

新媒体时代电影类短视频的传播反思

■文/张瑞

电影类短视频,顾名思义,就是时长较短、内容与电影相关的视频形式。当今时代,以互联网为代表的新媒体,正系统重塑着新的传播生态。社会化媒体上,短视频发展迅猛,用户众多。电影作为一种综合的视听艺术形式,能够很好地满足受众对于娱乐、审美、教育等媒介使用意义的追逐。因此,在新媒体繁荣发展的当下,电影类短视频因其创作内容的丰富、宣发电影的便利、粉丝文化的推动等缘故,在社会化媒体时代深受用户欢迎。然而,侵权现象严重、制品质量参差、不良内容掺杂、广告植入泛滥等,是目前电影短视频传播需要直面的问题。

一、电影类短视频的传播现状:狂欢热闹背后的黑洞吞噬

在“人人都有麦克风”的自媒体时代,短视频用户可以更多地介入传播过程,成为信息需求的提出者、传播内容的评价者、信息制作和发布者。在电影短视频的发展中,网络用户的主动性体现为其参与性。他们狂欢热闹于其中,为该类型的短视频传播注入了不竭动力;但同时,其发展过程中显著的传播问题,也是需要直面并解决的迫切存在。

(一)侵权现象频发。为了获得短视频受众的关注量,一些电影类短视频创作者频频出现侵权电影正版的创作行为,主要表现为以下几种:1.未经影视作品版权方许可,将完整的电影分割、切条成若干个短视频,以化整为零的方式在自媒体平台播出;2.利用AI技术伪造、整合视频,或虚构出相关演员的宣传音频,侵犯明星的权益。侵权现象的背后既是相关制作者无视法规的利益追逐,也是用户媒介素养教育的缺乏。例如,在贾玲执导的《热辣滚烫》电影上映时,自媒体平台出现的诋毁中伤女一号长相的短视频,就是对电影品质、演员个人的侵权。

(二)质量参差不齐。创作者进行电影片段剪辑的过程,是自我创作意识的主观能动性发挥过程。电影作为一种艺术表现形式,其诠释呈现的时代主题、人物命运、情感抒发,不同的受众可能会解读出完全相反的意思,这是必然的。但是,如今平台上的电影短视频,内容质量参差不齐,主要表现为:1.歪曲剧情,解读片面。这与创作者本身的知识储备水平、文本理解能力有直接的关系。另外,也不乏创作者为了追热点而进行有目的有意识的剧情歪曲解读。2.粗制滥造,成品粗糙。这主要表现为视频画质低下,比如画质模糊、字幕错误、配音奇怪等。3.缺乏深度解读和创新思维,同质化现象严重。短视频平台上存在大量同质化的电影解读,他们对剧情的简单重复呈现和所谓精彩

看点的罗列,多于对影视作品艺术价值、文化内涵、时代意义等深层次内容的挖掘。

(三)虚假低俗掺杂。短视频博主们基于流量推广的考虑,会以各种方式进行内容和展示界面的独特化呈现,这种操作有助于增强用户黏性、提升用户体验。然而,一些电影类短视频博主为了吸引受众的眼球,会在其中掺杂恐怖惊悚、血腥色情、美化反派角色等低俗视频内容,或以解说词的形式通过文字或配音穿插贬低女性、宣扬战争等违背社会道德法律的思想。由于此类思想意识的输出通常具有一定的隐蔽性,因而,对受众尤其是青少年受众的消极影响,我们不可漠视。同时,虚假信息,比如炒作演员CP绯闻、无中生有电影情节的短视频也不在少数,这不仅误导受众关注、破坏了正版电影的正常传播,还会对演员声誉、忠实粉丝情感造成侵害。

二、电影类短视频的整改发展建议:质量为王、合作共赢

电影类短视频之所以有广阔的市场空间,主要原因有如下几种:首先,短视频平台的用户群体庞大,具有强大的传播能力,可以为电影的高曝光提供有利条件;其次,电影类短视频创作内容丰富,普通用户的创作热情在粉丝文化的推动助力下,可以在短时间内形成热点话题、热门词梗,加速电影内容的娱乐化功能延展,增强受众对电影的参与感和期待值;再次,商业模式的创新发展下,电影类短视频通过广告合作、电商带货等形式,在短视频平台获得了视频创作者、平台推广方、电影宣传方等多家力量的关注,合力共赢的局面促成了相关短视频类型的进一步发展。

