中的实践

杨荣华

(昆山市锦溪中心小学, 江苏昆山 215324)

摘要: 结合近年来音乐学科改革的不断开展, 在先进的教育理念的融入和渗透之下, 能够为课堂带来鲜活的能量和动力。近年来, 闲暇之余阅读了大量优秀的理论, 其中陶行知先生的“六大解放”思想给与极大的启发和鼓舞, 在日常的音乐学科的教学, 将“六大解放”思想融入其中, 重点从三个方面加以开展阐述与探索: 解放学生的双眼和嘴巴, 发现美表达美; 解放学生的双手和头脑, 创造美思考美; 解放学生的时间和空间, 探索美享受美。

关键词: 小学音乐; 陶行知思想; “六大解放”; 渗透教学; 现状; 实践探索

通过优秀教育理论的学习, 在教学中渗透优秀的教育理论。近几年来, 陶行知教育思想给与极大的启发和鼓舞, 每一次阅读他的理论, 总能常读常新, 其教育思想有着先进性和前瞻性, 对于日常教学实践有着极大的指导意义。对于“六大解放”思想不断有新的理解和感知, 这一教育理念, 也迎合了新课标、“双减”教育的理念。

一、音乐课堂现阶段教学问题分析

结合现阶段音乐学科教学课堂的现状, 依旧存在着不少问题, 这些问题主要呈现在以下几个方面:

1. 教学方法过于单一

在传统小学音乐课堂上, 很多教师长期依赖固定的教学模式。例如, 有些教师每节课都按照“复习旧歌 - 讲解新歌理论 - 逐句教唱”的流程进行教学, 一套教案甚至沿用五六年。他们没有意识到, 随着时代发展, 学生成长环境和认知水平都发生了变化, 教学素材和方式也应与时俱进。以学习经典儿歌《两只老虎》为例, 有的教师只是简单教唱旋律和歌词, 学生机械模仿, 课堂气氛沉闷, 学生的学习积极性难以调动。这种单一的教学方式, 无法激发学生对音乐的兴趣和热情, 难以让学生真正投入到音乐学习中。

2. 教师的能力素养不足

“教师要想给学生一杯水, 自己首先要拥有一桶水”。然而, 在实际教学中, 部分音乐教师缺乏变革和创新意识。他们不注重提升自身的音乐素养和教学能力, 很少参加音乐培训、学习新的音乐教学方法。比如, 在音乐课堂上, 当学生提出关于音乐风格、乐器演奏等方面的拓展性问题时, 教师由于知识储备不足, 无法给予准确且深入的解答。在教学改革推进过程中, 这些教师难以将新的教学理念和方法融入课堂, 无法构建深度学习的课堂模式, 限制了学生音乐素养的提升。

3. 教学目标不够明确

对于小学音乐课堂教学, 明确的目标至关重要。但很多教师在教学中, 对每堂音乐课缺乏清晰的目标导向。比如,

在教授《茉莉花》这节课时, 有的教师课堂内容安排随意, 既讲解了歌曲的创作背景, 又进行了简单的发声练习, 还让学生欣赏了不同版本的演唱, 却没有突出重点。学生在这样碎片化、零散的课堂中, 难以把握学习的核心, 教师也无法深入挖掘教学内容, 导致教学效果不佳, 无法实现音乐课堂减负高质的目标。

二、小学音乐课堂中推行“六大解放”思想的策略

一直以来, 陶行知先生的教育思想给与了极大的启发和鼓舞, 在其教育观的引领之下, 有了更多的勇气。在其思想体系中, 其“六大解放”思想对于教师来说最为实用, 这一思想理念之下, 开展的音乐课堂, 从解放思想到解放行动, 让课堂生动而富有趣味。具体来说, 从以下几个方面加以开展:

