

新文科视域下基于非遗活态传承的《微纪录片工作坊》课程改革与实践

刘冬¹ 龙海鸣¹

(1.东莞城市学院 广东 东莞 523000)

摘要:在全球化与数字化深度融合的背景下,新文科建设对高校人才培养模式提出了融合创新、跨界实践的新要求。同时,非物质文化遗产的活态传承面临传承断层与传播乏力等现实挑战。本文以东莞龙舟文化(如中堂“龙舟制作技艺”、万江“龙舟月”)为具体对象,依托广东省社科基地开放课题,探索了《微纪录片工作坊》课程的改革路径。通过构建“教学—科研—实践”三位一体的育人模型,将真实科研项目全面嵌入教学流程,实现了课程内容从虚拟选题到真实攻坚、教学目标从技能传授到价值引领的系统性重构。课程以项目化方式组织实施,涵盖文献研究、田野采集、资源整合、创作传播与反思评估五个阶段,使学生深度参与非遗数字化记录、数据库建设与创新传播的全过程。实践表明,该模式不仅有效提升了学生的跨学科实践能力与文化使命感,产出了符合地方文化遗产数据库标准的数字化成果,更推动了非遗从静态保存向活态传承的范式转型,为新文科背景下应用型传媒人才培养提供了可复制的实践范式。

关键词:新文科;非遗活态传承;微纪录片工作坊;教学—科研—实践三位一体;课程改革;龙舟文化

基金项目:东莞城市学院高等教育教学改革项目(编号 2025yji054)

DOI: doi.org/10.70693/jyxb.v1i4.143

Curriculum Reform and Practice of the "Micro-documentary Workshop" Based on the Living Heritage Safeguarding from the Perspective of New Liberal Arts.

Liu Dong¹, Long Haiming¹

¹ New Media and Art College, Dongguan City University, Dongguan, China

Abstract: In the context of deepening global integration and digital transformation, the development of New Liberal Arts has introduced new requirements for talent cultivation models in higher education, emphasizing integrated innovation and cross-disciplinary practice. Simultaneously, the living heritage transmission of intangible cultural heritage faces practical challenges such as broken intergenerational succession and insufficient dissemination. This paper, focusing on Dongguan's Dragon Boat culture (e.g., the "Dragon Boat Making Technique" in Zhongtang Town and the "Dragon Boat Month" festival in Wanjiang District) and supported by an open research project from the Guangdong Provincial Social Science Base, explores the reform pathway for the Micro-documentary Workshop course. By constructing a trinity educational model of "teaching-research-practice," which fully embeds authentic research projects into the teaching process, a systematic restructuring has been achieved: shifting course content from virtual topics to tackling real-world challenges, and transforming teaching objectives from skill impartation to value leadership. The course is implemented through a project-based approach, encompassing five stages: literature review, field collection, resource integration, creative dissemination, and reflective evaluation. This enables students to deeply engage in the entire process of digital

作者简介: 刘冬(1994—),男,硕士,研究方向为电影制作、媒体传播研究;

龙海鸣(1994—),男,博士,副教授,研究方向为媒体传播。

通讯作者: 刘冬

documentation of intangible cultural heritage, database construction, and innovative communication. Practice demonstrates that this model not only effectively enhances students' interdisciplinary practical skills and cultural 使命感 (sense of mission), producing digital outcomes that meet the standards of local cultural heritage databases, but also promotes a paradigm shift in intangible cultural heritage from static preservation to dynamic living transmission. It provides a replicable practical framework for cultivating application-oriented media talents within the New Liberal Arts context.

