

“独白”作为一种方法： AI驱动下电影短视频的叙事创新

■文/李奇 莫梓怡

新媒体时代,媒介平台间的壁垒逐渐被打破,电影与短视频的跨界融合持续深化,并依托社交媒体平台广泛传播。电影短视频拓展了电影表达的空间,在重构电影形态的同时,也为电影生命的延续提供了新的可能性。从“三分钟看电影”到“解说电影”再到“深度剖析电影”,电影短视频经历了由“短”到“长”再到“精”的过程,并行生出了多种形态。“独白”作为一种艺术表达手法,可追溯至古希腊和古罗马时期的戏剧,如今也被广泛运用于当下电影短视频的叙事之中。在AI驱动下,通过声音克隆技术实现了独白解说与电影人物视角的深度结合,实现了对传统叙事的创新,增强了情感共鸣和叙事深度,为电影短视频的叙事创新提供了新的思路和方法。

一、电影从传统“银幕”到互联网“屏幕”的新生

随着数字技术的飞速发展,互联网的普及,电影的呈现形式、传播方式和观众的观看方式从单一、固定的模式转变为多元、灵活的形式。从传统的电影院银幕扩展到现代的移动设备手机、平板、电脑屏幕,观众能随时随地打开观看,进行屏幕内的互动。在这一过程中,电影短视频成为一种新兴的传播形式,为观众提供了全新的观赏体验,经过符合短视频传播规律的创作后,电影以新的形态在新媒体平台上得到了“新生”。在电影短视频兴起之前,网络用户就开始以图解形式解构电影内容,其中百度贴吧成为这一现象的主要载体。早期图解电影以恐怖片 and 猎奇题材为主,用户通过逐段截图拼接搭配文字解说,将影片拆解为可快速浏览的图片帖子。这种形式不仅降低了观影门槛,使观众能够“速看”电影,推动了电影文化的传播与讨论,成为当时颇具影响力的网络文化现象。

2005年,胡戈的恶搞短片《一个馒头引发的血案》通过对电影《无极》的戏仿式改编,以独特的创意和幽默的表达,成为中国网络二次创作的标志性事件。这展示了网络用户对流行文化进行解构和再创作的热情,更揭示了互联网时代文化生产的范式转变:观众不再满足于被动接受传统媒体提供的内容,而是更加积极地参与到内容的创作和传播中,从被动消费者转变为主动参与的内容创作者。这一现象也预示了电影短视频作为一种新兴的形态在互联网时代兴起的巨大市场潜力。

2015年左右,随着短视频平台开始兴起,“三分钟看电影”迅速爆火,这种形式的短视频采用千篇一律的模式,通

过快剪辑和单一概述电影的主要情节,常以“小美小帅”为物代称,让观众在短时间内了解电影内容。虽满足观众随时打开手机屏幕观看、碎片化的消费需要,但近乎完全抹去了电影的艺术价值,剥夺了观众深入探索电影的机会。再发展到当下,电影短视频已经演变出多种形态及多种类型,从“速看”到“长”再到“精”的过程,并行生出了多种形态。“独白”作为一种艺术表达手法,可追溯至古希腊和古罗马时期的戏剧,如今也被广泛运用于当下电影短视频的叙事之中。在AI驱动下,通过声音克隆技术实现了独白解说与电影人物视角的深度结合,实现了对传统叙事的创新,增强了情感共鸣和叙事深度,为电影短视频的叙事创新提供了新的思路和方法。

当电影播放完毕时,电影并没有真正地结束,从观众参与、接受和理解上的角度来看,实际上才刚刚开始。从这一层面上来说,电影是由观众和创作者共同创作的,电影作为视听艺术通过视听的方法也得到了新的诠释。

二、AI驱动、视角转换与叙事补充

自电影诞生以来,全知视角便成为一种基础的叙事手法。全知视角也被称为“零视角”“上帝视角”,在电影里,这种视角往往经由第三人称叙述来呈现,能够使观众对整个故事及事件的发展进程有清晰的认识,透视人物的内心想法,了解行为动机。然而,它虽能纵览全局,却也因过于高高在上的视角在无形中筑起了一道情感疏离的屏障,拉开了观众与人物之间的距离,使观众难以产生代入感,难以唤起强烈的情感共鸣。因此,视角的运用更是影响观众情感和认知的关键因素,电影创作者往往巧妙地将不同的视角选择引导观众深入理解和感受电影中的世界。

