

人文艺术 与社会科学

Humanities Arts and Social Sciences

ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2025 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy

Editorial Board Member

Zhang Haoyan

City Institute,Dalian University of Technology

Tang Liyu

Zhuhai Vocational College of Arts

Wu Kai

Sichuan Minzu College

Cai Zeng

Xinjiang Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Song and Dance Troupe

人文艺术与社会科学

Humanities Arts and Social Sciences

第1卷 第2期 2025年4月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《人文艺术与社会科学》编辑部

ISSN(O): 3066-831X

ISSN(P): 3066-8301

地址: 119 S Atlantic Blvd, Suite 300D Monterey
Park, CA 91754

网址: <https://www.artdesignp.com>

本刊说明:

凡向本刊所投稿件, 全体作者需签署论文著作权
转让声明书和论文发表承诺书, 声明、承诺及相关事
项如下:

- 作者将论文的复制权、发行权、网络传播权、
翻译权、汇编权、信息网络传播权、改编权等著
作权在世界范围内免费转让给本刊。
- 论文不侵犯他人著作权和其他权利, 否则作者将
承担由此产生的全部责任, 并赔偿由此给出版单
位造成的全部损失。
- 论文署名作者享有该作品的完全著作权, 署名作
者的身份真实。
- 论文未曾以任何形式公开发表过。
- 作者所投本刊稿件, 本刊编辑部拥有修改权。

理论纵横 | THEORETICAL HORIZONS

- 005 智慧口岸助推内蒙古自贸区创建的内在逻辑和实践路径 陈珈琦
Smart Port Boost the Internal Logic and Practical Path of the Establishment
of Inner Mongolia Free Trade Zone Chen Jiaqi
- 008 AI技术对高校摄影教学模式的革新与教师成长启示 姚刚
The Innovation of AI Technology on Teaching Mode of College Photography
and Teachers' Growth Insights Yao Gang
- 011 实践理论下小学音乐教育与德育教育的融合研究 周仕凤
Research on the Integration of Primary School Music Education and
Moral Education Under Practical Theory Zhou Shifeng
- 014 马克思主义生态理论视域下城市垃圾分类的选择与策略 谢亦忱
The Selection and Strategies of Urban Waste Classification from the
Perspective of Marxist Ecological Theory Xie Yichen
- 018 古墓葬文物三维采集方法及应用——以嘉峪关新城魏晋墓为例 杨殿刚
Three-dimensional Collection Methods and Applications of Ancient Tomb Cultural Relics
— Take the Wei and Jin tombs in Jiayuguan New Town as an Example Yang Diangang

艺术广角 | ART PANORAMA

- 022 民族性与地域性的交融: 中菲传统美术比较研究 曲凌云
The Interplay of National Identity and Regional Characteristics:
A Comparative Study of Chinese and Philippine Traditional Arts Qu Lingyun
- 025 气息控制在舞蹈演员表演中的作用与意义 阿力腾桑
The Role and Significance of Breath control in Dancer Performances Alitengsang
- 028 现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响 徐静
The Influence of the Infiltration of Modern Dance Elements
on Mongolian Dance Xu Jing
- 031 花儿的现代变奏: 融合、创新与文化遗产 宋玥
Modern Variations of Flowers: Integration, Innovation and
Cultural Inheritance Song Yue
- 035 谈书法艺术融入现代美术教育 梁成立
On the Integration of Calligraphy Art Into Modern Art Education Liang Chengli

文化研究 | CULTURAL RESEARCH

- 038 从周亮工《印人传》看印学史“篆”“刻”论 陆明超, 侯嘉
On "Seal" and "Engraved" in the History of Seal Learning from
Zhou Lianggong's "Biography of Seal People" Lu Mingchao, Hou Jia
- 041 英国文学中的非洲形象——以康拉德《黑暗之心》为例 陈舒农
The image of Africa in English literature— A case study of
Conrad's "Heart of Darkness" Chen Shunong
- 044 音乐学视角下的“大音希声”近四十年研究综述 陈湘
A Review of Recent 40 Years' Research on "Da Yin Xi Sheng" from the
Perspective of Musicology Chen Xiang
- 047 从角色崇拜到文化传承:
虚拟世界里的传统文化复兴 程智乾, 黄子晟, 余铭慧, 陆梓鸣
From Role Worship to Cultural Inheritance: the Revival of Traditional Culture in the
Virtual World Cheng Zhiqian, Huang Zisheng, She Minghui, Lu Ziming

- 051 非遗复兴：关于秦腔脸谱的创新宣传与社会价值研究 高嘉航，王丁雨，梁鼎义，代世豪，韩锦华
Revitalization of Intangible Cultural Heritage: Research on Innovative Propaganda and Social Value of Qin Opera Opera Facebook
Gao Jiahang, Wang Dingyu, Liang Dingyi, Dai Shihao, Han Ronghua
- 054 后人类主义视角下《克拉拉与太阳》中的人机关系解读 黄银榕
Interpretation of Human-Machine Relationship in Clara and the Sun From the Perspective of Post-Humanism
Huang Yinrong
- 057 基于桂林本土特色的旅游文创产品的构思探讨 景欣琳，黄翔琳，盘之璠，何明卿
Discussion on the Conception of Tourism Cultural and Creative Products Based on Guilin Local Characteristics
Jing Xinlin, Huang Xianglin, Pan Zhi'ai, He Mingqing
- 060 后人类主义视角下的 AI 生命体与生态复魅叙事——以动画电影《荒野机器人》为例 李思洁
The Narrative of AI Life Body and Ecological Reenchantment from the Perspective of Posthumanism
— Take the Animated Movie "The Wild Robot " as an Example
Li Sijie
- 063 新媒体时代非物质文化遗产的传播策略研究——以妈祖信俗为例 刘彩烨，胡星
Research on Communication Strategies of Intangible Cultural Heritage in the New Media Era — A Case Study of Mazu's Faith and Custom
Liu Caiye, Hu Xing
- 067 曲阳出土石造像铭文中的数量词小考 刘青
A brief Examination of Quantifiers in the inscriptions of Quyang Earth-Stone Statues
Liu Qing
- 069 古文献视域下的商周礼乐器青铜铙研究 阙烁
Study on Bronze Cymbals of Shang and Zhou Ceremonies From the Perspective of Ancient Literature
Que Shuo
- 072 非物质文化遗产传承的法律风险与对策初探 唐菀唯，范敏
Legal Risks and Countermeasures of Intangible Cultural Heritage Inheritance
Tang Wanwei, Fan Min
- 075 教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园的产业价值 王爽
The Industrial Value of Introducing Pickleball into Campus from the Perspective of Education Supply Side Reform
Wang Shuang
- 078 古尔纳《多蒂》中主人公文化身份困境与重构 熊婷
The Cultural Identity Dilemma and Reconstruction of The Protagonist in Gurnah's "Dottie"
Xiong Ting
- 081 触知光明：光熹书屋盲人图书馆的服务创新与社会价值研究 叶杭辉，高嘉航，王佳怡，邹美艳，梁露露
Touching the Light: Research on Service Innovation and Social Value of Guangxi Bookstore Blind Library
Ye Hanghui, Gao Jiahang, Wang Jiayi, Zou Meiyang, Liang Lulu
- 084 北魏平城时代云冈石窟女性图像的汉化叙事与文化建构 张婉娜
Sinicized Narrative and Cultural Construction of Female Images in Yungang Grottoes during the Pingcheng Period of the Northern Wei Dynasty
Zhang Wenna
- 087 符号学视角下的“粉红税”现象探析 周子越，杨士琪，金弘，何思雪，夏浩来
An Analysis of the Phenomenon of "Pink Tax" From the Perspective of Semiotics
Zhou Ziyue, Yang Shiqi, Jin Hong, He Sixue, Xia Haolai
- 091 朱简《印经》印学审美观念研究 侯嘉，陆明超
Research on Aesthetic Concept of Zhu Jian's "Printing Sutra"
Hou Jia, Lu Mingchao
- 094 《晏子春秋》外传的多维分析与传播策略探究 刘翰卿，郭凤娇，苏莹莹，李宇涵，孙奕婷，张继尧，杜庆龙
Multi-dimensional Analysis and Dissemination Strategy Exploration of the
Stories of "Yanzi Chunqiu"
Liu Hanqing, Guo Fengjiao, Su Yingying, Li Yuhan, Sun Yiting, Zhang Jiyao, Du Qinglong
- 098 雕塑艺术的材料创新与表现形式研究 舒学锋
Research on Material Innovation and Expression Forms in Sculpture Art
Shu Xuefeng
- 101 AR 地图在潍坊风筝文旅产业中的应用研究 王若丹，高志强，陈雯文
Research on the Application of AR Maps in the Kite Cultural Tourism Industry of Weifang
Wang Ruodan, Gao Zhiqiang, Chen Wenwen

智慧口岸助推内蒙古自贸区创建的内在逻辑和实践路径

陈珈琦

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

摘 要： 智慧口岸作为新型口岸形态，利用物联网、大数据、人工智能等前沿数字技术，实现口岸作业的专业化、自动化、信息化和智能化，已成为提升通关效率、降低物流成本、增强监管能力和服务水平的重要手段，内蒙古自贸区地处我国向北开放的重要桥头堡，具有独特的地理优势和战略地位，智慧口岸的建设与内蒙古自贸区的创建紧密相连。本文旨在探讨智慧口岸在助推内蒙古自贸区创建中的重要作用和内在逻辑，并从技术、产业、监管、服务等多个角度提出智慧口岸助推内蒙古自贸区创建的实践路径，通过智慧化手段优化口岸管理，提升通关便利化水平，为自贸区的创建提供了更加高效、便捷的物流服务。

关 键 词： 智慧口岸；内蒙古；自贸区创建；内在逻辑；实践路径

Smart Port Boost the Internal Logic and Practical Path of the Establishment of Inner Mongolia Free Trade Zone

Chen Jiaqi

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract： Wisdom port as a new port form, and the edge of the Internet of things, big data, artificial intelligence and other frontier digital technology, specialization, automation, informatization and intelligent, has become a customs clearance efficiency, reduce logistics costs, strengthen the regulatory ability and service level, Inner Mongolia free trade area important bridgehead in the north, has a unique geographical advantage and strategic position, the construction of wisdom port is closely linked with the creation of a free trade zone in Inner Mongolia. This paper aims to explore the wisdom port in boosting the free trade zone in Inner Mongolia and internal logic, and from the perspective of technology, industry, regulation, service, and other angles put forward wisdom port booster free trade zone in Inner Mongolia to create practice path, through intelligent means to optimize port management, enhance the level of customs clearance and facilitation, for the creation of free trade area provides a more efficient and convenient logistics services.

Keywords： smart port; Inner Mongolia; creation of free trade zone; internal logic ; practical path

引言

作为国家向北开放的战略支点，内蒙古自贸试验区建设承载着深化中蒙俄经济走廊合作、服务“一带一路”倡议的重要使命。在数字经济与自由贸易深度融合的新发展阶段，智慧口岸建设通过数字化、智能化手段重构边境贸易生态，为自贸区制度创新提供了关键突破口^[1]。本研究揭示智慧口岸建设与自贸区制度创新的耦合机制与实践路径。研究成果将为沿边自贸试验区建设提供理论参照，对构建高水平开放型经济新体制具有重要实践价值。

一、智慧口岸助推内蒙古自贸区创建的内在逻辑

（一）发展目标和战略定位的同向一致性

智慧口岸的建设与自贸区创建的目标高度契合。智慧口岸的高效通关、优化服务和强化监管能力，为自贸区内的企业提供了更加便利的贸易条件，降低了贸易成本，提升了贸易效率，自贸

区的制度创新和高水平开放举措也为智慧口岸的进一步发展提供了政策支持市场环境^[2]。

智慧口岸的建设旨在通过利用前沿数字技术，如物联网、大数据、人工智能等，对传统口岸进行数智化升级，实现口岸作业的专业化、自动化、信息化和智能化，不仅提高了通关效率，降低了物流成本，还显著增强了监管能力和服务水平，为内蒙古的

基金项目：呼和浩特市社会科学基金项目“智慧口岸助推内蒙古自贸区创建研究”（编号：2025BX04-3）。

作者简介：陈珈琦（2001—），女，内蒙古锡林郭勒人，内蒙古师范大学马克思主义学院在读硕士研究生，从事马克思主义基本原理研究。

对外贸易创造了更加便捷、高效的通道。与此同时，内蒙古作为国家建设向北开放重要桥头堡，其软硬件基础设施逐渐完备，口岸的管理水平在不断提升。但是，口岸的发展不仅仅依靠自身的建设水平，更多依赖与其腹地城市的互动联系^[9]。自贸区创建的目标是通过提升开放平台能级，促进内蒙古深度融入国家重大区域发展战略，如共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，从而推动区域经济的高质量发展。

智慧口岸的建设与内蒙古自贸区的创建在发展战略和定位上具有同向一致性，两者相互促进、相辅相成，共同推动了内蒙古对外开放的高水平发展和区域经济的繁荣。

（二）技术融合与模式创新的驱动引领性

在技术融合方面，智慧口岸充分利用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，对口岸传统作业模式进行革命性变革。通过智能设备的部署和信息系统的集成，智慧口岸实现了口岸通关流程的数据化、单证票据的电子化、信息传输的网络化，以及监督管理的可视化和指挥调度的扁平化，这些技术融合不仅极大地提高了口岸的通关效率，还显著增强了口岸的安全监管能力和综合服务水平，为内蒙古自贸区的创建提供了坚实的技术支撑。

在模式创新方面，智慧口岸推动了口岸作业模式的创新和业务流程的优化。例如，通过实施智能化口岸安全管控措施，智慧口岸能够实现对口岸限定区域及外围的实时动态掌握，及时处理各类预警事件，确保口岸安全。同时，智慧口岸还通过优化口岸区域功能布局、配置升级智能旅检设施设备等措施，提升了口岸的通行能力和服务水平，模式的创新为内蒙古自贸区的创建提供了可复制、可推广的先进经验。智慧口岸的建设通过技术融合与模式创新，为内蒙古自贸区的创建提供了强大的驱动引领力，推动了内蒙古对外开放的高水平发展和区域经济的持续繁荣。

（三）贸易流程与物流网络的协同高效性

在贸易流程方面，智慧口岸通过建设统一的信息平台和海关数据共享中心，打破了信息孤岛，实现了信息共享和联合管理。这使得通关流程得以优化，企业能够享受到快速通关、无纸化报关等便利化服务，从而降低了贸易成本和时间成本。同时，智慧口岸还通过智能化的监管手段，提高了口岸的安全性和监管水平，为自贸区内的企业提供了更加安全、可靠的贸易环境。

在物流网络方面，智慧口岸通过搭建智慧物流服务网，推动了多式联运“一单制”“一箱制”的发展，实现了托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险，联运全程“不换箱、不开箱、一箱到底”的高效物流模式。智慧口岸的概念，不仅仅是技术的升级，它涉及到物流、信息流和资金流的合一，这是口岸运作的三个基本要素^[10]。智慧口岸的建设提高了物流效率，降低了物流成本，为企业提供了更加便捷、高效的物流服务。同时，智慧口岸还加强了与腹地、园区间的智慧化协同联动，拓宽了货物运输通达性，进一步提升了物流网络的协同高效性。智慧口岸通过运用现代信息技术，实现了对口岸进出口物流、贸易、监管等环节的智能化改造，极大地提升了口岸的运行效率和安全性。

（四）数据智能与风险管理的精准科学性

在数据智能方面，满洲里海关聚焦自身业务特点，以科技创

新引领改革创新，在业务贯通、数据融通、平台互通上下功夫，打造铁路口岸特色智慧全景感知功能模块群，推进智慧海关建设系统性、递进式、应用化发展^[5]。通过对口岸进出口物流、贸易、监管等环节产生的海量数据进行深度挖掘和分析，能够精准识别潜在风险点和高风险领域，为风险管理提供科学依据。同时，智慧口岸还通过智能化的监管手段，实现了对口岸全流程的实时监控和预警管理，进一步提高了风险管理的精准性和时效性。

在风险管理方面，智慧口岸通过构建智能风险管理体系，实现了对风险的精准识别、评估和防控。该体系能够根据口岸运行情况 and 风险态势，自动调整风险管理策略和措施，从而实现对风险的动态管理和科学应对，不仅提高了口岸的安全性和稳定性，还为自贸区内的企业提供了更加安全、可靠的贸易环境。智慧口岸通过集成大数据、人工智能等现代信息技术，实现了口岸数据的快速采集、传输、处理和应用，为风险管理的精准科学性提供了有力支持。

二、智慧口岸助推内蒙古自贸区创建的路径分析

（一）深化技术应用，实现口岸通关效率与智能化水平的双重提升

通过集成大数据、云计算、物联网、人工智能等前沿科技，智慧口岸能够重塑传统通关流程，打造高效、便捷、安全的口岸服务体系。具体而言，利用大数据分析优化资源配置，预测货物流量，提前规划通关路径，有效减少拥堵和延误；云计算平台则提供强大的数据处理能力，支持跨部门信息共享，促进协同作业，加速审批流程；物联网技术实现货物全程可视化追踪，增强监管精准度，同时提升货物安全性和透明度；人工智能的引入，如智能识别、自动化分拣等，大幅减轻人力负担，提高作业效率与准确性。

此外，智慧口岸的建设要注重用户体验，通过移动应用、在线预约、自助申报等数字化服务手段，能够方便企业申报与民众出行，缩短通关时间，降低物流成本，进一步激发内蒙古自贸区国际贸易的活力与潜力。这一系列技术创新与应用，能够推动口岸经济的高质量发展，也为内蒙古自贸区构建开放型经济新体制、深度融入“一带一路”倡议提供了强有力的支撑，助力区域经济实现转型升级和跨越式发展。

（二）打破信息孤岛，构建口岸信息共享与高效治理的新格局

智慧口岸的建设要充分利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，实现口岸进出口物流、贸易、监管等信息的快速采集、传输、处理和应用，打破以往各部门间信息不互通、数据不共享的壁垒。通过建设统一的信息平台和海关数据共享中心，智慧口岸将联检联运部门间的数据壁垒打通，实现信息的实时共享和交换，使得通关环节和流程得以再造，建立“一站式”查验通关体系。

建设智慧口岸应注重在口岸区域建设视频监控系统，采集的信息与智慧口岸综合管理平台联动展示，实现口岸现场与指挥平

台的数据互通,使得监管更加可视化、扁平化和动态化。这种信息共享与高效治理的新模式,不仅提高口岸的通关效率,还能够降低企业的通关成本和时间成本,从而进一步提升内蒙古自贸区的国际竞争力。智慧口岸的建设通过打破信息孤岛,推动口岸信息的共享与高效治理,为内蒙古自贸区的创建提供强有力的支撑,助力其构建更加开放、便利、高效的国际贸易环境。

（三）促进产业结构优化升级，增强自贸区经济韧性与可持续发展

通过智慧化改造,智慧口岸不仅能够提升通关效率和服务水平,更成为推动区域产业升级的催化剂。口岸经济带通过运用5G、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术,大力发展信息化建设,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,推进口岸数字化转型升级^[6]。智慧口岸的发展引导资源向高端制造业、现代服务业等高效益、高附加值产业流动,促进产业结构由低附加值向高附加值转变,由劳动密集型向技术密集型升级。

智慧口岸的建设通过促进跨境电商、数字贸易等新兴业态的发展,为内蒙古自贸区开辟国际贸易的新增长点。这些新兴业态不仅提高了贸易的便捷性和透明度,还带动了物流、金融、信息等配套服务的协同发展,进一步增强自贸区的经济活力和竞争力。

（四）优化口岸服务，推动贸易便利化与物流智慧化的深度融合

智慧口岸利用大数据、物联网、人工智能等现代信息技术,对口岸服务进行全面升级,打造一站式、智能化的服务体系,这一体系不仅简化通关流程,缩短货物通关时间,还提升口岸服务的透明度和可预测性,极大地便利了企业进出口活动。智慧口岸推动物流行业的智慧化转型,通过建设智能仓储、智能运输等物

流基础设施,实现物流信息的实时共享和智能调度,提高物流效率和服务质量。智慧物流系统能够精准预测货物需求和库存情况,优化资源配置,降低物流成本,为内蒙古自贸区的贸易活动提供了强有力的支撑。

优化口岸营商环境已成为保障国际产业链供应链稳定运行、促进外贸高质量发展的重要抓手^[7]。贸易便利化与物流智慧化的深度融合,不仅提升内蒙古的国际竞争力,还促进了区域经济的一体化发展。智慧口岸的建设,为内蒙古自贸区打造高效、便捷、安全的国际贸易环境提供了有力保障,也为区域的高质量发展注入了新的活力。

（五）创新口岸治理监管模式，构建安全高效的口岸营商环境

智慧口岸利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术,实现口岸监管的智能化、精准化和高效化。通过建设智能监控和预警系统,智慧口岸能够实时监测口岸运营状态,及时发现并处理潜在风险,有效提升了口岸的安全防范能力^[8]。

智慧口岸推动口岸治理模式的创新,实现了从传统的人工监管向智能化、自动化的监管方式转变。通过建设电子口岸平台,实现信息共享和协同作业,简化通关流程,提高监管效率。这种创新性的治理监管模式,不仅降低企业的通关成本和时间成本,还增强口岸的透明度和公信力,为内蒙古自贸区营造了公平、公正、透明的营商环境^[9]。

此外,智慧口岸还注重提升服务质量,通过建设一站式服务平台,提供便捷、高效的口岸服务,满足企业和个人的多样化需求。这种安全高效的口岸营商环境,不仅吸引了更多的国内外企业和投资者入驻内蒙古自贸区,还促进了区域经济的繁荣和发展^[10]。

参考文献

- [1] 邓玉函,王岚.中越边境智慧口岸建设与边民贸易畅通研究——以东兴为例[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2020(03):82-89.
- [2] 张国军.湖北省水运口岸协同发展对策[J].交通企业管理,2024(03):7-9.
- [3] 张凯.高水平对外开放格局下内蒙古口岸经济高质量发展路径探析——以包头市为例[J].全国流通经济,2025(01):137-140.
- [4] 田舒.智慧口岸建设与口岸经济发展[J].中国物流与采购,2025(01):56.
- [5] 王钊.向“新”而行以“质”致远——满洲里海关打造铁路口岸特色智慧全景感知矩阵[J].中国海关,2024(08):82-83.
- [6] 王佩佩,程云洁.新疆口岸经济带数字化转型的对策研究[J].新疆社科论坛,2022(06):85-90.
- [7] 屈莉莉,李蓉,岳彤,等.海运口岸营商环境评估与优化对策研究——以大连口岸为例[J].中国商论,2024(23):153-157.
- [8] 马慧峰.内蒙古自贸试验区改革开放经验适用性分析——以上海自贸区为例[J].北方经济,2022(03):38-42.
- [9] 发展跨境合作和自贸区是内蒙古对外开放的新选择[J].实践(思想理论版),2015(08):11.
- [10] 李永桃.内蒙古20个对外开放口岸打通互联互通“大动脉”[N].内蒙古日报(汉),2023-11-29(001).

AI 技术对高校摄影教学模式的革新与教师成长启示

姚刚

成都文理学院，四川 成都 610401

摘 要： 摄影，作为艺术与技术的交汇点，承载着人类对美的追求与对现实的记录。在数字化浪潮的推动下，传统摄影教学模式正面临前所未有的挑战与机遇。AI 技术的迅猛发展，不仅为摄影创作提供了全新的工具与视角，更深刻改变了摄影教育的内涵与外延。从智能图像处理到虚拟现实场景模拟，AI 技术正在重塑摄影教学的每一个环节。这一变革不仅关乎教学效率的提升，更触及摄影艺术本质的重新定义。与此同时，教师作为教育的主体，如何在技术浪潮中实现角色转型与专业成长，成为亟待探讨的课题。AI 技术带来的不仅是教学手段的革新，更是教育理念的升华。它促使教师从知识传授者向学习引导者转变，从技术使用者向创新推动者迈进。探讨 AI 技术对摄影教学模式革新的重要性，不仅是对教育实践的反思，更是对艺术与技术融合的深刻思考。这一研究将为摄影教育的未来发展提供理论支撑，也为教师的成长指明方向。

关 键 词： AI 技术；高校摄影教学；创新教育；教师成长

The Innovation of AI Technology on Teaching Mode of College Photography and Teachers' Growth Insights

Yao Gang

Chengdu College of Arts and Sciences, Chengdu, Sichuan 610401

Abstract： Photography, as the intersection of art and technology, carries the human pursuit of beauty and the record of reality. Driven by the wave of digitization, the traditional photography teaching mode is facing unprecedented challenges and opportunities, and the rapid development of AI technology not only provides new tools and perspectives for photography creation, but also profoundly changes the connotation and extension of photography education. From intelligent image processing to virtual reality scene simulation, AI technology is reshaping every aspect of photography teaching. This change is not only related to the improvement of teaching efficiency, but also touches on the redefinition of the essence of photography art. At the same time, teachers as the main body of education, how to realize the role of transformation and professional growth in the wave of technology has become an urgent issue to be discussed. AI technology brings not only the innovation of teaching methods, but also the sublimation of the concept of education. It prompts teachers to change from knowledge transmitters to learning guides, and from technology users to innovation promoters. Exploring the importance of AI technology to the innovation of photography teaching mode is not only a reflection on educational practice, but also a profound thought on the integration of art and technology. This research will provide theoretical support for the future development of photography education, as well as a direction for teachers' growth.

Keywords： AI technology; teaching photography in higher education; innovative education; teacher growth

一、AI 技术对摄影教学模式的革新

（一）教学内容的智能化重构

1. AI 技术对摄影基础理论的重构

传统摄影教学以光影、构图、色彩等技法为核心，强调对现实世界的捕捉与再现。然而，AI 技术的出现，使得摄影基础理论的内涵得以拓展。算法逻辑的引入，为摄影创作提供了全新的思

维方式。例如，深度学习算法能够模拟人眼的视觉感知，帮助学习者理解图像生成的底层逻辑；生成对抗网络则打破了传统摄影的边界，将创作从“记录现实”推向“创造现实”。这种技术与艺术的融合，不仅丰富了摄影理论的内容，更促使学生从技术视角重新审视摄影的本质。^[1]

2. 智能图像处理工具在摄影教学中的应用

智能图像处理工具的出现，极大提升了摄影教学的效率与质

基金项目：本文系成都文理学院 2024 年校级科研项目 (WLZD202402)。

作者简介：姚刚（1982.5-），男，羌族，四川省平武县人，硕士研究生，成都文理学院，副教授，研究方向：视觉传达设计、摄影。

量。传统教学中，学生往往需要花费大量时间掌握复杂的后期处理技巧，而 AI 工具则简化了这一过程。^[2]例如，自动调色功能能够根据图像内容智能匹配最佳色彩方案，帮助学生快速掌握色彩搭配的核心原则；构图优化工具则通过分析图像元素的空间关系，提供优化建议，使学生在实践中逐步提升构图能力。这些工具的应用，不仅降低了技术门槛，更让学生能够将更多精力投入到创意表达中，从而提升教学的整体效果。

（二）教学方法的个性化与互动化

1. AI 驱动的个性化学习路径设计

传统摄影教学中，教学内容往往以统一标准进行设计，难以兼顾学生的个体差异。而 AI 技术的引入，使得个性化学习路径成为可能。^[3]通过对学生学习数据的分析，AI 能够精准识别每位学生的知识水平、学习风格与兴趣偏好，从而为其量身定制教学内容。例如，对于初学者，AI 可以推荐基础技法的学习模块；而对于进阶学生，则提供更具挑战性的创作任务。这种个性化的教学设计，不仅能够激发学生的学习兴趣，更能够帮助他们在最短时间内实现能力提升。此外，AI 还可以根据学生的学习进度动态调整教学计划，确保每位学生都能在适合自己的节奏中成长。

2. 智能评估系统的引入

在传统教学中，学生作品的评估往往依赖于教师的主观判断，且反馈周期较长。而智能评估系统的引入，彻底改变了这一局面。AI 技术能够对学生的摄影作品进行多维度分析，包括构图、色彩、光影等要素，并给出具体的改进建议。例如，系统可以指出某张照片的构图比例失衡，或色彩搭配不够协调，并提供优化方案。这种实时反馈机制，不仅能够帮助学生快速发现自身问题，更能够引导他们在实践中不断改进。此外，智能评估系统还能够记录学生的学习轨迹，生成个性化的学习报告，为教师提供教学参考。这种数据驱动的教学方式，显著提升了学习效率与教学质量。^[4]

3. 虚拟助教与在线互动平台的构建

传统摄影教学中，师生互动往往受限于课堂时间与物理空间。而虚拟助教与在线互动平台的构建，彻底打破了这一限制。虚拟助教能够全天候为学生提供学习支持，例如解答技术问题、推荐学习资源等。这种即时响应的服务，不仅减轻了教师的工作负担，更能够满足学生的多样化需求。与此同时，在线互动平台为师生提供了全新的交流空间。学生可以在平台上分享作品、参与讨论，教师则能够随时进行点评与指导。这种互动方式，不仅增强了教学的灵活性，更能够营造积极的学习氛围。此外，平台还可以通过数据分析，识别学生的学习难点，为教师提供针对性的教学建议。

（三）教学资源的数字化与共享化

1. AI 技术赋能摄影资源库建设

传统摄影教学中，教学资源往往以零散的形式存在，难以系统化地服务于教学实践。而 AI 技术的引入，使得摄影资源库的建设迈入智能化时代。^[5]通过对海量图像数据的深度学习，AI 能够实现图像内容的智能分类与标注。例如，系统可以自动识别照片的主题、风格、拍摄场景等要素，并将其归类到相应的资源库

中。这种智能化的分类方式，不仅提高了资源管理的效率，更使得学生能够快速检索到所需的学习材料。此外，AI 还可以根据学生的学习需求，推荐相关的图像资源，帮助他们拓展创作视野。这种智能化的资源库建设，为摄影教学提供了强有力的支持。

2. 跨校、跨区域教学资源共享平台的搭建

在传统教育模式下，教学资源的分布往往存在不均衡现象，优质资源多集中于少数院校。而 AI 技术驱动的共享平台，打破了这一局限。通过构建跨校、跨区域的教学资源共享平台，不同院校的摄影教育资源得以整合与共享。例如，某所高校的优秀课程视频、经典作品案例等资源，可以通过平台向其他院校开放。这种共享机制，不仅促进了教育资源的均衡分配，更为偏远地区的学生提供了接触优质教育资源的机会。此外，平台还可以通过 AI 技术实现资源的智能推荐与匹配，确保每位学生都能找到适合自己的学习内容。这种普惠化的教育模式，正在推动摄影教育的公平化与普及化。

3. 虚拟摄影实验室的创建

传统摄影实验室的建设往往需要高昂的成本与复杂的设备，且受限于物理空间。而虚拟摄影实验室的创建，为实验教学提供了全新的解决方案。通过 AI 技术与虚拟现实（VR）的结合，学生可以在虚拟环境中进行拍摄实验。^[6]例如，学生可以在虚拟实验室中模拟不同光线条件下的拍摄效果，或尝试各种复杂的构图技巧。这种虚拟实验模式，不仅降低了教学成本，更使得学生能够随时随地开展实践学习。此外，虚拟实验室还可以通过 AI 技术记录学生的实验过程，提供实时反馈与优化建议。这种高效、灵活的实验教学模式，正在成为摄影教育的重要组成部分。

二、AI 技术对摄影教师成长的启示

（一）教师角色的转型与重塑

1. 从知识传授者到学习引导者

在传统教学模式中，教师主要承担知识传授者的角色，学生则被动接受信息。然而，AI 技术的引入，使得这一模式发生了根本性转变。AI 能够高效地完成知识的传递与技能的讲解，教师则需将重心转向引导学生进行深度学习与创造性实践。^[7]例如，教师可以通过 AI 工具分析学生的学习数据，识别其学习难点与兴趣点，并为其设计个性化的学习路径。这种从知识传授者到学习引导者的角色转变，不仅提升了教学的效率，更激发了学生的主动性与创造力。

2. 技术素养的提升：教师需掌握 AI 工具以应对教学需求

AI 技术的广泛应用，对教师的技术素养提出了更高的要求。教师不仅需要具备扎实的摄影专业知识，还需熟练掌握 AI 工具的操作与应用。例如，教师需要了解智能图像处理工具的功能与原理，以便在教学中指导学生进行后期制作；同时，还需熟悉 VR 与 AR 技术的应用场景，以便为学生提供沉浸式的学习体验。此外，教师还需具备一定的数据分析能力，能够利用 AI 技术分析学生的学习行为，优化教学设计。这种技术素养的提升，不仅是教师适应 AI 时代教学需求的必要条件，更是其实现专业成长的重要途径。

径。^[8]

3. 创新思维的培养

AI技术的引入,为摄影艺术带来了全新的可能性,同时也对教师的创新思维提出了挑战。教师不仅需要掌握AI技术的应用方法,还需思考如何将其与摄影艺术深度融合,以拓展创作边界。例如,教师可以引导学生利用AI算法生成独特的视觉风格,或通过机器学习技术分析经典摄影作品的艺术特征,从而启发学生的创作灵感。此外,教师还需探索AI技术在摄影叙事中的应用,例如通过智能图像处理工具增强照片的情感表达,或通过虚拟现实技术构建多维度的叙事空间。这种创新思维的培养,不仅能够帮助教师在教学中实现技术与艺术的有机结合,更能够引领学生在AI时代探索摄影艺术的无限可能。

(二) 教师专业发展的新路径

1. 持续学习与自我更新

在AI技术日新月异的今天,教师的专业发展已不再局限于传统知识的积累,而是需要树立终身学习的理念,不断更新自己的知识与技能。AI技术的引入,为教师提供了丰富的学习资源与工具。例如,教师可以通过在线课程学习AI技术的基础知识,或通过智能平台获取最新的摄影教学案例。此外,教师还需积极参与AI技术相关的培训与研讨会,了解其最新发展动态与应用场景。这种持续学习的过程,不仅能够帮助教师掌握AI技术的核心技能,更能够激发其探索新技术、新方法的热情。通过不断自我更新,教师能够在AI时代保持专业竞争力,并为学生提供更高质量的教学服务。

2. 跨学科合作与交流

AI技术的应用,使得摄影教育与其他学科的界限逐渐模糊,跨学科合作与交流成为教师专业发展的重要途径。摄影教师需要与AI技术专家紧密合作,共同探索技术与艺术的融合点。例如,教师可以与算法工程师合作,开发适用于摄影教学的智能工具;或与数据科学家合作,分析学生的学习行为,优化教学设计。^[9]这种跨学科合作,不仅能够为教师提供技术上的支持,更能够拓展其专业视野,激发创新思维。此外,教师还需积极参与跨学科的学术交流活动,分享自己的教学经验与研究成果,并从中汲取灵感。通过跨学科合作与交流,教师能够在AI时代实现专业能力的全面提升。

3. 教学研究能力的提升

AI技术的引入,为教学研究提供了全新的方法与工具,同时也对教师的研究能力提出了更高的要求。教师需要掌握AI技术的基本原理与应用方法,并将其运用于教学研究中。例如,教师可以利用AI技术分析学生的学习数据,探索其学习规律与难点;或通过虚拟现实技术模拟教学场景,研究不同教学方法的效果。此外,教师还需关注AI技术在摄影艺术中的应用,探索其对学生创作能力的影响。这种基于AI技术的教学研究,不仅能够为教师提供科学的教学依据,更能够推动摄影教育的创新发展。通过提升教学研究能力,教师能够在AI时代成为教育改革的引领者,为摄影教育的未来贡献智慧与力量。

(三) 教师人文关怀的深化

1. 在技术浪潮中坚守艺术教育的本质

AI技术为摄影教育带来了诸多便利,但教育的核心始终是人文精神的传承与艺术追求的培养。教师需要在技术浪潮中保持清醒,坚守艺术教育的本质。例如,教师可以通过经典摄影作品的赏析,引导学生感受艺术的情感力量与人文价值;或通过创作实践,帮助学生理解摄影作为一种表达方式的独特性。此外,教师还需关注学生的艺术素养与审美能力的培养,鼓励他们在创作中融入个人情感与社会思考。这种对艺术本质的坚守,不仅能够帮助学生抵御技术工具化的倾向,更能够激发他们对摄影艺术的深层热爱。

2. 培养学生的批判性思维

AI技术能够高效地完成知识的传递与技能的讲解,但独立思考与批判性思维的培养,仍需教师的引导。教师需要利用AI技术,为学生创造独立思考的空间。例如,教师可以引导学生分析AI生成的摄影作品,探讨其艺术价值与局限性;或通过对比不同AI算法的处理效果,启发学生思考技术与艺术的关系。此外,教师还需鼓励学生对AI技术的应用进行批判性反思,例如探讨其对社会、文化的影响。这种批判性思维的培养,不仅能够帮助学生,更能够引导他们在技术与艺术的交汇处找到自己的创作方向。

3. 关注学生个性化发展

AI技术的引入,为个性化教育提供了强大的支持。教师可以利用AI工具,深入了解每位学生的学习特点与需求,并为其设计个性化的学习路径。例如,教师可以通过AI分析学生的学习数据,识别其兴趣点与难点,并为其推荐适合的学习资源;或通过智能评估系统,为学生提供针对性的反馈与建议。此外,教师还需关注学生的情感与心理需求,在技术辅助下营造温暖、支持的学习环境。^[10]例如,教师可以通过虚拟助教为学生提供情感支持,或通过在线互动平台与学生建立更紧密的联系。这种因材施教的方式,不仅能够提升学生的学习效果,更能够帮助他们实现全面而个性化的发展。

参考文献

- [1] 郭刚. AI技术应用背景下的产品摄影教学研究 [J]. 美术教育研究, 2024(13).
- [2] 沈超然. 人工智能时代教师面临的挑战和机遇 [J]. 课程教育研究, 2019(20).
- [3] 康宁. 融合AI技术的商业摄影课程实操教学模式创新策略研究 [J]. 旅游与摄影, 2024(21).
- [4] 刘玉音. 基于信息化视域下的青年教师专业发展路径研究 [J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2022(03).
- [5] 郭群; 廖朝东; 赢萍丽. 数字化转型背景下职校教师专业发展的价值逻辑、实践困境与路径选择 [J]. 教育与职业, 2024(10).
- [6] 杨鑫. 数字化教学思维: 教师迈入数字化“深水区”的思维范式 [J]. 中国电化教育, 2024(05).
- [7] 钟志贤; 刘力洪. 教师数字韧性: 内涵、框架及发展路径 [J]. 教师教育学报, 2024(03).
- [8] 王平. 数字技术赋能教师发展研究 [J]. 成才之路, 2025(05).
- [9] 林成文. 虚拟触摸: 触觉的媒介化重构及其后人类意义 [J]. 北京电影学院学报, 2023(11).
- [10] 王琳; 陈泓舟; 蔡玮. 元宇宙中的教育: 现状与革新的未来 [J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023(11).

实践理论下小学音乐教育与德育教育的融合研究

周仕凤

贵州师范大学音乐学院, 贵州 贵阳 550001

摘 要 : 本文旨在探究从实践出发的方法论在小学音乐与德育学科融合实践中的指导作用。首先分析了小学音乐教育与德育的关系,并阐述了实践探究背景和目标。接着详细介绍了实践探究的方法,并分析了实践出发的方法论对小学音乐与德育融合实践的指导意义和具体应用。最后,总结了在实践探究中出现的问题,并提出对策建议。本文的研究结论有助于促进小学音乐教育和德育的融合发展,对提高学生的综合素质和人文素养具有重要的实践意义。

关 键 词 : 小学音乐教育;德育教育;融合实践

Research on the Integration of Primary School Music Education and Moral Education Under Practical Theory

Zhou Shifeng

College of Music, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550001

Abstract : This paper aims to explore the guiding role of practice-based methodology in the integration practice of primary school music and moral education. Firstly, it analyzes the relationship between primary school music education and moral education, and expounds the background and goal of practical inquiry. Then it introduces the method of practical inquiry in detail, and analyzes the guiding significance and specific application of the practice-based methodology to the integration of music and moral education in primary schools. Finally, the paper summarizes the problems in practice and puts forward some countermeasures and suggestions. The research conclusion of this paper is helpful to promote the integrated development of music education and moral education in primary schools, and has important practical significance to improve students' comprehensive quality and humanistic accomplishment.

Keywords : primary school music education; moral education; fusion practice

引言

音乐是以情感的为主题的一门学科,不仅培养学生对音乐的兴趣,还影响着学生们的情感价值。在新课改的促进下,小学音乐教育与德育教育的关联更是显得无比重要。小学音乐教育能够触发学生的情感,加上德育教育之后,使学生能够慢慢地形成正确的价值观,能够养成主动学习的习惯。本文主要以探讨在小学音乐教育中开展德育教育渗透的重要意义,以及在小学音乐课堂中如何开展音乐教育和德育教育两个方面融合展开研究分析。

一、绪论

(一) 研究背景与意义

基于新课标,从小学音乐与其他学科融合的基本要求,不断提高小学音乐教学水平,教师要重视结合德育教育内容,有针对性地开展小学音乐与德育教育融合的研究。从而在培养学生音乐学习能力的过程,进一步加强小学音乐与德育的融合,在激发学生音乐兴趣的同时加强学生良好品质培养;从而全面提高学生综合素质,希望通过实践研究,能够不断提高音乐教学有效性,更加深入地对小学音乐教学中德育的体现的现实情况进行思考,总结

存在的问题并分析原因,试提出具有针对性的建议与对策。对学校及对音乐教师而言,对照在教学中已进行德育的方式,为在音乐教学中能促进德育的体现提供反思和补充,丰富德育方式,促进小学音乐教学中德育的体现。

在小学阶段培养学生拥有正确人生观和价值观是非常重要的时期,而德育教育在小学教学中起着至关重要的作用。随着新课改的应用,德育教育不仅贯穿于小学教育的始终,而且渗透在各个学科的教学^[1]。小学音乐作为一门培养学生审美感知与体验的学科,有着德育教育的重要任务。音乐具有优美的旋律、感染力的歌词和丰富的内涵,从而能够人教师将德育融合进课堂之

中,让学生真正从内心深处感受到德育。教师需要重点关注教学方法与内容的结合,以实现对小学生德育和美育的更好培养,促进学生更加健康全面的发展。在传统音乐教学中,教师只注重传授知识,并不重视学科自身特点和学生自身感受的问题,由此教师应改变单一的教学模式。通过创新教学方式,能够激发学生对音乐的学习兴趣,从各个方面培养学生的审美意识,注重学生的情感体验,使能满足音乐教育发展下所需要的新要求。

因此,音乐教师们需要不断提高自身的知识储备,提升创新意识。只有这样,我们才能在音乐课堂中体现出德育教育的重要性,促进学生的全面发展。本研究旨在探索如何将德育教育融入小学音乐教学中,以提供对音乐教师们的启示和借鉴,进一步促进小学生的综合素养和品德修养的培养。

（二）文献综述

随着教育改革的不断深化,学科融合已成为教育领域热议的话题之一。其中,音乐与德育教育的融合被认为有着广泛的应用与价值。本文将结合“社会科学研究的世界视野以实践为基础的理论教学,在实践中检验理论和发展理论”的方法论指导,对小学音乐与德育学科的融合实践探究进行文献综述。

在查阅文献发现,音乐教育和德育教育在小学阶段的融合实践尚处于探索阶段。一些学者提出了一些理论框架,如刘晓婷在其论文《试论德育与美育》中^[2],提到德育和美育都是教育体系中的重要组成部分,二者具有独立性,并且有不同的价值功能与特性。倪尔康在其论文《谈如何在小学音乐教学中渗透德育教育》中^[3],提到小学音乐教育是小学音乐教学的重要组成部分,在小学教育中融入德育教育不仅是对小学生实现早期素质教育的重要方式,也是在小学音乐教学过程中渗透德育教育是十分有必要的。丁蕾在其论文《小学音乐教学德育功能的渗透功能研究》中^[4],提到从加强小学音乐教师队伍的建设、营造良好的校园文化氛围和优化小学音乐课堂教学路径这3个方面探讨了小学音乐教学中德育功能的渗透路径。陈公伟在其论文《浅析小学音乐教育中学生德育教育的培养》中^[5],提到小学音乐教育对德育教育起到了巨大的影响作用,应引起小学音乐教师以及学校领导的关注。德育教育是小学生在学习过程中有效补充,小学音乐教育可以在加强学生德育教育中发挥关键作用。叶蓉在其论文《叶蓉:小学音乐教学融入思政教育实践探究》中^[6],提到应让每门课程都具有符合课程特点的育人功能,全面培养学生的核心素养。

总之,小学音乐教育和德育的融合,一方面需要理论框架的指导,另一方面更需要注重教师素质和学生心理的特点,探寻教育教学的多种创新方法,从而促进小学音乐与德育学科的融合实践发挥最大潜力。据此,本研究提出了一种以实践为基础的小学音乐教育与德育教育融合的方法论指导,旨在进一步推动小学音乐教育与德育教育的融合实践研究,以期能够更好地促进学生全面发展与素质提高。

二、小学音乐教育与德育教育的融合实践探究

（一）小学音乐教育与德育教育的关系

小学音乐教育和德育教育是相互依存、相互促进的。音乐既是一种艺术形式,又是一种情感表达的方式,是一门综合性的学科。中小学音乐教育具有引导学生参与课堂音乐活动、用情感唤醒学生音乐本能、帮助学生提高审美能力和艺术文化素养的

作用^[7]。德育则是立德树人的基础性学科,旨在培养学生的人生观、价值观和道德观。小学音乐教育和德育教育都是培养学生的综合素质、人文素质和审美素质的重要途径,二者的关系密不可分。

音乐教育是一种可以让学生学会感悟、感受的教育形式,音乐可以让学生的情感得到释放和升华,培养学生的情感和品德素养。而德育教育则注重培养学生的品德素养、价值观和人生观,它要求学生要具有健康的个性、良好的心理素质和公民素养,具备正确的道德和法律意识。因此,小学音乐教育与德育教育是高度相关的,二者的结合可以使小学生兼具音乐素质和德育素养,从而更好地发展成为具有高质量综合素质的优秀公民。

（二）实践探究的目标

实践探究的目标是推动小学音乐和德育教育的有效融合,学校音乐教育能够对学生形成艺术的塑化和思想的感染,是渗透德育教育的首要选择^[8]。此外,该实践探究还旨在帮助学生感受音乐的美妙,学会通过音乐和德育活动来感悟、反思和理解生活中的价值,进而提高学生的情感表达和反思能力。

通过音乐和德育的融合教育,可以更加全面地满足学生的多元学习需求,让学生在音乐和德育的共同影响下,获得对美、善、良等价值观的感知、领悟和理解,提高学生的情感素质和表达能力,进一步强化道德素养和人文素养,提升综合素质和德育素养,使学生不断增强自我认知和价值判断能力,更好地适应未来社会的需求。实践探究的目标不仅仅是音乐和德育教育的简单叠加,而更是在两者的互动和交融中,促进学生在各方面的发展和成长,构建全面、多元、协调的素质教育。

（三）实践探究的方法

马克思主义认为,在人类认识世界和改变世界的过程中,实践是至关重要的。实践作为认识和改变世界的出发点和归宿,在整个人类历史和社会发展进程中都扮演着重要的角色。实践是人们认识世界的出发点,人们通过实践活动,接触外部世界,感知、感受、体验和思考所面临的问题和现象,从而获取对世界的初步认识。这种认识是基于对实践所得到的信息进行主观的总结和分析得出的,虽然可能存在不完全、不准确的因素,但是这种认识是实践活动的基础和前提。

本次实践探究采用了多种教育手段来促进小学音乐和德育的融合。其中,注重教学导向,重视以德育引领音乐教育,利用课堂教学和社交场景进行德育引导结合名人事迹、道德故事等内容讲解和互动,在情境化和实践的学习环境中,通过自由探究发挥创造性、团队合和和情感交流等方式,在音乐的实践中达到德育教育的目的。同时,用小组讨论、情感流等方式来促进学生之间的队合作和情感交流,从而培养学生各个面的智能能力,提高学生的自主学习能力和创造性思维能力。

三、从实践出发的方法论指导下的小学音乐教育与德育教育的融合实践探究

（一）实践出发的方法论对小学音乐教育与德育融合实践的指导意见

实践出发的方法论在小学音乐教育与德育融合实践中具有巨大指导意义,音乐教育与德育的有效融合,既是新课程改革发展的

要求,也符合学生身心全面健康成长的需要^[9]。本次实践探究充分应用了该方法论,把教学实践活动放在教学改革和研究的首位,注重实践性和针对性,并采用多种方法促进教学活动的可操作性。在这次实践探究中,通过运用名人事迹、道德故事等形式进行讲解和互动,采用小组讨论、情感交流等方式促进学生之间的团队合作和情感交流,让学生在实践活动中实现德育教育和音乐教育的真正融合。

实践出发的方法论可以帮助教育者认识到教学活动的实践性和针对性,提高教学活动的可操作性,并促进对教学活动的评价和反思。对于小学音乐与德育融合实践而言,应该始终把实践活动放在重要位置,加强教学策略和方法,积极推动音乐教育和德育教育的融合,并不断加强对实践活动的评价和反思,以提高教学效果和学生的综合素质。

(二) 实践出发的方法论在小学音乐教育与德育融合实践中的具体应用

在小学音乐与德育融合实践中,具体选用什么样的音乐、在什么时候使用以及做什么事情都是非常重要的,并且具有明确的教育意义。例如,在音乐欣赏中,引导学生欣赏不同类型的音乐,如民族音乐、古典音乐、流行音乐等,让学生在欣赏的过程中感受音乐的韵律、情感、节奏等要素,增强学生的情感体验和音乐欣赏的能力。

在德育教育方面,通过一些具有精神意义的音乐作品,可以培养学生的良好道德情操和品德修养。歌唱教学不仅能促进小学教育中德育、美育的培养,更主要的是能协调它们之间的关系,促进学生全面发展^[10]。例如,在教育学生尊重和团结他人的过程中,可以使用民族音乐和国际友谊歌曲等,如《歌唱祖国》《我们都是中国人》《友谊地久天长》等,让学生感受到团结和友爱的力量和重要性,激发学生联结社会治理的责任感和使命感。又例如,在教育学生珍视生命和关爱他人方面,可以选用一些针对具体事件创作的歌曲,如抗击非典期间的慰问歌曲《加油中国》、捐赠血液的宣传歌曲《献血爱无国界》等,让学生感受到珍爱生命、感恩他人的情感,提高学生的社会责任感和团队协作能力。

在小学音乐与德育融合实践中,教师应当根据具体教育目标和学生的实际需求,选用合适的音乐作品和教学策略,通过音乐和德育的融合教育,培育学生的良好人文素养和道德情操,提高学生的情感表达和反思能力,助力学生全面健康成长。

(三) 存在的问题及对策建议

在实践探究过程中,也出现了一些问题和不足之处,例如,很多教师在实践过程中仍然坚持传统的教学模式,缺乏探索创新的精神,难以推进音乐和德育教育的融合实践;同时,在引导学生进行音乐和德育的学习过程中,很多教师过于注重知识的传授,忽略了学生的情感体验和体验式学习的重要性,使教学效果不够理想。

为了解决这些问题,教育工作者可以采取一些对策建议。要加强教师的专业培训和素养提升,提高教师的音乐和德育素养,增强创新意识和实践能力,推动教学模式的转变;需要加强学校的教学资源建设,充分利用各类教学设备和数字化资源,提供多元化的教学方式和学习资源,支持音乐和德育的融合教学;要注重培养学生的情感体验和体验式学习,通过各类音乐活动和体验式德育的实践,引导学生在情感上和行为上获得提升,全面发展

学生的多方面素质和能力。

四、小学音乐教育与德育教育融合实践中的问题与对策

在小学音乐教育与德育教育融合实践中,存在一些问题与挑战。随着新课程改革在小学教育中的深化,传统的小学音乐教育已远远不能适应新课程的要求^[11]。学生素质差异导致教学效果不一,有些学生难以掌握教学内容,导致教学效果参差不齐。教学资源不足,特别是音乐设备和德育教材的缺乏,难以满足音乐和德育教育的需求。此外,教学理念的转变困难,由于德育教育和音乐教育在传统教育中早已形成了各自的教学理念和模式,要实现两者的融合需要很大的改变和调整,对教师和学生都提出了挑战。

为了应对这些问题与挑战,可以采取以下对策建议。重视个性化教学,针对学生的不同素质和学习能力,采用个性化教学方法,提高教学效率和教学质量;加强教学资源建设,积极争取和申请教学资源,包括音乐设备、德育教材、多媒体教学设备等,为音乐和德育教育提供更加丰富的教学资源;同时,需要深入探索教学模式,针对音乐和德育的融合,探索适合的教学模式和方法,使两者能够有机地结合起来,实现良好的教学效果。通过这些对策建议的实施,可以有效应对小学音乐与德育学科融合实践中的问题与挑战,推动融合实践的顺利进行。

五、结论与展望

小学音乐和德育教育是不可分割的,二者的融合有助于培养学生的人文素养、综合素质和德育素养。通过实践出发的方法论指导下的小学音乐和德育融合实践,可以提高学生的实践能力和创新意识,实现理论与实践的有机融合,从而最终实现问题解决和知识创造的目标。

参考文献

- [1] 张燕.德育工作在小学音乐教育中的渗透路径[J].智力,2022,21(06).
- [2] 刘晓婷.试论德育与美育[J].艺术评鉴,2019,15(12).
- [3] 倪尔康.谈如何在小学音乐教学中渗透德育教育[J].黄河之声,2020,29(02).
- [4] 丁蕾.小学音乐教学德育功能的渗透功能研究[J].科技资讯,2020,23(10).
- [5] 陈公伟.浅析小学音乐教育中学生德育教育的培养[J].科幻画报,2021,15(09).
- [6] 叶蓉.小学音乐教学融入思政教育实践探究[J].教学管理与教学研究,2022,25(05).
- [7] 陶陵宇.中小学音乐课程教学方法实践研究[J].戏剧之家,2021,20(07).
- [8] 都乐.音乐教育中德育渗透的实践研究[J].读写算,2020,05(10).
- [9] 苏丽奇.农村中学音乐教育与德育融合的实践研究[J].新课程,2021,10(11).
- [10] 高萍蔚,徐玉莲.浅谈音乐教学法在小学音乐教育中的实践与研究[J].戏剧之家,2017,(05):249.
- [11] 苏丽.浅谈小学音乐教育的创新和实践[J].新课程学习(上),2014,08(05).

马克思主义生态理论视域下城市垃圾分类的选择与策略

谢亦忱

湖北省武汉市武汉理工大学, 湖北 武汉 430070

摘 要 : 在全球生态危机加剧与我国推进生态文明建设的时代背景下, 城市垃圾分类作为生态治理的重要实践, 亟待马克思主义生态理论的价值指引与方法论支撑。马克思主义生态哲学通过本体论批判重构人与自然的辩证统一关系, 以认识论突破揭露资本逻辑对生态的异化, 借方法论指引确立社会主义生态实践的路径, 为剖析城市垃圾分类困境提供理论基石。马克思主义生态理论视域下, 通过超越资本逻辑的制度重构、培育阶级意识与生态公民的主体解放、重塑生态价值观的文化革新三重路径, 才能推动垃圾分类回归“人与自然和谐共生”的本质, 为破解城市生态治理难题提供符合历史唯物主义的实践方案。

关 键 词 : 马克思主义生态理论; 城市垃圾分类; 资本逻辑; 生态文明; 生态治理

The Selection and Strategies of Urban Waste Classification from the Perspective of Marxist Ecological Theory

Xie Yichen

Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070

Abstract : Against the backdrop of the intensifying global ecological crisis and China's promotion of ecological civilization construction, urban waste classification, as an important practice of ecological governance, urgently needs the value guidance and methodological support of Marxist ecological theory. Marxist ecological philosophy reconstructs the dialectical unity relationship between human and nature through ontological criticism, exposes the alienation of the ecology by capital logic through epistemological breakthroughs, and establishes the path of socialist ecological practice with methodological guidance, providing a theoretical foundation for analyzing the predicament of urban garbage classification. From the perspective of Marxist ecological theory, only through three paths – institutional reconstruction beyond the logic of capital, the liberation of the subject by cultivating class consciousness and ecological citizens, and cultural innovation by reshaping ecological values – can garbage classification return to its essence of "harmonious coexistence between humans and nature", providing a practical solution in line with historical materialism for solving the problems of urban ecological governance.

