

新时代非遗纪录片的价值探讨

■文/张杰

当前,全球化与数字化的深入发展,使非物质文化遗产的保护与传承面临诸多挑战。而纪录片凭借其真实性与叙事性优势,成了连接非遗传播与大众的重要桥梁。从早期的《留住手艺》到近年的《我在故宫修文物》《了不起的匠人》,非遗纪录片不仅记录了技艺细节,更承载了文化记忆与精神内核,其价值已超越单纯的影像记录,并延伸至文化建构、社会凝聚与国际对话等多个层面。

一、文化传承价值：非遗活态保护的影像载体

非遗纪录片打破了传统文献记录的静态局限,其能够凭借动态影像捕捉非遗的过程性与实践性,已成为非遗活态保护与传承的重要手段。一方面,纪录片对濒危非遗进行了“抢救性记录”。许多濒临失传的传统技艺,如云南纳西族的东巴纸制作、福建的水密隔舱福船制造等,被纪录片通过镜头细致记录了技艺的每一个步骤,包括原料选取和工具使用,以及技艺口诀等,形成了完整的影像档案,为后续研究与复原提供了依据。这种记录不仅是技术保存,更包含传承人对技艺的理解与情感,使非遗从技艺升华为文化记忆。另一方面,纪录片激活了非遗的“当代传承”。新时代非遗纪录片已不再局限于抢救,而是更注重展现非遗与当代生活的连接。纪录片《本草中国》通过讲述中药炮制技艺在现代健康产业中的应用,让年轻人看到了传统医药的实际价值;《手作中国》则聚焦年轻传承人对传统手工艺与现代设计的结合方式,如苏绣与时装跨界、榫卯工艺与家具创新等。这种叙事打破了非遗陈旧、小众的刻板印象,吸引了更多人参与传承,实现了从被动保护到主动传承的转变。

二、社会认同价值：文化自信建构的情感纽带

新时代的文化建设离不开文化自信

建设,而非遗作为民族文化的“活化石”,是自信建构的重要源泉。非遗纪录片通过讲述身边的文化故事,可唤醒大众的文化认同,凝聚社会共识。从个体层面来看,纪录片能以人性化叙事拉近非遗与大众的距离。不同于学术著作的理性分析,纪录片往往聚焦传承个体,如《大国工匠》中,故宫文物修复师用数十年时间复原一件古画,其“择一事终一生”的精神引发了观众的共鸣。这种叙事能使观众在情感连接中理解非遗背后的民族精神,如精益求精的工匠精神、天人合一的生态智慧。从群体层面来看,非遗纪录片强化了地域及民族的文化认同。我国非遗具有鲜明的地域与民族特色,而纪录片通过展现不同地域的非遗风貌,构建了多元一体的文化图景。如系列纪录片《中国非遗公开课》涵盖了56个民族的代表性非遗,既突出了各民族文化的独特性,又强调了其共同构成的中华文化整体,增强了民族凝聚力。在全球化背景下,文化同质化趋势加剧,非遗纪录片通过强化本土文化标识,有效对抗了“文化失语”现象。纪录片中熟悉的乡音、传统技艺、共同记忆,便成了锚定文化身份的坐标,为文化自信提供坚实的情感基础。

三、国际传播价值：文明互鉴的跨文化桥梁

中国文化传播的核心在于讲好中国故事。非遗作为辨识度极高的文化符号,正是对外讲好中国故事的重要载体。非遗纪录片依托视觉影像的跨语言特性,成了向世界展示中国非遗的有效媒介,推动了文明互鉴与国际理解。一方面,非遗纪录片以人类共通价值导向,有效消解了文化隔阂。非遗所蕴含的普世情感如对自然的敬畏、对技艺的执着、对社群的责任等,是不同文明的共同追求。纪录片《天工苏作》就展现苏州工匠们“因材施艺”的生态理念,与全球可持

