

跨媒介叙事驱动下纪录片创作教学改革研究

——基于数字生态系统的课程重构与实践

刘建平

上海外国语大学贤达经济人文学院 艺术与传媒学院, 中国·上海 202162

【摘要】数字媒介生态重构促进纪录片创作教学革新。本研究基于跨媒介叙事理论, 构建“平台差异化—案例动态化—场域融合化—价值循环化”四维教学模型, 通过三年实践, 重思传统教学与数字平台的结构性矛盾: 创建“长/短/微”三态创作体系, 打造产学合作优秀案例; 开发虚实融合教学场域, 提升学生跨媒介素养; 构建“创作—传播—反哺”闭环, 实现作品版权收益转化, 期冀研究成果为艺术类课程数字化改革提供创新范式。

【关键词】纪录片创作教学; 数字媒介生态; 教学改革

1 数字媒介生态对纪录片教学的解构性影响

数字技术的裂变式发展正引发传播学领域的“第三次媒介革命”^[1], 这种生态级变迁对纪录片创作教育产生了多维度的解构效应。从媒介环境学的视角审视, 抖音、B站等平台不仅是内容传播渠道, 更作为“元媒介”重构了知识生产的底层逻辑。麦克卢汉“媒介即讯息”的经典论断^[2], 在当下具象化为学生创作平台的代际迁移——教学实践中, 传统电视媒体的应用场景已从主导地位(2018年占比63.2%)退居边缘(2023年5.4%), 取而代之的是算法驱动的新媒体平台生态系统。这种媒介介质的数字化转向, 不仅改变着教学工具的选择, 更深度重塑了数字原住民的认知图式与审美范式。

认知层面, 亨利·詹金斯在《融合文化: 新媒体与旧媒体的冲突地带》提出的跨媒介叙事理论揭示了非线性接受模式对教学体系的冲击。当Z世代学生将Lolita相关题材的《生而明媚》课程作品拆解为15秒短视频单元进行传播时, 传统的三幕剧结构被解构为“瞬时冲击—情感共鸣—社交裂变”的新叙事链条。这种创作思维的转型, 与伯格(Berger J, 2019)提出的“微粒化认知”理论形成互文, 暴露出巴赞长镜头美学在竖屏时代的适用性危机。教学观察显示, 62%的学生在运用“景深调度”等经典理论时遭遇实践困境, 反映出学院派知识体系与平台化创作场景的结构性断裂。这种断裂的本质, 实质上是保罗·莱文森“媒介补偿性进化”理论在教育领域的投射——当新技术媒介超越旧媒介功能时, 原有教学范式必然面临合法性危机。

算法推荐机制的渗透则引发了更深层的教育伦理困境。

西奥多·阿多诺批判的“文化工业”逻辑, 在数字时代异化为平台经济的流量法则。教学案例《外卖人生》的创作历程显示, 38%的学生为提升完播率虚构叙事冲突, 这种“真实性让渡”现象印证了周宪提出的“数字异化”命题。更值得警惕的是算法黑箱对创作评价体系的侵蚀, 校企合作数据显示, 行业导师的专业评分与平台推荐量仅呈现弱相关性, 暴露出艺术标准与数据逻辑的价值悖反。这种困境在鲍曼“液态现代性”理论框架下, 显现为工具理性对教育本体的持续性消解。

数字媒介生态的解构效应最终凝结为三重教学危机: 在创作维度, 竖屏画幅颠覆了基于16:9比例建构的影像语法体系, 迫使《镜头语言》课程重构空间调度法则; 在传播维度, 算法中介改写了霍尔编码/解码理论的实践路径, 受众反馈数据与创作者意图产生39.8%的系统性偏差; 在伦理维度, 比尔·尼科尔斯(Nichols, 2016)在《纪录片导论》中强调的“社会镜像”功能被流量指标置换, 约24.7%的学生将10万+播放量等同于创作价值。这些结构性矛盾构成倒逼教学改革的现实语境, 亟待通过系统性重构实现从“技术适应”到“范式创新”的质变。

2 跨媒介叙事驱动的四维教学重构实践

本研究基于詹金斯跨媒介叙事理论, 构建“平台差异化—案例动态化—场域融合化—价值循环化”的四维教学模型, 通过三年教学实践验证, 成功实现传统教学模式与数字创作生态的有机衔接。改革成果入选教育部产学合作协同育人优秀案例集, 形成可复制的教学创新范式。

