

高校短片创作中的中华文化表达

——以辽宁师范大学广播电视编导专业学生创作为例

李华钰

(辽宁师范大学影视艺术学院)

摘要:中国文化具有深厚历史积累和沉淀,具有独特的魅力。高校短片创作如何更好地与中华文化紧密相连,在教学实践中体现中华文化之美,读懂中国,成为教学中值得研究和探讨的一个问题。本文梳理了高校短片创作的特点,结合本校相关课程作品的特点,从创作中的文化加成,表达中的美学呈现等方面进行了分析和梳理,力图展现高校短片创作中文化表达的创作成果。

关键词:高校短片创作;中华文化;美学表达;课程思政

一、高校短片创作概述

从世界电影发展史来看,电影的起步是从短片开始的,不论是卢米埃尔兄弟放映的《工厂大门》(时长 36 秒)《火车进站》(时长 50 秒),还是我国第一部电影《定军山》(时长 30 分钟),与当下商业电影比都可以被成为短片。短片顾名思义为时长较短的电影,对比传统意义上的长片电影,有着门槛低、成本低的特点。随着时代的飞速发展,科技的不断进步,拍摄器材的迭代升级,抖音、快手等平台的飞速崛起引发的个人短片拍摄潮流,使得短片的定义更加广泛。虽然短视频生活化的记录与传统短片的艺术性形成了鲜明的对比,但这并不意味着短视频会对传统短片产生负面影响,也不能代表短视频一定不具有艺术性的审美表达。

与个人短视频的随意性、纪录性、趣味性不同,高校短片的创作主要是由教师指导,学生团队配合在有限时间内完成创意策划、编剧、拍摄、后期制作等的影视全流程训练。以辽宁师范大学广播电视编导专业的短片创作类课程作品为例,此类短片创作多呈现人员构成简单、制作成本低廉、指向型学习与实践并行等特点,旨在培养学生创作思维、熟悉创作流程、顺应融媒体时代背景下创作新风向。创作有内涵的故事,拍摄有意义的画面,打造有价值、有创新、正能量的短片符合艺术作品的创作理念。

二、短片创作中的中华文化要素加成

随着新媒体短片的兴起,越来越多的人投入到此类创作之中,这也造成盲目跟风导致的重复、无趣作品的诞生。加之外来商业诱惑的不断冲击,使许多创作者忘记了创作的初衷,放弃了对于短片价值的思考。中国作为传承几千年文化的大国,有着得天独厚的艺术元素,这些元素历经千百年的沉淀早已成为了中华民族骨子里不可分割的一部分,作为高校短片创作者,应该思考如

何发掘这些元素并将其应用到创作中,赋予短片灵魂,在短片中彰显民族特色,弘扬民族文化。

(一) 选题探索文化

选题策划的过程就是寻找中华文化的过程,如何通过选题的制定寻找中华文化的本质,且使中华文化成为一个好的创作主题进行呈现,成为高校短片创作课程的教学设计和实践中的主要问题。短片创作不仅仅停留在表层的思考,才能真正做到深度相结合和创新,赋予短片现货又厚重的灵魂。这代表了短片在题材的选择和重构上,可以“以传统文学、古代神话为基础,将传统元素进行现代化表达,实现对人物原型的重构,用‘陌生化’叙事策略书写新神话,产生全新的诠释和诉说”。¹

在现代社会中,人们的目光大多聚焦在城市生活,忽略了对乡土的关注。中国自古以来的社会形态就是“乡土”,费孝通认为“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。选题落脚点从乡土出发,再走回乡土,是一种意识的转变,也更符合乡村发展的主旋律,对于观众而言也是一次心理体验。而在乡土题材的短片创作中,民俗文化、神话传说的创作、民间传统技艺的传播都能成为一个好的创作的主题。一句“我想离开浪浪山,出去闯一闯”掀起中国文化元素兴起的国产动画片《中国奇谭》,拓宽了扎根于传统神话故事进行二次创作的道路。该系列基于对传统民间文化、观念的时代化阐释,从中华民族对乡土文化的眷恋、社会底层打工人现状的反馈、童年记忆的思考到生命与人文的关怀,做到了将传统文化与社会实际相结合,探讨富有哲学意义的命题。从大热影片延伸话题讨论,继而衍生出对主题探索,并在探索中感受中华文化的魅力。这样的主题研发过程,不仅是对中华文化的探索和寻根,也是能够更好的理解中国、读懂中国的潜移默化的思政教育体现。