(一)把关内容:扶持优质短视频创作者,强化伦理规范的践行

电影短视频的发展归根到底是优质内容的竞争。在新媒体平台上,电影类短视频通常有片段剪辑类、影片混剪类、电影幕后制作类、电影解说类、影评分享类五种制作类别。

笔者认为,优质的电影类短视频制作者可以将电影解说类、影评分享类这两种能够进行深度思想解析、体现观点的类别作为精耕细作的方向,围绕影片的主题表达、镜头语言、色彩运用、音乐选取、演员评价等方面进行分析。《哪吒2》在2025年春节爆发,短视频平台上关于特效、配音、画面的制作内容也比皆是,这与制作者围绕热点进行深度点评有直接关系。

另外,电影宣传方也可以利用短视频平台打造推广优势,比如制作出拍摄花絮、理念阐述、特效制作过程、演员采访等主题的电影幕后制作类短视频,这样既可以增强权威发布的力度,也可以

与目标受众加强互动,为电影影响力的进一步扩大提供可能。导演饺子自2019年《哪吒之魔童降世》到2025年《哪吒之魔童闹海》,接受媒体采访时,早期经历、跨界转型等视频,在自媒体平台上的传播,也为电影的风靡助力颇多。可见,立体而有生命感的相关宣传视频制作,可以是电影制作方的一个不错选择。

优质的短视频内容,需要注意伦理规范。短视频制作者要在创作过程中平衡好流量与底线的关系,自觉坚守法律与道德,以传播健康向上主题的内容为创作己任,拒绝美化暴力、扭曲历史等不正确价值观的内容呈现,增加短视频内容的艺术性、知识性、深刻性。

(二)合作共赢:创新电影宣发模式,完善用户反馈机制

短视频平台强大的大数据分析能力,可以为片方精准地将电影宣传内容推送给目标受众提供便利,扩大电影的宣传影响力。因此,一方面,电影制作方可以通过主动发布片场花絮、拍摄细节、精彩片段等方式,快速吸引用户参与短视频的制作,推广相关电影的知名度。这与部分短视频平台博主发布的剧中情节再编码相比,更能吸引受众。同时,可以通过策划自媒体平台的相关话题,吸引短视频制作者的主动加入。

另一方面,短视频平台也需要强化自身责任,对于未授权的电影片段、AI技术识别的侵权内容等,进行及时的下架处理。我们知道,短视频对电影的影响主要表现为叙事形式和内容创作方式的改变。因此,设置电影短视频创作的导向规范,明确短视频创作者可以进行加工的比例限制,也可以相应提升创作质量。另外,用流量倾斜的激励政策,引导创作者提高版权意识,鼓励他们在短视频中标注原影片信息和正版影片观看入口。针对用户的反馈机制也需要平台进行积极的完善,这样可以为受众一键举报侵权和低俗内容提供响应流程,增强用户的主体意识、版权意识。

三、结语

电影类短视频的传播,对于激发受众观影兴趣、促进电影宣传、传播电影文化、满足受众娱乐消遣与获取新知具有重要的意义。为使该类型的短视频获得更好的发展,全社会须协同合作。在加强平台监管、规范创作底线的同时,我们也呼唤创作者自觉进行媒介素养教育,以质量为王,为电影类短视频的健康传播创造积极的生态环境。

(作者系渭南师范学院传媒学院讲师)基金项目:陕西省教育厅专项科研计划项目“媒介环境下乡土个体的数字化成长考察”(编号:22JK0071)

中国民族音乐元素融入电影音乐的思考

■文/易柯宇

电影作为一种综合性艺术形式,融合了视觉与听觉的双重魅力,而音乐在其中发挥着至关重要的作用。中国民族音乐元素历史悠久、独具特色,扎根于传统文化,具有浓郁的地方色彩和民族风格,其多样性和独特性为电影音乐创作提供了丰富灵感,从传统民间音乐到地方戏曲,再到少数民族音乐,各种音乐形式都在潜移默化中影响着观众的感知,不仅能为电影增添独特的艺术魅力,还能有效传承中华优秀传统文化。