续发展理念相呼应;《香巴拉深处》记录藏族非遗中人与自然的和谐共生,为应对全球生态危机提供了东方智慧。这种以共同价值观为基础的叙事,能使国际观众在理解中认同中国文化,避免文化输出的对抗性。另一方面,国际合拍模式提升了非遗传播的有效性。

部分非遗纪录片已跳出单一文化圈的自循环,转而借助国际协作完成全球性叙事。中法联合制作的《丝绸之路:长安—天山廊道的路网》,便以非遗为脉络串联起了沿线各国的文明对话史,既彰显了中国非遗的世界辐射力,也礼敬了其他文明的独特价值,生动诠释了文明互鉴理念。而且这类合拍作品常登上BBC、Discovery等国际主流媒体平台,使中国非遗真正突破地域边界进入全球公众视野。中意联合制作的音乐主题纪录片《弦声回响》同样展现了非遗纪录片的国际协作范式。该片不仅将马头琴制作技艺、蒙古长调等非遗元素置于全球音乐遗产的坐标系中,更通过意大利提琴制作工艺的细腻呈现,构建起跨文明的手工艺对话场域。这部纪录片相继登陆Discovery探索频道等国际平台,其多语言版本更在YouTube、Facebook等全球主流媒体引发热议,既延续了丝绸之路的文明对话逻辑,又通过提琴与马头琴的共振,为中国非遗的全球传播开辟了听觉美学的新维度。

新时代非遗纪录片的价值早已超越“记录”本身,成了文化传承的活剂。当前,非遗纪录片需进一步突破叙事模式的同质化。内容上可进一步挖掘非遗与当代生活的联结,如年轻传承人的创新实践、非遗在乡村振兴中的作用,以故事化表达增强纪录片感染力。技术上可运用4K、VR等视效技术提升视觉沉浸感,或用微观摄影技术呈现技艺细节;传播方面可构建长纪录片与新媒体融合矩阵,在国内外社媒平台推出碎片化内容,联合博物馆、高校开展线下放映会,实现线上线下联动;产业端则需平衡商业性与本真性,开发纪录片IP衍生产品,如非遗体验课程、文创设计,建立良性循环。

(作者系怀化学院音乐舞蹈学院讲师)

教育题材电影对“破五唯”的现实启示

■文/马文慧 鲍薇娜

《左传》有云:“太上有立德。”教育之根本初衷在于知识经验传承、品德价值塑造与创新实践能力的三位一体,这是传统教育理念与现代教育实践创新的有机统一。然现实教育实践中,受到教育功利化倾向的影响,分数、升学率、文凭、论文、名誉等具有排他性和单一性的量化指标往往成为衡量教育成效的绝对标准和集体共识,这无疑是教育过程“短视化”、偏离教育初衷的表现。诸多优秀的教育题材电影紧跟时事政策,扎根教育实际,以电影这一特殊载体深刻表达了当前教育评价“破五唯”实践的现实需求和正确导向,对于当前深化教育评价改革也具有独特的价值意义。

一、过程性评价正视学生增幅价值

分数和升学这类结果评价标准固然重要,但个体的发展是具有差异性和成长性的,改进学习过程、激发学习动机也是教育评价的重要目的。《垫底辣妹》中的坪田老师面对知识水平只有小学四年级的高中学生,采用趣味教学和鼓励式教学的方式,肯定和庆祝学生每一次微小的进步,从而帮助学生实现逆袭。这部电影证明了教育评价切忌结果至上,要具备成长型思维,而持续的、正向的过程性评价反馈是帮助学生完成蜕变的关键。《死亡诗社》中在唯分数、唯升学至上的保守精英学校,基廷老师勇敢提出“学习是体验生命、探索自我的过程”“评价学生的标准不是分数而是他们是否找到了自己的声音”,从而深刻影响了学生人生轨迹。证明了“结果至上”的评价导向严重违背教育初衷和学习本质,过程性评价是检验教育成效提升教育质量的必然要求。