与全知视角相比,“独白叙事”作为一种受限视角则是将认知范围严格限定在特定人物的感知范围内,是以人物内心独白为核心叙事驱动的方法,构建起独特的心理叙事空间,强调主观性、内省性和情感沉浸。亨利·詹姆斯的“意识中心”理论认为叙事应该通过“某个特定、具体的观察者”的棱镜来折射事件。独白通常以第一人称的形式出现,直接呈现人物的内心世界,使观众能够深入了解人物的情感和动机。

近期,短视频平台涌现出一种极具创新性的电影解说形式——创作者通过精心设计的第三人称独白结合AI语音克隆的角色声音将观众完全代入电影角色的视角进入电影。“角色独白叙事”解说彻底颠覆了传统的第三人称旁白模式,创作者们巧妙地选取角色提取音色,对电影原片进行拆解、拼贴、重置,配以贴合角色性格的内心独白和情感化表达,以第一视角直入,让观众与电

影角色产生“情感共振”,透过角色重新经历整部电影,在心理层面实现深度的意识交融。这种独特的叙事方式消解了传统观影的间离效果,使观众不再是被动地接受故事,而是主动“进入”角色的精神世界。这种高度沉浸的叙事方式还原了电影的戏剧张力,更创造出一种“心理在场感”。其爆火背后,既反映了当代观众对深度情感共鸣的渴求,也彰显了在AI驱动下电影短视频创作的突破——通过快速筛选电影片段、克隆电影角色声音、解读文本生成、碎片化叙事重构、分析观众喜好,推动了个性化内容创作,成功找到了链接电影与移动端观众的新方式。

三、重复的情感:AI独白的失真性与同质化

情感是人类体验的核心维度,对于电影来说至关重要,谢尔盖·爱因斯坦是这样所述的:“情感与电影的基本现象完全相同,在电影中,运动是由多个静止的画面创造出来的,灵魂的运动,也就是情感,是由一系列事件的表现创造出来的。”大卫·芬奇:“我们尝试让陌生人在同一时间产生某种感受。”王家卫说:“我不追求观众完全理解剧情,而是希望他们能感受到角色的情绪状态。”要让一部电影产生情感影响,观众必须关心故事及其角色,这样当角色产生感情时,观众也会产生触动。

独白解说类电影短视频的创作者通过提取关键情节、标志性画面和情感爆发点,独白配音、特效叠加、节奏重塑等方式进行二次创作。这种重构建立在对电影情感内核精准把握基础上的再创作。通过精心设计的剪辑节奏、恰到好处的音乐烘托和富有感染力的独白解说,创作者将电影情感浓缩在短视频中实现了高效传递。更重要的是,这种重构赋予了经典电影新的时代语境,使其情感表达更契合当代观众的接受习惯,在碎片化传播时代延续了电影的情感生命力。

AI技术的介入使这类电影短视频实现了规模化生产,但也带来了不容忽视的叙事危机。当AI反复调用相似的模板生成解读文本时,角色本应独特的内心世界被简化为情绪标签,导致情感传递流于表面,从而导致对电影误读的传播。其次,同质化问题愈演愈烈,过度依赖AI,使平台上出现了一大批高度相似的作品,观众会逐渐陷入审美疲劳。这种重复的情感生产,表面上提升了内容效率,实则可能掏空叙事的灵魂。当技术追求“可复制的感染力”时,电影的艺术性与情感内涵正在被悄然消解……

(作者单位:上海大学上海电影学院)

大学英语课堂引入影视教学 对学生学习兴趣与参与度的影响

■文/崔淑慧

语言能力培养是大学英语教学的重要目标之一,要求学生在具备听、说、读、写基本技能的同时,加强对英语语言本质和文化背景的理解。语言与文化密不可分,在大学英语教学中加强西方文化教育,是引导学生了解文化差异、培养跨文化意识的重要途径。英语影视是一种将语言与文化自然融合,并以视觉化、情景化方式生动展现的素材,将其融入大学英语课堂,有助于扩展英语教学内容,让学生在真实语境中感受语言的应用,实现由语言认知向语言文化素养的转变。