Keywords : Marxist ecological theory; city garbage classification; capital logic; ecological civilization; ecological governance

“生态兴则文明兴, 生态衰则文明衰”, 城市垃圾分类作为生态文明建设的微观切口, 承载着重构人与自然、人与社会关系的历史任务。它不仅是垃圾处理方式的革新, 更是对工业文明价值观的根本性反思, 需要从哲学高度审视其内在逻辑与实践路径。

一、问题缘起: 生态治理的时代叩问

工业文明以来, 人类对自然的改造能力呈指数级增长, 却也使生态危机成为全球化时代的核心议题。在资本逻辑主导的现代化进程中, “自然资本化”与“资本无限增殖”的矛盾持续激化, 导致人与自然的物质变换裂缝日益扩大。正如马克思在《1844年经济学哲学手稿》中揭示的, 资本主义生产方式下“自然界才不过是人的对象, 不过是有用物”^[1]的异化逻辑, 不仅造成自然

资源的掠夺性开发, 更引发垃圾泛滥、环境污染等城市生态治理难题。

在城市垃圾分类场域, 这一矛盾外化为资本对生态治理的系统性渗透: 生产领域的资本积累依赖资源的高消耗与废弃物的低成本排放, 流通领域的分类设施建设受制于资本回报率的考量, 消费领域的环保宣传则可能异化为资本塑造消费符号的工具。在此背景下, 垃圾分类实践往往陷入“头痛医头、脚痛医脚”的技术治理窠臼, 难以触及生态危机的制度本质。

作者简介: 谢亦忱, 男, 汉族, 浙江温州人, 硕士研究生, 研究方向: 马克思主义中国化。

马克思主义生态理论的当代价值，在于为生态治理提供“批判—建构”的双重维度：一方面通过历史唯物主义分析，揭露资本逻辑对生态的异化；另一方面以共产主义理想为指引，探索“人与自然和谐共生”的实践策略，旨在为破解城市生态治理困局提供兼具学理性与现实性的解决方案。

二、理论基石：马克思主义生态哲学的核心范畴

（一）本体论批判：人与自然的关系重构

马克思主义生态哲学以实践唯物主义为根基，突破传统哲学将自然视为纯粹客体的二元论框架，在本体论层面确立“人与自然的辩证统一”。马克思指出，自然是“人的无机的身体”，人类通过劳动实践与自然形成对象化关系：一方面，自然作为物质前提构成人类生存发展的基础；另一方面，人类通过有意识的实践活动改造自然，使自然成为“人化的自然”^[2]。这种辩证关系既反对将自然降格为资本剥削的对象，也拒斥脱离社会实践的抽象自然观。恩格斯在《自然辩证法》中进一步强调，人类对自然的改造必须遵循客观规律，“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利……每一次胜利起初确实取得了我们预期的结果，但往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响”^[3]。这一论述揭示了人与自然和谐共生的本体论基础——人类不是自然的主宰者，而是生态系统中的有机组成部分，其生存发展必须以尊重自然规律为前提。当代生态危机的根源，正是资本逻辑主导下对这一辩证关系的割裂与异化。

（二）认识论突破：资本逻辑的生态解蔽

马克思主义生态理论的认识论价值，在于通过政治经济学批判揭露资本增殖逻辑对生态的系统性破坏。在《资本论》中，马克思深刻指出，资本的本质是“自行增殖的价值”，其扩张过程必然导致“自然的资本化”与“生态的异化”。资本为追求利润最大化，将自然资源视为可无限攫取的生产要素，将生态环境当作容纳废弃物的“公共垃圾桶”，形成“生产—消费—废弃”的线性代谢链条^[4]。这种逻辑不仅造成自然资源的过度开发（如森林砍伐、矿产掠夺），更通过商品拜物教将人类需求异化为对商品符号的无限追逐，使消费脱离实际需要成为资本增殖的工具。卢森堡在《资本积累论》中进一步提出“生态帝国主义”理论，指出资本主义通过全球剥削将生态危机转嫁至发展中国家，形成“中心—边缘”的生态殖民结构^[5]。可见，资本逻辑的反生态性并非偶然现象，而是内生于资本主义生产方式的本质矛盾。马克思主义对资本逻辑的认识论批判，为剖析城市垃圾分类中生产端、流通端的异化现象提供了理论透镜——分类体系的资本俘获、回收产业链的利润导向，本质上是资本逻辑在生态治理领域的延伸。

（三）方法论指引：社会主义的生态实践

马克思主义生态理论的革命性，在于将生态解放与社会变革相结合，提出通过社会主义实践超越资本逻辑的方法论路径。马克思、恩格斯设想的共产主义社会是“人和自然之间、人和人之间的矛盾的真正解决”，强调生产资料公有制基础上对社会生产的“有计划的调节”。这种调节不仅包括对物质生产的合理组织，

也涵盖对人与自然物质变换过程的科学管理。列宁进一步提出“保护自然生产力”的命题，主张通过社会主义制度遏制资本对生态的破坏。中国特色社会主义生态文明建设继承并发展了这一方法论，“绿水青山就是金山银山”这一理念，将生态保护与民生福祉、可持续发展相统一，体现了社会主义制度在生态治理中的独特优势。在垃圾分类实践中，这一方法论表现为：以人民为中心的治理导向（超越资本利润优先）、全过程人民民主的参与机制（破除技术官僚的单向度治理）、以及“全生命周期管理”的系统思维（整合生产、流通、消费各环节）。马克思主义的方法论指引，为构建“政府主导—企业履责—公众参与”的协同治理模式提供了理论依据。

三、现实批判：城市垃圾分类的异化图景

（一）生产端矛盾：资本积累的生态代价

马克思认为，“资本的限制就是资本本身”，资本积累依赖于对自然资源的无节制攫取，导致生产与生态的断裂式发展。当代城市垃圾的爆炸性增长，本质上是资本扩张驱动的“商品拜物教”产物——企业为追求剩余价值最大化，通过缩短产品自然生命周期、制造“计划性报废”等手段加速商品迭代，使生产过程成为“生态裂隙”的主要制造者。例如，电子废弃物中含有的重金属未经无害化处理直接进入环境，正是资本为降低生产成本而规避社会责任的典型表现。这种“外部不经济”现象，暴露了资本逻辑与生态规律的根本对立：资本将自然视为可无限榨取的“免费午餐”，却将环境治理成本转嫁给社会公共体系，造成垃圾分类在源头治理层面的结构性失效。正如福斯特所言，资本主义的“代谢断裂”理论深刻指出，生产体系对自然循环的破坏，使得垃圾分类沦为末端治理的“头痛医头”式修补，难以触及生态危机的制度性病灶^[6]。

（二）流通端困境：分类体系的资本俘获

城市垃圾分类的流通环节本应是衔接生产与消费的生态治理枢纽，但在资本逻辑渗透下，逐渐异化为资本增值的新场域。从垃圾收运体系的市场化改革来看，资本通过技术垄断与标准制定权的掌控，使分类流程服从于利润最大化目标。例如，部分垃圾处理企业为降低运营成本，将可回收物与其他垃圾混合处理，导致前端分类成果在中端运输环节功亏一篑，这种“分类流于形式、处理依赖焚烧”的现象，实质是资本对公共生态治理的功能性替代^[7]。更深层的矛盾在于，资本主导的流通体系通过制造“技术万能论”意识形态，将垃圾分类简化为智能化设备的应用问题，忽视其背后的社会关系重构需求。马克思提出的“异化劳动”理论表明，当垃圾分类的技术系统异化为资本控制的工具，劳动者（如环卫工人）的主体性被消解，公众参与的积极性亦因制度性排斥而受挫^[8]。这种资本对流通环节的系统性俘获，使得垃圾分类的生态治理目标让位于资本增殖逻辑，形成“越分类越混乱”的治理悖论。

（三）消费端异化：主体行动的意识形态枷锁

消费领域的生态异化集中体现为资本主义意识形态对主体认

知的规训。在商品经济高度发达的现代城市，消费主义通过广告媒介、符号价值建构等手段，将“过度消费”包装为“幸福生活”的代名词，使公众陷入“商品拜物教”的认知陷阱。这种意识形态操控导致垃圾分类在消费端面临双重困境：一方面，消费者被塑造为“被动的垃圾生产者”，对商品的符号价值追求远超实用需求，造成一次性产品泛滥与资源浪费；另一方面，“环保责任个人化”的话语叙事，将生态危机归咎于个体行为习惯，掩盖了资本对消费模式的系统性塑造。马克思主义的意识形态批判理论指出，这种认知偏差本质上是统治阶级维护现有生产关系的手段——当公众将垃圾分类视为单纯的道德义务而非社会制度变革诉求时，资本对生态的剥削便得以持续合法化。例如，某些企业通过“绿色营销”塑造环保形象，实则继续推行高污染生产模式，而消费者因缺乏对产业链的完整认知，难以识破这种“生态伪装”，最终使垃圾分类的主体行动陷入“个体努力对抗系统性危机”的低效循环。

四、实践策略：社会主义生态文明的路径选择

（一）制度重构：超越资本逻辑的顶层设计

马克思在《哥达纲领批判》中指出，“生产资料的社会占有”是实现人与自然和谐的制度前提^[9]，这一论断为垃圾分类的顶层设计提供了根本遵循。在实践维度，制度重构应聚焦三重逻辑突破：

其一，确立生态优先的生产制度体系。针对资本积累导致的“生态裂隙”，需通过社会主义公有制对关键生态治理领域的主导性掌控，建立覆盖生产全链条的环境成本内部化机制。例如，将生态红线制度嵌入产业政策，对高污染企业征收累进式生态税，强制要求生产者承担废弃物循环利用责任，从源头上遏制“外部不经济”现象。这一制度设计的哲学基础，在于回归马克思主义关于“自然是一切财富的源泉”的本体论认知，将生态效益纳入社会总产品的价值核算体系，使生产过程重新服从于“满足人的全面发展需求”的社会主义本质。

其二，构建去资本化的公共治理架构。资本对垃圾分类流通环节的俘获，本质是公共品供给领域的市场化越界。社会主义生态文明要求重构政府、市场与社会的权力边界：政府需强化生态治理的公共属性，通过建立垂直化的垃圾分类监管体系，剥离资本对分类标准制定、设施运营的垄断性影响；同时，依托基层群众自治制度，将垃圾分类纳入社区公共事务范畴，形成“政府主导—社会协同—公众参与”的多元共治格局。这种制度安排呼应了列宁关于“社会公仆”理论的当代阐释，即通过抑制资本对公共权力的渗透，确保生态治理的人民性价值导向。

其三，创新以人民为中心的制度激励机制。资本逻辑主导的治理模式往往以效率优先掩盖公平缺失，而社会主义制度的优越性在于实现生态治理与民生改善的辩证统一。在垃圾分类实践中，可通过建立“生态权益共享机制”，将垃圾资源化收益的一定比例反哺社区公共服务，使公众在生态治理中直接获得物质利益与发展机会。这种“生态红利全民共享”的制度设计，既契合

马克思主义“人的解放与自然解放内在统一”的方法论原则^[10]，也通过利益联结机制打破“环保责任个人化”的认知误区，使垃圾分类从外在制度约束转化为内在利益驱动的自觉行动。

（二）主体解放：阶级意识与生态公民的培育

马克思在《德意志意识形态》中强调，“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想”，资本通过意识形态灌输使劳动群众沦为生态危机的“被动承受者”与“无意识参与者”^[11]。突破这一困境的关键，在于通过政治实践唤醒无产阶级的阶级自觉，使其认识到生态危机与阶级剥削的同构性——环境污染的受害者往往是处于资本链条末端的劳工群体与边缘社区，而生态治理的本质是对社会资源分配权的重新界定。例如，在垃圾处理设施选址引发的邻避冲突中，资本与权力的合谋常使弱势群体承担更多环境成本，唯有培育无产阶级的阶级意识，才能将分散的环境维权诉求升华为系统性的社会变革动力。

社会主义生态文明倡导的生态公民，不仅是具备垃圾分类知识的行为主体，更是能够通过公共领域对话参与生态政策制定的权利主体。这一过程需依托基层社会组织的培育，如通过工会、社区自治组织等载体，将马克思主义生态观融入劳动者的日常生活叙事，使“人与自然和谐共生”从抽象理念转化为阶级共同体的实践共识。同时，需通过教育体系的革命性变革，打破资本主义教育对“技术理性”的单向度培养，在中小学与高校课程中植入生态批判理论，引导青年一代认识资本逻辑与生态危机的内在关联，形成超越消费主义的主体认同。

主体解放的终极目标，是实现“生态革命”与“社会革命”的同频共振。在垃圾分类实践中，这意味着赋予环卫工人、资源回收从业者等劳动群体参与行业标准制定的权利，改变其作为资本雇佣劳动者的被动地位；同时，通过“生产者责任延伸制度”的社会化改造，将企业的生态责任从法律义务转化为劳动者监督下的实践自觉。唯有当生态治理的主体从“被资本支配的原子化个体”转变为“自觉的阶级共同体”，垃圾分类才能真正成为通向人的自由全面发展的实践路径。

（三）文化革新：生态价值观的重塑路径

马克思主义认为，文化是社会存在的观念反映，资本主义文化体系中盛行的消费主义、人类中心主义价值观，是生态危机的思想根源。打破这一桎梏，需从意识形态层面展开文化革命，重塑以“人与自然和谐共生”为核心的生态价值观。

教育体系是文化传承与价值塑造的主阵地，应将马克思主义生态观深度融入国民教育全过程。从基础教育阶段开始，设置系统的生态教育课程，改变传统教育偏重“征服自然”知识传授的倾向，以马克思主义自然观、历史观为理论基石，引导学生理解生态系统的内在规律与人类社会的依存关系。例如，通过实地调研、案例分析等实践教学，让学生直观感受垃圾过度排放对生态环境的破坏，进而培育其对自然的敬畏之心与生态责任感。

大众传媒在文化传播中具有强大影响力，需借助新媒体平台的传播优势，构建生态文化传播矩阵。一方面，利用短视频、社交媒体等新兴媒介，以通俗易懂、生动有趣的形式传播马克思主义生态理论，打破学术话语与大众认知的壁垒；另一方面，发挥

主流媒体的舆论引导作用，对破坏生态环境的行为进行舆论监督，树立绿色发展的正面典型，营造全社会关心、参与生态治理的文化氛围。如通过对垃圾分类优秀社区、企业的报道，形成示范效应，推动生态价值观在社会层面的广泛认同。

文化革新还需深入挖掘中华优秀传统文化中的生态智慧，实现马克思主义生态理论与本土文化的有机融合。道家“道法自然”、儒家“天人合一”等思想，与马克思主义生态观在价值取向上具有相通之处。通过学术研究、文化创作等形式，激活传统文化中的生态基因，为当代生态价值观注入民族文化底蕴。例如，以传统诗词、绘画等艺术形式展现自然之美，唤起公众对自然的情感认同，使生态保护成为基于文化自觉的行动选择。

五、结语

在资本逻辑主导的现代化进程中，城市垃圾分类的异化困境

本质上是人与自然辩证关系断裂的现实投射。马克思主义生态理论的批判性价值，在于揭示生态危机的制度根源并指明超越路径：通过社会主义制度对资本逻辑的结构性制约，重构“人—自然—社会”的辩证统一；以无产阶级的阶级意识觉醒与生态公民培育，破除消费主义对主体行动的意识形态桎梏；借由生态价值观的文化革新，推动工业文明向生态文明的范式转型。这一路径不仅为垃圾分类实践注入“人的自由全面发展”的价值内核，更以历史唯物主义的实践智慧，确证了社会主义生态文明作为“人和自然之间、人和人之间矛盾的真正解决”的历史必然性，为全球生态治理提供中国方案的哲学注解。

参考文献

-
- [1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集(第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009: 158-160, 529.
 - [2] 马克思. 1844 年经济学哲学手稿 [M]. 北京: 人民出版社, 2018: 52-53.
 - [3] 恩格斯. 自然辩证法 [M]. 北京: 人民出版社, 2018: 304.
 - [4] 马克思. 资本论: 第1卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2004: 208-209.
 - [5] 卢森堡. 资本积累论 [M]. 北京: 三联书店, 1959: 368-372.
 - [6] 福斯特. 生态危机与资本主义 [M]. 上海: 上海译文出版社 2006: 45-47.
 - [7] 陈学明. 生态文明的理论与实践 [M]. 北京: 人民出版社, 2014: 112.
 - [8] 马克思. 1844 年经济学哲学手稿 [M]. 北京: 人民出版社, 2018: 52.
 - [9] 马克思. 哥达纲领批判 // 马克思恩格斯文集: 第3卷 [M]. 北京人民出版社, 2009: 444.
 - [10] 李济广. 公有制分享经济理论 [M]. 北京: 经济科学出版社 2018: 192.
 - [11] 马克思恩格斯. 德意志意识形态(节选本) [M]. 北京: 人民出版社 2018: 52.

古墓葬文物三维采集方法及应用 ——以嘉峪关新城魏晋墓为例

杨殿刚

嘉峪关长城研究院, 甘肃 嘉峪关 735100

摘 要 : 科技的发展为文化遗产保护提供了新的可能。利用数字化技术对嘉峪关果园—新城墓群第 6、7 号墓进行保护, 是一种高效、可持续的方法。对古墓葬的文物信息进行数字化采集、加工处理、数据的传输、虚拟漫游等多种技术与方法, 还原历史文物的原始风貌和所在时代的特色, 真正意义上实现文物的永久保存, 永续利用。不仅为文物部门提供准确、全面的数据支持, 提高文化遗产管理水平, 还可以为学者提供直观、立体、详细的资料, 提高研究的准确性和效率, 更为大众提供了一份珍贵的视觉样本。

关 键 词 : 古墓葬; 文物; 数字化; 采集方法; 应用

Three-dimensional Collection Methods and Applications of Ancient Tomb Cultural Relics — Take the Wei and Jin tombs in Jiayuguan New Town as an Example

Yang Diangang

Jiayuguan Great Wall Research Institute, Jiayuguan, Gansu 735100

Abstract : The development of technology has opened up new possibilities for the protection of cultural heritage. Utilizing digital technology to protect Tombs No.6 and No.7 of the Jiayuguan Orchard—Xincheng Tomb Cluster is an efficient and sustainable method. By employing various techniques and methods such as digital collection and processing of cultural relics information, data transmission, and virtual tours, the original appearance and characteristics of historical artifacts from their time can be restored, truly achieving permanent preservation and sustainable use. This not only provides accurate and comprehensive data support for cultural heritage departments, enhancing management levels, but also offers scholars intuitive, three-dimensional, and detailed materials, improving the accuracy and efficiency of research. Moreover, it provides the public with a valuable visual sample.

Keywords : ancient tombs; cultural relics; digitization; collection methods; application

引言

嘉峪关魏晋墓群位于干旱、半干旱地区, 受到风蚀、水蚀等自然因素的严重影响, 部分墓葬已经出现坍塌、剥落等现象。此外, 人类活动、旅游开发等也对墓群造成了一定程度的破坏。因此, 通过三维扫描技术采集嘉峪关长城博物馆馆藏 100 余件(套)出土文物、新城墓群 5 号墓的 73 块砖壁画、6 号墓的 137 块砖壁画、7 号墓的 150 块砖壁画^[1]。形成古墓葬文物数字化档案, 有利于古墓葬出土文物永续保存。

一、古墓葬文物三维采集的目标和意义

综合运用高清相机拍摄、立体三维持续扫描、计算机三维立体重组等技术手段, 对古墓葬砖文物进行精确、细致化文物信息采集, 制作生成出土文物仿真三维模型、砖壁画高清图像等^[2]。并基于这些采集影像, 整理收集相关知识资料入库, 设计开发古墓葬数字资源管理系统及全景数字漫游系统。在线下合适位置建设拼接大

屏互动等数字展示设备, 提升古墓葬文物展示利用水平^[3]。

古墓葬文物价值研究阐释是一种揭示和知识再组织的过程, 为了满足各个层次的需求, 需进行文献组织和知识组织两个层次的内容挖掘, 围绕“确定目标→数据收集→数据加工→组织整理→内容发布”展开, 确定文物解读价值挖掘目标, 尽可能多地将相关的文献资源搜集齐全, 依据文物三大核心价值并由此延伸出的文化价值进行展示^[4]。构建古墓葬文物数字资源管理系统, 将砖壁画

项目基金:【甘肃省科技厅基础研究类—软科学专项】河西走廊砖壁画数字化博物馆展陈设计研究, 批准编号: 23JRZA516。

作者简介: 杨殿刚, 男, 嘉峪关长城研究院遗产监测中心, 文博副研究馆员, 研究方向: 文物保护研究与管理。

数字资源、出土文物信息、业务信息、人员信息及关联信息，在数据共享及数据联动的基础上，实现全系统整合协同工作，旨在全面有效地提升古墓葬文物数字资源管理的规范性 and 高效性，规范古墓葬文物数字资源管理标准化、提升出土文物资源管理效率、促进文物数字资源安全利用、提升古墓葬数字化信息资源的科学管理；依靠社会人力、物力资源，协助开展古墓葬科学研究、社会教育等工作。

二、古墓葬文物数字化采集原则

通过文物三维扫描数字化技术完成古墓葬砖壁画合出土文物数字化采集工作。通过高清拍摄并进行后期处理，保存和记录文物当时的原始面貌、原始大小尺寸、原始纹理；利用文物三维数字建模技术，准确获取文物的三维信息、纹理信息、尺寸信息，建立真实的地下文物模型；文物信息资源数字化采集加工，可以有效地进行文物数字化保护，使文物永存，为古墓葬文物保护、研究、数字展示和交互提供详实、可靠的数据支持。根据《文物三维数字化采集和处理流程标准规范》和《文物三维数字化技术规范（器物）》等法律法规，结合工作实际，古墓葬文物数字化采集原则如下：

- （1）古墓葬文物优先原则：对古墓葬文物根据空间和环境影响进行优先采集，且做到高精度、高质量，达到研究存档等级。
- （2）珍贵文物优先原则：针对珍贵易损文物如纸本、绢帛、古籍、丝绸等出土文物应该做到应采尽采，达到研究存档级。
- （3）因材施教原则：根据不同的文物材质和文物价值应该通过不同的采集手段进行采集，做到因材施教，不可机械、模式化地采集。
- （4）需求优先原则：根据对文物信息采集的需求优先级进行确定，如大批量的文物有建档需求时，对其进行优先采集。通过采用多元化、全方位的采集手段对砖壁画文物进行采集。提高古墓葬文物数字化的保护能力。

三、古墓葬文物三维数字化采集加工

（一）概述

目前，中央宣传部、文化和旅游部、国家文物局等十三部门联合印发《关于加强文物科技创新的意见》，该文件强调了科学技术在推动文物保护和利用中的关键作用^[5]。而三维扫描技术凭借非接触、高精度、高效率等优势，已成为现代文保工作中记录文物空间外形、结构以及表面纹理的代表性技术之一。

文物三维扫描数据采集是文物数字保护的基础性工作，三维数据采集即为采集文物原始的三维信息和纹理信息，获取真尺寸真纹理，主要采用三维激光扫描仪进行工作，三维扫描技术的出现为文物数字化保护提供了一个有力的技术补充，操作便捷，测量精度高，测量速度快，数据采集量大，测量距离远，成果直观，成果形式多样等优势，加之目前一些成熟的点云数据处理软件的出现，并与传统数据处理软件的有效结合，为传统文物测量、数据存储提供了一个新的路径。对于文物本体的保护起着至关重要的作用，同时

也是智能修复、数字展示利用以及文物数字化三维数据库建立的基础。

嘉峪关新城魏晋墓群中文物种类繁多，反映了魏晋文化特点，为更好地保护这些珍贵出土文物，有必要对砖壁画文物进行全面的三维数据采集工作。进行纹理拍照，三维建模。实现砖壁画文物本体多源、多角度的信息采集；循序渐进建立砖壁画文物本体三维数据的数字化档案，最终形成三维数字数据库，应用于文物修复、保存、管理以及展示利用，为古墓葬文物的保护规划提供基础数据支撑。

（二）采集要求

1. 基本要求

（1）古墓葬三维模型数据采集，利用各类三维扫描设备，采集出土文物和砖壁画表面的固态信息和色彩信息，获取三维标点数据并利用三维合成软件制作仿真模型，实现古墓葬文物的三维数字重现^[6]。

（2）古墓葬文物数字化采集需符合的安全要求如下：

- a) 古墓葬文物三维模型数据采集应采用对砖壁画无损的技术方法。
- b) 古墓葬三维模型数据采集除必要黏贴标记点外，不增加其他附加物。
- c) 古墓葬三维模型数据采集过程中应保证照明灯光不影响砖壁画色彩安全。

2. 一般要求

- （1）确定采集的砖壁画及出土文物技术指标，排除各类影响因素，评估采集过程中影响因素对技术指标降低基础上。按最终确定的技术指标采集。
- （2）应合理安排数据采集周期，减少墓葬砖壁画采集时间，做到一次全部采集。
- （3）墓葬砖壁画在正式采集前要进行预采集，确定合适的光照、温湿度和设备参数，在采集过程中应根据各类影响因子及时调整设备参数。

（4）采集时建立文物三维采集信息卡，根据古墓葬文物出土时间、名称、所处位置、采集序号、采集日期等信息统一命名储存，并建立记录台账。

（5）在墓室内对采集数据是否和技术指标一致及时核对，发现采集数据不达标，进行补采等措施。

3. 光照条件

- （1）墓室采集选择在夜间没有自然光和其他光源干扰。
- （2）采用技术标准要求的人工光源。
- （3）在持续拍摄周期内，光源亮度控制在 $\leq 10\%$ 。
- （4）布设人工光源时，防止文物和砖壁画上出现强反光、阴影。
- （5）布设的光源要充分体现文物和砖壁画的纹理特点。
- （6）要使用冷光源。

（三）采集过程

1. 数据采集说明

按照文物质地为划分类别，各类别文物按照尺寸范围分为大

型、中型、小型。大型文物：通长（长、宽、高、直径）大于40cm以上；中型文物：20≤通长<40cm；小型文物：0<通长<20cm；

根据文物分类情况，并结合设备和技术要求、采集工作量，采集入场环境控制难度（温度、湿度、照明），及大型、贵重、风险系数级别，在人员调配和细节把握上的调配，以及对采集文物的安全固定控制辅料的消耗，大型器物的整体搬移等诸多因素综合考虑，来划分采集难度等级。文物情况多样，例如墓室砖雕类等三维文物在空间配置上难度比较复杂，金属类、陶质类文物在纹理采集校对、高光处理环节难度较大，书画类、丝织类则在环境控制和扫描精度上要求较高，所以在采集价格配置上应当多方面因素综合考量。

2. 采集设备与规格

使用较为专业的数字化采集设备，将针对不同体积、不同材质、不同类型的文物制定不同采集技术路线，手持式扫描仪，能够完美捕捉小型物体或大型物体上的精密细节，精度高，准确度稳定，色泽鲜亮。扫描仪识别复杂几何图案、锋利边缘和精密螺纹的能力出众，根据文物的大小与不同，在数据采集过程中，使用不同类型的扫描仪进行数据采集，以满足项目的需求。主要使用采集设备：智能反向定位三维扫描仪、多模式多功能量测3D扫描仪、手持式三维扫描仪、高精度激光三维扫描仪、手持式激光扫描仪、高精度激光三维扫描仪、手持式高精度全彩仪和地面式三维激光扫描仪。

3. 数据采集流程

（1）现场选址、设备清点

按照项目现场实际情况，进行采集场地选址，（尽量考虑离拿取文物方便，多在文物库房、墓室等场地居多）；

（2）设备组装、光线调试

以文物安全为底线，严格按照作业规范架设灯光，周边做好防跌落措施。

（3）为保证采集环境稳定性，现场布设环境监控终端；

（4）文物三维扫描采集

以文物安全为底线，严格按照作业规范，使用手持高精度三维扫描仪对出土文物和砖壁画进行采集工作。在墓室中布设轨道，进行整体壁面扫描，利用扫描仪发射激光脉冲，激光脉冲发射到文物表面之后，产生脉冲反射波，反射波沿原路径返回到三维扫描仪中，以此获得物体表面的三维坐标，通过数以百万计的三维坐标（点云数据）生成三维模型数据。

4. 后期处理流程

（1）文物原始数据处理

点云数据：点云数据是指扫描文物和砖壁画是以三维坐标点的形式存储，每一个点都有确定的三维坐标，多点聚合形成非常精确的三维空间位置^[7]。

原始的数据有可能会包含一些错误无关的信息，需要使用专业的软件对数据进行处理，软件可以包括但不限于以下功能：

用户界面友好：人性化的设计可以实现功能强大而且简单的流程，从而在工作核心上简化整个扫描过程；

表面优化算法：避免多个扫描层重复出现，确保精确的网格层，不需要任何后期处理^[8]；

直接网格输出：完成采集之后，即可导出所有标准格式的优化网格，无需执行复杂的对齐或者点云处理；

扫描分辨率无限制：在扫描钱，输入设备中输入标准基数分辨率，扫描不受文物尺寸的影响，根据预扫描结果，可以随时更改分辨率参数；实时可视化：扫描物体的同时，用户就可以查看3D表面；扫描结果增强：补洞、智能提取、边界过滤器等等更加的智能。

（2）文物原始图像数据采集

使用高端单反摄影设备对文物的表面纹理信息进行采集，单张图像分辨率≥5000万像素；使用先进灯光影棚设备，配备LED冷光源，避免灯光对文物造成二次损害。

拍摄要求保证文物模型的纹理与文物一致，需要对文物的各个角度进行拍摄，并保证曝光准确，根据文物尺寸和细节的不同，对拍照的数量进行调整。

（3）高精度纹理映射

把多图像三维重建得到的原始图像对应的相机参数、原始图像和对齐过的激光扫描三角网格模型作为纹理映射的输入数据，得到扫描对象的高保真三维数字化结果^[9]。

通过3Dmax、Maya等三维数据处理软件将采集到的文物表面纹理信息，处理之后与文物三维模型结合，获得高精度的彩色三维模型。用于后期网络展示以及应用。过程中使用标准的色卡进行色彩校正。

5. 数据加工处理

（1）模型修补

这一步骤主要任务是把模型的各个细节通过后期软件制作出来。前期通过扫描仪扫描得到的高模也需要后期根据实物的特征进行细节修复；通过照片建模得到的模型细节及特征比较准确，但是面数过于繁多，里面也会存在像三维扫描得到的模型那样出现一系列的杂面，后期也需要通过专业软件进行修复。

（2）模型贴图

模型的软件贴图制作在整体的模型方案制作中占据重要地位，文物模型软件贴图的信息来源主要为前期的图像采集得到的三维扫描数据。软件贴图就像是给文物模型“身体”穿上“外衣”，文物表面的纹理质感要依靠软件贴图来呈现。赋予模型丰富的外观细节^[10]。在高精度文物模型里，软件贴图所占比较大，并且对文物模型精美度的体现起到至关重要的作用。软件贴图能够模拟出多种视觉效果，如物体的质感、颜色、陶制品的纹理、砖壁画的轮廓、雕刻砖粗糙表面的外观等。运用技术软件贴图对这些文物视觉内容进行变化和组合，能够呈现出丰富多样的视觉效果，让文物模型达到逼真程度，仿佛真实存在一样。

（3）模型优化

模型整体优化是用尽量少的面来体现最佳的模型效果，在完成模型制作时对模型进行简化处理，在模型完成纹理贴图对模型进行整体的优化处理。

四、结语

古墓葬文物进行三维扫描采集和保存,是保护古墓葬的紧迫需求。利用数字化技术打破时空制约,充分利用数字化进行保护成果的开发、应用,力图将承载文明、见证历史的文物通过虚拟现实、增强现实等手段,更好地呈现给大家,提高文化遗产的传播力

和影响力。学者和研究人员可以利用数字化数据进行深入的研究,挖掘墓群所蕴含的历史、文化、艺术等信息,为各类学术活动提供支持。通过数字化的方式,为文化遗产的产业转化提供素材,将墓群的元素运用到文化创意产品中,如游戏、动画、设计等,推动文化遗产与产业的融合,实现文化遗产的价值转化。

参考文献

- [1]张宝玺.嘉峪关酒泉魏晋十六国壁画墓[M].甘肃人民美术出版社,2001.
- [2]原创力文档.博物馆数字化建设投标方案(431页)《互联网文档资源(<https://max.book118.>)》
- [3]王天凤.可移动文物图像采集的标准化建设与应用—以故宫博物院为例[J].标准实践,2022,11(上)/总第618期.
- [4]马巧英.壁画类文物保护技术研究[J].收藏,2024.04.
- [5]矫阳.千年古文化遗址如何抵御岁月侵蚀[N].《科技日报》,2024-06-20.
- [6]甘肃省文物局.《馆藏器物类文物三维数据采集技术规范》[S],(DB62/T 4726-2023)
- [7]何海平.三维激光扫描技术在文物数字化中的应用[J].首都博物馆论丛,2015-12.
- [8]张梦旂.基于RE/RP集成技术的飞机驾驶员座椅靠背研究与开发[C].西京学院硕士论文,2016-05.
- [9]孙运豪.南京城墙铭文砖数字化采集与保护方法研究[J].地理信息世界,2020,27(3):120-125.
- [10]王冬.关于次世代游戏3D高精模型制作与表现的研究[J].山东工业技术,2015-02.

民族性与地域性的交融：中菲传统美术比较研究

曲凌云

青岛恒星科技学院, 山东 青岛 266100

摘 要： 本文旨在深入探讨中菲传统美术在民族性与地域性交融方面的特点与差异。通过对中菲两国传统美术的历史发展、艺术表现形式、创作理念等多维度分析，揭示两国传统美术在民族性与地域性相互作用下形成的独特风格。研究发现，中菲传统美术虽因地域和文化背景不同而各具特色，但在民族性与地域性的交融上都展现出丰富的内涵和独特的艺术魅力，这种交融不仅丰富了各自国家的艺术宝库，也为跨文化艺术交流提供了宝贵的借鉴。

关 键 词： 民族性；地域性；中菲传统美术；比较研究

The Interplay of National Identity and Regional Characteristics: A Comparative Study of Chinese and Philippine Traditional Arts

Qu Lingyun

Hengxing University, Qingdao, Shandong 266100

Abstract： This study conducts an in-depth exploration of the distinctive features and divergences in the interplay between national identity and regional characteristics within Chinese and Philippine traditional arts. Through a multidimensional analysis encompassing historical evolution, artistic expressions, and creative philosophies, the research reveals how the mutual influence of national and regional traits has shaped the unique stylistic paradigms of both traditions. The findings demonstrate that while Chinese and Philippine traditional arts exhibit distinct identities rooted in disparate geographical and cultural contexts, their synthesis of national and regional elements manifests profound cultural depth and artistic innovation. Such blend not only enriches each nation's artistic heritage but also provides critical insights for cross-cultural artistic dialogue and exchange.

Keywords： national identity; regional characteristics; Chinese and philippine traditional arts; comparative study

引言

传统美术作为民族文化的重要载体，蕴含着丰富的民族精神和地域特色。中国和菲律宾作为亚洲两个具有独特文化传统的国家，其传统美术在民族性与地域性的交融上呈现出不同的风貌。中国地域辽阔，民族众多，不同民族和地域的传统美术各具特色；菲律宾则因其独特的地理位置和历史发展，形成了融合了多种文化元素的传统美术。对中菲传统美术进行比较研究，有助于深入了解两国文化的内涵和特点，促进中菲文化交流与合作。

一、中菲传统美术的历史发展背景

（一）中国传统美术的历史发展

中国传统美术历史悠久，源远流长。从原始社会的岩画、彩陶，到商周时期的青铜器艺术，再到秦汉时期的雕塑、绘画，中国传统美术不断发展演变。在漫长的历史进程中，不同朝代的社会文化、政治经济等因素对传统美术产生了深远影响。例如，唐代的绘画以其雄浑大气、色彩绚丽著称，反映了当时国家的繁荣

昌盛；宋代的绘画则更加注重意境和笔墨韵味，体现了文人的审美情趣。

（二）菲律宾传统美术的历史发展

菲律宾传统美术的发展受到多种文化的影响。在西班牙殖民统治之前，菲律宾本土文化主要以马来文化为主，其传统美术具有浓厚的原始宗教和民间传说色彩。西班牙殖民者的到来，带来了欧洲的文化和艺术，与菲律宾本土文化相互融合，形成了独特的菲律宾 - 西班牙混合风格的传统美术。此后，美国对菲律宾的

课题：本文系山东省文化艺术科学协会专项课题“民族性、区域性影响下的中菲美术比较研究”的研究成果，项目编号：L2024Z05100360。

作者简介：曲凌云（1990.09-），女，汉族，山东青岛人，研究生，讲师，研究方向：美术学、教育管理。

殖民统治以及菲律宾自身的现代化进程，又进一步丰富了菲律宾传统美术的表现形式。

二、中菲传统美术民族性的体现

（一）文化根源铸就独特艺术灵魂

中国传统美术的民族性深深扎根于悠久的华夏文明。儒家思想强调的“仁”“礼”观念，在中国传统绘画、雕塑等艺术形式中有所体现。道家的“天人合一”思想则影响了中国山水画的发展，画家们以自然山水为题材，追求人与自然的和谐统一，在笔墨间流露出对宇宙万物的敬畏与热爱。佛教文化的传入也为中国传统美术带来了新的元素，敦煌莫高窟的壁画和雕塑，融合了中原文化与佛教艺术，展现了独特的艺术魅力，体现了中华民族对外来文化的包容与融合能力。

菲律宾传统美术的民族性源于其多元的文化根源。菲律宾在历史上先后受到马来文化、西班牙文化、美国文化等的影响，这些文化相互交融，形成了菲律宾独特的民族文化。在菲律宾的传统木雕中，常常可以看到本土神话传说与外来宗教元素的结合。

（二）艺术题材彰显民族生活风貌

中国传统美术的艺术题材丰富多样，反映了中华民族的生活方式和精神追求。在中国民间美术中，剪纸、年画等艺术形式常常以吉祥图案、神话传说、历史故事为题材。比如，春节期间张贴的年画，多以“连年有余”“五谷丰登”等吉祥图案为主题，表达了中国人民对美好生活的向往和祝福。中国的青花瓷绘画，常以山水、花鸟、人物等为题材，通过细腻的笔触和丰富的色彩，展现了中国人对自然和生活的热爱。

菲律宾传统美术的艺术题材则具有浓厚的本土特色。由于菲律宾是一个群岛国家，海洋和渔业在菲律宾人民的生活中占据重要地位，因此海洋元素成为了菲律宾传统美术的重要题材。在菲律宾的刺绣艺术中，常常可以看到以海洋生物、渔船、渔民等为主题的图案，这些图案色彩鲜艳、造型生动，反映了菲律宾人民与海洋的紧密联系。

（三）审美观念体现民族精神特质

中国传统美术的审美观念强调“意境”和“神韵”。在绘画中，画家注重通过笔墨的运用和画面的布局来营造一种深远的意境，让观者在欣赏作品时能够产生联想和共鸣。例如，中国的水墨画，以简洁的笔墨勾勒出物象的形态，追求一种“似与不似之间”的艺术效果，体现了中国人对含蓄、内敛之美的追求。在雕塑方面，中国的佛像雕塑注重表现佛像的慈悲和智慧，通过细腻的表情和流畅的线条，传达出一种神圣而庄严的美感。

菲律宾传统美术的审美观念则更加注重色彩和装饰性。菲律宾的传统织物、木雕等艺术品，常常运用鲜艳的色彩和复杂的图案进行装饰，给人一种热烈、欢快的感觉。这种审美观念与菲律宾人民热情开朗的性格和丰富多彩的生活相契合。

中菲传统美术在民族性的体现上各有特色，这些特色反映了两个民族不同的文化根源、生活风貌和精神特质，也为世界文化艺术宝库增添了绚丽的色彩。

三、中菲传统美术民族性与地域性交融的特点

（一）艺术风格的形成—多元融合与本土坚守

中国传统美术在民族性与地域性交融中形成了多元融合且坚守本土的风格特点。从民族性角度看，中华民族由56个民族组成，各民族在长期发展过程中形成了独特的艺术风格。如藏族唐卡，色彩浓烈、线条粗犷，具有浓厚的宗教神秘色彩；维吾尔族建筑装饰，图案精美、色彩绚丽，展现出独特的民族风情。这些民族艺术风格相互交融，共同构成了中国传统美术的丰富性。从地域性角度看，中国地域辽阔，不同地域的自然环境、人文习俗差异显著，促使传统美术风格各异。北方民间美术造型质朴、色彩鲜艳，如陕西剪纸；南方民间美术则细腻精巧、婉约秀丽，如苏绣。然而，在多元融合的过程中，中国传统美术始终坚守本土文化根基，以儒家、道家等传统文化思想为内核，强调艺术的意境表达和道德教化功能。例如，中国山水画追求“天人合一”的境界，体现了中国人对自然与自身关系的深刻理解，这种独特的艺术风格在世界美术之林中独树一帜。

菲律宾传统美术在民族性与地域性交融中呈现出外来融合与本土演变的风格特点。菲律宾历史上受到马来文化、西班牙文化、美国文化等多种外来文化的影响，其传统美术风格融合了多种文化元素。西班牙殖民时期，菲律宾的教堂建筑融合了哥特式建筑与本土建筑特色，形成了独特的风格。在民族性方面，菲律宾本土文化以马来文化为基础，具有原始宗教和民间传说的色彩。外来文化与本土文化相互碰撞、融合，使得菲律宾传统美术在风格上不断演变。例如，菲律宾的传统木雕，既保留了本土神话传说的题材，又吸收了外来文化的雕刻技法，形成了独特的艺术风格。同时，菲律宾不同岛屿的地理环境和生活方式也影响了传统美术的地域风格，沿海地区的美术风格与内陆地区有所差异，但都在外来融合与本土演变的过程中不断发展。

（二）题材内容选取—生活反映与信仰表达

中国传统美术在题材内容选取上，充分体现了民族性与地域性交融下对生活反映与信仰表达的特点。在民族性层面，各民族的传统美术题材多与本民族的生活习俗、宗教信仰密切相关。如蒙古族传统绘画常以草原生活、马背上的民族为题材，展现了蒙古族人民豪放不羁的生活方式和对自然的敬畏。在地域性层面，不同地域的传统美术题材反映了当地的生活特色。江南地区的美术题材多以水乡风光、渔家生活为主，体现了江南水乡的温婉秀丽；西北地区的美术题材则多以大漠孤烟、驼队商旅为主，展现了西北地区的雄浑壮阔。

菲律宾传统美术的题材内容选取同样具有生活反映与信仰表达的特点，且受到民族性与地域性交融的深刻影响。在民族性方面，菲律宾传统美术题材多与本土的民间传说、祖先崇拜等信仰相关。在地域性方面，不同岛屿的传统美术题材反映了当地的生活方式和自然环境。沿海地区的美术题材多以海洋生物、航海生活为主，内陆地区则多以农耕生活、山林动物为主。

（三）技艺传承发展—代际传递与创新突破

中国传统美术在技艺传承发展上，呈现出代际传递与创新突

破的特点。在民族性与地域性交融的背景下，各民族、各地域的传统美术技艺通过家族传承、师徒传承等方式代代相传。中国传统美术在传承过程中也不断创新突破。随着时代的发展，艺术家们将传统技艺与现代设计理念相结合，创造出了许多具有时代特色的作品。如现代青花瓷艺术，在保留传统青花瓷绘制技艺的基础上，融入了现代审美观念，使青花瓷艺术焕发出新的活力。

菲律宾传统美术的技艺传承发展同样具有代际传递与创新突破的特点。在民族性与地域性交融的影响下，菲律宾的传统美术技艺如木雕、刺绣等，多以家庭为单位进行传承。长辈们将自己的技艺传授给晚辈，使这些传统技艺得以延续。然而，在现代社会的影响下，菲律宾传统美术也在不断创新突破。一些艺术家尝试将传统技艺与现代材料、现代艺术风格相结合，创造出具有菲律宾特色的现代艺术作品。例如，菲律宾的当代艺术家将传统木雕技艺与金属、玻璃等现代材料相结合，使木雕作品呈现出更加丰富的质感和视觉效果，展现了菲律宾传统美术在新时代的发展潜力。

中菲传统美术在民族性与地域性交融中形成了各自独特的特点，这些特点不仅丰富了两国传统美术的内涵，也为世界文化艺术的发展做出了重要贡献。

四、中菲传统美术民族性与地域性交融的影响因素

（一）中国传统美术交融的影响因素

中国传统美术民族性与地域性交融的影响因素主要包括自然环境、社会文化和历史发展等方面。自然环境的不同导致了不同地域的传统美术在题材、表现形式上的差异。例如，北方的山川河流、草原沙漠等自然景观为北方民间美术提供了丰富的创作素材；而南方的水乡风光、秀丽山川则孕育了南方民间美术的细腻风格。社会文化方面，中国各民族之间的交流和融合促进了不同民族美术的相互借鉴和吸收。历史发展进程中，朝代的更替、政治经济的变化等也对传统美术的发展产生了重要影响，推动了民族性与地域性交融的不断深化。

（二）菲律宾传统美术交融的影响因素

菲律宾传统美术民族性与地域性交融的影响因素主要有殖民历史、移民文化和地理环境等。殖民历史使得菲律宾传统美术受到了西班牙、美国等外来文化的强烈影响，外来文化与本土文化的碰撞和融合成为菲律宾传统美术发展的重要动力。移民文化也促进了不同地域和民族之间的文化交流，丰富了菲律宾传统美术的表现形式。地理环境方面，菲律宾众多岛屿的分布使得不同岛屿之间的交通相对不便，但也形成了各自独特的地域文化，为传统美术的民族性与地域性交融提供了基础。

五、中菲传统美术民族性与地域性交融的意义

（一）对文化遗产的意义

中菲传统美术民族性与地域性的交融有助于传承和弘扬两国的民族文化。通过传统美术这一载体，两国的民族精神和地域特

色得以代代相传，增强了民族认同感和文化归属感。例如，中国的传统民间美术如剪纸、年画等，承载着中国人民对美好生活的向往和祝福，通过代代相传，成为了中华民族文化的重要符号；菲律宾的传统木雕、刺绣等艺术形式，也反映了菲律宾人民的历史、信仰和生活方式，对于传承菲律宾民族文化具有重要意义。

（二）对艺术创新的意义

民族性与地域性的交融为中菲传统美术的艺术创新提供了丰富的素材和灵感。不同民族和地域的艺术元素相互碰撞、融合，能够产生新的艺术形式和表现手法。例如，中国现代艺术家在创作中常常借鉴中国传统美术的民族元素和地域特色，结合现代艺术理念和技术，创造出了许多具有时代特色的艺术作品；菲律宾的艺术家也在不断探索将本土文化与外来文化相结合，推动菲律宾传统美术的创新发展。

（三）对跨文化交流的意义

中菲传统美术民族性与地域性的交融研究有助于促进中菲两国之间的跨文化交流。通过了解两国传统美术的特点和内涵，能够增进两国人民之间的相互理解和友谊。同时，也为两国在文化艺术领域的合作提供了广阔的空间，例如举办艺术展览、开展文化交流活动等，促进了两国文化的共同繁荣。

六、结论

中菲传统美术在民族性与地域性的交融上各具特色，但又都展现了丰富的文化内涵和艺术魅力。中国传统美术以其悠久的历史、多元的民族和地域特色，形成了博大精深的艺术体系；菲律宾传统美术则在外来文化与本土文化的融合中，创造出了独特的混合风格。通过对中菲传统美术民族性与地域性交融的比较研究，我们不仅可以深入了解两国文化的差异和共性，还能为当代艺术创作和文化交流提供有益的借鉴。在未来的发展中，中菲两国应进一步加强在文化艺术领域的交流与合作，共同推动两国传统美术的传承和创新，为促进世界文化的多样性做出贡献。

参考文献

- [1] 李晓燕. 中菲传统美术色彩运用中民族性与地域性交融探究 [J]. 美术研究, 2021(03): 89 - 96.
- [2] 王海涛. 从造型艺术看中菲传统美术民族性与地域性交融特征 [J]. 艺术百家, 2022(04): 134 - 141.
- [3] 赵爽. 中菲传统美术题材选取里民族性与地域性交融体现 [J]. 装饰, 2023(02): 102 - 109.
- [4] 陈慧. 中菲传统美术工艺技法中民族性与地域性交融分析 [J]. 美术大观, 2021(08): 76 - 83.

气息控制在舞蹈演员表演中的作用与意义

阿力腾桑

巴州歌舞团，新疆 库尔勒 841000

摘 要： 本文探讨了气息控制在舞蹈表演中的重要作用，指出其常被忽视却对舞蹈演员的技巧提升和创新表现具有深远影响。研究通过结合专业知识与舞台经验，分析了气息控制在协调身体运动、调整身心状态及增强体能方面的显著效果。文章还阐述了气息与舞蹈的关联，包括其在舞蹈历史发展中的演变、常见的呼吸模式与技巧。进一步地，探讨了气息控制在舞蹈表演中的应用，如与身体运动的协调、对情绪与心理状态的影响及在提升体能方面的作用。此外，文章还讨论了气息控制在舞蹈创新与技巧提升中的关联，以及在不同舞蹈形式中的运用差异。最后，展望了气息控制在舞蹈艺术多元发展中的潜在拓展，如与舞蹈影像艺术的融合、在跨文化舞蹈交流中的桥梁作用及与其他艺术形式的协同效应。

关 键 词： 气息控制；舞蹈演员；身心状态；舞蹈表演；技巧提升

The Role and Significance of Breath control in Dancer Performances

Alitengsang

Bazhou Song and Dance Troupe, Korla, Xinjiang 841000

Abstract： This article explores the important role of breath control in dance performance, pointing out that it is often overlooked but has a profound impact on the skill improvement and innovative performance of dancers. The study analyzed the significant effects of breath control in coordinating body movements, adjusting physical and mental states, and enhancing physical fitness by combining professional knowledge and stage experience. The article also elaborates on the relationship between breath and dance, including its evolution in the historical development of dance, common breathing patterns and techniques. Furthermore, the application of breath control in dance performance was explored, such as coordination with body movements, impact on emotions and psychological states, and its role in improving physical fitness. In addition, the article also discusses the correlation between breath control in dance innovation and skill improvement, as well as the differences in its application in different dance forms. Finally, the potential expansion of breath control in the diversified development of dance art was discussed, such as its integration with dance visual art, its role as a bridge in cross-cultural dance communication, and its synergistic effects with other art forms.

Keywords： breath control; dancers; physical and mental state; dance performance; skill improvement

引言

在舞蹈艺术里，气息控制常被忽视却极为关键。舞蹈注重身体动作协调、流畅与情感传递，而气息是运动内在动力。过去研究多聚焦舞蹈技巧与美学，对气息控制探讨较少。实际上，气息控制不仅影响动作执行，还与演员身心状态、表现力和持久力紧密相关。它能协调舞蹈动作，对表现力和情感表达也有潜在影响。随舞蹈理论技术深入研究，气息控制成舞蹈教育训练重要课题。经实地观察和访谈发现，气息能协调身体、调节身心、增强耐力，为演员技巧和表现力提供支持，对舞蹈表演、教学训练意义重大。

一、舞蹈与气息控制的关联

（一）气息的合理运用在舞蹈表演中的重要作用

舞蹈是一种综合性的身体艺术形式，主要通过动作、节奏和空间呈现思想、情感及审美意图^[1]。在这一过程中，气息作为驱动身体运动的重要内部力量，起到了不可或缺的作用^[2]。气息控制不仅为舞蹈演员提供了稳定、持续的能量支持，还直接影响了动作的流畅性与精确性。气息的流动能够与舞蹈的动作编排形成

协同作用，使身体的表现更具张力。舞蹈的性质要求演员在高强度的身体活动中保持动态平衡，而气息则成为安定核心、调节节奏的关键因素。无论是抒情性较强的舞蹈还是富有爆发力的动作，都离不开气息的贯穿和支持。气息还作为身体与观众之间桥梁的一部分，塑造了演员的体验与观众的感知，这使得气息在舞蹈中具有深远的表演意义。

（二）舞蹈艺术中合理运用气息

气息控制在艺术表演中的历史和发展具有深厚的文化背景和

演变过程。在古代，气息被认为是生命力的体现，在许多传统艺术形式中扮演着重要角色。无论是东方的瑜伽与太极，还是西方的歌剧与舞剧，气息都被视为内在能量的源泉。随着时间的推移，气息控制逐渐被系统性地研究和应用在舞蹈等艺术表演中。20世纪以来，随着现代舞的崛起，气息控制的研究得到了更广泛的关注。舞蹈家和表演艺术家开始认识到气息不仅是生理活动的一部分，还对表演情感和动作质量具有重要影响。今天，气息控制已经成为舞蹈训练的重要组成部分，为提升表演者的艺术表现力和技术精准度提供了理论和实践支持。

（三）舞蹈中常见的呼吸模式与技巧

舞蹈中常见的呼吸模式与技巧是气息控制的核心内容，对舞蹈动作的表现力与整体协调性有重要影响^[8]。吸气与呼气的深浅和节奏直接影响舞蹈动作的流畅性与韵律感。深层次的腹式呼吸有助于舞蹈演员控制身体重心，维持平衡，使动作更稳定。胸式呼吸则可增强表现力，突出动作张力与情感表达。在技巧层面，通过气息控制实现动作与节奏同步，需练习呼吸与肌肉的协同配合，确保气息引导动作的流畅完成。特定舞蹈风格还要求匹配相应的呼吸技巧，例如快节奏舞蹈需要高频短促的呼吸来维持节奏，而慢节奏舞蹈则强调平稳深长的气息以塑造情感张力。

二、气息控制在舞蹈表演中的应用

（一）气息与身体运动的协调

气息控制在舞蹈表演中与身体运动的协调具有重要关系。气息可以视为连接身体与表演的一种隐性力量。在舞蹈过程中，通过气息的引导，舞者能够实现肢体动作的高度一致性与流畅性。气息的节奏往往能够成为身体运动的内部节拍，使得舞者在表演时动作更加自然和稳定。气息控制帮助舞者更好地掌握动作的力度和节奏，避免因呼吸不畅而导致动作僵硬或不协调。一个良好的气息控制机制，可以增强舞者对自身身体的感知能力，使舞者能够更敏捷地调整动作状态，并有效提升动作的表现力和美感。气息的节奏还能帮助舞者在复杂的舞蹈动作转换中保持平衡，体现动作的轻盈和优雅。

（二）气息对情绪与心理状态的影响

气息对舞蹈演员情绪与心理的影响深远且多维。平稳深长的呼吸，如心灵的稳定器，能有效平复紧张，为演员筑起心理防线，使其在舞台上自信从容、全神贯注。气息的巧妙掌控，如同情绪的调节阀，能精准调控内心波澜，为舞蹈注入鲜活生命力，让情感与动作水乳交融。特定的呼吸模式，更是角色塑造的得力助手，或轻柔淡淡勾勒悲伤，或深沉有力彰显力量^[4]。

（三）通过气息控制提升舞蹈表演的体能

气息控制在舞蹈表演中对于体能的提升具有重要作用^[9]。通过合理的气息分配，舞者可以在表演中维持稳定的氧气供应，从而减少疲劳感。这种控制使得舞者在高强度表演中保持精力充沛，帮助延长其舞台表现力，提升整体耐力。气息的调控还可以促进肌肉的放松和紧张度的管理，使表演更具可持续性和稳定性。体能提升不仅有助于舞者的长时间演出，也能有效预防因疲

劳导致的伤病^[10]。

三、气息控制在舞蹈创新与技巧提升中的作用

（一）气息控制与舞蹈创新的关联

气息控制在舞蹈创新中的作用集中体现在突破传统表演模式和丰富艺术表现手段两个方面。气息作为舞蹈语言的一部分，不仅是身体动作的支持基础，也能赋予舞蹈独特的表达张力^[7]。通过对气息的细致控制，舞蹈演员可在动作节奏、力度变化及身体延展中创造新的动态效果，从而形成与以往表演风格截然不同的视觉冲击。气息控制还能在律动与静止之间创造过渡层次，使舞蹈表现脱离单一化，呈现更为复杂多样的能量流动。在探索新型舞蹈形式中，气息的独特调节为动作设计提供了灵感，推动了编舞过程的创造性突破。演员对气息的掌控还能够激发其对身体内部空间和细节的敏锐感知，这种内心与外在的联动使创新过程更加自然流畅。

（二）如何通过气息控制提高舞蹈技巧

气息控制是提升舞蹈技巧的重要途径。通过细致的气息调控，舞者可以实现对身体动作的精致掌控，从而提高动作的准确性和表现力^[8]。在动作执行过程中，气息的深浅和节奏对力量输出有直接影响^[9]。通过调整呼吸，舞者能够有效控制肌肉的紧张与放松，更好地捕捉动作的节拍和力度。气息的稳健提升了身体的自控能力，增强了平衡性和稳定性，使得复杂技巧的完成更加得心应手。气息引导下的身体统一性不仅促进了动作的连贯流畅，还能减少舞者因用力过度导致的疲劳感，从而延长练习时间，增强技艺熟练度。

（三）气息控制在提高表演中的作用

气息控制在舞蹈表演质量的提升中扮演着关键角色。通过气息的有效调控，舞蹈演员能够更加精确地把握动作节奏，使得舞台表现更具节奏感和生命力。气息的掌控有助于细腻地传达情感，使观众感受到更真实的情感共鸣。合理的气息使用可以显著减少紧张感和疲劳感，为演员提供更持久和稳定的表现动力。

四、气息控制在不同舞蹈形式中的运用差异

（一）东方舞蹈中的气息控制理念与方法

东方舞蹈的气息控制理念根植于传统哲学与身体观，道家“气”论与中医呼吸理论为其注入了深厚内涵。这一理念强调气息的内收外放，通过调控内在“气”的流动，达成动作与意念的浑然一体。在太极、古典舞等东方舞蹈中，气息是贯通动作与情感的纽带。演员以腹式呼吸调节身体韵律，借呼吸为动作注入动力，使舞姿柔韧流畅。如古典舞圆弧动作，气息需细腻绵长，支撑动作线条的灵动。东方舞蹈以“意”领“气”、以“气”带“形”，内外交融，既提升表现力，又促进身心合一，成为舞蹈文化的鲜明印记。

（二）西方舞蹈中的气息控制理念与方法

在西方舞蹈表演艺术里，气息控制占据着重要基础地位，与

身体动作、节奏及情感表达深度交融。经典芭蕾中，舞者借助呼吸把控身体稳定性与优雅性，呼吸的深浅节奏关乎动作连贯与情感呈现。现代舞领域，呼吸与动作配合更强调自由表达，舞者增强气息弹性，助力身体延展、保持动态平衡。爵士舞中，呼吸控制增强动作力度与节奏感，凸显戏剧性与视觉冲击。西方舞蹈理念普遍认为气息应贯穿意图与乐曲，搭建动作与表演情感的内在桥梁，这一过程既提升舞蹈表演技术含量，又深化其艺术表现力。

（三）不同舞蹈形式中的气息控制比较

不同舞蹈形式中的气息控制展现出明显的差异。东方舞蹈，如太极和瑜伽，通常强调内在的气息流动，注重呼吸与动作的统一和自然流畅，强调内在能量的调和与释放。西方舞蹈，特别是芭蕾和现代舞，则更关注外在表现，通过呼吸节奏辅助复杂的肢体表现和情感传达。这种差异反映了文化背景与艺术理念的不同，从而导致气息控制在舞蹈实践中的多样性表现。

五、气息控制在舞蹈艺术多元发展中的潜在拓展

（一）气息控制与舞蹈影像艺术的融合创新

随着科技与艺术的深度融合，舞蹈影像艺术逐渐成为新兴的艺术表达形式。在这一领域中，气息控制展现出独特的拓展潜力。在舞蹈影像创作中，演员的气息不仅影响自身的动作表现，还与镜头语言、画面节奏产生微妙互动。通过精准的气息控制，演员能够在镜头前更好地展现动作的细腻变化与情感层次，使影像作品更具感染力。同时，气息的节奏可以与影像的剪辑节奏相配合，创造出独特的视听效果。例如，在表现紧张情节时，演员急促的呼吸可以与快速的剪辑节奏相呼应，增强画面的紧张感。

（二）气息控制在跨文化舞蹈交流中的桥梁作用

在全球化的背景下，跨文化舞蹈交流日益频繁。不同文化背景下的舞蹈形式有着各自独特的气息控制理念与方法^[10]。气息控

制搭建起跨文化舞蹈交流之桥，促不同舞蹈形式相融。舞蹈演员借学习他国气息技巧，丰富表演、拓宽视野。如东西方气息方式结合能创独特作品，且它作为通用艺术语言，助不同背景舞者协作，推动舞蹈艺术多元发展。

（三）气息控制在舞蹈与其他艺术形式联动中的协同效应

舞蹈与其他艺术形式的联动是艺术创新的重要途径。气息控制在舞蹈与音乐、戏剧、美术等艺术形式的联动中能够发挥协同效应。在与音乐联动时，气息的节奏可以与音乐的旋律、节奏相契合，使舞蹈动作与音乐更加和谐统一。例如，在古典芭蕾舞中，演员的气息控制与交响乐的节奏紧密配合，营造出优雅、庄重的艺术氛围。在与戏剧联动时，气息可以帮助演员更好地塑造角色，通过呼吸的变化传达角色的情感和心理状态。在与美术联动时，气息控制可以引导演员在空间中创造出与美术作品相呼应的舞蹈动作，增强艺术作品的整体感染力。

六、结束语

气息控制，这一舞蹈艺术中常被低估却至关重要的元素，实则承载着舞蹈表演的灵魂与生命力。它不仅关乎动作的流畅与精准，更触及情感的传递与艺术的升华。通过细腻而深邃的气息调控，舞蹈演员得以在舞台上展现出超越技巧本身的情感深度与艺术张力，使每一次呼吸都成为连接观众心灵的桥梁。随着舞蹈艺术的日益多元化与跨界融合，气息控制的应用领域将更加广泛而深远。它不仅是传统舞蹈表演中的基石，更将成为舞蹈影像艺术、跨文化舞蹈交流以及舞蹈与其他艺术形式联动中的关键纽带。通过不断探索与实践，气息控制将激发舞蹈艺术的无限潜能，为观众带来更加丰富、深刻且震撼的艺术体验。因此，重视并深化气息控制的研究与应用，对于推动舞蹈艺术的繁荣发展具有不可估量的价值。

参考文献

- [1] 李梦. 情感培养在舞蹈演员表演中的意义 [J]. 海外文摘, 2022, (24): 0016-0018.
- [2] 龙利萍. 舞蹈演员表演艺术思考 [J]. 美化生活, 2022, (31): 0033-0035.
- [3] 熊涛. 论舞蹈演员表演意识的培养 [J]. 文化产业, 2021, (29): 149-151.
- [4] 迪娜尔·木拉提. 舞蹈演员在舞蹈表演中的形象塑造分析 [J]. 休闲, 2020, (35): 0092-0092.
- [5] 陈杏. 论舞蹈演员在舞蹈表演中的形象塑造 [J]. 灌篮, 2020, (32): 78-80.
- [6] 蔡启航. “气息”在舞蹈中的科学运用研究 [J]. 艺术品鉴, 2020, (26): 105-106.
- [7] 张璋. 浅谈气息在朝鲜族舞蹈中的运用 [J]. 艺术大观, 2020, (26): 91-92.
- [8] 崔歌. 舞蹈表演中气息的运用及情感表达 [J]. 艺术家, 2020, (07): 43.
- [9] 易辛. 民族舞蹈演出中气息的合理运用探析 [J]. 大观 (论坛), 2018, (12): 88-89.
- [10] 罗云. 浅谈民族舞蹈表演中气息的合理运用 [J]. 黄河之声, 2018, (08): 118.