1. 解放学生的双眼和嘴巴, 发现美表达美

陶行知的“六大解放”思想与新课改的要求是相契合的, 在“六大解放”思想的引领下, 陶行知认为我们的课堂是“活的”, 这就需要我们勇于打破原本传统意义上的死气沉沉的课堂教学模式, 发挥儿童的主动创造性, 打破原本意义上固化的课堂模式。在音乐课堂中, 对学生双眼和嘴巴的解放, 就是引导学生用双眼去积极观察, 用嘴巴去大胆表达出来, 才能充分激活儿童内心对于音乐情感与美感的表达。常说音乐是全世界最美丽的语言, 音乐课程的教学, 教师要给与孩子们充分的发现美、表达美的权利, 通过师生互动, 通过对学生的双眼和嘴巴的解放, 营造积极向上、宽松愉悦的学习氛围, 确保整个课堂高效运行。

比如在学习“春来了”这个单元时, 教学目标是引导学生“迎接春天, 感受春日的美好, 体验春天蓬勃的朝气”。课堂上, 教师首先播放歌曲《再见吧, 春天》和《小小雨点》, 同时在多媒体上展示精心挑选的春天场景: 春雨如丝, 细密地洒落在青瓦白墙上, 溅起小小的水花; 阳光照耀下, 公园里百花争艳, 粉的桃花、白的梨花、黄的迎春花竞相开放; 绿茵茵的草坪上, 小朋友们欢快地奔跑着放风筝, 五彩斑斓

的风筝在蓝天中飘荡。学生们目不转睛地观看这些画面,沉浸在春天的美景中,感受着画面传递出的春天气息。

接着,引导学生欣赏《小松树》的“童声独唱”和“木琴独奏”两种表现方式。通过视频,学生们清晰地看到歌手专注的演唱神情、木琴演奏者灵动的手指,同时也听到了人声的清脆甜美和木琴声音的清脆悦耳,感受到了不同表现形式下音乐丰富的表现力。在课堂快结束时,可以鼓励学生大胆表达:“你眼中的春天是怎样的?”有的学生说:“春天是彩色的,就像刚才看到的花海,每一种花都有自己的颜色。”还有的学生说:“春天是充满希望的,就像小松树一样,努力生长。”学生们通过本节课的学习,结合自己的观察和感受,分享了对春天的独特体会,课堂氛围十分活跃。

2.解放学生的双手和头脑,创造美思考美

传统的教学中,教师一般都是从“要求模仿”的角度给学生提出要求,导致学生在音乐课堂上无法充分激活自身的想象力,很多学生在固化的思维模式之下,往往很容易去寻找所谓的“标准答案”,而忽视了自己的主动性和探索精神。陶行知先生“六大解放”思想体系中提出对学生双手和头脑的解放,双手是学生的创造主题,让双手得到解放,学生就能拥有创造的无限可能性,而对学生头脑的解放,则是给予学生更多的探索潜能,解放头脑的前提是坚信每一个学生都拥有着无限的潜能,每一个学生都是潜力股。解放学生的双手和头脑,也是“六大解放”思想体系中最重要最关键的环节,教师通过日常音乐课堂的教学引领,引导学生通过解放双手和头脑,感知音乐作品的内涵与审美,获得实际的体验感,对音乐作品形成独特的理解能力和领悟能力。

以学习《太阳出来喜洋洋》这首曲子为例,这是一首流行于四川省川东一带的山歌,整首曲子旋律质朴高亢、节奏明快,带着四川山歌高亢、嘹亮的风格。课堂上,采用听唱法、谈话法、视唱法等多种教学方式,引导学生感受音乐、表现音乐、体验音乐,解放学生的头脑和双手。在歌曲处理环节,鼓励学生思考如何通过不同的速度形式来表现歌曲。展示五段歌曲的演唱形式后,学生们纷纷尝试用自己的方式演唱。有的学生加快速度,让歌曲听起来更加欢快活泼;有的学生放慢速度,突出歌曲的悠扬韵味。唱完全曲后,引导学生思考怎样让五段歌曲不再单调、枯燥。学生们充分发挥想象力,有的提出可以在每段歌曲中间加入简单的拍手节奏,有的建议加入模仿鸟鸣的声音作为间奏。为了进一步激发学生的兴趣,还在课堂上播放了著名导演王光利先生以这首歌曲为主题拍摄的公益片《太阳出来喜洋洋》。学生们观

