

与时代同频共振 ——以国际大学生微电影盛典为样本的考察

■文/王名成 林佳妮

微电影,一个甫一问世就伴随着学界争议和产业争鸣的概念和新生事物,它既标志着影像时代媒介多元化的滥觞,也伴随着信息化、数字化、智能化的时代进程见证并参与了技术革新与人们观念更新的同构。以一个在业界颇具影响力的微电影赛事为样本,可以管窥微电影如何从草根文化的视觉狂欢到规范化、艺术化、产业化的发展进程,业已举办十二届的国际大学生微电影盛典无疑提供了一个绝佳的样本和角度。

一、与时代同频

2012年,国际大学生微电影盛典在北京启动,自此开始了它十数年再无间断的历程。当我们把时钟拨回到2012年,彼时距离胡戈具有短视频里程碑意义的《一个馒头引发的血案》已经过去七年,为大鹏赢得声誉的短剧《屌丝男士》尚未开播,将白客、叫兽易小星等推至台前的《万万没想到》系列也仍在酝酿。那是一个短视频和微电影都方兴未艾的时代,国际大学生微电影盛典以其极其敏锐的前沿洞察力为海内外学子搭建了一个国际化的交流平台。初始设置了“一分钟作品”“一个镜头作品”“剧情短片”“纪实短片”及动漫动画、校园文化、广告宣传等竞赛单元,并在此后十数年间结合业界动态与学界理论不断完善和更新板块,AR、VR、AI、ChatGPT等都曾以竞赛单元或是高峰论坛的形式被不断提及,紧紧把握住时代的脉搏,在科技与艺术的每一次跃动中浓缩出大时代的微影像,共振出新时代的影像新交响。正如首届盛典学术论坛的关键词“新领域、新模式、新业态”所昭示的那般,微电影盛典的出现,既回应了传媒艺术实务产生的技术转变、内容转变、渠道转变、市场与产业格局转变,也是与时代同频的必然结果。

二、鸣产业之声

国际大学生微电影盛典组委会主席、首都师范大学科德学院院长王万良曾言,盛典创立“就是为了顺应人工智能终端普及化的趋势,为高等学校的传媒专业发展和大学生微电影作品的创作与交流提供一个广阔的实践平台”。在全新的时代背景下,人工智能对影视行业发起冲击,影视教育作为行业人才培养的前端,必然面临着新一轮的转型升级,如何培养出符合时代需求的影视人才成为教育中亟待解决的问题。从这个角度出发,持续十二年的国际大学生微电影盛典或许提供了一条可供借鉴的思路。

2014年,第三届国际大学生微电影盛典走出北京,开始在不同地区设立分

赛区。分赛区的设立一方面说明国际大学生微电影盛典在全国范围内得到了各地方高校的认可与支持,另一方面也印证了竞赛对各地大学生创作热情的激发作用。随着盛典与各地高校的交流日益频繁,2014年在银川举办了首届新锐导演训练营活动,来自全国20所院校的往届获奖导演学生欢聚“塞上江南”,与行业“大咖”零距离交流。从设立分赛区到开设训练营,国际大学生微电影盛典已经从单一的评选、学术交流而延伸到学生实践与产业的融合,在实践中进行技能学习与创作提升,并在创作中实现对理论的延展与贯通。自此,盛典不断发挥其长尾效应,让优秀青年人才完成从校园到行业的初次尝试,为行业育秧,为青年导演领航,推动了教学与实践的融合,积极打通从学校到行业的“最后一公里”。

在影视教育的“产学研创”中,“创”是创作,更是创新,2015年第四届国际大学生微电影盛典延续设立第二届新锐导演训练营,来自全国36所院校的大学生导演在专业导师指导下开展了微电影创作交流活动。无人机摄制成为本届训练营的创新举措,并在此基础上衍生出全国唯一的大学生无人机航拍专业交流活动——“科德杯”全国大学生无人机航拍竞赛。航拍设备的迭代和最新科技的加入使得这项专业赛事尽显新时代影视创作者的科技敏感力与创新性。此后,国际大学生微电影盛典不仅在学界更在业界具有了良好声望,从这一赛事中走出的莘莘学子有了更多被行业关注的机会,这也印证着影视教育与实践“产学研创”的必由之路。