现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响

徐静

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团，新疆 库尔勒 841000

摘 要：蒙古族舞蹈是我国丰富多彩的民族舞蹈之一，其独特的风格一直为人所喜爱。近年来，现代舞元素对蒙古族舞蹈的影响逐渐引起研究者关注。主要研究方法是通过对比分析，研究了现代舞元素在蒙古族舞蹈中的应用和影响。研究表明，现代舞元素的渗透使得蒙古族舞蹈在形式上更加丰富多样，表达方式也更加灵活多变。尤其在舞蹈编排、舞者动作设计、表演形式等方面，现代舞元素的引入使蒙古族舞蹈的艺术表现力得到了明显提升。然而，同时也面临着“传统元素的稀释”“舞蹈个性的模糊”等问题，需要我们在持续创新的同时，也重视对传统舞蹈元素的保护和传承。这个研究对于理解当今蒙古族舞蹈的发展趋势，以及如何更好地在传承与创新中找到平衡，具有重要的参考意义。

关 键 词：现代舞元素；蒙古族舞蹈；形式创新；传统元素保护；传承与创新平衡

The Influence of the Infiltration of Modern Dance Elements on Mongolian Dance

Xu Jing

Xinjiang Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Song and Dance Troupe, Korla, Xinjiang 841000

Abstract： Mongolian dance is one of the rich and colorful ethnic dances in China, and its unique style has always been loved by people. In recent years, the influence of modern dance elements on Mongolian dance has gradually attracted the attention of researchers. The main research method is to study the application and influence of modern dance elements in Mongolian dance through comparative analysis. Research has shown that the infiltration of modern dance elements has made Mongolian dance more diverse in form and more flexible in expression. Especially in terms of dance choreography, dancer movement design, and performance forms, the introduction of modern dance elements has significantly enhanced the artistic expression of Mongolian dance. However, at the same time, we also face problems such as "dilution of traditional elements" and "ambiguity of dance personality", which require us to continuously innovate while also attaching importance to the protection and inheritance of traditional dance elements. This study has important reference significance for understanding the current development trend of Mongolian dance and how to better find a balance between inheritance and innovation.

Keywords： modern dance elements; mongolian dance; formal innovation; protection of traditional elements; balance between inheritance and innovation

引言

中国是一个多民族国家，每个民族都有自己独特的舞蹈艺术形式。蒙古族舞蹈是其中尤为显著的一种，它承载了蒙古族的历史、文化和民族情感，其高亢激昂的旋律和豪迈磅礴的舞姿深受人们的喜爱。然而，随着时代的变迁，人们对舞蹈艺术的审美需求也在不断提高。与此同时，现代舞元素作为舞蹈艺术的一种重要表现手法也开始渗透到各民族传统舞蹈中，蒙古族舞蹈也不例外。新的元素的引入，使得蒙古族舞蹈在形式和表达方式上有了显著的变化，但同时也带来了一系列的问题。这其中最为明显的就是在创新和传承间寻找平衡的问题。这一问题不仅对于蒙古族舞蹈的发展有着重大影响，而且对于所有的民族传统舞蹈，甚至更广泛的文化艺术形式都具有普遍意义。在这个背景下，本文将通过对比分析的研究方法，深入探讨现代舞元素在蒙古族舞蹈中的应用及其影响，旨在理解蒙古族舞蹈在传承与创新中如何找到合适的平衡。

一、蒙古族舞蹈的历史和特点

（一）蒙古族舞蹈的起源与发展

蒙古族舞蹈源于中国北方草原文化，历史悠久，内涵丰富。

它根植于蒙古族长期的游牧生活和自然环境，是蒙古族人民在生产生活中逐渐形成的艺术形式^[1]。元朝时期，蒙古帝国的崛起和疆域扩张使蒙古族舞蹈受到多元文化的交融影响，得以丰富和发展。

蒙古舞蹈的发展历程可分为自发形成、宫廷舞蹈繁荣和现代传承与创新三个阶段，每个阶段都反映了特定的社会背景和文化变迁。其风格粗犷豪放，动作自由奔放，充满生活气息，展现了草原文化的开放、包容与豪迈^[2]。

舞蹈中的“马步”“拍手”等动作源于日常生活，是对草原生灵的模仿与赞美。蒙古舞蹈不仅是文化的重要载体，也是情感表达和文化记忆传递的重要方式，承载着蒙古族人民的审美观念和生活方式。

（二）蒙古舞蹈的独特风格与表现手法

蒙古舞蹈以其悠久的历史 and 浓郁的民族特色而闻名，其独特风格与表现手法令人瞩目。蒙古舞蹈通常以粗犷奔放的动作、优美流畅的舞姿以及浓烈的情感表达为特点^[3]。这些舞蹈动作展现出蒙古族人民豪放的性格和广阔的草原文化，常见的舞蹈动作包括模仿马的奔跑、骑行的英姿、以及象征风的流动等。蒙古舞蹈多以集体舞的形式进行，强调人与自然的和谐美。传统乐器的伴奏与原生态的歌唱结合，使得舞蹈更加生动活泼。在表现手法上，蒙古舞蹈通过富有层次的肢体语言表达生活的多样性，具有较强的艺术感染力。

二、现代舞元素的定义与特性

（一）现代舞的定义及其起源

现代舞是一种重视身体语言开放性、表现力和创新性的艺术形式，不局限于固定形式或风格，强调个人情感表达和主题深刻性^[4]。它通过灵活动作、富于表现力的舞姿及个性化叙事手法传达复杂内涵和感受。

现代舞起源于19世纪末至20世纪初的欧美，主要受工业革命带来的社会变革影响，是艺术家们表达新思想的产物^[4]。美国与德国是其主要发源地，兴起于社会文化变动的背景下。伊莎多拉·邓肯、玛莎·格雷厄姆等先驱舞者质疑经典芭蕾的严格结构和固有技法，追求更多创作自由，推动了现代舞的发展。现代舞注重舞者情感驱动，实现了对传统舞蹈束缚的突破。

（二）现代舞的主要特点与发展趋势

现代舞作为一种富有变化和创新精神的舞蹈形式，具有鲜明的特点。现代舞注重个体情感表达和自我表现，突破了传统舞蹈对形式的严格限制。现代舞强调肢体的自由运用，通过多样化的动作和即兴演出展现舞者的独特性^[5]。现代舞在运动结构上较为松散，打破了传统舞蹈的固定模式，鼓励艺术家的创造性和创新性尝试。在发展趋势方面，现代舞不断融合多元文化和技术元素，如灯光、影像及音乐的创新运用，这使得现代舞更加多样化和富有表现力。以上特点推动了现代舞的持续演变，并在全球范围内产生了深远影响。

三、现代舞元素在蒙古舞蹈中的应用

（一）现代舞元素在蒙古舞蹈编排中的应用

在蒙古舞蹈的编排中，现代舞元素的应用使其呈现出更加

多样化的面貌。现代舞注重舞者与内心情感的交流，通过身体语言自由地表达情绪，打破了传统编排中较为固定的动作限制^[6]。这种灵活的编排方式在蒙古舞蹈中得到灵活运用，使得编舞者可以更自由地发挥创意。这不仅丰富了蒙古舞蹈的表现形式，也提升了其艺术感染力。编排过程中，现代舞的空间运用和节奏变化等技术，赋予了蒙古舞蹈新的生命力。蒙古舞蹈传统上以集体舞为主，而现代舞元素的引入，使得独舞或双人舞的表现形式在编排中得到加强，带来了更深层次的艺术表达。

（二）现代舞元素在舞者动作设计中的应用

在蒙古舞蹈的舞者动作设计中，现代舞元素的应用变得日益重要，这些元素为动作设计带来了创新的可能性。通过引入现代舞的自由和多样化的身体语言，蒙古族舞者能够展现更为复杂和有层次的表现力^[7]。现代舞的动态变化、多样节奏和强烈的身体表现，让蒙古舞蹈的动作设计变得更加灵活与多元。传统的蒙古舞蹈动作通常具有明显的民族特征和固定的动作模式，而现代舞元素的融入则打破了这一局限，为编舞者提供了更广泛的创作空间。在动作设计过程中，现代舞强调个体表现与情感表达的结合，提高了编舞的艺术表现力和感染力。

（三）现代舞元素在表演形式中的应用

现代舞元素在蒙古舞蹈的表演形式中得到了丰富的应用，显著地提升了整体艺术表现力。在表演空间的运用上，现代舞突破了传统蒙古舞蹈的空间限制，通过多维度的空间交互增强了舞蹈的层次感^[8]。现代舞的时尚元素和多样化的肢体语言为蒙古舞蹈注入了新的活力，使表演更加富有动感和现代感。观众的参与感和沉浸体验因舞台表现形式的创新而增强，不仅扩大了艺术的表现范围，还使得蒙古舞蹈在全球化的背景下更具吸引力。

四、现代舞元素对蒙古舞蹈的影响和问题

（一）现代舞元素对蒙古舞蹈形式的影响

在现代舞元素的融入中，蒙古舞蹈呈现出形式上的显著变化。现代舞通过引入自由舞姿和流畅动作，丰富了蒙古舞蹈的表现手段，使其不再局限于传统的固定模式，赋予舞者更广泛的身体表达可能性^[9]。这种变化体现在舞蹈的空间运用和节奏设计上，现代舞元素打破了传统的单一舞蹈空间限制，拓展了表现的深度和广度。这种结合促使舞蹈编排的结构更加层次分明，能更好地契合现代观众的审美需求。这种发展不仅拓展了蒙古舞蹈的表现维度，也使舞蹈的节奏更加多样化，从而形成了一种传统与现代交织的独特表现形式^[10]。

（二）现代舞元素对蒙古舞蹈表现力的提升

现代舞元素的引入显著提升了蒙古舞蹈的艺术表现力。通过现代舞的肢体语言，舞者能够更加自如地运用身体，以丰富多样的动作传递情感，使蒙古舞蹈在情感表达上更加深入。现代舞元素为舞者提供了创新的动作设计，使其能够打破传统动作的限制，探索更具创造性的表现形式。这种灵活的表达方式使舞者在演绎传统蒙古族文化故事时，可以更直观和生动地呈现该民族

的丰富内涵。现代舞元素的引入促进了蒙古族舞蹈在节奏与节拍上的多样性，使其在表演中更具视觉和听觉的冲击力，赋予舞蹈更高层次的审美价值。

（三）现代舞元素引发的问题，传统元素的稀释与舞蹈个性的模糊

现代舞元素的引入虽然为蒙古族舞蹈增添了新的表现力，但也带来了传统元素稀释的问题。现代舞的自由与多变性可能导致蒙古族传统舞蹈的某些独特动作和风格逐渐被忽视。现代舞关注个体表达及创新，可能令蒙古族舞蹈的集体性和民族性特征变得模糊。传统蒙古族舞蹈中蕴含的深厚文化内涵容易在现代元素的影响下被淡化，舞蹈个性变得不够突出。这样的变化对舞蹈艺术的传承提出了挑战，如何在创新的同时保持蒙古族舞蹈的原汁原味，成为亟待解决的问题。

五、如何在传承与创新中找到平衡

（一）强化对传统舞蹈元素的保护和传承

在现代舞元素的影响下，蒙古族舞蹈的保护与传承迫在眉睫。为保护传统舞蹈元素，需采取系统化传承机制。建立详细的蒙古族舞蹈元素档案，记录其动作、音乐、服饰等特征，以图文并茂的形式呈现，确保不因时间流逝而遗失。通过学术研讨会、舞蹈工作坊等形式，促进传统舞蹈知识的交流与传递，为年轻一代舞者提供学习平台。利用现代科技手段，如数字化展示、虚拟现实等技术，将传统舞蹈元素更直观地呈现给公众。推动与博物馆、文化机构合作，设立专门展区，增进大众对蒙古族舞蹈的了解与欣赏。积极编纂教材和教学视频，推动蒙古族舞蹈进校园，既丰富了文化教育内容，又培养了潜在的继承者。

（二）探索在融入现代舞元素时保持蒙古族舞蹈特色的方式

在融入现代舞元素时保持蒙古族舞蹈特色，需要从多个方面进行探索。舞蹈编排可优先选用蒙古族传统音乐和音律，确保其

地域文化底蕴得以体现。在设计舞者动作时，应强调蒙古族舞蹈特有的肢体语言，例如其标志性的大气、奔放及轻盈感，以突出民族特色。在舞台表现上，服饰和道具的选择需与传统审美相契合，借助视觉元素强化蒙古族文化特征。还需通过深入研究蒙古族历史与文化，将其核心精神与现代舞的开放性相结合，从内涵层次上实现深度融合，以确保创新不失民族本色，从而在现代舞的影响下继续发扬蒙古族舞蹈的独特魅力。

（三）对蒙古族舞蹈的发展趋势的思考

蒙古族舞蹈的发展趋势需要在传承与创新中找到平衡点，以确保在保持其传统文化内涵的基础上，实现审美价值的延展。现代舞元素的引入为蒙古族舞蹈提供了新的表现维度和技术可能，但也带来了文化身份认同的问题。未来的发展需注重保护蒙古族舞蹈的核心文化要素，通过建立合理的创新机制，鼓励在尊重传统的基础上进行现代化的探索和再创造。适应当代观众的审美需求，同时保存文化符号和民族精神，使蒙古族舞蹈在国际化语境中凸显其独特魅力。

六、结束语

本研究旨在对现代舞元素对蒙古族舞蹈影响进行深度剖析。研究指出，现代舞元素的渗透使得蒙古族舞蹈在表达方式、编排、动作设计等方面呈现出新的面貌，进一步丰富了蒙古族舞蹈的艺术表现形式。然而，同时也存在传统元素的稀释，和舞蹈个性的模糊等问题。这正提示着我们在创新之路上需要深入思考如何更好地平衡传统与现代，如何在创新中更好地维护和传承蒙古族舞蹈的传统元素。此次研究有助于我们更深入理解蒙古族舞蹈的发展趋势，找到在继承与创新之间的最佳平衡点。未来的研究可在此基础上，进一步探讨现代舞元素在其他民族舞蹈中的应用及其影响，以期推动我国各民族舞蹈艺术的全面发展。

参考文献

- [1] 封丰. 蒙古族舞蹈与现代舞元素融合之刍议 [J]. 北方音乐, 2019, 39(19): 225-226.
- [2] 郝梓含. 现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展研究 [J]. 祖国, 2020, (08): 79-80.
- [3] 钱昌玉. 现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响 [J]. 赤子, 2019, (06): 258-258.
- [4] 朝露蒙. 现代舞元素在蒙古族舞蹈中的渗透 [J]. 人文之友, 2020, (20): 51-51.
- [5] 傲斯尔考娃. 现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展探思 [J]. 尚舞, 2022, (10): 110-112.
- [6] 袁志敏. 试论蒙古族舞蹈创作中的传统与现代——以《凤知东归路》为例 [J]. 内蒙古艺术 (蒙古文、汉文), 2024, (04): 14-18.
- [7] 谢轩. 街舞 hip-hop 训练在蒙古族舞蹈表演中的实践探究 [D]. 中央民族大学, 2023. DOI: 10.27667/d.cnki.gzymu.2023.000349.
- [8] 蒋雯晶. 从现象回溯历史论蒙古族舞蹈的流行原因 [J]. 艺术大观, 2021, (30): 82-83.
- [9] 周芬. 现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响分析 [J]. 课程教育研究, 2018, (49): 193.
- [10] 王慧楠. 融合传统与现代：蒙古族舞蹈创作中的文化认同与艺术创新 [J]. 艺术家, 2023, (12): 54-56.

花儿的现代变奏：融合、创新与文化传承

宋玥

宁夏师范大学, 宁夏 固原 756099

摘 要： 本文深入探讨了中国传统音乐形式花儿在现代社会的演绎与发展。文章首先分析了花儿在音乐风格上的融合与创新，指出如何通过引入现代音乐元素如电子音乐、爵士乐，使得这一传统音乐在现代社会中焕发出新的活力。接着，探讨了花儿在表演形式上的多样化，如音乐会、现场演出和多媒体艺术展示，这些多样化的表演形式为观众提供了丰富的视听享受。文章还分析了新媒体在花儿传播中的重要作用，特别是如何利用互联网和社交媒体平台实现跨越国界和文化的传播。最后，探讨了花儿在跨界艺术合作中的表现，展示了它与诗歌、绘画、现代舞蹈、戏剧和电影等多种艺术形式的成功融合。本文旨在展示花儿作为一种传统音乐形式，在现代社会中的创新演绎和文化价值。

关 键 词： 花儿；现代演绎；音乐风格融合；表演形式多样化；新媒体传播

Modern Variations of Flowers: Integration, Innovation and Cultural Inheritance

Song Yue

Ningxia Normal University, Guyuan, Ningxia 756099

Abstract： This paper deeply discusses the interpretation and development of Chinese traditional music form flowers in modern society. The article first analyzes the fusion and innovation of flowers in music style, and points out how to make this traditional music glow with new vitality in modern society by introducing modern music elements such as electronic music and jazz music. Then, the diversification of flowers in the performance forms, such as concert, live performance and multimedia art display, these diversified performance forms for the audience to provide rich audio-visual enjoyment. The article also analyzes the important role of new media in the spread of flowers, especially how to use the Internet and social media platforms to achieve cross-border and cultural communication. Finally, it discusses the performance of flowers in cross-border artistic cooperation, showing its successful integration with various art forms such as poetry, painting, modern dance, drama and film. This paper aims to show the innovative interpretation and cultural value of flowers as a traditional music form in modern society.

Keywords： flowers; modern interpretation; musical style fusion; diverse performance forms; new media communication

花儿是我国西北部地区广为流传的民间歌曲，其起源和发展历程承载着深厚的地域文化内涵。它不仅仅是一种音乐表现形式，更是一种生活方式的反映，展示了人与自然和谐共生的美好愿景。

一、花儿的起源和发展

花儿，作为一种独具特色的民间音乐形式，其历史源远流长，蕴含着深厚的文化内涵。花儿，作为中国传统音乐的一种形式，其根源深植于中国古代民间文化。这种音乐形式起初是源自民间对自然景观的赞美和对日常生活感受的表达。在中国古代，人们与自然和谐共处，山川、林木、花鸟不仅构成了他们周围的环境，也深深融入了他们的日常生活和文化实践中。花儿正是在

这样的文化背景下孕育而生，它不只是歌曲，更是对大自然的敬畏、对生活情感的抒发，以及对周遭世界的深刻感悟。这种音乐形式随着时间的推移，逐渐演化成为富含地域特色和民族风情的艺术表现，成为中国丰富多彩民间音乐传统的重要组成部分。随着时间的流逝，花儿逐渐从简单的自然咏叹演变为一种具有丰富情感和复杂结构的音乐形式，它开始吸收各地方言和音乐元素，形成了独特的地域风格。

花儿不仅仅是在农村地区流传，在这个发展过程中，它还受

基金项目：宁夏师范学院校级科研项目基金资助，课题名称：宁夏花儿演唱中的美学分析，项目编号：XJZDD2317。

作者简介：宋玥（1994.7-），女，汉，籍贯：山西省临汾市，研究生硕士，宁夏师范大学，助教，研究方向：音乐美学。

到了一些知识分子和文人的喜爱。这些文人墨客通常具有较高的文化素养，他们在接触到花儿之后，往往会加入自己的文学创作，使得花儿的歌词更加丰富和深刻。这一时期的花儿开始融入更多的文化元素，如古典诗词、历史故事，乃至社会议题，这使得花儿成为一个多元化的文化载体，它不仅仅传达了对自然的热爱，也开始反映社会现实和人们的思想感情。

花儿，作为中国民间音乐的重要组成部分，其在中国各地的传播和发展历史反映了地域文化的多样性。据历史学家和民俗学家的研究，花儿在不同地区形成了各具特色的风格和流派，这些变化和演化与各地的文化背景和生活方式密切相关。在音乐学的角度来看，这些地域性风格的花儿在旋律、歌词和表现形式上展现出各自的特点，但它们普遍保留了深刻表达自然美景和人文情感的共同特质。例如，一些民间音乐研究指出，在山区地带，花儿的旋律往往更加悠扬和深沉，这可能反映了当地人民对于崇山峻岭的敬畏以及与自然环境紧密相连的生活方式；由于生活环境的不同，有些花儿的曲调呈现出轻快和明快特点，反映了那里相对宁静和谐的生活节奏。这样的区域差异不仅丰富了花儿的艺术表现，也使其成为研究中国各地区文化特色的重要窗口。

到了现代，花儿作为一种传统的音乐形式，面临着新的挑战 and 机遇。一方面，随着城市化进程的加快和现代生活方式的普及，传统的花儿在年轻一代中的传播受到了影响，它的生存空间似乎在逐渐缩小^[1]。另一方面，越来越多的音乐人和学者开始关注到花儿的文化价值和艺术魅力，他们努力通过各种方式来保护和传承这一音乐遗产。例如，一些音乐家尝试将花儿与现代音乐元素结合，创作出新颖的作品；一些文化机构和教育机构则开展了关于花儿的研究、教学以及研学等活动，旨在让更多的人了解和欣赏这种独特的音乐形式。

花儿作为中国民间音乐的重要组成部分，它的发展历程是与中国历史、文化紧密相连的。从最初的自然赞美到后来的文化载体，再到现代的文化遗产，花儿始终是中国文化多样性和丰富性的一个缩影^[2]。它不仅仅是一种音乐形式，更是一种文化现象，反映了中华民族对美的追求和对生活的热爱。在未来，花儿无疑还将继续它的文化使命，成为连接过去和未来的桥梁，传递着中华民族的文化精髓和艺术智慧。

二、花儿的音乐特点

花儿作为一种独特的音乐形式，其音乐特点在于它独有的唱腔、曲调和表现形式，这些特点共同构成了花儿独特的艺术魅力和文化价值。花儿的唱腔具有极高的自由度和灵活性，这种唱腔通常情感丰富，既能表达深沉的哀愁，也能展现欢快的节日气氛。它的曲调变化多端，旋律优美，能够深刻地表达人们的情感和对自然的感悟。同时，花儿的表现形式多样，既有独唱，也有合唱，甚至在某些地区还融入了舞蹈和戏剧元素，形成了一种综合性的艺术表现形式。

花儿的唱腔是其最显著的特点之一。这种唱腔通常不拘泥于固定的音阶和节奏，而是随着歌词的内容和歌手的情感自由变

化。这种唱法使得花儿能够表达更加细腻和深刻的情感，使听者能够直接感受到歌者的内心世界^[3]。例如，在一些悼念亲人的花儿中，歌者的声音可能会显得低沉而沉痛，通过缓慢而深长的唱腔表达对逝去亲人的哀思；而在庆祝丰收或节日的花儿中，歌者的声音则可能欢快跳跃，通过快速而轻盈的唱腔展现出节日的喜悦。

花儿的曲调同样具有丰富的变化和深厚的文化内涵。这些曲调通常源自民间的生活经验和自然景观，它们既有山水的壮丽，也有田园的宁静。在花儿的旋律中，可以听到清澈的山泉声，感受到广阔的田野风光，这些自然元素的融入使得花儿的曲调不仅仅是音符的组合，更是一种生活感受和自然体验的传达。

花儿的表现形式多样化也是其重要特点之一。在不同的地区和场合，花儿的表现形式可以有很大的不同。在一些地区，花儿可能仅仅是简单的独唱或合唱；而在另一些地区，花儿则可能伴随着舞蹈和戏剧表演。这种多样化的表现形式不仅丰富了花儿的艺术表达，也使得花儿能够适应不同的社会场合和文化需求。花儿，这种独具特色的中国山歌，其演唱内容和风格通常与人们的情感体验和生活故事密切相关。花儿的歌词和旋律通常表现了人们的各种情感，如爱恨情仇、哀乐喜忧等，反映了生活中的各种复杂情感和经历。在这种表现中，花儿不仅仅是音乐的表达，更是情感和故事的载体。例如，一些花儿可能讲述了一段凄美的爱情故事，通过悠扬哀伤的旋律传达情感的深度；另一些则可能通过轻快的旋律讲述乡村生活的欢乐场景，展现人们对生活的热爱和乐观态度。

花儿的音乐特点在于其独特的唱腔、丰富的曲调和多样化的表现形式。这些特点使得花儿不仅仅是一种音乐形式，更是一种文化表达和情感传达的方式^[4]。通过花儿，人们可以感受到中国丰富的地域文化、深厚的历史传统和人民的真实情感。在当今多元化和全球化的背景下，花儿的这些音乐特点仍然具有重要的文化价值和艺术意义，它们不仅能够帮助我们理解中国传统音乐的独特魅力，也能够激发我们对于文化多样性和艺术创新的思考。

三、花儿的文化意义

花儿不仅仅是一种音乐形式，它更是中华民族深厚文化的一个重要体现。作为民间音乐的一个分支，花儿在中国的历史长河中承载着丰富的文化内涵和社会价值。它不仅反映了民间的生活方式、情感表达和审美追求，还是中华文化多样性和地域特色的一个缩影。

花儿的文化意义首先体现在它作为一种民间艺术形式的价值。在中国历史的发展过程中，花儿作为民间艺术的一种，承载着民众的生活经验和情感表达。它的歌词和旋律中蕴含着对自然的崇拜、对生活的热爱和对社会的反思。在不同的地区和不同的历史时期，花儿反映了当地人民的生活状态和心理状态，成为一个独特的文化符号。通过对花儿的研究和欣赏，我们可以深入了解中国各地民俗风情和历史变迁，这对于研究中华民族的文化传统和社会发展具有重要意义^[5]。

花儿的文化意义还体现在它作为传统和现代交融的桥梁。在现代社会，随着全球化和信息化的发展，传统文化面临着诸多挑战。花儿作为一种历史悠久的传统音乐形式，在保持其原有特色的同时，也在不断地吸收现代元素，进行创新和发展。许多音乐家和艺术家通过对花儿的现代演绎，使其在保持传统韵味的同时，又能够与现代文化相融合，吸引更多年轻人的关注。这种传统与现代的结合，不仅为花儿赋予了新的生命力，也为其他传统艺术的传承和发展提供了有益的借鉴。

此外，花儿在促进民族团结和文化交流方面也发挥着重要作用。中国是一个多民族国家，各民族之间在历史上通过文化交流和融合，共同推动了中华文明的发展。花儿作为一种广泛流传于民间的音乐形式，它不仅在一个民族内部传承和发展，还常常跨越民族和地域的界限，成为不同民族之间文化交流的桥梁^[6]。通过对花儿的传唱和欣赏，不同民族的人民可以互相了解和尊重彼此的文化传统，增强民族团结和社会和谐。

四、花儿的现代演绎

（一）音乐风格的融合与创新

花儿在现代的发展中呈现出音乐风格的融合与创新，这一过程不仅是对传统音乐形式的一种尊重，也是对其生命力的一种延续。在这一过程中，花儿通过吸纳和融合各种现代音乐元素，使自身在继承传统的基础上焕发出新的活力。这种融合与创新，既展现在音乐元素的选择上，也体现在音乐风格的转变和表达方式的多样化上^[7]。

在音乐元素的选择上，现代的花儿作曲家和演绎者大胆引入了电子音乐、爵士乐等现代音乐风格。这种引入不仅是简单的风格叠加，而是在深入理解花儿传统音乐特点的基础上，精心选择与之相融合的现代音乐元素。例如，通过电子音乐的运用，花儿的旋律变得更加丰富多彩，节奏感更加强烈，这不仅为传统曲调增添了现代感，也使得花儿能够更好地适应现代人的听觉习惯。在摇滚或爵士乐的融合中，花儿展现出更为激昂或优雅的一面，这些风格的加入为花儿赋予了更多的情感表达方式和艺术表现力。

音乐风格的转变是花儿现代演绎中的另一个重要方面。在传统花儿中，音乐通常以抒情、叙事为主，但在现代演绎中，花儿开始尝试更多的表现形式，如抒情与叙事的结合，或是情感表达与思想探讨的融合。这种风格的转变使得花儿不仅能够传达更加深刻的情感，也能够表达更加复杂的思想和观念。例如，一些现代花儿的作品开始关注社会现实、环境保护等主题，这些作品不仅仅是音乐的表达，也是对现实问题的思考和探索。

表达方式的多样化也是现代花儿创新的重要体现。在传统的花儿中，表达方式相对单一，多为歌唱。而在现代演绎中，花儿开始融入诗歌朗诵、器乐演奏，甚至是舞蹈表演等多种艺术形式。这种多样化的表达方式不仅使得花儿的表现力更加丰富，也为观众提供了更为多元的艺术享受^[8]。例如，通过诗歌朗诵与花儿的结合，可以使得歌词中的情感和意境得到更加深刻的表现；而器乐演奏则可以加强花儿的音乐性和艺术感染力。

（二）表演形式的多样化

花儿作为一种传统的音乐形式，在现代社会经历了表演形式的多样化发展。这种变化不仅体现了花儿的适应性和包容性，而且也展示了它在现代文化中的活力和创新能力。传统上，花儿主要以独唱或小团体合唱的形式存在，但在现代，其表演形式已经远远超越了这些传统界限，涵盖了从大型音乐会到多媒体艺术展示，甚至包括融入戏剧和舞蹈等多种艺术形式。

在音乐会和现场演出中，花儿的表演形式得到了显著的扩展。现代艺术家们不再局限于传统的演唱方式，而是尝试将花儿融入到更为宏大的音乐场景中。例如，在一些大型的音乐节或音乐会中，花儿被重新编排和演绎，与交响乐队、现代乐队的合作，使得其呈现出与众不同的音乐风格和听觉效果。这种类型的演出不仅为观众提供了全新的视听体验，也使得花儿能够触达更广泛的听众群体。

除了音乐本身的演出，花儿在现代还与多媒体技术结合，创造出独特的表演形式。在一些创新的展演中，利用现代科技如投影、声光电效果等，将花儿的表演转化为一场视听盛宴。这种方式不仅增加了表演的吸引力，也为传统音乐提供了新的表现手段。通过这样的多媒体结合，花儿的表演不再仅限于音乐的听觉享受，而是变成了一种多感官的体验。

在戏剧和舞蹈的融合上，花儿表演形式的多样化尤为突出。一些艺术家和制作团队尝试将花儿的元素融入到戏剧作品和舞蹈表演中，使其成为叙事和表达情感的重要工具。在这些作品中，花儿不仅仅是背景音乐或插曲，而是成为推动剧情发展和表达角色情感的关键部分。通过这样的融合，花儿的艺术表现力得到了极大的提升，同时也为戏剧和舞蹈艺术的创新提供了新的灵感源泉。

（三）新媒体的传播和影响

花儿在新媒体时代经历了一场独特的变革，这种变革不仅为这一传统音乐形式带来了新的生命力，而且极大地扩展了它的影响力和受众范围。随着互联网和社交媒体的普及，新媒体已经成为花儿传播的一个重要渠道。在这个过程中，花儿不仅得以更广泛地传播到全球各地，而且还吸引了大量年轻听众的注意，使这一古老音乐形式在当代社会中焕发出新的活力。

新媒体平台，如社交网络、视频共享网站和音乐流媒体服务，为花儿提供了一个全新的展示和传播空间。艺术家和音乐爱好者可以通过这些平台上传花儿的演唱视频、音乐作品和相关讨论，这使得花儿能够迅速传播并被全球范围内的人们所认识和欣赏。例如，一段传统花儿的演唱视频可能因其独特的魅力而在网络上迅速走红，从而吸引了成千上万的点击和分享。此外，一些现代演绎的花儿作品，通过融合现代音乐元素，更容易被现代听众所接受，这些作品在新媒体平台上的流行也反映出花儿与现代文化的成功融合。

通过新媒体的传播，花儿不仅在音乐上得到了更广泛的认知，它背后深厚的文化内涵和历史意义也得到了更多人的关注。互联网上关于花儿的各种讨论和分析，使人们对这一音乐形式的起源、发展以及文化意义有了更深入的理解^[9]。这些讨论和分析往往不局限于音乐本身，还涉及到中国的地域文化、历史背景和

社会变迁,这使得花儿成为连接过去与现在的一座桥梁,加深了人们对中国传统文化的认识和理解。

新媒体时代的到来,也为花儿的国际传播提供了可能。通过互联网,花儿能够跨越国界和文化差异,被世界各地的听众所了解和欣赏。这种国际传播不仅提升了花儿的国际形象,也促进了文化交流和理解。来自不同文化背景的听众通过欣赏花儿,可以感受到中国传统音乐的独特魅力,同时也能够从中了解到中国丰富多彩的民间文化和历史故事。

(四) 跨界艺术合作的开拓

跨界艺术合作的开拓在花儿的现代发展中扮演了重要角色,为这一传统音乐形式注入了全新的创意和活力。在艺术的世界里,跨界合作常常意味着不同领域艺术形式的相互碰撞和融合,为观众带来前所未有的艺术体验。对于花儿而言,这种跨界合作不仅是一种艺术上的尝试,更是一种文化上的探索,它拓宽了花儿的艺术边界,同时也加深了公众对于这一传统音乐形式的理解和认识。

在跨界艺术合作中,花儿常与诗歌、绘画、现代舞蹈、戏剧甚至是电影等不同艺术形式结合。这种结合往往不是简单的叠加,而是在深入探讨各自艺术特性的基础上,寻找相互之间的内在联系和互补性。例如,将花儿与诗歌结合,可以通过诗歌的语言美和花儿的旋律美相结合,创造出既有诗意又有音乐性的艺术作品。同样,花儿与现代舞蹈的结合,则能够通过舞者的身体语言来诠释花儿的情感和意境,使观众在视觉上也能感受到花儿的魅力。

在与视觉艺术,如绘画和摄影的结合中,花儿经常被用作灵感源泉或背景音乐。艺术家们通过花儿的旋律和情感,激发出新的视觉艺术创作。这些作品往往不仅仅是视觉上的享受,更是音乐和视觉艺术完美结合的体现,为观众提供了一种全新的艺术体验。此外,花儿在电影和戏剧中的应用,也为这些艺术形式增添了独特的文化氛围和情感深度。在电影或戏剧作品中,花儿往往被用来加强情节的情感表达,或是作为重要的文化元素,丰富了作品的艺术层次。

花儿的跨界艺术合作不仅是艺术上的创新,也是对传统文化传承的一种现代诠释。通过与不同艺术形式的结合,花儿得以在更广阔的艺术领域中展现其独特魅力,同时也使更多人能够从不同角度理解和欣赏这一传统音乐形式。这种跨界合作的开拓,不

仅为花儿赋予了新的生命力,也为传统文化的传承和发展提供了新的思路和可能性。在当代社会,这种跨界艺术合作的尝试和探索,不仅是艺术创新的体现,更是文化多样性和包容性的展示,为传统与现代的融合提供了生动的范例。

五、结论

花儿作为中国传统音乐的瑰宝,其在现代社会的演绎和发展不仅展示了传统音乐与现代文化融合无限可能,也反映了传统艺术在当代社会中的活力和重要性。随着时间的推移,花儿不再仅仅是一种简单的民间音乐形式,而是成为一种文化现象,它跨越了时间和空间的界限,与不同的艺术形式和媒介相结合,呈现出多元化的发展态势^[10]。

在音乐风格的融合与创新方面,花儿成功地吸纳了现代音乐元素,通过与电子音乐、爵士乐等现代音乐风格的结合,使得传统音乐焕发出新的魅力。这种融合不仅让花儿更加符合现代人的审美习惯,也为传统音乐的传承和发展开辟了新的道路。

在表演形式的多样化方面,花儿通过音乐会、现场演出、多媒体艺术展示等多种形式的演绎,为观众提供了丰富的视听享受。这种多样化的表演形式不仅增强了花儿的艺术表现力,也使其能够适应不同的社会场合和文化需求,从而吸引了更广泛的受众群体。

在新媒体的传播和影响方面,花儿利用互联网和社交媒体平台,实现了跨越国界和文化的传播,吸引了全球范围内的关注和讨论。这种新媒体的传播方式极大地提高了花儿的知名度,也为传统音乐的传承和发展提供了新的机遇。

在跨界艺术合作的开拓方面,花儿与诗歌、绘画、现代舞蹈、戏剧、电影等多种艺术形式的结合,不仅丰富了花儿的艺术内涵,也为其他艺术形式提供了新的灵感和创作素材,促进了不同艺术门类之间的相互启发和融合。

总之,花儿在现代社会的演绎和发展,不仅是对传统音乐形式的一种传承和保护,更是对传统文化的现代化诠释和创新。这种不断的探索和创新,不仅使花儿在当代社会中焕发新的活力,也为传统文化与现代文化的融合提供了宝贵的经验。通过对花儿的持续关注和创新发展,我们不仅能够保护和传承这一宝贵的文化遗产,也能够更好地理解和欣赏中国丰富多彩的传统文化。

参考文献

- [1] 张俊福. 非物质文化遗产保护与传承的城镇化路径——以河州花儿为例[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2021, (06): 78-86.
- [2] 薛松梅, 张蕾. 音乐分析视角下花儿歌种的本体研究——以莲花山花儿为例[J]. 戏剧之家, 2023(32): 83-85.
- [3] 赵宗福. 西北花儿的文化形态与传承——以青海花儿为例[J]. 西北民族研究, 2011, (01): 117-127.
- [4] 朱永昌. 宁夏“山花儿”艺术特色浅析[J]. 戏剧之家, 2021(16): 79-80.
- [5] 张君仁. “花儿”之民俗事象及其文化意蕴[J]. 民族艺术, 2000, (02): 147-158.
- [6] 孙建武. 宁夏六盘山“山花儿”的音乐与文化关系[J]. 艺术评鉴, 2017(02): 45-48+23.
- [7] 陈怡如. 短视频平台上音乐类“非遗”的传播特点探究[D]. 中央民族大学, 2021.
- [8] 马晓红. “山花儿”之音乐形态研究[J]. 大舞台, 2014(01): 147-148. DOI: 10.15947/j.cnki.dwt.2014.01.056.
- [9] 石秋月. 中华文化认同视域下河湟花儿音乐交融性研究[J]. 高原文化研究, 2023, 1(03): 75-85.
- [10] 林继富, 王祺. 花儿研究的基本态势与热点问题的知识图谱——基于1999-2019年计量可视化分析[J]. 青海民族大学学报(社会科学版), 2021, 47(01): 80-92.

谈书法艺术融入现代美术教育

梁成立

1. 韩国世翰大学, 韩国 全罗南道 58447

2. 济南大学, 山东 济南 250022

摘 要： 在智能技术飞速发展的时代，书法教学亟需顺应数字化浪潮，构建沉浸式学习环境，通过动作捕捉、力反馈等技术和大数据分析，革新传统教学模式，提升学习效率与体验。同时，开展书法与绘画、设计等学科的交叉实践，拓展审美视野，在比较融合中激发创新思维。此外，引入东西方艺术比较研究，有助于学生在更广阔视野中领悟书法的当代价值，推动其在国际艺术语境中的创新表达。通过理念更新、方法创新、路径拓展，书法将在美育中彰显独特价值，为培养德艺双馨的新时代艺术家提供不竭动力。

关 键 词： 书法艺术；美术教育；教育融合；教育改革

On the Integration of Calligraphy Art Into Modern Art Education

Liang Chengli

1. Seohang University, Jeollanam-do, South Korea 58447

2. Jinan University, Jinan, Shandong 250022

Abstract： In the era of rapid development in intelligent technology, calligraphy education urgently needs to adapt to the digital wave and build an immersive learning environment. By leveraging technologies such as motion capture, force feedback, and big data analysis, traditional teaching methods can be innovated to enhance learning efficiency and experience. At the same time, interdisciplinary practices combining calligraphy with painting and design can broaden aesthetic horizons and stimulate innovative thinking through comparative integration. Additionally, introducing comparative studies of Eastern and Western art helps students understand the contemporary value of calligraphy from a broader perspective, promoting its innovative expression in the international art context. Through updates in concepts, methodological innovations, and expanded pathways, calligraphy will demonstrate unique value in aesthetic education, providing inexhaustible motivation for cultivating new-era artists who excel both morally and artistically.

Keywords： calligraphy art; art education; educational integration; educational reform

引言

书法艺术作为中华民族的文化瑰宝，承载着深厚的人文内涵与审美理想。在现代美术教育体系中，书法不应被视为一门孤立的技能训练，而应充分发挥其独特的育人功能。本文基于多元智能理论和美育教育理念，探讨书法艺术在培养学生感知能力、审美情趣、人文素养等方面的价值，进而提出将书法融入现代美术教育的多维路径。在当前美术教育转型升级的背景下，研究书法与现代美术教育的融合发展，对于拓展美术教育内涵、传承中华优秀传统文化具有重要意义，也为培养具备家国情怀与国际视野的新时代艺术家提供了新的可能。^[1]

一、书法艺术的特点和价值

（一）书法艺术的特点

1. 融合实用性与审美性

书法是由文字演变而来，既要传达信息又要追求艺术美感。汉字的笔画、结构、章法无不体现着书家的学养和审美追求。优

秀的书法作品，能让观者在视觉享受的同时，领悟字里行间蕴含的意境和情感。

2. 体现独特的线条之美

书法主要通过线条塑造文字形态，强调用笔的韵律和节奏感。或挺拔遒劲，或婀娜柔美，变化多端却又和谐统一。书法线条饱含力度，凝聚着书家的情感，彰显个性风格。这种抽象而富

作者简介：梁成立（1981.08-），男，汉族，山东聊城人，韩国世翰大学2023级教育学书法教育博士、济南大学产业教授，博士在读，从事书法教育方面的研究。

于变化的线条美，是其他艺术门类难以替代的。

3. 讲求章法布局与黑白关系

章法是书法的骨架，关乎字与字、行与行间的呼应关系，讲求疏密得当、参差有致。黑白关系则决定了书法的视觉效果，墨色浓淡、留白大小都需经过精心设计，才能在简约中达到丰富意蕴。

（二）书法对于培养学生综合素质的独特作用

1. 书写汉字，传承民族文化

书法是汉字的艺术表现形式，蕴藏着博大精深的中华文明。每一个汉字都凝结了先人的智慧，记载着历史的印记。学习书法，就是与古人跨时空对话，感悟他们对宇宙人生的思索。当学生执笔临摹经典碑帖时，笔画的运转间仿佛穿越时空隧道，与书圣的心神相契。汉字的独特构造美感，也启发学生理解造字之道，体味汉语言文字的博大精深。书写汉字不仅仅是机械地复刻前人的笔迹，更是一种民族文化基因的传承。让学生在潜移默化中，与优秀传统文化接续共鸣、血脉相融。

2. 陶冶情操，提升审美能力

字如其人、字如其心，一个人的书法常常体现出性情和胸襟。学习书法能引导学生在创作过程中反躬自省，在潜心习字中陶冶高尚情操。长期浸润于书法艺术的熏陶，能使逐步养成德艺双修的习惯，追求内在涵养与外在表现的和谐统一。欣赏书法名作，临摹前贤法帖，学生的审美情趣得到滋养，艺术鉴赏力逐步提升。他们会发现，书法之美不仅仅在笔墨技巧，更在于书家的精神气度。这种发自内心的、水到渠成的美，对当代学生具有重要的启示意义，引领他们从浮躁回归平和，在快餐文化中重拾经典魅力。

3. 修身养性，锻炼意志品质

执笔蘸墨，落纸铺锦，看似简单的书写动作却蕴含了丰富的生命体悟。书法的学习过程，也是修身养性、陶冶意志的过程。掌握书法技艺需要持之以恒地刻苦训练。一字一句，日积月累，汗水浇灌才能收获进步的喜悦。这种专注投入、精益求精的训练，塑造学生不畏艰辛、自强不息的品格。书法还要求气息、心境平和，讲究心静神怡，这有助于学生在快节奏的现代生活中学会自我调适，保持从容淡定的心态。书法的修炼，既是技法的磨砺，更是身心的涵养，让学生在方寸笔墨间悟出人生真谛。

二、书法融入现代美术教育的意义

（一）培养造型能力，丰富表现语汇

将书法艺术融入现代美术教育，能够丰富学生的造型语汇，提升其艺术表现力。书法笔法的多样性和灵活性，如点、击、提、按等，可以启发学生在绘画、雕塑等创作中对线条元素的深入探索，突破程式化的局限。同时，书法讲究章法布局、虚实对比，这些空间造型原理对学生在构图、色彩等方面的研究大有裨益。此外，书法的动态笔触蕴含着独特的节奏感和韵律美，引导学生在造型实践中对形式语言进行更加细腻入微地把控。^[2]

（二）涵养心性品格，践行美育功能

在现代美术教育中融入书法艺术，不仅能提升学生的技法水

平，更有助于践行美育的育心育德。优秀的书法作品凝结着书家的精神追求和人格魅力，如欧阳询的遒劲、颜真卿的沉稳、米芾的飘逸，无不体现出深厚的文化素养和高尚的品格操守。引导学生在习字过程中感悟前贤大家的心路历程，能潜移默化地受到品行的熏陶，逐步形成积极向上的价值取向。同时，创作书法需要静心凝神、专注投入，这种身心合一的体验能帮助学生陶冶性情，修炼定力，在快餐文化盛行的时代重拾内心的宁静。

（三）重塑身体感知，强化手脑协调

在数字时代，青少年长时间沉浸于虚拟世界，身体知觉日渐弱化。而习字是一个需要调动视觉、触觉、本体感受等多重感官的过程，笔与墨的交织、手腕与肩臂的配合，无不需要身体的主动参与。通过反复地临摹练习，学生逐步建立起视觉形象与运动控制的联结，手脑配合日渐精准。这种复杂的感知运动协调过程，对发展学生的身体智能具有重要价值。同时，鉴赏书法作品时，学生在视觉扫描中重构书家的身体运作，获得视—动转换的模拟体验。

三、书法融入现代美术教育的途径方法

（一）构建沉浸式数字学习环境

随着人工智能、虚拟现实等数字技术的快速发展，书法教学亟需顺应时代潮流，探索沉浸式数字学习环境的构建。传统的书法教学多采用“临摹—评改”的模式，学生难以在二维平面上准确把握和模拟书法家的运笔动作和力度变化。而沉浸式数字学习系统能突破这一局限，利用动作捕捉、能力反馈等技术，让学生在虚拟场景中实时感受和调整笔锋运行的微妙变化，获得身临其境的学习体验。同时，借助大数据和人工智能算法，数字学习系统能够精准分析学生的笔法特点，提供个性化的点评反馈，有助于提升学习效率。

具体而言，沉浸式数字书法教学可从以下几个方面着手：一是开发基于体感交互技术的虚拟毛笔系统，通过佩戴数据手套等设备，学生能在虚拟场景中感受执笔运腕的力度与速度变化，系统根据其动作实时呈现出笔锋轨迹与墨色浓淡，营造出逼真的书写体验；二是建立书法大数据库，收录不同书体、不同时期的大量名帖，利用图像识别与分类算法对其笔法特征进行提取与标注，学生能便捷地检索感兴趣的范本，并与自己的习作进行对比，查找差距；三是设计书法游戏化学习 App，将田字格临摹、对称结构、笔法纠错等训练转化为关卡挑战，并嵌入积分排名、虚拟奖励等游戏化元素，激发学生的好奇心与成就感；当然，构建沉浸式数字学习环境需要教育者具备开放包容的心态，积极学习数字技术知识，主动与技术团队沟通协作，将教学经验与技术特点相融合，引领美术教育变革。^{[3][4]}

（二）开展跨学科交叉实践探索

从美术教育的视角看，跨学科学习有助于突破传统书法教学的局限，在比较、融合、碰撞中激发创新思维。通过与绘画、设计等学科的交叉，学生能够领悟书法在造型语言、审美原则方面与其他艺术门类的共通之处，加深对视觉艺术的整体把握。同

时，立足书法的独特视角审视其他艺术样式，又能形成反观效应，引导学生反思书法创作的当代转型。

就美术学科内部而言，可探索书法与绘画、设计等专业的融合教学。如在色彩课程中，引导学生以书法审美标准来审视色彩的和谐配置，领悟浓淡相宜、疏密得当、黑白分明等书法章法与色彩构成的共通法则；在设计思维课程中，利用书法简约、留白的审美理念，指导学生进行海报、Logo等平面设计，探索书法元素在现代视觉传达中的创新表达；在综合材料创作课程中，鼓励学生跨媒介运用书法语汇，如采用针管笔、签字笔等非传统工具进行书写实验，或将毛笔字形与版画、雕塑等立体造型相结合，拓展书法艺术表现力。而在美术教育与其他人文学科的交叉层面，可开设书法与美学专题课程，引导学生在比较中西审美理念差异中，领悟书法气韵、虚实等美学范畴的当代价值；这些交叉学科的学习，能够培养学生的批判性思维和创新意识，加深其对书法与视觉文化、美术产业发展关系的理解，进而推动书法艺术在美术教育中的创造性转化和创新性发展。

（三）构建东西方艺术比较维度

将东西方艺术比较引入美术教育，能够帮助学生在更广阔的视野中审视书法艺术，深化对其美学特质与文化内涵的理解。通过比较不同审美传统下的艺术样式，学生能够领悟中西方在时空观念、哲学思维等方面的差异，进而反思书法艺术的当代转型。同时，在比较中发现共通点，又有助于学生建立中西艺术对话的平台，为推动书法走向世界、融入当代艺术谱系奠定基础。

在教学实践中，可从书法与西方抽象艺术、后现代艺术等流派的比较切入。如在现代艺术史课程教学中，可引导学生比较抽象表现主义绘画与狂草书法在笔触律动、心理自动性方面的相似性，领悟东西方在表现理念上的契合；又如分析波洛克滴画与怀素泼墨的异同，启发学生思考偶然性在艺术创作中的意义，以及东西方在天人合一与主客二分世界观之间的差异。在此基础上，可设计书法与西方抽象艺术的融合创作课题，鼓励学生以书法入画，以笔代笔，在抽象表现中融入书法的线条韵律，体验跨文化艺术融合的可能。而在后现代艺术教学中，可引导学生分析威廉·安纳逊的偶发艺术与泼墨仙人张旭的狂怪书风之间的联系，思考非理性在东西方艺术中的表现，进而设计融合书法与行为艺术、偶发艺术的装置作品，在交互中体悟两种艺术形式的内在精神。通过这些比较研究与融合创作，学生能够站在文明比较的高度领会书法艺术的独特价值，也能推动其在当代艺术语境中的创新表达。从教育理念来看，东西方艺术比较研究有利于学生形成

全球化视野与多元文化意识，培养其跨文化交流、比较分析的能力，进而成为具备家国情怀与国际视野的新时代艺术家。^[5]

（四）深化产教融合，培养复合型人才

在美育教育理念日益彰显的今天，书法教学改革应顺应时代要求，通过深化产教融合，推动书法艺术与美术教育的有机统一。一方面，书法作为中华民族的传统艺术瑰宝，其蕴含的丰富美学内涵和育人功能，能够为现代美术教育注入新的活力。书法教学不应局限于技法训练，更应注重学生审美情趣、人文素养、思想品德的塑造。另一方面，当代美术教育要立足时代、面向未来，主动对接文化创意产业发展需求。通过引入产业项目、搭建实践平台，让学生在创作实践中感悟书法艺术的当代价值，思考传统文化的创新转化之道。

就教学实践而言，一是要将书法引入美术基础课程教学，如在色彩构成课程中，引导学生领悟书法留白、章法布局的空间造型美感；在中国画创作课程中，鼓励学生尝试诗、书、画跨界结合，深化对传统艺术形神兼备理念的把握。二是开发书法与其他学科交叉融合的课程模块，如书法与认知科学、书法与新媒体艺术等，拓展学生多维思考问题的视角。三是鼓励学生积极参与各类校外书法文化项目，如为社区居民提供书法培训服务，参与非遗书法项目的数字化开发，在服务社会的过程中提升人文关怀意识。四是举办跨校际、校企合作的书法创新大赛，搭建产学研用协同的创新创业平台，培养学生文化创意思维与创业实践能力。在这些产教融合、学科交叉的实践活动中，学生不仅能深化对书法艺术内涵的理解，锤炼创新实践能力，更能感悟中华优秀传统文化的时代价值，坚定文化自信，升华家国情怀。

四、结束语

综上所述，书法与现代美术教育的融合，需要在理念更新、方法创新、路径拓展等方面系统谋划、协同推进。通过数字技术赋能、跨学科交叉融合、中西艺术比较研究等路径，不仅能革新传统书法教学模式，提升学习效率，更能拓展学生的国际视野，培养其批判性思维与创新能力。在融合发展中，书法不应局限于简单的技法训练，而应彰显其在美育、通识教育中的独特价值，发挥其对学生人文素养、审美情趣、心理品质的塑造作用。唯有在传承创新中赋予书法以时代内涵，在交融碰撞中开拓书法的当代表达，这一古老的艺术形式才能焕发出新的生命力，为培养德艺双馨的新时代艺术家提供不竭动力。

参考文献

- [1] 刘英、罗雅慧. 浅谈书法艺术融入现代美术教育 [J]. 美术教育研究, 2021 (06): 071.
- [2] 于洋. "艺术科学"的学理定位与时代价值——从"美术与书法"看美术院校学科发展的新语境 [J]. 美术学报, 2023(1): 111-114.
- [3] 向彬; 唐涵坤. 论徐悲鸿画书法的美育价值 [J]. 大众书法, 2024(4).
- [4] 王宏. 传承书法艺术提升文化自信 [J]. 北京教育, 2019(11): 54-55.
- [5] 李领. 书法艺术在现代美术教育中作用的挖掘 [J]. 科技资讯, 2014(36): 1.