Keywords: New Liberal Arts; Living Heritage Safeguarding; Micro-documentary Workshop; Teaching-Research-Practice Trinity; Curriculum Reform; Dragon Boat Culture

一、引言

在全球化与数字化浪潮交织的当下,高等教育的使命与形态正经历深刻重塑。新文科建设作为一项引领性的战略举措,其核心在于推动人文社会科学突破传统学科壁垒,与前沿技术交叉融合,以培养能够应对未来复杂挑战的复合型创新人才。在这一背景下,如何将新文科的理念转化为切实可行的教学实践,成为高校教学改革的关键议题。与此同时,作为民族文化血脉的非物质文化遗产,其保护与传承正面临前所未有的挑战:一方面,许多珍贵的非遗项目因传承人老龄化、年轻一代认同感弱化而陷入“活态”传承危机;另一方面,数字化技术虽为非遗保护提供了新工具,但如何超越简单的技术应用,实现文化内涵的深度挖掘与创新传播,仍是一大难题。这两大时代命题,在应用型传媒人才的培养场域中交汇,呼唤一种能够深度融合科研前沿、教学实践与社会需求的新范式。

传统的实践类课程,如《微纪录片工作坊》,往往存在选题虚拟化、实践环节碎片化、成果与真实社会需求脱节等局限。学生虽能掌握一定的制作技能,却难以在解决真实、复杂问题的过程中,实现知识整合能力、创新思维与文化使命感的系统性提升。因此,探索一种能够有效连接课堂内外、贯通理论与实践的教学模式,显得尤为迫切。本项目正是在此背景下应运而生,它以东莞龙舟文化(如中堂镇国家级非遗“龙舟制作技艺”、万江“龙舟月”等)这一极具地方特色与文化底蕴的活态非遗为具体对象,将广东省社科基地的开放课题《东莞龙舟文化体系数字化记录与传播创新研究》直接引入课堂,尝试构建一个“教学-科研-实践”三位一体的课程模型。

本文旨在系统阐述这一课程改革的理念、路径与成效。文章首先将剖析新文科的内涵及其对课程改革的指导意义,并详细论证“教学-科研-实

践”三位一体模型的理论基础与构建逻辑。继而,将重点聚焦于基于“龙舟文化”项目的《微纪录片工作坊》课程改革,从教学目标的重构、教学内容与流程的项目化设计等方面,具体展示其改革实施路径。最后,文章将总结课程改革的创新特色与初步成效,并反思其面临的挑战,展望其在更广范围非遗数字化保护与数字人文人才培养方面的推广潜力与未来图景,以期为新文科背景下的实践教学改革提供一个可资借鉴的个案。

二、理论基础

(一) 新文科的内涵

新文科的深层逻辑在于对技术工具理性的超越与人文价值的复归。在人工智能浪潮的冲击下,教育面临着知识被解构为可计算单元、学习被简化为参数优化的异化风险。新文科建设的核心要义,正是要在此数智洪流中充当“防波堤”与“导航仪”,守护教育中不可量化的“灵动”部分,如批判性思维、价值判断与创造性顿悟^[1]。它追求的不是技术炫技,而是“数智理性与人文灵性的共生”,其最终目的是在算法优化与灵魂唤醒之间找到动态平衡,实现技术解蔽尽头的人文觉醒,培养具有中华文明韧性的主体性。

新文科打破了传统僵化的学科壁垒,强调深度交融。这种融合是“知识型”的深刻变革,使得实地田野调查与大数据画像相互校准,文献研究与语义网络分析相辅相成^[2]。其目标是满足国家战略对拔尖创新人才的需求,培养能够应对复杂现实问题的复合型人才^[3]。这意味着新文科教育不仅是知识的传授,更是能力、情感和价值的塑造。它坚守“以学生为主体”的理念,注重人文关怀,通过深度学习与全面发展,引导学生具备主动探索、融会贯通的能力,最终实现从“认知外包”到“智慧生长”的转变,完成对“整全人”的观

照^[iv]。

（二）“教学-科研-实践”三位一体课程模型的构建

传统的实践课程往往采用模拟或虚拟选题，容易与真实社会需求脱节。本模型的首要创新在于将广东省社科基地的开放课题《东莞龙舟文化体系数字化记录与传播创新研究》直接引入课堂，作为《微纪录片工作坊》贯穿整个学期的核心项目。这使得课程内容从“解题”转变为“攻坚”，学生面对的不再是纸上谈兵的理论假设，而是非遗传承中真实存在的“传承人老龄化”、“记录标准不一”、“传播效果不彰”等紧迫问题。