三、拓国际交流

从国际交流角度来看,国际大学生微电影盛典的国际化视野使它成为影视专业大学生国际交流的桥梁,第一届起就建立了国际合作通道进行跨国影像交流。不仅与韩国、澳大利亚、俄罗斯、新加坡等国家建立征片合作,更将盛典评选出的优秀影片选送参加德国科隆电影节、法国PIPA电视节、半岛国际纪录片电影节、日本山形电影节和意大利罗马电影节的评比和展映。从2013年第二届起,便在征片、展映的基础上组织韩国忠北大学、清州大学、美国纽约电影学院等国外院校开展合作拍摄。

十余年中,随着时间的推移和经验的积累,国际大学生微电影盛典在全球范围内开始受到更高的瞩目。从首届设立国际评委至今,已有三十余位来自法国、韩国、美国、日本、俄罗斯、新西兰等多个国家的行业精英和学界专家以国际评委身份参与盛典。2015年,盛典

与法国克莱蒙费朗国际短片电影节正式建立合作。每年都在盛典期间举办“从克莱蒙费朗到北京”短片巡展,以独家巡展的方式精选“克莱蒙费朗国际短片电影节”优秀作品来华展映交流,同时将盛典中崭露头角的优秀作品推选到克莱蒙费朗国际短片电影节进行竞赛和展映。正是这种“引进来”和“走出去”的路径,将盛典的国际化路线贯彻到底。在国际交流与争鸣中,文化的开放性和包容性也得到了更好体现。

四、立文化品格

在新时代的号角下,国际大学生微电影盛典以敏锐的洞察力与时代同频,更以开放包容的姿态与全球创作者交流对话。盛典中涌现的充满鲜活创造力的作品,既让人惊讶于当代大学生的观察能力和实践能力,更可从中窥见青年学子对现实生活的体察和对艺术创作的风格化追求。

短片拍摄也让这些青年学子真正走出象牙塔,去面临实拍中的困境与磨砺。寻找选题、建立团队、克服困难、探寻风格,这些都是学子们在短片创作中必须面临的每一个考验。如果说在过往的作品中我们更多看到的是学生们的“脑洞”,那么随着时间的推移,参赛作品中越来越多呈现出的是一种艺术风格或者说是文化品格。有的作品将镜头对准日常生活中平凡的个体,勾勒他们的悲喜,呈现出浓烈的现实主义情怀;有的作品以巧妙的构思取胜,于分秒间营造出强烈的反转与反差,具有超强的戏剧化风格;有的作品则以童心看世界,返璞归真中完成对现实社会的反思。在微电影的方寸之间,这些青年学子施展着不尽的才华,爆发出巨大的能量。

浓烈的人文气息与风格化的艺术形式成为这些作品的共同特点,而当我们将目光从微电影移向院线影片甚至是电视剧、小说、绘画、音乐等其他艺术形式,我们恍然发现,这种人文气息与风格特色并非某种单一艺术形式特有,而在千百年的文艺创作实践中,成为中华民族传统文化品格。从这一点上,微电影已然可以成为中华审美范式中的一个微小切片,弹奏出青年学子与新时代的同频之声。这既是国际大学生微电影盛典的初心与使命,也是AI急速发展的现实下中国微电影创作文化自信的精神源泉。

(王名成系首都师范大学科德学院副教授,林佳妮系首都师范大学科德学院2023级新媒体编导专业本科生)本文为首都师范大学科德学院2023年度科学研究项目“文化自信视域下国际大学生微电影盛典研究”(编号:KD-JKY2023021)的研究成果。

当代电影作品融入创新创业课程教学的价值和实践

■文/夏梦

在国家大力推进创新驱动发展战略的背景下,创新创业课程质量直接关系到青年一代能否适应时代需求,成长为具有开拓意识和实践能力的创业者、创新者。然而当前部分创新创业课程仍存在教学模式固化、理论与现实脱节等问题,难以充分点燃学生的参与热情。在这种现实语境下,当代电影作品以其生动叙事、多元视角和深刻的现实映射,为创新创业课程教学提供了全新的资源与路径。