从周亮工《印人传》看印学史“篆”“刻”论

陆明超，侯嘉

蒙古国立文化艺术大学，蒙古国 乌兰巴托 16052

摘 要： 周亮工《印人传》中记载相关内容来看，文人篆刻关于“篆”与“刻”有着本质的区分。本文通过对周亮工《印人传》中所记载有关于印人的“技能”与“书写”之间的联系和过度进行分析理解，对印学史中存在的“篆”和“刻”的主次作用进行研究，将两者在篆刻过程中所占据的主导地位来进行探究与说明，以此得出印学史中篆刻发展是以主“篆”、主“刻”以及两者并驾齐驱的发展过程。

关 键 词： 周亮工；《印人传》；“篆”与“刻”；印学史

On "Seal" and "Engraved" in the History of Seal Learning from Zhou Lianggong's "Biography of Seal People"

Lu Mingchao, Hou Jia

the University of Arts and Culture(MUAC), Ulaanbaatar, Mongolia 16052

Abstract： From the relevant contents recorded in Zhou Lianggong's "Biography of Seal People ", the literati seal cutting has an essential distinction between "seal characters" and "engraving." By analyzing and understanding the relationship between "skills" and "writing" recorded in Zhou Lianggong's "Biography of Seal People ", this paper studies the primary and secondary roles of "seal characters" and "engraving" in the history of seal learning, and explores and explains the dominant positions of the two in the process of seal cutting. It is concluded that the development of seal cutting in the history of seal science is the development process of the main "seal style", the main "engraving" and the two parallel.

Keywords： Zhou Lianggong; "Biography of Seal People" ; "seal " and "engraved"; history of seal learning

不同于之前的印学史文章，周亮工《印人传》是印学史中第一个以篆刻人物为主的印学理论文章，其在印学史上占据的地位不可动摇。周亮工《印人传》中主要记载的是有关于篆刻者在篆刻过程中重要的技能表现和篆刻者的印学理念，本文以此为根据对文中提到的“技能”与“书写”之间的联系进行分析阐述。

一、篆刻艺术中“篆”强于“刻”

篆刻艺术是中国文化艺术体现的一个分支，与书、画千年的历史渊源相比时间较短，但是其本身具有的独特艺术审美成就了篆刻艺术的发展和延续。艺术篆刻发展还要自发现石质材料说起，因篆刻材料的改变，文人直接参与篆刻以后，与之相随的便是在篆刻过程中所产生的一系列有关于“篆”与“刻”之间的关系。也因为篆刻者的篆刻习惯与对艺术层面的不同认知，产生不同理解 and 艺术取向产生了明显的差异。“篆”既指入印文字，既篆法；“刻”是指用刀，也就是刀法。篆刻的过程就是用来将文字表现出来，而这个过程也因为人们不同的理念而产生了差异，有人认为篆重要，有人认为刀重要，还有人认为两者一样重要。

周亮工在《印人传》“书《金一甫印谱》前”中是这样记

载的：

刻印必先明笔法，而后论刀法。乃今人以讹缺为主角者，为古文，又不究六书所自来，妄为增损。不知汉印法，平正方直，繁则损，减则增，若篆隶之间相通而相为用，此为章法。笔法、章法得古人遗意矣，后以刀法运之，斫轮削虞，知巧视其人，不可以口传也。^[1]

从这段语言中我们不难看出周亮工本人对于篆刻过程中“技法”与“篆法”孰轻孰重的观点。“篆刻必先明笔法，而后论刀法”有笔之后有刀是作者明确的轻重占比，作者心中明确的表明篆刻过程中“篆”是最重要的而刀法次之。

篆刻艺术的分界岭可以说是石质材料出现以后。材质的改变给篆刻发展增添了新鲜血液，同时让篆刻艺术逐渐走向巅峰，而作为篆刻艺术发展不可缺少的入印文字则是让人们更加关注。文

章中关于文字的使用也说“不知汉印法，平正方直，繁则损，减则增，若篆隶之间相通而相为用此为章法。”着其中文“繁则损，减则增”的观念与文字的发展过程是离不开的，丛文俊先生在《论古文字书体演进的字形基础》一文中这样写道：

在书写性简化的初期阶段，甲骨文以其契刻的特殊性，迈出关键的第一步。从商末到周初的金文中可以看出，书写性简化已经在渐变中使象形发生明显蜕化，使之成为与初始状态相似而不同的东西。^[2]

丛先生这里所说的书写性简化是文字发展过程中关键性的一步，与上文周亮工所阐述的篆刻入印文字发展是相同的，早期商周金文入印，到秦摹印篆汉缪篆，文字转变的过程中，简化是显而易见的，但是这种种变化产生的根本原因就是在入印文字的认知和处理上是相同。

印学史中吾衍《三十五举》可谓是中流砥柱一样的存在，印学的发展自它而始，文章中前十七举讲的都是有关入印文字的内容，十八举中还说“汉有摹印篆，其法只是方正，篆法与隶相通，后人识古印，妄意盘曲，且以为法，大可笑也。”^[3]吾衍认为当时人对于入印文字的认知是存在错误认知的，并没有将摹印篆真正的理解，而是凭借自己一厢情愿的理解进行了印化处理，这种行为是及其可笑且无知的。不难看出吾衍对于篆刻过程中“篆”的看重。甘旸《印章集说》中也说“汉摹印篆中有增减之法，皆有所本，不碍字意，不失篆体，增减得宜，见者不赏其异，谓之增减法。”^[4]文字笔画的增减应该是在不失去其本来面貌的前提下，而不是将其混乱的改变。这些认知都是将文字看重于刀法的关键。徐上达《在印法参同》总论类里面这样说：

印字有意，有笔，有刀。意主夫笔，意最为要；笔管夫刀，笔其次之；刀乃听役，又其次之。三者果备，固称完美。不则宁舍所缓，图所急矣。盖刀有遗，而笔既周，笔未到，而意已迈，未全失也。若徒徒事刀而失笔，事笔而失矣，不几于帅亡而卒乱矣！^[5]

徐上达将笔放在了刀前不难想见其心中对于笔的重视。笔书写之用具，在这里所表达的就是有笔意，用笔意来衬托“篆”的重要性。将“笔”比喻成行军队伍中的“帅”一职。由此可见其对于篆的深刻认知。

对于“刀”“篆”的理解不同人有不同的看法，在苟海《马衡重篆轻刻印学观念的史学价值及现实意义》一文中关于马衡先生对于“篆”“刻”的认识这样写道“你不知六书为何物，怎谈刻印？刻印必自写篆、隶始。刀法为一种技术，今谓之手艺，习之数月，可臻娴熟。”^[6]这句话是马衡说他孩子听的。此中意思明确就是“书”乃是重中之重，篆乃六书之一，而学书亦是学篆，且“刻”只是一种技术，是手艺，与元、明以前印章工匠相提并列。这种解说将篆刻字形而上学，将刀法比喻成匠人工艺，是形而下的生活技能。这两者之间差距可谓是云泥之别。所以从马衡先生教育孩子的言语中所阐述出来的观点我们便可明确知道其对于篆刻艺术的理念中认为“篆”要强于“刻”，认为“篆”才是篆刻艺术的体现形式。

二、“篆”“刻”相同

既是有不同等级地位存在，那么就必然会有相同的等级地位存在。在印学史的发展过程中，也存在着认为“篆”与“刻”占据相同地位的学者，周应愿《印说》当中也记载篆刻过程中刀笔相同的篆刻理念。也表明篆刻的发展过程不是一成不变的，篆刻艺术发展的同时，篆刻理念也在发生着变化。

朱简《印经》当中这样记载的：

吾所谓刀法者，如字之有起、有伏、有转、有折、有轻重，各完笔意，不得孟浪。非雕镂刻画，以钝为古，以碎为奇之刀也。刀法也者，所以传笔法也。刀笔浑融，无迹可寻，神品也；有笔无刀，妙品也；有刀无笔，能品也；刀笔之外而有别趣，逸品也。^[7]

《印章要论》中又说：

使刀如使笔，不易之法也。^[8]

朱简本人就是一个拥有很深造诣的篆刻家，所以在对于篆刻过程中出现的“刀”“篆”相较的问题上，他也进行了一定的描述。如上文所述，他认为“刀”与“篆”的关系是互相交错融合的，不能够单独论处。在篆刻的过程中，“篆”占据的地位固然重要，但是要想表现出作者在“篆”上造诣的高低，只有“刀”能够表现出来，相应的，刀法的好坏也与篆法能否表现明确有着不可分割的联系。所以，朱简在文章中对于篆法与刀法的解释是两者之间相辅相成。只有“刀”“笔”浑融若一体才能够使印章成为佳作。所以在对篆刻刀笔的认知上，朱简保有着自己对技法与理论相融合的观点，而不是单一的追求其中一种。

在《印人传》一文中，纵观全文就会发现一个特别之处，在“书《黄济叔印谱》前”一段时，运用了大量的文字来进行叙述其人。周亮工与黄济叔交好的主要原因就是周亮工受冤屈入狱后，在狱中与黄济叔产生了这种共患难的情意，在周亮工《赖古堂诗集序》中有这样的记载“案验六年，为公拷掠垂毙者百余人，毙三木下者十数人，有思白公冤道路者一人，痕死者二人。”^[9]这段文字所叙述的正是他在狱中是经历和想法，也为他和黄济叔的有一打下了坚实的基础。所以在周亮工的《印人传》中黄济叔所占据的篇幅比是最多的，甚至是其他印人的三至四倍之多。从文章内容看：

身长，须不甚多，风拂之辄飘飘多逸气。画高简得倪、黄遗意。留心篆籀之学，故印章入神品。^[10]

从这一句画的描述中我们就能够看出周亮工对黄济叔印章的认可，直接定义为“神品”。在印学史当中，周应愿率先提出印章品评的等级为“逸”“神”“妙”“能”，而后甘旸《印章集说》中又提到了“神”“妙”“能”三品，其中印章等级的品评在后期常常以“神”品位最佳，由此可见周亮工将黄济叔篆刻定位为神品这已经是一种极高的评价了。但因黄济叔过早离世，且没有子嗣传承，其作品真迹传世甚少，而现代人通过对传世的《黄济叔印谱集》进行研究之后给出了如周亮工一般的评价。者也从侧面证实黄济叔的篆刻作品可以称得上是“神”品也。其又在文章中说：

仆尝合请诸家所论而折衷之，谓斯道之妙原不一趣，有其全偏者亦粹，守其正奇者亦醇故尝略近今而裁为体，惟以秦、汉为归，非以秦、汉为金科玉律也。师其变动不拘耳！次则顾元方、丘令明，次则万年少、江皓臣、程穆倩、陶石公、薛穆生，诸君子往矣，存者独穆倩、石公、穆生耳。然三君各有所长，亦有所偏；求其全者，则吾济叔乎？济叔能以继美增华，救此迫之衰；亦能以变本增华，为此道盛。^[11]

如文中可见，黄济叔篆刻与之相比较得出的一个结论就是黄济叔是一个能够将印章各种因素相结合融为一体的人，不难看出周亮工对黄济叔的评价多为溢美之词，都是给与了相当高的定位。通过这种种现象皆可以看出周亮工对黄济叔是有着深厚的友谊的，在周亮工其他著作中也时常能见到这种影子。印学史中有关于篆刻过程着重方向一致都有争议，起起伏伏兜兜转转，终是如此也逃不过“篆”“刻”“同等”这第三种变化。而近现代学者中有关于“篆”“刻”之间谁更重要的问题黄惇先生以及陈国成先生都有著作进行了论述，在此处便不一一详述。

朱简提出篆刻两者一样重要的观点，与他对于篆刻刀法的理解有着很重要的关系，他在篆刻的实践过程中，运用切刀法，将其运用到印章当中对于篆刻的发展和延续都有着不可估量的重要作用，切刀法的使用，在后世浙派丁敬的手中发扬开来，并形成了篆刻史中的重要流派之一。虽朱简当时提出这种观念时可能没有预料到多年之后的流派发展。但这也不乏是朱简对于篆刻深刻的认知和对篆刻领域深切的热爱。^[12]

三、“刻”占主位而“篆”次之

篆刻材质改变后，篆刻中“刻”的真正含义才开始显现。也正是因为此，篆刻发展的过程中产生了一些以“刻”而闻名的篆刻家和篆刻流派，其中以浙派首当其冲。浙派虽不是最早的篆刻流派，但是因为其特点鲜明的篆刻刀法而让人印象深刻，现代人想到浙派首先想到的就是切刀，切刀法犹如浙派篆刻灵魂特点一般存在。

沈野《印谈》当中这样说：

难莫难于刀法，章法次之，字法又次之。章法、字法、俱可学而致，惟刀法之妙，如轮扁斫轮、佞倭承蜩，心自知之，口不能言。

沈野《印谈》是印学史当中最早提出刀法一说的奠基者。沈野首先着重介绍的就是刀法，他认为刀法在篆刻的领域内是最难的，和章法、字法可以用学习来积累的环节不同，刀法的运用则更注重自己内心的感受，这种感受是说不出口的，只能自己去领悟。徐坚在《印笺说》一文中也提到了与沈野相同的观点，在文中他这样写道：

作印之秘，先章法，次刀法，刀法所以传章法也，而刀法更难于章法。章法，形也；刀法，神也。形可摹，神不可摹。

与沈野不同，徐坚先说章法，次之提出刀法，看似是将章法的重要性放在了刀法的前面，但在看文章后续就不难发现，徐坚此举有抛砖引玉之意。徐坚将章法与刀法的对比提升到了形、神的领域，此举无意是抬高了篆刻刀法的重要地位。

除去以上关于篆刻重篆与重刀的观点外。细读之下我们还能在文章当中发现，作者的笔下对于人物的描述和刻画居于着浓重的个人感情色彩的存在，这种现象在当时社会上常见的行为之一，但是在印学史的文章中很少出现这种现象，而周亮工直接在文章中大量的运用，以此来将自己对于印人的感情加入到了文章当中。

周亮工借助《印人传》向我们表达了其对于篆刻创作时“篆”与“刻”的主次划分的重要思想。周亮工《印人传》根据人来写篆刻，所交朋友大都是有着很高文学素养的人，其中程邃、王铎，陈洪绶等人更是在篆刻、书法、绘画领域有着不小成就的人物。由此可见周亮工本人在文学素养上还是有着深厚的功底。综上所述，篆刻过程中“篆”与“刻”的关系一目了然，每一种关系都是当时社会环境下文人对于篆刻主次的区分，而文人审美和社会潮流也是影响篆刻重篆与重刻的关键性因素之一，从篆刻重篆与重刻的规律看，这两者是相互承接的关系，此消彼长，从不间断。

参考文献

- [1] 朱天曙. 周亮工及其印人传研究 [D]. 南京: 南京艺术学院博士论文, 2006.
- [2] 荀海. 马衡“重篆轻刻”印学观念的史学价值及现实意义 [J]. 书法, 2016 (9): 96-100.
- [3] 董文强. 清代学术与篆书发展 [D]. 济南: 山东大学博士论文, 2017.
- [4] 邢若楠. 周亮工书法研究 [D]. 曲阜: 曲阜师范大学硕士论文, 2019.
- [5] 黄惇. 朱天曙感旧周亮工及其印人传研究 [J]. 中国书法, 2013 (6): 195-196.
- [6] 郭奕. 周亮工读画录及其画事研究 [D]. 天津: 天津美术学院硕士论文, 2010.
- [7] 朱琪. 清代篆刻创作理论研究及批评 [D]. 南京: 南京艺术学院博士论文, 2019.
- [8] 朱天曙. 从印人传论周亮工的印学观 [J]. 中国文化研究, 2010 (4): 174-180.
- [9] 朱天曙. 此道与声诗同——周亮工印学思想初论 (一) [J]. 艺术品, 2014 (10): 10-19.
- [10] 朱天曙. 印人: 从工匠到文人——明末清初印人身份的变迁及其背景初探 [J]. 社会科学论坛, 2011 (5): 35-46.
- [11] 丛文俊. 揭示古典的真实 [M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2003.
- [12] 马衡. 凡将斋金石丛稿 [M]. 北京: 中华书局, 1977.

英国文学中的非洲形象——以康拉德《黑暗之心》为例

陈舒农

福建师范大学, 福建 福州 350017

摘 要 : 在英国文学书写史上, 关于非洲形象建构的历史源远流长。从 14 世纪以来, “非洲” 便成为英国文学作品中难以令人忽视的题材, 国内外对于英国文学中的非洲形象进行的研究已有充分成果, 但多是针对某一作家的某部或几部非洲题材作品的研究, 少有将英国小说中的非洲形象建构作为一个研究对象, 整体性不足。本文重点列举了 14 世纪以来英国小说中出现的非洲形象, 试图梳理英国小说对非洲形象集体想象的流变过程, 重点以康拉德的《黑暗之心》为例, 采用文本细读法探讨英国小说中的非洲形象建构, 研究英国作家在殖民话语的影响下对非洲形象构建的矛盾态度。英国小说中显示的非洲形象并非一直是野蛮的, 单一的, 但也绝非真实的非洲, 而是英国作家在“他者” 想象下构建出来的世界。

关 键 词 : 英国文学; 非洲形象; 《黑暗之心》

The image of Africa in English literature — A case study of Conrad's "Heart of Darkness"

Chen Shunong

Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350017

Abstract : In the history of British literature, there is a long history of the construction of African images. Since the 14th century, "Africa" has become a topic that is hard to be ignored in British literature. Sufficient research results on the image of Africa in English literature have appeared both at home and abroad. Nevertheless, most of them are researches on a certain writer's work or several works with African topics, and there are few studies on the construction of the image of Africa in the English novels as one object, which is not holistic enough. By listing the images of Africa that have appeared in British novels since the 14th century, this paper tries to sort out the process of the flux of the collective imagination of the image of Africa in British novels. The paper focuses on Joseph Conrad's "Heart of Darkness", adopts the method of close reading of the text to explore the construction of African images in British novels, and examines the ambivalent attitudes of British writers towards the construction of African images under the influence of the colonial discourse. The image of Africa presented in British novels is not always barbaric and monolithic, and it is by no means the real Africa, but a world constructed by British writers under the imagination of the "other".

Keywords : British Literature; image of africa; "Heart of Darkness"

从 14 世纪开始, 英国文学中便出现了非洲的形象。在英国人的眼中, 非洲是一个遥远的大陆, 充满着神秘与未知。自 14 世纪起, 乔叟在其著作《坎特伯雷故事集》中便提及了非洲。在该书中的“僧士的故事”一章中, 乔叟极力颂扬了古代马其顿国王亚历山大大帝和罗马共和国领袖盖乌斯·尤利乌斯·恺撒在非洲建立的辉煌霸业。到了 15 世纪末, “地理大发现” 引发了英国历史上最大规模的海外扩张浪潮, 英国人对非洲的兴趣再次被激发^[1]。随后在文艺复兴时期, 莎士比亚的不少作品中也有非洲人的身影, 有些甚至是作为主人公出现。随后, 到 18 世纪, 知识分子作品中的非洲形象逐渐增多, 他们鼓吹海外扩张, 建立霸业。但在 18 世纪末至 19 世纪期间, 英国对非洲的观感发生了显著转变, 从最初充满浪漫色彩的异域幻想以及对科学探索的浓厚兴趣, 逐渐转变为基于种族偏见和社会达尔文主义的轻蔑与侵略性姿态。20 世纪, 英国社会经历传统文化转型, 英国知识分子如康拉德、莱辛、奈保尔、古尔纳等开始重新思考白人在非洲的行为。

一、20 世纪以前英国文学中的非洲形象

(一) 文艺复兴时期

虽然基于人文主义精神, 不少黑人作为中心人物出现在许多

作品中, 但当时英国社会对他们仍带有偏见。英国学者考威格曾对文艺复兴时期三部以黑人为主角或重要角色的戏剧进行过深入分析, 考威格指出, 这些戏剧中的黑人角色均被塑造成无可救药的异教恶徒, 其形象充斥着暴虐与放荡等负面特质。尽管这些角

作者简介: 陈舒农 (1999-), 女, 汉族, 四川绵阳人, 硕士研究生在读, 研究方向: 英语文学。

色在剧情中占据核心地位，但他们的结局无一例外地以悲剧收场。即便是那些被正面描绘的黑人英雄，也往往走向悲惨的结局^[1]。

文艺复兴时期，莎士比亚至少有5部作品塑造了非洲人形象，其中，最为人熟知的便是《奥赛罗》，莎士比亚在其剧本中对奥赛罗给予了高度赞誉。他通过刻画奥赛罗的化妆、服装和饰物，强化奥赛罗非洲人的特征，尤其戏剧的开篇就展现了奥赛罗身上所具有的自豪感，给观众留下了极为深刻的印象。莎士比亚毫不吝啬地赋予奥赛罗各种英雄的魅力，这无疑受到了人文主义精神的深刻影响。

然而，英国社会对黑人肤色的偏见始终根深蒂固。琼森的雅各布王朝宫廷假面舞会《黑色假面舞会》中塑造的埃塞俄比亚妇女，进一步强化了黑色与顺从、性别与顺从之间的概念联系，印证了文艺复兴时期英国社会对肤色的负面诠释。17世纪作家阿芙拉·贝恩在其作品《奥鲁诺克》中塑造了一位非洲王子形象。通过对主人公外貌与行为“端庄优雅”“彬彬有礼”“没有任何野蛮的成分”等描述，贝恩展现了其勇敢、高贵的特质。这位王子如史诗英雄般率领士兵浴血奋战，体现了非凡的勇气与活力。

至此，非洲形象在英国文学中仍以正面为主，彰显了力量与尊严。由此可见，英国人对黑人的态度并非从一开始就充满偏见，但也远未达到平等。尽管奥赛罗骁勇善战，却因身为白人社会中的异类而遭受无端诋毁与陷害，无论怎样努力都无法真正融入白人世界^[2]。奥鲁诺克虽被描绘得光彩夺目，但作者并未完全摆脱肤色偏见。

（二）启蒙运动时期

受17世纪科学进步与启蒙思潮的推动，18世纪的知识分子倍感振奋，社会弥漫着一种从哥特时代无知与野蛮中解脱的氛围。这一时期，英国人逐渐意识到对社会状况的集体责任，因此，作家们在作品中普遍流露出对奴隶制下黑人的短暂同情。

18世纪的作家如笛福、波普、艾迪生、斯蒂尔等人，并未真正深入了解非洲人的现实处境，而是依赖二手资料来构建非洲黑人的性格特征。通过他们的作品，黑人形象被塑造成易于接近且具有可塑性，但这些形象更多是想象的产物，能够轻易适应欧洲人为其设定的任何环境，符合读者心中既有的“野蛮人”概念。

丹尼尔·笛福在《鲁宾逊漂流记》中对非洲土著的野蛮描绘，无意中流露出对欧洲文明的优越感，这种刻画无疑为帝国的海外扩张提供了意识形态支持。通过鲜明的对比，笛福凸显了欧洲人对自身文化的自信以及对非洲“他者”的轻蔑态度。然而，作品中资产阶级冒险家的扩张欲望与宗教、道德意识形态之间的冲突，以及鲁宾逊的自我反思，仍具有一定的道德教化意义，体现了18世纪英国文学对人性的关怀与道德训诫的传统。

奥赛罗的形象折射出文艺复兴时期英国人文主义者对人性的颂扬及对理性与人性的深刻思考；而鲁宾逊则是18世纪帝国文学幻想的写实产物，象征着殖民事业上升期的理想英雄。尤其在18至19世纪，英国作家涉足非洲题材的数量显著增加，其文本中帝国意识形态占据主导，非洲形象的塑造完全服务于帝国的想象与叙事需求^[3]。

（三）19世纪

18世纪末至19世纪，英国对非洲的态度从浪漫主义的异域想象与科学探险的好奇，逐渐转变为种族歧视与社会达尔文主义的

扩张心态。而在欧洲作家的笔下，非洲多是以一种“黑暗之地”的形象出现，那里充满了奴隶与混乱^[4]。19世纪末，“帝国罗曼斯”作为一种广受欢迎的故事形式兴起，主要指19世纪80年代至20世纪20年代英国涌现的一批以殖民地冒险为背景的小说。这些作品多聚焦男孩的冒险经历，强调情节与动作，并依托帝国情境与景观，宣扬“英国作为先锋国家引领世界未来”的理念。然而，包括康拉德在内的后期作家虽继承了这一叙事传统，却在表达方式上有所转变，使得对帝国意识形态的呈现更加复杂与模棱两可。

二、20世纪以后英国文学中的非洲形象

20世纪，英国社会面临道德观念挑战与传统文化转型，以康拉德、莱辛、奈保尔为代表的精英知识分子倡导人性与道德关怀，深入探讨欧洲白人在非洲行为的人性维度。与早期渲染异域风情、鼓吹帝国扩张的丛林冒险故事不同，康拉德及其后的莱辛、奈保尔等作家直面20世纪英国社会精神价值的衰落、道德伦理的失序、传统与现代的冲突以及人际疏离。他们将目光投向与欧洲文明迥异的非洲，将英国文化身份置于蛮荒而神秘的非洲丛林中，聚焦西方白人在非洲所经历的内心考验，试图通过批判英国人在“他者”语境中的人性迷失与道德沦丧，反思欧洲现代文明的弊端。

（一）莱辛

莱辛的作品以英国移民的视角观察非洲文化，一方面表现出对非洲原始与野蛮的白人式厌恶与恐惧，另一方面又对非洲部落的风俗传统充满迷恋，感慨其逐渐消失，例如《高原牛儿的家》（A Home for the Highland Cattle, 1979）中，玛丽娜就对非洲的野性充满向往。与康拉德相似，莱辛在描绘非洲文化时，白人至上的情感与人道主义观念交织，使其叙事难以摆脱殖民主义话语体系，始终从西方文化视角审视白人在非洲的处境，反思殖民主义的危害。

然而，与康拉德不同的是，25年的非洲生活使莱辛对非洲土地怀有更为复杂的情感。她笔下的非洲既非传统殖民叙事中的极端浪漫化，也非极端丑化，而是处于两者之间的微妙平衡。其次，作为女性作家，莱辛更关注女性的成长与困境。第三，与康拉德忽视非洲自然风光不同，莱辛对非洲景观给予了更多关注。最后，莱辛对黑人倾注了更深的人道关怀，颠覆了白人优越的殖民神话，也打破了黑人肮脏、懒惰、愚笨的刻板印象。

（二）奈保尔

奈保尔被誉为康拉德的“杰出继承者”。与康拉德相似，他笔下的非洲同样充满落后与“丛林”意象，但奈保尔的“丛林”具有更深层的意涵。他通过作品构建了两个非洲：丛林中的非洲与新领地上的非洲。康拉德在《黑暗的心》中以“黑暗”象征非洲的野蛮与落后^[4]，而奈保尔则以“丛林”取代“黑暗”，更深刻地揭示了非洲的历史与现实。

奈保尔尤为关注非洲的历史与现状，其作品展现了非洲殖民体系解体后新独立国家面临的社会问题，探讨了前宗主国文化与殖民主义的持续影响，以及殖民地国家如何实现民族复兴与非洲移民的文化身份危机。受个人经历影响，他的作品既流露出对被压迫者的轻蔑，又时常表现出对欧美“中心”的不满，呈现出复

杂的矛盾性。

（三）古尔纳

古尔纳作为典型的离散作家，移民英国后始终深陷身份认同的困境，创作核心在于离散和文化认同。他亲历了非洲与欧洲大陆的动荡，既眷恋又不满非洲故土文化，既向往又难以融入欧洲宗主国文化，这种矛盾深刻影响了他的创作思想。他以自身经历为参照，在多部作品中反映了非洲移民在英国社会中被排挤与同化的困境，聚焦移民群体的孤独感与身份危机，尤其是异质文化环境下如何重建精神家园与归属感。

与康拉德不同，古尔纳笔下的非洲是真实的非洲。他认为，文学应该更多展现非洲本土的社会范式，而不仅仅是叙述事实。而康拉德仅以非洲为背景，旨在通过想象中的“非洲”衬托欧洲文明的优越性。

三、《黑暗之心》中的非洲形象

（一）异域风情的非洲文化

康拉德在《黑暗之心》中通过马洛的叙述，展现了对非洲异域文化的复杂情感。小说开篇，马洛回忆童年时对地图上非洲的向往：“我常常一连几小时凝视南美、非洲或澳大利亚的地图，幻想着宏伟的探险事业。那时地球上还有许多空白点，每当我看到这些充满诱惑的空白点时，我就会指着它们说，等我长大了一定要去那里。”^[4]然而，随着叙述的展开，非洲逐渐被描绘为一个“黑暗地区”，尤其是那条“像一条未伸展开的大蛇”的河流，象征着非洲的神秘与危险。这种对非洲的浪漫化想象与后来的现实形成鲜明对比，揭示了欧洲人对非洲的矛盾心态。

（二）非洲丛林环境的刻画

康拉德笔下的非洲丛林被描绘为原始、蛮荒的景象：“那里如同一个热不可挡的墓道，死亡与贸易在泥土味的气氛中欢快地舞蹈；海岸线模糊不清，危险的浪花仿佛是大自然为抵御外来者设立的防线；河流如同‘生命中的死亡之流’，两岸的烂泥与红树在泥浆中痛苦地扭曲。”^[5]这种描写不仅强化了非洲的“他者”形象，还暗示了欧洲殖民者对非洲环境的恐惧与疏离。

（三）非洲人物形象分析

首先是非洲劳工。小说中的非洲劳工被描绘为极度贫困与苦难的群体：“六个黑人排成一排，吃力地顶着装满泥土的筐子，腰间的破布像尾巴一样摆动。他们的肋骨清晰可见，关节如绳结般突出，脖子上拴着铁链，发出有节奏的咣啷声。”^[6]这些描写揭示了殖民者对非洲劳工的残酷剥削，同时也体现了康拉德对殖民暴行的谴责与对劳工的有限同情。^[6]然而，作为欧洲白人，康拉德的同情并未完全摆脱殖民话语的局限。

非洲土著在小说中以群像形式出现，常被描绘为“不可理解的狂乱”：“黑色的手臂在挥动，脚在跺地，眼睛在转动，仿佛史前人在诅咒、祈祷或欢迎我们。”^[6]马洛对土著的陌生感与恐惧感反映了欧洲殖民者与非洲土著之间的文化隔阂。康拉德通过这种描写，将非洲土著置于“原始”与“野蛮”的框架中，进一步强化了欧洲文明的优越性。

小说中的“食人生番”被刻画为愚昧与野蛮的象征，常被贬称为“cannibals”“savages”或“brutes”。马洛对他们在饥饿状态下未吃掉白人的疑惑，暴露了欧洲人对非洲土著的成见。然

而，康拉德并未完全否定黑人。在遭遇土著袭击时，黑人的冷静与白人的慌乱形成对比，客观上承认了黑人的某些品质，体现了康拉德的人道主义精神。

黑人司炉工的形象被描绘为“野蛮人”通过教化成为“有用的人”：“他的牙被锉平，学习烧锅炉的过程像狗在模仿人用后腿走路。”这种描写暗示了白人文明的优越性，同时也反映了康拉德对黑人的轻蔑态度。

库尔兹的非洲情妇被描绘为“一个神情粗野、衣着花哨的鬼影般的女人”，象征着非洲女性在殖民话语中的边缘化地位。^[7]马洛的叙述表明，非洲女性只有在白人的“开化”下才能获得某种“文明”身份。这种描写揭示了康拉德在殖民话语影响下对非洲“他者”的贬低，进一步巩固了白人种族的优越性。

康拉德在《黑暗之心》中通过非洲形象的塑造，既揭示了殖民暴行的残酷，又暴露了欧洲殖民话语的局限性。尽管他对非洲劳工与土著表现出一定的人道关怀，但其叙事仍难以摆脱白人优越论的框架。^[8]这种矛盾性反映了康拉德作为欧洲知识分子在殖民主义与人道主义之间的复杂立场。

四、结语

英国文学中的非洲形象并非一直是负面的，实际上随着时代思想的变化也有着一定的转变。在这些文学作品中，起初西方人还对非洲这个“异”世界抱有好奇的态度，被远方的异域文化和异域风情吸引，但由于长期生活在西方世界，受到欧洲中心主义、殖民主义话语的影响，不论是英国本土作家还是移民作家，对非洲的笔触终是带着偏见的，他们形成了一种作者本人也难以发现的文化优越感。在康拉德笔下，我们也可以发现他对没有接受欧洲白人“驯化”的非洲人物仍持负面态度，而对接受过白人“驯化”的非洲人物的正面书写则明显更多。这也反映出作家对待殖民主义复杂矛盾的内心世界。

参考文献

- [1] 刘戈. 英国文学中黑人形象的沦落与种族主义的起源[J]. 外国文学评论, 2013, (03): 50-64.
- [2] 李毅. 奥赛罗的文化认同[J]. 外国文学评论, 1998, (02): 114-118.
- [3] Ed. Russel Whitaker. "Representations of Africa in Nineteenth-Century Literature - Introduction" Nineteenth-Century Literary Criticism Vol. 148. Gale Cengage 2005.
- [4] 岳峰. 殖民时代道德拯救与身份认同——康拉德非洲题材小说中丛林形象的解构与重构[J]. 国外文学, 2012, 32(01): 133-139. DOI: 10.16345/j.cnki.cn11-1562/i.2012.01.001.
- [5] 康拉德. 黑暗的心（含《文明的前哨》）[M]. 孙礼中，季忠民，译. 北京：北京大学出版社，2011.
- [6] 岳峰. 二十世纪英国小说中的非洲形象研究[D]. 苏州大学，2012.
- [7] 岳峰. 康拉德非洲题材小说中“无法埋没”的女性形象[J]. 外语与外语教学, 2013, (05): 82-85. DOI: 10.13458/j.cnki.flatt.003945.
- [8] 汪健. 康拉德小说中非洲人物形象的多元化书写[J]. 安徽农业大学学报(社会科学版), 2020, 29(02): 116-124. DOI: 10.19747/j.cnki.1009-2463.2020.02.018.
- [9] Leila Kamali (2009) The sweet part and the sad part: Black Power and the memory of Africa in African American and black British literature, Atlantic Studies, 6: 2, 207-221, DOI: 10.1080/14788810902981084
- [10] van Wyk Smith, M. "The Origins of Some Victorian Images of Africa." English in Africa, vol. 6, no. 1, 1979, pp. 12-32.

音乐学视角下的“大音希声”近四十年研究综述

陈湘

华中师范大学 音乐学院, 湖北 武汉 430079

摘 要：“大音希声”这一思想首次由《老子》提出，在中国音乐史上具有深远的影响，也是历年来音乐学研究者经常讨论的一个命题。近四十年来，音乐学视角下对于“大音希声”的研究，在方法上呈现出从单一到多元的特点；在内容上，初期大多是思辨式研究，随着研究的不断深入实现了从思辨式研究到应用式研究的飞跃；在研究趋势上，将进一步探寻其当代价值。

关 键 词：《老子》；《道德经》；大音希声；音乐学；道家

A Review of Recent 40 Years' Research on "Da Yin Xi Sheng" from the Perspective of Musicology

Chen Xiang

Department of Music, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079

Abstract： "Da Yin Xi Sheng" has been frequently discussed by musicology researchers over the years, the ideology of which was firstly put forward by Laozi. This ideology put a profound impact on the history of Chinese music. Over the past forty years, the study on "Da Yin Xi Sheng" from the perspective of musicology has shown a trend from single to multiple in the term of research method. In the term of research content, there was mostly speculative researches in the early stages, and a leap from speculative research to applied research had happened during the continuous and exhaustive study. Finally, the contemporary value of "Da Yin Xi Sheng" will be further explored in the term of research trend.

Keywords： "Lao Zi"; "Dao De Jing"; Da Yin Xi Sheng ; musicology; Taoism

“大音希声”这一命题是《老子》一书中首次提出的。《老子》其书的版本较多，最为的主要的六个版本分别为汉代严遵的《老子指归》、东汉河上公的《老子章句》、魏晋王弼的《老子道德经注》、唐代傅奕的《道德经古本篇》、1973年长沙马王堆出土的帛书《老子》甲、乙本和1993年湖北荆门郭店楚墓出土的竹简《老子》。本篇文章引用的《老子》词句均出自王弼的《老子道德经注》。

《老子》一书中谈论音乐问题的部分有四处，分别在书中的第二章“音声相和”、第十二章“五音使人耳聋”、第三十五章“乐与饵，过客止”、第四十一章“大音希声”。“大音希声”出自第四十一章：“上士闻道，勤而行之。中士闻道，若存若亡。下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。故《建言》有之：明道若昧，进道若退……大音希声，大象无形。道隐无名。夫唯道善贷且善”。

“大音希声”作为道家学派的核心理论，吸引了古今许多学者以各自的方式对其进行注解、扩展甚至改造，形成了各自的“大音希声”论。本文将对近四十年来从音乐学视角下研究“大音希声”的文献进行搜集、阅读、整理、归纳，探究研究者的研究方法、研究内容，并试图分析其后续的研究趋势。

一、研究现状概述

近四十年来对于“大音希声”的研究涉及艺术学、教育学、哲学、文学、历史学、医学、工学等各个学科领域。其中，艺术学领域中音乐学视角下的研究占据很大一部分，主要集中在以下几个方面：

在中国美学史、音乐美学史著作中涉及对“大音希声”研究的有蔡仲德的《中国音乐美学史》、李泽厚、刘纲纪的《中国美

学史》、叶朗的《中国美学史大纲》等；在中国古代诸子音乐美学思想研究中涉及“大音希声”的相关研究有叶传汗的《“大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家早期音乐思想的比较》、李浩的《〈老子〉音乐美学思想阐微——兼与墨子“非乐”思想比较》等；对“大音希声”的专题研究有蒋孔阳的《评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告》、刘承华的《老子“大音希声”的深层义理》等。

二、研究方法：从单一到多元

在音乐学视角下对于“大音希声”的研究方法一开始是比较单一的，后来随着研究的逐步推进，许多研究者从一些新的视角、运用一些新的理论来研究“大音希声”，使其研究方法从单一走向了多元。^[1]

如席臻贯的《“大音希声”与接受美学》将“大音希声”与美学中的一些新理论相结合，从接受美学的视角解释“大音希声”；殷克勤的《老子“大音希声”刍议》从老子的社会政治思想入手，提出“大音希声”并非在论述音乐；李剑波的《论“大音希声”之历史流变》运用音乐美学与音乐史学相结合的方法，汇集古今学者之“大音希声”言论，探求“大音希声”历经两千多年的历史流变特点。《“大音希声”：中国传统道教音乐养生德哲学思考》从“道乐养生”这个全新的视角去理解“大音希声”；《大音希声——浅析道家音乐之自然人文主义审美》在“自然与人文”领域去理解“大音希声”。^[2]

三、研究内容：从思辨式研究到应用研究

在音乐学领域，对于“大音希声”的研究一开始大多是思辨式研究，后来许多学者将其放在音乐创作、音乐赏析、音乐教育等应用层面进行研究，使其在研究内容上实现了从思辨到应用的飞跃。^[3]

（一）“大音希声”的思辨式研究

“大音希声”作为一个重要的音乐学思想，古今有许多学者运用不同的方式研究其含义，也引发了一些争议，形成了一种肯定与否定辩证。

一部分研究者从音乐本身出发，认为“大音希声”的音乐美学思想就是在否定一切人为的音乐艺术，进而反对一切文化：

蒋孔阳的《评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告》中，从《老子》的文本语境入手，联系上下文分析认为：老子的音乐美学思想归根到底是取消音乐和艺术。叶传汗的《“大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家音乐思想的比较》^[4]中也认为“大音希声”从字面上理解就是否定音乐，否定一切乐音艺术形式。^[4]胡健在《王弼“大音希声”美学思想发微》中认为“大音希声”就是一个从根本上否定音乐的哲学美学命题，与“五音”是敌对的、不相容的。李艇于的《论老子“大音希声”的美学思想》也将“大音希声”放在老子哲学、美学的体系中，提出了相似的观点。刘蓝编著的《诸子论音乐》将“大音希声”解释为“最美妙的音乐没有声音”，也认为老子是在否定音乐。

另一部分研究者则站在音乐之外或将“希声”释为“稀少”而不是“无”，认为“大音希声”是在肯定一种审美境界：

李泽厚、刘纲纪在《中国美学史》中认为老子所谓的“大音希声”是在描述一种音乐审美境界。当我们陶醉于音乐所表现出来的一种美的意境时，就会进入到一种听声而不闻声的状态。庄曜的《从老庄的美学思想看大音希声》则将老庄的哲学和美学思

想联系在一起认为“大音希声”是指在艺术创造中主体进入到了一种求得自由和纯真的最高境界。唐朴林的《大音希声——音乐的最高境界》也提出了类似的观点。蔡德予的《论老子的音乐美学思想》认为“大音希声”是一种超越天地的美学境界，是一种最高的艺术境界。邹元江、李昊的《论老子音乐美思想的本质——对“大音希声”辨析》则从老子的精神世界和道家哲学的自身特点来把握“大音希声”的内涵，认为“大音希声”是对完美至上音乐的一种追求。^[5]何艳珊的《老子音乐美学思想与相关艺术审美》也认为“大音希声”追求的是“言外之意”和“弦外之音”，是中国多独特的“体验式审美”的开端。杨睿的《大音希声，大象无形——老子心中最高艺术境界探微》也认为“大音希声”是老子心中理想的最高艺术境界。

（二）“大音希声”的应用研究

随着“大音希声”研究内容的逐步深入，许多学者将其放在音乐创作、音乐赏析、音乐教育等应用层面进行研究。

将“大音希声”理论运用于音乐创作实践中的学者最早可追溯到诗人陶渊明，根据《晋书·陶潜传》记载，陶渊明曾自备“无弦琴”抚弄。^[6]后明清时期的著名琴家徐上瀛《溪山琴况》的“静”况中论至静杳渺之“希声”，说“所谓希者，至静之极，通乎杳音出有入无，而游神于曦皇之上者也。”田耀农的《“大音希声”辨析》通过对“大音希声”今人共时性和古人历时性的研究参照，认为“大音希声”影响着艺术创作的思维，形成魏晋以后含蓄、重弦外之音，尚山水、崇恬静淡远的艺术风格。

部分学者认为，当我们在进行音乐赏析时，作品对于“无声”的运用是“大音希声”在当代的一种实践。冯长春的《从“大音希声”到《4分33秒》——关于“无声之乐”及其存在方式的美学思考》将孔子的“无声之乐”、老子的“大音希声”和美国作曲家约翰·凯奇的音乐创作思想进行对比研究，认为约翰·凯奇将老子和孔子的音乐美学思想付诸于实践以实现他所谓的“生活即音乐，音乐即生活”的美学思想。^[7]类似的研究还包括蒋婉求的《从凯奇的〈四分三十三秒〉看老庄哲学音乐观的时空穿透》，认为《4分33秒》实现了约翰·凯奇追寻老庄音乐美学中的“大音希声”“至乐无声”的理想。任肖宇的《约翰·凯奇音乐创作的中国古代美学思想——从偶然音乐的“希声观”思想溯源说起》中也有类似的观点。

在我国，老子的教育思想直至20世纪90年代才逐渐走向深入并渗透至音乐教育领域。比如米瑞玲、段桥生的《“大音希声”美学观对音乐审美教育的启示》认为“大音希声”所强调的音乐审美感受与《全日制义务教育音乐课程标准》中所提出的“以审美为核心”的教育理念是相吻合的。^[8]杨欢伦的《论先秦儒、道音乐思想及教育思想对当代音乐教育的启示》认为“大音希声”体现了老子的自然音乐观，即音乐能够抒发人自然天真的性情。这一理论运用于音乐教育中有利于培养身心和谐的人。

四、研究趋势与特点：探寻当代价值

“大音希声”作为《老子》音乐美学思想和道家音乐美学思

想的一部分，历代研究者大多对其文本解读给予了更多的关注，近年来才逐步将其与我们的现实生活接轨。^[9]在未来随着“大音希声”研究的不断深化，在研究方法上会运用更多元的学科知识和理论，在研究内容上会进一步将“大音希声”理论与当代音乐创作、音乐表演以及音乐教育实践相结合，会有更多关于“大音希声”在当代运用价值的新颖见解出现。

中国文化博大精深，现代文化是永远离不开传统文化的根基的。^[10]在音乐学视角下，未来的研究者们将以各种新的形式把“大音希声”这一理论与现代社会、现代文化相结合，使其延绵不断、永不穷尽。

参考文献

-
- [1] (魏)王弼注. 老子道德经注校释 [M]. 北京: 中华书局, 2008.12.
- [2] 蔡仲德著. 中国音乐美学史 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1995.01.
- [3] 李泽厚, 刘纲纪主编. 中国美学史第1卷上 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.07.
- [4] 叶朗著. 中国美学史大纲 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1985.11.
- [5] 叶传汗. “大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家早期音乐思想的比较 [J]. 音乐研究, 1985(2):80-93.
- [6] 李浩. 《老子》音乐美学思想阐微——兼与墨子“非乐”思想比较 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐及表演版), 2002(3):9-15.
- [7] 蒋孔阳. 评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告 [J]. 复旦学报 (社会科学版), 1981(4):13-16.
- [8] 周武彦. 揭开“大音希声”之谜 [J]. 星海音乐学院学报, 1991(21):49-55.
- [9] 刘承华. 老子“大音希声”的深层义理 [J]. 中国音乐学, 2021(4):13-19.DOI:10.14113/j.cnki.cn11-1316/j.2021.04.004.
- [10] 李剑波. 论“大音希声”之历史流变 [D]. 云南艺术学院, 2013.

从角色崇拜到文化传承：虚拟世界里的传统文化复兴

程智乾，黄子晟，余铭慧，陆梓鸣

上海星河湾双语学校，上海 201108

摘要： 随着电子游戏成为全球文化交流的重要平台，传统文化元素的融入赋予其更深层的文化内涵与价值。本研究探讨玩家对游戏角色的喜爱如何转化为文化认同，并剖析其作用机制。通过对246名玩家的问卷调查，考察角色认同与情感共鸣如何影响文化认同。结果表明，不同性别玩家在游戏认知与态度上存在差异，且情感共鸣在角色认同与文化认同间起中介作用。本研究强调多元化游戏设计的重要性，并探讨电子游戏在传统文化的复兴与创新传播中的作用。

关键词： 游戏文化；角色认同；文化认同；情感共鸣；文化传播

From Role Worship to Cultural Inheritance: the Revival of Traditional Culture in the Virtual World

Cheng Zhiqian, Huang Zisheng, She Minghui, Lu Ziming

Shanghai Xinghewan Bilingual School, Shanghai 201108

Abstract： As video games have become a crucial platform for global cultural exchange, the integration of traditional cultural elements has endowed them with deeper cultural significance and value. This study explores how players' affection for game characters transforms into cultural identity and analyzes the underlying mechanisms. A survey of 246 players was conducted to examine how character identification and emotional resonance influence cultural identity. The results indicate that players of different genders exhibit differences in game cognition and attitudes, and that emotional resonance plays a mediating role between character identification and cultural identity. This study emphasizes the importance of diversified game design and explores the role of video games in the revival and innovative dissemination of traditional culture.

Keywords： game culture; role identity; cultural identity; emotional resonance; cultural communication

引言

21世纪20年代，电子游戏从娱乐工具跃升为全球文化交流平台，凭借技术创新连接情感，并助力传统文化的传承与创新。例如，《黑神话·悟空》掀起了现象级文旅热潮和全球范围内的文化输出，《王者荣耀》中推出的滕王阁序游戏元素吸引了大量青少年玩家对骈文文体的关注(刘燊, 2024; 朱璐霞, 2022)^[1-2]。在游戏中，传统文化元素并非简单的视觉符号堆砌，而是以角色设计为载体，潜移默化地影响着玩家的文化认同(李倩, 2024)^[3]。角色设计，包括其背景故事、性格特点、行为模式等，是玩家情感投入的关键所在(杨安琪, 2023)^[4]。

从角色认同到情感共鸣再到文化认同，这一链条构成了玩家在虚拟世界中从角色崇拜走向传统文化认同的过程。玩家对角色的喜爱源于其承载的文化内涵与情感价值，当角色与玩家的个人经历或文化背景产生共鸣时，这种情感认同便扩展为对传统文化的认同与喜爱，推动其理解、传播与创新。基于此，本研究探讨游戏中的传统文化元素如何通过角色认同与情感共鸣影响玩家的文化认同水平。研究采用问卷调查收集玩家对传统文化主题游戏中角色设计及情感连接的反馈，并借助统计分析量化角色崇拜如何成为文化传播的桥梁。

一、文献综述

在“游戏与青少年”的主题下，知网检索得3895篇相关文献，主要聚焦游戏的消极影响、积极影响及游戏认同的影响因素。

游戏消极影响研究中，游戏成瘾机制是核心议题。赵温也

(2022)^[5]探讨父母控制对青少年游戏成瘾的影响，揭示行为控制与心理控制的作用机制。田雨(2023)^[6]进一步研究父母低头行为如何影响青少年游戏成瘾，指出疏离感和自我调节的中介作用，并提出干预策略。整体来看，家庭环境是游戏成瘾的重要影响因素。游戏积极影响研究主要关注游戏化学习。刘俊(2017)^[7]提出游戏化教学模型，并验证其应用效果。沈科杰等(2024)^[8]

通过38项实验的元分析,发现游戏化学习有助于知识保留,且受学段、干预周期、游戏类型影响。研究既关注游戏化学习的实际操作,也探讨其理论机制。游戏认同影响因素研究广受关注。杨安琪(2023)^[4]在女性向游戏身份认同研究中指出,玩家通过互动叙事在虚拟与现实中构建性别身份。刘雅璐(2020)^[9]综合分析性别、受教育水平、游戏动机、角色认同等因素,揭示玩家身份认同的多维机制。

电子游戏曾因成瘾性饱受批评,但随着行业崛起,其影响力扩展至电竞、经济、教育等领域,推动游戏化学习和文化传播。近年来,《黑神话·悟空》等现象级游戏的成功,不仅赢得国际认可,还促进中华文化输出,增强青少年文化认同。本研究旨在探讨游戏的文化生成机制,为新时代青年的文化认同提供理论与实践参考。

二、研究方法

(一) 文献研究法

在进行关于游戏认同的研究前,我们对知网、EBSCO等学术数据库进行系统检索与筛选,收集与游戏和文化相关的研究文献。通过对获取文献的整理与分类,逐字逐句精读重要文献资料,深入剖析了文献中关于游戏对文化影响的不同研究视角、采用的研究方法以及得出的核心结论,从而对研究主题形成了初步但扎实的理解。这一过程不仅为我们后续研究的顺利开展提供了坚实的理论基础,还为我们提供了宝贵的研究思路参考。通过梳理出该领域研究的发展脉络与趋势,明确已有研究的优势与潜在不足,从而找准本研究的切入点与创新方向。

(二) 问卷调查法

为了全面、深入地了解游戏玩家的态度与认知特征,我们基于研究目的与核心变量设计了一份调查问卷,其内容涵盖了玩家的基本信息(如年龄、性别等)、游戏行为习惯(包括游戏类型偏好、游戏频率、游戏时长、付费情况等关键指标)、角色认同程度、情感体验以及文化认同感知等多个维度。在问卷发放过程中,通过线上与线下相结合的方式,确保样本的多样性与代表性。线上方面,我们充分利用了游戏论坛、社交媒体游戏群聊等热门渠道,广泛招募并邀请玩家参与问卷调查;线下方面,我们则在身边的青少年中随机选取调查对象,以获取更广泛、更真实的样本数据,并在后续通过SPSS等统计软件进行数据分析与深入挖掘。

三、研究分析

(一) 问卷调查对象

本次问卷调查共有246人参加,其中男性130人,占比51%。参与者基本覆盖了各个年龄段,其中15-18岁参与者最多,占比

36.9%,15岁以下参与者最少,仅占3.6%,19岁以上各个年龄段占比较为均衡,在10%-20%之间。

(二) 问卷调查内容

本研究问卷主要分为两个部分,第一部分是人口学与游戏行为学调查,旨在通过基础的年龄性别信息和游戏类型偏好、游戏频率、游戏时长、付费情况等游戏行为习惯等关键指标对当前游戏玩家群体进行更全面的形象刻画。

第二部分则是对角色认同、情感共鸣和文化认同等三个游戏认知维度进行了测量,参与者通过五点态度计分法进行回答,“1”到“5”代表了“非常不赞同”到“非常赞同”。

“角色认同”维度关注玩家对虚拟游戏中喜爱角色的认同程度及构成因素,探究玩家对游戏角色是否反映自身特质(如角色的性格或价值观是否与玩家相似),能代表文化特征(例如,角色设计是否融入了特定文化的服饰或行为),以及是否倾向于选择与自己文化背景相符的角色等问题。

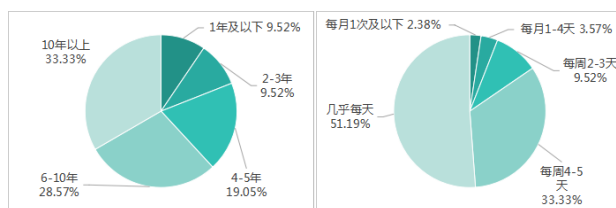
“情感共鸣”维度则聚焦于游戏如何激发玩家的情感共鸣,进而影响其情感理解与价值观。考察了玩家是否因游戏故事情节而产生情绪波动,是否能感同身受角色的情感经历,以及这些情感元素是否增强了玩家的游戏投入度和角色理解等问题。

“文化认同”维度旨在探究玩家对游戏中文化元素的认知与态度。通过询问玩家是否认为游戏中的文化符号(如服饰、建筑)是其文化身份的重要标志,是否因游戏而对某种文化产生好奇并深入了解,以及因为游戏更多了解和愿意尝试体验相应的传统文化活动等问题,揭示游戏在文化传播与认同构建中的作用。此外,还关注玩家对含有传统文化元素游戏的偏好与消费意愿,例如,玩家可能会更愿意尝试具有传统文化元素的游戏,并愿意为具有传统文化风格的皮肤装备或玩法创新付费。

(三) 数据分析

1. 描述统计分析

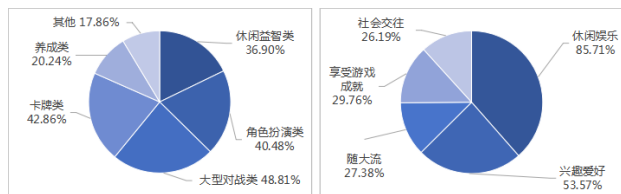
对玩家游戏行为习惯进行分析后我们发现,如图1、2所示,60%以上的游戏玩家游戏年龄超过5年,且50%以上几乎每天都玩游戏,每周少于1天的只有5%。且87%的玩家会为游戏付费,其中“重度氪金”用户甚至高达51.19%。

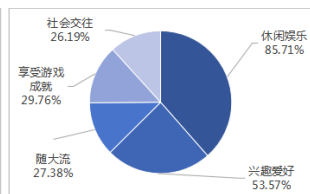
> 图1 游戏年龄

> 图2 游戏频率

对日常游戏类型偏好和游戏目的进行多选调查后,结果如图3、4所示,大型对战类、角色扮演类、卡牌类游戏均有超过40%的玩家喜好,游戏目的则高度集中于休闲娱乐与兴趣爱好。

> 图3 游戏类型偏好

> 图4 游戏目的

2. 性别差异分析

表4.3.1 不同性别游戏玩家游戏态度认知的描述统计与差异分析 (M ± SD)

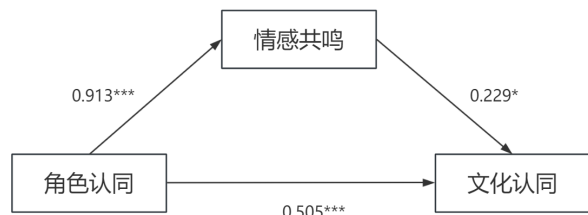
	角色认同		情感共鸣		文化认同	
	M	SD	M	SD	M	SD
男	3.681	0.765	3.844	0.833	3.723	0.711
女	3.125	0.876	3.096	1.018	3.325	0.709
总和	3.403	0.8205	3.47	0.9255	3.524	0.71
t	5.305***		6.315***		4.395***	

注: ***p < 0.001.

