

摄影、诗词班通过联合拍摄《红楼梦》弘扬传统文化

王印勤

唐山市开平区综合职业技术学校，河北省唐山市，063021；

摘要：学校组织摄影班与诗词班的学员联合建立“红楼梦剧组”，准备摄像机、服装、道具等资料，师生当导演、摄影师、化妆师、演员等，拍摄古典名著《红楼梦》部分内容，提高摄影技巧和弘扬传统文化紧密结合，带领学员学习《红楼梦》凝聚的中国文化的精髓，在提高摄影和诗词专业能力的同时，用学员喜闻乐见的方式弘扬传统文化，并打造成就感。

关键词：《红楼梦》；诗词；中华传统文化；摄影；超越时代局限

DOI：10.64216/3080-1494.25.11.076

文化是民族生存和发展的重要力量。习近平总书记强调：“没有中华文化繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”党的十九届五中全会《建议》提出：“传承弘扬中华优秀传统文化”。传承弘扬中华优秀传统文化，是推进社会主义文化强国建设、提高国家文化软实力的重要内容。

《红楼梦》问世两个半世纪以来，已经是一个长盛不衰的文化现象，梁启超说：“以言夫小说，《红楼梦》只立千古，余皆无足齿数。”王国维说：“《红楼梦》是表现人生忧患意识的宇宙之大著作。”毛泽东的“论十大关系”里也着重强调，《红楼梦》是当时中国人民唯一的骄傲。所以，《红楼梦》作为传统文化的主要教学资料，是当之无愧的。

1 传统文化教育的意义

1.1 促进学员继往圣之绝学

“为往圣继绝学”，这一跨越千年的文化使命，在当代教育语境中焕发出新的生命力。翻开《红楼梦》的书页，就像推开一扇通往中华文明深处的雕花门扉。这部被称为“中国封建社会百科全书”的鸿篇巨制，绝非简单的家族兴衰史，而是用文学的笔触构建起一座承载着哲学、美学、社会学的巍峨宫殿。《红楼梦》是传统文化的集大成者。书中园林建筑暗藏阴阳的智慧，贾府宴席里流转着饮食文化的精髓，人物的日常对话到诗社雅集的联句唱和，处处浸润着汉语之美。林黛玉教香菱学诗时强调“不以词害意”，恰是中国诗学“意境说”的生动诠释；秦可卿丧礼上的繁复仪轨，完整还原了封建贵族的丧葬文化。阅读这部作品，就像在典籍的长河中溯流而上，每一个细节都闪烁着中华文明的智慧光芒。

1.2 开发学员创新精神，立德立言

古人对学习重要性的论述、勤学精神的阐释和道德的修养已历时长久，具有系统性。传统文化教育对学员自主学习的感染深远而持久。对个体而言，学习传统文化是一场温暖的精神回归。最动人的是《红楼梦》对人性的深刻洞察。贾宝玉的离经叛道，林黛玉的敏感自尊，薛宝钗的圆融练达，这些人物不是扁平的道德符号，而是拥有复杂灵魂的鲜活生命。他们的爱与恨、理想与无奈，跨越时空与当代读者产生共鸣。当我们看到晴雯病补雀金裘的倔强，王熙凤协理宁国府的精明，就能理解人性中那些永恒的光辉与脆弱。这种对生命本质的探索，让《红楼梦》超越了时代局限，成为解读人类精神世界的密码。当我们真正读懂它，不仅能触摸到三百年前的世态炎凉，更能从中照见人性的幽微与文明的脉络，打开中国文化与人性的永恒密钥，真正立德。

《红楼梦》像是一面明镜，照见我们失落的诗意与本真。它提醒我们，在追逐效率的同时，不应忘记生活的审美维度；在崇尚成功时，更要保持对生命的敬畏。这部凝聚着中国文人最高智慧的作品，值得每个时代的读者反复研读——因为每次翻开，都是一次与伟大灵魂的对话，一场对文化根脉的寻根之旅。真正的文化自信，从来不是对过去的简单回望，而是让文明的火种在当代人的生命里重新燃烧，激发创作的力量，踏上属于我们的“立言”时代征途。

2 摄影、诗词班通过联合拍摄《红楼梦》弘扬传统文化研究与实践实施过程

当青砖黛瓦遇上镜头语言，当雕梁画栋邂逅戏梦人生，古风环境中的亭台楼阁，正成为穿越时空的媒介——

一它不仅是古装剧的天然取景框,更是现代人沉浸式触摸历史肌理的精神容器。在飞檐斗拱间观戏,于曲径回廊处入画,一场关于东方美学的时空对话就此展开,这是亭台楼阁间的古装剧秘境与沉浸式梦旅。中国古典建筑的亭台楼阁,本就是凝固的戏剧脚本。这些建筑自带“框景”“借景”的叙事智慧,一砖一瓦皆成叙事,一窗一棂尽是隐喻。

无论是镜头里的亭台楼阁,还是现实中的沉浸式体验,本质都是对文化根脉的深情回望。当我们在园林漏窗前取景自拍,框住的不仅是竹影婆娑,更是千年来中国人“以有限空间造无限意境”的哲学智慧。

2.1 用古装、发饰和化妆品,练习配色

我们自己购置和制作一些合适的古装、发饰和化妆品,按角色要求给学员们装扮起来,在这个过程中,也练习了色彩搭配,红配黄,是中差色相配比,喜庆吉祥,雅俗共赏,是王熙凤的主要服饰配色,人物性格比较热辣;红配白,是零度对比,喜庆而明亮,大气;红配黑,也是零度对比,热情而庄重,是贾宝玉的主要服饰色彩;红色配绿色,繁荣兴盛,是探春服饰的主要配色;绿色配白色,零度对比的小清新,是林黛玉服饰的主要配色,人物性格高洁典雅。