当代电影作品之于创新创业课程的积极价值

打破认知边界,激活创新思维。创新思维的核心是突破惯性认知,而当代电影作品通过虚构与现实交织的叙事,为学生提供了打破思维定式的“认知跳板”。科幻电影《她》《银翼杀手2049》中对未来科技与社会形态的想象,可引导学生思考技术创新与人性需求的关系;剧情片《阳光小美女》中家庭成员以非传统方式实现目标的过程,可启发学生理解“创新并非颠覆,而是找到适合的路径”。电影的可视化叙事能够将抽象的创新理论转化为具体场景,帮助学生建立发现问题——解决问题的思维链条,培养其从多元视角解构问题的能力。

传递价值内核,培育创业精神。创业精神不仅包括冒险意识与抗压能力,更蕴含对社会需求的敏感度和对价值实现的执着。当代电影作品通过塑造鲜活的创业者形象,将抽象精神品质转化为可感知的行为与选择。《当幸福来敲门》中克里斯·加德纳在绝境中坚持学习、抓住机遇的经历,直观展现了坚持与敏锐在创业中的核心作用;《华尔街之狼》则以批判性视角呈现了过度逐利对创业精神的异化,引导学生思考如何平衡商业伦理与长期价值。相较于理论说教,电影中的人物命运更易引发学生的情感共鸣,使其在共情中理解创业精神的本质不仅是成功,更是在创造价值中实现自我。

情境化创业场景,强化决策思维。创新创业过程对人的核心要求之一在于“在不确定性中作出决策”,而当代电影中大量商业博弈、团队协作、危机处理的场景,为学生提供了模拟实践的“案例剧本”。《社交网络》中马克·扎克伯格从校园项目到商业帝国的扩张过程,包含知识产权争议、融资谈判、团队管理等多个创业关键环节,可作为“创业初期风险管控”的教学案例;《大空头》中少数投资者预判次贷危机并从中获利的故事,能帮助学生理解“逆向思维”在商业机会识别中的应用。通过拆解电影场景与进行角色

扮演,学生可在虚拟情境中体验决策的复杂性,提升问题应对能力。

理解商业价值,坚守社会使命。高质量创新创业教育需避免“唯功利论”,引导学生树立社会责任感。而当代电影作品对商业与社会关系的探讨,为人文素养培育提供了载体。《黑水》揭露了企业污染与个人维权的抗争,展现了商业行为对公共利益的影响,可引导学生思考创新的边界与责任;《徒手攀岩》中亚历克斯·霍诺尔德对极限运动的纯粹追求,与商业赞助之间的张力,可引申出个人理想与商业价值的平衡议题。这些作品能够帮助学生认识到,创新创业不仅要追求经济回报,更要兼顾社会价值,从而在未来的实践中建立健康的商业伦理观。

当代电影作品融入创新创业课程的实践路径

科学筛选当代电影作品,构建教学资源库。创新创业课程教师需以教学需求为导向,使所选影片精准服务于课程目标,这就要求教师在选择时遵循三项原则。首先要紧扣教学目标,优先考虑那些与课程核心知识点高度契合的作品,比如在解析商业模式时可选用《乔布斯》,探讨团队协作时可引入《中国合伙人》,使学生借助观影直观理解理论知识。其次,还要注重影片的时代性与代表性,筛选出能反映当前创新创业生态、聚焦科技创业或社会创新等前沿领域,且具有标杆意义的作品,《社交网络》所展现的互联网创业浪潮,就能帮助学生把握行业发展趋势。最后,还得坚持内容积极向上的标准,优先选取传递坚韧、创新、合作等正向价值观的作品,如《当幸福来敲门》所蕴含的奋斗精神,就能在潜移默化中培育学生的创业素养。学校还可组织创新创业教师、影视研究学者及行业专家成立筛选小组,共同对海量影片进行甄别、分类与标注,按教学模块(如创业机会识别、风险评估、团队管理等)构建动态更新的电影教学资源库,为课程教学提供系统化的素材支撑,确保电影资源与教学内容精准对接。

善用多元教学法,构筑沉浸式的电影情境。为激活电影作品对学生创新创业思维的培育价值,教师需构建沉浸式课堂,通过创设可参与、可互动的真实情境,激活学生的主体意识,使其主动探究、建构知识,深化对电影作品中创新创业元素的理解,提升学习深度与效能。教师可采用观影讨论