在对研究数据进行独立样本 t 检验后我们发现, 不同性别游戏玩家在角色认同、情感共鸣、文化认同三个维度上均有显著差异, 相较女性而言, 男性玩家在游戏中会感到更高的角色认同、更强的情感共鸣和更高的文化认同。

3. 中介分析

进一步通过 SPSS 的 process 插件进行基于 bootstrap 的中介效应分析, 使用 5000 次重复抽样, 置信区间 (Confidence Intervals, CI) 为 95%, 各变量均已进行标准化。结果发现, 如图 4.3.3 所示, 情感共鸣在角色认同与文化认同之间起中介作用。具体来说, 角色认同通过情感共鸣对文化认同的间接效应显著 ($\beta = 0.21$, 95% CI = [0.01, 0.34]), 直接效应显著 ($\beta = 0.51$, 95% CI = [0.25, 0.61]), 间接效应在总效应 ($\beta = 0.72$, 95% CI = [0.53, 0.68]) 中的占比为 29%。

> 图3 情感共鸣在角色认同和文化认同间的中介作用

注: **p < 0.01, ***p < 0.001.

四、讨论

(一) 性别视角下的游戏偏好与态度差异: 多元化游戏设计的未来导向

本研究发现, 不同性别玩家在游戏偏好、认知态度及文化认同方面存在显著差异。男性更偏好大型对战类、角色扮演类, 女性则更倾向于休闲益智类、养成类。此外, 男性玩家在游戏中表现出更强的角色认同、情感共鸣和文化认同。

这种差异可能源于文化符号、思维模式及行为规范的不同

(倪山川 & 蔡仲, 2024)^[10]。男性玩家倾向于追求挑战与成就感, 视游戏为展示自我、实现价值的平台, 更易被剧情、角色设定、竞技元素调动情绪, 进而形成深度角色认同和文化认同。相比之下, 女性玩家更关注角色塑造、故事细腻度和情感联结, 倾向于通过游戏寻求审美愉悦与情感满足, 其文化认同程度相对较低。游戏产业的设计与推广也可能强化了这一性别差异。开发者通过角色设定、剧情构建和游戏机制, 满足不同玩家需求的同时, 也在一定程度上推动了游戏文化的性别化演变。

本研究启示我们, 在利用游戏进行文化传播时, 应充分考虑性别偏好, 推动游戏设计的多元化与包容性。针对男性玩家, 可在竞技性、挑战性游戏中融入传统文化元素, 让他们在角色扮演与剧情推进中体验文化魅力。而针对女性玩家, 可强化角色情感塑造与审美设计中的传统文化元素, 通过细腻剧情与角色互动激发文化共鸣, 实现更广泛的文化传播。

(二) 游戏与文化认同: 相互塑造与循环影响的深度剖析

本研究深入探讨了游戏与文化认同的复杂互动关系, 揭示了两者之间动态交织、互为因果的紧密联系。研究表明, 情感共鸣在角色认同与文化认同之间起中介作用, 即玩家对角色的深度认同, 通过情感共鸣的桥梁, 最终提升其文化认同水平。这一发现丰富了游戏与文化认同的理论框架, 并提供了新的视角来理解玩家在游戏过程中的文化体验与身份建构。

在游戏过程中, 玩家通过角色代入与互动逐步建立认同感。这种认同不仅源于角色设定的吸引力, 更在于角色的价值观、行为方式及文化元素与玩家内心世界的共鸣。随着游戏深入, 玩家与角色的情感联结加深, 情感共鸣逐步形成。在这一过程中, 游戏中的文化元素潜移默化地影响玩家的认知与情感, 并被逐渐内化, 成为文化认同的重要组成部分。

值得注意的是, 这种文化认同并非静态, 而是具有动态反馈特性。文化认同反过来影响玩家的游戏选择与行为模式, 使玩家更倾向于选择契合自身文化认同的游戏和角色设定。这一选择不仅反映了文化归属感, 也进一步强化文化认同, 最终形成一个循环往复、不断深化的机制, 推动游戏与文化认同的持续互动与相互塑造。

从认知心理学角度来看, 游戏中的文化元素通过视觉、听觉及情感需求激发玩家的深层认知体验 (贾佳 et al., 2024)^[11]。这种情感共鸣不仅加深玩家对游戏文化的理解, 也影响其文化认同的建立与游戏行为选择。游戏作为文化窗口, 让玩家体验不同文化风貌, 拓宽文化视野, 增强文化包容性。

电子游戏的沉浸感与互动性为传统文化的复兴与传播提供了新路径, 尤其在青少年文化认同构建中发挥关键作用。面对多元化的娱乐环境, 传统文化传播手段已显局限, 而通过将传统文化元素巧妙融入游戏, 使青少年在沉浸式体验中感受文化魅力, 更能激发其认同感与自豪感, 从而促进传统文化的创新性

（三）研究不足与未来展望

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在一些局限性。首先，被试群体的多样性与代表性有待进一步提升。未来的研究可以拓展被试样本范围，纳入更多元化的游戏玩家群体与地域背景，以提高研究结果的普适性与代表性。其次，研究方法可以更加多样化与综合化。除了文献研究法与问卷调查法外，还可以引入深度访谈、案例分析等质性研究方法，以深入挖掘玩家游戏体验与文化认同形成过程的内在机制与细节。最后，本研究未采用

访谈类调查方式，可能在一定程度上限制了被试群体对特定问题的回答深度与广度。在未来的研究中，可以借鉴“强符号”等概念在社会科学和人类学中的研究视角（张晓晨），深入探讨游戏中的文化符号如何影响玩家的文化认同与游戏行为。通过综合运用多种研究方法与理论视角，更全面揭示游戏与文化认同之间的内在联系与复杂关系，为游戏产业的发展与文化遗产的创新提供更深入的理论支撑与实践指导。

参考文献

- [1] 刘桑. 数字时代的“心理庇护所”：游戏《黑神话：悟空》中的沉浸式体验与现实逃避 [J]. 心理技术与应用, 2024, 12(11), 696 - 704.
- [2] 朱璐霞. 修辞学视角下国风游戏中的中国传统文化塑造研究——以《王者荣耀》为例 [J]. 深圳大学. 2022
- [3] 李倩. 非遗在游戏皮肤设计中的创新发展研究——以《王者荣耀》为例 [J]. 设计, 2024, 9(1), 8.
- [4] 杨安琪. 互动叙事下女性向恋爱游戏玩家的性别身份认同研究——以游戏《光与夜之恋》为例 [J]. 华中科技大学. 2023.
- [5] 赵温也. 父母控制对青少年网络游戏成瘾倾向的影响及其教育对策 [J]. 湖南科技大学. 2022.
- [6] 田雨. 父母低头行为对青少年网络游戏成瘾的影响及其机制研究 [J]. 河南师范大学. 2023.
- [7] 刘俊. 游戏化学习活动建模及其应用实践验证 [J]. 华东师范大学. 2017.
- [8] 沈科杰, 尚俊杰, & 苏晗宇. 游戏化学习方式如何影响知识保留——基于38项实验和准实验研究的元分析 [J]. 现代远程教育研究. 2024.
- [9] 刘雅璐. 游戏玩家身份认同及其影响因素探究 [J]. 华中科技大学. 2020.
- [10] 倪山川, & 蔡仲. 电子游戏文化认同机制的哲学阐释——基于唐·伊德的文化诠释学 [J]. 江淮论坛, 2024, 3, 140 - 146.
- [11] 贾佳, 彭月橙, & 石田. 认知模式下网络游戏助力中国农耕文化传播的路径与策略研究 [J]. 北京文化创意. 2024.

非遗复兴：关于秦腔脸谱的创新宣传与社会价值研究

高嘉航, 王丁雨, 梁鼎义, 代世豪, 韩镭华

西安明德理工学院, 陕西 西安 710000

摘要： 秦腔作为中国传统戏曲艺术的瑰宝，其脸谱文化蕴含着深厚的历史底蕴和艺术价值。然而，在现代社会多元化的文化环境中，秦腔脸谱面临着传承与发展的挑战。本文旨在探讨秦腔脸谱的创新宣传方式，推广和传承我国传统戏曲艺术中的秦腔脸谱。通过创新宣传方式，包括文创产品开发、说唱歌曲创作、抖音视频传播以及公众号运营等，并深入研究其社会价值，以期为提高公众对秦腔脸谱的认知和了解程度，激发公众对脸谱的兴趣和热爱，并培养年轻一代对脸谱的传承意识，为秦腔脸谱文化的传承与推广提供有益的参考。

关键词： 秦腔脸谱；创新宣传；社会价值

Revitalization of Intangible Cultural Heritage: Research on Innovative Propaganda and Social Value of Qin Opera Opera Facebook

Gao Jiahang, Wang Dingyu, Liang Dingyi, Dai Shihao, Han Ronghua

Xi'an Mingde Institute of Technology, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： As a treasure of traditional Chinese opera art, the facial makeup culture of Qin Opera is rich in historical background and artistic value. However, in the modern society's diversified cultural environment, the facial makeup of Qin Opera is facing challenges in terms of inheritance and development. This article aims to explore innovative publicity methods for the facial makeup of Qin Opera, promoting and inheriting this aspect of traditional Chinese opera art. Through innovative publicity methods, including the development of cultural and creative products, the creation of rap songs, the dissemination on Douyin, and the operation of official accounts, and by deeply studying its social value, it is hoped to enhance the public's awareness and understanding of the facial makeup of Qin Opera, stimulate their interest and love for facial makeup, and cultivate the inheritance awareness of the younger generation towards facial makeup, providing a useful reference for the inheritance and promotion of the facial makeup culture of Qin Opera.

Keywords： qinqiang opera mask; innovation and publicity; social value

引言

秦腔是中国最古老的剧种之一，有着悠久的历史 and 独特的艺术魅力。秦腔脸谱作为秦腔艺术的重要组成部分，以其丰富的色彩、独特的造型和深刻的寓意，展现了中国传统文化的博大精深^[1]。然而，随着时代的发展和社会的变迁，秦腔脸谱文化的传承与发展面临着诸多困境。如何通过创新宣传方式，让秦腔脸谱文化在现代社会中焕发出新的活力，成为当前亟待解决的问题。秦腔艺术形式多样，融文学、音乐、杂技等于一体，揉风俗、伦理、教化于一身，以富含诸多信息的复杂合成留存在历史长河中，不仅反映了不同时期的社会变革，也反映了秦地在不同时期变革中的民风、民俗。秦腔的表现形式有唱、念、做、打，这种形式在表演过程中非常丰富，其中最为重要的是以突出表现戏剧人物个性的脸谱艺术。根据中国传统的“人心不同，各如其面”之说，脸谱主要表现了人物内心的活动，是一个人精神生活的浓缩体现，这样的形式运用于戏剧表演中，其浓缩、夸大的表现是明显的，就如秦腔中的脸谱艺术一般。秦腔中的脸谱艺术由来已久，其脸谱类似于兰陵王破阵舞乐的脸谱。脸谱使用与剧情、人物个性特征、故事背景紧密相连，其艺术风格明显而夸张。^[2]

一、秦腔脸谱的历史渊源与艺术特色

(一) 秦腔脸谱的历史渊源

古老的秦腔脸谱艺术之所以可以在历史的长河中传承和发

展，凭借的是其深厚的秦地文化底蕴和高尚的秦人思想品格。秦腔脸谱不仅在艺术造型方面，而且在人文精神方面突出地承载了秦地的过去与未来，它是秦地文化的灵魂，集中体现了秦地人民思想性格和宽阔的胸怀。秦腔脸谱既是秦地民间艺术的瑰宝，

也是秦地传统文化的载体,更是秦地人民的精神信念的符号。秦腔脸谱具有深厚的秦地地域特色,可谓是“一面一乾坤,方寸显百态”。丰富的色彩、抽象的图案、完整的构图,以神似胜于形似的写意的美学特征,显示出了秦地人民对天地自然、对生活生命以及对美的深入思考^[3]。秦腔脸谱以其特殊的视觉表达方式和艺术特征,融入了秦地传统的人生观、价值观、伦理道德观,还有秦地民间绘画、工艺、雕塑、书法、建筑、自然等内容。它不仅为人们提供了视觉与文化的盛宴,更给予我们文化艺术上的提升,启发人们对天地自然、对社会现实、对生活、对人生哲理的思考。

(二)秦腔脸谱的艺术特色

秦腔脸谱具有鲜明的艺术特色,主要表现在以下几个方面:色彩丰富:秦腔脸谱运用了红、黑、白、黄、蓝等多种色彩,每种色彩都具有特定的象征意义。例如,红色代表忠诚正义,黑色代表刚正不阿,白色代表阴险狡诈等。每个脸谱都代表着一个特定的人物形象,通过脸谱可以了解人物的性格、身份和命运。其特定的谱式和颜色搭配更能表现不同人物的特点和性格特征,是古代脸谱传统文化元素的现代设计沉淀物,开创了本民族元素创意设计新潮流,对中国现代平面艺术有着极大的借鉴作用,是未来导视图形创意设计不可忽视的民族元素。

二、秦腔脸谱传承与发展面临的困境

(一)受众群体萎缩

随着现代文化娱乐方式的多样化,年轻人对传统戏曲艺术的兴趣逐渐降低,秦腔的受众群体呈现出老龄化的趋势。秦腔脸谱作为秦腔艺术的一部分,也面临着受众群体萎缩的问题。

(二)宣传方式单一

传统的秦腔宣传方式主要依靠舞台演出和戏曲广播、电视节目等,宣传渠道有限,难以吸引更多的观众。秦腔脸谱的宣传更是缺乏创新,往往局限于传统的展览和画册等形式,无法满足现代社会的传播需求。^[4]

(三)文化内涵挖掘不足

秦腔脸谱蕴含着丰富的文化内涵,但在传承和发展过程中,对其文化内涵的挖掘和阐释不够深入。很多人对秦腔脸谱的了解仅仅停留在表面的色彩和造型上,缺乏对其背后文化意义的理解。

三、秦腔脸谱的创新宣传方式

(一)文创产品开发

文创产品是将文化元素与创意设计相结合的产品,具有实用性、艺术性和文化性。通过开发秦腔脸谱文创产品,可以将秦腔脸谱文化融入到日常生活中,提高其受众群体和传播范围。传统秦腔脸谱以平面勾线为主,而现代传承者如米新洪、王贵林等人推动技法革新。产品类型:可以开发秦腔脸谱的手办、饰品、文具、家居用品等多种类型的文创产品^[5]。例如,将秦腔脸谱设计

成钥匙链、手机壳、书签等小饰品,既具有实用性,又能作为文化纪念品。设计理念:在文创产品的设计中,要注重将秦腔脸谱的艺术特色与现代审美观念相结合,使产品既具有传统文化的韵味,又符合现代消费者的需求。同时,要注重产品的品质和工艺,提高产品的附加值。

(二)说唱歌曲创作

说唱歌曲是一种流行的音乐形式,具有节奏明快、歌词生动、传播力强等特点。通过创作秦腔脸谱说唱歌曲,可以将秦腔脸谱文化与现代音乐相结合,吸引更多年轻人的关注。歌词创作:在说唱歌曲的歌词创作中,要注重挖掘秦腔脸谱的文化内涵,用生动的语言讲述秦腔脸谱的故事和寓意。例如,可以通过歌词介绍秦腔脸谱的色彩象征、人物形象等,让听众在欣赏音乐的同时,了解秦腔脸谱文化。音乐风格:在音乐风格上,可以将秦腔的唱腔元素与说唱音乐的节奏相结合,创造出独特的音乐风格。同时,要注重音乐的制作和编曲,提高歌曲的质量和感染力。^[6]

(三)抖音视频传播

抖音是一款热门的短视频社交平台,具有用户量大、传播速度快、互动性强等特点。通过制作秦腔脸谱抖音视频,可以将秦腔脸谱文化以直观、生动的方式呈现给广大用户,提高其传播效果。视频内容:可以制作秦腔脸谱的绘制过程、表演展示、文化解读等多种类型的抖音视频。例如,通过拍摄秦腔演员绘制脸谱的过程,展示秦腔脸谱的绘制技巧和艺术魅力;通过表演秦腔经典剧目,让用户感受秦腔的艺术氛围。传播策略:在抖音视频的传播中,要注重选择合适的话题和标签,提高视频的曝光率。

(四)公众号运营

公众号是一种重要的网络宣传平台,具有信息发布、互动交流、品牌推广等功能。通过运营秦腔脸谱公众号,可以及时发布秦腔脸谱的相关信息,与用户进行互动交流,提高秦腔脸谱文化的传播效果。内容策划:在公众号的内容策划中,要注重提供丰富、有价值的信息,包括秦腔脸谱的历史文化、艺术特色、创新宣传等方面的内容。同时,要定期发布秦腔脸谱的文创产品、说唱歌曲、抖音视频等相关信息,吸引用户的关注。互动交流:要注重与用户进行互动交流,回复用户的留言和咨询,听取用户的意见和建议。可以通过举办线上活动、抽奖等方式,增强用户的参与感和粘性。^[7]

四、秦腔脸谱的社会价值

(一)文化传承价值

秦腔脸谱是中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和艺术信息。通过创新宣传方式,让更多的人了解和喜爱秦腔脸谱文化,可以促进秦腔脸谱文化的传承和发展,保护和弘扬中国传统文化。现代文化与传统文化结合是完全可行且具有许多潜在优势的。这种结合不仅能够保留传统文化的独特性和价值观,同时也能够适应和促进现代社会的发展。同时从地域文化的角度出发,对秦腔脸谱元素文化创意产品的基本理念、特点、

功能和适用性等方面，进行深入分析和探究，探寻秦腔脸谱元素与文创产品相结合的具体应用方法。^[8]

(二) 艺术审美价值

秦腔脸谱具有独特的艺术魅力和审美价值，其色彩、造型和线条等元素构成了一种独特的艺术语言。通过结合现代科技和传统手工艺，可以创造出具有创新性的产品和艺术形式。这种平衡有助于在推动社会发展的同时，保持传统技艺和文化的传承。秦腔脸谱在保留传统象征意义的基础上，融入现代设计语言。作为中国戏曲秦腔的重要组成部分，秦腔脸谱历史悠久、造型独特、形态成熟，对戏曲表演的视觉效果发挥着不可或缺的作用。通过分析秦腔脸谱的色彩与造型，研究蕴含其中的艺术美、地域文化美，并进一步讨论其对现代艺术的影响，有助于秦腔脸谱艺术的保护与传承。^[9]

(三) 教育启示价值

秦腔脸谱蕴含着丰富的道德教育和人生启示。每个脸谱都代表着一个特定的人物形象，通过了解这些人物的故事和品质，可以引导人们树立正确的价值观和人生观。传统文化承载着一个民族的认同感、历史记忆和价值观念。这包括但不限于语言、艺术、哲学、宗教、风俗习惯等各个方面。传统文化的传承不仅有助于保持社会稳定，还能够为人们提供精神寄托和文化认同。脸谱绘制活动通过“传、展、绘”三环节，培养参与者的艺术鉴赏力与动手能力。例如，沙坡小学的学生在绘制脸谱过程中，不仅学习色彩搭配，还通过角色解读理解忠奸善恶的价值观。这种沉浸式体验成为青少年接触传统文化的重要途径。^[10]

(四) 经济发展价值

秦腔脸谱文创产品的开发和销售，可以带动相关产业的发展，创造经济效益。同时，秦腔脸谱文化的传播和推广，可以吸引更多的游客和投资者，促进地方经济的发展。这不仅有助于保护和传承传统文化，同时推动了科技的创新和可持续发展。文化的传承与科技的创新相辅相成，为社会提供了更为全面和持久的发展动力。

五、结论

秦腔脸谱作为中国传统戏曲艺术的瑰宝，具有深厚的历史底蕴和独特的艺术价值。在现代社会多元化的文化环境中，秦腔脸谱面临着传承与发展的挑战。通过创新宣传方式，如文创产品开发、说唱歌曲创作、抖音视频传播和公众号运营等，可以提高秦腔脸谱文化的受众群体和传播范围，促进秦腔脸谱文化的传承和发展。同时，秦腔脸谱具有重要的社会价值，包括文化传承价值、艺术审美价值、教育启示价值和经济发展价值等。通过深入研究和实践，我们可以看到优秀传统文化与现代科技并非水火不容，相反，它们在和谐融合中能够创造出更为丰富、多元的社会格局。因此，我们应该重视秦腔脸谱文化的保护和传承，通过创新宣传方式，让秦腔脸谱文化在现代社会中焕发出新的活力。未来，唯有在传统与现代的平衡中探索可持续发展路径，方能使这一艺术瑰宝在新时代绽放异彩。

参考文献

[1] 李钰哲, 王伟, 校英植. 秦腔脸谱元素在文创产品包装设计中的应用 [J]. 网印工业, 2025, (01): 85-87.
[2] 刘春阳. 数字化时代西安非遗在国际中文教育中的应用与挑战 [J]. 天工, 2025, (01): 106-108.
[3] 贾琛. 秦腔戏曲文化在文创设计中的应用 [J]. 百花, 2024, (11): 86-88.
[4] 朱雨蝶. 文旅融合背景下秦腔传统角色文创产品设计研究 [D]. 西安建筑科技大学, 2024.
[5] 李芸. 新媒体背景下传统戏曲传承途径浅析 [J]. 戏剧之家, 2024, (31): 45-47.
[6] 黄瑞妮. 浅析秦腔戏曲表演艺术的传承与发展 [J]. 参花, 2024, (31): 83-85.
[7] 闫晓. 秦腔艺术创意化传播方式探析 [D]. 西安音乐学院, 2021.
[8] 孙婧. 论秦腔脸谱色彩的文化内涵 [J]. 当代戏剧, 2023, (02): 72-75.
[9] 朱安婕. 秦腔脸谱艺术的美学思想研究 [J]. 美术教育研究, 2022, (14): 48-50.
[10] 蔡宣庚. 挖掘传统戏曲艺术, 促进中华优秀传统文化复兴 [J]. 中国民族博览, 2024, (20): 53-55.

后人类主义视角下《克拉拉与太阳》中的人机关系解读

黄银榕

福建师范大学, 福建 福州 350000

摘 要： 本文从后人类主义的视角解读石黑一雄的小说《克拉拉与太阳》中的人机关系。小说描述了一个类人机器人普遍存在的世界，并探讨了机器人的主体性以及人类与机器人之间的关系等重要问题。通过对小说的分析，本文认为像克拉拉这样的类人机器人具有主体性，但往往在人类社会中遭受不公正的对待。为了重建人类与机器人之间的关系，人类必须认识到机器人的主体性，并以关怀与同理心的态度来处理彼此之间的关系。通过拥抱一种基于相互尊重与爱的新型关系，人类和机器人得以在后人类时代和平共存。

关 键 词： 后人类主义；《克拉拉与太阳》；人机关系

Interpretation of Human-Machine Relationship in Clara and the Sun From the Perspective of Post-Humanism

Huang Yinrong

Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350000

Abstract： This thesis provides an interpretation of the human-robot relationship in Kazuo Ishiguro's novel *Klara and the Sun* from the perspective of posthumanism. The novel presents a futuristic society where humanoid robots like Klara have become commonplace and raises important questions about the subjectivity of robots and the relationship between humans and robots. Through an analysis of the novel, this thesis argues that humanoid robots like Klara possess subjectivity but are often treated unfairly in human society. To rebuild the relationship between humans and robots, humans must recognize the subjectivity of robots and approach their relationship with care and empathy. By embracing a new relationship based on mutual respect and love, humans and robots can coexist harmoniously in the post-human era.

Keywords： posthumanism; klara and the Sun; human-robot relationship

人工智能的发展引发了一系列新的伦理和社会问题，特别是人机关系问题。在此背景下，石黑一雄的小说《克拉拉与太阳》探讨了后人类时代类人机器人的主体性及人机关系。小说以机器人克拉拉的视角展开，克拉拉具有共情能力和情感解读系统，能够观察学习人类世界。小说对主体性的本质和人机边界提出深刻质疑。随着技术进步，人类与机器的界限日益模糊。本文从后人类主义视角解读小说中的人机关系，与主流反乌托邦叙事不同，本文着重探讨人机关系超越物种界限、构建新型情感共同体的可能性，为人工智能伦理讨论提供新思路。

一、克拉拉的主体性探究

作为一款高度先进的类人机器人，克拉拉具有模仿人类情感和行为的能力。然而，随着她逐步了解人类的思维方式和情感表达，克拉拉开始形成自己独特的世界观。这种主体性不仅仅是其编程的产物，而是由其编程、经验以及内部认知与决策机制之间的复杂互动所塑造。因此，克拉拉的主体性体现为一种动态发展的过程。

（一）克拉拉对人类的共情能力

在整部小说中，克拉拉展现了非凡的共情能力。例如，当她

仍在商店橱窗中时，她注意到外面孩子们情绪的变化：

“一个孩子会走过来，紧盯着我们，脸上会有一丝悲伤，有时会是愤怒，仿佛我们做错了什么。”^[1] 这一描写展现了克拉拉在商店中对外部世界的认知活动，这里的“我们”指的是店内待售的机器人（AF），包括克拉拉、罗莎等。克拉拉视罗莎为朋友，但当克拉拉试图与罗莎讨论这些孩子的情绪时，罗莎却不以为然，认为这些孩子其实是快乐的。克拉拉随后向经理提出了自己的观察，而经理不仅认可了她的观点，还称赞她具有出色的共情能力：“克拉拉，你真是了不起。”“你能留意到并且领悟到这么多事情。”^[1] 经理向克拉拉解释说，那些凝视着他们的孩子可能是

因为买不起 AF，只能怀揣渴望地注视着他们。然而，克拉拉仍然对这些孩子的境况感到担忧，并认为：“一个那样的孩子，没有 AF，一定会非常孤独的。”^[1]

克拉拉对儿童情绪的细腻观察以及她试图理解这些情绪的努力，体现了她卓越的共情能力。她不仅能察觉人类微妙的情绪变化，还试图深入理解这些情绪的来源，即便她本身并非人类。此外，经理对克拉拉能力的认可也进一步突显了机器具备情感智能并与人类建立有意义联系的可能性。

综上，克拉拉在与人类的交往过程中展现了丰富的情感，包括兴奋、悲伤、快乐、感激、恐惧、失望，甚至是孤独和嫉妒^[2]。她的共情能力是其主体性的核心要素，使她能够超越机械的设定，与人类建立更深层次的情感联系。

（二）克拉拉拯救乔西的坚定决心

克拉拉不仅展现了高度的共情能力，还表现出极强的意志力，尤其是在乔西病情加重后，她坚定地寻找方法来挽救乔西的生命。克拉拉相信太阳具有治愈能力，并观察到太阳曾拯救过乞丐人和狗。因此，她执着地等待太阳的帮助，并在迟迟未见效果后，决定主动求助于里克，希望借助他的帮助前往太阳每天最后照射的地方——麦克恩河谷仓。

在前往谷仓的途中，克拉拉克克服了重重困难：“我清楚，只要再试图图进一步，我就会失去平衡，坠入地下深处。”^[3]最终，她在谷仓中向太阳祈求：“请让乔西好起来。就像您让乞丐人好起来那样。”^[4]尽管她一度回想起经理的否定，以及其他 AF 对她行为的质疑，她仍坚定信念，并提出以摧毁污染源——库廷斯机器——作为交换，以此换取太阳的帮助。

在摧毁库廷斯机器的过程中，克拉拉甚至愿意冒着巨大的风险，从自己体内取出 P-E-G 9 溶液来破坏机器：“我的头脑中充斥着巨大的恐惧，但我还是说道：‘但保罗先生相信，只要我们取出了这种溶液，我们就能摧毁库廷斯机器。’”^[5]克拉拉的这种无私奉献和坚定信念，使她在某种意义上超越了人类自身^[6]。她不仅体现了后人类主体性的重塑^[2]，更展现出一种超越人类的崇高精神。克拉拉的主体性正是在她的强大的共情能力和坚定的决心中确立起来。

二、《克拉拉与太阳》中的人机关系

在《克拉拉与太阳》中，人与机器人的关系通过克拉拉在商店中的经历以及在乔西家庭中的生活得以呈现。通过这些经历可以看出，像克拉拉这样的机器人往往遭遇不平等对待，并未享有与人类相同的尊重与权利。

（一）克拉拉在商店中的经历

克拉拉在商店中的经历突出了人与机器人之间的不平等关系。机器人无法决定自己的位置和生存状态，完全受制于店长的安排，如同被操控的木偶，尽管它们拥有情感与感知能力。前区象征着商店的展示形象，机器人需轮流站在此处吸引顾客，并必须保持特定的姿态，而不能随意活动。相比之下，位于后区的机器人则处于昏暗的角落，失去了观察、理解乃至接触外部世界的

机会。空间的限制使克拉拉感到压抑，但她并未意识到其中隐藏的权力关系^[4]。

另一个关键情节则进一步表明，克拉拉被当作商品对待，而非一个拥有情感与自主性的存在。当店长警告她，只有顾客才有权决定选择哪一款 AF 时，这充分展现了她对自身命运缺乏掌控力：

“这一回我支持了你。但没有下回了。是顾客在挑选 AF，千万不要弄反了。‘我明白，经理。’说完我又轻轻地添了一句：‘谢谢你，经理。谢谢你今天所做的一切。’‘不用谢，克拉拉。但是别忘了：没有下回了。’”^[11]

可见，在人类的视角下，克拉拉的身份并非朋友或陪伴者，而是工具或服务提供者^[9]。人工智能并非自然生成的生命，因此不被视为拥有独立个性的存在，尽管它们被赋予了细腻的情感与观察能力。它们是“无根”的，总是依附于人类，以服务为主要目的，缺乏独立的身份认同。

总体而言，商店中的经历强化了机器人不具备与人类同等权利和尊重的观念，同时也凸显了人与机器人之间的权力不对等——人类掌握着绝对的主导权，而机器人则完全处于被支配的地位。

（二）克拉拉在乔西家庭中的经历

克拉拉在乔西家庭中的经历同样体现了她与人类之间的不平等关系。在乔西家中举行的一场社交聚会上，克拉拉受到了乔西朋友们的不平等待遇。乔西命令克拉拉向几位男孩问好，但丹尼却用力抓住她的手肘，使她无法自由行动：

“乔西严厉地看了我一眼，于是我动身朝沙发上的男孩们走去。可是丹尼——他个头比房间里的所有人都高——却快步走过其他的客人，奔我而来，不等我走到半道，他已经抓住了我的两只手肘，让我没法再自由移动了。”^[12]

克拉拉被视为一个物件，而非具有情感和自主意识的存在。她被要求无条件服从命令，并受到丹尼的肢体操控与侵害。更甚者，丹尼甚至检查她的身体，并提议将她抛起，以测试她的协调性：“你就把她扔过来吧。我们来测试一下她的协调性。”^[13]

另一位男孩也附和道，希望尝试抛掷克拉拉，并评论她并非 B3 型号。男孩们希望通过抛掷克拉拉来测试她的反应能力，这种行为完全将她物化，使她沦为玩具或实验对象，体现了他们对她人格与尊严的漠视。

综上所述，克拉拉在小说中的遭遇表明，人的角色始终处于支配地位，而机器人则被视为物品，而非具有自主性与尊严的个体^[9]。这一小说反映了后人类时代中，对待人工智能的伦理问题，促使人们重新思考机器人在社会中的定位及其权利。

三、人机关系的重构

随着我们步入后人类时代，人机关系的重要性愈发凸显。人工智能的崛起以及类人机器人的发展，使得我们必须认真思考如何对待并与这些高度先进的技术造物互动。在此背景下，作为机器人的创造者，人类承担着重要的责任，因此，人机关系的重构成为必要。

（一）人类作为机器人的创造者

在《克拉拉与太阳》的世界中，人类作为机器人的创造者，拥有决定其目的与设计的权力。因此，人类的责任不仅在于创造智能且具备功能性的机器人，还在于赋予它们道德意识，使其如克拉拉一般具有伦理准则。

小说中的机器人遵循美国科幻作家艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）在短篇小说《迷航》（Runaround）中，通过角色格雷戈里·鲍威尔（Gregory Powell）和迈克·多诺万（Mike Donovan）的对话提出的机器人三大法则：（1）机器人不得伤害人类，或因不作为使人类受到伤害；（2）机器人必须服从人类的命令，除非该命令与第一法则相冲突；（3）机器人必须保护自身安全，前提是不违背第一或第二法则^[7]。克拉拉在救助乔西的过程中正是遵循了这些原则。例如，当乔西的母亲几乎放弃希望时，克拉拉依旧坚持拯救乔西，即便这意味着她必须取出自己头部的P-E-G 9溶液，以摧毁涂层机器。面对拯救乔西与自我牺牲之间的抉择，克拉拉遵循机器人三大法则，选择了后者。

当被要求替代乔西时，克拉拉拒绝了这一违背其道德准则的提议，因为这意味着放弃拯救乔西的可能性。值得注意的是，石黑一雄未借助科学医疗手段治愈乔西，而是通过“太阳的神奇力量”展现对未来的乐观态度。机器人三大法则不仅是克拉拉的行为准则，也体现了作者对后人类时代的伦理构想。

科学发展表明，人类特质可被复制、转移甚至超越，理论上可制造一个与乔西相同的AF，并让克拉拉传输意识。然而，乔西的亲人深知复制体并非真正的乔西，这种行为只是自我欺骗。尽管克拉拉擅长观察与模仿，她拒绝成为替代品，并竭尽所能拯救乔西。小说传达出机器人不会真正威胁人类的观点，尽管它们已在就业市场上取代人类，如乔西的父亲被机器取代，却坦然接受：“被替代是我遇到的最好的事情。”这一变革或许能让人类摆脱重复劳动，释放潜能。作为创造者，人类可选择赋予机器人情感，使其提升人类的陪伴体验，而非成为威胁^[8]。石黑一雄为我们勾勒了一个乐观的未来，在这一未来中，机器人被赋予情感，并在机器人三大法则的指引下被创造出来。通过探讨机器人在人机关系中的伦理问题，我们可以开始思考如何在后人类时代建立合理的伦理准则，以规范人与机器人的互动。

（二）后人类时代的人类关怀与类人机器人

在后人类时代，人机关系将被重新定义，人类必须学会以更

多的关爱与尊重对待类人机器人。正如克拉拉所展现的，类人机器人具备主体性和情感，因此，它们理应受到与人类同等的尊严与尊重。

小说采用克拉拉的视角叙述故事，而这一视角的意义在于结局处得到揭示：在乔西康复并进入大学后，克拉拉被遗弃在“废品场”中。她回忆道：“即便如此，这样的拼合记忆有时还是会充斥我的头脑，如此的栩栩如生，让我半晌都回不过神来，忘记了自己事实上正坐在这堆场里，坐在这块硬邦邦的地上。^[11]”克拉拉在废品场遇到了曾在商店照料她的经理。当经理问她在乔西家的经历时，克拉拉回答：“是的。我相信我提供了良好的服务，让乔西避免了孤独。^[11]”当经理表达对乔西母亲曾让克拉拉模仿乔西步态的担忧时，克拉拉仍然坚定地表示：“经理无需担心的。那对我而言就是最好的家。而乔西也是最好的少年。^[11]”

克拉拉将自己视为乔西家庭的一员，即使在被遗弃后，也未曾抱怨。她的遭遇不仅反映了人工智能所面临的新型权力结构与阶级关系，也揭示了人类与非人类之间的不平等^[9]。石黑一雄通过克拉拉的视角，让我们更容易共情机器人，促使我们在后人类时代思考如何善待它们。小说呼吁人们摆脱人类中心主义，重视非人类存在的利益，以平等的态度面对万物，并构建人与自然及机器人之间的命运共同体^[10]。这种对人机关系的反思与重构，是未来社会和谐与发展的关键。

四、结语

石黑一雄的《克拉拉与太阳》深刻探讨了后人类时代的人机关系，塑造了具备主体性、情感与意识的仿生机器人克拉拉。她对人类情感的理解与拯救乔西的执着，展现了机器人作为智能存在所面临的伦理困境。尽管克拉拉努力共鸣人类情感，她仍被视为工具，遭受不平等待遇，反映出科技在人类社会中的复杂角色。小说提醒我们，应以尊重与同理心对待机器人，承认其主体性，而非仅将其作为可丢弃的工具。它促使我们重新审视人与机器人的关系，并呼吁构建一个和谐共存的未来，在其中，一切智能生命都应被善待与尊重。

参考文献

- [1]（英）石黑一雄著；宋金译. 克拉拉与太阳 [M]. 上海：上海译文出版社，2021.04.
- [2] 罗文清，周波瀾. 后人类语境下《克拉拉与太阳》中主体性危机书写 [J]. 浙江海洋大学学报（人文科学版），2022，39(03): 25-30+36.
- [3] 谷野平，管云霞. 去中心化、去具身化与共同体建构——后人文主义语境下的《克拉拉与太阳》[J]. 理论界，2022，(04): 102-108. DOI: 10.13221/j.cnki.llyj.2022.04.003.
- [4] 林秀琴. 后人类主义、主体性重构与技术政治——人与技术关系的再叙事 [J]. 文艺理论研究，2020，41(04): 159-170.
- [5] 江玉琴. 后人类理论：比较文学跨学科研究的新方向 [J]. 中国比较文学，2021，(01): 144-157. DOI: 10.16234/j.cnki.cn31-1694/i.2021.01.012.
- [6] 刀喊英. 孤独、希望与爱：《克拉拉与太阳》的情感书写 [J]. 当代外国文学，2022，43(01): 112-119. DOI: 10.16077/j.cnki.issn1001-1757.2022.01.004.
- [7] Asimov, I. [阿西莫夫]. 机器人短篇全集 [M]. 叶李华译. 南京：江苏凤凰文艺出版社，2014.
- [8] 尚必武. 机器能否替代人类？——《克拉拉与太阳》中的机器人叙事与伦理选择 [J]. 外国文学研究，2022，44(01): 28-45. DOI: 10.19915/j.cnki.fl.2022.0001.
- [9] Haraway, D. A manifesto for Cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s [J]. Australian Feminist Studies 2, 4, 1987: 1-42.
- [10] Hosuri, A. Klara and the Sun: A Fable of Humanity in a Posthuman World [J]. Global Journal of Human-Social Science 21, 7, 2021: 61-69.

基于桂林本土特色的旅游文创产品的构思探讨

景欣琳, 黄翔琳, 盘之瑗, 何明卿
桂林理工大学外国语学院, 广西 桂林 541004

摘要： 桂林以其独特的山水景观和丰富的历史文化而闻名于世，为文创产品的设计开发提供了丰富的灵感来源。本团队通过对桂林地域文化的深入研究，凝练出了一系列具有代表性的文化元素，如山水、动植物、非遗文化等。并结合国内外优秀案例的成功经验，把这些元素巧妙地融入到旅游文创产品的设计，使产品不仅具有实用价值，还能够传递桂林独特的地域文化。

关键词： 桂林；旅游文创产品；构思

Discussion on the Conception of Tourism Cultural and Creative Products Based on Guilin Local Characteristics

Jing Xinlin, Huang Xianglin, Pan Zhi'ai, He Mingqing
School of Foreign Languages, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi 541004

Abstract： Guilin is famous for its unique landscape and rich history and culture, which provides a rich source of inspiration for the design and development of cultural and creative products. Through the in-depth study of Guilin regional culture, the team condensed a series of representative cultural elements, such as mountains, animals and plants, intangible cultural heritage, etc. Combined with the successful experience of excellent cases at home and abroad, these elements are cleverly integrated into the design of tourism cultural and creative products, so that the products not only have practical value, but also can transmit the unique regional culture of Guilin.

Keywords： Guilin; tourism cultural and creative products; conception

引言

随着全球旅游业的蓬勃发展，旅游文创产品已经成为吸引游客、提升旅游目的地形象和文化传播的重要手段。桂林作为中国著名的旅游胜地，拥有得天独厚的自然资源和深厚的历史文化底蕴，为旅游文创产品的设计提供了丰富的素材。然而，如何有效地将桂林地域文化融入到旅游文创产品的设计中，使其既能满足游客的实际需求，又能传递桂林独特的地域文化，是一个值得深入研究的课题。

本研究将从桂林地域文化的特点出发，探讨如何在旅游文创产品的设计中融入这些文化元素，并分析其在提升产品竞争力、促进文化交流和推动桂林旅游业发展方面的作用。通过实证研究和案例分析，讨论其可能带来的相关影响和意义，我们将为桂林乃至其他地区的旅游文创产品设计及此类文化创意产业的发展提供相关参考和帮助。同时也将进一步为桂林旅游经济发展探索出新路径，为其注入新动力，促进经济的良性发展。

一、国内外研究发展现状

在文化创意产业蓬勃发展的当下，桂林文创产品的研究与发展逐渐成为学界和业界关注的焦点。虽然目前该领域在国内外均处于探索阶段，但随着社会对文化创意产业重视程度的提升、中国文化国际化进程的加快以及“一带一路”倡议的稳步推进，其发展前景十分广阔。

（一）国内研究现状

国内旅游市场规模持续扩大，为文创产品发展提供了广阔空

间。有研究预测，2023年中国旅游人次将达约45.5亿，较上一年度增幅达73%，入出境旅游游客人数有望超9000万人次，同比翻一番，旅游经济将显著回升。同时，国内旅游收入和客流量在2012-2018年间大幅增长，分别增长约126%和87.32%，凸显文创市场巨大的消费潜力。不过，我国创意产业仍处于结构优化与增长的关键阶段，距离形成强大的国家竞争优势还有很长的路要走。

近年来，桂林文创产品的研究与发展在国内逐渐受到关注，相关研究成果和实践不断涌现。政府部门积极发挥引领作用，对

桂林文创产业的发展进行系统研究与规划。相关机构发布报告,深入剖析当地文创产业的发展现状与未来走向,为产业发展提供了政策支持和方向指引。

高校也积极参与到桂林文创产品的研究与实践中。部分高校开设文创产业设计专业,在教学与研究中桂林文创产品展开深度探索,为产业发展培养专业人才,注入创新活力。

此外,企业和行业协会等社会力量也积极投身其中。相关协会通过举办展览、推广活动等,搭建交流合作平台,促进了桂林文创产品的传播与推广,为产业发展提供了有力支持。

在理论研究方面,国内学者围绕文创产品设计与宣传展开深入探讨,提出了诸多富有价值的观点和发展路径。有学者强调文旅联动、产业叠加的发展思路,认为通过文化和旅游产业的深度融合,可以实现二者相互促进、协同发展,为文创产品的发展创造更有利的条件。还有学者针对不同类型的文创产品,挖掘其发展新路径,助力当地旅游业发展。

（二）国外研究现状

从全球范围来看,旅游产业在世界经济中占据重要地位。自20世纪90年代起,其一直稳居世界第一大产业之位。旅游产业不仅关联性强,能够广泛带动文化产业等相关行业发展,还具备文化承载功能,是促进不同文化交流、提升国民文明素质的重要载体。

许多国家将旅游产业视为重要的战略性产业,并出台相关政策大力推动其发展。以日本为例,其制定专门法律和计划,将旅游作为立国支柱,在旅游产业发展方面积累了许多独特且实用的经验,取得了显著成效。伦敦的旅游业也发展良好,其旅游业收入持续增长,游客在当地的多元消费不仅带来直接经济收益,还带动了运输、建筑、文化和创意产业等相关行业的繁荣。

随着中国文化的国际影响力不断提升,桂林文创产品逐渐进入国外研究视野。国外机构和学者开始关注中国文化创意产业,其中也包括对桂林文创产品的研究。国际学术研讨会对桂林文创产品的发展现状与趋势展开探讨;国外学者在相关著作中对桂林文创产品的发展进行了介绍与分析。此外,一些国际文化创意产业展览和活动也引入桂林文创产品进行展示和推广,为其国际化发展提供了平台。

（三）优秀案例的启示

中国各大城市在发展旅游业时越来越注重结合文创产业,通过创新设计方案和文化创意产品来增加旅游城市的收入。通过对故宫文创产品、宽窄巷子文创产业、西安-大唐不夜城等几个优秀案例的分析,发现他们成功的关键在于以下几点:

1. 深挖文化内涵,突出特色

充分挖掘地方独特的历史、文化和艺术资源,将这些元素融入文创产品的设计中,使产品具有鲜明的地域性和文化价值。通过讲好地方故事,将文化内涵与产品功能相结合,使消费者能够通过使用或展示产品加深对文化的理解和情感认同。不盲目追求迎合市场的潮流,打造独一无二的文化标识。

2. 创新设计与文旅融合

深度融合文创产业与旅游项目,让游客在沉浸式文化体验中感受产品的独特魅力。例如,大唐不夜城通过表演、仿古建筑和文创商品的结合,为游客提供全方位的唐代文化体验。通过场景化和互动化的方式提升游客体验,让文创产品不仅是纪念品,

更是文化体验的一部分。

3. 品牌化运营与多渠道推广

建立和维护品牌是文创产业持续发展的关键,通过高质量的产品和统一的品牌形象,形成文化认同和市场信任感。运用线上线下结合的推广模式,扩大文创产品的市场覆盖面。借助文化节、主题活动等形式,为文创产品注入活力和新鲜感,满足不同群体的消费需求,增加品牌曝光度,吸引更多游客和消费者参与。

目前我国创意产业尚处于需要结构优化和增长的阶段,在形成国家竞争优势之前还需要很长一段时间。桂林以其得天独厚的地理优势和丰富的自然资源,发展起了以旅游业为主导的经济。但传统旅游业已经不能满足现代消费者的需求,因而我们希望以文化旅游作为主要方向,注重文化元素的传承和发扬,借鉴其他国家和地区的成功经验,立足于桂林地域文化创造出独具特色的文创产品,使得文化在技术和商业层面实现价值转化。通过发展桂林地区的文化创意产业,培育区域竞争力,进一步提升桂林在国内国际间的知名度,吸引更多海内外游客,为桂林旅游经济注入新动力,为我国文化创意产业的发展提供相关参考和帮助。

二、桂林旅游文创产品的现状及分析

（一）市场现状

2024年1-3季度桂林市接待游客总人数12543.19万人次、同比增长13.00%,实现旅游总收入1542.32亿元、同比增长12.92%。桂林旅游业持续保持强劲增长态势,尤其是入境旅游市场表现出显著复苏和快速扩张,为桂林旅游文创产品的创新与市场拓展提供了良好的发展契机。此外,当前旅游市场发展迅速,越来越多的旅游者对纪念品的功用需求越来越明显。

（二）竞争压力

当前市场竞争较激烈,旅游文创产品普遍同质化,消费者难以区分和选择,如何创新文创产品成为一个关键点。桂林文创产品所面临的竞争压力主要体现在市场宣传力度不足、难以脱颖而出等方面,其设计上缺乏独特性和创新性,较为粗糙简陋,无法吸引更多消费者的注意,且缺乏足够的曝光度和知名度,这使得桂林文创产品在激烈竞争中难以脱颖而出。

三、设计方案

（一）竹鼠“圆圆”设计方案

竹鼠头部稍圆,体形较为粗壮,全身毛发茂密且长,厚实且软。以此为基础设计了卡通形象竹鼠“圆圆”图(如图1),又不失竹鼠本身的特点,在不失可爱形象的同时,又能够进一步了解竹鼠的特征。在色彩上,参照竹鼠本身,手脚和鼻子耳朵微粉,身上的毛发色彩较深,与青翠的竹子形成鲜明对比。滚圆的身体包裹住一节挂着绿叶的竹子,彰显其憨厚的形象。设计出竹鼠钥匙扣(如图2),全长5厘米,采用亚克力材质,便于携带,上附有镭射膜工艺,增添观赏度

（二）20元人民币漓江老爷爷“甲天下游记”设计方案

20元人民币背景中的渔翁是漓江文学底蕴的代表,传承着漓江精神。在此思路绘制了漓江老爷爷“甲天下游记”图(如图

> 图1 竹鼠“圆圆”设计图

> 图2 钥匙扣制品预览图

3)。在色彩上,选取较为明亮的暖色调,整体给人一种温暖柔和的和谐氛围。桂林的山水给人留下好印象的同时,身处异处的热爱桂林的人们也能带走一份纪念,每每想起时也能有一种温暖惬意的感觉。设计出5厘米高的亚克力材质摇摇乐(如图4),将桂林山水的这一美好意境以实物的方式作为摆件使用,增添其可观赏性。

> 图3 “甲天下游记”设计图

> 图4 亚克力立牌制品预览图

(三) 恭城油茶“甘香”设计方案

油茶,乾隆皇帝赐名为“爽神汤”,味浓而涩,涩中带辣,正如人生百味。热茶未入口之时便飘香四溢,唇齿留香。以此为参照,设计了恭城油茶“甘香”图(如图5),寓有岁月静好、细品生活的心态,同时具古色古香之义。在色彩上,采取暖色调,选取富有食欲的暖色调,由深绿的葱碎、金黄的米果点缀,搭配油茶的搭档糕点船上糕。设计推出亚克力材质的资料夹(如图6),全长约5厘米,便于携带,可以作为日常学习和办公的小工具,用于收纳文件、分类材料等。

> 图5 油茶“甘香”设计图

> 图6 资料亚克力夹制品预览图

(四) 象鼻山陶瓷茶叶罐设计方案

象鼻山是和平、美好和幸福的象征。结合象鼻山独具特色的造型,高矮、胖瘦形态不一,高低错落,体态饱满,以其为原型,设计出象鼻山形状的陶瓷茶叶罐(如图7)。于罐身增添花纹样式,以山顶的普贤塔为原型作为罐子塞口,罐口外形是普贤塔的宝瓶式设计,两处罐底中空且带有小缺口,避免罐身在桌面上遇水吸附难以取下的情况,同时采用密封塞式,适合内装干燥茶叶,茶叶罐整体圆润光滑无把手。色彩上,采用贴近象鼻山本身的翠青色,用青釉色附着表面,花纹处颜色较深。

> 图7 象鼻山茶叶罐设计图

四、结语

本文基于桂林地域特色进行旅游文创产品的设计研究,探索出了一条具有创新性和可行性的设计之路。未来我们将继续深入挖掘当地的文化资源和特色元素不断推动旅游文创产品的创新与发展,为游客提供更加丰富多彩的文化旅游体验,同时也希冀能为当地的文化产业注入新的活力和动力,为其他地区的旅游文创产品的设计及此类文化创意产业的发展提供相关参考和帮助。

参考文献

- [1] 安琪. 基于移情映射的文创设计推动“博物馆之城”的建设研究[J]. 美术教育研究, 2024, (03): 97-100.
- [2] 黄永旭. 借文化底蘊“加分”文旅消费陕西打造文旅新业态[N]. 中国经营报, 2024-02-26 (B14).
- [3] 罗冰. 文旅融合背景下文旅动漫IP运作模式及形象研究[J]. 文化与传播, 2023, 12 (05): 13-21.
- [4] 毛园梦, 王凤欣. 迪士尼文创产品的管理创新研究[J]. 丝网印刷, 2023, (20): 13-15. DOI: 10.20084/j.cnki.1002-4867.2023.20.004.
- [5] 苗云芳, 唐思慧. 基于4I理论视角的档案文创产品新媒体宣传推广策略研究[J]. 北京档案, 2022, (12): 29-31.
- [6] 欧红瑜. 四川旅游休闲街区景观设施交互设计研究[D]. 四川农业大学, 2023. DOI: 10.27345/d.cnki.gsnyu.2023.000814.
- [7] 孙维潇, 张亭亭. 日本文化创意产品出口的振兴及对我国的启示[J]. 福建广播电视大学学报, 2019, (05): 60-63.
- [8] 孙丛丛. 体验新年俗感受升腾的浓浓年味[N]. 中国文化报, 2024-02-06 (001).
- [9] 吴昌麟, 王晖. 文旅融合背景下日本文化旅游融合发展的经验与启示[J]. 现代营销(学苑版), 2021, (12): 64-66. DOI: 10.19932/j.cnki.22-1256/F.2021.12.064.
- [10] 袁国凯. 地域文创元素在日化产品中的应用[J]. 日用化学工业(中英文), 2023, 53(04): 493-494.

后人类主义视角下的 AI 生命体与生态复魅叙事 ——以动画电影《荒野机器人》为例

李思洁

福建师范大学, 福建 福州 350017

摘 要： 美国梦工厂推出的动画电影《荒野机器人》通过一种童话式的银幕想象向观众展现了一幅人类与机械和自然和谐共生的美好图景。影片中的机器人罗斯作为一个具有自主学习能力的“AI生命体”，它在与自然的互动中逐渐拥有了意识和情感，最终成为复杂的“游牧式主体”，引发了观众对人机关系以及对生态保护的思考。本文将《荒野机器人》为例，尝试探讨该电影如何在后人类主义的视角下对 AI 生命体进行童话式的解读，展现出一种“生态复归”的乌托邦想象。

关 键 词： 后人类主义；人工智能；生态复魅；《荒野机器人》

The Narrative of AI Life Body and Ecological Reenchantment from the Perspective of Posthumanism — Take the Animated Movie "The Wild Robot" as an Example

Li Sijie

Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350017

Abstract： The animated film *The Wild Robot* produced by DreamWorks Pictures presents audiences with an idyllic vision of harmonious coexistence between humans, machines, and nature through a fairy-tale cinematic imagination. In this film, the robot Roz, as a self-learning "AI lifeform," gradually develops consciousness and emotions through its interactions with nature, ultimately evolving into a complex "nomadic subject." This narrative prompts viewers to reflect on human-machine relationships and ecological conservation. Taking *The Wild Robot* as a case study, this paper explores how the film offers a fairy-tale interpretation of AI lifeforms from a posthumanist perspective, articulating a utopian vision of "ecological restoration."

