

国产乡土电影中非遗音乐的呈现方式与乡村美育实践研究

■文/吉喆 雷梦洁

国产乡土电影在传播非物质文化遗产的过程中,非遗音乐是重要的承载形式之一。这类电影并未将非遗音乐视为孤立的艺术元素,而是通过多种路径将其融入乡土叙事、生活场景与文化表达之中,让非遗音乐既展现自身的艺术特质,又与乡土社会的生活内涵、情感状态深度融合,为乡村美育提供了更贴近生活的载体,使得乡村居民在潜移默化中提升审美感知能力,强化其文化认同。由此可见,研究国产乡土电影中非遗音乐的呈现方式,对于提升乡村美育水平、促进乡村精神文明发展具有重要的意义。

民间音乐。在部分国产乡土电影里,非遗音乐常以民间音乐的本体形态出现,比如展现陕北民歌的电影《信天游》,展现民族器乐的电影《百鸟朝凤》等。这种呈现方式可以实现非遗音乐与影片中人物的日常生活、情感表达的直接关联。民歌的旋律会随人物的劳作、交往自然流露,比如展现田间劳作时的哼唱、邻里互动中的对唱,既还原了特定地域的生活情境,又传递出民众的真实情感;民族器乐的演奏则多与关键生活节点结合,或是烘托丰收的喜悦,或是寄托离别、思念的情绪。这种呈现不依赖复杂的艺术加工,而是以贴近民间原生状态的方式,让非遗音乐成为展现电影中人物性格、地域文化特色的重要部分,使观众能直观感知非遗音乐与电影乡土生活的紧密联系。同样以非遗音乐为主要叙事元素的,还有高峰执导的电影《老腔》(2016年),该片取材于华阴老腔传承人王振中的真实经历,用近半个世纪的时间串联起邵家三代人的生活历程。邵家是老腔艺术的世代守护者,为延续这门技艺,让养子白毛与养女小凤结为夫妻,共同承担传承使命。片中一段关键情节尤为典型:白毛的养父邵喊天醉酒后,执意演唱《岳飞精忠报国》里“精忠报国,死而无憾”的唱段,却在高潮处难以为继,身旁的白毛见状接过旋律轻松完成演

唱。这段老腔唱段既将艺术本身亢奋激昂的阳刚气质展现得淋漓尽致,直观体现出白毛的演唱天赋,更自然推进后续传承故事,完美契合了非遗音乐以民间本体形态融入乡土叙事、联结人物命运的呈现逻辑。

传统戏曲。传统戏曲本身就是一门综合性极强的艺术形式,其包括音乐、舞蹈、武术、杂技等多种艺术元素,而将其呈现于电影作品中,又体现出显著的超时空性与虚拟性特征,比如陈凯歌导演的作品《梅兰芳》。传统戏曲本身包含丰富的非遗音乐元素,如独特的唱腔、传统伴奏器乐,这类元素在国产乡土电影中常以戏曲表演的形式融入叙事。电影会通过镜头语言捕捉戏曲音乐的细节,或是聚焦演员的唱腔技巧,展现戏曲音乐的旋律美感;或是呈现伴奏器乐的演奏过程,凸显传统器乐的音色特质。戏曲音乐的特质还可以与电影叙事结合,比如用戏曲唱腔的婉转表达人物的细腻情感,用伴奏器乐的激昂烘托冲突场景;戏曲的超时空性、虚拟性也会通过音乐得到强化,让传统艺术的综合魅力通过音乐传递给观众。

曲艺说唱。曲艺是说唱艺术的总称,主要以口头语言进行说唱表演,常见的曲艺形式包括弹词、快板、京韵大鼓、鼓书等。这类非遗音乐的呈现主要通过“说与唱”的结合传递民间智慧与生活经验,影片中可能会出现民间艺人演唱琴书、大鼓的场景,说唱的内容或是讲述民间故事,或是点评生活现象,而其中的曲调则会根据叙事内容调整节奏与旋律,时而平缓叙事,时而激昂抒情。这种呈现方式让非遗音乐成为民间叙事的载体,既展现了说唱艺术的音乐性,又让非遗音乐贴近乡土民众的日常表达习惯,凸显其民间性与实用性,使观众能通过音乐感知民间文化中朴素的价值观与生活智慧。