课程教学为科研项目提供了稳定的人才梯队和系统化的训练平台^[v]。每届选修《微纪录片工作坊》的学生，在教师的指导下，按照课题研究计划（文献研究→田野调查→素材采集→内容制作→传播展映）分阶段开展工作。课堂讲授的理论知识（如非遗保护理论、纪录片叙事学、数字人文工具应用）立即在项目中得到应用和验证。申报书中提及的“智能媒体创新班”学生，正是在课程中掌握了前沿技术，并将其应用于中堂龙舟制作技艺的数字化记录中，实现了从学习者到研究实践者的角色转变。

以《微纪录片工作坊》课程为载体构建的“教学-科研-实践”三位一体模型，成功地将一个高水平的科研项目转化为一场深刻的教学改革与育人实践。它打破了高校内部以及高校与社会之间的壁垒，使学生在解决真实世界问题的过程中，实现了知识、能力、价值观的同步成长，为新文科背景下应用型人才培养提供了一个可复制、可推广的有效范式。

三、基于“龙舟文化”项目的《微纪录片工作坊》课程改革实施路径

（一）教学目标的重构

本课程改革的核心实施路径在于将真实的科研课题——“东莞龙舟文化数字化记录与传播创新研究”——完整嵌入《微纪录片工作坊》的教学全过程，实现“课题即课程，创作即研究”。具体而言，课程严格遵循科研项目的内在逻辑，设计了环环相扣的四个阶段。第一阶段为“文献研究与方案设计”，引导学生从文化保护、影像叙事等角度进行理论准备，并撰写兼具学术规范与创作美感的拍摄脚本与访谈提纲。第二阶段进入“深度访谈与田野采集”，学生不再是旁观者，而是作为项

目组成员深入中堂龙舟制作工坊、万江龙舟月现场，运用专业设备，在教师的指导下系统采集视频、音频、图片等第一手素材。这一过程不仅是技术实践，更是深刻的田野调查，要求学生与传承人、龙舟队员建立信任，理解文化背后的情感与社区逻辑。第三阶段是“资源统筹与内容创作”，学生将田野采集的海量素材进行标准化整理、归档，并导入“岭南文化数字化研究中心”的数据库，在此基础上，将“原材料”转化为系列微纪录片与短视频，完成从文化记录者到文化转译者的角色跃升。最终阶段是“成果传播与展映”，通过构建线上传播矩阵与组织线下社区、校园展映，使课程成果接受真实社会的检验，实现文化价值的社会化传播。这条路径确保了学生在解决真实问题的完整链条中，同步完成知识建构、技能训练与价值塑造。

基于上述实践路径，课程的教学目标实现了根本性的重构与升华。它超越了传统影视课程以掌握拍摄、剪辑等技术性目标为主的局限，构建了“价值引领-能力复合-知识融合”的三维目标体系。在价值层面，课程旨在培养学生对本土文化的深厚情感与传承使命。通过亲身探访，如学生在中堂龙舟工坊见证霍沃培先生“一斧一凿，以‘年’甚至‘代’为单位的匠心”，其教学目标直指激发学生的文化自觉与责任感，使其认识到媒体的使命在于记录与传承那些能够“流传”的价值。在能力层面，目标从单一技能操作转向复合型创新能力培养，强调学生在项目驱动下，整合运用跨学科知识（文化研究、影视艺术、数字技术）、开展团队协作、进行有效沟通并解决复杂问题的能力。在知识层面，教学目标促使学生将传播学理论、非遗保护知识、纪录片叙事方法等融会贯通，形成对“龙舟文化”这一特定对象的系统性、结构化理解，从而实现知识的深度融合与创造性应用。