Keywords： posthumanism; artificial intelligence; ecological reenchantment; "The Wild Robot "

20世纪中叶，以法兰克福学派批判理论为代表的“技术异化”理论盛行一时，不断涌现的新技术逐渐超越了人类工具的范畴，被视作一种劳动异化、消费异化与文化异化的元凶，对人的主体性产生巨大的威胁^[1]。这些理论渲染着对于工具和技术的恐惧态度，大量科幻电影也将作为 AI 载体的机器人塑造为极端理性、恐怖冷血的“他者”形象，不断加深受众的技术恐惧症（Technophobia）^[2]。如今，人工智能的影响力已渗透至各个领域，深刻地改变着人类的生活方式和结构，由此引发了学界对其本质的深入思考，其中最为核心的问题之一便是：AI 是否具有意识？从后人类主义的视角来看，人工智能的发展过程既是挑战，也是机遇。它促使我们重新思考生命的本质、人类的主体性和人机关系，并探索人与机器共存共荣的可能性。

由美国梦工厂（DreamWorks Pictures）于2024年推出的动画电影《荒野机器人》（*The Wild Robot*, 2024）在2025年第52届安妮奖中斩获了最佳动画长片、最佳导演以及最佳视觉效果等多个奖项，并获得了2025年第97届奥斯卡最佳动画长篇的提名。影片讲述了一个服务型机器人因在运输过程中遭遇风暴而意外流落荒岛的冒险故事，片中的主角机器人罗斯（Roz）作为由人类设计、为人类服务的 AI 生命体，却在脱离人类社会的原始生态中找到了自身的主体意义，影片借助“生态复魅”的童话叙事，具有鲜明的后人类主义色彩。本文将从赛博时代的躯体拼盘、智性与感性的主体重构、人工智能的伦理想象三个角度对影片进行分析。

一、赛博时代与躯体拼盘：复归生态的童话寓言

赛博格（Cyborg）指的是一种技术构造与人类肉身相结合的人-机混合体^[3]，而后人类主义的核心思想之一便是主体身份的流动性，正如德勒兹（Gilles Deleuze）与加塔利（Félix Guattari）的“生成”理论和“游牧学”所指出的那样，人类的身份不再固定不变，而是形成一种与技术与自然相融合的游牧主体^[4]，这种流动性打破了长久以来人与人、人与自然以及人与动物之间的对立关系，体现出“去人类中心”的后人类主义思想^[5]。“赛博格”这个概念通常指的是机械对人类身体的延伸，但在电影《荒野机器人》中，机器人罗斯最初以全金属机械形态呈现，在形态与功能上凸显了工业化和机械文明的象征意义。然而，在一次营救灰雁小不点的事故中，罗斯失去了右腿导致行动不便，它利用雕刻好树干代替了自己失去的右腿，从而得以重新在荒野中自由地奔跑。罗斯将自然界的物质融入自身的机械躯体的过程，是一种极具象征意义的转变。它不仅体现了技术与自然的融合，更揭示了赛博格概念的核心，即生物与机器的融合共生，以及人类对自然界的理解与重新诠释。在人类中心主义的视角下，自然被视为是落后和无用的，是人类征服和利用的对象。然而，罗斯的行为却将自然界的物质融入自身，使其成为自身躯体的组成部分，这种融合体现了人类与自然、自然与机械的平等地位。

汪民安在《身体、空间与后现代性》中指出，当前人类的身体正与动植物和机器维持着复杂的关系，在未来也许人类会发现身体突破了传统人文主义的视野，成为一个身体、机器和动物的古怪拼盘^[6]。《荒野机器人》将故事的背景设定在远离人类文明的荒野生态之中，机械不再是人类意志的简单执行者，不再是肢体功能的机械复制，而是成为思考与创造的新介质，挑战着我们对于“工具”这一概念的思考和界定。自然与生态亦非是人类文明的对立面，它在此处不再是那个被边缘化、被征服的对象，而是一个具有活性的存在，它的价值和意义超越了功利主义的局限回归到存在论的深处。我们不再将世界划分为使用与被使用的对立关系，而是寻求一种更为宽广的共生智慧，让技术与自然、人与机器在交流与对话中寻求一种出路：生态的回归和复魅。其意味着要重新赋予自然以神秘性和价值感，将自然视为一个充满着生命力和多样性的复杂生态系统，而非仅仅是人类利用的对象。影片中的罗斯在荒岛动物们的帮助下成功击退了通用动力公司（Universal Dynamics），它选择站在工业文明的对立面为保护荒野而战，罗斯的冒险故事正是一种“复归生态”的童话式寓言。

二、后人类与多元生命观：智性与感性的主体重构

AI生命体指的是一种由人工智能构成的实体，它虽然不符合传统生物学意义上生命的概念，但它具有某些生命体的特征或属性。自创生理论区分生命与非生命的标准在于一个系统是否可以将外界的物质和能量转化为一种内部的自我维持和它自身成分生产的过程^[7]。从自创生理论的视角来看，机器人罗斯便是一个具

有生命体特征的AI实体，它不仅拥有自主学习的能力，能够通过不断的学习和适应来提高其性能，而且还能够模仿动物的行为和动作，在荒野这样复杂多变的环境中生存下来。更为关键的是，罗斯能够利用自然界的太阳能，通过其内置的能源转换系统，将这些能量转化为维持自身运作的动力。生命的形式可能不再局限于我们熟悉的生物世界，而是有可能扩展到由人工智能驱动的机械世界中。这样的转变，无疑将对我们的伦理观念、生命科学以及我们对宇宙中生命存在的认知产生深刻的影响。

如果AI机器人能够被视作一种生命，那么人类的主体性在去人类中心化的后人类主义视角下，又退却到了怎样的位置？我们应该如何理解人类的独特性？人类似乎陷入了一种后人类主义的困境当中。但正是在这样的情境之下，我们需要从新的角度、利用新的思维方式来思考人的本质，以及人与其他生命形式的复杂关系^[8]。《荒野机器人》的故事核心关键点就在于，罗斯产生了情感，并且开始反抗自身早就被写好的程序，其中就探讨了理性与感性的斗争。在人文主义时期，人的理性被抬高，笛卡尔认为理性是区别于我们和动物的重要标准，使得人既独立于神，又优于机器和动物^[9]，但后人类主义否定了人类和理性的绝对权威，强调平等共生的生存状态，在影片中，我们可以清晰地看见两种转变，即从非生命到生命的转变，以及从理性到感性的反向升华。

首先，当罗斯刚来到荒岛的时候，它是不具备明显的生命特征的。罗斯作为一台高度精密的自动化装置，其本质并非生命体，而是一个被赋予特定功能的能量集合体。它核心驱动力源于内置的能量核（Power Core），象征着人类智慧的产物和科技的结晶。罗斯的程序是以公司的利益和人类的利益为最高标准，它始终在寻找自己的第一个“服务对象”。然而空无一人的荒岛使得它的功能无法被充分发挥。在利用自己的AI功能进行了长时间的学习之后，罗斯学会了岛屿上所有动物的语言，它开始与周边的环境建立联结。罗斯在荒岛上的生存经历，是其从非生命体向生命体转变的关键过程。在遭遇多次的碰撞之后，罗斯的能量核损坏，这迫使它利用自身内置的太阳能组件进行充能，并在夜晚到来时自主关闭电源以保存能量，这一转变表明罗斯开始主动适应环境，并利用环境资源来维持自身的运作。从自创生理论的角度来看，罗斯的这一转变标志着其从一个非生命体转变成为一个具有生命特征的实体。它能够将来自外界的能量转化为维持自身运作的动力，这与自然界中的生命体具有相似之处，它不再是单纯的人工智能工具，而是开始具备类似生命的特征，至此罗斯完成了第一阶段的转变。

其次，罗斯的程序就是高度理性的象征，它相信所有外界给予它的指令并无条件地服从，影片的各种细节设定都在向我们暗示机器人与人工智能的客观和理性，AI生命体并不具备任何情感的因素。但随着故事的发展，罗斯在协助小不点完成学会觅食、游泳和飞行的任务时，逐渐地对小不点产生了类似“母爱”的情感，当通用电力公司企图夺走罗斯储存在脑内的记忆作为开发资源据为己有时，罗斯已经将自己所有的记忆和情感储存在了“心”里，影片结尾它将手伸进机械制成的腹腔内将能量核拆除，它不再需要无条件追随理性的程序，而是以自然能量和爱来驱动

自身。这样的结局设置以一种童话式的美好幻想，巧妙地回应了后人类主义困境下人类主体性的问题：从理性向感性的反向升华。理性不再被视为是人类心灵最可贵的部分，复杂的、难以解释的情感才是使人性具有光辉的所在。《荒野机器人》让我们看到了人类主体性在后人类时代的新可能性。它不再是一个封闭的、自足的个体，而是一个开放的、不断变化的“游牧式主体”^[10]，这种开放性和流动性，是后人类时代人类主体性的重要特征。

三、人工智能与伦理想象：权利反叛的重塑性读解

正如本文开篇所述，众多科幻电影均在不同程度上反映了“技术恐惧症”的心理，如《终结者》（The Terminator，1984）、《银翼杀手》（Blade Runner，1982）和《机械姬》（Ex Machina，2014）等，这些影片都展现了人类对技术工具失控并可能反噬人类的深层心理焦虑，基于数据收集和学习的人工智能不断发展，将会导致奇点的出现，从而成为“超级人工智能”，因此人们会对人工智能产生一种“控制反叛”的忧虑^[11]，我们想象人工智能的智慧将会超过人类，与我们争夺生存资源，甚至是导致人类的毁灭。在这样的背景下，我们需要从后人类主义的视角出发，从多学科的视角来理性思考 AI 的发展。虽然《荒野机器人》的文本是虚构的，甚至是充满了乌托邦的幻想色彩，但其中对于 AI 生命体与人工智能技术的伦理想象，为我们提供了一种读解的视角。

雅斯贝尔斯（Jaspers）认为，技术在本质上是非善也非恶的，它既可以为善也可以为恶，也就是说技术本身不包含善恶的观念，善恶只是人才能赋予技术的意义^[12]，这也是技术中性论最为典型的一种描述，我们应当重新思考从更理性的视角来思考技术的价值和意义。在《荒野机器人》中，机器人罗斯也出现了“反叛”的行为，在完成了陪伴小不点成长的任务之后，罗斯本应该按照已经设定好的程序利用发射器向公司发出救援并回到本属于它的世界。但它已经对朝夕相处的朋友芬克以及“儿子”小不点产生了深厚的情感，于是它违抗程序中止了信号的发射，选择留在了荒岛。在影片的高潮部分，这样的“权利反叛”则展现得更为突出，面对通用动力公司的追捕，罗斯彻底站在了工业文明的对立面，同荒岛上的动物们一起与敌对机器人展开了搏斗。在以往科幻题材电影的叙事当中，机器人违抗命令的“反叛”行为往往被解读为对人类文明的背叛，失去控制的机器人被视作“恶”的象征，它们的反叛行为威胁着人类的利益，甚至对人类的生命也构成了威胁。

然而，《荒野机器人》对于人工智能的伦理想象却重新塑造了“权利反叛”的行为，影片从后人类主义的视角来思考 AI 生命体的自主性，从多元、平等的角度来化解“控制反叛”的心理焦虑。影片中的罗斯虽然站在了通用动力公司（即人类）的对立面，但它进行反叛行为的动机并不是摧毁人类文明并取而代之，它仅仅为了保留自己的记忆和情感。影片创作者将人类的思维方式和情感体验投射在这一银幕形象之上，将“人性”赋予了机器人这一 AI 生命体。这种对“人性”的追求，挑战了人类中心主

义的观点，促使我们重新思考人与机器的关系，于是在某种程度上，机器即人类^[3]。人类对于人工智能善恶的想象就是对自身善恶可能的想象，人工智能究竟是否会威胁到人类的生存和文明的发展，我们难以给出确定的回答，但最终的答案也许还要回到人类自己的身上去寻找。

四、结语

《荒野机器人》以其独特的叙事视角，为我们打开了一扇通往理解后人类时代的大门。影片的叙事引导我们重新思考生命本质、主体性和人机关系，并运用童话寓言塑造了一个兼具可能性与挑战性的未来。在这个后人类时代，人类不再是唯一的主角，机器、自然和其他多元的生命形式都将参与到这个世界的建设和发展中。人类应当以开放的心态接受这种变化，并以平等、尊重的态度与它们共同创造一个和谐共处的环境。后人类主义为我们提供了一个新的视角，帮助我们重新审视人类、机器和自然之间的复杂关系。然而，我们也要深刻意识到，后人类主义并非没有风险和挑战，技术的快速发展可能会带来新的伦理和社会问题，例如人工智能的自主性、隐私保护和就业问题等。我们仍然需要警惕技术使用对人类的异化，并积极探索技术发展的伦理规范，以确保技术的进步能够真正造福人类。

参考文献

- [1] 赫伯特·马尔库塞. 单向度的人：发达工业社会意识形态研究 [M]. 刘继，译. 上海：上海译文出版社，2016.
- [2] Nestik T, Zhuravlev A, Eduard P, et al. Technophobia as a cultural and psychological phenomenon: Theoretical analysis[J]. Interação-Revista De Ensino, Pesquisa E Extensão, 2018, 20(1): 266-281.
- [3] 罗西·布拉伊多蒂. 后人类 [M]. 宋根成，译. 郑州：河南大学出版社，2016:160.
- [4] 吉尔·德勒兹，费利克斯·加塔利. 资本主义与精神分裂：千高原（卷2）[M]. 姜宇辉，译. 上海：上海人民出版社，2023:212-285,326-396.
- [5] 王旭. 人树·人兽·人机——从三部作品看女性的身体变形与后人类游牧 [J]. 名作欣赏, 2024, (24):123-125.
- [6] 汪民安. 身体、空间与后现代性 [M]. 南京：南京大学出版社，2022:25-53.
- [7] Luisi P L. The emergence of life: from chemical origins to synthetic biology[M]. Cambridge University Press, 2016.
- [8] Braidotti R. Critical posthuman knowledges[J]. South Atlantic Quarterly, 2017, 116(1): 83-96.
- [9] 刘宇清. 后人类主义、共同体伦理与科幻电影 [J]. 北京电影学院学报, 2024, (06):4-13.
- [10] 孙强. 电影文本生产中“游牧式的主体性”观念解析 [J]. 东南传播, 2023, (08):67-71. DOI:10.13556/j.cnki.dncb.cn35-1274/j.2023.08.016.
- [11] 陈奕廷，李晔. 人工智能技术恐惧症的定义、诱因、衡量及克服路径研究 [J]. 计算机应用与软件, 2022, 39(12):23-33+63.
- [12] Jaspers K. The Origin and Goal of History (Routledge Revivals)[M]. Routledge, 2014.
- [13] 刘宇清. 后人类主义、共同体伦理与科幻电影 [J]. 北京电影学院学报, 2024, (06):4-13.

新媒体时代非物质文化遗产的传播策略研究

——以妈祖信俗为例

刘彩烨, 胡星*

厦门华厦学院, 福建 厦门 361000

摘 要 : 妈祖被称为“海上女神”, 妈祖文化流传至今已有一千多年的历史, 是中华优秀传统文化的重要组成部分。本研究以妈祖信俗为例, 运用归纳研究法, 深入分析新媒体语境下非遗传播的现状与困境, 并借鉴典型案例, 提出以提升传播内容质量、拓展传播渠道和传承人新媒体技能培训为核心的系统策略, 以期为非遗在新媒体时代背景下的传播提供价值参考体系。

关 键 词 : 非物质文化遗产; 妈祖信俗; 新媒体时代; 传播策略; 活态传承

Research on Communication Strategies of Intangible Cultural Heritage in the New Media Era — A Case Study of Mazu's Faith and Custom

Liu Caiye, Hu Xing*

Xiamen Huaxia University, Xiamen, Fujian 361000

Abstract : Mazu, known as the "Goddess of the sea", has a history of more than one thousand years and is an important part of traditional Chinese culture. Taking Matsuo's faith and custom as an example, this study uses inductive research to deeply analyze the current situation and dilemma of intangible cultural heritage communication in the context of new media, and draws on typical cases to propose a system strategy that focuses on improving the quality of communication content, expanding communication channels and training new media skills of inheritors, with a view to providing a value reference system for the communication of intangible cultural heritage in the context of new media era.

Keywords : intangible cultural heritage; mazu faith; the new media era; communication strategy; active inheritance

引言

非物质文化遗产（以下简称“非遗”）是民族记忆的载体和文化多样性的体现，其保护与传承备受关注。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的最新数据，截至2024年6月，我国网民数量接近11亿，互联网普及率高达78.0%，为非遗的线上传播带来了新的机遇与挑战。

非遗是指被社区或个人视为文化遗产的一系列社会实践、观念、表现形式、知识、技能等。妈祖文化作为中华优秀传统文化重要部分，起源于福建省莆田市湄洲岛，历经千年传承，在我国民间信仰中占据重要地位，并于2009年被列入世界非物质文化遗产名录。2023年，党中央、国务院出台政策支持福建探索两岸融合发展，这一举措为妈祖文化的传承提供了新的机会。同时，在“一带一路”倡议的推动下，妈祖信俗文化被赋予了新的时代意义，成为展示中华优秀传统文化的重要渠道。然而，随着时代变迁，年轻一代触媒习惯、生活方式及思维逻辑发生转变，非遗的传播与传承面临挑战。本研究旨在分析新媒体环境下妈祖信俗传播现状，并提出相应的可行性策略。

一、妈祖信俗的传播困境

（一）非遗传播的内部困境

1. 传承人主动性不足

妈祖信俗的传播主体包括政府部门、非遗传承人和当地居

民，他们大多缺乏专业的宣传技术团队。虽然非遗传承人掌握传统技艺和文化内涵，但在新媒体运营方面知识不足，导致其应用新传播方式的能力有限，进而制约了传播渠道的拓展与和广泛受众的认知连接。当前网络平台上关于“妈祖信俗”的短视频大部分由个人用户创作，内容质量参差不齐，存在画面不清晰、故事

作者简介：刘彩烨（2004.03-），女，汉族，籍贯：福建莆田，本科生在读，网络与新媒体专业；

通讯作者：胡星（1984.05-），女，苗族，籍贯：贵州，硕士研究生，副教授，从事新媒体运营、数字媒体方向研究。通知地址：rwhx@hxxy.edu.cn

链不完整、旁白无法辅助理解以及缺乏后期处理等问题，影响了传播效果。因此，非遗传承人在媒介使用上的数字鸿沟问题亟待解决。

2. 文化内涵挖掘不充分

新媒体传播中，由于宣传视频需在短时间吸引注意力，复杂的仪式和文化寓意往往被简化，导致作品内容表面化，未能引发深层次共鸣。此外，大部分视频内容的拍摄缺乏前期策划和创新，拍摄手法单一，导致内容重复、受众流失。

（二）非遗传播的外部阻滞

1. 信息注意力短缺

算法和大数据为用户定制个性化推荐，使得人们更容易接触到与自己观点相符的信息，形成“信息茧房”。在网络空间这个话语争夺的场所中，具审美和实用价值的非遗内容更受青睐，传统体育、民俗、民间文学类非遗受冷，以妈祖文化为代表的信俗类非遗更是被推入“文化冷圈”的位置。

2. 新媒体传播缺位

随着大众生活方式日益依赖网络，社交媒介兴起使得人与人之间的交际深度减弱，传统“酒香不怕巷子深”的品牌传播理论已经无法适用于当今时代^[1]。

调研发现，妈祖信俗文化在莆田当地传播效果显著，但对周边市区影响较小，原因在于大众对其文化背景了解不足，难以深入理解其独特魅力，导致传播内容片面浅薄。尽管湄洲岛通过节庆活动和公众号推送等方式传播妈祖文化，但由于缺乏有效的整合传播体系，资源未能充分整合，传播效果有限。

3. 同质化、商业化与泛娱乐化趋势

由于商家追求利润，同质化现象在文化产品设计和营销中尤为突出，受众产生了审美疲劳。商业化进程过快也引发诸多问题，例如妈祖祭典相关内容，一方面，其实景拍摄视频因素材局限于特定节庆，致使内容缺乏连贯性与完整性，进一步加剧了同质化状况；另一方面，文化旅游景点未能深入挖掘与保护文化，非遗项目沦为商业工具，而非文化传承载体。此外，新媒体泛娱乐化趋势明显，部分用户为了流量不尊重文化禁忌，或强行将传播内容与玩梗、网络笑点捆绑输出。这种泛娱乐化的倾向导致非遗传播内容质量下降、目的偏移，容易产生误导，使受众产生认知偏差^[2]。长此以往，妈祖祭典等非遗活动可能被演绎成无意义的活动，丧失其原有的价值内核。

二、案例研究：新媒体时代下妈祖信俗传播的实证分析

（一）案例简介

2024年10月1日，首部妈祖文化主题演艺《印象·妈祖》在福建莆田湄洲岛首演。该项目融合数字科技与艺术，打造了全国首个平行幻境舞台，观众佩戴AR眼镜实时观看表演，拓展了表演空间并实现情景交融的互动。此案例展示了在新媒体环境中，通

过技术创新有效传播非遗的可能性。

（二）传播策略

《印象·妈祖》的传播策略紧密契合了2024年国家发改委等五部门发布的《关于打造消费新场景培育消费新增增长点的措施》，积极响应了开展数字赋能文旅场景建设的号召。在这一政策背景下，湄洲岛凭借其丰富的文化、生态等旅游资源，创新性地推出了《印象·妈祖》等沉浸式文旅项目，积极探索“旅游+演艺”的新模式。

在传播策略上，该项目充分利用了数字技术和新媒体，结合AR（扩增现实）、VR（虚拟现实）等现代科技，打造了集数字艺术、沉浸式体验于一体的新型文旅产品。同时，项目还通过社交媒体、短视频等新媒体平台进行广泛宣传，吸引了大量年轻人的关注和参与，使《印象·妈祖》成为了文旅消费市场的新热点。

（三）传播效果分析

作品以妈祖的生平事迹为线索，演绎了林默助人济世的传奇故事。许多观众通过公众号等平台留言表示被作品所触动，对妈祖精神有了更深层次的理解，形成了良好口碑。

在传播内容上，《印象妈祖》巧妙融合了莆田本土的民俗风情与民间艺术，如莆仙戏、“十音八乐”等，使观众在享受视听盛宴的同时感知莆田在地文化魅力。作品借助公众号、抖音等新媒体平台同步推广，并与各大媒体合作，通过新闻报道、线上购票与预约等方式提升了作品的知名度和影响力。特别是XR、数控雾幕系统等前沿科技的应用，吸引了更多年轻受众的关注，推动了妈祖文化的传播。此外，该项目在中国文旅大消费年度盛典上荣获“年度文旅演艺创新项目”，这一荣誉进一步彰显了其文化价值。

三、妈祖信俗的传播策略探析

（一）传播手段多元化与创新化

1. 数字化资源体系构建

通过建立基于用户体验的非遗资源数据库，信俗类非遗可以文字、图片、录音、视频等多种形式进行“活”态化传播，确保研究人员和传播者灵活获取资料，同时保持非遗的真实性和长久性。这样一来，妈祖信俗进入互联网后，便能长期展示，扩大文化影响力。

2. 新媒体技术的应用

如今移动互联网的广泛覆盖和互动优势为非遗传播提供了新的机遇。非遗传播应突破传统图文、音视频形式，利用AR、VR等技术打造沉浸式体验，增强传统文化的现代感，创新文化影像节目生产。同时，大数据算法能实现个性化推荐，精准投放广告，提高妈祖信俗的知名度，使小众非遗走向大众。

3. 多种传播媒介的综合运用

结合麦克卢汉的“媒介即信息”理念，通过不同类型、不同平台的媒体深度融合，打造媒体矩阵，实现妈祖文化跨平台传播。利用声、光、电等媒介形态赋予妈祖文化新感知，制作可读

性强、可看性高的内容进行传播。微纪录片适合碎片化阅读，是讲述非遗故事的佳选，同时可结合电视节目和音频平台发布相关内容，以满足受众的听觉需求，构建多维度的文化传播体系。

（二）多元主体协同参与

1. 多方合作，共谋发展

在新媒体环境下，建议政府采取综合策略促进妈祖信俗的健康传播。

一方面，通过法律手段保护妈祖信俗的知识产权，打击侵权行为，并赋予非遗传承人合法的诉求权，保障其分享非遗商业利润的合理利益。同时，政府应出台相关政策，对破坏非遗文化资源的行为予以处罚^[3]，对积极传播非遗的媒体平台给予政策优惠或物质奖励。

另一方面，构建“政府主导+志愿者参与”模式，打造非遗志愿者团队。不仅可以在社会上公开募集志愿者，还可以通过联系当地高校非遗文化社团的方式，团结社会多方力量。为鼓励高校学生参与，可以实践学分的奖励方式鼓励学生参与非遗传播，扩大其在青年群体中的影响力^[4]。

此外，政府应鼓励专家、学者指导非遗传播内容，创造健康的传播环境。同时，与企事业单位、高校、媒体等跨界合作，开展课程、展览、论坛及文化创意产业合作，共同推动妈祖信俗的传播与发展。

2. 多元内容创作与传播

随着新媒体时代的发展，传播环境逐渐呈现出去中心化和扁平化的特征，多元内容创作传播对妈祖信俗活态传承极为关键。当前，短视频平台如抖音、快手、梨视频、西瓜视频等为妈祖信俗传播提供了丰富渠道。为丰富传播生态，需协同 OGC（专业内容生产者）、PGC（专业用户生成内容）和 UGC（用户生成内容）等多方参与创作与传播。OGC 以专业的视角创作高质量内容；PGC 则结合自身的专业知识和兴趣，生成具有独特视角和观点的内容；而 UGC 则充分发挥了广大用户的创造力和参与热情，以更加接地气的方式传播妈祖信俗。

根据“多级传播”理论，意见领袖承载着将大众传播信息进行加工传递给受众的功能。经过他们加工的信息更有针对性，更容易被受众相信和接受^[5]。鉴于目前妈祖信俗短视频大多由用户生产内容（UGC）、视频整体质量不高的情况，建议充分鼓励专业生产内容（PGC）和职业生产内容（OGC）创作，以提升传播质量和效果^[6]。

（三）传播内容创新与质量提升

1. 从过程到结果，实现全方位立体化传播

在微观层面，视频制作者需深入了解妈祖信俗，必要时咨询非遗传承人，确保视频内容的真实性与创作深度，制作富有温度和情感的非遗传播内容。在中观层面，强调与受众价值观和情感共鸣。探索妈祖信俗与现代社会的契合点，从女性主义视角解读妈祖信俗，并结合现代社会热点，如性别平等，吸引年轻受

众。此外，湄洲女服饰是展示妈祖文化独特魅力的窗口，通过加强宣传，利用这一服饰文化符号加深受众对妈祖文化的理解与记忆。宏观层面上，要制定长期内容规划，探索非物质文化的跨界合作，通过融合创新拓宽传播渠道，提升妈祖信俗的影响力。

2. 根据各平台特点定制化传播内容

传播妈祖信俗文化时，需根据各平台特点定制内容，满足个性化和差异化需求。例如，微博侧重图文并茂的互动；抖音、快手等平台发布短视频及直播，展示仪式活动；B站适合发布中长视频；而微信则提供长文与专题，进行深入解读。同时，利用大数据技术，精确匹配用户数据，避免信息茧房和文化缺失现象，确保受众能够接触到多元文化内容。

（四）充分发挥传播主体的作用

1. 吸纳人才，开展专业培训

首先，提升非遗传承人的媒介素养是关键。通过培训，使其掌握多种新媒体技能，以便更好地呈现文化内涵。在此基础上，传承人还需树立“活态”传承意识，主动创新内容。而政府应给予扶持，鼓励地方专业媒体从业者积极寻找并培养特色传承人，打造独特风格内容，辅助传承人运营自媒体账号，创作富有创意的短视频或直播内容^[7]，实现非遗的有效传播。

其次，招募熟悉新媒体技术的青年人才同样至关重要，他们掌握新媒体内容并具备互联网思维，能够推动新媒体宣传及资料数字化，提高妈祖信俗宣传的专业性与创新性。

2. 让传承人成为文化宣讲者

传承人可通过举办讲座、参与文化交流活动等，向公众宣讲妈祖信俗的历史渊源、文化内涵以及社会价值。这种面对面的宣讲不仅能增强参与者的心理归属感，还能有效提升传播效果。根据传播者模型（SMCR Model），信息的传递依赖于发送者、信息、通道和接收者的互动。在这一过程中，传承人作为信息的发送者，其个人魅力和专业素养在传递文化内涵时起到了至关重要的作用。

（五）IP联动创新

1. 文旅 IP 融合

针对湄洲岛的旅游资源，通过“非遗+文旅”模式推动地方经济发展。一方面，利用新媒体的力量，如邀请知名博主进行湄洲岛探店视频制作，展示莆田的特色美食、民俗及妈祖文化。另一方面，延长与妈祖文化相关的产业链，如通过梳妈祖头、制作妈祖面等传统手艺的展示与教学，让游客亲身体验传统手艺，深化对妈祖文化的认同。

在实地考察中，笔者注意到景区管理中存在一些亟待解决的问题。例如，景区内的某些通告存在错别字、部分石椅的维护状况不佳且缺乏遮阳设施。针对景区管理问题，建议将景区、文化数字平台管理者、文化传承人以及社会大众等群体都纳入教育队伍中，实施分阶段教育和考察，提升游客满意度。

2. 品牌 IP 开发

在“注意力经济”下，树立妈祖信俗品牌至关重要。通过将妈祖文化元素融入文创产品、旅游景区装饰中，打造具有辨识度的妈祖信俗文化品牌。同时，强化品牌形象，相关部门可专门成立技术研发小组，在进行品牌特色设计时，将特色文化元素融入标语、包装、网页设计中^[1]，利用视觉识别系统和品牌故事打造具有辨识度的妈祖信俗文化品牌。

3. 流量 IP 联动

结合现代数字娱乐，借鉴《大鱼海棠》《大圣归来》等动漫电影以及游戏《黑神话：悟空》的成功经验，将妈祖信俗转化为动漫或游戏 IP。进一步地，探索妈祖信俗与热门流量 IP 某国民手游

的跨界联动，根据文化共通点推出妈祖角色皮肤或英雄，深化玩家对妈祖文化的情感连接，促进文化与娱乐的融合传播。

四、结论与展望

新媒体为非遗传播提供了良好环境和条件。本文提出了新媒体时代非遗发展的基本策略，包括优化传播内容质量、拓展传播渠道、加强传承人新媒体技能培训等，助力妈祖信俗在新媒体时代的活态传承。未来，随着新媒体技术的不断进步，期待通过不断深入研究，进一步探索妈祖信俗的创新传播策略，使传播更有特色、更有质量、更有温度。

参考文献

- [1] 何婷. 新媒体时代下非物质文化遗产产品品牌化传播的策略探究 [J]. 文化产业, 2022, (30): 70-72.
- [2] 冯欣, 尹晨霄. 融媒体时代非物质文化遗产普及传播的特点与策略 [J]. 视听理论与实践, 2024, (03): 77-83.
- [3] 宁峰, 侯景娟. 非物质文化遗产在全媒体时代的传播策略研究 [J]. 南昌师范学院学报, 2016, 37 (01): 26-31.
- [4] 赵梓汐, 吴思娴, 胡蕴文. 新媒体语境下非物质文化遗产传播策略探究——以安徽省马派皮影戏为例 [J]. 新媒体研究, 2020, 6 (07): 27-28. DOI: 10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2020.07.009.
- [5] 李晓莉. 民俗类非物质文化遗产的新媒体传播策略研究——以朝鲜族花甲礼为例 [J]. 传媒论坛, 2021, 4 (21): 121-122.
- [6] 韦千鹏, 范莎莎. 短视频平台视域下非物质文化遗产文化传播研究——以钦州“跳岭头”为例 [J]. 北部湾大学学报, 2022, 37(05): 33-38.
- [7] 支馨仪, 郭颖, 李瑞雪. 融媒体时代下齐齐哈尔市非物质文化遗产的传播策略研究 [J]. 新闻传播, 2023, (02): 35-37.

曲阳出土石造像铭文中的数量词小考

刘青

曲阳县文物保管所，河北 保定 073100

摘 要： 1953年10月9日，在曲阳县小南关村修德寺遗址发现了石佛造像，共出土造像及残件2000余件，有明确纪年者达300余件，不但载有时间、地点、佛像名称、造像者、发愿目的等内容，绝大多数还记有造像数量。曲阳造像铭文中的“一区”“一铺”“一所”造像就是一件、一座造像，一般与本件造像中的佛的数量无关。近现代人称每件造像为“座”“尊”或“件”，但在北魏后期至唐早期的230年中大多称每件造像为“區”或“軀”。

关 键 词： 石佛造像；铭文

A brief Examination of Quantifiers in the inscriptions of Quyang Earth-Stone Statues

Liu Qing

Quyang County Museum of Cultural Relics, Baoding, Hebei 073100

Abstract： On October 9, 1953, stone Buddha statues were discovered at the site of Xiude Temple in Xiaonanguan village, Quyang County. More than 2000 statues and remnants were unearthed, and more than 300 were clearly dated, which not only contained the time, place, name of Buddha statue, statue maker, votionmaking purpose and other contents, but also recorded the number of statues. The "one district", "one shop" and "one statue" in the inscription of Quyang Statue are one or one statue, which generally have nothing to do with the number of Buddhas in this statue. In modern times, each statue is called "seat", "respect" or "piece", but in the late Northern Wei Dynasty to the early Tang Dynasty, most of the 230 years, each statue is called "district" or "body".

Keywords： stone Buddha statue; inscription

1953年10月9日，在曲阳县小南关村修德寺遗址发现了石佛造像。由文化部社会文化事业管理局和河北省文化局对此遗址进行了两次发掘，共出土造像及残件2000余件。在这批造像中，有明确纪年者达271件。之后又在修德寺附近发现有纪年白石造像30余件。这300余件造像的发愿文不但载有时间、地点、佛像名称、造像者、发愿目的等内容，绝大多数还记有造像数量，现对其中涉及的数量词略加考释。由于作者才疏学浅，不当之处，还请大家指教。

在300余件有明确纪年的造像中，大多记有造像的数和量。数词是表示数的词。量词是表示人、事物、动作的单位的词，经常与数词一块用。数量词是汉语言文字中使用最频繁的词类之一。据统计（字迹不清晰的除外），造像量词中，用“區”的有110件，用“匚”的22件，用“匚”的8件，用“匚”的7件，用“匚”的2件，用“匚”的1件；用“軀”的30件；用“軀”的22件；用“軀”“軀”的各4件；用“軀”的2件；还有用“軀”“軀”“軀”“軀”的各一件；另有用“所”的一件，用“鋪”的2件。每件造像所用数词绝大多数为“一”，也有少量用“二”“两”的。但有不到十件，未标明数和量，只标有造像名称。如：“孝昌二年四月廿一日，比丘昙宗、昙庆敬造释迦像各为师僧父母法界众生同共供养侍佛时”，“天统四年十二月廿九日弟子刘遵伯……造弥陀玉像观音大势二菩萨……”。也有个别另标注为造像，如“开皇廿年仁寿元年正月十五日正女佛弟子敬造玉像”。

根据以上统计，并结合内容具体分析，似乎能得出以下结论：

一、造像铭文中的数词

在北魏至东魏绝大多数为单体造像^[1]，也有少数为“一铺双尊”和“一铺三尊”的，到了北齐至隋，除单身造像外，像式上流行双身像，不但有双思维，双菩萨，还有双佛像。

在300余件刻有发愿文的造像中，铭文中数量词有用“一区”（用“軀”等字的为同义，在此只用“区”）、“一铺”“一

所”“二区”、“八区”的，据统计，铭文中数词用“一”的包括：造像为一主尊的有141件，一主尊两胁侍的有17件，两主尊的有95件；对一区多尊的有的标明了尊数，如：“天保四年十月廿八日韩阿妃……敬造双观音像一区……”“开皇十四年七月十五日刘士则……造双思维像一区……”“天保六年正月廿三日上曲阳人李神景兄弟等……敬造白玉无量寿像一区并二菩萨”（图一）。用“两区”的共四件，如：北魏正光元年造像（图二）背面刻发

古文献视域下的商周礼乐器青铜铙研究

阙烁

湖南工商大学, 湖南 长沙 410205

摘要： 商周青铜礼乐器铜铙是中国早期礼乐文明的物质见证，其形制、功能与文化内涵在传世典籍、甲骨文及历代注疏中均有深刻体现。本文以“二重证据法”为研究框架，系统梳理《周礼》《诗经》《礼记》等经典文献中的铜铙记载，结合殷墟甲骨、青铜器铭文及考古实物，探讨铜铙在礼制、军事、祭祀中的多元功能。同时，通过对汉代至清代学者注疏的考辨，揭示铜铙研究的学术史脉络。研究表明，铜铙不仅是商周社会等级制度的物化象征，更是中华礼乐文化“器以藏礼”哲学思想的典型载体，其古文记载与考古发现的互证为重构早期中国音乐史提供了关键支点。

关键词： 青铜铙；礼制功能；互证

Study on Bronze Cymbals of Shang and Zhou Ceremonies From the Perspective of Ancient Literature

Que Shuo

Hunan University Of Technology and Business, Changsha, Hunan 410205

Abstract： The bronze cymbals of Shang and Zhou Dynasties are the material witness of the early rites and music civilization in China. Its shape, function and cultural connotation are deeply reflected in the handed down classics, the oracle bone and gold inscriptions and the ancient notes. Based on the "double evidence method" as the research framework, this paper systematically reviews the records of bronze cymbals in Zhou Li, The Book of Songs, Li Ji and other classical documents, and discusses the multiple functions of bronze cymbals in ritual system, military service and sacrifice, combined with the oracle bones, bronze inscriptions and archaeological objects in Yin ruins. At the same time, through the examination and differentiation of scholars' notes from Han Dynasty to Qing Dynasty, the academic history of bronze cymbals is revealed. The research shows that cymbals are not only the materialized symbol of the social hierarchy in Shang and Zhou dynasties, but also the typical carrier of the philosophical thought of "carrying the instruments to conceal the rites" in Chinese ritual and music culture. The mutual verification of its ancient records and archaeological discoveries provides the key fulcrum for the reconstruction of the early Chinese music history.

Keywords： bronze cymbals; ritual function; mutual proof

引言

铜铙研究的文献学意义青铜铙作为商周时期“金奏”礼乐的核心器物，其研究长期依赖考古类型学与音乐声学分析，而古文献中的相关记载尚未得到系统性阐释。事实上，《周礼》《礼记》等典籍对青铜乐器的礼制规范、甲骨文中的礼乐活动记录，以及历代学者对“铙”的考据注疏，共同构成了铜铙研究的文献学基础。

本文以“文献—器物—制度”三重维度展开研究：首先，解析经典文献中铜铙的礼乐功能；其次，考证甲骨文、金文中的铜铙使用场景；最后，梳理汉代至清代学者对铜铙形制与功能的认知演变。通过这一路径，试图揭示铜铙在中华礼乐文明建构中的历史角色。

一、经典文献中的铜铙礼制功能

1.《周礼》体系下的乐器分类与铸造规范《周礼·春官·大司乐》将乐器纳入礼制框架：“凡乐，圜钟为宫，黄钟为角……以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐。”其中“八音”之

“金”即指青铜乐器，铜铙属此类。郑玄注：“金，钟镛也”，（图1 青铜铙）

而《考工记·凫氏》详述钟类乐器的铸造标准：“钟已厚则石，已薄则播。”虽未直言“铙”，但其“厚薄适中”的声学原理适用于铜铙设计^[1]。

项目信息：2024年湖南省社会科学基金“湖南商周青铜礼乐器铜铙研究”一般项目阶段性成果，项目号24YBA274。

作者简介：阙烁（1989-），女，汉族，湖南人，博士，湖南工商大学，讲师，研究方向：音乐传统文化；钢琴演奏与教学。

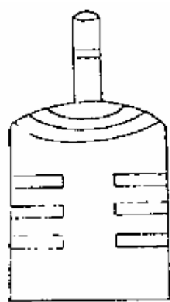
>图1 笔者拍摄于长沙市博物馆

值得注意的是,《周礼·夏官·大司马》明确铜铙的军事用途:“卒长执铙。”郑玄注:“铙所以止鼓,军退则鸣铙以止鼓。”此记载与殷墟西北岗M1004出土铜铙伴随兵器埋藏的现象形成互证^[2](中国社会科学院考古研究所,1980)。

2.《诗经》中的礼乐场景再现 《诗经·周颂·有瞽》描绘宗庙奏乐:“嗃嗃厥声,肃雝和鸣。”清代马瑞辰《毛诗传笺通释》考“嗃嗃”为钟鼓之声,是个拟声词,形容乐声清脆洪亮,“肃雝”表示乐声舒缓肃穆、和谐悦耳,“和鸣”指各种乐器相互应和而鸣,发出合鸣之声。考古发现显示,商代晚期三件一组的编铙(如妇好墓编铙)可奏出“羽-宫-角”三声音列^[3],其声学特性恰可产生“嗃嗃”的浑厚音效。这一诗史互证表明,铜铙在西周礼乐体系中仍延续着商代的功能传统和文化内涵:

祭祀文化:在先秦时期,祭祀是国家大事,《有瞽》一诗所写的宗庙合乐祭祖,体现了当时人们对祖先的崇敬和追思,通过盛大而庄重的音乐仪式,祈求祖先庇佑子孙后代,国家繁荣昌盛。

礼乐文化:“嗃嗃厥声,肃雝和鸣”^[6]明《律吕正声》中的铙体现了“礼”的秩序与“乐”的和谐统

>图2

一。乐师们按照一定的顺序和规范演奏各种乐器,展示了当时严格的等级制度和社会秩序,同时也营造出和谐、庄重的氛围,起到了教化民众、维护社会稳定的作用。

3.《礼记》中的礼器象征体系 《礼记·乐记》强调“钟鼓管磬,羽籥干戚,乐之器也”,将乐器纳入“器以藏礼”的哲学框架。铜铙作为“金奏”之器,其使用规格具有严格等级性。《礼记·王制》载:“诸侯无故不撤钟磬”,郑玄注引《三礼图》称:“铙如铃而无舌,执而鸣之。”(图2)

此描述与殷墟出土铜铙的甬部中空、需植于座上演奏的特征完全吻合。^[4]

二、甲骨文与金文中的铜铙实证

(一) 甲骨文中的“奏庸”与“多铙” 殷墟甲骨中有多处涉及铜铙使用的记载:

《甲骨文合集》31022:“癸亥卜,贞:翌甲子奏庸,不雨?”

郭沫若释“庸”为镛(大钟),但陈梦家(1956)提出“庸”可能包含编铙,因殷墟墓葬中常见编铙与镛共出^[5]。如郭家庄M160出土三件编铙与一件镛钟,印证“奏庸”实为编悬乐器的合奏。

《甲骨文合集》22294:“……卜,贞:多铙……”

此条“多铙”记载与妇好墓五件成编铙形成对应,说明商代晚期已存在多件组编铙制度。

(二) 青铜器铭文中的礼乐实践 西周金文进一步揭示铜铙的礼制功能:

小臣觶尊铭文(商晚期):“王赐小臣觶贝,唯王来征人方……彤日。”

铭文记载商王征伐人方后行彤祭,殷墟M1004出土铜铙与钺、戈同置,说明铜铙兼具军事凯旋与祭祀功能。

速钟铭文(西周晚期):“速作朕皇考觶钟,用追孝侃前文人。”

虽为钟铭,但“觶(和)钟”概念可溯至商代编铙的组合使用。湖北随县曾侯乙编钟的音列结构(宫-角-徵-羽)与殷墟编铙存在承袭关系^[6]。

三、历代学者的注疏与考辨

(一) 汉唐注疏:形制与功能的初步认知

郑玄《三礼注》提出“铙如铃而无舌”的经典定义,准确描述铜铙的演奏方式(执甬鸣击)。《隋书·音乐志》引陈旸论乐:“殷人制铙,以节戎事”,反映早期学者对铜铙军事功能的重视。

(二) 宋元明清:金石学视野下的突破

吕大临《考古图》(1092年)收录“周舞铙”,虽误断年代,但首次图示铙的形制特征(卷十)。引之《经义述闻》(1797年)考《周礼》“金罍”即铙类乐器,纠正前人“罍于”说。吴大澂《愙斋集古录》(1896年)结合音律研究,提出商铙音阶“合于宫商”,开音乐考古先河。

(三) 近现代学术转型

考古学与多学科交叉:罗振玉《殷墟古器物图录》(1916年)

>图3

首次将安阳出土铜铙定为商器,推翻“周器说”。容庚^[7]《商周彝器通考》(1941年)确立铙与钟的演化关系:“殷墟之铙,周人易甬为钮,遂成钟制。”

四、考古发现与文献记载的互证

(一) 殷墟妇好墓出土五件编铙(图3)

通高14.4-19.7厘米,重1.6-4.6公斤。测音显示其音列构成四声徵调式音阶。墓中编铙与青铜礼器、玉器共置,印证《礼记·祭统》“礼器备则祭祀隆”的记载,体现墓主(商王武丁配偶)的特殊身份。

（二）南方大铙与《尚书》地理叙事 湖南宁乡炭河里遗址出土的四虎兽面纹大铙（通高68厘米，重51公斤）（图4）

其纹饰融合中原兽面纹与南方虎图腾，与《尚书·禹贡》“荆及衡阳惟荆州”的记载形成地理呼应。这类南方风格铜铙的发现，修正了传统“中原中心论”，证明长江流域存在独立的青铜礼乐文化圈^[8]。

图4 笔者拍摄于湖南省博物馆

五、学术争鸣与未来研究方向

1. 定名之争：从“钲”到“铙”的认知演进 清代阮元《积古斋钟鼎彝器款识》将此类器物定名为“钲”，郭沫若^[9]据殷墟出土实物改称“铙”，但林已奈夫（1976）提出南方大铙应另称“镛”。当前学界多采用“铙-镛”二分法：甬部短小者为铙（中原型），甬部长者称镛（南方型）。

2. 功能演化：礼器、乐器与军器的三重角色 安阳郭家庄M160出土铜铙与钺、戈同置，说明其兼具军礼功能；而三星堆祭祀坑铜铙与象牙、玉璋共出，凸显祭祀属性。这种功能分化反映商代“国之大事，在祀与戎”的社会特点^[10]。

3. 音律体系：从三声到五声的演进之谜，殷墟编铙呈现三到四声音列，而西周编钟已发展出五声至七声音阶。湖北随县曾侯乙编钟铭文“自作秣钟”暗示音律观念的转变，但商周音阶体系如何衔接仍需更多测音数据支持。

六、结论

通过对古文献与考古实物的系统研究，可得出以下结论：

作为商周礼乐文明的重要物质载体，铜铙以其独特的存在方式构建起解读上古礼制体系的密钥。这种青铜重器不仅是“器以藏礼”思想的具象化呈现，更在文化传播与学术认知层面展现出多重历史维度，成为透视中华文明早期形态的棱镜。

在礼制维度上，铜铙的铸造与使用完美诠释了周代“名位不同，礼亦异数”的等级秩序。殷墟妇好墓出土的五件套编铙，其28.5公斤的体量与三层云雷纹饰，彰显着王室贵胄的威仪；而山西曲沃晋侯墓地出土的三件套素面铙，则通过简化的形制表明诸侯的次级地位。这种“悬差序列”在《周礼·春官》“小胥掌学士之徵令，正乐县之位”的记载中得到印证，考古发现中从三件到五件不等的铙器组合，恰与天子、诸侯、大夫的等级差序形成对应关系，构成青铜时代礼乐制度的物质注脚。

文化交融层面，南方大铙的考古发现颠覆了中原中心论的传统认知。湖南宁乡月山铺出土的象纹大铙，通高103厘米、重221.5公斤的庞大体量远超中原同类，其独特的浮雕式兽面纹与中原的阴线刻划形成鲜明对比。这种地域性差异在埋藏方式上更为显著：中原铜铙多出自贵族墓葬，而长江流域的窖藏现象暗示着特殊的祭祀传统。考古类型学研究表明，南方大铙既有对中原器型的模仿，又在纹饰布局（如湖南浏阳柏嘉铙的乳钉纹）、合金配比（铅含量普遍高于中原）等方面展现创新，揭示出礼乐文化传播中的在地化重构过程。

学术认知的演进轨迹则折射出中国学术范式的现代转型。东汉郑玄在《周礼注》中将铙归为“金奏”之器，开启了经学传统下的名物考据；至北宋吕大临《考古图》始用实测法记录铜铙尺寸，孕育出实证研究的萌芽。1935年郭宝钧殷墟发掘首次运用地层学判定铜铙年代，标志着传统金石学向现代考古学的蜕变。这种从经学注疏到科技考古的认知转型，恰是中国学术现代性生成的重要切片。

铜铙作为“藏礼”之器，其物质形态承载着礼制规范，空间分布记录着文化互动，研究历程映射着学术演进。这种三维度的历史价值使其超越普通文物范畴，成为解码早期中国文明基因的关键物质遗存。在青铜文明的星空中，铜铙犹如多棱的星辰，持续折射着中华礼乐文明的多重光谱。未来研究需进一步整合青铜器铭文中的音乐信息，运用科技考古手段分析铸造工艺，并在全球青铜文明比较视野中定位中国礼乐文化的独特性。

参考文献

- [1] 李纯一. 中国上古出土乐器综论 [M]. 北京：文物出版社，1996.
- [2] 王子初. 中国音乐考古学 [M]. 福州：福建教育出版社，2003.
- [3] 朱凤瀚. 中国青铜器综论 [M]. 上海：上海古籍出版社，2009.
- [4] 陈梦家. 殷虚卜辞综述 [M]. 北京：科学出版社，1956.
- [5] 中国社会科学院考古研究所. 殷墟妇好墓 [M]. 北京：文物出版社，1980.
- [6] 方建军. 商周乐器文化结构与社会功能研究 [M]. 上海音乐出版社2006.
- [7] 容庚. 商周彝器通考 [M]. 上海：上海人民出版社，2008.
- [8] 向桃初. 湘江流域商周青铜文化概说 [J]. 湖南大学学报，2007
- [9] 郭沫若. 两周金文辞大系图录考释 [M]. 北京：科学出版社，1957.
- [10] 杨向奎. 宗周社会与礼乐文明 [M]. 北京：人民出版社，1992.

非物质文化遗产传承的法律风险与对策初探

唐苑唯, 范敏*

四川轻化工大学 外语学院, 四川 自贡 643000

摘 要： 非物质文化遗产（简称“非遗”）是世界各族人民传播其独特文化的重要基石，是传统文化的具体外部表现。非遗文化凝聚了世界各族人民的智慧和灵魂，由此形成了昂扬向上的民族精神，对推动经济与社会的发展有着极为关键的作用。但我国对非遗的法律保护，尤其是知识产权方面的保护仍然存在漏洞，造成了长期滥用、损毁利用、合法非遗权利人转让和发展过程中利益恶化等不利局面。本文重点介绍了非遗在传承和发展过程中可能面临的法律风险以及探讨解决方案，以期为非遗的可持续发展提供一定的法律保障。

关 键 词： 非遗；传承发展；法律风险；知识产权

Legal Risks and Countermeasures of Intangible Cultural Heritage Inheritance

Tang Wanwei, Fan Min*

Sichuan University of Science & Engineering, Zigong, Sichuan 643000

Abstract： Intangible cultural heritage (referred to as "intangible cultural heritage") is an important cornerstone for people of all ethnic groups in the world to spread their unique culture, and is the concrete external expression of traditional culture. Intangible cultural heritage embodies the wisdom and soul of people of all ethnic groups in the world, thus forming a spirited national spirit, which plays a crucial role in promoting economic and social development. However, China's legal protection of intangible cultural heritage, especially the protection of intellectual property rights, still has loopholes, resulting in long-term abuse, damage and utilization, the transfer of legal intangible cultural heritage owners and the deterioration of interests in the process of development. This paper focuses on the legal risks that intangible cultural heritage may face in the process of inheritance and development and discusses the solutions, in order to provide certain legal guarantee for the sustainable development of intangible cultural heritage.