民间文学。在以民间文学为题材的国产乡土电影中,比如民间传说、叙事民歌等,非遗音乐会以氛围烘托、情

感强化的方式呈现。可以说丰富的民间文学是中华民族历史变迁的载体,其中包含了世情百态、对美好生活的向往。部分电影会将叙事民歌的旋律改编为主题音乐或场景音乐,配合民间故事的讲述,比如在展现史诗片段时,用史诗的吟唱曲调营造庄重、悠远的氛围;在呈现民间传说时,用婉转的民间曲调烘托故事的奇幻或深情色彩。还有些电影会让非遗音乐与民间文学的文本内容呼应,比如用音乐的旋律起伏对应故事中人物的命运转折,用乐器的音色变化暗示故事的情感走向。这种呈现让非遗音乐成为连接民间文学与电影叙事的纽带,既通过音乐传递民间故事中的情感,又借助音乐的文化属性,让观众感知民间文学背后的历史变迁与民族精神。

民俗仪式。流行于中国民间的百姓风俗,蕴藏着中华民族丰富的民间传统礼俗文化和仪式音乐,包括人生礼俗、民间信仰、岁时节令、生产习俗等。当国产乡土电影展现民俗活动时,非遗音乐多以仪式音乐的形式嵌入场景,承担特定的功能。这类仪式音乐会严格遵循民俗的仪式逻辑,与仪式流程同步。比如婚俗的迎亲环节,音乐多欢快热烈,引导仪式的喜庆氛围;岁时节令的祭祀环节,音乐则庄重肃穆,强化仪式的神圣感。

这些融入非遗音乐的乡土电影,为乡村美育提供了贴近生活的实践路径,使得乡村居民可以在熟悉的乡土场景中感知非遗音乐的艺术之美,并理解音乐背后的文化意义,进而通过潜移默化中提升审美感知能力,建立对本土文化的认同,为乡村美育的开展提供自然且深厚的文化土壤。

(吉喆单位:渭南师范学院,雷梦洁单位:渭南市临渭区前进路初级中学)课题项目:渭南市社会科学界联合会“非遗音乐赋能乡村基础教育:美育价值挖掘与传承机制创新研究”(编号:WN-QN2535)。

从早期默片时代为画面填充情绪空白,到当代电影中与剧情深度绑定的主题表达,钢琴音乐的运用已从辅助性元素升级为参与叙事、塑造风格的关键载体。通过分析钢琴音乐在电影中的功能实现路径与经典案例,可为影视创作者提供兼具理论参考与实践价值的创作范式,同时帮助受众更系统地理解音画融合的艺术逻辑。

叙事维度: 钢琴音乐的剧情建构功能

相较于管弦乐通过宏大配器推动情节,钢琴音乐更擅长以细腻的旋律变化捕捉剧情中的微观转折,尤其在展现人物未言明的内心活动或埋藏叙事伏笔时,能形成“音画互文”的艺术效果。电影《海上钢琴师》中,主角1900在邮轮大厅随海浪滑动钢琴的段落,以即兴创作的旋律呼应海面波动——平缓时旋律舒展如流水,浪涌时音符密集似碎玉,既直观展现角色对音乐的天赋感知,更以“钢琴与大海的共生”隐喻1900对漂泊与自由的精神坚守。这段无台词的音乐场景,未依赖旁白或剧情解释,却通过钢琴旋律与画面的同步律动,将人物命运与叙事主题深度绑定,为后续“拒绝上岸”的情节做出情感铺垫。

同一钢琴主题的变奏处理,是电影构建时间维度、串联多线叙事的重要手法。当剧情跨越不同时空或人物经历阶段性成长时,通过调整钢琴旋律的速度、和声织体与演奏技法,可实现叙事场景的自然过渡与情感延续。电影《不能说的秘密》中,核心旋律《Secret》以钢琴独奏贯穿全片:现实时空的演绎采用明亮的大调音色,节奏舒缓,左手以轻柔分解和弦伴奏,力度较弱;随着画面中克里斯情绪的升温,旋律逐渐向高音区推进,左手伴奏转为厚重的柱式和弦,力度从p(弱)增强至f(强)。钢琴音色的动态变化与人物情绪的起伏同步,既展现了克里斯多年奋斗后的释然与喜悦,又传递出“坚持即希望”的主题内涵。这种“音乐情绪与画面情绪同频”的设计,未依赖歌词或其他乐器辅助,仅通过钢琴自身的表现力就完成了情感的升华,让观众产生强烈的代入感。