此次课程改革的成效是显著的，它成功地将一个地方性文化保护项目转化为一个高效的育人平台。课程评价体系也随之重构，不再局限于作品的艺术性，而是综合考察其学术规范性（如口述史访谈的伦理、元数据标注的准确性）、文化阐释的深度以及社会传播的实际效果。最终，学生产出的不仅是课程作业，更是能够服务于地方文化数据库建设的标准化数字资源，以及能够触达公众、引发情感共鸣的文化传播产品。这种“教学-科研-实践”的深度融合，使《微纪录片工作坊》成为新文科建设背景下，培养具备家国情怀、创新精神和实践能力的卓越传媒人才的一次成功

探索。

（二）教学内容与流程的项目化设计

本课程的教学内容设计彻底打破了按知识模块线性组织的传统模式，转而以科研项目“东莞龙舟文化数字化记录与传播创新研究”的全生命周期为依据，进行模块化重构与嵌入。课程内容被精准地对接到项目实施的五个核心阶段：“文献研究与方案设计”、“田野访谈与素材采集”、“资源统筹与内容制作”、“成果传播与展映”以及“研究总结与报告撰写”。在每一阶段，理论知识的传授与项目任务的推进紧密耦合。例如，在项目启动的“文献研究”阶段，教学内容聚焦于非遗保护理论、龙舟文化学术史梳理以及纪录片伦理规范，指导学生撰写兼具学术深度与创作可行性的项目方案、拍摄脚本及访谈提纲。当项目进入“田野采集”阶段，教学内容则迅速转向实地调查方法、专业设备操作、突发情况应对以及与文化持有者的沟通技巧，确保学生能高质量完成申报书中设定的“不少于400分钟高清影像、400张图片、3小时口述史音频”的标准化采集任务。这种设计使得每一堂课、每一次作业都直接服务于一个明确的科研子目标，教学内容因项目的真实需求而充满张力与时效性。

在此基础上，教学流程的设计强调“闭环式”与“沉浸式”，旨在模拟专业媒体团队或文化研究机构的完整 workflow。流程始于对真实问题的界定，止于成果的社会化传播与反思，形成一个从理论到实践再反哺理论的闭环。学生不再是孤立地学习单项技能，而是在一个完整的项目链条中扮演不同角色，体验从前期策划、中期执行到后期制作与推广的全过程。例如，在“资源统筹与内容制作”阶段，学生需要将田野采集的原始素材进行标准化整理、元数据标注并导入“岭南文化数字化研究中心”的数据库，这一流程不仅训练了其信息管理能力，更让其深刻理解个体工作如何贡献于一个更大的系统性文化工程。最终，通过“成果传播与展映”，学生的课程作品（微纪录片、短视频）需接受真实受众的检验，其传播效果（如申报书设定的“线上传播量突破10万+”）成为衡量学习成效的关键指标之一。这种项目化的流程设计，有效解决了传统实践课程中常见的“选题虚拟化、环节碎片化、成果作业化”的弊病，使学生在一个高仿真、强约束的项目环境中，系统化地锻造其综合职业能力。

四、课程改革的创新特色与初步成效

（一）主要创新

本改革的根本创新点在于彻底摒弃了模拟或虚拟课题，将广东省社科基地开放课题——《东莞龙舟文化体系数字化记录与传播创新研究》这一真实、高规格的科研项目作为课程的唯一核心载体。这使得课程的内核发生了质的飞跃：学生的学习过程等同于参与前沿科研攻关的过程，其课程作业成果（如微纪录片、数字化档案）直接转化为服务于地方文化遗产保护的战略性资源。课程成果的价值从获取学分，跃升为产出可入库（“东莞文化遗产基础数据库”）、可展映（线上线下数字展览）、可传播（目标线上传播量10万+）的公共文化产品，实现了从“作业”到“作品”再到“公共产品”的价值三级跳。

课程设计并非简单地将项目作为案例，而是将科研项目的完整生命周期（文献研究→田野调查→资源采集→内容创作→传播应用→总结反思）深度嵌入教学流程，构建了一个“学术研究引领、教学实践支撑、社会服务产出”的闭环培养链条。学生在此链条中，不仅学习技能，更完整地体验并实践了一套解决复杂社会文化问题的科学方法论。例如，在“田野访谈与素材采集”阶段，学生必须严格遵循学术伦理规范（如传承人“知情同意”、口述史采集标准），其工作成果需满足构建标准化专题数据库的科研要求，这种以科研规范倒逼教学严谨性的模式，有效培养了学生的学术素养和职业精神。