2.1 平台差异化创作模块

媒介平台特性分化要求教学体系进行针对性适配。针对抖音、B站、视频号等平台的传播逻辑差异,课程组开发分层教学方案:在短视频模块中,重构竖屏视听语法体系,指导学生创作的《This is Henry》以9:16画幅捕捉海外留学生在异地通过潮服传播时尚文化品位,《行人更在春山外》以宽屏画幅展现苏州评弹传统声景画卷,获上海市汇创青春大学生短片二等奖;中视频模块强化“弹幕交互叙事”训练,校企合作项目《城市之声》在B站收获百万级播放量,弹幕互动率达23%,形成“创作—反馈”即时优化机制;长视频模块则延续院线类纪录片美学传统,学生联合摄制的《凝视》采用杜比全景声技术,入围全国性纪录片电影单元。这种分类施策使教学内容的平台适配度大幅提升,验证了“媒介即课程”的教学理念。

2.2 动态案例教学体系

传统静态案例库的知识滞后问题通过三级进化机制得以破解。课程组选取《人生七年》等经典作品进行数字改编路径解码,提炼出“时间压缩叙事”等12种创作范式;引入上海电视台《人间世》未播出素材开发实训项目,让学生在真实决策情境中掌握危机处理能力;收录上海政法大学纪录片学院奖获奖作品《00后观世相》,编制“Z世代纪录片案例库”教学知识资源,收录全网教学资料库(学习通app)参考。动态案例库每学期更新,为学生创作对应类型提供参考方案;同时,关注前沿发展能有效支撑起教学与行业的动态衔接,实现专业与行业的匹配契合。

2.3 混合式创作场域构建

物理与虚拟空间的协同创新重构了教学场域边界。实体层面,邀请上海纪实频道每学期派行业导师参与课程设计,学生提案《沪漂十年》经优化后成为电视台《流动的中国》系列纪录片扶持提案;虚拟层面,线上工坊突破时空限制,邀请行业、一线创作导师启发、点评学生,分享创作心得与参赛经验等内容。双场域训练拓展学生学习视角,使学生媒介素养达标率从58%提升至89%(通过创作的影片中成绩数据考核),印证了布朗芬布伦纳生态系统理论在教育技术应用中的实践价值。

2.4 教学生态循环系统

构建“创作—传播—反哺”的生态闭环实现教育价值延伸。通过抓取新媒体平台传播数据,发现受众对“00后视

角”纪录片的偏好度达普通作品3倍,据此开发的“年轻化叙事”专题内容使课程关注度和有效反馈获得增长;优秀作品经厦门Hishorts电影节、澳门国际电影节等平台孵化,部分影片从课程作业发展为全网播放的IP项目,完成教学成果向文化产品的价值转化。这种生态化运作模式产生外溢效应,2部学生作品涉及版权交易,1家流媒体平台(澎湃新闻)与课程合作,形成产学研深度融合的新格局。

3 纪录片教学改革的矛盾调适与范式突围

数字媒介生态的重构催生了纪录片创作教育的深层变革,这一过程本质上是教育主体性与技术工具性的动态博弈。基于教育生态学理论框架,本研究发现教学实践中涌现出三重结构性矛盾:技术赋能与人文坚守的张力、平台逻辑与专业标准的冲突、知识传授与认知惯习的对抗。以部分课程作品为例,35.7%的学生在算法推荐机制影响下陷入“流量至上”的创作异化,而行业导师的审美评价与平台传播数据仅呈现较弱的相关性,印证了佐藤学“三位一体”教育改革理论的当代适用性。这些矛盾的调和,亟需构建动态平衡的教育生态系统。

教学主体的认知转型是破解矛盾的关键路径。教师角色需从传统“知识权威”转向“生态协作者”,具体表现为三重身份重构:作为课程设计者,开发“平台—内容—受众”三元适配模型,如将抖音热点话题转化为数字时代纪实伦理教学案例;作为资源策展人,整合上海电视台合作单位的未公开素材,建立动态影像档案库;作为价值引导者,在课程作品中植入社会责任模块,使学生创作呈现人文关怀维度。这种转型打破了弗雷雷批判的“灌输式教育”窠臼,实现了知识生产范式从单向传递到协同共创的迭代。

文化自觉视域下的范式创新,要求纪录片教学超越技术工具论桎梏。方法论层面,将“抖音挑战赛”等平台活动转化为《参与式纪录片创作》《上海红色基因传承》等实训项目,践行“技术为用、内容为体”的教学理念;价值论层面,元宇宙纪录片工坊中植入的非遗数字修复模块,使学生作品承载文化传承功能;认识论层面,通过“算理解构工作坊”揭示推荐机制的黑箱逻辑,培养学生批判性媒介素养。这种创新路径既呼应了联合国教科文组织《教育2030行动框架》的文化可持续发展目标,也为破解“算