看后,对歌曲所表达的积极乐观的生活态度有了更深刻的理解,也更加积极地投入到音乐创作和表现中。

3.解放学生的时间和空间,探索美享受美

解放学生的时间和空间,是指教师在课堂教学中,要有大局观,站在一定的高度,不必过分焦虑和紧张,在整个课堂氛围的营造中,始终给予学生一股松弛感,勇于打破固有的教育理念,给予学生学习、探索的时间与空间,打破传统“师道尊严”理念下的唯成绩论、唯考试论的模式,更加关注对学生整体审美素养、思维能力、创造想象能力等方面的培养与引领,推动学生核心素养的提升。

在学习《小鸟,请到这里来》时,带领学生开展小组合作学习。课堂上,由老师提出问题:“应该用怎样的心情、曲调来演唱这首歌曲?”学生们以小组为单位进行讨论和尝试。各小组积极交流,有的小组认为要用欢快的曲调表现出邀请小鸟的热情;有的小组则觉得要用轻柔的曲调,体现出对小鸟的关爱。经过反复讨论和尝试,最终大家达成共识——要用轻快、圆润的声音进行演唱这首曲子,从中感受到爱护鸟类、热爱自然、保护环境的思想教育,全面激发学生情感,增强学生的民族自豪感。在课堂的最后,老师布置了开放性的作业——课后学生自己创编歌词、歌曲,来表现这一主题。一般来说,学生在课堂上意犹未尽的时候,都会设计与之相应的延伸性的作业内容,引导学生课后利用课余时间进行学习和拓展,真正将音乐融入自己的生活,结合自己的生活阅历、生活视角去完成这类开放性的作业。比如有的学生在课后,观察自家小区里的小鸟生活,将看到的场景和感受融入到创编的歌词中,创作出了富有童趣和生活气息的新歌曲。

总而言之,结合当前陶行知教育思想和理念的不断融入和探索,深深体会到作为一名教师,要充分利用课余时间学习优秀的教育理论,将优秀的教育理念充分融入、渗透到日常的教学实践之中,引领我们在新的时代,不断探索教育新的局面、新的格局,不断在教学把握有效教学的航向,不断在求索的过程中邂逅更加美丽的风景。

参考文献:

- 【1】沈吉文.践行“六大解放”思想,还学生一片自由的天空——陶行知“六大解放”思想在数学教学中的实践[J].教学大世界(上旬),2018(03):51+49.
- 【2】朱秋英.陶行知“六个解放”在小学音乐课堂中的运用[J].读写算,2021(25):111-112.

AIGC 赋能下广播电视编导专业教学模式创新研究

郑晓琳

(白城师范学院, 吉林白城 137000)

摘要: 本文聚焦 AIGC (人工智能生成内容) 技术对广播电视编导专业教学模式的影响, 深入剖析当前教学实践所面临的难题, 通过探索 AIGC 技术与专业教学深度融合的模式, 进而提出构建“分层式”教学体系、创新多维度培养机制、加强伦理与版权教育等应对策略, 以期培养兼具技术应用能力和创意表达能力的复合型传媒人才。

关键词: AIGC; 教学模式; 广播电视编导

引言:

AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 人工智能生成内容作为依托人工智能技术实现内容自动化生成的创新生产模式, 其核心在于通过 AI 技术完成内容的自主创作。它打破了传统内容创作依赖人力的模式, 借助机器学习、深度学习等人工智能技术, 使计算机能够像人类创作者一样生成文本、图像、音频、视频等多种形式的内容。2024 年“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》, 也预示着科技革命的到来。随着 AIGC 技术的快速发展, 其在内容创作领域展现出强大的潜力, 如 ChatGPT 辅助文案生成、Stable Diffusion 创作图像、Runway ML 进行视频剪辑等。广播电视编导专业作为内容创作的核心领域, 传统教学实践模式以人工创作为主, 存在创作效率低、实践场景单一、学生技术应用能力不足等问题。AIGC 的出现为专业教学改革提供了新契机, 如何将 AIGC 技术有效融入教学实践, 革新传统模式, 成为亟待解决的问题。

