

关中文化的影视化传播——以电影《白鹿原》为例

■文/马金玲

地处黄河流域腹地的关中地区,历经周秦汉唐等朝代的积淀,形成了兼具厚重历史感与鲜明乡土气息的文化体系,秦腔的高亢激昂、黄土的雄浑壮阔、民俗的古朴醇厚共同构筑了关中文化的独特风貌。电影《白鹿原》以白鹿两个家族近半个世纪的兴衰变迁为叙事主线,将镜头深深扎根关中大地,成为了展现关中文化的经典影像文本。在文化传播方式日益多元的当下,影视作品凭借视听融合的优势,成为了地域文化对外传播的重要载体。本文以电影《白鹿原》为研究对象,探析关中文化的影视化呈现方式,剖析其传播优势与局限并提出针对性优化路径,以期为地域文化的影视化传承与传播提供有益借鉴。

《白鹿原》并未将关中文化作为简单的背景点缀,而是通过精心进行视听建构,从物质载体到精神内核、从日常肌理到民俗仪式,完成了对这一地域文化的系统性呈现。

首先是物质文化符号的直观呈现。电影《白鹿原》以极具冲击力的视觉语言将关中地区的物质文化符号直观呈现在银幕上,这些承载着关中人生存智慧与生活印记的符号构成了影片叙事的重要视觉底色。影片开篇便以广袤无垠的白鹿原全景镜头奠定基调,黄土地的雄浑厚重与翻滚的麦浪形成了鲜明的视觉对比,既展现了关中地区独特的地理风貌,又暗示了土地在关中人心中的核心地位。除了自然景观,影片对人工造物的呈现同样细致入微,错落分布在地上的窑洞以及窑洞里的土炕、八仙桌、粗布被褥等,无不透露着浓郁的乡土气息,是关中人日常生活的鲜活注脚。这些物质符号与人物命运、剧情发展紧密相连,在直观展现关中物质文化风貌的同时,也为文化精神传递提供了坚实的载体。

其次是精神文化内核的叙事融入。电影《白鹿原》并未根据抽象的关中精神文化进行直白说教,而是将其巧妙融入家族兴衰与人物命运的叙事之中,实现了精神文化的隐性传播。如关文中“耕读传家”的伦理观念与宗法制度下的集体意识,在白嘉轩这一核心人物身上得到了集中体现。他始终以族规家训为行为准则,主持修订族谱、惩戒违规族人、带领村民抗旱救灾,观众能够看到在他身上关中对家族荣誉的坚守、对集体责任的担当。与此同时,关中人坚韧不拔、刚直不阿的生命品格也通过多个角色得以展现,如鹿三对主人的忠诚不二、白灵为理想奋不

顾身的勇气、甚至是田小娥在压迫下的顽强抗争,都从不同维度诠释了关中人的生存力量,使观众在共情人物命运的过程中自然而然地接纳与理解关中文化的精神内核。

最后是民俗文化风情的全景展现。民俗文化是关中地域群体生活方式与精神信仰的集中体现,电影《白鹿原》以全景式叙事视角将关中地区的民俗风情细致入微地呈现在银幕上,构建了一幅生动立体的关中民俗画卷。如对白嘉轩为儿子娶亲时抬花轿、吹唢呐、拜天地、闹洞房等流程的完整展现,红绸与黄土的色彩碰撞既凸显了婚礼的喜悦氛围,又体现着关中民俗的质朴厚重;族人去世后的丧礼上,唢呐吹奏的哀乐、披麻戴孝的仪式、庄重的祭奠流程,则展现了关中对生命的敬畏与对宗族伦理的尊崇;大旱之年,村民们抬着神像祈雨,赤身的汉子们在烈日下跪拜、呼喊,原始而虔诚的仪式不仅展现了关中人应对自然困境的方式,更蕴含着他们对美好生活的向往。这些民俗场景与人物情感、剧情发展深度融合,让观众得以在感受民俗风情的同时触摸到关中文化的温度与活力。

影视作品独特的视听融合特性赋予了关中文化传播不可替代的优势,电影《白鹿原》的传播实践便充分印证了这一点。但其在实际传播过程中仍存在诸多局限与不足,如影视作品的时长限制导致文化内容难以全面呈现,文化传播存在浅层化风险,而且部分受众在观看影片时往往更关注情节冲突与人物命运,对其中蕴含的关中文化特质缺乏深入思考与探究。此外,影视作品的传播效果受受众审美差异影响较大,如《白鹿原》厚重的叙事风格与缓慢的节奏可能无法吸引追求快节奏、强刺激的年轻受众,导致其文化传播在特定群体中难以产生有效共鸣。解决上述问题,需要影视创作者在深挖关中文化内涵的基础上创新影视内容呈现。