影视教学融入在提升学生英语学习兴趣与参与度方面的优势

美国应用语言学家克拉申的语言习得理论指出,发展外语能力主要靠两个途径:语言习得和语言学习。语言习得是指在一定的语言环境中,无意识地学习外语语言,类似儿童习得母语的过程;语言学习则是有计划、系统地学习外语知识。英语影视教学将语言学习、人文素质与艺术欣赏有机结合,将其融入大学英语课堂,以实现语言习得和语言学习的有机结合,系统传授学生英语知识,并创设生动的英语课堂学习氛围,在潜移默化中提升学生的学习专注度与参与度。

丰富课堂语言输入,提升口语表达能力。受学习环境和母语文化影响,部分大学生并未接触过地道的英语表达。对于不能出国或鲜少与外国人交流的学生而言,英语影视教学是其了解地道英语表达的重要途径。英语影视素材大多选自西方经典影视片段,其语言应用于西方现实生活场景,富含大量地道的口语表达,实用性较强,与传统教材的书面语相互补充,有助于丰富大学英语课堂的语言输入,让学生接触地道的英语发音、词汇搭配和句式结构,掌握英语应用规律,并通过复述、总结、对话等方式锻炼学生在不同语境中的听、说、读、写能力,使其不断纠正英语发音,习得语言表达,形成一定的语言意识,提高语言能力,掌握地道的英语。

营造西方文化情境,深化语言文化学习。语言是文化的重要映射,语言文化学习也是大学英语教学的重要内容。中西文化受地理位置、历史发展轨迹等多重因素影响,在思维方式、价值观念、生活习惯等方面差异较大,并体现在城市风貌、风土人情、社交礼仪等方面。文化是影视作品的灵魂,英语影视作品是西方文化的重要载体。在大学英语课堂中融入英语影视教学,能够借助影视作品为学生创设

西方文化环境,提供西方文化元素,从生活细微处扩展学生对西方文化的理解与认知,并使其在深度文化体验中有效习得英语语言,了解中西文化差异,培养跨文化交际意识与能力。例如,《小鬼当家2》为美国圣诞题材喜剧电影,讲述了小主角Kevin圣诞节前夕独自在纽约的冒险经历,英语教师可在“Western Festivals”(西方节日)课堂教学中,播放《小鬼当家2》电影素材,将英语学科核心素养渗透到观影过程中,让学生了解圣诞节、圣诞颂歌等相关知识,感受中西方文化的差异性,并对照电影台词强化英语口语表达,鼓励学生在相关语言情境中自信交流。

调动多种感官刺激,提升学生学习兴趣。影视作品是大众传播的重要形态之一,融合了视觉与听觉艺术,具有其他教学素材无法比拟的生动性和直观性。英语影视教学中的信息传递集画面与语言于一体,可以具象化展现英语运用情境,通过听觉和视觉的双重感官刺激学生主动理解影视对话所蕴含的信息,有效激发学生在英语课堂的求知欲,并活跃其思维能力,加强其对英语语言 and 文化的记忆,将课堂知识与英语影视素材中的英语知识联系起来,巩固并加强大学英语课堂的教学成果。同时,英语影视素材具有一定的故事框架和明确的人物形象,其英语对话更加贴近生活,比英语教材更具趣味性和说服力,更容易被学生接受和理解,有利于提高学生的语言理解能力,使学生在轻松的课堂氛围中习得语言,且学生容易被影视故事情节吸引,愿意主动探索影视作品所反映的语言和文化知识,增强学生学习的内在驱动力。

影视教学融入 大学英语课堂的有效对策

英语影视素材是打开英语语言文化的一扇窗户,在大学英语课堂教学中强化英语影视教学,可以加强对学生对英语国家和民族的习俗、文化、社会概况的了解,扩展学生的英语词汇和语句积累,使其学习地道英语,培养良好的语言交际能力。因此,大学英语课堂教学中,教师应合理引入英语影视素材用于丰富教学情境,提升学生的课堂专注度,打造高效英语课堂。

立足英语教学,优选英语影视素材。英语影视素材数量庞大,英语教师应根据英语课堂教学要求进行一定的筛选工作,选择具有教育价值的英语影视素材,满足大学生的语言能力发展需求。首先,贴合学生的英语认知水平。在大