风格维度: 钢琴音乐的类型适配逻辑

不同类型电影的风格定位,决定了配乐的创作方向,而钢琴音乐的多样性使其能适配多种电影风格,成为塑造影片整体气质的重要元素。通过调整钢琴

钢琴音乐在电影艺术中的巧妙运用

■文/莫薇薇

琴的演奏技法、音色处理与编曲方式,可强化电影的类型特征,帮助观众快速建立对影片风格的认知。在文艺片领域,钢琴配乐常以“简约主义”为核心——旋律线条简洁,节奏舒缓,避免复杂的配器叠加,以贴合文艺片注重细节刻画与情感深度的特点。电影《一一》的配乐以钢琴单音旋律为主,左手仅用简单的和弦进行支撑。这种设计与影片中平淡的家庭生活场景相呼应,如NJ与初恋情人在东京街头散步的段落,钢琴旋律随人物脚步缓慢展开,既展现了生活的日常感,又传递出对时间流逝、人生选择的哲思,使影片的文艺气质更加鲜明。

在悬疑与惊悚类型电影里,钢琴音乐借助“非常规演奏技法”和“不协和和声”的运用,营造出紧张、压抑的氛围。

电影《闪灵》配乐中的钢琴段落,大量使用增四度、减五度等不协和音程与不规则节奏,演奏时融入琴槌直接击弦、刮奏等特殊技法,让音色具有尖锐、刺耳的质感。在主角杰克于酒店走廊逐渐陷入疯狂的过程中,钢琴音乐节奏逐步加快,不协和和弦密度增大,与画面里空旷的走廊、诡异的双胞胎幻象形成呼应。这种“音色异化”的钢琴配乐设计,突破了传统钢琴音乐的抒情属性,与悬疑电影“制造悬念、引发焦虑”的风格需求相契合。

伴随影视制作技术的进步,钢琴音乐的创作和运用会朝着更多元的方向发展,像借助电子合成技术去拓宽钢琴的音色界限,或者把沉浸式音效结合起来,达成更有包圍感的听觉感受。在未来中,钢琴音乐会在电影艺术当中持续发挥关键作用,给观众带来更为丰富的视听享受。

(作者单位:百色学院音乐与舞蹈学院)课题项目:2025年度百色学院级课程思政教学案例项目《钢琴基础I》(编号:2025JA106);2025年度百色学院级教改项目《OBE理念下疆高校音乐专业“三维四阶”实践教学体系构建研究》(编号:2025JG35)。

微电影融入大学生心理健康教育实践浅议

■文/文晓晓

随着社会竞争加剧与数字化生活方式普及,大学生群体面临的学业压力、人际关系挑战、就业焦虑等心理问题日益凸显。然而当前高校心理健康教育仍以课堂讲授、专题讲座等传统模式为主,普遍存在内容抽象、互动性弱、与学生真实生活场景脱节等问题,难以触及学生的深层心理需求。在此背景下,微电影作为一种短时长、强故事性的视觉传播媒介,逐渐进入心理健康教育领域。

相较于传统心理咨询和言语激励,微电影在心理健康教育中具有天然适配性,其优势主要体现在三个维度。一是情感共鸣优势。微电影通过“人物+情节”构建具体场景,将抽象的心理概念转化为可感知的故事,如通过“大学生因学业压力失眠,最终靠运动与倾诉缓解焦虑”的剧情,让学生在共情中理解“压力疏导的具体方法”,比单纯讲解压力管理理论更易被接受。二是传播灵活优势。微电影的时长多为3~15分钟,符合大学生碎片化阅读习惯,且可通过校园公众号、抖音、B站、班级群等平台传播,打破课堂时间、固定地点的限制,提升教育的覆盖范围。三是参与性优势。微电影的创作门槛较低,高校可组织学生根据自身经历拍摄心理健康主题作品,同时作品也能成为同伴教育素材,增强教育的真实性与说服力。

微电影与心理健康教育相融合需从“内容创作—教学落地—传播推广”形成闭环,确保教育实效,具体路径如下:

其一,微电影内容创作应聚焦学生真实场景,强化“针对性”。微电影需紧密围绕大学生群体的真实生活场景与心理需求展开,避免脱离实际的空洞叙事。在主题设计上,微电影需精准贴合大学生高频心理痛点,聚焦其在校园生活中普遍面临的具体问题,如新生入学后的环境适应障碍、宿舍集体生活中的人际关系冲突、学业竞争与考研就业带来的焦虑情绪、情感挫折后的心理调适

等,通过明确的主题导向使微电影内容与学生自身经历产生关联,而非仅停留于抽象的心理理论阐释。在角色塑造与场景构建上,微电影需贴近学生日常,将主角设定为符合大学生年龄特征、行为模式与语言风格的形象,还原课堂、宿舍、图书馆、食堂等熟悉的校园场景,以故事化叙事替代说教式表达,让学生在观看过程中自然生出“角色即自己”的代入感,进而更易接受影片传递的心理调适方法。另外微电影需引入专业力量保障内容质量,如邀请高校心理教师参与剧本审核,同时联合影视专业教师或具备相关技能的学生提供创作指导,优化叙事节奏与视觉呈现效果,在兼具教育性的同时具备一定观赏性,为后续传播与教学应用奠定基础。