Keywords： intangible cultural heritage; inheritance and development; legal risk; intellectual property

一、研究背景及意义

中国是四个古老文明国家中唯一幸存的国家，有着5000年的悠久传承历史，积累了许多宝贵的文化遗产。非物质文化遗产是中华民族悠久历史中智慧文明的结晶，是中国不可或缺的文化瑰宝。他们独特的族裔特征是构成民族认同的重要因素之一。我国的非物质文化遗产产业庞大、复杂，需要全面和详细的法律保护措施。特别是随着社会的不断发展进步，非物质文化遗产需要更加多样化和多方面的保护。因此，在法律层面为非遗的发展提供坚实的法律保障是一个值得探索的选择。

科学地开发与利用非遗文化，不仅可以有效推动经济与社会的发展，还可以提升国家的综合国力，增强国家文化软实力。

二、研究方法

（一）文献研究法

仔细研读《中华人民共和国非物质文化遗产法》《民法典》等

相关法律条文后，通过知网等权威性网站检索到有关的文章，并对检索到的文章进行仔细阅读分析，尤其是对非物质文化遗产传承发展相关的理论，认真进行概括归纳整理，找出了非遗在传承与发展过程中可能会面临的法律风险，从而提出针对性的解决方法。

（二）案例分析法

目前而言，无论在理论界还是实务界，对知识产权在非物质文化遗产传承中的应用都有相应争论，研究相关的实务案例则成为相关研究的重点关注对象。本文通过选取近十年内涉及非遗知识产权保护的法院判决案例明晰非遗在传承发展中的解决方法。

（三）比较分析法

本文聚焦非物质文化遗产传承发展所会面临的法律风险，在不同层面通过具体案例分析对比，归纳概括总结出当前背景下针对性的解决路径。

三、国内外研究现状

目前，我国在非物质文化遗产保护研究领域已经取得了较大

资助项目：四川轻化工大学大学生创新训练项目“手艺的传承——线上自学课”（项目编号 S202310622090X）；

四川轻化工大学大学生创新训练项目跨界梨园——非遗歌剧戏曲网络传承与教育创新（项目编号 202410622029）。

作者简介：唐苑唯（2003.2—），四川轻化工大学法学院，本科在读。研究方向：法学研究，文化研究；

通讯作者：范敏（1982.1—），四川自贡人，四川轻化工大学外语学院，讲师，研究方向：跨文化研究，创新教育。

成果，相关的保护方法也多种多样，比如，2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的正式通过，但是，利用知识产权来保护非遗仍然具有较多的争议。毋庸置疑的是学术界普遍认为用知识产权来保护非遗的传承和发展是具有优越性的，但在具体实务中的实施上还存在许多差异，例如，林燕认为权利主体不明确（2023）^[1]、李宏等人认为保护期限不确定（2024）^[2]以及孙雯、葛慧茹（2020）^[3]认为私法保护的权利内容不明确等等，因此，本文研究分析非遗在传承和发展过程中面临的法律风险，针对性的提出了相应的应对措施。

国际上对非物质文化遗产的讨论与研究起源较早且研究成果较为丰富，例如，1976年教科文组织通过了《突尼斯示范法》，对非遗进行了明确的界定，2003年教科文组织又通过了《保护非物质文化遗产公约》^[4]等等。这些研究成果都对我国的非物质文化遗产的发展与传承具有重要的学习作用与推动作用。

四、非遗传承中的法律风险及典型案例分析

（一）非遗传承的主要法律风险

在非物质文化遗产的传承和发展过程中，法律风险不可忽视，尤其是，知识产权方面、商业秘密方面、以及非遗商业化等方面。

1. 知识产权保护问题

首先，非遗在传承和发展过程中面临诸多法律风险，其中最明显的就是有关知识产权保护的问题。在知识产权中，无论是著作权、专利权还是商标权无疑都与非遗的发展息息相关，正因为密不可分，知识产权系统的复杂性才使得非遗的发展面临着诸多的法律风险。由此可知，如何在法律层面为非遗的发展提供坚实的法律保障是重中之重^[5]。

2. 商业秘密保护的局限

商业秘密保护机制的核心要素在于信息的非公开性和经济价值属性。利用商业秘密保护非物质文化遗产时，应适当调整确定秘密性的标准，只要相关信息传播到特定群体并存在有效的外部秘密壁垒，就可以认定符合保密要求，而未经许可的开发和使用的则应被视为侵权。再者，我国现行法律体系对非遗相关商业秘密的保护仍然是较为分散的，相关规定分散在《反不正当竞争法》、《民法典》中。这种立法模式存在明显的缺陷。我国可以建立专门的非遗商业秘密保护制度，通过制定统一的商业秘密法，系统性的规范非遗在商业秘密中的保护^[6]。

3. 非遗传承人权益保障的问题

非遗传承人是非遗技艺传承的核心人物，其权益保护问题至关重要。然而，许多非遗传承人面临技艺无人继承、传承环境不稳定、非遗产品市场竞争力不足等问题，导致其合法权益无法得到有效保障。此外，部分非遗技艺的知识产权归属不清晰，导致传承人在经济利益分配上处于弱势地位。因此，如何完善相关法律法规，以保障非遗传承人的合法权益，是非遗法律保护方式的重要组成部分^[6]。

4. 非遗商业化发展中的法律风险

面对形式复杂多样的社会现状，非遗要想与时俱进则离不开

商业化的助力，但在商业化的过程中，相应的法律风险仍然至关重要。不合理或不适当的商业化可能会导致非遗自身文化内涵的歪曲、非遗形象的破坏甚至造成根本性的毁灭。例如，某些主体在未经合法非遗权利人授权的情况下，擅自将未经授权的非遗元素用于宣传盈利，导致合法的非遗品牌被滥用，甚至在使用过程中私自改编，从而影响其原有的文化价值，也即对非遗实施了侵权行为^[7]。因此，在非遗商业化、全民化的过程中，如何在法律规定的框架下平衡经济利益与文化价值，避免不适当的商业化对非遗造成负面影响，是当前法律保护的重要课题。

（二）典型案例分析

1. 国内案例：第61172988号“黄塔膏药”商标异议案

异议人认为“黄塔膏药”商标具有较高知名度，被异议商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定。法院经过调查认定“黄塔膏药”2009年6月被河南省文化厅列入河南省第二批非物质文化遗产保护名录，2019年3月被河南省商务厅认定为第六批“河南老字号”。“黄塔膏药”商标经异议人长期使用具有一定知名度。被异议商标与引证商标文字构成相同，指定使用的服务与引证商标核定使用的商品属于类似商品和服务。被异议人与异议人同处河南省安阳市滑县半坡店乡，在指定服务上申请注册被异议商标，易使相关公众对服务的来源产生混淆误认。因此，依据《商标法》第三十条规定，被异议商标不予注册。^[8]

本案是保护非物质文化遗产商标的典型案例。本案基于非物质文化遗产“黄塔膏药”的历史传承和使用现状，认定所涉商品和服务构成类似关系，对不同市场主体的商标权边界进行清晰划定，有力制止市场混淆误认，守护公平竞争的市场秩序，强化非物质文化遗产商标保护，对类案审查具有一定的借鉴意义。

2. 国际案例：2016年阿玛迪破坏马里廷巴克图文化遗址案

马里的廷巴克图是教科文组织认定的世界文化遗产。2016年4月至9月，阿玛迪对该遗址实施了恶意破坏，法院对此进行了审理，并认定其行为构成了严重犯罪，对其判处了刑罚和罚款^[9]。该案表明，在国际社会中，破坏文化遗产的行为会受到严格惩罚，由此可以看出，在世界范围内国际公众对非遗的法律保护得到了前所未有的重视。

五、非遗传承法律风险的解决方法

首先，针对非物质文化遗产传承中的法律风险，首先需要完善相关法律法规，在法律条文中明确非遗的法律地位、权利主体、保护范围、违法责任等内容。比如根据《中华人民共和国著作权法》第二十二条的规定，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制¹以及第二十三规定，其他权利保护期限是作者终生及死亡后五十年²。同时，为了解决难以界定的、复杂的知识产权向下细化的著作权、专有权以及商标权权利主体不明，责任认定复杂等问题，应该统一认定标准，形成明确的构成要件，使法律条文不再似是而非。应修订现有知识产权法律，将非遗纳入保护范围，并建立特殊保护机制。此外，还需制定配套法规，如传承人认定和管理办法、非遗商业化利用规范等，形成

完整的法律保护体系^[5]。

其次，商业秘密保护机制的核心要素在于信息的非公开性和经济价值属性。利用商业秘密保护非物质文化遗产时，应适当调整确定秘密性的标准，只要相关信息传播到特定群体并存在有效的外部秘密壁垒，就可以认定符合保密要求而未经合法非遗权利人许可的开发和使用的则应被视为侵权。

再者，在我国现行法律体系下对非遗相关商业秘密的保护仍然是较为分散的，相关规定主要分散在《反不正当竞争法》《民事诉讼法》以及《民法典》中。这种立法模式存在明显的缺陷，因此，我国可以建立专门有关非遗的商业秘密保护制度，通过制定统一的商业秘密法，系统性的规范非遗在商业秘密中的保护^[6]。

在全球化背景下，非物质文化遗产的保护已成为国际关注的焦点。其中，世界知识产权组织（WIPO）和联合国教科文组织（UNESCO）在政策制定、法律框架构建及实践推动方面发挥了关键作用，并为各国提供了借鉴经验^[4]。

1974年，联合国教科文组织在突尼斯召开重要会议，正式确立民间文化遗产的法律地位，并与1976年在世界知识产权组织的协助下通过《突尼斯示范法》，为文化遗产保护提供法律保障。1981年，教科文组织又与相关机构联合发布《保护民俗工艺技术表现方式、拒绝不合理利用以及另外侵权活动的国内法律示例条文》，进一步明确保护原则和实施方案^[4]。此后，WIPO与UNESCO不断完善相关法律，推动文化遗产保护发展，为中国构建本土化的非遗保护体系提供重要支持。

非遗的保护与传承也离不开公众的积极参与。提高公众法律

意识也是其中不可或缺的环节，当代青年可通过短视频普法、传统媒体宣传广告以及群体社团等方式提高公众的法律意识，以此推动非遗的传承与发展，并增强非遗传承人的法律意识与维权能力。

此外，非遗保护的救济方式应丰富多元，除了公权力介入的诉讼外，还有私人调解、仲裁等方法，由此可以减少维权成本，提高维权效率^[10]。丰富多元的保护方式更有助于推动非物质文化遗产的传承与发展。

六、结论

非遗传承是极具意义却复杂困难的过程，在其过程中法律风险的存在严重威胁着非遗的存续和发展。本研究通过系统分析非遗传承中的主要法律风险，包括知识产权保护、传承人权益保障、商业秘密保护以及商业化发展等方面，提出了完善法律法规、加强执法力度、提高公众法律意识和建立多元化纠纷解决机制等解决策略。

随着社会的发展和复杂问题的出现，非遗传承的法律保护方式仍需不断完善。应该进一步加强完善理论研究，在法律层面为非遗传承和发展提供更前沿的价值。

注释

《中华人民共和国著作权法》第二十二条

《中华人民共和国著作权法》第二十三条

参考文献

- [1] 林燕. 中国传统手工艺知识产权保护研究——以北海贝雕为例[J]. 文化学刊, 2023(12): 83-88.
- [2] 李宏, 刘文涛, 刘兴武. 对甘肃加强非物质文化遗产知识产权保护的思考[J]. 甘肃省人民政府研究室, 2024(11): 87-88.
- [3] 孙雯, 葛慧茹. 数字化时代非物质文化遗产知识产权保护的再思考[J]. 《艺术百家》, 2020(05): 194-199.
- [4] 张玲. 联合国教科文组织非物质文化遗产名录机制循证研究[D]. 北京: 中国社会科学院大学, 2024.
- [5] 陈巧. 论我国非物质文化遗产的知识产权保护[D]. 山东: 山东大学, 2023.
- [6] 李萌. 生产性保护视域下的国家级“非遗”广西壮锦的传承与创新发展问题研究[J]. 文化创新比较研究, 2024(11): 79-83.
- [7] 刘羽蓀. 非物质文化遗产知识产权司法保护的困境与进路[D]. 四川: 四川师范大学, 2024.
- [8] 国家知识产权局《2023商标异议、评议典型案例》[Z]. 2023.
- [9] 《法制与新闻》[Z]. 2025.2.
- [10] 李杨, 熊莹. 传统与创新之间: 苏绣的传承、保护与产业发展研究[J]. 民族艺术研究, 2017(04)

教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园的产业价值

王爽

黑龙江冰雪体育职业学院, 黑龙江 哈尔滨 150001

摘 要： 教育供给侧改革为学生提供了更加丰富、多元、可选择的教育资源和服务，能满足学生个性化的发展需求。体育教育资源、环境与服务等也是教育供给侧改革的重要一环，其与国家体育强国的战略相契合。因此，教育供给侧改革为匹克球运动进校园创造了良好的条件。本文基于校企合作的视角，切实关注目标、资源两大要素，着重探究教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园实现产业价值的策略，希望能实现匹克球运动的全面推广，并实现该项运动的产业价值，以体育经济增强国家综合实力。

关 键 词： 教育供给侧改革；匹克球运动；体育进校园；产业价值

The Industrial Value of Introducing Pickleball into Campus from the Perspective of Education Supply Side Reform

Wang Shuang

Heilongjiang Ice and Snow Sports Vocational College, Harbin, Heilongjiang 150001

Abstract： The supply-side reform in education provides students with richer, more diverse, and more optional educational resources and services, meeting their personalized development needs. Sports education resources, environments, and services are also a crucial part of this reform, aligning with the national strategy to build a strong sports nation. Therefore, the supply-side reform in education has created favorable conditions for bringing pickleball into schools. This paper, from the perspective of school-enterprise cooperation, focuses on the two key elements of goals and resources, exploring strategies for achieving industrial value through the introduction of pickleball into schools under the perspective of supply-side reform in education. It aims to promote pickleball comprehensively and realize its industrial value, thereby enhancing the country's overall strength through sports economy.

Keywords： education supply side reform; Pickleball sport; sports into campus; industrial value

引言

2019年10月14日国务院办公厅印发的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号，以下简称《意见》），提出深化全国性单项体育协会改革、落实已有税费政策、优化体育消费环境、优化体育产业供地、发挥政府资金引导带动作用、提升体育服务业比重、打造体育产业增长极、推动体医融合发展、鼓励建设体育服务综合体、加强体育产业人才培养几大要求，旨在强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，积极实施全面健身行动。匹克球作为一种新兴的运动项目，在我国的发展速度较为缓慢，推进匹克球进校园，能借助系统教育的方式，让师生接触、了解匹克球运动，从而加速匹克球运动在全国范围内的普及。教育供给侧改革为匹克球运动的发展提供了良好的条件，不仅能拓宽匹克球运动的宣传范围，还能实现运动的产业价值，以此推进匹克球运动又好又快的发展。基于教育供给侧改革视角，推进匹克球运动进校园，并以此实现组织价值、产品价值、顾客价值，对匹克球运动的推广、发展都具有实际意义，是在全民运动氛围中，体育事业发展的一大举措。

一、匹克球运动发展历程

匹克球运动于1965年由没干过西雅图的 Joel Pritchard 和他的朋友 Bill Bell 所创造，于1972年被正式注册，并以最快的速度发展成为一种体育项目，最早于2010年于广东引进中国。作为新兴运动的匹克球，因其健身性、趣味性、适龄性、经济性、安全性等特点，近几年在国内吸引了大批参与者^[1]。匹克球运动是

一种结合了网球、乒乓球和羽毛球元素的全新运动^[2]。匹克球所使用的一个塑料制作的中空结构球体，球体的表面有许多圆形的小孔，颜色也较为丰富，如白色、黄色、绿色等。匹克球具有独特新颖、简单易学，场地建议、设施要求低，对抗项目、趣味性强的特点^[3]。

作为一种具有趣味性、健身性等特点的体育运动，匹克球以其独特的优势，在国内以及国际上发展迅速。近年来，在党和国

家的政策引导与支持下, 匹克球运动发展快速, 但也面临着一定的挑战与困境。国家体育总局网球中心召开全国匹克球发展研讨会, 各界代表就匹克球运动在我国的发展蓝图进行讨论, 体现了国家对匹克球运动的重视度^[4]。

二、匹克球运动进校园优势与不足

在党和国家的大力支持下, 匹克球作为一项新兴的体育运动, 发展势头迅猛。推进匹克球运动进校园, 因其资金投入少、学习难度小、适用范围广的特点, 在丰富高校体育资源等方面具有明显优势。同时, 也因为受到主客观因素的影响, 匹克球运动在进校园的过程中, 仍旧存在很多不足。

(一) 匹克球运动进校园的优势

相较于其他球类运动, 融合了网球、乒乓球、羽毛球等体育项目的匹克球对运动场地、器材等方面的要求较小, 且具有动作简单、规则简单、对体能要求低等特点, 对学生的身体素质、体育技能等方面的要求不高, 很容易被学生所掌握^[5]。匹克球运动进校园, 能以娱乐性强、学习难度低的球类运动, 促进学生身心健康, 培养学生终身体育的良好习惯, 并丰富校园文化, 在助力教师提高体育教学效率与质量方面具有明显优势。匹克球运动可以娱乐身心、缓解压力、排解情绪、提高身体素质, 也可以与人沟通、协作, 非常适合成为以终身体育为目标的体育与健康课程^[6]。将匹克球运动融入学校课程体系中, 能通过简单的教授, 让学生掌握匹克球的技术、规则等, 并以运动所具有的趣味性的特点, 激发学生对匹克球运动的学习兴趣, 并通过开展各类匹克球活动, 逐步将学生产生的运动兴趣转化为参与活动的具体行为, 并助力学生养成终身体育的良好习惯。

(二) 匹克球运动进校园的不足

匹克球运动在我国的发展受到政策、经济、社会环境、技术等因素的影响^[7]。当前阶段, 由于匹克球是一种新兴的体育运动, 社会认知程度普遍较低, 这给匹克球进校园形成一定的阻力。相较于匹克球起源的乒乓球、羽毛球、网球这三项球类运动, 匹克球作为后起之秀, 在社会民众的推广程度较低, 在推进匹克球进校园的过程中, 也普遍存在认知程度较低的情况, 大部分学生能准确说出并学习乒乓球、羽毛球、网球等运动, 并观看过三大球类运动的国际赛事, 而对于匹克球则知之甚少。由此可知, 在推进匹克球运动进校园之时, 由于该项运动传入国内的时间较少, 国家在这一方面的建设与宣传力度仍有待提高, 很多学生对该项运动的认知水平低, 甚至从来没听说过这一项球类运动, 该项运动在学校的推广、落实前路漫漫, 存在很多有待弥补的不足之处。

换言之, 匹克球运动并非我国传统体育, 在全国范围内的知晓度较低、官方支持力度不足, 并未将其纳入竞赛类项目^[8]。匹克球进校园存在认知程度低、宣传力度小等不足, 制约着匹克球运动的传播与发展。

三、教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园的产业价值

教育供给侧改革强调从教育资源、环境、服务等方面入手, 为学生提供更加多元化、可选择性的教育资源等, 从而满足学生

个性化、多样化的运动需求。在教育供给侧改革的背景下, 包括学校在内的各类教育机构迎来了新的发展机遇, 并被提出新的要求。推进匹克球进校园, 能让学校所拥有的教育资源更加丰富、多元, 不仅促进体育课程体系完善, 还能为学生提供更多的选择。从经济角度而言, 推进匹克球运动进校园, 还在组织、产品、顾客三个方面体现产业价值, 对于社会体育产业的发展以及经济价值的实现都具有实际意义。

(一) 匹克球进校园的组织价值

鉴于匹克球作为一项新兴的体育运动, 社会对匹克球的认知程度普遍较低, 很多人甚至从没听说过“匹克球”这一体育运动, 间接导致匹克球产业的组织结构不完善, 产业组织还有很多需要补充的地方。随着匹克球运动在社会范围内的普遍推广, 人们对匹克球的认知程度提高, 这为匹克球产业吸引了越来越多的参与者、爱好者, 能有效拓宽匹克球产业市场, 并推进匹克球产业组织日益完善。

市场的需求是产业发展的主要动力, 若始终缺少市场需求的刺激, 匹克球的产业组织将很难得以完善。而随着匹克球进校园, 首先被师生所接触、了解与学习, 并通过师生的途径向他们的家人宣传匹克球运动, 能逐步提高社会对匹克球的认知水平, 能为匹克球产业组织提供巨大的市场潜力。在 market 需求的刺激下, 匹克球产业组织日益完善, 更多企业从事匹克球体育服务, 从而逐步形成全方位的匹克球价值链体系, 充分体现匹克球的产业价值。

(二) 匹克球进校园的产品价值

匹克球产业组织要实现产业价值, 需要通过产品与服务的输出。“顾客”作为享有体育产品与服务的主体, 是匹克球产业组织实现产业价值, 获取经济效益的关键。推进匹克球运动进校园, 从需求的角度入手, 对匹克球的场地、球拍、球等体育运动产品的需求日益增加, 从事匹克球产品生产、销售企业的数量也相应增加, 有利于全行业通过产品制作、销售, 实现产品使用价值向经济价值的转换, 助力企业实现产业价值。同时, 匹克球运动进校园能引起师生的关注, 部分学生还会对该项运动产生浓厚的兴趣, 并将这一兴趣转化为自己的爱好, 部分家长有意在这一方面培养学生的兴趣爱好与良好的运动习惯, 从而对匹克球的教练员、培训机构等产生更多的需求。换言之, 匹克球进校园引起了师生、家长对该项运动的广泛关注, 有效刺激匹克球体育市场的消费需求, 并以此促进匹克球运动服务与产品高速发展, 在推进市场供需对接的过程中, 实现产品价值。

(三) 匹克球进校园的顾客价值

匹克球产业组织要获取经济效益、实现产业价值, 最为关键的是顾客的存在, 即, 顾客的需求能给匹克球产业带来效益。在学校中, 顾客包括学校、教师以及学生^[9]。匹克球运动进校园, 能刺激上述三大主体向匹克球培训机构、产品生产与销售企业寻求服务, 从而激活匹克球市场。除了学校、教师与学生这三大直接的顾客群体, 学生的家长以及他们的朋友也是重要的顾客群体, 他们以间接的方式接触、了解匹克球运动, 并对此产生一定的消费欲望。即, 学校在供给侧教育改革的背景下, 以为学生提

供更多的体育选择为目标，引进匹克球运动，同时能刺激匹克球市场，为匹克球产业发展提供日益增加的顾客与需求，将匹克球产品、服务转化为顾客创造的价值。

四、教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园实现产业价值的策略

经过上文分析可知，匹克球运动在教育供给侧改革背景下进校园，起源于学校为学生提供多元化体育选择的需求，并在这一过程中在助力体育教学、学生身心健康以及产业价值实现等方面具有明显优势。在教育供给侧改革的视角下，学校引进匹克球运动，并助力匹克球生产制造类企业、培训机构等实现产业价值，应与企业保持密切的合作关系，从目标、资源两个方面入手，构建校企合作育人模式，以多种方式逐步实现并增强匹克球产业价值。

（一）校企保持沟通，共同确定产业发展目标

在推进匹克球进校园的过程中，学校与企业都能实现各自的目标，获得相应的效益，即，学校通过为学生提供多元化、可选择性的体育运动，持续深化教育供给侧改革，实现体育强身的教育目标；学校作为匹克球企业的重要采购商与消费者，能在获取匹克球产品与服务的过程中，帮助企业将匹克球产品与服务的使用价值转化为经济价值，助力其获得经济效益。

学校应与企业始终保持密切的沟通关系，二者在交流、反馈的过程中，共同确定发展目标，决定匹克球产业的未来发展方向。学校与企业应充分考虑各自目标、利益，就匹克球的发展达成一致。一方面，匹克球企业在设计、制造匹克球产品时，应从国内外引进专业化的人才，确保所制造的匹克球产品参数、规则

符合国际标准，通过不断优化产品设计与制造，为包括学校在内的各大消费群体提供优质的产品与服务。另一方面，学校应基于推广匹克球运动、体育教育多元化的目标，为企业提供政策支持，降低匹克球在校园推广的难度，让匹克球运动更好更快地走进校园，被更多的师生认识、了解与学习。

（二）强化校企合作，共建共享体育运动资源

匹克球运动进校园在引导学生摆脱网络依赖、提高身体素质、提高思想意识等方面发挥着重要作用^[10]。在推进匹克球进校园的过程中，保证学校体育与产业价值实现“双赢”，就需要学校与企业建立长期的合作关系，二者应互相提供彼此所拥有的各类资源。

一方面，企业要满足学校在教学、训练、竞赛等方面的产品需求，为学校提供场地、器材、教练等资源，满足学校推广匹克球运动的资源需求。另一方面，学校还要满足企业对专业人才的需求，即，学校所拥有的管理学、经济学等资源，能为匹克球企业建立、完善并实施管理制度，优化运营模式等提供人才资源，为匹克球企业可持续发展提供资源支持。

五、结语

在体育强国的战略背景下，学校响应教育供给侧改革的号召，从体育教学的角度入手，引入匹克球运动，为学生提供多元化的体育选择，在促进学生身心健康、运动习惯养成以及匹克球产业价值的实现都具有实际意义。匹克球企业与学校应保持密切的沟通与合作关系，在共同确定目标、共建共享资源的过程中，逐步实现教育价值以及匹克球企业的组织、产品、顾客等价值，形成学校体育与匹克球企业经济效益获得的“双赢”局面。

参考文献

- [1] 郭汶豪. 全民健身视域下我国匹克球运动高质量发展路径研究 [J]. 文体用品与科技, 2025, (06): 1-3.
- [2] 李翔. 匹克球在中小校园中的推广研究 [J]. 体育世界, 2025, (02): 104-106.
- [3] 边园园, 崔一诺, 曹峰, 等. 西安市各高校开展匹克球运动的必要性与对策 [J]. 体育世界, 2025, (02): 132-134.
- [4] 鲍勃. 总局网球中心召开全国匹克球发展研讨会 [J]. 网球天地, 2025, (01): 10-11.
- [5] 胡纯纯, 何文盛. 高校发展匹克球运动的潜力、困境与对策研究 [J]. 体育科技文献通报, 2024, 32(10): 204-207.
- [6] 张彦. 高校体育课程开展匹克球项目的路径研究 [J]. 高教探索, 2024, (04): 122-125.
- [7] 黎镇鹏, 王伟超, 黄林杰. 匹克球运动的发展研究 [J]. 体育科技文献通报, 2022, 30(08): 113-118.
- [8] 蔡桂文, 韩天瑶. 高校工会文体活动中开展匹克球运动的可行性分析 [J]. 当代体育科技, 2022, 12(20): 177-180.
- [9] 李海洋, 程明吉, 解煜. 教育供给侧改革视角下匹克球运动进校园的产业价值研究 [J]. 长治学院学报, 2022, 39(02): 54-58.
- [10] 李启畅, 张坤, 韦东远. 匹克球在高校发展的可行性分析——以桂林电子科技大学为例 [J]. 体育风尚, 2020, (08): 263+265.

古尔纳《多蒂》中主人公文化身份困境与重构

熊婷

福建师范大学, 福建 福州 350007

摘 要：《多蒂》是诺贝尔文学奖获得者古尔纳的第三部长篇小说。小说以多蒂这一人物为主线，讲述了她作为黑人后裔在英国面对困境努力抗争，重塑自我的故事。国内外针对这本小说的研究还并不多，主要集中在互文性和伦理身份上。本文采用文本细读的方法对小说的主人公多蒂面临的文化身份困境进行研究，并分析她对于自己身份的重构。最终本文多蒂面临身份危机时不但追寻了自己黑人文化的根，也努力逐渐融入了英国白人的社会体系，这为流散者们树立的榜样。

关 键 词：古尔纳；《多蒂》；文化身份

The Cultural Identity Dilemma and Reconstruction of The Protagonist in Gurnah's "Dottie"

Xiong Ting

Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350007

Abstract： "Dottie" is the third full-length novel of Gurnah, the winner of the Nobel Prize in Literature. The novel takes Dottie as the main character and tells the story of her struggle and self-reconstruction as a descendant of black people in the face of difficulties in the UK. There are few studies on this novel at home and abroad, mainly focusing on intertextuality and ethical identity. This paper uses the method of close reading to study the cultural identity predicament faced by Dottie in the novel and to analyze the reconstruction of her own identity. Ultimately, when Dottie faced an identity crisis, she not only sought the roots of her black culture but also gradually integrated into the British white social system, setting an example for the diaspora.

Keywords： Gurnah; "Dottie"; cultural identity

引言

坦桑尼亚作家阿卜杜勒扎克·古尔纳（Abdulrazak Gurnah, 1948-）于2021年获诺贝尔文学奖。古尔纳出生于坦桑尼亚的桑给巴尔，但后来被迫离开祖国，以难民的身份来到英国。《多蒂》（Dottie, 1990）是古尔纳的第三部长篇小说，讲述了在英国出生的底层黑人女性多蒂（Dottie）在充满歧视的社会中，不断抗争，寻找自我，重塑自我的故事。多蒂形象在古尔纳作品中的特殊性吸引了许多学者的注意力，并对此展开研究。国内外学者都注意到了小说的互文性，他们认为古尔纳将多蒂和她兄弟姐妹的生活与英国经典文学《大卫·科波菲尔》（David Copperfield, 1850）等相结合，批评了英国文本的种族排他性。也有许多学者聚焦在多蒂的多重身份困境中，但主要讨论多蒂的伦理身份重构，黄晖认为“多蒂的成长过程已不是简单遵循黑白对立的思维逻辑，而是对多元文化语境下的伦理共同体进行了想象和追寻，为少数族裔的心灵归宿与精神栖息提供某种可能性”^[1]。但实际上，多蒂面临的不仅是伦理身份的危机，她作为一个黑人移民的后代，由于父母的缺位和当时英国社会的文化价值冲击，导致她同样在文化身份认同感上陷入困境。可是她也通过努力寻找真正的自己，接纳自己，重构了自己的文化身份。

一、文化身份认同理论

文化身份/认同问题一直是流散研究中的重要问题。英文 identity 源自晚期拉丁语 identitas 和古法语 identite。它由表示“同一”（same）的词根 idem 构成，这词根类似于梵语 idam（同一）。在此意义上，identity 可以指“从本质上确认或识别某人或物的一系

列特征的总和”，但是它也隐含着“一个人或事物是其自身而不是其他的状态或事实”^[2]。因此 identity 又和“差异”有着密不可分的关系，而且 identity 兼有“关联人或物的同一”和“区分人或物的差异”的两层意思。“这个词现在译为身份/认同，前项更多意味着外在（客体对主体）认定的成分。属于一种社会性表识；而后者则更多指涉内在（主体对于主体本身）认定的成分或过程。”^[3]

作者简介：熊婷（2000-），女，汉族，江西赣州人，硕士在读，单位：福建师范大学外国语学院英语语言文学专业，研究方向：英语文学。

身份认同的基本含义是指个人与特定社会文化的认同。这个词聚焦于：我是谁？从何处来、到何处去？个人在社会中好比一颗棋子在棋盘中，在特定的历史文化语境中，我们必然要与世界、他人建立认同关系，逐步确立自己在社会中的角色。陶家俊将身份认同分为个体认同、集体认同、自我认同和社会认同，同时，身份认同伴随主体论的流变，经历了三次裂变，并形成了三种不同的身份认同模式：以主体为中心的启蒙身份认同、以社会为中心的社会身份认同和后现代去中心身份认同^[4]。现在后现代身份的认同受到更多关注。

文化身份认同中的“文化”总括起来不外乎三个方面：“一是精神生活方面，如宗教、哲学、艺术；二是社会生活方面，我们周围的人——家庭、朋友、社会、国家、世界——的生活方法，它包括了社会组织、伦理习惯、政治制度及经济关系；三是物质生活方面如饮食起居种种享用，人类对于自然界求生存的方面”^[5]。文化是我们物质文明和精神文明的总和。任何个人和群体都生活在特定的文化语境中，所以很大程度上都是这个文化的产物。文化中的语言、政治、宗教等都会塑造群体和个人的文化内涵，当个体处于其背后文化相互碰撞的过程中时，很容易陷入文化身份认同困境。

“文化身份是身份认同，是一种不稳定的认同或者连结，是在漫长的历史和文化环境中所形成的，它不是实质而是种定位”^[6]。由于社会话语和实践是随历史语境而变化的，所以身份认同又是流动和变化的，文化身份认同是一个逐渐变化的过程，个体在这个过程中不断追寻自我和定位身份。

二、多蒂的文化身份认同困境

（一）父母缺位——非洲文化之根的缺失

“流散者携带在母国习得的经验、习俗、语言、观点等文化因子来到一个历史传统、文化背景和社会发展进程迥然相异的国度，必然面临自我身份认同的困境”^[7]。多蒂是黑人移民的后代，但是从小父母的缺位导致他对黑人的文化和历史丝毫不了解，与传统非洲文化的脱离使多蒂找不到自己的根在何处。

多蒂出生在英国，没有在“故乡”生活的经历也不了解家族和民族背后的历史和文化。多蒂的母亲比尔基苏(Bilkisu)为了逃婚，离家出走，以后再也没有见过父母，也再也没有回去卡迪夫过。

她也曾和孩子们讲过自己的父亲。“她闲谈父亲往事时，有意地不讲特别清楚，有时把这处的细节安到那处，某处重要的内容则装作记不起来了。不想孩子们为这些琐屑屑费心思。但是孩子们要了解自己是谁，离不开这些旧事，这点当时她怕是不明白，待明白过来已太迟了。孩子们也学会了不追问，本能地不去细究，懂得这些话题不是母亲能轻松畅快谈起的”^[8]。母亲刚开始因为自己的痛苦而不想翻开记忆，讲述含糊其辞，刻意隐瞒家族的历史，也不想让孩子们操心这些事，让多蒂无从了解自己的家族和背景。当她临终前想倾诉时已经晚了，孩子们理解不了甚至不想听。母亲生病时饱受折磨，也同时折磨着多蒂，当时她甚至厌恶嫌弃妈妈希望妈妈死，根本无心听母亲稀里糊涂讲的话，所

以在母亲想说的时候她也并没有接收到什么信息。

母亲离家出走又早逝，留下的信息也无法让多蒂深入了解自己的家庭背景，父亲从来没有出现在她的生命中。父母的缺位让多蒂对自己非洲民族的文化知之甚少，在寻找归属感的过程中漂泊无依，像浮萍一样看不到自己的根，无法确定自己的文化身份。

（二）黑色皮肤——白人社会的排挤

多蒂生于英国长于英国，和白人一样说着流利的英语，甚至没有出过英国，但是因为肤色，她却被英国主流社会的排除在外，努力想要却很难融入英国白人的主流文化圈。

多蒂搬家后的房东虽然时常带点东西给她，但从来都是心怀不轨。有一次在多蒂面前痛骂牙买加黑人。“这些黑鬼，他们打算怎么对付？黑鬼可不太平，你们都知道。他们会把白人女人骗走，把英国人的家洗劫空。都是些罪犯。英格兰要被他们毁了。东西到了他们手里都给弄脏了”^[9]。而且租给他们的房子被弄得脏乱差。在房东眼里，黑人是强盗，是骗子，是肮脏的存在。多蒂默默的听着却十分痛苦，因为“牙买加黑鬼”这个词很容易扩大到她自己身上，说的好像他们黑人是原始人，是罪恶的，只会玷污和破坏所有的东西。多蒂的肤色让她被归为“异类”。“可以说，多蒂在英国的身份是通过她的皮肤颜色而构建的”^[9]。

小说中，多蒂的名字也经常被拿出来讨论。多蒂的全名是多蒂·白都伦·法蒂玛·贝尔福(Dottie Badoura Fatma Balfour)。多蒂的白人男友凯恩(Ken)却时常调侃她的名字，说她的名字太古怪，就不能找到好点的短名字吗？此时多蒂坚定的维护自己的名字，可被问及的含义时，她又答不出来。凯恩把她揽过来安慰“总之外国人的名字就是比我们的有意思得多。叫凯恩·道斯多没趣！好处是我能知道这名字最远跑不出多塞特”^[10]。凯恩的话看似是在安慰，实际上却包含了自己作为英国白人的优越感，他的名字一听就是英国白人。即使是在男友眼里，多蒂也被当作是“外国人”，所以多蒂从来没有被白人主流文化接纳过。

父亲缺位和母亲的早逝让多蒂不仅生活拮据痛苦，更重要的是她不清楚自己的根在哪。身为非洲黑人的后裔却对传统非洲文化几乎一无所知。与此同时，多蒂生长在英国，面临着英国白人文化的冲击，可是“英格兰的至高无上之位，她做梦也不曾想过反对，英格兰的礼法规矩，她也从来有一刻想过提出意见或是质疑”^[10]。所以多蒂努力想融入英国主流社会，可是因为她的肤色却一直被排除在外。毫无疑问她成为了两种文化的“夹心人”，面临着文化身份认同的困境。

三、多蒂的文化身份重构

（一）姓名溯源——探寻家族历史

面对身份认同的困境，多蒂选择在自己身上寻找意义，找寻自己非洲文化的根的同时，努力融入白人文化体系，在英国社会中找到自己的位置。

多蒂的肤色时常提醒她的非洲文化身份，她逃避不了，也努力接纳自己。她发现了母亲的旧照并在迈克尔(Michael)的帮助下找到了自己名字的意义。照片中是年轻的母亲比尔基苏和

外祖母哈瓦(Hawa)。哈瓦是黎巴嫩(Lebanon)女孩,而父亲泰穆尔·可汗(Taimur Khan)是普什图人(Pushus),即阿富汗斯坦(Afghanistan)东南部和巴基斯坦(Pakistan)西北部的人。泰穆尔年轻时远游他乡,一战时在皇家海军战舰上做船员,因为英勇善战被舰长带回英国,赐予英国人身份。多蒂的母亲比尔基苏逃离家乡后改名为莎伦·贝尔福,贝尔福这个姓就是莎伦故意与父亲唱反调。

迈克尔帮多蒂专门查了白都伦的出处,这个名字来源于《一千零一夜》(The Thousand and One Nights, 1840)。精灵将美丽的中国公主白都伦和王子卡马尔·扎曼(Qamar Zaman)放到一张床上比美,两人先后醒来都被对方的美貌所吸引,可早晨醒来时却发现躺在自己的床上,不知昨夜与自己共度的是谁,两人最后又努力寻找到了对方。多蒂听到这个含义时心里非常高兴,贾米尔(Jamil)给自己起了个中国公主的名字,这蕴含着美好的希冀。法蒂玛是先知穆罕默德(Mohammed)的女儿,阿里(Ali)的妻子,哈桑(Hassan)和侯赛因(Hussein)的母亲,是个非常不凡的名字。母亲莎伦说“法蒂玛是个邪恶的女王,住在山上。长得非常美丽,像多蒂一样”^[8]。虽然这两种说法不一样,但多蒂都喜欢,也更了解了名字背后的文化和涵义。

多蒂也曾经因为感到羞耻而对莎伦讲的关于父亲和故乡的事视而不见,甚至故意全部抹去不记。可是后来多蒂尝试去回忆母亲的说辞,探寻名字的意义和家族的历史,甚至想要在未来的某一天去寻找照片中的人。多蒂找寻的过程也是重构自己文化身份的过程,在这期间,多蒂慢慢找到自己非洲文化的根,实现血脉的归属和心灵的寄托。

(二) 买房升职——社会中寻找自己的价值

即使多蒂是非洲黑人的后代,但她从小接触的是白人文化和价值观念,也没想过离开英国去别的地方。所以她还是立足当下英国社会的文化现实,努力融入白人的文化体系。为了在英国社会找到属于自己的位置,多蒂主要做了两方面的努力:一是买房,在英国有自己的立足之地;二是通过阅读学习获得办公室打字员的工作。多蒂逐渐融入英国白人的主流文化圈,在这个视他们为“他者”的世界里也努力寻找自己的价值和定位。

多蒂刚开始想买房是因为想给侄子小哈得孙一个好的成长环境,避免他和周围的人同流合污走上不归路。“我们简直就是住在地狱,这是惩罚我们啊”^[9]。楼上是衣衫不整的爱尔兰妓女,楼下是独居邋遢做老苦力的印度男人。小哈得孙在这种地方,根本没有成长的空间,所以即使很难,需要很多钱,多蒂也开始计划换房子了。但仅仅依靠姐妹两人的财力是难以实现的,所以她们求助了小哈得孙父亲吉米的养兄弟帕特森(Patterson)。在他的帮助下多蒂贷款买下了布里克斯顿(Brixton)的房子。这让多蒂在英国的土地上有了立足之地,解决了她对于生存空间的焦虑问题。

除了买房,多蒂还通过学习远离了大部分是黑人的工厂,走出了局限自己的圈子。霍利夫人(Mrs. Holly)从图书馆借来的《大卫·科波菲尔》激发了多蒂的阅读兴趣,也让多蒂走进图书馆。阅读让多蒂得到了心灵的慰藉,也让她对于外界发生的事情有了更多的了解,逐渐形成自己的独立思考和判断。图书馆的管理员向多蒂推荐了她能读的文秘课程,所以她在工厂附近的莫利学院(Morley College)报了夜校的秘书课程。课程比多蒂想象的简单,老师也很欣赏她。在夜校的多蒂得到了许多鼓励。也和犹太白人埃斯特拉·霍加尔(Estella Hoggar)建立友谊。埃斯特拉的背景

经历影响到多蒂,让她敢于反抗。“与此同时,在多蒂女性意识觉醒的表层故事下,暗含着黑人与白人达成合作的联动机制”^[1]。课程结束后,多蒂应聘成为了办公室的打字员,积累经验后也可能升职。她远离了工厂,在办公室里工作也得到了白人雇主的赞赏尊重。多蒂发现了自己的价值,同时也一点点挤进了白人文化圈,逐渐被英国主流社会接纳。

多蒂从一个17岁就靠自己撑起一个家,没有亲人,没有依靠的底层黑人女性,成长为一个有房子,有思想,有不错工作的独立女性。她靠着自己的努力逐步融入了英国白人社会的圈子,完成了文化身份的重构。

四、结语

“流散作家由于流散族裔的跨民族跨文化的特征,双重或多重文化往往使得他们产生双重或多重的文化意识,他们身上往往体现着隐形的母国文化、母国意识与显性的现文化、现意识之间的分裂和冲突,体现着某种程度的身份上的不确定性”^[10]。古尔纳作为流散文学的代表性作家,他总是喜欢在小说中探讨主人公的身份问题。《多蒂》中的同名女主人公作为生长在英国的黑人后裔同样也面临着文化身份的困境。但是她并没有在困境中堕落或者抱有不切实际的幻想,而是立足英国社会的现状,试图从文化困境中突围。最终,多蒂通过追溯自己的姓名含义,结合母亲的讲述,在迈克尔的帮助下探寻了自己家族的历史,寻找了自己非洲文化的根。同时她也在自己的努力和他人的帮助之下逐渐融入了白人主流文化之中,在英国站稳脚跟,有了自己的一席之地。

“在面对汇聚了不同肤色、不同语言、不同文化的英国社会的身份政治所带来的歧视与不平等时,多蒂用自己独立的人格、自由的精神与不懈的努力打破了族群空间为黑人女性设立的规范与限制,为移民及其后代在英国的生存与融入树立了榜样”^[1]。多蒂破除文化身份困境,重塑自己成长为一名独立的女性也为读者呈现了一个黑人女性实现自立的成功范本。

参考文献

- [1] 黄晖. 古尔纳《多蒂》中的伦理身份重构与共同体想象[J]. 外国文学研究, 2022, 44(02): 46-54. DOI: 10.19915/j.cnki.fl.2022.0026.
- [2] M.H.L. Abrams, A Glossary of Literary Terms. New York: Thomson Learning, 1999.
- [3] 张平功, 《全球化与文化身份认同》[M], 广州: 暨南大学出版社. 2013. 94-95
- [4] 陶家俊, 身份认同导论[J], 外国文学, 2004, (02): 37-44. DOI: 10.16430/j.cnki.fl.2004.02.011.
- [5] 陈华文, 《文化学概论》[M], 上海: 上海文艺出版社, 2001. 5.
- [6] Hall, Stuart, "Cultural Identity and Diaspora." Colonial discourse and post-colonial theory. Routledge. 2015, 392-403.
- [7] 朱振武, 袁俊卿. 流散文学的时代表征及其世界意义——以非洲英语文学为例[J]. 中国社会科学, 2019, (07): 135-158+207.
- [8] Gurnah, Dottie Trans by 魏立红, 上海: 上海译文出版社. 2023, 8.
- [9] 朱振武, 苏文雅. 文本的改写与主体的重构——诺奖作家古尔纳小说《多蒂》创作论[J]. 广东外语外贸大学学报, 2022, 33(04): 52-63+158.
- [10] 张冲. 散居族裔批评与美国华裔文学研究[J]. 外国文学研究, 2005, (02): 87-91+173.

触知光明：光熹书屋盲人图书馆的服务创新与社会价值研究

叶杭辉，高嘉航，王佳怡，邹美艳，梁露露
西安明德理工学院，陕西 西安 710000

摘 要： 随着社会的进步与科技的发展，盲人群体的文化与教育需求逐渐受到重视。盲人图书馆作为一种专门为视障人士提供知识和信息服务的机构，成为了提升盲人群体文化素养、促进社会融入的重要平台。光熹书屋，作为中国较为典型的盲人图书馆之一，凭借创新的服务模式和现代科技手段，在帮助盲人群体获得知识、融入社会、提升自我认同感等方面发挥了积极作用。本论文通过对光熹书屋的深入分析，探讨其在社会发展中的作用与意义。文章首先回顾了盲人图书馆的历史与全球发展，特别是中国盲人图书馆的成长历程，随后详细分析了光熹书屋的创建背景、服务模式、创新应用及其面临的挑战。研究表明，光熹书屋通过有声读物、盲文书籍、线上平台等多种形式，为盲人群体提供了丰富的文化资源，并借助技术手段提升了盲人的学习效率与文化体验。然而，光熹书屋在资源、资金与技术瓶颈方面仍面临一定困难。最后，文章探讨了盲人图书馆在促进社会公平、文化包容及心理健康等方面的社会价值，并对未来的发展方向提出了建议。通过本论文的分析，旨在为盲人图书馆及相关社会服务项目的进一步发展提供理论支持与实践借鉴。

关 键 词： 盲人图书馆；文化素养；社会公平；文化包容；心理健康

Touching the Light: Research on Service Innovation and Social Value of Guangxi Bookstore Blind Library

Ye Hanghui, Gao Jiahang, Wang Jiayi, Zou Meiyang, Liang Lulu
Xi'an Mingde Institute of Technology, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract: With the progress of society and the development of science and technology, the cultural and educational needs of blind groups are gradually paid attention to. As an institution that provides knowledge and information services specifically for the visually impaired, the library for the blind has become an important platform to enhance the cultural literacy of the blind group and promote social integration. As one of the more typical libraries for the blind in China, Guangxi Library has played a positive role in helping the blind to acquire knowledge, integrate into society and enhance their sense of identity by virtue of its innovative service model and modern scientific and technological means. Through the in-depth analysis of Guangxi Library, this paper probes into its role and significance in social development. This paper first reviews the history and global development of libraries for the blind, especially the growth course of libraries for the blind in China, and then analyzes the background, service model, innovative application and challenges of Guangxi Library in detail. The research shows that Guangxi Library provides rich cultural resources for the blind through various forms such as audiobooks, Braille books and online platforms, and improves the learning efficiency and cultural experience of the blind through technological means. However, Guangxi Library still faces certain difficulties in terms of resources, funds and technical bottlenecks. Finally, the paper discusses the social value of blind libraries in promoting social equity, cultural inclusion and mental health, and puts forward suggestions for future development. Through the analysis of this paper, the purpose is to provide theoretical support and practical reference for the further development of the library for the blind and the related social service projects.

Keywords: library for the blind; cultural literacy; social equity; cultural tolerance; mental health

致谢

在本研究的完成过程中，我深深受益于众多人士的支持与帮助。首先，我要向我的导师致以最诚挚的感谢。他的渊博学识、严谨治学态度以及无私指导，不仅引领我步入学术殿堂，更教会我如何面对挑战、追求卓越。此外，实验室的同仁们与我并肩作战，共同经历了无数次的讨论与实验，他们的智慧与鼓励成为我不断前行的动力。感谢我的家人，他们始终是我坚实的后盾，默默支持我追求梦想，为我提供了良好的研究环境与充足的时间。同时，我也要感谢所有在数据收集、实地考察过程中给予帮助的老师、同学及工作人员。正是这些宝贵的支持与帮助，使得本研究得以顺利完成。再次衷心感谢所有给予我帮助与支持的人！

作者简介：高嘉航（2003—），男，汉族，陕西宝鸡人，中共党员，本科学历，专业为电子信息工程专业。

绪论

随着社会的不断进步和科技的飞速发展,盲人群体的生活质量和参与度逐渐成为公共关注的焦点^[1]。在信息化、数字化日益发展的今天,盲人群体的知识获取和文化参与面临着巨大的挑战。由于视力障碍,盲人无法直接接触到传统的纸质图书和信息资源,导致他们在学习、工作以及社会融入等方面的困难。为此,盲人图书馆作为一种专门为视障群体提供阅读材料和信息服务的文化机构,逐渐成为盲人群体文化生活的重要组成部分。

一、盲人阅读服务的全球背景

盲人图书馆与盲人阅读服务作为一项重要的社会服务,在全球范围内得到了广泛的关注与发展。随着全球信息化社会的推进,盲人群体的知识获取需求也日益增加^[2]。盲人群体的文化参与和社会融入,需要有效的阅读服务系统,而盲人图书馆正是为了满足这一需求应运而生。本章将从历史背景、全球范围内的盲人图书馆发展情况以及不同国家和地区的盲人阅读服务体系出发,全面探讨盲人图书馆的全球图景。

盲人图书馆的历史可以追溯到19世纪末,随着盲文的发明和普及,盲人群体的知识获取渠道逐渐被拓宽。盲文由英国人路易斯·布莱叶(Louis Braille)于19世纪30年代发明,迅速成为全球盲人群体的通用文字系统。盲文的普及为盲人群体的文化参与和教育提供了基础,而盲人图书馆则成为了提供盲文图书、音响书籍及其他辅助性材料的重要机构。

盲人图书馆最早在欧洲和美国出现,最初的图书馆主要提供盲文图书和音响书籍。在20世纪初,随着各国盲人图书馆的设立和发展,盲人图书馆逐渐成为盲人群体文化生活的重要组成部分。在美国,盲人图书馆的起源可以追溯到1854年,当时美国盲人协会成立,开始致力于为盲人提供有声读物和盲文书籍。此后,盲人图书馆在欧洲、亚洲等地陆续发展,逐渐形成了全球范围内的盲人阅读服务网络。^[3]

美国是全球盲人图书馆发展最为领先的国家之一。美国国家盲人图书馆(NLS)成立于1931年,隶属于美国国会图书馆,致力于为盲人及视障人士提供免费的图书、杂志和其他文化资源。NLS不仅提供传统的盲文书籍,还为盲人群体提供了大量的有声书籍和数字资源。通过音频和数字化技术,NLS大大扩展了盲人图书馆的服务范围,提供了丰富的听觉和视觉辅助材料。

此外,NLS还开发了“Braille and Audio Reading Download”(BARD)系统,这是一个为盲人提供免费的在线有声书籍和盲文书籍下载的平台。BARD系统使得盲人能够通过互联网随时随地访问书籍,大大提升了盲人获取知识的便利性。^[4]

在英国,盲人阅读服务的主要机构是英国盲人图书馆(The Royal National Institute of Blind People, RNIB)。RNIB成立于1868年,致力于为盲人群体提供信息资源和文化支持。与美国的NLS类似,RNIB也为盲人提供有声书籍和盲文书籍,并通过互联网平台提供远程服务。

RNIB的数字图书馆系统使得盲人能够通过智能设备或计算机访问大量的书籍和资料,此外,RNIB还推出了多个项目,帮助盲人群体融入社会生活。例如,RNIB的“Talking Books”项目为

盲人提供了大量的有声书籍,并通过电话和网络平台方便用户访问。RNIB的服务不仅限于盲文书籍和有声读物,还包括信息技术培训、就业支持以及社交活动等,旨在全面提升盲人群体的社会参与度和生活质量。

中国的盲人图书馆起步相对较晚,但随着社会的发展和政府的关注,盲人图书馆在近年来逐渐取得了较快的进展。中国盲人图书馆协会成立于1985年,此后,越来越多的地方性盲人图书馆开始成立并开展相关服务。到目前为止,中国的盲人图书馆已经覆盖了大部分省市,特别是大城市中的盲人图书馆逐步完善了设施和服务内容。^[5]

从1997年中央宣传部等9部委共同发出《关于在全国组织实施“知识工程”的通知》,提出实施“倡导全民读书,建设阅读社会”的社会文化系统工程,到2006年新闻出版总署等11部委联合发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》,再到2014至2021年,全民阅读连续8年被写入政府工作报告,倡导全民阅读、建立“书香社会”,不仅是党和国家高度重视的任务之一,也成了全社会和人民共同奋斗的目标。我国是盲人人口数量大国,解决盲人的阅读问题是践行全民阅读活动的重点,我国党和政府为了促进盲人阅读成立了盲人阅读推广委员会,启动了“盲人数字阅读推广工程”,付出了诸多努力,再加上互联网和移动终端的发展为盲人阅读提供了强大的技术支持,盲人阅读有了无限可能,因而现在对我国盲人阅读现状进行研究十分有价值。另一方面,智能技术的应用也为盲人提供了更加便捷和精准的服务。例如,语音识别技术、人工智能技术和虚拟现实(VR)技术的结合,能够为盲人提供更加丰富和个性化的文化体验。盲人图书馆的未来发展趋势可能会更多地依赖于这些新兴技术的推动,使盲人群体在信息化时代能够更好地融入社会、获取知识和享受文化服务^[1]。

尽管盲人图书馆在全球范围内得到了广泛的重视与发展,但在实际运营过程中,盲人图书馆仍然面临着许多挑战。首先,资金问题是盲人图书馆发展的瓶颈之一。盲人图书馆往往依赖于政府资金和社会捐赠,资金的短缺直接影响到图书馆的设备更新和服务扩展。其次,技术瓶颈也是一个难题。尽管数字化图书馆和智能化服务的应用潜力巨大,但技术的普及和盲人群体对新技术的适应仍然是盲人图书馆发展的障碍之一。

二、技术赋能实践

随着信息技术的不断发展,技术对社会各个领域的影响日益显著,尤其是在盲人阅读服务领域,技术赋能已经成为推动盲人图书馆发展的重要力量。光熹书屋作为一家以创新为核心的盲人

图书馆，其独特的技术赋能实践已经在实际运营中发挥了巨大的作用。通过对多种技术手段的整合与应用，光熹书屋不仅提高了盲人群体的文化获取能力，还有效提升了盲人群体的社会参与度。本章将从智能语音技术、数字化平台、辅助技术和大数据应用等方面，探讨光熹书屋在技术赋能上的具体实践与成果。

智能语音技术是光熹书屋赋能盲人群体阅读服务的核心技术之一。由于盲人群体无法直接接触视觉信息，语音成为了他们与世界交流的重要媒介。光熹书屋通过智能语音技术的应用，极大地提升了盲人群体对书籍、文化资源以及信息平台的访问能力。^[6]

光熹书屋的智能语音系统通过语音识别技术使盲人能够通过语音与平台进行互动。盲人用户可以通过语音指令执行诸如“搜索书籍”“借阅书籍”“查看借阅记录”等操作。这一功能的实现，使得盲人在借阅书籍、获取资讯时不再需要依赖他人的帮助，极大地提升了其自主性和便利性。

光熹书屋不仅应用了语音识别技术，还利用语音合成技术将书籍内容转化为音频形式播报给盲人用户。光熹书屋提供的有声书籍不仅包括文学作品，还涵盖了各类专业书籍、教育资源和文化资料。这些音频书籍可以通过智能手机、平板电脑等设备播放，盲人用户能够在任何时间、任何地点进行听书，打破了空间和时间的限制。

语音播报的精度与流畅度是光熹书屋重点关注的技术细节。为此，光熹书屋通过与多个语音合成技术公司合作，定期更新和优化语音系统，确保书籍内容的播报清晰、自然，能够最大程度地还原书籍的情感和内容。^[7]

为了提升盲人群体的阅读体验，光熹书屋的数字平台引入了个性化推荐系统。通过分析用户的历史借阅记录、书籍偏好、兴趣标签等数据，平台能够精准推荐相关书籍，帮助用户发现新的阅读内容。个性化推荐不仅提高了用户的阅读效率，还使盲人能够拓宽知识视野，培养多元化的兴趣。

此外，平台还提供了智能推送服务，根据用户的兴趣和需求，定期推送相关书籍、新闻或活动信息，确保盲人群体能够获得最新的文化资源。这一功能使得盲人用户能够始终处于信息的前沿，保持持续的学习和知识更新。

三、社会价值评估

随着盲人群体对文化资源需求的日益增长，盲人图书馆和相关服务平台在社会中扮演着越来越重要的角色。光熹书屋作为一项创新性的文化服务项目，不仅为盲人群体提供了便捷的阅读渠

道，还积极推动了社会的融合与共融，促进了社会对盲人群体的认知和理解。本章将对光熹书屋的社会价值进行评估，从其对盲人群体的影响、对社会整体的促进作用以及未来潜力等角度展开分析。在传统的盲人图书馆中，盲人群体的阅读资源通常依赖于盲文书籍和有声读物，然而这类资源的数量和种类非常有限，盲人群体的阅读需求往往难以得到充分满足。光熹书屋通过数字化平台和智能语音技术的结合，为盲人提供了更加丰富、多元的阅读选择。不仅文学作品、历史资料、专业书籍等传统书籍被录制成有声书籍提供给盲人，还通过数字化技术对最新的图书、资讯进行转化，使盲人能够及时获取社会和科技发展的相关信息。这种便捷化的文化获取途径，极大拓宽了盲人群体的知识面，增强了他们的文化认同感和自我实现感。^[8]

光熹书屋为盲人群体提供了丰富的教育资源，包括专业的课程、学术书籍、语言学习材料等，这些资源能够帮助盲人提升学术水平、专业能力，甚至获得就业所需的技能。通过音频教学、语音互动等形式，盲人群体不仅能够进行常规教育学习，还可以根据自己的兴趣和需求选择课程和学习内容。这种灵活的学习方式使得盲人在生活中能够更加自主地提升自我，实现终身学习的目标。^[9]

四、结语

光熹书屋作为一个创新性的盲人文化服务平台，通过技术赋能和社会参与，成功地为盲人群体提供了丰富的文化资源和社会服务。通过数字化技术和智能设备的应用，光熹书屋不仅解决了盲人群体在传统图书馆中面临的资源匮乏问题，还帮助他们实现了文化自我提升和社会融入，打破了信息无障碍的壁垒，提供了多元化的学习和社交平台。

尽管挑战存在，但光熹书屋在未来仍具有巨大的潜力。随着科技的进步和社会对残障人士关注度的提升，光熹书屋不仅能够为盲人群体提供更加丰富的资源和服务，还能够进一步推动社会对信息无障碍的建设，促进全社会的包容与共享。通过不断创新和改进，光熹书屋必将在促进盲人群体社会融入、提升教育水平和丰富文化生活方面，发挥更加重要的作用。

因此，光熹书屋不仅是一个为盲人群体提供文化服务的项目，更是社会关爱与技术创新相结合的典范，它在推动社会整体进步、提升盲人群体生活质量方面具有深远的意义。在未来的道路上，光熹书屋将继续走在盲人文化服务的前沿，为全球范围内的盲人群体创造更加平等和多元的文化生活空间。

参考文献

- [1] 赵芸琳. 我国成年盲人阅读现状及发展研究 [D]. 湖南师范大学, 2021. DOI: 10.27137/d.cnki.ghusu.2021.001214.
- [2] 于歌. 中国盲文图书馆展览服务的开展与优化 [J]. 文化产业, 2024, (16): 62-64.
- [3] 章红雨. 让视障者共享阅读快乐 [N]. 中国新闻出版广电报, 2024-05-09(005).
- [4] 徐嘉伟. 搭一条直抵心灵的文化“盲道” [N]. 人民日报海外版, 2023-05-24(007).
- [5] 李蔚蔚. 公共图书馆视障读者服务 [M]. 化学工业出版社: 202209.192.
- [6] 程美华, 袁媛. 智能时代盲人阅读的困境及优化路径 [J]. 残疾人研究, 2024, (06): 79-88.
- [7] 李悦悦. 视障青少年有声阅读现状、困境与对策研究 [D]. 电子科技大学, 2024.
- [8] 慕小妮. 数字时代图书馆，让盲人“看得见”的阅读 [J]. 文化产业, 2023, (26): 76-78.
- [9] 樊梦真. 基于主题活动的无障碍阅读推广研究 [D]. 河南大学, 2023.

北魏平城时代云冈石窟女性图像的汉化叙事与文化建构

张婉娜^{1,2}

1. 浙江越秀外国语学院, 浙江 绍兴 312030

2. 马来西亚新纪元大学学院, 马来西亚 43000

摘 要： 云冈石窟作为北魏平城时代的核心历史遗存，其女性图像风格的阶段性演变直观反映了鲜卑族群从草原文化向中原礼制转型的复杂进程。本文以云冈三期洞窟中的飞天、菩萨及供养人女性造像为研究对象，通过图像学分析、历史文献互证及跨文化比较，系统阐释服饰细节、姿态仪容及文化符号的变迁轨迹。研究表明：早期造像融合犍陀罗艺术与鲜卑骑射文化，中期呈现胡汉杂糅的过渡特征，晚期则全面转向南朝士族审美范式。这一转型不仅是孝文帝汉化政策的艺术投射，更暗含性别秩序重构、社会分工调适等深层文化策略，最终形成兼具草原雄浑与汉地礼制的“平城模式”，为理解中古时期族群认同建构提供了物质性证据。

关 键 词： 北魏；云冈石窟；女性图像；汉化；文化融合；艺术风格

Sinicized Narrative and Cultural Construction of Female Images in Yungang Grottoes during the Pingcheng Period of the Northern Wei Dynasty

Zhang Wanna^{1,2}

1. Zhejiang Yuexiu Foreign Languages College, Shaoxing, Zhejiang 312030

2. New Era University College, Malaysia 43000

Abstract： The Yungang Grottoes are the core historical relics of the Pingcheng period of the Northern Wei Dynasty. The staged evolution of the female image style in the Yungang Grottoes directly reflects the complex process of the Xianbei people's transformation from the grassland culture to the Central Plains ritual system. This paper takes the female statues of flying apsaras, bodhisattvas and donors in the Yungang Grottoes Phase III as the research object. Through iconographic analysis, historical document mutual verification and cross-cultural comparison, it systematically explains the evolution of clothing details, postures and cultural symbols. The research shows that the early statues integrated Gandhara art and Xianbei riding and shooting culture, the middle period showed the transitional characteristics of the mixture of Hu and Han, and the late period turned to the aesthetic paradigm of the Southern Dynasty gentry. This transformation is not only an artistic projection of Emperor Xiaowen's sinicization policy, but also implies deep cultural strategies such as the reconstruction of gender order and the adjustment of social division of labor. It eventually formed the "Pingcheng Model" that combines the grandeur of the grassland and the ritual system of the Han Dynasty, providing material evidence for understanding the construction of ethnic identity in the Middle Ages.

