

优秀传统文化传承视域下纪录片教学的年轻化转型策略研究

徐畅

上海东海职业技术学院, 上海, 200241;

摘要: 在优秀传统文化传承背景下, 纪录片教学的年轻化转型是连接青年与文化传承的关键。本文聚焦其转型策略, 先阐释优秀传统文化传承的内涵与价值, 再剖析优秀传统文化纪录片“年轻化”的深层内涵, 结合案例展现其在内容、形式、传播维度的创新; 最后从教学层面提出“兴趣驱动—创新赋能—实践深化”三维策略。研究认为, 转型需适配青年认知, 坚守文化内核, 以推动优秀传统文化的创造性转化与创新性发展, 注入青年动能。

关键词: 优秀传统文化传承; 纪录片教学; 年轻化转型; 策略研究

DOI: 10.64216/3080-1516.25.05.031

在优秀传统文化传承的时代命题下, 纪录片作为文化传播重要载体, 面临代际传播断层挑战。当代青年是文化传承创新主力军, 其媒介习惯、审美与价值取向已发生变化, 传统纪录片教学模式难以适配这一变化, 难以激发青年学习热情。因此, 纪录片教学年轻化转型迫在眉睫。剖析优秀传统文化纪录片在内容、表达、传播上的创新, 找到适配青年的教学策略, 既能激发青年学习热情, 更能培养其成为文化传承践行者, 为文化传承注入新动能。

1 优秀传统文化传承的内涵与价值

在新时代语境下, 优秀传统文化传承被赋予重要使命与丰富内涵。习近平总书记指出: “中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉, 是涵养社会主义核心价值观的重要源泉, 也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”^①从本质而言, 这一传承是对中华民族五千年历史积淀中思想价值、道德规范、艺术精髓与民族精神的延续弘扬, 是对民族文化基因的全方位、多层次传递。

1.1 优秀传统文化传承的内涵

优秀传统文化传承, 指对中华文明历史积淀中具有思想价值、道德规范、艺术精髓和民族精神的文化遗产, 进行系统性保护、创新性转化与时代性传播的过程。它不仅要弘扬传统美德, 传承以爱国主义为核心的伟大民族精神, 更要对传统艺术与技艺进行活态保护。正如习近平总书记在2014年文艺工作座谈会上强调的: “要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”^②这意味着传承绝非简单复古, 而是需结合现代语境, 为传统文化赋予新的表达形式与传播载体。

1.2 优秀传统文化传承的价值

优秀传统文化传承的价值, 体现在文化自信的凝聚、中国话语体系的构建以及中国式现代化的赋能三个维度, 三者相互关联、层层递进, 共同构成传承的核心意义。

文化自信是传承的内在根基, 其核心在于通过文化传承强化民族凝聚力与认同感。春节、中秋等传统节日习俗所承载的文化归属感, 传统美德与社会主义核心价值观的一脉相承, 共同构成了文化自信的源泉。习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上指出: “文化自信, 是更基础、更广泛、更深厚的自信。”^③这种自信能抵御文化虚无主义, 在全球化背景下维护国家文化安全, 更能通过激发民众对传统文化的情感共鸣与价值认同, 强化民族共同体意识, 为国家发展注入持续精神动能。

在对外传播维度, 优秀传统文化是构建中国话语体系的关键载体。费孝通先生“各美其美, 美人之美, 美美与共, 天下大同”的文化观, 揭示了中华传统文化在跨文化对话中的独特价值——它既能打破西方中心主义话语霸权, 又能以“和而不同”的东方智慧为全球性问题提供中国方案。如纪录片《河西走廊》借助“丝绸之路”这一历史文化符号, 全面呈现河西走廊的历史与文化变迁, 在国际传播中引发全球观众对这段历史的深度讨论, 实现了历史文化叙事与当代价值输出的统一。

而赋能中国式现代化, 是传承的核心目标。这不仅体现为文化延续的内在需求, 更在于为现代化提供精神指引、经济动能与文化支撑。纪录片《我在故宫修文物》引发的“文博热”, 带动文物修复研学、文创销售等业态形成文化经济生态链, 为产业创新注入活力; 纪录片《如果国宝会说话》以5分钟微纪录形态, 通过拟人化

叙事、动画特效等手法让千年文物成为“文化讲述者”，其多语种版本在海外播出，既提升了中国文化话语权，也以软实力助力现代化进程中国家形象的塑造。

2 优秀传统文化纪录片“年轻化”的转型

在数字技术重塑传播生态、青年文化主导媒介消费的时代背景下，优秀传统文化纪录片的“年轻化”已成为打破代际传播壁垒、实现文化传承创新的关键路径。其本质是立足青年群体的媒介使用习惯、审美偏好与价值取向，对纪录片的内容生产、视听表达及传播模式进行系统性革新，推动传统文化以青年喜闻乐见的形式实现创造性转化与创新性发展。