其二,微电影需在心理健康教育的落地环节深度融入大学生的课堂教学与日常实践活动,构建双向联动的教育场景。在课堂教学层面,教师需打破传统单向讲授模式,将微电影作为具象化的教学案例嵌入课程环节。例如在组织学生完整观看后,教师可围绕影片中呈现的心理问题、解决路径及角色心理变化设计研讨议题,引导学生以小组为单位展开深度交流,探讨“影片主角面临的心理困境与自身生活场景的关联性”“现有解决方案的可行性与优化方向”等,推动学生从被动观看转向主动思考,在思维碰撞中实现影片内容与个人经历深度联结。在实践活动层面,高校需进一步推动学生从“观看者”向“创作者”转变。例如高校可举办主题明确的心理健康微电影创作大赛,鼓励学生以个人或团队形式参与,允许其结合自身真实经历进行剧本改编,在剧本撰写、拍摄剪辑、后期制作的全流程中主动梳理心理问题,探索解决方法。赛后高校还可依托优秀作品展映会搭建交流平台,邀请创作者分享创作过程中的心理反思,并邀请心理教师从专业角度对作品中的心理知识应用进行点评,形

成“创作—分享—反思”闭环,使学生在实践参与中完成心理知识的内化,切实提升沉浸式学习效果。

其三,要达成微电影心理健康教育价值的最大化传播,需构建校园场景渗透、线上平台延伸的多维度推广体系,打破传统心理健康教育的场景局限,显著扩大教育覆盖面。在校园内部传播层面,高校需将优质微电影融入日常校园空间,通过校园电视台定时播报、食堂就餐区电子屏循环播放、宿舍楼宇公告栏海报引导观看等方式,实现教育内容的场景化渗透,同时在心理健康教育中心与心理咨询室专门设置“微电影观看角”,为主动寻求心理支持的学生提供可视化、易接受的辅助学习素材,强化教育的针对性触达。在线上传播层面,高校可依托校园官方微博账号等新媒体平台,定期推送微电影并搭配“心理知识小贴士”,通过解读影片中的心理问题解决路径、补充相关心理调适方法,引导学生在评论区分享自身感悟与实践经验,提升教育的可及性。此外,高校还可联合区域内其他高校成立“心理健康微电影联盟”,建立优秀作品资源共享机制,推动高校间的教育经验交流与成果互鉴,进一步突破校际教育边界,实现心理健康教育影响力的跨区域延伸,构建更为广阔的教育辐射网络。

综上所述,微电影以贴近大学生实际生活的剧情为载体,将情绪管理、自我接纳、压力疏导等抽象心理知识转化为具象的人物经历与场景冲突,既能通过情感共鸣引发学生的心理认同,又能凭借碎片化传播特性适配大学生的阅读习惯,有效弥补传统心理健康教育模式的不足。未来,高校可进一步推动微电影与心理健康教育深度融合,开发更多以微电影为核心的心理健康教育形式,实现以微电影润心、以心理健康教育护航的育人目标。

(作者系昆明文理学院讲师)

人工智能技术对影音技术发展的影响

■文/邱馨亚

从胶片时代到数字拍摄时代,从CG特效到虚拟制作,每一次技术革新都在持续拓展影音艺术的表达边界。当前,人工智能技术正突破传统影视制作的时空限制与效率瓶颈,构建起“技术赋能创意”的全新产业格局。通过对海量数据的深度学习与智能算法的迭代优化,人工智能技术在影音生产的核芯环节实现了从辅助优化到创新引领的跨越,驱动产业生产模式从人力密集型向智能高型转变,以具身智能、生成式AI成像、智能运镜算法为代表的前沿智能技术,可凭借感知—决策—执行的全链路智能升级,打破了影视产业的传统生产逻辑。以上技术也非单纯的工具辅助,而是以智能协作主体的身份,在创意可视化、拍摄执行、制作效率等维度实现颠覆性突破,为“技术赋能创意”的产业转型提供了核心支撑。