(二) 实践创作展现文化

拍摄和后期制作是创作实践的核心,拍摄体现中华文化的元素,要从有代表性的意象选择、配合服化道加以修饰。剧情短片《回甘》讲述了一个大学毕业实习的年轻人被辞退后遇见一个卖茶水老人,在老人的人生态度中意识到自己的人生价值,从而与自己和解的故事。全片用“茶”这一意象隐喻人的一生。茶在我国的历史文化中蕴含了一定的人生哲学,“不仅实现了精神理念与个人心灵的升华,更是实现了自我超脱,尤其是实现了自我哲学的个人诠释与真实再现”。²在片中老人的茶出现了三次。第一次是在年轻人落魄时,此时的茶的苦涩寓意着大学生的失意。第二次是年轻人与老人坐在一起讨论人生的意义,茶变淡了,寓意着大学生的心态逐渐转变。第三次是年轻人收拾心情重新出发时,此时的第三杯茶已经回甘,暗示着年轻人将会重拾信心放宽心态来面对生活的挑战。在短片创作中重复出现茶的意象,代表着茶与人生的联系:茶水越沏越淡,越泡越甘,时间和成长自然就会如茶水一般变得甘甜。

三、美学视角下的中华文化呈现

以接受美学的观点而言:“作为接受者和传播者的读者获得了前所未有的重要地位。”³在观众的视角下,影片中的诸多元素构成了一个个“符号”,在文化意义上共同指向了我国的传统文化。

(一) 家文化的视觉呈现

以罗兰·巴特符号学的意指观点来看,所有的意象(如:土地、围墙、屋檐等)为第一层意义上的能指,作为寓意和实体的“家”为所指,而第二层意义上,所有的意象与“家”一同作为能指,加上中国文化语境中对于家的厚重文化意义,共同在片中体现出“家”身为文化的团所包含的团圆、和谐的意味,让“家”成为创作中的“符号”并赋予了独特的意义。

短片《种瓜得瓜 种豆得豆》讲述了一个孩子为了不 与爷爷分开,在离别前偷偷装了一捧土带回成立,期望可以在城市里种出一个团圆的家。在视觉呈现中有很多“家”元素的寓意,第一次出现是在航拍老家小院土地与围墙闭合,孩子坐在屋顶看着劳作的爷爷。第二次出现是在孩子蹲在爷爷身边,稚嫩地问道:“家里的土种什么就能得什么吗?”第三次出现是在孩子坐在家里的床上,对着从老家拿回来的土许愿:“种瓜得瓜,种豆得豆,种家的家。”一个孩子对于爷爷的思念对于童年的怀念正反映了“家”这一刻在中华民族骨子里的元素的重要性;家文化将一家人紧密联系在一起,探讨的是中华民族对于团圆这一情结的向往与追求。一个孩子对于家这一元

素的渴望在视觉呈现中更为真挚,也更能引发受众对于家文化这一中华文化在短片创作中的思考。

(二) 诗词文化的听觉呈现

在短片创作中,经常借助“诗”的艺术形式,以诗歌本身的旋律美、节奏美和意境美,对短片内容进行升华。B站“中国唱诗班”制作的动画短片《红豆》,讲述了王初桐与青梅竹马刘娘有缘无份的凄美爱情故事,用唱诗的形式将王维的《红豆》贯穿在王初桐与六娘感情经历中,《红豆》伴随着男女主成长也代表了相思,却为后文中男女主命运中的遗憾做了铺垫,流露出我国传统戏曲中的悲剧美学色彩。

在本专业的创作中,《山村咏怀》将诗结合到画外音、对白、人声音效中,作为全片的情感寄托在诗句《山村咏怀》中,在邵雍的原诗中通过列锦的手法,表达出诗人对大自然的喜爱与赞美;在短片中,引用该首诗一方面体现出对于童真年代和美好回忆的珍藏,也体现着一方水土与一方人的相互坚守与情感寄托,结尾时,一曲《山村咏怀》袅袅浮于屋檐之上,为纯真的乡土气息蒙上了传统文化幽远而宁静的审美情趣。

四、结语

短片创作似乎从来都不是一个简单的一蹴而就的过程,它代表着创作者对于人生哲理的思考、对创作中每一个步骤精心的打磨,对讲好中国故事的执着;中华文化于中华民族是无上的瑰宝,我们应该设身处地的揣摩中华文化对于短片创作的重要性,不仅仅在于贴近时代背景下追寻中国传统文化的主旋律,更重要的是在西方文化冲击下,依旧要保持着民族文化自信,把中华文化灵活的运用在创作的每一个阶段中。

参考文献:

[1]李凤娇.中国传统文化故事何以实现跨时空对话——基于《中国奇谭》B站评论的内容分析[J].视听,2024(02):84-87.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2024.02.029.

[2]吴平芳.谈中西方茶文化中的人生哲学[J].福建茶叶,2018,40(09):334.

[3]任卫东.西方文论关键词:接受美学[J].外国文学,2022(04):108-118.DOI:10.16430/j.cnki.fl.2022.04.004.

本文为教育部产学合作协同育人项目《高校影视学科美育创作教学形式研究》(项目号:220801941302547)阶段性成果。

作者简介:李华钰,男,(2003-),辽宁师范大学影视艺术学院广播电视编导专业2021级本科生。