学英语课堂教学中,为充分发挥英语影视教学的作用,英语教师需结合大学生的年级特征,充分了解其英语认知水平、语言应用能力等,有的放矢地引入难度适中且发音地道准确的英语影视素材,为英语课堂教学提供帮助。其次,贴合英语课堂教学知识。英语影视素材在大学英语课堂教学中的融入,需坚持课堂教学为主,选择贴近英语课堂教学知识的英语影视素材,生动再现教材内容,凸显英语的实用性,起到事半功倍的教学效果。例如,以法律知识为主题,以法律知识为切入点,讲解桥式假说与推理逻辑,并通过小组讨论,引导学生化身“侦探”破解台词中的隐藏线索,在烧脑剧情中磨砺英语听力与表达能力。

革新教学理念,强化实践表达。实践是学生将所学英语知识转化为实际语言应用能力不可或缺的一环。大学英语课堂教学中,英语教师应当强化实践教学理念,正视英语影视素材的教育价值,积极开发英语影视素材作为英语课堂教学资源,为学生创造丰富的实践应用机会,以强化学生的语言能力。一方面,基于英语影视素材开展体验式教学。教师可选取一段适宜的剧情,组织学生开展角色扮演活动,以影视片段对白为基础,鼓励学生自由加入英语对话,让其从角色出发体验不同情境下的英语应用情况,更好地掌握语言表达技巧。另一方面,基于英语影视素材开展创作式教学。教师可选定某一具体影视片段,组织学生开展创作或改编活动,根据影视片段内容重新编写英文剧本,以表演或拍小视频的形式展现出来,由此引导学生沉浸式参与英语影视教学,从中提升语言能力、拓宽视野并获得情感共鸣,实现自我的有效成长与发展。

注重对比教学,培养学生的文化自信。英语语言学习实质上也是一种文化学习,为增强学生的跨文化意识,培养学生用英语传播中华文化的能力,在引入英语影视素材时需加强对对比教学。在英语课堂教学中,教师需引导学生深入探讨英语影视素材所反映的西方思想文化,如节日文化、饮食文化、教育理念、人际关系等,将其与中华文化进行对比,既让学生了解西方文化的独特性,也让其更好地了解本民族的文化传统,拓展学生的国际视野,培养其爱国主义精神,使其形成健康的人生观,为学生的终身学习和良好发展打下坚实的基础。

(作者系榆林学院外国语学院讲师)

高校体育教学改革中体育电影案例库的构建与应用策略

■文/尚岩

在案例情境中主动发现问题如某个投篮动作的发力偏差,并通过对自身认知结构的同化顺应,形成对体育知识、技术原理及体育精神的个性化理解。而且从电影艺术本身来看,体育电影作为体育文化与影视艺术的跨界融合载体,能以镜头语言解构运动技术的力学原理如《翻滚吧!阿信》中的体操动作特写,以叙事逻辑呈现体育精神的多元维度如《夺冠》中女排集体记忆的建构,其视觉直观性与情感共鸣性有效提升了体育教学过程的生动性。

在高校体育教学改革中,体育电影案例库的构建以电影案例的筛选为首要环节。筛选原则包括:一,教育性原则,优先选取能够体现体育精神、道德规范的作品,如《卡特教练》中传递的纪律与尊重原则,《攀登者》蕴含的家国情怀,通过具象化叙事强化了体育精神与价值观培育。二是科学性原则,注重技术展示精准度,如《点球成金》对棒球数据分析的专业呈现,《极速风流》中赛车技术的细节解析,为运动原理与技术逻辑教学提供了可靠素材。三是多样性原则,要求案例覆盖不同运动项目、文化背景及教学场景,满足多元教学需求。四是时效性原则,主动纳入近年新作,通过反映

体育发展新趋势,确保案例库与时代语境及学生认知特点同步,实现教育性、专业性与时代表性的有机统一。

在明确电影案例筛选原则的基础上,可采用以下举措构建体育电影案例库。首先,由各运动项目骨干教师及体育教学理论研究者组建跨学科协同开发团队,负责制定案例筛选的专业标准,例如在篮球项目案例筛选中,需由篮球专项教师逐帧审核影片中运球、传球等技术动作的规范性,确保慢动作解析片段的技术要点完全匹配。其次,应建立多维度资源采集体系。比如说,高校可每年从主流影视平台采购电影资源,如与爱奇艺教育、超星尔雅等正规平台建立教育资源合作协议,按年度采购体育电影版权,重点获取《夺冠》《卡特教练》等兼具教育价值与市场口碑的影片。同时开通教师推荐渠道,鼓励一线教师通过平台提交教学急需的影片单片,由团队统一评估版权可行性。部分头部体育学院还可与影视机构深度合作,如与中影集团、迪士尼体育传媒等建立战略合作伙伴关系,定制教育专用资源包,比如针对《强风吹拂》等动漫体育电影可协商获取无字幕纯净版片源,便于教师根据教学