其一,深耕关中文化内涵,构建立体的符号体系。创作者需打破对单一文化符号的依赖,构建立体、多元的文化符号体系,不仅要关注窑洞、麦浪、秦腔等已被广泛认知的显性符号,更要挖掘那些蕴含深厚文化底蕴的隐性符号,如关中方言中的独特词汇、传统手工艺的制作流程、民间故事中的精神内核等。在构建符号体系时还需注重符号间的关联性与伦理性,将物质符号、精神符号与民俗符号有机结合,形成相互支撑的文化整体。例如在展现秦腔这一符

号时,不仅要呈现其演唱形式与乐器,更要结合剧中人物的命运,解读唱腔中蕴含的喜怒哀乐与关中人的精神特质,同时关联秦腔演出时的民俗场景、观众的反应等,让符号不再孤立,而是协同传递文化内涵。

其二,创新叙事方式,实现文化与故事的融合。创作者可打破传统线性叙事的限制,采用更多元的叙事视角与叙事结构让关中文化元素自然嵌入叙事脉络,而非成为游离于故事之外的“附加值”。如尝试进行多人物视角叙事,展现关中文化在不同群体中的传承与体现,如通过老人的回忆展现传统民俗的原貌、通过年轻人的视角展现文化的当代变迁,让文化在代际对比中更具层次。同时要避免将文化元素作为“背景板”,而是将其当作推动剧情发展、塑造人物性格的重要力量。例如可通过展现关中地区的祈雨仪式,既呈现民俗风情又以仪式成败推动剧情发展,让人物在参与仪式的过程中展现性格特质与内心世界。此外,还可借鉴当下流行的叙事技巧,如悬念设置、情感共鸣点营造等,在保持文化厚重感的同时增强故事的观赏性与感染力。

其三,关注受众差异,实现精准化传播。创作者应对受众进行细分,明确不同受众群体的需求与特点,针对不同受众群体制定差异化的内容创作与传播策略。如针对年轻受众,在影视作品融入青春元素,采用更具活力的叙事节奏,同时制作影片中文化元素的解析短视频、趣味科普图文等衍生内容,满足其深度探究需求。影视方要搭建多元化传播渠道,除了传统的影院放映与电视播出,还可充分利用视频平台、直播平台、文化类节目等渠道实现线上线下联动传播,整合相关影视作品与解读内容,形成传播合力。

电影《白鹿原》以其厚重的叙事质感与细腻的文化呈现为关中文化的影视化传播提供了极具价值的实践范例,它让我们看到,影视作品不仅能够成为地域文化的传播载体,更能够成为文化传承与创新的重要力量。期待未来涌现更多优秀的影视作品,能够以艺术化表达挖掘关中文化的深厚底蕴,以多元化传播扩大其影响力,让这片黄土地上的文化瑰宝在新时代焕发更加强大的生命力,走向更广阔的世界舞台。

(作者单位:西安外事学院)

影视字幕翻译特征研究及其在英语翻译教学中的应用

■文/罗馨

当前英语翻译教学的素材体系仍以传统书面文本为主,集中于文学作品节选、新闻报道、学术论文等,这类素材虽能夯实学生的语言转换基础,却难以覆盖现实中多元化的翻译场景需求,尤其是影视、短视频、跨境直播等视听传播领域对“能处理口语化、场景化、有文化负载的翻译人才”的需求激增,而现有教学素材的局限性导致学生在面对此类任务时常出现“译文符合语法却不符合语境”等问题。在此背景下,影视字幕翻译作为一种典型的“视听文本+语言转换”结合体,具备填补英语翻译教学中素材空白的独特价值。

影视字幕翻译区别于传统文本翻译,其本质是视听化的文本配合在地化语言转换的结合体,需同时满足画面节奏、观众理解与文化传播的需求。从文本特征上看,影视字幕翻译依附于影视画面存在,受两大客观条件限制。一是空间限制,屏幕可承载的文字数量有限,单条字幕通常不超过两行,每行不超过15个汉字(中文语境下)。二是时间限制,字幕需与角色台词、画面节奏同步,停留时间通常与台词时长一致(约2-5秒)。这些限制要求影视字幕翻译必须“去冗余、留核心”。从文化性特征上看,影视字幕翻译常通过“本土化转化”将陌生的文化符号转化为目标观众熟悉的表达,实现“文化等效”。因为影视内容往往蕴含大量源语言文化元素如习俗、谚语、历史典故等,所以直译易导致目标观众产生“文化隔阂”。从语用性特征上看,因为影视台词多为口语化表达,所以影视字幕翻译需还原这种语用习惯,实现语气的等效转换,让观众通过文字感受到角色的状态。