一、AIGC 赋能专业教学的必要性

1. 行业发展的必然要求

人工智能时代, 传媒行业正经历深刻变革, AIGC 技术已深度融入内容生产全链条。在新闻领域, 新华社“AI 合成主播”借助深度学习技术, 通过精准复刻真人主播的语音语调、面部表情与肢体动作, 实现新闻视频的高效生成, 大幅缩短了新闻生产周期; 江苏卫视打造的虚拟数字人“天妤”, 展现了舞蹈动作与表演内容的实时演绎, 为综艺制作注入科技美学元素。智能推荐算法通过用户行为分析, 实现内容与受众需求的精准匹配, 重塑内容传播格局。在此背景下, 传媒行业对人才的技术应用能力提出更高要求。若教学实践未能及时将 AIGC 技术纳入课程体系, 培养出的学生将难以适应行业智能化转型需求, 在职业发展中面临技术断层困境。因此, 将 AIGC 技术深度融入教学, 培养兼具创新能力与技术实操能力的复合型人才, 已成为契合行业发展需求的必然选择。

2. 解决教学痛点的关键

人工智能生成技术为专业教学模式创新提供了颇具实效的解决方案。在传统专业创作中, 学生前期需要投入大量时间进行资料检索与情节构思, 中期不仅会受到设备性能及

场地条件的制约, 后期还需耗费大量精力完成繁琐的制作流程。Adobe 公司推出 Premiere Pro 软件集成了 AI 智能剪辑功能, 能够自动识别视频中的关键场景、人物和动作, 快速生成剪辑方案, 学生只需在此基础上进行优化调整, 即可大幅缩短创作周期。在虚拟场景搭建方面, Unreal Engine 引擎结合 AIGC 技术, 能够根据用户输入的文字描述, 自动生成逼真的三维场景, 学生无需复杂的建模过程, 就能实现多样化的创作需求。笔者在课堂引入 AIGC 教学实践后, 学生完成一部短片创作的平均时间从原来的两周缩短至五天, 且作品质量显著提升, 有效解决了传统教学中资源受限、效率低下的痛点。

3. 激发学生创新能力

AIGC 依托海量用户数据与信息处理功能, 为创作者提供源源不断的创意灵感与定制化创作方案。学生可基于人工智能生成内容, 将 AI 生成的奇幻场景与真人演绎有机融合, 展开二次创作。例如, 即梦作为一款 AI 绘画模型, 学生只需输入简单的文字描述, 即可生成风格各异的图像作品, 这些图像可以为脚本创作提供视觉参考, 启发学生的创作思路。在短视频创作领域, 抖音推出的 AI 特效功能, 支持用户通过语音指令生成个性化的视频特效, 学生可以利用这些特效创造出独特的视觉效果, 突破传统创作的思维定式, 创作出更具个性化的作品。

二、广播电视编导教学实践的困境

1. 传统教学模式与实践脱节

传统教学模式主要是“课堂授课+项目实践”的形式, 该教学模式在培养学生专业基础知识方面成效显著, 但因过于侧重知识灌输和技能训练, 对学生创新思维和创新能力的培养相对不足, 使得学生在学习过程中往往处于被动接受的状态, 缺乏自主探索和创新的机会, 难以培养出具有创新精神和创新能力的高素质人才。同时, 传统教学模式的课程更新速度相对较慢, AIGC 相关课程占比低, 缺乏将 AIGC 技术与编导专业核心课程深度融合的内容。实践环节也多模拟项目, 学生对人工智能、虚拟现实、增强现实等新兴技术的了解和掌握不足, 难以及时将最新的技术和理念融入作品创作中, 毕业后难以适应行业对技术融合的需求, 与行业真实 AIGC 应用场景脱节。