需要添加技术解说字幕。对于无法获取版权的优质素材如经典赛事纪录片片段等,可组织团队进行二次创作,如邀请退役运动员对《奥运会经典瞬间》等影像进行专业解读,添加动态技术标线,形成具有自主知识产权的电影二创案例。最后,为提升案例的检索和应用效率,可构建案例标注系统。比如按照运动项目进行基础分类,也可按照教学模块如技术教学、理论教学、思政教学进行基础分类。在划定基础分类标签的同时,进一步划定深度解析标签,如针对技术类案例添加动作关键点、易犯错误、肌肉群发力顺序等专业标注,比方《洛奇》这部电影案例可标注为:[拳击技术教学][直拳发力轨迹][斜方肌、肱三头肌联动][疲劳期心理调适]。

在体育教学过程中,体育教师可利用体育电影案例库开展不同形式的体育教学:其一,在技术教学方面,可基于对电影片段的观摩和模仿实现对运动技术的深度解构。通过镜头语言对运动技术进行多维度拆解,引导学生从观察表象转向理解本质,实现技术学习从浅层模仿到深层建构的跨越。教学中,体育教师可选取包含典型技术动作的电影片段,通过慢动作回放、多机位切

换等形式,将连贯动作拆解为发力、姿态等关键节点。例如在分析跳高项目的“背越式过杆”技术要领时,可截取《挑战星期天》中运动员过杆的慢镜头,逐帧展示腕关节发力角度、手臂摆动轨迹与身体重心变化的力学关系,结合运动生物力学理论,讲解“以弧线助跑获取离心力”“背弓姿势降低重心抛物线”的科学原理。学生在观察过程中不仅能模仿标准动作,更能理解每个肢体动作的功能定位,避免因盲目模仿导致的发力错误或运动损伤。其二,在理论教学方面,可基于电影片段的交互性构建互动研讨的教学场景。教师可选择包含不同体育理论内容的电影片段,与学生一起进行理论辨析,比如选取包含规则冲突的影视片段,如观看《少林足球》,判断其中的情节少林功夫是否违反足球规则、对《极速风流》中的赛车手弯道超车画面进行合规性讨论等,安排学生分组讨论,侧重从体育规则意识层面面对争议片段展开辩论,让学生在情境化研讨中形成批判性思维。其三,在思政教育方面,可基于电影片段的艺术特色和人文内涵形成价值观共鸣。体育教育的深层目标在于通过运动实践与文化浸润塑造学生的精神品格。体育

电影可凭借具象化叙事优势将拼搏、协作、超越等抽象价值理念转化为可感知的故事场景,使学生在情感共鸣中实现体育精神的内化。比如说,《夺冠》这部电影以中国女排四十年的奋斗史为脉络,既展现了训练场上运动员不懈拼搏的精神,更刻画了不同时代运动员对国家荣誉的理解变迁。教师可截取1981年中国女排首夺世界冠军与2016年奥运会逆转巴西的片段进行对比,引导学生讨论体育精神的时代内涵,并结合自身的运动经历分享失败时重拾信念的思想经验,将银幕上的热血转化为现实中的行动力,使体育精神真正内化为支撑学生人生发展的精神底色。

体育电影案例库为高校体育教学注入了情境化、立体化的资源活力。未来,高校应进一步探索体育电影的教学应用路径,将富有艺术感染力的体育电影转化为具象化教学情境,沉浸式学习体验与涵育体育精神的生动载体,促使体育电影成为撬动高校体育教学改革的支点,培养兼具精湛运动技能与深厚体育文化素养的时代新人。

(作者系内蒙古科技大学包头师范学院副教授)基金项目:内蒙古自治区高等学校科学研究项目《内蒙古地区大中小学体育“一体化”的教学模式研究》(编号:NJSY21020)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联 民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/J

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告