2.2 练习拍摄人像

一穿上古装,学员们就高兴起来,大家先练习拍人像,单人和合影都练习,单人像主要练习黄金分割构图,采用斜侧面,平拍、仰拍、俯拍都尝试,选择一个最好的角度,来把握人物性格。还要对负责拍摄的学员讲解拍摄距离、角度、抓拍技巧。学员们看到自己漂亮点照片,都眉开眼笑。学员大多是六十岁以上的,为了拍出金陵十二钗年轻时的感觉,在景别方面我们大多采用近景和全景,很少采用特写。拍“黛玉葬花”等外景时,还大量采用远景。

2.3 诗词、台词讲解训练,这是重头戏

老师先讲解台词中每句诗的含义,讲诗词的实写与虚写、写景与写情相结合,平仄格律与对仗、并讲解词牌特点,不同的人物创作诗词的特点,老师创作的诗词,然后带大家朗读,背诵,并鼓励学员积极创作。

这样讲解,也是学习传统文化的核心部分,既讲诗词知识,弘扬传统文化,又能让学员在表演中把握人物性格,拍出更好的作品。

3 摄影、诗词班通过联合拍摄《红楼梦》弘扬传统文化研究与实践实施效果

3.1 愉悦身心,找回青春,增加成就感

《红楼梦》是中国四大名著之一,能拍摄这样的经典巨著,大家是满怀喜悦和期待的,甚至把这件事看成了人生的最高境界。这也是一本主谱写青春的小说,演绎着少男少女的他们总是在说,‘感谢老师带着他们找回青春,走进诗情画意的境界,身临其境地领略了中华文化的博大精深。’他们每天上课都是乘兴而来,即使有些学员忘记台词,说错台词,也不会让大家扫兴,反而成为难得的拍摄花絮,成为烁烁发光的美好记忆,让他们的晚年生活焕发出新的活力。

拍外景的时候,学员们更是放飞自我,陶醉在家乡的美景中,与大自然融为一体。梨花的纯洁无瑕、桃花的天真烂漫、牡丹的绚丽辉煌、荷花的清雅脱俗,都和学员们一起,收进了我们的镜头里,珍藏在我们的记忆中。

3.2 学员们对学习摄影更加感兴趣,激发学习动力

学员们的积极性空前高涨,负责表演的学员在家有时间就抄写、背诵大部分是诗词的台词,在微信群里讨

论，互相督促；负责拍摄和后期的学员在每天拍完后，甚至连夜就修整相片，剪辑视频，把成果发到微信群里，让大家一睹为快。有些学员还把家里的旗袍等服装，项链、耳环等饰品拿到学校，给大家造型用。

师生们在学习和拍摄《红楼梦》以后，文学水平也增长很快，写下了很多诗词，发表在朋友圈和网络平台上：

《红楼梦》总赋

文学盛宴饕中华，唯美真情百感发。
故事曲折情入胜，诗词婉转意如花。
三人坎坷为明线，千古难关挡暗峡。
掩卷怆然思宝黛，兴衰大道耐深挖。

《红楼梦》赋一 玉赋

柔和温润富仁德，滋生人间万物泽。
坚定刚强怀正义，悠扬清脆智倾国。
冰肌洁净何曾怯，傲骨刚强拒秽浊。
青史留名千万载，内心谦逊任雕琢。

《红楼梦》赋二 十二钗

金陵十二美金钗，月貌花容耀舞台。
松冷青石留体暖，莲香红榭缀文才。
青春作伴多依恋，花季相陪少乱猜。
浪漫韶华情尽洒，留芳百世画中来。

《红楼梦》赋十 花祭

飘飘花瓣舞随风，滚滚烽烟掩碧空。
历代交锋凭任性，引人慷慨悼英雄。
皇天朗朗紫香气，后土层层隐媚形。
但愿长思留退步，慎防鲜血染河清。

3.3 传统文化辐射家庭、社会

学员们把拍摄成果给家人看，通过微信等媒介发给亲朋好友，还发到头条、抖音等网址上，与大家共享喜悦的同时，也把传统文化传播出去，让传统文化在更广阔的土地上生根发芽，茁壮成长。

排练得比较经典的片段，如“芦雪庵即景联句”、“凹晶馆联诗”等，学员们还作为民间社团节目参加演出，并参加唐山市第二届全民阅读节开幕式，得到领导

和群众的好评，发扬和发展了传统文化。

我们的国家想要兴旺发达，离不开强大精神力量的支撑与滋养，有赖于民族文化的传承与弘扬。我们理应承担起继承和弘扬中华优秀传统文化的光荣职责，在完善自身的同时，也能向世界展示中华民族的魅力！

参考文献

- [1] 朱光东的著作《红楼梦：汉民族精神研究》（中国书籍出版社于2009年出版）书号：ISBN：9787506820967 起止页：1-3（序）
- [2] 曹雪芹的著作《红楼梦》（人民文学出版社于2025年出版）书号：ISBN：9787020150939 起止页：1-2（序）

课题项目：河北省职业教育研究“十四五规划”《老年大学摄影、诗词班通过联合拍摄〈红楼梦〉弘扬传统文化研究与实践》（课题编号 JZY25061）