在教育评价改革中强化过程性评价,不仅需要像坪田、基廷老师这样反对教育评价标准功利化和结果至上,尊重学生个体差异和重视学生日常成长进步表现的教师,还需要学校继续深化结果评价改革,正视学生的增幅价值,根据学情实际分类制定阶段性、过程性的评价

标准,实现动态跟踪记录学生日常表现进步轨迹,调整考试形式内容,在因材施教创新教学策略的基础上将过程评价与结果评价综合起来进行更客观务实的教育评价。

二、多维评价挖掘学生无限潜力

“五唯”导向下的教育评价标准往往以统一的尺度来衡量个体发展,从而忽视了学生的个体差异性和综合价值,这种“一刀切”的评价标准严重背离了教育培养德智体美劳全面发展的人的初衷。《地球上的星星》中患有阅读障碍症的男孩伊桑在分数至上的评价体系中是彻底的“失败者”,然而美术老师尼克却发现了他惊人的绘画天赋和丰富的创造力想象力,从而帮他找到了自我价值所在。《放牛班的春天》中对于一群被定义为“问题儿童”的低分学生,马修老师组建合唱团并充分挖掘和发挥每个孩子的天赋如音准、领导力、责任心等,成功引导孩子们找到自信和方向。《三傻大闹宝莱坞》也明确传达:教育的目的不是培养工程师,而是培养有创造力、有激情、能解决实际问题的全面发展的人。

这些经典的教育题材电影共同构建了一幅回归教育初衷,实现全面育人的美好图景。在教育评价“破五唯”的改革现实中,我们也当树立科学成才的观念,坚持面向人人、因材施教,优化和强化德育、体育、美育和劳动教育日常评价和分类评价,善于从多个角度发现每个学生独特的闪光点,为知识水平处于弱势的学生发现自我价值,施展独特才能提供指导和机会。同时,在这些电影中我们也能看到个别保守、偏执的教育评价者对整个教育事业发展的严重影响,为此,推进实现教育评价主体多元化,带动学校、家长、学生、教师等社会全体共同参与教育评价各个环节也是教育评价“破五唯”的必要措施。

三、质量导向突出教师教学实绩

“五唯”评价导向不仅在学生评价上过于看重分数和升学率,同时在教师评

价上也存在唯文凭、唯论文、唯帽子的严重功利化评价导向,这并非意味着对教师来说论文和职称不重要,只是不能将这些作为评价教师能力贡献的绝对标准。电影《中国合伙人》展现了将“文凭”作为进入西方世界敲门砖的讽刺现象,而没有海归文凭却拥有丰富实战经验和专业能力的老师老青却取得了最后的成功。在电影《霍兰先生的乐章》中,霍兰老师因为音乐、美术无法直接产生实际分数和名次而被校董会否认价值。《三傻大闹宝莱坞》中拥有权威和名誉的校长实际上却是僵化保守教育体系的顽固守护者,而查尔图为了进入大公司而选择发表无意义的论文来加分。《死亡诗社》中的学校领导和家长也将维护学校声誉和延续家族体面作为教育评价标准。唯文凭、唯帽子、唯论文本质上也是教育评价功利主义倾向的鲜明表现,诸多教育题材电影中从来不乏将文凭、论文视为权威和地位象征的教育管理者,他们将这些标准移植到教师评价上,而忽略了好教师的许多杰作往往无法被量化和计入考核档案。因此,在教育“破五唯”实践中,改革教师评价也势在必行。将师德师风作为教师评价的第一标准,纳入职称评聘和业绩考核标准中,能够有效改善重教书轻育人等现象。另外,将论文改革、课题经费等科研成果指标与绩效工资和奖励直接挂钩的问题也需要改善,取而代之的应当是对教师学术、社会贡献和教学实绩的重视,让人才称号回归学术性。

电影是社会现实在艺术层面的深刻反映和集中表达,经典的教育题材电影以细腻的叙事从各个维度真实深入地呈现了教育评价体系中“五唯”导向所造成的各种悲哀后果,也以角色之口提出了值得我们反思和吸纳的先进教育评价理念和方式。对于新时代的教育评价体系改革而言,当正视这些电影反映的问题和发出的呼声,尽早破除“五唯”桎梏,回归育人初衷,与时代并轨前行。