课程创新性地依托课题组成员构成，组建了跨学科的“导师组”协同指导机制。该机制融合了项目负责人与成员的学术研究优势、网络与新媒体专业教师的技术实践优势，以及来自东莞广播电视台的行业专家的市场传播优势。这种“学术+技术+行业”的三维赋能模式，确保学生在项目执行中能同时获得理论深度、技术实现能力与市场洞察力的综合指导，避免了培养过程中的片面性，为学生成为复合型创新人才提供了坚实支撑。

（二）文化传承

本项目的文化传承价值，核心在于其实现了从对文化遗产的静态、博物馆式保存到动态、活态化传承的范式革新。东莞龙舟文化，尤其是中堂镇的国家级非遗“龙舟制作技艺”与万江“龙舟月”等民俗，其精髓不仅在于可见的龙舟实体与竞渡场面，更深植于其背后一套完整的知识体系、工

艺逻辑、社区组织方式与精神价值。然而,这一活态传承正面临严峻挑战,如“传承人老龄化(平均年龄 63 岁)”以及“年轻群体参与度不足”。传统的记录方式难以完整保存其动态的、依赖于实践与口传心授的文化基因。本项目通过系统性的数字化记录,旨在构建一个可解析、可交互的“数字孪生”体系,这不仅是对龙舟外在形态的精准留存,更是对其内在工艺流程、仪式规程、社群记忆乃至情感认同的全要素捕捉,从而为应对非遗的“记忆危机”提供了一份前瞻性的、可永续利用的数字资产,为后世的文化研究与实践传承奠定了坚实的资源基础。

更为深远的意义在于,本项目探索了一条将文化遗产从节庆化、仪式化的展示转化为可日常接触、可参与创造的社会化资源的活化路径。文化传承的关键在于“传”与“承”的闭环,其核心是人的连接,特别是与年轻一代的连接。本项目将《微纪录片工作坊》课程与科研实践深度融合,使学生不再是文化的旁观者,而是成为积极的记录者、阐释者与传播者。通过带领学生深入中堂龙舟工坊,亲身感受霍沃培先生“一斧一凿,以‘年’甚至‘代’为单位的匠心”,并记录“元心龙舟队”普通成员因热爱而集结的社区活力,课程极大地激发了学生的文化认同与传承使命感。最终产出的微纪录片、短视频及数字展览,运用 Z 世代熟悉的语言和媒介形式进行传播,目标直指“线上传播量突破 10 万+”,这实质上是将龙舟文化符号进行年轻化解码,塑造出植根于社区土壤的“平民英雄”形象,让年轻一代觉得“龙舟就是我们身边的、很酷的一件事”,从而自发地成为文化的守护者与传播者,真正实现文化血脉在当代社会生活中的创造性延续。

五、反思与展望

(一) 面临的挑战

尽管本项目在非遗数字化保护与活态传承方面展现出巨大潜力,但其推进过程仍面临多重挑战,主要体现在技术应用、资源整合与伦理边界三个核心维度。在技术应用层面,如何超越工具理性的窠臼,避免先进技术流于形式的炫技,而真正服务于龙舟文化深层叙事与情感共鸣的精准转译,是首要难题;这要求团队在“技艺解码”与“文化释义”之间找到平衡点,防止沉浸式体验消解仪式背后的象征意义。在资源整合层面,挑战源于东莞龙舟文化本身的“镇街分异”特性与数字化标准的统一需求之间的张力,中堂、万江、沙田等