基于影视字幕翻译特征,将影视字幕翻译文本作为英语翻译教学素材具备以下三大应用优势:一是视听结合提升语境理解效率。传统书面文本需依赖文字描述构建语境,而影视通过画面、声音直接呈现场景,学生可借助多感官信息快速把握台词的语境与情感,减少“脱离场景译文字”的问题。二是趣味性增强学习主动性。影视内容兼具故事性与娱乐性,能降低翻译学习的枯燥感。相较于分析新闻报道或文学片段,学生更愿意投入精力研究《疯狂动物城》《寻梦环游记》等热门影片的字幕,主动对比不同版本的翻译差异,形成“主动探究”的学习模式。三是场景化衔接实践需求。影视字幕涵盖日常对话、职场沟通、文化交流等多元场

景,学生通过练习可直接掌握口语化转换、文化简化等实用技巧,缩短课堂学习与职场实际应用的差距。

顺应影视字幕翻译的特征与应用优势,教师在教学实践中可从素材选择、教学应用等维度构筑影视资源支持的教学体系。

其一,结合翻译教学的不同目标选择不同类型的影视字幕翻译素材。英语翻译教学的目标具有阶段性,基础阶段通常聚焦语言信息的精准传递,在此阶段教学中教师可优先选取台词结构简洁、语境清晰的日常对话类影视字幕素材,如《老友记》中关于生活场景的对话片段,这类素材的台词贴近现实且文化负载较轻,有助于学生在练习中掌握字幕翻译时空限制性下“去冗余、留核心”的基本技巧,实现信息传递的准确性。翻译教学的进阶阶段侧重跨文化翻译能力的培养,教师可优先选择蕴含特定文化元素的影视片段,如《绿皮书》中涉及美国种族文化、地域习俗的对话,让学生在翻译过程中面对“文化负载词”时,思考如何通过意译替代或简要注释实现文化适配,逐步提升跨文化转换能力。翻译教学的高阶阶段则以语用等效为核心目标,教师可选取角色身份差异显著、语气情感丰富的素材,如《唐顿庄园》中贵族与仆人间的对话,引导学生在翻译过程中关注角色的身份特征与语气细节,通过词汇选择与句式调整还原角色的语用特征,达成翻译的情感共鸣效果。

其二,结合影视字幕翻译的视听属性设计沉浸式的翻译应用场景。影视字幕翻译融入英语翻译课堂,决不能依靠单一的多媒体播放形式,而应将影视字幕翻译的视听属性与课堂教学任务相结合,并转化为课堂上的教学环节。在教学实践中,教师可先剥离影视片段的字幕,仅保留画面与原声,引导学生在观看角色表情、动作并聆听语气、背景音乐的过程中主动感知台词所处的语境与情感基调,如播放《阿甘正传》中阿甘讲述人生感悟的片段时,学生可通过阿甘的语速、表情及画面中的场景元素,把握其质朴、真诚的语气特征,进而在翻译时更精准地传递这种语用内涵。随后教师让学生基于自身的语境感知并完成字幕翻译初稿,再播放带有官方字幕的片段,组织学生对比自身翻译与官方翻译在时空限制处理(如字数精简)、语用还原(如语气词选择)上的差异,并通过小组讨论分析官方翻译如何适配视听语境,使学生不再局限于“文字到文