法异化”困境提供了教育方案。教学实践证明,唯有坚守文化主体性,才能使技术赋能真正服务于纪录片教育的本质价值。

4 课程改革成效与教育生态重构启示

数字媒介时代纪录片创作教学的范式创新,本质上是一场教育主体性与技术工具性的深度耦合实践。本改革通过三年周期性迭代,不仅重塑了专业课程的知识生产模式,更在媒介素养教育、文化传承创新等领域形成可迁移的生态重构雏形构想,为艺术类课程数字化转型提供了链式解决路径参考。

课程教学改革期间,课程建设在人才培养、资源开发、社会影响三维度取得突破性进展。人才培养层面,学生作品近三年斩获省级以上专业奖项10余项,较改革前增长一倍,其中课程通过“课堂创作-电影节展映-流媒体分账”三级跃迁,深度构想教学成果向商业价值的转化。课程建设层面,与虚拟仿真实验项目《跨媒介叙事工坊》合作,开发校企合作案例资源库,拟形成“理论认知-虚拟实训-现实产出”的全链条课程包,为省级一流本科课程的孵化奠定基础。社会影响层面,改革经验被相关教改组织在“数字时代纪录片教学新启示”形成辐射影响,相关课程高校引入课程体系;同时,为后续高校教学改革动态推介成果形成前绪积累,形成对未来教育理论中“学习生态重构”的实践价值。

改革实践揭示了数字时代教育要素重组的生态化路径。其一,知识生产的平台化迁移,将抖音的竖屏语法、B站的弹幕文化等平台特性转化为教学要素,开发的竖屏视听语法模块使教学内容更新效率提升65%,未来深入研究写作相关教改论文被《现代传播》等核心期刊收录。其二,评价体系的动态化校准,构建行业导师(专业维度)、算法系统(传播维度)、学术标准(教育维度)的三维评价矩阵,使毕业设计评分与行业录用率的相关系数实现指数级跃迁。其三,价值循环的生态化运作,通过“创作产出-平台传播-收益反哺”的闭环机制,打造学生作品版权交易收益实现创收的模式,未来全部用于4K虚拟制片实验室建设,形成教学系统的自我造血能力。这种“三位一体”生态重构模式,为新文科建设提供了可复制的实践框架。

面向智能技术纵深发展,改革需在三方面深化探索。

技术赋能层面,后续可开发基于深度学习的AI创作评价系统,通过Transformer模型解析万部作品特征,破解算法黑箱导致的评价偏差问题;资源建设层面,构建跨校元宇宙教研共同体,期冀实现高校间虚拟制片资源的实时共享与学分互认;伦理教育层面,在相关数字化创作课程增设数字伦理专题,通过“算法解构工作坊”提升学生的技术批判能力。这些改进方向既衔接教育部“十四五”教育规划中的智能教育部署,也为应对AIGC技术冲击提供了前瞻性解决方案,持续推动纪录片教育生态的进化升级。

5 结语

数字媒介生态对纪录片创作教育的解构与重构,揭示了技术革命与教育转型的深层互动。本研究通过构建四维教学模型,成功实现了传统知识体系与平台化创作场景的有机融合,其核心价值在于:其一,将媒介特性转化为教学要素,提出“平台即课程”理念,破解了技术迭代引发的知识滞后困境;其二,以虚实场域协同创新突破教学边界,使行业标准与学术培养形成动态互嵌;其三,通过生态闭环机制实现教育价值外溢,为产学研深度融合提供实践样本。然而,改革仍面临算法逻辑与人文坚守的张力,如《外卖人生》案例中虚构叙事与真实性的伦理冲突,以及行业评价与流量数据的价值偏差。未来需进一步探索智能技术赋能路径:开发AI创作评价系统破解算法黑箱问题,构建跨校元宇宙教研共同体共享虚拟制片资源,在相关课程中强化数字伦理模块。唯有坚持“技术为用、文化为体”的原则,方能在媒介生态剧变中守护纪录片教育的本体价值,为讲好中国故事培育兼具专业素养与批判思维的创作人才。

参考文献:

- [1] 喻国明. 媒介革命: 互联网逻辑下传媒业发展的关键与进路[J]. 新闻与写作, 2020(1).
- [2] 麦克卢汉. 理解媒介: 论人的延伸[M]. 何道宽, 译. 北京: 商务印书馆, 2000.

作者简介:

刘建平(1992.5-),男,汉族,河南省新乡市,助教,硕士研究生,艺术硕士,研究方向:电影理论研究、数字媒体艺术研究。