2. 师资队伍技术能力局限

在高校编导专业的师资结构中,具备专业从业经历的教师占比较少,导致实践教学模式过于理论化,缺少能够适应媒介生态变革速度的行业指导。⁹专业教师普遍存在 AIGC 技术知识储备不足、缺乏实操经验的问题,对 AIGC 算法原理、编程逻辑等核心技术缺乏深入理解,仅能进行基础操作演示,难以有效指导学生运用 AIGC 工具进行创作,无法解答学生在技术应用过程中的深层次问题,难以满足教学实践模式创新的需求。例如,当学生尝试利用 AIGC 生成的动态素材与实拍内容进行融合时,教师难以在色彩匹配、运动轨迹协调等技术难点上给予有效指导。同时,部分教师对人工智能技术认知不足,仍沿用传统教学模式,未能充分认识 AIGC 在教学中的价值。在教学过程中也难以迅速调整角色定位,未能从“知识传授者”转变为“技术引导者”,阻碍了 AIGC 赋能教学的深度推进,导致学生无法接触前沿技术,难以适应行业变化。

3. 伦理与版权问题凸显

人工智能生成内容的真实性争议不仅引发了复杂的伦理道德讨论,还衍生出版权归属等实际问题,在行业内部引发诸多争议。在伦理道德方面,AIGC 被用于生成虚假信息、恶意内容或进行深度伪造,如生成虚假的新闻报道、伪造名人视频等。在广播电视编导教学中,如果学生缺乏正确的伦理道德引导,可能会利用 AIGC 技术创作不良内容,这不仅违背了职业道德,也可能对社会造成负面影响。此外,AIGC 生成内容的真实性与可靠性也难以保证,学生在使用 AI 生成的内容时,可能会受到虚假信息的误导,影响其对知识的正确理解和判断。在版权归属方面,AIGC 生成的内容数据可能来自众多受版权保护的作品。在教学实践中,一些学生利用 AI 工具生成视频素材用于课程作业,其中可能包含未经授权使用的图像、音乐等元素,易引发版权纠纷,存在法律风险。

三、AIGC 赋能教学实践新路径

1. 构建“分层式”教学体系

布卢姆“掌握学习”理论提出教学目标的设计要“为掌握而教”,强调教学的目的不是要对学生进行等级划分,而是要了解学生是否已掌握所学内容。¹⁰面对传统教学与实践脱节的困境,理应突破传统教学框架,构建“分层式”教学模式。首先,管理层需要统筹 AIGC 相关软件与硬件资源,导入虚拟制作系统开设 AIGC 基础课程,设定包含 ChatGPT、智能剪辑、Midjourney 图像生成等相关课程的培养方案;建设虚拟仿真实验室,为学生打造沉浸式实践场景。其次,教学层面应创新课程设计理念,在专业核心课程中嵌入 AIGC 技术应用。例如在专业课程中,指导学生通过 AI 生成剧本大纲,再进行人工二次优化。最后,项目实训层面,推动应用与行业衔接,采用线上线下协同实践机制:通过在线平台

开展企业合作,学生可随时参与行业专家线上研讨与技术指导。同时依托线下实验室,学生能灵活使用设备进行作品创作并进行成果展示,实现线上线下优势互补。

2. 多维度师资培育机制

为解决师资队伍技术能力局限,实施多维度培养机制。技术提升维度:与传媒企业合作开展定制化培训,课程涵盖 AI 算法原理、AIGC 工具深度开发等内容,并要求教师参与企业项目实践,积累实战经验。教学融合维度:设立 AIGC 教学创新工作坊,定期组织教师参加技术培训,鼓励教师开展相关教学研究与实践,提升教师的技术应用能力与教学水平。激励保障维度:将 AIGC 教学成果纳入教师考核体系,对开发出相关优质课程、指导学生在 AIGC 相关竞赛中获奖的教师给予奖励。此外,通过柔性引进方式,优化教师结构。聘请行业 AIGC 领域专家、专业从业者担任客座教授或导师,与校内教师组成教学团队,定期开展讲座,共同指导学生项目,促进产学研深度融合。