在前期创作环节,使用人工智能技术可以打破传统创作的灵感壁垒与效率瓶颈,实现内容生成从单向输出到人机共创的升级。例如在剧本创作领域,创作方可应用具身智能技术的环境感知能力辅助内容创作——搭载多模态传感器的具身智能设备可深入目标场景进行实时数据采集,然后通过环境语义分析生成包含地理特征、人文习俗的“场景数据库”,为历史题材、现实题材等剧本提供精准的细节素材。更为普遍的,基于大语言模型的AI编剧工具如GPT-4V、通义千问影视版已可完成“主题输入—情节推演—逻辑触达”的全流程创作。在视觉创意与音乐创作上,以AI成像技术为代表的智能音影技术可实现创意可视化。例如MidJourney、Stable Diffusion等AI成像工具可以通过用户输入的文本描述完成风格迁移、细节优化等流程,为剧本内容生成各类场景概念图,且因融入数据更多元因此较传统美术设计更具科学合理性。AI音乐生成工具如Suno AI、AIVA可根据影片画面的情绪曲线实时生成配乐,并通过音频特征迁移技术模

拟交响乐、电子乐等多元风格,甚至可配合AI配音的情感合成技术,实现“画面—音乐—配音”的情感同步。

在项目制作环节,使用人工智能技术可以提升各类项目流程的完成效率。人工智能技术在影音制作环节的深度渗透,实现了从分散流程到智能协同的变革,尤其在素材采集、虚拟制作与后期处理中展现出突出的效率优势。例如,制作组可使用智能运镜技术创新拍摄模式——搭载计算机视觉算法的无人机可实现人物锁定、动态跟拍、障碍物规避的全自动运镜,如在拍摄纪录片《地球脉动3》草原追逐场景时,仅需1名操作员即可完成传统3人团队的航拍工作。制作组也可利用AI成像技术推动项目制作进入“实时渲染时代”,如虚幻引擎5的Composure插件搭配AI辅助抠像与追踪能力,可将演员绿幕表演与虚拟场景实时合成,影片《阿凡达2》的水下虚拟场景拍摄便采用了AI成像技术实时分析演员动作与光影变化,从而同步调整虚拟海洋生物的运动轨迹,使后期合成时间大大减少。后期特效制作中,AI甚至可根据剧情需求自动生成“粒子爆炸”“天气变化”等通用特效,如微成本网剧《火星孤儿》便借助该技术以百万级预算呈现出千万级视效水准,获得了市场一致好评。

在传播与反馈环节,使用人工智能技术可推动影音作品实现从“广撒网”到“精准触达”的转型。AI技术通过数据分析与内容生成的双重能力重构影音作品的传播逻辑,达成内容生产到渠道投放再到用户触达的全链路精准化目标。在制作影音传播素材时,可利用AI成像技术根据不同平台特性快速生成适配内容,如针对抖音的短平快风格使用多模态AI创作平台PixVerse从长片素材中智能提取高光片段,并自动添加特效与背景音乐,生成15秒短视频。此技术短期内即可生成各类差异化传播素材,从而提升全网曝光量。基于用

户画像的智能推荐算法,已成为主流视频平台的核心技术,如Netflix平台通过分析用户的观看时长、暂停节点、评分数据,为《黑暗荣耀》定制“复仇主题”“女性成长”等多维度推荐标签,使该剧在非韩语地区的播放量得到有效提升。在市场反馈上,AI情感分析技术可从社交平台、影评网站提取用户评论,并快速定位观众对剧情、视效的评价焦点,为影视剧的续集创作提供精准数据参考,从而实现良性循环。

人工智能在为影音技术带来效率革命与创意突破的同时,也引发了艺术表达、版权争议等深层矛盾。AI的核心逻辑是模式识别与数据重组,过度依赖易导致影音作品陷入“套路化”困境。如批量生成的宣传片、AI编剧平台产出的剧本等若缺乏人工干预,常呈现出相似的叙事结构与视觉风格。2024年上映的《传说》中的“AI成龙”,其虽外形逼真却被广大观众质疑缺乏情绪深度,难以展现复杂人性。这种局限源于AI无法拥有人类的生命体验与情感共鸣,其作品往往缺乏源于现实生活的原创灵魂与批判性思考。此外,AI生成内容的版权归属问题已成为产业发展痛点,现有法律框架难以应对技术带来的新挑战,如“AI成龙”的应用便涉及肖像权与表演权的复用争议。

面对上述人工智能带来的机遇与挑战,影音产业需坚持“科技向善、以人为本”的原则,将技术创新与艺术初心深度融合,以AI作为创作效率的赋能工具,而非替代人类情感表达与原创思考的载体。影音产业也需联合学界、法律界制定AI生成内容版权界定标准与行业伦理规范,既保障创作者合法权益,也为技术应用划定边界,推动影音产业在科技赋能下实现艺术价值与商业价值的统一,迈向更具温度与生命力的可持续发展新阶段。

(作者系湖北经济管理大学【长江职业学院】人工智能学院高级工程师)

《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