字”的机械转换,而是在真实的视听场景中理解翻译的适配性原则,形成语境感知到翻译实践再到对比反思的沉浸式学习闭环。

其三,善用在线教学平台构建课内外一体化的翻译教学体系。为延伸教学维度、强化学生对英语翻译的持续实践能力,教师可依托在线教学平台衔接课内外教学环节,并将影视字幕翻译素材融入其中,形成完整的教学链条。在课堂教学中,教师可利用在线教学平台的视频分段播放、实时批注功能,对影视字幕素材进行精细化讲解,如在分析《疯狂动物城》中不同动物角色的对话翻译时,通过平台实时标记台词中的语用特征,引导学生在线提交即时翻译并进行互动点评,以提升课堂教学的互动性与针对性。在课后延伸环节,教师可在平台上传拓展性的影视字幕翻译素材,如纪录片《地球脉动》的旁白片段(侧重时空限制下的信息精准传递)、短视频平台的英语生活类内容(贴近当下实战化的字幕翻译需求),并设置分层任务,让学生根据自身能力选择素材完成翻译后在线提交,教师可通过平台进行异步批改,针对学生在文化适配或语用还原上的不足提供个性化反馈。教师还可牵头在平台上搭建英语翻译交流社区,鼓励学生分享自己找到的优秀影视字幕案例、讨论不同版本翻译的优劣,形成课上学习、课下实践、社区交流的一体化教学体系,使学生的翻译练习不再局限于课堂之内,而是延伸至日常生活,持续强化学生的翻译应用能力。

综上所述,影视字幕翻译所具备的视听属性、趣味性以及场景化三大应用优势,精准回应了传统翻译教学的痛点。它以具象的视听场景替代抽象的文字描述,让学生在感知角色情感、理解文化语境的过程中掌握翻译逻辑,既降低了学习门槛,又强化了对“翻译需适配实际场景”这一核心原则的认知,为应用型翻译人才的培养提供了可落地的路径。从当前翻译市场需求来看,全球化语境下的内容传播已突破传统书面文本范畴,而且流媒体平台的跨国传播对翻译人才的跨文化素养和文化快速适配能力提出了更高要求。基于此,学校可进一步探索将影视字幕翻译的优势深度融入英语翻译教学,推动翻译教学从理论灌输向实践赋能转型,为市场输送一批具备跨文化沟通力、场景适配力与执行力的高素质翻译人才。

(作者单位:渭南师范学院)

数字化转型背景下影视传媒教育的范式重构与创新路径

■文/林铭瀚

数字化转型浪潮深刻重构着影视传媒行业的生产、传播与消费逻辑,并推动教育领域从技术工具应用向系统性范式革新演进,更对影视传媒人才培养体系提出了颠覆性要求。传统影视教育以理论讲授和线性叙事为主导的教学模式,已难以满足行业对复合型人才的需求。对此,需顺应数字化趋势重构并创新影视传媒教育范式,培养适应数智时代的复合型传媒人才。

数字化转型背景下影视传媒教育范式变革

传统影视传媒教育多聚焦于摄像、剪辑、编剧等单一技能的标准化培养,旨在输送技术操作者。而数字化转型背景下,行业需求呈现技术+创意+思维的复合型特征:一方面,AI剧本生成、虚拟制作、算法推荐等技术要求从业者具备数字工具应用能力;另一方面,跨媒介叙事(如影视IP向短视频、游戏的衍生开发)、用户画像分析(基于大数据的内容定制)等新形态,要求人才具备跨界整合思维。因此,影视传媒教育目标已转为培养数字素养为基、创意能力为核、跨界思维为翼的综合型人才,要求毕业生既能熟练运用数字技术,又能理解技术背后的人文逻辑与行业规律。

传统影视传媒教育场景多局限于物理课堂或专业实训室,呈现封闭性、静态

化特征。数字化转型推动教育场景向虚实融合”拓展:其一,云端课堂打破时空限制,学生可通过在线平台参与跨校联合课程(如与国外院校共同完成跨境纪录片项目);其二,虚拟仿真场景降低实践门槛,借助VR技术模拟影视片场调度、虚拟播播厅操作等场景,让学生在安全环境中反复练习高成本技术环节;其三,真实项目场景深度嵌入教学,如与MCN机构合作搭建在线内容工场,学生直接参与短视频策划、直播运营等实战,实现学习即生产。

传统影视传媒教育内容依托教材形成固定体系,侧重经典理论(如蒙太奇理论)与传统技术(如胶片拍摄),更新速度滞后于行业发展速度。数字化转型背景下,内容生产逻辑已从经验驱动转为数据驱动,影视传媒教育内容必须动态响应行业变化:一方面,新增数字技术模块,如人工智能与内容生产、大数据传播分析及虚拟制作技术等,覆盖AI剪辑、数字孪生场景搭建等前沿内容;另一方面,重构传统内容模块,如将“传播学理论”与算法推荐机制结合,将“编剧课程”融入互动叙事(如分支剧情设计)等新形态。此外,也要将技术伦理纳入核心课程。如西安交通大学在智能传播专