2.1 “年轻化”转型的内涵

纪录片的“年轻化”并非形式炫技，而是传统文化现代表达的深度代际对话。“对当代年轻人而言，看纪录片不再是单纯的消闲娱乐，而是借用纪录片这一载体，通过多元样本看大千世界，透过立体表达思考复杂的人生人性，通过多样风格获得丰富的观看体验。”^④这一洞察揭示了青年群体对纪录片的深层需求，也印证了胡智锋教授的观点：“年轻化转型的核心在于实现传统文化精神内核与当代青年审美诉求的价值共鸣。”这一转型主要体现在三个维度：其一，表达语态平等化革新，摒弃说教式叙事，转向平等对话；其二，审美体系现代性重构，融入当代青年审美逻辑；其三，参与模式沉浸式升级，以互动消解文化距离，强化情感认同。

2.2 “年轻化”的多维创新表现

2.2.1 内容维度：贴近青年语境的叙事革新

在叙事视角上，当代纪录片正经历从精英叙事向平民叙事的转变。以纪录片《一百年很长吗》为例，该片将镜头对准普通人与传统文化的日常互动，如新疆阿勒泰的阿合特老爷子，将古老马鞍手工艺与家族记忆、生活困境交织，仍执着于将古老手工艺传给年轻人。这种充满烟火气的平民视角，既拉近了传统文化与年轻观众的心理距离，也重塑了文化传承的当代表达。

在选题视角上，优秀纪录片注重挖掘传统文化与青年生活的契合点，关注传统文化在当代青年中的创新实践。纪录片《此画怎讲》跳出传统艺术纪录片对画作技法、历史背景的严肃解读，转而在青年熟悉的“网感”表达重构古画叙事，让传统文化从静态古画中“活”起来。例如《文苑图卷》一集，以“脱口秀”形式让画中诗人相互调侃，用“押韵梗”“谐音梗”拆解诗句内涵，贴合青年在短视频平台的娱乐习惯，使传统文化成为可感知、可共鸣的生活镜像。该片引导青年在趣味互动中主动靠近传统文化，实现从“被动接受”到“主动探索”

的转变。

在传统文化知识的表达上，纪录片采用青年熟悉的语言风格与认知框架，将传统文化知识通俗化、趣味化。以《“字”从遇见你》为例，每集5分钟的短小体量适配短视频时代青年碎片化的观看需求；内容呈现上跳出传统汉字教学的枯燥模式，用动画模拟让抽象的汉字演变变得可感可触：解析“鼎”字时，动画还原甲骨文“鼎”的象形特征，配合“它有两只耳朵，萌萌哒的表情，被誉为中国版的“Hello Kitty”的俏皮解说，让晦涩的文字演变与文化内涵变得鲜活可感。

2.2.2 形式维度：适配青年审美的技术融合

当代青年作为伴随数字技术成长的一代，其审美偏好呈现“短平快”“互动性”“社交化”的特征。传统文化类纪录片在形式上的创新，正是通过技术融合贴近这一审美逻辑。

在移动互联网主导的观看场景下，纪录片主动适配青年“碎片化观看”“竖屏交互”的习惯。时长上，打破传统纪录片动辄几十分钟的叙事框架，推出5—15分钟的“微纪录”形式，如《如果国宝会说话》每集5分钟，用简洁生动的方式讲述国宝背后的历史故事与文化底蕴。视觉上，部分作品尝试竖屏拍摄，如抖音《非遗守护人》系列讲述蜀绣制作过程，竖屏特有的画面比例让观众更清晰地捕捉针法细节，使古老技艺能在青年随手刷手机的间隙走进他们的视野。

表现形式也朝着多元融合方向发展。随着数字技术的迭代，传统文化纪录片将动画、真人演绎、虚拟特效等多元元素有机融合，为青年观众打造“跨次元”的沉浸式审美体验。《此画怎讲》运用真人实景拍摄还原古画场景，搭配动画特效呈现细节，并借鉴短视频平台热门互动形式，在人物对话时弹出“弹幕式字幕”，让静态的古画转化为“可交互的动态剧场”，精准契合当代青年对新鲜感和体验感的追求。

2.2.3 传播维度：构建青年参与的互动生态

优秀传统文化纪录片若要实现年轻化传播，需打破“单向输出”的传统模式，构建青年深度参与的互动生态。《但是还有书籍》通过多元传播策略，成功激发青年群体的主动参与。该片选择具有强社群属性的B站首播，精准锚定青年用户群体。“弹幕的应用恰好在纪录片创作者和接受者之间搭建了一个沟通的平台，使二者能够形成反思性的对话交流。”^⑤播出期间，满屏弹幕成为青年观众即时分享感悟、交流观点的虚拟空间，营造出浓厚的互动氛围。同时，节目邀请明星胡歌配音，其微博宣传吸引粉丝关注；豆瓣、小红书用户通过二次创作推动圈层扩散。片中故事激发青年共鸣，促使他们主动分享阅读经历，形成“观看—互动—共创—传播”