3. 强化伦理与版权教育

“未来我国培养的人才,一方面,要具备审核 AIGC 传播内容的合法性,将社会主义核心价值观和社会效益置于首位;另一方面要审核 AIGC 生产传播内容的准确性,避免基于概率计算而产生的事实错误”。针对 AIGC 带来的伦理与版权风险,构建“预防-引导-规范”三位一体的教学体系。课程教授阶段,结合案例讲解人工生成内容的版权归属规则,普及该领域的法律适用知识,引导学生树立正确的创作伦理观,掌握 AIGC 内容的版权使用规范。实践创作阶段,明确素材使用、署名标注等要求,并引入区块链技术对学生作品进行版权存证。在脚本创作、视频制作等教学中设置虚假信息识别任务,培养学生的职业道德与社会责任意识。作品审查阶段,制定《AIGC 创作规范手册》,严格审查实践项目,明确作品数据来源,避免侵权行为,培养学生的法律意识与学术诚信。

结论:

面对人工智能技术的迅速发展,广播电视编导专业教学实践模式需持续优化,与行业发展保持同步,方能打破传统教学模式面临的困境,培养出契合传媒专业需求的复合型人才。

参考文献:

- 【1】郝君.重塑分阶目标:广播电视编导专业混合式课程改革[J].传媒,2023,(17):85-87.
- 【2】姚姿如,喻国明.AGI 数智时代国际传播人才培养的需求转型[J].中国出版,2023,(23):42-45.

作者简介:郑晓琳(1994年10月-)女,汉族,河北沧州人,硕士研究生,助教,研究方向:媒介文化发展研究。

数字人文赋能文学教学：新文科背景下教学模式创新的实践与反思

张梦蕾

（云南工商学院，云南昆明 651700）

摘要：信息技术蓬勃发展，新文科建设的时代大幕拉开，这一背景下，数字人文作为新兴的跨学科领域应运而生，使得文学教学迎来创新契机。本文主要探索数字人文给文学教学赋能的创新路径，从理论依据、应用实践、教学模式创新等方面进行研究，从而给教学模式创新实践提供些思路。

关键词：数字人文；文学教学；教学模式创新

引言：

新文科建设重视学科交叉融合与创新让数字人文在文学教学中的应用有了广阔空间，本文分析数字人文应用现状、探讨能给文学教学赋能的创新模式、反思实践问题并提出改进策略，为文学教学改革提供借鉴以推动文学教育创新发展。

一、数字人文赋能文学教学的理论依据

数字人文赋能文学教学不是技术与教学简单叠加，而是有多学科理论坚实支撑的。在教育领域中，建构主义学习理论重视学生主动构建知识，数字人文教学模式与之相契合，学生能借数字技术主动探索文学知识，通过互动交流构建对作品的理解；认知心理学理论聚焦人类信息加工过程，数字技术的可视化呈现、多媒体资源应用可优化此过程，减轻认知负担、强化记忆；情境学习理论认为学习应在真实情境开展，数字人文利用虚拟现实、增强现实技术为文学教学创设逼真情境，激发学生兴趣与情感共鸣。

二、数字人文在文学教学中的应用实践

1. 数字化工具革新文学文本分析与解读

传统文学教学中，文本分析和解读大多靠师生主观感悟、经验判断，这样的感知存在一定不确定性，如分析效率不高、大量文本难处理，而数字技术尤其是自然语言处理（NLP）技术发展起来后，给教学环节带来新的辅助办法。就《秋天的怀念》教学来说，教师带着学生用 Python 的 NLTK 库、哈工大 LTP 平台等 NLP 工具从多维度分析文本，情感分析能让学生很准地抓住作者对母亲的感恩和愧疚之情，词频分布分析能使“母亲”“秋天”“菊花”这些核心意象突显出来，有助于学生很快理解作品主题。而文本分类和语义相似度计算这些功能，能让学生清楚作品体裁定位，对比相关作品，拓宽阅读视野，在这过程中，学生不再是被动接受者而是成为主动探索者，既掌握了数字技术应用方法，又培养了自主学习和创新思维，文学教学效果也大大提高了。