(马文慧系吉林师范大学博达学院副研究员,鲍薇娜系吉林师范大学博达学院助理研究员)本文系吉林省教育科学“十四五”规划2022年度一般课题:吉林省民办高校“破五唯”典型经验研究(项目编号:GH22872)的研究成果。

秦东影视音乐元素融入钢琴教学本土化实践路径

■文/赵朝阳 白钰

秦东地区的音乐文化元素不仅是影视创作中的重要文化符号,也是当地文化传承的鲜活载体。将秦东影视音乐元素融入钢琴教学本土化实践中,不仅可以打破传统钢琴教学中西方音乐占主导地位的局面,还可以深化学生对本土音乐文化的认同感,为秦东音乐的文化传播注入新的活力。

秦东影视音乐元素融入钢琴教学本土化的内涵

秦东影视音乐元素融入钢琴教学的本土化,是指在钢琴教学中以秦东影视音乐元素为载体,其强调钢琴教学中培养学生对秦东影视音乐文化的认同感,实现秦东传统文化的传承与发展,使培养的人才符合当地音乐文化事业发展需求。二者的融合以秦东地域特色音乐元素为基础,将华阴老腔等影视中常见的音乐元素融入教学,既培养学生对本土音乐资源的运用能力,又进一步强化其服务区域文化传播的社会责任感。

秦东影视音乐元素融入钢琴教学本土化的价值

一方面,拓展音乐风格,丰富音乐表达。在钢琴教学中融入秦东影视音乐元素,打破了传统西方古典音乐的局限,引导学生拓展音乐风格。二者的融合使学生不仅能够接触钢琴古典曲目,还可以通过华阴老腔的高亢旋律与质朴节奏,感受独特的本土音乐语言。比如秦东影视音乐中特有的椰子节奏、拖腔技巧,为钢琴演奏提供了新的表达思路,学生在实际演奏中,既能感受古典钢琴技法严谨,又能传递传统音乐元素的豪放,丰富其音乐表现力与演奏风格。

另一方面,提升学生综合能力,强化音乐实践。融入秦东影视音乐元素的钢琴教学,能从多维度提升学生的综合素养。学生需要解析本土音乐元素背后的文化内涵,如华阴老腔唱段中蕴含的历史故事,或者融合在旋律中的民俗记忆,将其融入钢琴演奏中,可进一步深化学

生对本土文化的理解,提升钢琴表演的艺术感染力。并且秦东音乐具有独特的节奏韵律,且很多都是民间艺人即兴性创作,将其融入钢琴演奏中,可锻炼学生的节奏感与手指灵活性,强化其演奏技能的同时,还能够提升学生的音乐创新与应用能力。

秦东影视音乐元素融入钢琴教学本土化的实践路径

优化钢琴本土化教学课程内容。在课程体系设置上,增加秦东影视音乐文化相关课程,供钢琴专业学生选修或必修,并纳入考试内容,在学生评价机制中作为重要指标。教学大纲中需将融入秦东影视音乐元素的钢琴作品作为考核内容,针对此类作品数量偏少的现实问题,可鼓励作曲专业师生进行创作,以作为教材的补充。推进本土化钢琴教材编写,进一步充实教学内容。可选择秦东影视中经典的音乐片段,改编为适合钢琴演奏的版本,通过对其旋律和和声的解构与整理,便于学生理解和演奏;增加相关音乐背后的文化知识点,加深学生对秦东影视音乐文化的认识。还可结合秦东影视剧情设计钢琴曲目,选择其中场景或片段通过钢琴曲目表达,增加学习趣味性,助力学生理解音乐情境和情感。