中国民族音乐元素融入电影音乐的意义

音乐是当今电影艺术中不可或缺的元素之一,在塑造影片氛围、表达情感以及传递文化内涵方面发挥着重要作用。中国民族音乐元素以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,为丰富电影音乐形式与内容创新注入活力。

丰富情感表达。中国民族音乐元素蕴含丰富且细腻的情感。例如,二胡的如泣如诉能够表达出深沉的忧伤和哀怨;古筝的清脆明亮能传递出优雅和欢快的情绪。在电影音乐中合理融入民族音乐元素,能够为电影人物和情节增添更为丰富的情感层次。例如,电影《那山那人那狗》中,贯穿始终的笛声,烘托出乡村的宁静与父子间的深情,让观众更易与角色产生情感共鸣,沉浸于影片情节。

传承民族文化。中国民族音乐是中华民族文化的瑰宝,承载着数千年的历史和传统。将民族音乐元素融入电影音乐,是对民族文化的一种传承和弘扬。例如,电影《霸王别姬》运用大量的中国传统戏曲元素,将人物的内心世界展现得淋漓尽致,尤其是程蝶衣(张国荣饰)演唱《贵妃醉酒》的一幕,动人心魄的唱段不仅体现了角色内心的挣扎,也为整部电影增添了深厚的文化底蕴,促使观众能够更加深入地了解到这一中国传统艺术形式。同时,民族音乐元素中蕴含的中华民族的精神内涵也得以传播。例如,部分民族音乐所表达的坚韧不拔、团结友爱、乐观向上等精神,在电影音乐中得到体现,能够激发观众的民族自豪感 and 爱国情怀。

塑造独特艺术风格。中国民族音乐元素具有鲜明的艺术特色,如五声音阶、戏曲板式结构等,与西方音乐形成显著差异。在电影音乐中的融入,能够营造出独特的视听氛围,提升电影艺术价值。例如,电影《卧虎藏龙》的音乐巧妙融合了二胡、古筝、笛子等民族乐器,旋律优美动人,节奏张弛有度,营造出空灵、悠远的

武侠世界氛围,极大地提升了影片的观赏性,形成具有中国文化标识的电影音乐风格。

中国民族音乐元素在电影音乐中的融入策略

合理运用民族音乐元素。民族音乐元素在电影音乐中的融入,需要遵循“恰如其分”的原则,选择合适的民族音乐元素。一方面,深入挖掘民族音乐。中国民族音乐源远流长、种类繁多,涵盖民间歌曲、戏曲、器乐等多个领域。为了在电影音乐中合理运用这些元素,创作者需要深入挖掘和研究其背后的文化内涵、历史渊源以及地域特色。例如,不同地区的民歌往往反映了当地的风土人情和生活方式,陕北的信天游豪放粗犷,江南的小调则细腻婉约。通过对这些特点的深入了解,创作者能够在电影音乐中准确地传达出特定的地域情感和文化氛围。另一方面,精准匹配电影的风格、主题与民族音乐元素。每部电影都有其独特的风格和主题,如历史传记片、科幻片、爱情片等。在融入民族音乐元素时,必须确保与电影的整体风格和主题高度契合。对于《赤壁》等历史题材电影,可以选用具有古朴韵味的古琴曲或宏大的编钟乐,以展现历史的厚重感;对于《那些年,我们一起追过的女孩》等以青春爱情为主题的电影,可以运用轻快的竹笛或悠扬的二胡来营造浪漫氛围,由此促进民族音乐元素更好地服务于电影的叙事和情感表达,强化观众观影体验。