2. 可视化技术与前沿科技重塑文学学习体验

文学教学被知识图谱、词云图等可视化工具以及虚拟现

实（VR）、增强现实（AR）等前沿技术注入新活力，在《红楼梦》教学里，教师指导学生用 Gephi、Neo4j 等软件构建知识图谱和词云图，把复杂人物关系、抽象主题内容转化成直观图形图表，让学生能清晰把握作品脉络且深入理解文学内涵，而 VR 与 AR 技术构建沉浸式场景，彻底改变文学教学方式。以《赤壁赋》为例，学生借 VR 技术好似置身赤壁之下，亲身感受苏轼笔下江景与心境，用 AR 技术扫描教材就能得到立体场景和丰富的历史文化知识，这些技术打破时空限制，增强了学习的沉浸感和趣味性，有效激发学生学习兴趣，促使其与作品产生情感共鸣。不过，当前 VR 和 AR 技术在教学应用中有设备成本高、操作复杂等挑战，学校和教育机构需加大投入与研发。

3. 数字平台与资源推动文学教学模式升级

数字化时代，文学教学创新离不开云班课、中国大学 MOOC 等数字平台以及各类文学数据库的重要支撑。云班课被教师充分用于整合教学资源，讲解《红楼梦》时可发布研究资料、组织线上讨论，中国大学 MOOC 能让学生自主选择优质课程拓宽知识领域。中国知网、万方数据等学术数据库和“中国历代文学作品数据库”等专门资源也给师生教学与研究提供大量资料。教学实践中，教师积极采用线上线下混合式教学模式，课前通过平台布置预习任务，课中用线上互动功能深化讲解，课后借平台布置作业、推荐拓展资源，引导学生用数据库自主探究学习，该模式充分发挥数字平台和资源的优势，让教学内容和形式丰富起来，不过教师应加强对学生的指导，以便让学生合理筛选和利用信息，提升学习效果。

三、新文科背景下文学教学模式的创新——以供应链管理课程文学教学为例

1. 跨学科融合的文学教学模式构建

新文科背景下，文学教学模式创新的关键路径是跨学科融合，外国文学课程是重要题材之一。如同供应链管理中强调各环节协同运作，文学教学需将历史、哲学、社会学等多学科知识融入其中，为学生提供多元视角，培养综合素养与批判性思维。

在教学实践中,教师将历史知识融入教学,深化学生对文学作品的理解。文学作品往往是特定历史时期的产物,与当时的社会、政治、经济等背景紧密相连,这类似于供应链中各要素相互影响、相互依存。在讲授美国文学作品时,教师可引导学生关注美国独立战争、南北战争等重要历史事件,帮助学生理解作品中的爱国主义情怀、种族问题和社会变革诉求。以《哈克贝利·费恩历险记》为例,教师可引导学生结合南北战争后美国从奴隶制向自由资本主义过渡的社会背景,深入理解小说批判黑奴制度、追求自由平等的内涵,让学生明白文学作品是历史环境的反映,如同供应链各环节受宏观环境影响。

此外,教师在教学中要尝试将文学和音乐、绘画等形式融合,体现跨学科融合教学理念应用。如,在进行 19 世纪欧洲文学的知识教学中,可以将浪漫主义时期的奠定绘画作品《自由引导人民》引入课堂,采用对比分析的方法来对于文学和绘画作品主题进行探究,研究其表达方式,锻炼学生的艺术鉴赏能力和审美能力。要促进学生的跨学科知识点掌握,教师也可组织学生开展小组研讨交流活动,让学生从自我鉴赏角度来品鉴作品。或是开展项目式学习,让学生围绕具体的项目任务来进行跨学科研究学习。这种教学模式能够促进供应链管理专业学生学习如何进行资源整合,激发学生的学习兴趣,让他们变被动学习为主动探索。

2.以学生为中心,创新互动式教学方法

新文科时代,要想实现文学教学质量的不断提升,必须坚持以学生为主体,关注学生的学习主体地位,并采取互动教学法,强化学生互动学习。教学实践中,围绕供应链管理中的客户至上理念,充分应用数字人文技术,组织学生进行小组学习和讨论,强化项目学习模式应用,提升课程学习的趣味性和吸引力,提高学生的课堂参与积极性。