业硕博贯通培养体系中设置了人机协同创作伦理、数字版权管理等课程,通过案例研讨强化学生的价值判断能力。

数字化转型背景下影视传媒教育的创新路径

打造数字化、智能化影视传媒教育资源库。为整合行业前沿资源与技术,并支撑个性化教学与实战化实践,校方需突破传统素材堆砌模式,构建具有智能检索功能和共享协同特征的生态化数字资源库。其一要覆盖行业全流程数据资源,包括影视项目全生命周期数据、用户行为大数据等,为学生理解行业运行规律提供数据支撑。其二要纳入多元化技术与案例资源,既包含基础技术教程,也涵盖前沿技术应用案例,同时嵌入虚拟仿真素材和互动式教学模块。其三要整合跨学科融合资源,联动新闻传播、艺术设计等领域,引入“算法伦理与内容创作”“数字叙事与用户体验”等交叉学科素材,助力学生构建跨界知识体系。

开发人机协同的影视传媒课程教学工具。人机协同指通过智能技术延伸教育服务的深度与广度,构建“技术赋能教与学”的新型关系,既保留教师

在创意引导、价值塑造方面的不可替代性,又借助技术实现教学精准化、个性化与高效化。校方需为影视传媒专业构建多类别教学辅助工具。一方面,可打造数据驱动的学情诊断与反馈系统,依托虚拟仿真教学平台与学习管理系统(LMS)联动,建立全场景学习行为数据库,实时采集学生在虚拟片场实训的操作数据、在线课程的互动数据以及创作项目的过程数据等。通过大数据分析引擎对这些数据进行多维度建模,生成“能力雷达图”式诊断报告。教师则可依据报告聚焦学生的薄弱环节,开展针对性辅导,实现精准教学。另一方面可搭建虚实融合的跨域协同教学平台。例如开发支持多终端接入的云端协作系统,整合云端非编系统、实时渲染引擎与多人在线编辑工具,使不同校区、甚至不同国家的学生能同步参与同一项目制作。或引入数字孪生教师技术,将导师授课内容转化为交互式虚拟教学资源,学生可通过语音指令调用导师讲解的关键知识点。

校企合作打造时代化实践教育平台。校企合作是弥合影视传媒教育与行业实践鸿沟的核心纽带。在数字化转型背景下,校企合作需突破传统短期项目

合作、参观实习等浅层模式,构建更具数字化时代特征的实践教育生态。校企可共建“产学研用一体化实验室”,由高校提供场地与科研团队,企业投入尖端影视数字设备。实验室不仅承担日常教学实训责任,更承接企业真实项目如AI剪辑优化、短视频平台的算法推荐测试等,使学生在实操中掌握数字技术的应用逻辑。学校还可联合主流流媒体平台、影视制作公司及MCN机构,搭建动态化内容共创工厂,打通学生作品与市场需求连接的通道。工厂一方面向市场开放真实的市场需求库,引导学生在数据驱动下开展创作,另一方面通过数字平台将优秀短视频、虚拟偶像才艺视频等推向市场,实时反馈播放量、点赞率等数据,并将这些市场反馈转化为教学案例,让学生直观理解流量变现的全链条逻辑。

顺应数字化改革影视传媒教育评价体系。在数字化转型重塑影视传媒行业生态的背景下,以技能掌握程度为核心的传统单一评价模式已难以全面反映学生的数字素养与综合能力。因此,需构建以数字能力为轴、多元维度为纲的新型评价框架。还需在评价指标体系中增

设覆盖数字时代核心能力的立体化指标群:一是数字技术应用深度,不仅评估学生对基础工具的掌握程度,更考察其对前沿技术的运用能力,如虚拟制作系统的操作精度、区块链版权存证的实践应用等,通过技术参数量化实现精准评估;二是数据驱动决策能力,例如评估学生在短视频项目中如何通过分析用户画像调整叙事风格,在纪录片选题中如何依据社媒热度优化采访对象,通过“数据应用前后作品传播效果差值”衡量其数据思维水平;三是跨界协同效能,包括跨专业协作中的沟通效率、跨平台项目中的资源整合能力,这点可通过团队成员互评、协作日志分析等多源数据综合评定。

结语

数字化转型不仅为影视传媒教育带来了技术革新,更是对教育理念与范式的深层重构。从目标、场景到内容的教育范式变革,本质是使影视传媒教育回归“培养适应行业需求的人”这一核心命题。立足数字化环境,通过资源库建设、教学工具开发、实践平台搭建以及评价体系创新,影视传媒教育可突破传统边界,培养出既懂数字技术又坚守人文内核,既善独立创作又能跨界协作的新时代人才,为影视传媒行业的高质量发展提供持续动力。

(作者系重庆工商职业学院讲师)

《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