的良性循环。

3 以年轻化转型为导向的优秀传统文化纪录片教学策略

3.1 兴趣驱动策略：激活传统文化纪录片学习内驱力

构建“内容—方法—激励”三维驱动体系，全方位点燃学生学习热情。内容层面，精选《一百年很长吗》《“字”从遇见你》等优质纪录片作为教学载体，建立包含《我在故宫修文物》《如果国宝会说话》等作品的案例资源库，系统解析镜头语言与叙事结构。如以《一百年很长吗》中匠人陈功完老爷子为例，引导学生理解“以个体命运折射文化传承”的叙事逻辑；借助《“字”从遇见你》对“中”字的动画拆解，直观呈现汉字与社会生活的深层关联。

教学方法上创新采用“双课堂联动”模式。第一课堂推行翻转教学，要求学生提前深度解析纪录片，并在课堂上以小组形式展示、研讨；第二课堂开展非遗工作坊，以掐丝珐琅体验课程为例，教师先讲述工艺历史、展示实物并放大细节激发兴趣，实践环节通过分步教学与分层指导，让学生在完成掐丝、点蓝、填色工序中掌握技艺，感受非遗匠心，实现理论与实践的深度融合。此外，搭建“创作—展映—评价”闭环激励体系，设立专业奖项并提供创作基金，强化学生的创作成就感。

3.2 创新赋能策略：培育年轻化纪录片创作核心能力

聚焦叙事、技术与互动三大维度，系统提升学生创作水平。

叙事创新方面，以《“字”从遇见你》《万安教父》等为范例，指导学生突破传统视角，借鉴微观叙事、碎片化结构与流行文化融合等手法。如学生作品《万安教父》大胆采用说唱艺术与网络化语言，如“万安糕点教父”“非遗赛道超速”等表述，创新性地讲述糕点师傅的故事，实现传统文化表达的年轻化突破。教学中引导学生借鉴这些经验，挖掘传统文化与青年兴趣的契合点，革新叙事视角、结构与元素。

技术应用上，引入《“字”从遇见你》的动态字库与三维建模、《山海经奇》的XR光影技术等案例，鼓励学生运用数字技术将抽象文化符号转化为可视化视听语言。

互动机制建设方面，依托公众号搭建线上展映平台，通过弹幕、留言收集反馈，引导学生分析年轻受众偏好，

形成“创作—反馈—优化”的良性循环。

3.3 实践深化策略：构建理论与创作融合生态

打造“学—做—思”一体化教学体系，夯实学生专业根基。课程设计上将纪录片创作理论与年轻化表达技巧教学，与实际创作任务紧密结合；组织学生参与中国好创意大赛、大学生微电影大赛等校内外竞赛与文化传播项目，在实战中锤炼综合能力。

此外，建立动态教学优化机制，通过收集学生反馈、作品效果及观众评价等数据，定期调整教学内容、改进教学方法、完善激励机制，确保教学策略始终契合行业发展与学生成长需求。

4 结语

在优秀传统文化传承视域下，纪录片教学的年轻化转型是激活文化传播活力的关键路径。通过构建趣味化内容体系、创新教学方法与强化实践互动，传统文化纪录片得以更贴近青年认知融入课堂，既激发学子对传统文化的探索热情，也为文化传承培育新一代传播力量。但转型需警惕“唯年轻化”误区：过度迎合娱乐化、快餐式审美，可能导致文化内涵被碎片化消解。因此，教学转型应立足传承本质，平衡创新形式与坚守内核，方能实现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，让千年文脉在新时代焕发持久生命力。

参考文献

- [1] 习近平. 加强文化遗产保护传承 弘扬中华优秀传统文化[J]. 求是, 2024(8).
- [2] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[J]. 求是, 2024, (20): 9-30.
- [3] 习近平. 在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[EB/OL]. (2016-07-01) [2025-7-5]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-07/01/c_1119150660.htm.
- [4] 艺恩, 央视网. 2022年纪录片年轻用户调研报告[R/OL]. 发现报告, 2022-08-05 [2025-07-06]. <https://www.fxbaogao.com/detail/3302472>.
- [5] 朱若凡. 受众审美转变下网生纪录片的年轻化表达探析[J]. 视听, 2024, (05): 86-89.

作者简介：徐畅，1994.12，女，汉，山东省菏泽市，上海东海职业技术学院，硕士，助教，女性主义电影，纪录片方向院