法,在课堂播放精选电影片段或全片后,引导学生围绕主人公的创新创业动机、策略、困境及解决路径展开讨论,既加深其对电影内容的理解,又锻炼其表达与思维能力。同时,让学生扮演电影中的创业者,模拟创业决策与行动,亲身体验创业的甘苦,增强实践能力。还可实施项目学习法,设计“电影改编创业计划”项目,让学生以某部电影为灵感来源,提炼可落地的商业创意并提供完整方案。例如从《头号玩家》中虚拟与现实融合的场景,构思“元宇宙教育平台”的商业模式;从《小森林》中对自然与生活的回归,设计“可持续生活方式社区”的运营方案。

做好教学过程引导,保障电影艺术教育育人效果。为保障教学效果,需构建多维教学评价体系。在过程性评价中,注重引导学生深度参与课堂互动,通过观察其在电影内容讨论、角色扮演等活动中的表现,评估其创新思维活跃度与团队协作能力,激发其主动探究意识。同时,将成果性评价作为重要补充,要求学生结合观影体验撰写观后感,提炼电影中的创新创业启示,或基于影片场景模拟撰写创业计划书,检验其对理论知识转化能力与实践构思水平。此外,引入多元化评价主体,邀请企业导师、行业专家参与教学评价,从市场实战视角对学生的表现与成果进行专业研判,形成校内评价与校外反馈的协同机制,确保评价结果既能反映学生的学习成效,又贴合创新创业的实际需求,全面提升教学质量。

结语

创新创业教育的核心目标在于培养学生的创新思维、知识素养与实践能力,这一目标的实现需要突破单一教材的限制,主动补充更鲜活、更具吸引力的教学内容。而当代电影作为一种承载社会思潮、反映时代变革的文化载体,不仅记录了商业世界的风云变幻,更蕴含丰富的创新智慧与创业经验。将这些作品系统融入创业课程教学环节,既能弥补传统教学中理论与实践脱节的缺陷,又能通过情感共鸣与价值引导,实现知识传授与素养培育的协同推进。在实践过程中,教师需通过精选电影素材、创新教学方法、完善教学评价体系等路径,实现电影作品与课程教学的有效融合,确保电影教学能够服务于课程教学目标,为培养具有创新精神、创业能力与社会责任感的高素质人才提供有力支撑。

(作者系重庆对外经贸学院教育学院讲师)

冰雪题材电影对地方冰雪经济的拉动机制

■文/卢亮 陈立春

冰雪经济作为绿色低碳经济的重要形态,正在成为区域经济发展的新增长极。中国借2022年北京冬奥会这一契机,提出“带动三亿人参与冰雪运动”的目标,推动冰雪产业从北方传统优势区域向全国辐射。在此过程中,冰雪题材电影通过多维文化传播与产业联动机制,对地方冰雪经济产生了拉动效应。

在文化传播层面,冰雪题材电影塑造了优美的地方冰雪意象,可引起观众与游客的情感共鸣。冰雪题材电影通过镜头语言将某地自然冰雪景观转化为具有符号意义的文化标识,构建了独特的地域文化图谱。以《智取威虎山》(2014)为例,该片以东北“林海雪原”为自然基底,用极具冲击力的镜头设计,将这片严寒之地从单纯的地理空间升华为承载英雄叙故事、红色记忆与东北地域精神的文化符号,最终编织出一幅立体的东北冰雪地域文化图谱。这种符号化的场景传播借助电影的沉浸式体验特性,打破地理空间的限制,通过影院银幕、网络平台等多元渠道触达大

众,进而在社交媒体时代引发打卡式传播。观众将电影经典场景转化为现实旅行的目的地愿景,实现从银幕想象到实地体验的心理转化。除了冰雪自然景观的符号化建构,冰雪题材电影还可将冰雪运动转化为极具感染力的视觉叙事,通过运动美学呈现激发大众对冰雪运动的向往。影片《零度极限》聚焦单板滑雪运动,以流畅的镜头追踪运动员在雪坡上腾空翻转的矫健身姿,将1440度高难度动作的惊险瞬间转化为极具冲击力的视觉奇观。而且影片邀请韩庚等明星主演,借助其公众影响力使专业运动领域的热血与激情实现更广泛的观众传递,使单板滑雪从小众极限运动变为大众可见、可感的潮流生活方式。这种传播方式促使观众产生走进雪场、产生冰雪体验的消费意愿,为冰雪运动的大众化普及埋下伏笔。