采用丰富的教学方法。钢琴教学方法可融入秦东影视音乐元素,通过示范演奏与学生模仿等形式,使学生更深入了解其演奏风格和特点,学生可模仿秦东音乐作品中的音色、音量 and 表情等,也可引入相关音乐表现中的动作感,帮助学生更好地表达音乐情感;还能将秦东影视中的经典场景设计钢琴伴奏,进一步培养学生听觉感知和演奏表现力,加深其对秦东影视音乐文化的理解。此外,教师还可运用多媒体教学手段扩展教学内容,并根据学生的实际学习情况选择个性化的教学资源,比如为初学者选择简单优美的片段,为进阶学生选取有挑战性的内容等,让每个学生都能够自身的认知范围内更深入地了解秦东地

区传统音乐的音乐结构和表现形式。

构建科学的评价体系。针对钢琴本土化教学效果的评价,可以将秦东影视音乐元素的教学效果引入评价体系中,比如考核秦东影视音乐元素的钢琴作品弹奏数量,考查学生完成质量和规格,强化学生对秦东影视音乐元素应用的重视。在教学评价方法设计中,除常规演奏考核外,可组织小型演出活动,让学生展示对这些元素的理解和运用;设计与秦东影视音乐相关的理论考试题目,考查学生对其特点和文化背景的理解等。通过多样化的评价方法全面了解学生对秦东影视音乐元素的掌握程度。

加强师资队伍建设。首先,教师应树立正确的本土意识,在钢琴教学中重视融入秦东影视音乐内容,充分发挥自身在钢琴教学中的引导作用、指导作用,使学生领略秦东音乐文化之美,激发学生运用专业的钢琴技巧呈现传统艺术的魅力,激发学生的学习主动性。其次,教师要不断提升自身的文化素养与教学能力。教师不仅要具备深厚音乐专业知识,还要对秦东影视音乐文化有深入了解。学校可针对秦东传统文化建立系统的培训体系,比如邀请秦东地区的民间艺术家来学校进行文化讲座,或者组织教师与非遗传承人加强艺术交流,也可以鼓励教师开设工作坊,吸引秦东地区民间艺术家互相学习等。最后,加强校际合作与资源共享,建立钢琴教育本土化教学资源库,涵盖相关教材、乐谱、教学视频等,通过数字化平台共享,为学生提供多元化学习选择。

秦东影视音乐元素与钢琴教学本土化的融合是一个漫长的过程,广大钢琴教师任重而道远,需要各高校教师的共同努力与探索,不断完善钢琴教学本土化的课程体系,深入研究秦东影视音乐元素的文化内涵,真正将其应用于钢琴教学实践,提升学生的演奏技巧,拓宽学生的文化视野。

(赵朝阳系渭南师范学院博士,白钰系陕西青年职业学院助教)

金融科技引领电影产业数字化转型：机遇、挑战与未来图景

■文/张宇

电影产业作为文创核心领域,正经历着全方位的数字化转型。而金融科技的快速发展为这一进程注入了新动力,其通过区块链、大数据等技术手段,重构了电影产业的融资、制作、发行和衍生品开发等环节。

2025年大热的《哪吒之魔童闹海》以超越百亿元人民币的票房刷新我国电影票房纪录,其成功不仅得益于影视工业技术的突破,更离不开金融科技在版权管理、全球发行和观众互动中的深度应用。

金融科技发展为电影产业数字化转型带来何种机遇

金融科技的核心支撑在于技术创新。它以技术力渗透进电影产业链,为电影产业进行数字化转型打开了多维空间。首先,金融科技发展打破了传统电影融资的门槛限制,通过众筹、私募股权投资等方式,为独立电影和中小制作提供了多元化资金来源。电影《大鱼海棠》就通过众筹平台筹集资金,成功完成了制作。区块链技术的应用则进一步提升了融资透明度与效率。其次,金融科技推动了电影发行的数字化与全球化。华夏飞影云平台通过覆盖“一带一路”的传输网络,实现了影片的光速分发,并与马来西亚、巴西等国达成战略合作,推动中国电影走向国际市场。而且,区块链技术支持的去中心化发行平台(如Untold, AI驱动的互动叙事创作工具)也为独立电影提供了绕过传统发行商的机会,实现了创作主权与收益分配的普惠化。最后,金融科技激活了电影IP的长尾价值,NFT(非同质化代币)和数字藏品成了衍生品市场的新增长点。《大话西游》等经典IP通过发行数字藏品,将角色、台词等元素转化为了可交易的数字资产,为创作者带来了额外收益。这种电影内容和数字金融产品相融合的