注意保留民族音乐内涵。在电影音乐中融入民族音乐元素,既可以丰富作品的艺术表现力,也是传承中华民族文化的有效途径。为了在电影音乐中充分凸显民族音乐的独立魅力,应注意保留民族音乐特色与内涵。一方面,加强对民族音乐的学术研究和文化解读。电影音乐创作者应加强与音乐学者、文化研究者的合作,从历史、社会、宗教、民俗等多个角度,剖析民族音乐的产生背景、发展脉络以及其所承载的文化意义,为电影音乐提供准确资料,在运用民族音乐元素时有据可依,避免对民族音乐内涵的误解或歪曲。另一方面,提升电影音乐创作者的民族音乐素养。电影音乐创作者应主动开展民族音乐相关知识学习,系统学习民族音乐的理论知识,如音阶、调式、节奏型等,掌握民族乐器的演奏技巧,熟悉各种民族音乐的风格特点。同时,深入民族地区,亲身体验当地生活,与民间艺人交流学习,从而更直观地理解民族音乐的文化内容与艺术价值。

增强民族音乐元素创新表达。在

全球现代性背景下的日常审美趋势:从电影《走走停停》的平视美学透视中庸之道

■文/李元晋

在全球现代性背景下,东方的“本土”意识逐渐更加强烈。近些年以文艺片模样出现的电影如《不虚此行》《银河写手》《走走停停》等,看似以影视编剧的困境作为槽点展开故事的叙述,实则当代大多数打工人的真实缩影。本文将主要以《走走停停》为例,从平视的日常美学、中国传统哲学思想中的中庸之道以及电影反身性蕴含的虚实互文等方面进行具体的阐述,剖析这类作品在当下社会的现实意义。

《走走停停》在第14届北京国际电影节斩获最佳影片、最佳编剧、最佳女配角三项大奖。越来越多的电影在日常审美化的时代引领观众在中国传统哲学的思想中探寻松弛感,北漂青年奋斗“失败”重回故乡的故事中处处指涉观众所在的现实,让观众得到“人生不该被定义”的新启发。

一、平视且日常的叙事美学:时代审美返璞归真

彭吉象在《影视美学》中提及“深层集体心理”一词,而当下各国民众的需求则是对平凡日子的渴望。费瑟斯通提出

的“日常生活审美化”打破艺术与生活的界限,普通人的故事已成为这个时代最重要的主题。电影《走走停停》将视线下沉至小人物身上。影片中,导演将镜头对准北漂十年失败返乡的吴迪,描绘奋斗半生却空手而归的文艺青年回家之后的经历。“不以物喜,不以己悲”的基调贯穿影片始终,不论是在人物情感的表达上,还是在导演传达出的态度上。

电影创造的“白日梦”通过虚构的“现实”来调和人们心中“本我”与“自我”、“快乐原则”与“道德原则”之间的矛盾冲突,使观众在银幕的作用下获得愿望的代偿性满足。人们看到普通人在荧幕上作为主角努力生活,仿佛也是自己的故事被大众所接受。同时,《走走停停》客观面对死亡,仅通过对白揭示而不带太多情绪,于是“死亡”这个冰冷的词汇被导演冷静地传达给观众。人这一生躲不开生死离别,因此这与吴迪所经历的一切挫折都被导演轻描淡写地一笔勾勒。在电影符号学中,除去作为电影画面和声音本身所具有的意义而呈现出的外延,类似于这样的“画外之意”,则是电影内在潜藏的深层含义,也是导演所想

传达给观众的弦外之音,是视听语言的能指,更是时代背景下导演体悟的所指。“小人物,大英雄”的切口逐渐成为当下缺少脚踏实地的平凡的时代最不可或缺的主题。《走走停停》中所展现的平视美学让人们看到自己,认清现实。

二、漂泊与返乡的中庸之道:中国传统哲学思想

在全球现代性的背景下,“传统”常常被视为现代语境中与当下相对的发明,然而传统视野与其背后的传统文化与价值积淀却不容忽视。中国传统的含蓄表达让影片对普通人的叙事更加贴合,这样的平视美学也符合《影视美学》中所言“中国美学则更强调‘美’与‘善’的统一,更多地强调审美价值与伦理价值的联系,侧重‘实践理性’”。漂泊还是返乡,是当代打工人们所面临的两难境地,《走走停停》中吴迪选择回到故土当出租车司机,吴迪却在小城当了数年面前不分男女老少。