在产业协同层面,冰雪题材电影的

生产与传播可引发冰雪产业链的生态构建,将影视IP的流量价值转化为可持续产业动能。首先,在旅游目的地的立体化开发中,冰雪题材电影可成为重构地域吸引力的核心载体。影片中精心雕琢的雪场场景,如《冰雪情缘》里哈尔滨冰雪大世界的梦幻冰雕、《零度极限》中张家口“雪如意”滑雪场的壮丽雪道,不再是单纯的拍摄背景,而是转化为了体验式、沉浸式旅游产品。而且,地方政府可与企业以电影叙事为蓝本,打造影视同款旅游线路,让游客在现实场景中重温银幕感动场景。其次,冰雪题材电影能为冰雪装备制造与文化创意产业赋能。银幕上亮相的“明星装备”,通过角色穿搭、动作特写产生隐性广告效应,激发消费者的购买欲。在文创领域,制作《冰雪奇缘》主题滑雪头盔、《情书》同款雪景盲盒等衍生产品,将电影的情感价值转化为实体消费品。影视IP赋予

了产品故事内涵,使普通滑雪周边的附加值提升数倍,消费者购买的不仅是商品,更是对电影中冰雪世界的情感联结。最后,冰雪题材电影对消费场景的拓展还体现为对时空维度的突破。张家口借助《零度极限》的持续影响力,将电影中展现的山地运动场景转化为非雪季产品:春季推出“电影拍摄地徒步之旅”,夏季运营冬奥场馆攀岩基地,秋季组织山地自行车速降赛,使原本半年空闲的滑雪场变身四季运营的体育文旅综合体,破解了冰雪经济依赖自然条件的周期性难题。

在政策支持层面,冰雪题材电影不仅成为了地方文化的传播载体,更成为了地方政府优化基础设施、激活冰雪产业生态的重要切入点。地方政府可以将冰雪电影拍摄作为契机,针对旅游目的地的薄弱环节进行精准投资,推动交通、住宿、体验设施的立体化升级。河北崇

礼在《零度极限》拍摄期间,围绕影片展现的冬奥场馆与滑雪场,同步推进“雪如意”景区接驳专线建设,整合周边酒店、雪具租赁点与医疗站资源,打造集交通通勤、运动服务、安全保障于一体的智慧化服务网络。这种“观影场景需求—基建配套响应”模式,不仅满足了电影拍摄的专业需求,更直接提升了游客体验的便捷性与舒适度。政策引导层面,部分地区将冰雪电影拍摄纳入发展冰雪经济的整体规划,如张家口借助北京冬奥会的东风大力发展冰雪题材影视产业,通过“一剧一策”的服务模式,为剧组提供场地协调、审批绿色通道等便利,同时整合崇礼的雪场、冬奥场馆等资源,实现“影视+冰雪”的产业联动。

要持续发挥冰雪题材电影对地方冰雪经济的拉动作用,地方政府及影视企业应积极培育适应本地冰雪文化的影视IP,以“内容创作—产业联动—生态培

育”的长效机制,赋能地方冰雪经济发展。内容开发上,要强化IP全生命周期运营,通过打造冰雪影视主题节庆、开发电影同款沉浸式体验项目等,将短期IP流量转化为长期品牌资产;产业协同上,建立跨行业联动机制,推动冰雪影视IP与文旅、体育装备制造等产业深度耦合,引导企业在产业链上游(IP开发)、中游(场景打造)、下游(消费转化)协同合力,构建具有地域特色的冰雪经济产业集群;生态培育上,地方政府需持续完善政策支撑,引导社会资本投入冰雪基础设施建设,同时避免过度商业化消解地域特色。总之,唯有基于“内容创作筑基、产业联动增效、生态培育护航”的系统思维统筹推进,方能将冰雪影视IP的文化势能持续转化为地方冰雪经济高质量发展的动能,实现文化价值与经济价值的双向赋能。

(作者单位:吉林师范大学博达学院)本文系吉林省教育厅科学研究项目资助“吉林省冰雪经济高质量发展试验区建设的数字化策略研究”(项目编号:JKH202517625K)的研究成果。

《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