模式,不仅丰富了衍生品形式,更增强了观众与电影IP的情感连接。

金融科技赋能电影产业数字化的挑战

金融科技在为电影产业注入创新动能、开辟增长空间的同时,伴随着深度渗透而来的是技术应用门槛限制、行业生态适应性摩擦以及制度环境滞后等挑战。首先从技术架构来看,电影产业现有的制作管理系统(如Avid剪辑平台)、发行渠道(如猫眼、淘票票)和金融服务体系(如传统银行信贷系统)多为垂直架构,数据格式与接口标准差异显著。例如某省级电影集团在尝试将区块链版权登记系统与现有ERP系统对接时,因数据协议不兼容可能导致项目延期,还可能造成额外的技术改造成本。而且金融科技的初期投入成本较高,就区块链存储成本而言,1小时4K影片的哈希值上链成本约为传统数据库的20倍,中小型企业创作公司难以承受。其次,从行业生态来看,金融科技支持下的电影产业发展更需要技术型人才,但严重缺乏既懂影视创作又熟悉区块链、大数据的复合型人才。最后从监管体系来看,金融科技参与电影产业的配套监管体系框架尚不完善。例如,某电影NFT发行平台同时涉及“数字藏品交易”“影视版权流转”“金融衍生品销售”三类业务,面临文旅部门、版权局、金融监管局多重监管主体,因权责划分不清导致合规标准反复变更。这多头监管现象在影视金融创新领域发生率较高。此外还存在金融监管套利风险。

金融科技引领电影产业数字化转型的未来图景

为抓住金融科技重构电影产业的多重机遇,未来应继续构建包容、可持续的

金融科技参与电影产业的生态系统。其一,强化金融科技给电影产业带来的普惠性发展,开发轻量化、模块化金融科技工具,适配中小影视公司和独立创作者的需求,通过云服务模式降低初期投入成本,推动数字支付、智能预算管理基础功能向全行业渗透。同时建立基于大数据信用评估的包容性融资平台,突破传统抵押担保模式的限制,为小题材、新人创作者提供小额授信支持,通过智能分账系统实现收益与风险的动态匹配。其二,强化复合型电影人才培养,推动高校设立影视科技交叉学科,联合金融机构与影视企业开发实训课程,建立技术+艺术+金融的复合人才认证机制,通过行业联盟促进知识共享与技能迭代。其三,进一步强化电影产业对金融科技应用的监管,针对金融科技与电影产业融合的新业态制定分类监管规则,明确NFT、虚拟资产等新型金融工具的合规边界,建立“沙盒监管”机制来平衡创新与风险。政府推动金融监管部门与文化产业主管部门建立信息共享机制,定期联合开展风险排查与合规检查,对影视众筹、版权质押等业务实施穿透式监管,防范资金挪用与非法集资。电影行业协会则需制定金融科技应用准则,以行业共识自觉建立数字资产确权与纠纷调解机制,保障从业者的合法权益。

从融资模式普惠化,到发行网络全球化,再到IP价值数字化,金融科技对电影产业数字化转型的推动,不仅涉及产业链重构,更涉及电影行业文化生产与消费的底层逻辑。它打破了传统电影行业的资源垄断,让创作与资本的对接更为扁平、文化价值流动更加高效。未来,金融科技将成为电影产业高质量发展的核心动力之一,并在数字化浪潮中守护光影艺术的多元价值与时代生命力。

(作者系长江职业学院财经旅游学院讲师)本文系2024年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目《基于“一带一路”的职业教育与金融包容性发展的跨文化融合研究》(编号:B2024521)的研究成果。

《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/I

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