影片中所传递的中庸之道不仅是主人公们在面对挫折时的偏安,也是中国

传统哲学思想在当代社会困境中的现实解决对策。《走走停停》在剧本框架上似乎是《不虚此行》的续集,闻善在奋斗无果中仍坚持在一线城市继续写作,而吴迪毅然决然地选择返回家乡四川的小城,这其中蕴含着“出世入世”的老庄哲学。吴迪“北漂”数十载一无所成,爱情事业均遭瓶颈,他没有盲目跟随社会的日新月异,而是自我反思,追寻“此心安处是吾乡”,强调内心的安宁与归属感,这是中国传统哲学中的顺应自然、无为而治,是儒家强调的“修身齐家”后方能“治国平天下”,也是与自己、与世间达成和解。

《走走停停》中吴迪与家人、社会的相处中同样蕴含中庸的智慧。通过吴迪与父亲从矛盾与隔阂到关系的修复,展现自省后不偏不倚、折中调和的处事态度。同时吴迪既没有完全放弃在城市的的生活,也没有完全沉浸于家乡安逸,他不接受父亲为他求来的稳定工作,而向电影梦出发,吴迪始终在寻找一个平衡点。在这些小人物的生活故事中,导演向观众传递着中国传统哲学思想中关于生活态度、人生哲学和社会和谐的价值观念。

三、电影反身与情境指涉:虚构与现实的互文

《走走停停》中通过电影反身性与

互文指涉性打破虚构与真实的界限,引发观众共鸣。影片层层揭示“人生无需被定义”的理念。导演借吴迪父亲之口说:“是金子到哪里都是金子,是坨屎到哪里都是坨屎”,又借母亲的口言:“成功不见得是金子,失败也不见得是屎”,首尾呼应的两句话不仅是人与人之间观点的差异,也是导演通过电影的自我解构与质疑后的深刻思考。

当社会性焦虑成为时代症候,电影抵御负能量的消解功能愈发重要。《走走停停》的主体叙事以吴迪拍摄剧情片《似是故人来》和冯柳柳拍摄纪录片《回故乡的人》为基础,其中冯录制吴拍摄电影过程的纪录片这一戏中时常间离观影的沉浸性,让观众透过故事看内核。

当人们面对镜头时,假作真时真亦假;当人们反观现实时,无为有处有还无。吴迪装出一副无所谓、孝子的人设,演员与导演间的观点争执也在镜头后在表面上达成你谦我让,吴迪母亲随口说出很具有哲理意义的一句“人嘛,总是下意识选择更容易走的那条路,没有谁的生活是完美的,有遗憾很正常”也在镜头面前失语,吴迪父亲则选择避开镜头。而让纪录片上映并获奖的并不是冯柳柳最开始的初衷,反倒是与事实南辕北辙的剪切,新

闻式的荒诞让吴迪的形象毁于一旦,但对此,风波中的角色却并未有理想中情绪的起伏,反而极为平静。

“堵车”是现代文明中最常见的一种视觉景观,当吴迪与冯柳柳在马路中间再次重逢,彼此都看见对方却谁也没问谁问好,在车与人的双向交错中,也暗示一旦错过,人与人之间、人与人之间没有再交叉的可能性,同时也点出《走走停停》的标题,让走走停停成为人生新阶段的生活艺术,不追求世俗的成功,或许安稳一生就是最好的安排。

四、结语

《走走停停》看似只是编剧的故事,却也投射出各行各业人们漂泊的真实写照。走进大多数人,在角色与观众的互文中感受时代的脉搏,这是现实主义的表现方式,是创作者砥砺前行、在普通里见真章,最终在中庸的加持下找到电影与现实合理的平衡点。《走走停停》不仅是一部电影,更是对当代社会多重意义的深刻反思。它在全球化、文化碰撞和多元意识形态的背景下,展现了丰富的思想内涵和艺术表现力,为观众提供了一个思考当代生活和文化的独特视角。

(作者单位:天津师范大学音乐与影视学院舞蹈学院副教授)

《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:CN14-1389/1
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

广告

征订热线:15735155820 13269221236