在学生的小组学习过程中,教师要尝试借助云平台或者是其他在线平台来帮助组件线上讨论小组,并在平台中布置相关话题学习任务。如,在进行《哈姆雷特》相关内容讲授中,设置相关问题,让学生能够基于社会学、历史学、文学、心理学等角度来开展分析。相关小组成员也需要尝试借助文字、语音、视频等形式来进行自身观点表达,分享自己的理解感受,不断锻炼多方面能力素养。这主要是为了锻炼学生的供应链管理各环节协同能力,提升他们的信息资源利用能力。

而在组织学生开展项目式学习中,教师要围绕数字人文设计相关活动,促进学生能够锻炼综合问题解决能力,尝试引导学生自己应用数字技术来开展学习探究活动。这样学生就能借助网络平台进行知识搜索,查询数据资料,还能借助文本分析软件来鉴赏相关文学作品,并将采集的不同信息资源整合起来,形成自己的学习成果 PPT。这样学生就能通过实践参与来深化对浪漫主义流派的理解和感悟,提升信息获取和整合应用能力。教师在教学中也可以通过组织学生开展辩论活动,强化学生的团队合作能力和思辨能力。这些教学

创新是基于供应链围绕客户需求进行产品设计与服务优化出发的,对于强化学生学习成果意义重大。

3.推行线上线下混合,优化教学模式

在新文科背景下,文学教学改革朝着线上线下混合式教学模式这一重要方向发展。借鉴供应链管理中“动态调整、优化配置”的理念,教师充分发挥该模式优势,将线上教学的灵活性与线下教学的互动性相结合,拓展教学时空,满足学生个性化学习需求。

课前,教师利用云班课等在线平台发布预习资料,如电子教材、教学视频、拓展阅读材料等,并设置预习问题,引导学生自主预习。学习鲁迅《呐喊》之前,教师可将电子书籍和学者解读视频上传,让学生对作品创作背景、主题思想、艺术特色有初步了解,还能通过思考预习问题明确学习难点和疑问。这一过程如同供应链管理中的需求预测与资源准备,为课堂教学做好铺垫。

课堂教学作为核心环节,注重线上线下深度融合与互动。教师总结反馈学生预习情况,重点讲解学生的问题与疑惑。

课后,学生将线上学习作为巩固与拓展知识的重要途径,教师在在线平台布置多种形式的作业与拓展任务,如线上测试、读书报告、在线讨论等,并推荐学术论文、研究著作、影视作品等资源,供学生自主学习。

结论:

新文科背景下,聚焦数字人文赋能文学教学的创新实践十分必要,本文从多维度进行探究,揭示了数字人文在文学教学里有着重要价值与广阔前景,明确了文学教学模式在此背景下的创新路径,这为后续教学改革与研究打下基础并指明方向。

参考文献:

- 【1】余冰,兰玲,杨威.新文科建设背景下高校课程思政教学改革探索——以《供应链管理》课程为例[J].物流工程与管理,2024,46(12):154-157.
- 【2】刘莹.AI 人机协同学习模式下教学改革研究——以供应链管理课程为例[J].科技视界,2024,14(34):29-31.
- 【3】王花.基于 SPOC 的混合式教学模式在《供应链管理》课程中的实践研究[J].中国储运,2024,(12):66-67.
- 【4】利桂梅.供应链管理课程线上线下混合式教学改革研究[J].中国物流与采购,2024,(22):106-107.
- 【5】吴艳红,水梅,李璐,等.新文科建设背景下供应链管理课程情境化教学改革研究与实践——以“牛鞭效应”教学内容为例[J].物流科技,2024,47(21):178-181.
- 【6】叶嘉栋,王丽,柯胜美.《供应链管理》课程思政教学设计与实践——以武汉纺织大学外经贸学院为例[J].中国物流与采购,2024,(18):112-113.

作者简介:张梦蕾(1985.11-)女,汉族,云南昆明人,硕士,讲师,研究方向:供应链管理,新文科教学改革。