地龙舟形态、习俗各异,需构建一套既能容纳地域特色又符合“东莞文化遗产基础数据库”统一标准的元数据框架,同时解决多源异构数据(如散存于 12 个独立数据库的龙舟资源)的互操作性难题。在伦理与实践层面,挑战尤为复杂:田野调查需在传承人知情同意与家族秘史保护间取得平衡,素材采集需在嘈杂动态的龙舟赛事中确保画质与文化场景的真实性,而最终面向 Z 世代的传播,更需破解传统符号系统与年轻群体审美及认知习惯之间的代际隔阂,确保活化不至沦为浅薄化的消解。这些挑战共同构成了项目从理论蓝图迈向高质量实践所需突破的关键瓶颈。

(二) 未来展望

本项目的成功实施,为“教学-科研-实践”三位一体模式在更广阔领域的应用提供了可复制的范本,其未来发展的核心方向在于从个案实践走向范式推广,从区域性文化保护升维至引领学科交叉创新的战略平台^[vi]。展望未来,本项目所探索出的标准化数字资源构建方法、跨学科团队协作机制以及“以项目驱动教学”的育人模式,可系统性地迁移、应用于东莞乃至粤港澳大湾区的其他非遗项目(如莞香制作、千角灯彩扎等)的数字化保护工作中^[vii],从而快速构建起一个覆盖更广、类型丰富的“岭南文化数字资源体系”。此举将极大推动“东莞文化遗产基础数据库”的实质性建设,使其从蓝图转化为坚实的文化基础设施。更为深远的是,这一模式有望超越非遗保护的具体领域,为新文科背景下整个数字人文领域的教学与科研提供一种行之有效的方法论,激励更多学科将前沿科研问题转化为高端人才培养的生动场景,实现知识生产与人才培育的同频共振。

从更宏大的技术演进与文明互鉴视角看,本项目的未来蕴含着引领文化遗产数字化范式变革的潜力。随着生成式 AI、元宇宙等技术的持续突破,未来的工作将不再满足于构建静态的“数字档案”,而是致力于创建可交互、可演化、甚至具备一定认知能力的“文化认知系统”。例如,利用大语言模型技术,未来或可构建能与用户进行深度对话的“虚拟传承人”,动态讲解龙舟制作的技艺诀窍与文化象征;通过扩展现实(XR)技术,则可打造沉浸式、开放叙事的“龙舟文化元宇宙”,让全球用户都能身临其境地参与龙舟月的起龙、竞渡等仪式,从而将地方性知识转化为可全球共享的文化体验。最终,本项目旨在将东莞龙舟文化打造为一个开放的、国际化的数字人文研究“基

准案例”，通过与国际学术机构的合作，向世界展示中国在利用数字技术保护、传承与创新文化遗产方面的智慧与方案，在全球范围内推动形成

技术赋能人文研究、人文引领技术发展的新范式，为构建人类命运共同体贡献独特的文化数字力量。

参考文献：

- [1] 冯丹娃 and 李丹宇. 新文科背景下学生课堂参与度评价研究——基于讨论式教学视频的分析. 教育学术月刊, 2024(08): p. 67-76.
- [2] 许游 and 王宝玺. 大学新文科建设及教育发展路径. 江苏高教, 2025(11): p. 74-83.
- [3] 项国雄,郑盼盼,刘然. 人工智能时代复合型传媒人才培养[J]. 传媒, 2025, (16): 25-28.
- [4] 王泽庆. 人工智能赋能人文科学的康德式哲学三问——兼谈新文科复合型人才的培养[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2025, 75(06): 140-148.
- [5] 徐燕妮,富涵,蔡丽玲,等. 产业转型升级背景下的大学课程教学改革——以《服装生产管理》课程为例[J/OL]. 服装设计师, 1-8[2025-12-14]. <https://doi.org/10.20100/j.cnki.cn11-4548/ts.20251211.016>.
- [6] 吴超. 数字时代下的文科实验室建设[J]. 天府新论, 2025, (06): 20-29+151.
- [7] 马知遥,常国毅. 论中华民族文化主体性与新时代非遗保护的联结[J/OL]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 1-14[2025-12-14]. <https://doi.org/10.19898/j.cnki.42-1704/C.20251203.05>.