

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,研究国产乡村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线串联起郃家三代人的生活历程。郃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:白毛的养父郃顺酒后,执意演唱《岳飞精忠报国》里“精忠报国,死而无憾”的唱段,却在高潮处难以继,身旁的白毛见状接过旋律轻松完成演唱。

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,在兼具具体场景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“旁观者”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开展展会搭建交流平台,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“微电影观影角”,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公众号、抖音号、B站账号等新媒体平台,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,补充相关的心理调适方法,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,进一步突破校园教育边界,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。

(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节奏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段。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;穿越时空的场景则转为小调色彩,速度加快,加入半音滑音技巧。两种版本的交替出现,既清晰区分了剧情的时空维度,又通过旋律的关联性强化了男女主角跨越时空的情感联结,使复杂的叙事结构更易被观众理解。

情感维度: 钢琴音乐的情绪转化机制

电影的情感传递依赖“视觉符号+听觉刺激”的双重作用,而钢琴音乐凭

钢琴音乐在电影艺术中的巧妙运用

■文/莫薇薇

借其音色的可塑性,能将人物抽象的内心情绪转化为可感知的听觉体验。钢琴的击弦发声原理使其兼具颗粒感与连贯性——单音演奏时可传递孤独、细腻的情绪,和弦齐奏时则能营造厚重、激昂的氛围,这种表现力使其成为电影中“情绪具象化”的理想工具。电影《她》的配乐以钢琴独奏为核心,旋律线条简洁,多采用单音级进与小跨度跳进,左手伴奏仅以稀疏的和弦支撑。当主角西奥多独自坐在公寓窗前,钢琴旋律缓缓响起,单音的清澈与背景中城市的微弱噪音形成对比,既凸显现代都市的疏离感,又精准捕捉了人物内心的孤独与对情感联结的渴望。这种“去繁化”的钢琴配乐设计,摒弃了激烈的音乐冲突,以含蓄的表达方式让观众在听觉体验中自主共情,实现情感传递的“留白效应”。

在电影的情感高潮场景中,钢琴音乐通过旋律递进与和声编排的变化,能推动情绪从积累到爆发的自然过渡。电影《当幸福来敲门》中,主角克里斯获得股票经纪人职位后在街头鼓掌的段落,配乐《InTime》以钢琴为主导乐器:初始阶段旋律低沉,左手以八分音符分解和弦伴奏,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ff(很强)。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应多种电影风格,成为塑造影片整体气质的重要元素。通过调整钢

人工智能技术对影音技术发展的影响

■文/邱馨亚

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成像技术实时生成,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—逻辑自洽”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影音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,且因剧本内容生成成本远低于传统美术设计更具工具合理性。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成像技术实时生成,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—逻辑自洽”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影音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,且因剧本内容生成成本远低于传统美术设计更具工具合理性。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成像技术实时生成,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—逻辑自洽”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影音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,且因剧本内容生成成本远低于传统美术设计更具工具合理性。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成像技术实时生成,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—逻辑自洽”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影音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,且因剧本内容生成成本远低于传统美术设计更具工具合理性。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成像技术实时生成,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—逻辑自洽”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影音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,且因剧本内容生成成本远低于传统美术设计更具工具合理性。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

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

《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