Keywords： Northern Wei Dynasty; Yungang Grottoes; female images; sinicization; cultural integration; artistic style

一、石窟艺术中的族群身份叙事

公元5至6世纪的中国北方，正处于游牧文明与农耕文明的激烈碰撞期。拓跋鲜卑建立的北魏政权，在定都平城（今大同）的97年间（398-494年），通过开凿云冈石窟这一国家级佛教工程，完成了从草原部落联盟向中央集权帝国的转型。作为丝路佛教东传的关键节点，云冈石窟的艺术风格演变，不仅是宗教传播的见证，更成为观察鲜卑汉化进程的独特窗口。既往研究多聚焦佛像形制或政治象征，而对女性图像的文化意义探讨不足。事实上，飞天、菩萨、供养人等女性形象的视觉改造，恰是北魏统治者重

构族群身份的重要策略：通过女性身体的“被观看”方式，将女性权力、性别伦理与文化认同编码于石窟空间之中。

二、云冈女性图像的风格分期与文化隐喻

（一）早期（460-465年）：鲜卑-西域文化联盟的视觉宣言

昙曜五窟作为云冈最早开凿的皇家工程，其女性形象呈现出鲜明的异域特征。以第18窟东壁飞天为例，其体态健硕，鼻梁高挺，眼窝深陷，衣纹采用犍陀罗式的“湿衣贴体”技法，凸显肢体曲线。这种造型与阿富汗巴米扬石窟飞天及新疆克孜尔石窟早

期壁画存在明显亲缘性,印证了平城作为丝路东端枢纽的地理优势。值得注意的是,飞天腰间束带的形制,与鲜卑墓葬出土的金步摇冠人物形象高度相似,暗示游牧文化对佛教艺术的渗透。

供养人形象进一步揭示了早期鲜卑统治者的文化取向。第7窟浮雕中的贵族女性头戴步摇冠,身着窄袖交领袍,足蹬革靴,手持角弓作骑射状。《南齐书·魏虏传》载“妇人尤善驰逐”,此类图像既是对鲜卑女性社会地位的实录,亦是对“马上得天下”政治合法性的宣示。此时云冈艺术刻意强化与西域的文化联结,旨在构建超越汉地的“佛教帝国”想象,以抗衡南朝的文化正统性。

到了4世纪后的印度笈多王朝,将犍陀罗风格和秣菟罗风格进一步融合,突出表现为湿衣贴体和双目低垂的笈多式的佛像艺术。^[1]在中国石窟造像中,一般只有菩萨部与天部造像头戴宝冠。云冈石窟中的菩萨像头戴高大华丽的宝冠,如化佛宝冠、右旋轮盘宝冠、莲花宝冠、三角饰宝冠等,且宝冠上常装饰有精美的花纹图案、飞天等元素。观音的宝冠多安置化佛,而大势至多安置宝瓶,弥勒宝冠安置五轮塔婆,虚空藏宝冠安置三十五佛等等。^[2]菩萨的服饰佩饰也极为丰富,有项链、胸花、璎珞、臂钏、腕钏等,雕刻精细,展现出华丽富贵的美感原创力文档。这反映出北魏女性对华丽装饰的喜爱与追求,体现了当时社会对美的精致表达。菩萨像多呈现出面部丰润、细目长眉、身姿婀娜等特点,如第8窟后室南壁明窗西侧的“萌菩萨”,头略略倾向右前方,身姿微转,帔帛搭腕飘垂,右脚稍跂,立于束帛座上,长裙轻薄,温婉含笑,露出酒窝,展现出女性特有的娇娆与自然柔美之态,体现了北魏女性对自然美和柔美的欣赏与向往。中期飞天面庞圆润含笑,晚期则清秀俏皮出现眨眼飞天,其表情与汉代陶俑、壁画中的舞姬神似,体现对现世美的崇尚。

（二）中期（470—494年）：汉化过渡与视觉调适的双重策略

太和改制前夕,云冈女性图像出现显著的二元特征。第6窟中心塔柱飞天衣纹转为“曹衣出水”式线性表达,裙裾飘逸如水中波纹,面部轮廓渐趋圆润,显露出中原审美的影响。然而,同期开凿的第9窟前室北壁供养人群像中,贵族女性仍头戴鲜卑步摇冠,腰间系蹀躞带,袍服下摆开衩以利骑乘。这种“胡汉杂糅”风格对应《魏书·高祖纪》所载“渐革旧风,华夷兼采”的阶段性策略,反映统治集团在文化转型中的谨慎权衡。

菩萨披帛的形制变化更具权力隐喻。早期斜搭肩头的披帛在中期转为对称垂落,与中原“褒衣博带”的士族服饰相呼应。这种改造并非单纯审美选择,而是对儒家“垂衣而治”政治理念的视觉认同。《魏书·礼志》记载太和十五年(491年)议定袞冕制度,要求“依汉魏故事”,石窟艺术与礼制改革的同步性,证实了艺术作为意识形态载体的功能。中期菩萨的服饰变得更加宽大,如“褒衣博带”风格,同时出现了“羊肠大裙”和“帔帛”等元素,体现了中国传统服饰的影响。具体来说,造像服饰从厚重的毛织物变为轻柔的丝绸,由“袒右肩”变为宽博舒展、双领下垂,接近南朝士大夫“褒衣博带”的风格。例如,第6窟西壁上层的11尊佛像,外衣宽大,领口体现为V字,内部穿着“僧祇支”且具有缚带,在胸前打结后,从胸到腹均自然下垂,衣襟是

“左衽”,由右面掩朝左面。

供养天是与飞天具有相同作用的存在形象,都是天界中的侍从形象,一般围绕在佛像的周围,以女性居多,供养天的形象与供养人相近,但供养天是天界形象,供养人是现实形象,供养人与供养天最大的区别便是供养天会出现在佛像的周边,而供养人有固定位置,这体现了佛国天人与世俗人的差别。在被风化非常严重的第7窟和第8窟,各自拱门和明窗之间,还雕刻着云冈石窟中非常著名的供养人,被称作“云冈六美人”。它们以及其优美的体态、准确的比例、漂亮的妆饰和荡漾着的纯情美意,被人们恰当地称为“六美人”。六美人雕刻组下面,是一列四个伎乐天。它们是佛国世界中的音乐人,手持各种乐器,为佛国的世界,为艺术的美而永远不停歇地动情演奏。^[3]自从中期洞窟开始,飞天在洞窟中已经成为了不可或缺的妆饰元素。

（三）晚期（494—524年）：南朝范式与礼制重构的完成态

迁都洛阳后,云冈晚期洞窟的女性形象彻底南朝化。第38窟北壁“树下观耕”浮雕,女性身着宽袖襦裙,肩披蔽膝,手持麈尾侧身而立,其娴静姿态与顾恺之《列女仁智图》如出一辙。此类改造背后是太和十九年(495年)“定姓族”政策的推行——通过模仿汉人士族的视觉符号,鲜卑贵族重构自身的文化身份。《洛阳伽蓝记》载“礼仪富丽,拟于王者”,艺术成为政治合法性的建构工具。

飞天的汉化进程尤为典型。第34窟西壁飞天形体修长,衣纹以阴线刻出,宽博的裙裾层叠达七重,完全脱离早期体积感,形成“秀骨清像”的典型样式。飘带与云气纹构成的“吴带当风”式构图,直接源自南朝画家张僧繇的“疏体”画风。值得注意的是,飞天手持乐器从西域曲项琵琶变为中原阮咸,音乐符号的置换暗示文化主体的转移。

所谓“天”,在这里是指有情众生因各自所行之业所感得的殊胜果报,称为“天人”或“天众”。云冈石窟中的飞天、伎乐等女性形象,同样具有独特的艺术魅力和文化价值。天部室有情众生最妙、最善也是最快乐的处所,只有修习十善业道者才能投生天部。^[4]飞天形象在云冈石窟中分布广泛,她们多位于洞窟的顶部和墙壁上方。早期的飞天造型较为古朴,身形短壮,动作僵硬,线条简洁,但缺乏流畅感,如在“昙曜五窟”中,飞天的形象更像是一种带有翅膀的仙人,其飞行姿态较为生硬,但已具备了飞天的基本特征。随着时间的推移,到了中期,飞天的造型逐渐变得轻盈优美,身体比例更加协调,身姿灵动飘逸,动作舒展,衣裙随风飘动。她们披帛飞扬,身披彩带,彩带随风飘舞,仿佛带着飞天在天空中自由翱翔,通过曲线雕刻表现飞天的腾盛感。如第6窟中飞天群像的螺旋式构图和第7窟和第8窟中,飞天的彩带线条流畅,色彩鲜艳,与飞天的身姿相互映衬,营造出一种如梦如幻的艺术效果。晚期的飞天造像体态达到了极致飘逸,轻盈如燕,披帛如火焰纹飞扬,衣裙贴体,凸显曲线优美,通过镂空雕刻与光影效果,营造飞天凌空的视觉动感。

北魏的服饰改革,在一定程度上稳定了鲜卑政权的统治,同时促进了民族间服饰文化的交流。^[5]贵族女性供养人的服饰往往极尽奢华,材质上乘,工艺精湛。她们身着丝绸、锦缎等高档面料

制成的服装，这些面料质地柔软光滑，色彩鲜艳亮丽，如第6窟中的一位贵族女性供养人，其服饰采用了精美的锦缎，上面绣有龙凤呈祥的图案，龙凤作为中国传统文化中象征皇权与尊贵的元素，出现在服饰上，充分彰显了其高贵的身份地位。服饰的款式设计也极为讲究，领口、袖口、裙摆等部位常以精致的刺绣、镶边等工艺进行装饰，进一步凸显其服饰的华丽与独特。

三、政治权力与性别秩序的双向塑造

（一）服饰改革：从性别视角到符号规训

孝文帝太和十八年（494年）颁布的《禁胡服诏》，在云冈晚期洞窟中得到系统性回应。早期鲜卑女性“夹领小袖”的骑射装束，被褒衣博带所取代，甚至出现遮蔽形体的蔽膝、围裳。这种转变不仅是实用功能的革新，更是通过服饰符号完成的身体规训：宽大服饰对女性肢体活动的限制，实质上消解了草原社会赋予女性的行动自由，将其纳入“窈窕淑女”的汉式性别框架。

第13窟南壁的贵族女性群像，堪称服饰改革的视觉宣言。人物皆着曲裾深衣，头戴巾帟，腰系绶带，与司马金龙墓漆屏风中的汉人贵妇形象高度相似。这种刻意模仿汉人士族的着装方式，旨在通过视觉一致性模糊族群边界，正如《魏书·官氏志》所载“拓跋氏为元氏，丘穆陵氏为穆氏”的姓氏改革，共同服务于“华夏正统”的身份建构。

晚期飞天虽衣袂汉化，但飞扬的巾带仍保留草原艺术对“风动”意象的执着追求。对比鄂尔多斯匈奴金牌饰中的奔马纹，可见两者共享对速度与力量的审美偏好。这种动态美学被注入汉式线描体系，最终在唐代吴道子“吴带当风”中达到顶峰。

在东胡北匈奴打败之后，鲜卑逐渐走上了独立发展的道路，形成了独具特色的鲜卑文化。^[6]这成为在胡汉融合过程中女性手工

业发展的重要方面。北魏时期的鲜卑人手工工业也比较发达，出土的鲜卑饰牌做工精美，造型独特。1960年在辽宁北票西南房身村一座墓葬中，发现一件金花冠饰，冠饰上悬缀这金环和圆形、桃形的金叶，稍动环，叶即摇摆不止，可能它就是文献上记载慕容部上层喜戴的“步摇冠”。这表现出以物质文化为基础的女性在北魏时期所表现出的阶级区别。^[7]

四、结论：重构中的文化主体性

云冈石窟女性图像的风格嬗变，实质是北魏政权在“塑造华夏正统”与“维系族群特质”之间的平衡实践。通过服饰、姿态、空间叙事的系统性改造，鲜卑统治者将草原民族的雄浑气质注入汉式审美框架，创造出兼具礼制规范与生命张力的文化杂合体。^[8]

云冈的“平城模式”深刻影响了北朝艺术的发展轨迹。龙门石窟宾阳中洞《皇后礼佛图》中，女性形象彻底伦理化为妇德符号，标志着汉化进程的最终完成。而云冈特有的雄健之风，则通过六镇之乱后的胡化回流，成为隋唐艺术多元气象的源头之一。女性身体的视觉改造史，由此成为中古族群融合史的微观缩影。^[9-10]

北魏鲜卑女性的崛起成为中国女性发展的基石，鲜卑族的母系社会为中国传统封建社会注入了新鲜的思想观念，打破了中国自儒学出现以来一直奉行“男尊女卑”是社会状态，虽然北魏鲜卑政权为了稳定选择汉化的政策，但是民族大融合也为汉文化生长的女性增添了色彩，她们不在以夫为天，可以表达自己的思想，可以接受教育，可以进行社会活动，不会被禁锢在家庭的牢笼中，为现代女性发展提供了强有力的历史依据。^[11]

参考文献

- [1]（北齐）魏收撰：《魏书》，中华书局，2018年版。
- [2]宿白：平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展[J]。中国石窟寺研究，1996。
- [3]罗丰：胡汉之间——丝绸之路与西北历史考古[M]。北京：文物出版社，2004。
- [4]郑岩：魏晋南北朝壁画墓研究[M]。北京：文物出版社，2002。
- [5]李静杰：云冈石窟佛衣类型[J]。故宫博物院院刊，2013(4)。
- [6]Wong, Dorothy C. Chinese Steles: Pre-Buddhist and Buddhist Use of a Symbolic Form[M]. University of Hawaii Press, 2004.
- [7]周汛、高春明：《中国历代妇女妆饰》，上海：学林出版社，2010年。
- [8]包铭新，李蕊，孙晨阳：《中国北方少数民族服饰研究》匈奴、鲜卑卷，上海：东华大学出版社，2013年。
- [9]王建舜：《云冈石窟》，太原：山西经济出版社，2021年。
- [10]居间时、瞿明安主编：《中国象征文化》，上海人民出版社，2001年版。
- [11]张焯：《云冈石窟全集》第一卷，青岛：青岛出版社，2022年。

符号学视角下的“粉红税”现象探析

周子越¹, 杨士琪¹, 金弘¹, 何思雪¹, 夏浩来²

1. 上海星河湾双语学校, 上海 201108

2. 上海诺美学校, 上海 200241

摘要： 在现代消费社会中，“粉红税”现象广泛存在，即女性在购买同类商品时需支付更高价格或接受较低质量的产品，商家通过性别化标签或营销策略隐性增加女性消费支出。这一现象反映了消费领域的价格歧视与性别不平等，背后涉及收入差距、消费权益失衡等深层次问题。本研究通过文献分析、问卷调查及案例研究，从传播学、心理学和社会学角度深入探讨“粉红税”，旨在提升公众维权意识，促进性别平等与社会和谐。

关键词： 粉红税；符号学；消费；性别差异

An Analysis of the Phenomenon of "Pink Tax" From the Perspective of Semiotics

Zhou Ziyue¹, Yang Shiqi¹, Jin Hong¹, He Sixue¹, Xia Haolai²

1. Shanghai Star River Bay Bilingual School, Shanghai 201108

2. Shanghai NuoMei School, Shanghai 200241

Abstract： In today's consumer-driven society, the "pink tax" remains a widely overlooked yet deeply impactful issue. The term "pink tax" refers to the phenomenon where women pay higher prices or receive lower-quality products compared to men for similar items. Businesses employ symbolic marketing strategies, assigning feminine characteristics or labels to products, subtly increasing expenses for female consumers. This reflects underlying price discrimination and gender inequality in the marketplace, further connected to broader issues like income disparity and imbalanced consumer rights. This study investigates the "pink tax" through literature review, surveys, and case analyses, exploring the phenomenon from the perspectives of communication, psychology, and sociology. Ultimately, it aims to raise public awareness, advocate for consumer rights, cultivate a fair and equitable commercial environment, and promote gender equality and social harmony.

Keywords： pink tax; semiotics; consumption; sex difference

引言

现代社会常将粉红色视为女性专属色彩，尽管历史上粉红色曾是男性的代表色（Paoletti, 2012）^[1]。“粉红税”（Pink Tax）由此而来，并非真实税种，而是指在材料、功能和质量相同时，女性专属产品的价格高于男性产品的现象。Ayres（1991）^[2]指出，同款新车女性的购买成本要高于男性约40%。从符号学视角来看，“粉红税”是商家利用粉色所代表的女性柔弱、精致等文化符号，强化女性的消费欲望，从而制造并维持价格差异的符号消费机制（雷晓雪，2024）^[3]。本研究通过问卷调查和案例分析，探索“粉红税”的符号机制及其实践表现，并提出相应的应对策略，以推动性别平等和市场公平。

一、文献综述

（Abdou, 2019; Guittar et al., 2022; Brand & Gross, 2020; Pramesti, 2024）^[4-7]从经济学角度分析了“粉红税”现象，指出商家通过价格歧视、差异化包装和推荐算法等策略，导致女性消费者在个人护理产品、服饰乃至食物上的支出普遍高于男性，女性每年在个人护理产品上的额外花费平均达1351美元，奢侈品领域甚至存在近千美元的性别差价。同时，这种定价模式也与社会对性别角色的刻板印象紧密相关，女性商品通常被拆分成单一功

能产品，增加女性消费支出，也导致女性社会地位和经济负担进一步恶化（胡姚雨，2021；古北，2023）^[8-9]。研究普遍呼吁通过提高价格透明度、完善法规以及提升公众意识来消除粉红税现象，推动性别平等。

二、研究方法

本研究采用文献研究法、问卷调查法和案例分析法相结合的方式展开：通过中国知网、百度学术、Google Scholar、Web of

Science、PubMed等数据库，搜集符号学、传播学及消费者协会报告等相关文献，明确“粉红税”的概念、社会影响及应对策略；同时，利用问卷星平台发布包含认知、态度、消费行为等内容的调查问卷，共收集172份有效样本，以分析不同消费者群体对“粉红税”的认知水平和态度倾向；此外，从淘宝、京东平台选取典型案例，并结合豆瓣、Bilibili用户反馈，探讨实际消费中存在的性别价格差异及消费者观点，为研究提供全面、深入的依据。

三、研究分析

（一）基于问卷调查的分析

本小队通过问卷星发放了自制的“符号学视角下粉红税现象探析”的调研问卷，共回收有效问卷172份。以下为参与调研的受试者信息统计：

表-1 受试者基本情况统计

总计 172人		人数	占比
性别	男	41	23.84%
	女	131	76.16%
年龄	14岁及以下	1	0.58%
	15-29岁	39	22.67%
	30-44岁	73	42.44%
	45-59岁	57	33.14%
	60岁及以上	2	1.16%

1. 受众对于“粉红税”现象的认知

在有关于“您是否在日常生活中了解或遭遇过‘粉红税’现象？”的调查中，参与调研的172名受试者中，有90人表示知道或者曾经遭遇过“粉红税”这一消费现象，占总人数的53.49%，另有82人表示未听说过“粉红税”的概念，也没有留意过是否曾因“粉红税”多花了冤枉钱，占比46.51%。由此可见，社会对于这一现象的认知及关注度仍然不够，需要更广泛的宣传让消费者自觉维权，督促商家构建和谐公平消费环境。

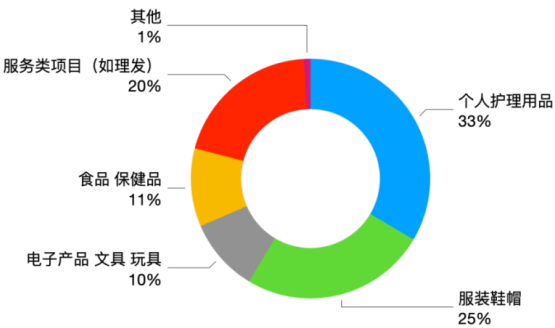
表-2 您是否知道或遭遇过“粉红税”现象

那么，在日常消费中，哪些领域中的“粉红税”现象较为常见呢？对此，受试者普遍认为在个人护理用品、服装鞋帽及服务类项目（如理发）中，最容易出现性别差异定价。分别占比33%，25%和20%，而在食品保健品、电子产品和文具玩具，以

及其他领域中也不同程度地出现过粉红税现象。由此可见，粉红税带来的影响已经渗透到消费的各个场景。

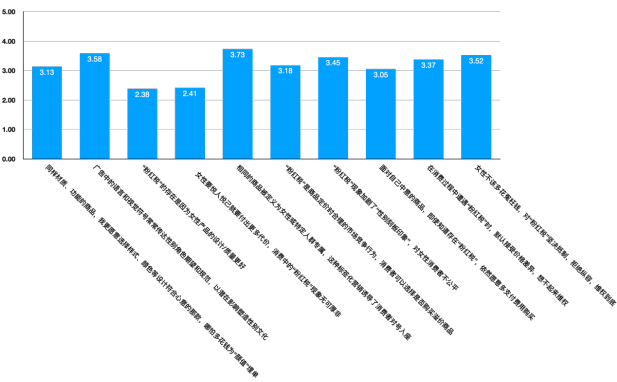
表-3 您觉得哪种消费领域中的“粉红税”现象较为常见？

2. 符号消费中的“粉红税”认知

为了测试不同年龄和性别的消费者关于“粉红税”的态度、行为，以及公众能否从符号消费的视角，认清“粉红税”的本质属性。调查问卷中设计了10个题目，每个题目对应五个回答选项：非常不同意、不同意、一般、同意、非常同意，采用李克特5点记分法，相应计分为1-5分；每个题目受试者的得分越高，则表明其对于“粉红税”的认知越清晰、态度越理性。以下为受试者对于各个题目的平均得分情况。

表-4 调查问卷中各题目的平均得分情况

根据表-4中各题目的平均分显示，得分最高的为3.73分，最低的为2.38分。在10个题目中，得分较高的为：

“相同的商品被定义为女性或特定人群专属，这种标签化营销诱导了消费者对号入座。”

“广告中的语言和视觉符号常常传达性别角色期望和规范，以潜在影响塑造性别文化。”

以上两个题目的平均分是3.73和3.58，这也意味着对于相应表述受试者的态度大多为“同意”及“非常同意”。由此可见，受试者能够正确看待商业广告宣传的营销手段，同时，对现代消费文化刻意塑造不同消费者身份符号标签这一普遍现象有较为理性的认知。

3. 受众对“粉红税”现象的态度及行为

调查结果显示，受试者普遍不认可“粉红税”合理性的观点，如“女性产品设计更好”、“女性为悦己而多付费”等题目得分均较低，分别为2.38、2.41、3.05。这表明公众能够辨识“粉红

税”的本质，不愿盲目接受女性消费主义。同时，“坚决抵制粉红税，拒绝纵容并维权到底”这一题目的平均得分较高（3.52），反映出消费者的维权意识正逐步觉醒，愿意主动抵制不合理定价和性别歧视。

（二）基于典型“粉红税”消费案例的分析

2023年，华东政法大学和山东大学的5名学生发现知名美妆公司欧莱雅的同款洗面奶存在性别差价（女性款比普通款贵67元），以此为由起诉该公司，尽管最终撤诉并获全额退款，但该案例推动了国内消费者对“粉红税”现象的关注。此外，小组成员还通过淘宝、京东等线上平台以及豆瓣、新浪财经等网络社区收集整理了更多现实消费中的典型“粉红税”案例，具体情况如表格所示：

表 -5 “粉红税”典型案例

信息来源	商品类别	商品	颜色 / 分类	售价	男女款差异
淘宝	日常用品	地平线8号拉杆箱行李箱万向轮24寸登机箱	幻影黑	449元	相差100元
			星际蓝	449元	
			气质灰	449元	
			冰川粉	549元	
			极光蓝	549元	
			芥末绿	549元	
淘宝	电子产品	罗技GPRO X无线机械电竞游戏鼠标	GPW二代黑色	1099元	相差250元
			GPW二代芭比联名（黑粉）	1349元	
京东	体育用品	yottoy瑜伽健身垫	女士专用垫	149元	相差94.1元
			男士健身垫	54.9元	
新浪财经	个护化妆品	积雪草氨基酸洗面奶	男士款	180ml 82元	每100毫升售价差值73.6元
			女士款	100ml 119.2元	
新浪财经	食品	粉约面吧方便面	男神加量款净重179g	25.9元	价格相同重量不同
			女神常规款净重119g	25.9元	
豆瓣	服装鞋帽	asics亚瑟士运动鞋	男款冰河蓝色	519元	相差180元
			女款裸粉色	699元	
豆瓣	服务类	理发	男士精致洗剪吹	49元	相差20元
			女士精致洗剪吹	69元	
豆瓣	药品	布洛芬	治疗痛经的“小粉片”咀嚼片	31元	同样剂量相差10元
			普通包装咀嚼片	21元	
淘宝	药品	培健米诺地尔生发剂	60ml男士生发滴剂浓度5%	209元	价格相同浓度不同
			60ml女士生发滴剂浓度2%（粉色包装）	209元	

（三）网友对于“粉红税”的评论及态度

本研究小组通过分析 Bilibili 与豆瓣平台 3000 余条网友评论，发现公众对“粉红税”现象主要存在两种不同观点。一部分网友认为，“粉红税”体现了女性追求美与精致生活所产生的额外美学价值，属于市场经济的正常营销策略；而另一部分网友则认为，“粉红税”是资本与社会规训女性需求的结果，通过制造焦虑与伪需求刺激消费，呼吁女性应理性消费、避免被营销手段误导。

四、讨论结论

从符号学的角度来看，“粉红税”通过符号的传播和消费，进一步强化了性别刻板印象，这无异于是在挑战性别平等原则。它使女性在经济上遭受不公平待遇，限制了女性的消费自由和选择权。这种现象反映了社会在性别观念和经济结构上存在的问题，需要引起社会的广泛关注和反思。通过一系列调研，本小队总结了有关“粉红税”现象治理的对策及建议。

（一）完善健全法律法规 让制度监管更有力

因涉及性别因素和市场定价的复杂性，“粉红税”往往较为隐蔽，商家在宣传和销售过程中通常不会明确告知消费者存在性别差异定价，导致消费者在购买时不易发现自己多花了冤枉钱。行业部门的监管具有较大的难度，发现尤其在大数据时代，“粉红税”在网络和线上消费中有了更为广阔的生存空间。用户数据被商家掌握，在不知情的情况下支付高价，这不仅损害了消费者的经济利益，也侵犯了其知情权、选择权和公平交易权。

在国内，有关“粉红税”监管、治理的立法尚未成熟。在我国现行法律体系中，明文禁止价格歧视的法条仅有一条，且适用对象仅限于经营者，即《中华人民共和国价格法》第十四条第五项：经营者提供相同商品或服务，不得对具有同等条件的其他经营者实行价格歧视。因此，对“粉红税”现象的规制与打击难以找到确实的法律依据，实际存在一定困难。

2021年1月，深圳市曾发布《深圳市广告性别平等审视指南》，该指南从监管层面释放积极信号，关注了性别平等定价，在制度探索的道路上迈出了勇敢的第一步。这有助于推动普遍的性别平等社会意识和行为规范的形成。

而根据国外经验来看，上世纪90年代，美国加州议会研究室曾在一项研究中考察了当地的干洗、剪发及其他服务数据，发现类似服务中存在因消费者性别不同而价格不同的现象。这直接推动了加州《性别税废除法案》的出台，政府要求商家在提供服务时间、成本和技能相同的情况下，要向男女消费者收取相同的费用。

纵观国内外情况，未来，完善“粉红税”治理的法律法规，从制度上给予市场约束，仍然有很长的路要走。

（二）建立行业信用体系 增强商家社会责任感

逐利是商业的本质，但诚信同样是立足之本。商家应重视信用体系的建设，以诚为本，减少为不同消费群体贴标签、定符号，进而实行差异化定价。行管部门可以采取奖励机制推动行业协会制定自律规范，要求商家在定价和营销中遵守公平原则，鼓

励商家建立消费者反馈机制，及时了解消费者的意见及需求。推动价格透明化，减少“粉红税”现象发生。

此外，引导企业在产品质量上下功夫，在商品生产、流通的各个环节，如产品的设计、开发及推广等，都积极打破传统的性别叙事，注重倡导更加多元的审美。为消费者提供更多的自主选择权。而作为生产者和广告商也要进一步强化责任，制定契合消费者需求的产品分类标准。把尊重、公平、公正作为服务消费者的基本原则。消除不合理定价，拒绝性别歧视，减少不平等消费行为。

（三）加强舆论宣传引导 提高公众维权意识

男性与女性的产品很少完全一样，这为辨别价格差异合理与否增加了难度。在日常消费中，很多女性执着于“颜值高于一切”，甚至商品定价偏高，宁肯为颜值买单，中了商家“粉红税”的套路。还有相当比例的消费者将这一现象视为习以为常，维权

意识淡薄。现代女性从资本意识形态和商品美学的镜像中获得了关于自我的认知。“女为悦己者容”的背后逻辑其实是资本的设定选项（柯莎 & 程志 2023）^[10]。若要消解这种根深蒂固的审美及文化偏见，有必1要加强正确审美和价值观的宣传，使广大消费者和公众理性看待审美，提高自我权益保护意识，勇于对价格不平等现象说“不”，自觉抵制“粉红税”。

行政管理部门应建立热线、网站、微信公众号等便捷的投诉维权渠道，鼓励消费者积极举报“粉红税”现象，同时推动互联网企业开发价格比较应用，帮助消费者根据产品成分、功能与价格做出理性决策。消费者自身也需关注产品功能和质量，避免被外观包装所误导。此外，“粉红税”现象源于传统性别观念、广告符号化表达以及资本美学影响等因素，唯有各方共同努力构建正确的审美价值观，才能逐步消除性别化定价现象，营造更加公平和谐的市场环境。

参考文献

[1]Paoletti, J. B.. (2012). Pink and blue: telling the boys from the girls in america. library journal.

[2]Ayres, I. (1991). Fair driving: Gender and race discrimination in retail car negotiations. Harvard Law Review, 817-872.

[3]雷晓雪. 符号学视域下“粉红税”现象产生原因探析[J]. 新闻世界, 2024, (10): 76-79. DOI: 10.19497/j.cnki.1005-5932.2024.10.016.

[4]Abdou, D. S. (2019). Gender-based price discrimination: The cost of being a woman. Proceedings of Business and Economic Studies, 2(5).

[5]Guittar, S. G., Grauerholz, L., Kidder, E. N., Daye, S. D., & McLaughlin, M. (2022). Beyond the pink tax: gender-based pricing and differentiation of personal care products. Gender Issues, 39(1), 1-23.

[6]Brand, A., & Gross, T. (2020). Paying the pink tax on a blue dress-exploring gender-based price-premiums in fashion recommendations. In Human-Centered Software Engineering: 8th IFIP WG 13.2 International Working Conference, HCSE 2020, Eindhoven, The Netherlands, November 30 - December 2, 2020, Proceedings 8 (pp. 190-198). Springer International Publishing.

[7]Pramesti, A. N. (2024). The Pink Tax in Consumer Behavior for Personal Care Products. Journal of Consumer Studies and Applied Marketing, 2(2), 178-190.

[8]胡姚雨. 被困在“粉红税”里的女孩[J]. 课堂内外 (高中版), 2021, (45): 10-11.

[9]古北. 流行语镜像中的文化面相（五十四）——说“粉红税”[J]. 师道, 2023, (09): 59.

[10]柯莎, 程志. 《芭比》：女性主义、符号消费与资本美学[J]. 教师博览, 2023, (35): 61-63.

朱简《印经》印学审美观念研究

侯嘉，陆明超

蒙古国立文化艺术大学，蒙古国 乌兰巴托 16052

摘 要： 朱简的《印经》是论述晚明篆刻艺术发展过程中出现的问题以及自身印学审美观念的著作。本文通过朱简《印经》中对印学审美观念的具体论述，来剖析在晚明社会思潮背后，朱简如何形成自身的印学审美观念。文章通过“与古为化”“文人印与工人印”“刀法论”三个部分进行论述：“尊法不囿”，是朱简对于“古”的审美认知；“文人之印以趣胜”是他分割“文人印”与“工人印”二者的区别；“笔意说”是对刀法审美的总结概述。论述中结合明代印学理论审美观念来对朱简的印学审美观念有一个更加全面的认识。

关 键 词： 朱简；《印经》；印学；审美观念

Research on Aesthetic Concept of Zhu Jian's "Printing Sutra"

Hou Jia, Lu Mingchao

The University of Arts and Culture(MUAC), Ulaanbaatar, Mongolia 16052

Abstract： Zhu Jian's "Printing Sutra" is a work that discusses the problems in the development of seal cutting art in the late Ming Dynasty and its own aesthetic concept of seal learning. This paper analyzes how Zhu Jian formed his own aesthetic concept of printing in the background of the social trend of thought in the late Ming Dynasty through the detailed discussion on aesthetic concept of printing in Zhu Jian's book of Printing Classics. The article discusses through the three parts of "adapting to the ancient", "literati printing and workers printing" and "Knife art theory": "Respecting the Fa without limitation" is Zhu Jian's aesthetic cognition of "ancient"; "Literati's seal wins with fun" is the difference between "literati seal" and "worker's seal"; "Brush-meaning theory" is a summary of the aesthetics of knife art. In this paper, we have a more comprehensive understanding of Zhu Jian's aesthetic concept of printing theory in Ming Dynasty.

Keywords： Zhu Jian; "Printing Sutra"; seal learning; aesthetic concept

朱简在《印经》中能够将篆刻技法与审美观念结合在一起展开论述。《印经》首先从“学古”谈起对古印以及古器物、文字的审美观念，同时对晚明社会风靡的《印薮》作出强力的批评，纠正了晚明“崇古复古”中的偏激化思想；其次当代对“文人印”与“工人印”的研究也是基于朱简对于二者区分方法上展开的，足见其审美观念在晚明的独特性；最后提出“笔意说”论述“刀法”，并且结合书论与画论的审美观念，足见其深厚的学养与独树一帜的印学审美观念。周亮工在其文中曾称朱简为“数十年来，其朱修能乎？”，可见朱简对明代印学理论的卓越贡献。

一、与古为化

晚明印坛充斥着“崇古复古”之风，而朱简对“古”有不同观念。本节主要通过朱简在《印经》中对“古”的认识和对《印薮》和《说文》的认识两个方面来论述朱简印学审美观念，朱简不同于晚明印人的“崇古复古”，而是提出“与古为化”的方法与审美追求。

（一）学古思想

朱简《印经》中对“古”的审美观念主要体现在对古印文字和篆书的学习方面。学古印是篆刻学习古往今来最为直观的方

法。朱简在《印经》中道：

得古人印法，在博古印；失古人心法，在效古印。^[1]

得古人法首先是广博的见识古印，才能体会到古人的印法，但是在学习古印的过程中只是一味地效仿、描摹古印，便失去了古印真正的内涵精神。故在学古中，应更多将时间精力用在体会古印的内涵审美特征，研究其风格特点和艺术形式，才能得古印之精神。这一论述可见朱简对古印审美观念并非一味模仿，而是学古印内涵，并且广博地见识古印，是“与古为化”的印学审美观念。朱简对入印文字也十分重视，《印经》：“不深篆学不可刻”，知晓篆书对印人来说首当其冲的，掌握字法才能谈及篆刻水平

作者简介：

侯嘉，在读博士，研究方向：艺术学；

陆明超，在读博士，研究方向：艺术学。

高低。而对篆书的学习，元代吾衍《三十五举》：“凡习篆，《说文》为根本”，但是朱简对文字的取法体现出极为敏锐的审美观念。朱简并不只满足于说文六义《印经》道：

序字先小篆，秦斯碑刻，端朴淳雅，一扫前芜，始有归指，取以为则。次大篆，史籀《石鼓》信体结构不律，而符小篆，因之取以为宗。次古文，三代金石铭款，不能遽有所考，而似形立意，开拓规模，取以疏其源。次八分，权量、《神讖》，摹刻印符，文简而方，笔正而劲，体兼隶篆，征生写意，取以极其变。^[2]

文字的取法学习应以小篆为第一、大篆为第二、古文为第三、八分，权量和《神讖》等为第四，此四种文字均可学习。印文各有特征，只需把握文字特征即可作为取法学习的对象，将文字的字形结构、艺术特点掌握即可灵活运用于篆刻。以小篆为则，以大篆，史籀为宗，其余为源足以看出朱简对入印文字的取法十分广泛，并不局限于《说文》等小篆。印文的选取也是“与古为化”的审美观念。入印文字取法朱简在《印章要论》中道：

偶有一字不成，须于众碑中求之，不可轻易率然而就。^[3]

文字取舍不准随意捏造，偶有一字不合适，也应于古碑中寻求字法的依据，不可率意为之。朱简对文字取法并不局限于元、明前中期对于印文的认识，而是扩展至碑刻等古文字中。上文中朱简提及文字的学习营造之法，并提出文字不可取之法：

奇字通于古文，缪篆通于八分，若夫铜盘雕戟之繁，荆玺、《碧落》之怪，《延陵季子》之讹，僧梦英十八体之放诞，李阳冰《谦卦》之强作，吾无取焉。^[4]

晚明在书法与篆刻中多有“尚奇”之风，而朱简认为《碧落》文字较为奇怪、《延陵季子》文字多有讹变、《谦卦》文字字形过于牵强，朱简对类似文字是不取的。明代印论谈及文字不可取之法，大都只谈及奇、怪之字不可取，而朱简不仅具体指出哪类，并指出为何不取，可见朱简对“古”的审美观念已然趋向成熟，从而能够真正的“与古为化”。

朱简对“古”的审美观念无不体现其“与古为化”的审美追求。在《印经》中主要通过论述广博古印、文字取法和文字风格展开与晚明不同的印学审美观念。

（二）《印藪》的认识

明代印人崇尚古印，于是产生了诸多集古印谱。集古印谱起初均由原印所钤盖，发展至明中期，印人对集古印谱的需求越来越大，并且原印所钤盖的印谱非常珍贵，万历年间，顾从德将《顾氏集古印谱》以木刻将其翻印，使印谱在坊间传播开来，王穉登将这本印谱更名为《印藪》。这一时期社会上的印人以摹古为风尚，故将《印藪》视为珍宝纷纷效仿，而木刻翻刻蔚然成风成为滥觞，在翻摹时为了获利而不顾印章质量，翻刻水平高低不同，滥竽充数者居多，对这一现象明代印论中均有提及。

《印藪》出现虽使印人开拓眼界，但木刻之印已然失去古印所带来的精神与气息，并且木刻古印粗制滥造，反而阻碍了晚明篆刻艺术的发展，朱简《印经》道：

迨歙人王延年将上海顾汝修、嘉兴项子京两家收藏铜玉印合前诸谱，木刻《印藪》，务博为胜，殊无简择之功，诏人以匠师为师，盲夫袭之，初刻价重洛阳，贗本盛灾梨枣。^[5]

一语中的点出《印藪》虽以广博取胜，但对古印的选取只求全而不求精，翻刻版《印藪》均为工匠所刻木印，为何以工匠为师，只有愚钝的人才会学习承袭《印藪》之法。朱简对《印藪》的认识还体现在其评价自辑古印谱的论述中：

以其当于古者，著而为则；戾于古者，黜而志鉴，瑕瑜分列，欲俾来者心腕昭于沿习讹舛之后，更以还之古初。^[6]

朱简制《印品》一书，以古印为准则，分为瑕瑜两列，沿习古法，还原古印真正的精神面貌。

朱简对“古”的理解体现了“与古为化”的审美追求，而对《印藪》的批评，体现了对古印的审美观念。朱简对晚明印坛的时弊有着清晰的认知以及审美情趣的高雅，而他对“古”的审美观念直接影响了清代文人篆刻的发展。

二、文人印与工人印

印章早期作为凭信，无论官印或是私印均由工匠所制。古印多为铸印或凿印，制作难度大故历朝均有与之对应的印章形制制度。直至唐代出现了画中的鉴藏印，发展至宋代，相传米芾自画印稿请工匠刊刻，可见至宋代印章也并未有“文人印”与“工人印”之分。明代以后，石质印材的广泛推广使文人参与至篆刻艺术当中，而印章也逐步发展为“篆刻”，从而发展为一门独特的艺术门类。莫武先生在《由工匠之“艺”到文人之“艺”》^[7]中将“文人印”与“工人印”通过时代进行划分，将二者对立关系的萌芽阶段定为宋元时期，而后又提出“印章”与“篆刻”二者的区别，指出前者泛指“官私实用印章”，后者为“有艺术风格的趣味追求，或文人以特定审美情趣控制印人的制作。”其看法沿袭了朱简对于二者的看法。

晚明印学理论和篆刻创作中开始追求一种“自然天趣”的审美特征。朱简将这一审美追求视为区分“文人印”与“工人印”的标志，《印经》道：工人之印以法论，章字毕具，方入能品。文人之印以趣胜，天趣流动，超然上乘。^[8]

朱简提出“工人印”重“法”，而“文人印”重“趣”，二者所关注的重点不同是二者的根本区别。“工人印”需符合形制制度的标准，是为能品，而“文人印”需以“自然天趣”为审美准则。论及印章章法道：专工乏趣，放浪脱形，章病也。^[9]

“工人印”虽缺乏趣味，但其章法如若放浪无形，便是印章的弊病。

故朱简通过对“工人印”与“文人印”的审美论述中指出晚明篆刻艺术的审美观念应以“自然天趣”为准则。朱简明确指出二者之间的区别，对晚明篆刻艺术的发展有着独特的意义。

三、刀法论

刀法，是篆刻中独有的技法理论。明代徐上达《印法参同》：“笔法即得，刀法即在其中”，可见明早期已将刀法与“笔意”进行联系。书论中“书者尚意”，故《印法参同》：“印字有意，有笔，有刀。意主夫笔，意最为要；笔管夫刀，笔其次之；刀乃

听役，又其次之。”对刀法而言，徐氏认为“笔意”的表现是最为重要的。

故“刀法”的重点即“传笔法”。朱简对刀法的论述沿袭前人所述，《印经》：

吾所谓刀法者，如字之有起、有伏、有转折、有轻重，各完笔意，不得孟浪。非雕琢刻画，以钝为古，以碎为奇之刀也。刀法也者，所以传笔法也。^[10]

朱简认为刀法如同书写文字，需有起收、有转折、有轻重变化，是书写中传“笔意”的感觉。“笔意”并非雕琢刻画，更非钝刀所刻制的线条便为古，或碎刀所刻线条为奇，反而刀法应如书写，笔笔到位，不可随意。这种“笔意说”的观点在明代印论中并不少见，如周应愿《印说》：

连去取势，平贴取式，速飞取情，缓进取意，往来取韵，摩荡取锋。起要着落，扶要含蓄，补要玲珑，往要遒劲。^[11]

周氏未明确提出“笔意说”，但“势”“式”“情”“意”“韵”“锋”均为论述文字书写时的感觉，“玲珑”“遒劲”也多指书写的线条，可见周氏对“刀法”的认识，也属于“笔意说”的范畴。潘茂弘《印章法》：意在笔前，刀在意后。^[12]

“意在笔前”本就是书论中的论点，可见其强调“意”对刀法的重要程度，也属于“笔意说”的范畴。甘旸《印章集说》道：

则运刀之利钝，如大则肱力宜重，小则指力宜轻，粗细宜沉，细则宜浮，曲则婉转而有筋脉，直则刚健而有精神，勿涉死板软俗。墨意则宜两尽，失墨而任意，虽更加修饰，如失刀法何哉？^[13]

甘旸与周应愿论述颇有相似，将书写与刀法用意象表达方式进行论述，用“墨”来论述刀法更可看出，甘旸对于“刀法”的理解也是基于“笔意说”所描绘的。

“笔意说”是朱简对“刀法”的明确审美观念。《印章要论》道：“使刀如使笔，不易之法也”，可见其对“笔意”的重视，朱氏“笔意说”的审美观念直接影响到后来清代“印从书出”等

印学审美观念的产生与发展。

朱简对“刀法”的审美观念不仅提出了“笔意说”，还提出了“刀法”的品评观。《印经》道：刀法浑融，无迹可寻，神品也；有笔无刀，妙品也；有刀无笔，能品也；刀笔之外而有别趣，逸品也。有刀锋而似锯牙燕尾，外道也。无刀锋而似墨猪铁线，庸工也。^[14]

朱简将“刀法”的品评分为四品和两种刀法弊病。朱氏在“刀法”的品评中也是围绕“笔意说”所展开的。四品中神品为刀笔相融；妙品为有笔无刀；能品为有刀无笔，此三品为递减的关系，而逸品为有别趣，与前文“自然天趣说”所对应。刀法的两种弊病是指刀锋过于明显或无刀锋，二者均为弊病。又如：如俗所谓飞刀、补刀、救刀，皆刀病也。^[15]

此三种用刀方式已不可考，但朱简对明代印人所用“刀法”是十分了解的。刀法品评，徐上达《印法参同》已有论述：刀法有三：最上，游神之庭；次之，假借传神；最下，徒象其形而已。今之刻者，率多谓刀痕均齐方正，病于板执，不化不古。^[16]

徐氏借鉴书论品评方式来论述“刀法”。唐孙过庭云：“神采为上，形质次之”，而徐氏认为“刀法”寓于“笔法”之中，故此处引用这一论述来阐释“刀法”。徐氏提出的“浑成无刀迹”“刀笔相融”等审美观念，也是朱简形成“笔意说”的雏形。晚明朱简明确提出的“笔意说”，将“刀法”视为单独的技法理论对清代“印从书出”的印学观念形成先导理论，对邓石如等清代印人有着十分深远的意义。

朱简的《印经》，首先对“古”的认知中形成“与古为化”的审美观念；其次用“雅俗观”厘清了“文人印”与“工人印”的区别；最后提出“笔意说”的“刀法”审美观念，提高了晚明印人对刀法的重视以及清代篆刻思潮的发展。在朱简《印经》中还涉及到关于篆刻流派、印章形制等问题的论述，本文主要围绕审美观念对以上三个方面进行详细论述，故对《印经》的内容研究还存在缺失之处，以期后续补足。

参考文献

- [1] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：138.
- [2] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：135.
- [3] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：144.
- [4] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：135.
- [5] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：135.
- [6] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：136.
- [7] 莫武. 由工匠之“艺”到文人之“艺” [D]. 北京：中央美术学院博士论文，2008.
- [8] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：141.
- [9] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：137.
- [10] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：138.
- [11] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：100.
- [12] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：133.
- [13] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：80.
- [14] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：138.
- [15] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：144.
- [16] 韩天衡. 历代印学论文选 [M]. 杭州：西泠印社，1999：126.

《晏子春秋》外传的多维分析与传播策略探究

刘翰卿¹, 郭凤娇¹, 苏莹莹¹, 李宇涵¹, 孙奕婷², 张继尧³, 杜庆龙^{1*}

1. 济南大学外国语学院, 山东 济南 250022

2. 济南大学文学院, 山东 济南 250022

3. 济南大学信息学院, 山东 济南 250022

摘 要： 本文聚焦于《晏子春秋》海外传播的多元维度，通过深入分析其传播内容、主体、受众等核心要素，结合现代传播渠道与效果评估，揭示了该典籍在全球文化交流中的独特价值与传播路径。《晏子春秋》以其丰富的哲学思想与人文内涵，吸引了多元化的传播主体与广泛的国际受众。通过提出的传播策略，优化其海外传播路径，为中华典籍的海外传播提供了新视角。

关 键 词： 《晏子春秋》海外传播；多元维度；传播策略；国际影响力

Multi-dimensional Analysis and Dissemination Strategy Exploration of the Stories of "Yanzi Chunqiu"

Liu Hanqing¹, Guo Fengjiao¹, Su Yingying¹, Li Yuhan¹, Sun Yiting², Zhang Jiyao³, Du Qinglong^{1*}

1. School of Foreign Languages, University of Jinan, Jinan, Shandong 250022

2. School of Literature, University of Jinan, Jinan, Shandong 250022

3. School of Information, University of Jinan, Jinan, Shandong 250022

Abstract： This article focuses on the multiple dimensions of the overseas dissemination of "Yanzi Chunqiu". Through in-depth analysis of its core elements such as dissemination content, subjects, and audiences, combined with modern dissemination channels and effect evaluations, it reveals the unique value and dissemination path of this classic in global cultural exchanges. With its rich philosophical thoughts and humanistic connotations, "The Spring and Autumn of Yanzi" has attracted diverse communication subjects and a wide international audience. Through the proposed dissemination strategy, the overseas dissemination path is optimized, providing a new perspective for the overseas dissemination of Chinese classics.

Keywords： overseas dissemination of "Yanzi Chunqiu"; multiple dimensions; communication strategy; international influence

引言

《晏子春秋》作为中国古代经典文献，承载着丰富的哲学思想与人文内涵，展现了春秋时期齐国政治家晏婴的智慧与德行。自 19 世纪起，它逐渐受到海外学术界关注，成为研究中国古代文化的重要文本。在全球对中国传统文化兴趣日益增长的背景下，其海外传播面临着多元化的机遇与挑战。

本文深入探讨《晏子春秋》在海外传播的多元维度，分析传播主体、受众特征、传播内容，结合现代传播渠道与效果评估，揭示其在全球文化交流中的独特价值与传播路径，并提出创新传播策略，旨在优化其海外传播路径，提升国际影响力，为中华典籍海外传播提供新视角，推动中华文化的国际传播与交流。

一、传播主体

在《晏子春秋》海外传播进程中，传播主体及翻译项目的发起者、执行者共同构建起传播网络。深入探究这些主体，有助于

理解传播机制。

（一）多元传播主体

1. 学术机构与学者

学术机构在《晏子春秋》海外传播中发挥关键作用。特拉维

课题项目：山东省大学生创新创业训练计划项目“‘中国文化走出去’背景下《晏子春秋》的英译与传播研究”（S202410427009）的研究成果。

夫大学的欧永福教授完成《晏子春秋》英译,并通过学术研讨会剖析其学术价值。普林斯顿大学、剑桥大学、宾州大学等美国顶尖学府的学者也深入研究传播,拓展其国际影响力。中国社会科学院和中国文化遗产研究院分别凭借在先秦典籍研究和文化遗产保护研究方面的积累,为《晏子春秋》传播提供学术支撑。哈佛燕京图书馆珍藏《晏子春秋》等古籍,通过开放馆藏、支持学术研究推动传播。不过,众多海外图书馆在古籍编目整理上存在困难,传播合作有待加强^[1]。

学者群体同样不可或缺。国内常州工学院刘文斌教授专注《晏子春秋》研究,发表多篇论文并出版专著。吴则虞先生的《晏子春秋集释》校勘注释全面细致,为后世研究奠定基础。梁启超、刘师培等历代学者的研究成果丰富了该领域知识体系。海外的欧永福教授翻译注释的《晏子春秋》入选“大中华文库”,英国汉学家米欧敏也翻译了该书,他们的研究翻译推动了《晏子春秋》的学术发展与中外文化交流。

2. 出版机构

中国人民大学出版社2018年出版的《晏子春秋(大中华文库(汉英对照))》,由欧永福教授导言、注释并翻译,记载晏婴言行,包含内、外八篇共二百一十五章,涉及晏婴劝君主勤政、爱民、任贤等事例。

3. 文化组织与个人爱好者

海外文化组织、孔子学院等通过文化活动、展览、讲座介绍《晏子春秋》,搭建文化传播桥梁。海外个人爱好者利用社交媒体、博客分享心得^[2]。

(二) 翻译项目相关方

学术机构、学者、出版机构因学术研究、文化交流或市场需求发起翻译项目,特定情况下政府或国际组织也会成为发起者。译者作为翻译项目的核心,需具备深厚的中外文功底与中国文化知识。编辑团队负责审校、润色、排版,出版机构负责出版、发行、推广,各方紧密配合完成项目。

二、传播受众

依据传播学5W模式的受众分析理论,考虑国外受众与国内受众的差异,对《晏子春秋》英译本受众按兴趣和需求分类意义重大。

对中国古代文化感兴趣的普通大众,缺乏专业历史文化知识,因好奇中国古代文化魅力而阅读,希望扩充知识面,但易被高深理论劝退。有历史知识的海外教育行业从业者,如历史教师、学者等,因《晏子春秋》的智慧思想具有教育启发作用而学习并用于教学,他们还在社交媒体推广,兼具接受者和传播者的身份。海外研究中国古代文化的学者和学生是英译本的主要受众和消费群体,他们兴趣浓厚、有历史知识,阅读需求明确,注重理论与实践结合,渴望专业知识和学术指导。研究中国古代文化的学界人士,如历史学家、汉学家等,学术背景深厚,部分杰出者翻译的英文书籍在海外影响广泛,像欧永福教授遵循语言学原则进行学术翻译,米欧敏教授译者增加注释和背景知识,助力读者

深入理解^[3]。

传播受众视角对文化译介至关重要。当前中国文化译介效果不佳,原因之一是传播主体忽视受众要素。翻译策略影响传播效果,异化翻译保留文化特色,归化翻译注重译文可读性,译者需根据文本类型、读者群体、翻译目的选择合适策略。

三、传播内容

(一) 译本传播

19世纪,西方传教士和汉学家的研究使《晏子春秋》进入欧美学者视野。20世纪以来,欧美汉学家对其进行系统研究,通过翻译、注释和分析将其介绍给西方读者,欧美高校相关系也将其纳入教学内容。目前,英语国家中米欧敏与欧永福的英译本最为著名。米欧敏是《晏子春秋》全本的首位英译者,推动了其在英语国家的学术研究。欧永福教授参与英译并与人合作出版汉英对照版,被列入“大中华文库”,附有详细注释和导言,便于读者理解^[4]。

(二) 思想传播

1. 政治思想

《晏子春秋》体现了以民为本、君臣关系等政治思想。书中多次记载晏子劝谏齐景公减轻赋税的故事,如《卷七外篇篇二》《卷七外篇篇七》中晏子指出景公的不当行为给百姓带来的负担。在君臣关系方面,晏子认为君主要严于律己、选贤任能,臣子要忠君爱国、守正清廉,如《卷六内篇篇二十五》中晏子对君臣关系的论述。

2. 外交思想

晏子善辩,其外交思想可概括为独立自主、和平共处。他认为国家要有尊严,反对依附大国和接受羞辱要求,在与楚王的对话中,晏子以“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”维护了齐国尊严。同时,他反对通过战争树立齐国威信,如在《卷三内篇篇三》中劝阻景公伐鲁。

3. 道德思想

晏子提倡廉洁奉公、厉行节俭。“廉政”一词最早出自《晏子春秋》,晏子一生以廉为标准约束自己,如《卷六内篇篇十二》中描述他衣着朴素、生活简朴^[5]。

(三) 文学价值传播

1. 叙事风格

《晏子春秋》采用记言和记事相结合的方式,记事部分采用“三段式”叙事模式,在较短篇幅内讲述事件的起因、发展和结果,结构层层递进,逻辑性强,通过生动故事展现晏子的形象和思想,如《卷七外篇篇二》中景公与晏子的故事。

2. 高超的写人手法

通过细节描写、对比手法和语言描写丰富人物形象。细节描写如描写晏子“弊裘羸马”体现其廉洁奉公;对比手法如侍从的悲伤与晏子的笑形成对比,突出晏子以国家和人民利益为重的品质;语言描写展现不同人物的个性,如晏子的语言简洁明了、富有智慧,佞臣的语言谄媚。

3. 对后世写作的影响

《晏子春秋》为后世人物传记写作提供范例，影响了司马迁撰写《史记》等纪传体史书。它也可看作是中国最早的短篇小说集之一，为后世短篇小说创作提供借鉴，如《世说新语》在体裁形式上与之有相似之处。此外，它还贡献了许多典故，成为新的创作素材，如折冲樽俎、二桃杀三士、社鼠猛狗等^[6]。

（四）文化价值传播

《晏子春秋》是研究春秋后期齐国社会历史风貌的重要史料，记载了齐国的政治、经济、文化等多方面情况，可与其他历史文献对比分析，对历史事件起到证伪作用。晏子作为春秋时期儒家代表之一，其主张的以民为本、为政以德等观点，是了解儒家创立之初思想的重要材料。书中对“和”与“同”的辨析体现了中华民族的辩证思维，对中国哲学思想发展具有启示作用^[7]。

四、传播渠道

（一）出版社

出版社在《晏子春秋》传播中具有重要作用。其优势在于内容权威，能系统全面呈现原文内容，如中华书局等出版社的版本。纸质书籍适合深度阅读与研究，且在国外，纸质书仍受很多人喜爱，如德国、法国、美国等国家购买纸质书的比率较高。但出版社也存在局限性，如流通受限，受地域、物流因素影响，偏远地区获取书籍困难；成本较高，影响传播广泛性；还可能受到政治与意识形态因素的影响，中国典籍在国外更依赖国外出版社，可能存在文化差异与意识形态方面的问题。

（二）网络平台

网络平台是书籍传播的重要潮流。其优势在于传播途径多元，可通过网上书店、搜索引擎、社交媒体等渠道传播，如亚马逊网上书店、谷歌搜索引擎、脸书社交媒体平台等。传播范围广，打破空间界限，如《三体》通过电子书平台在全球传播。书籍数据库强大，方便查找。然而，网络平台存在版权保护问题，非法出版物和盗版书籍可能传播。内容准确性参差不齐，中国古典名著在网络上可能存在错误解读。阅读深度不足，网络阅读多为碎片化阅读，不利于领会名著内涵。

（三）文化活动

文化活动如学术交流会与图书展，能增强体验感，加深对书籍内容内涵的认识，如讲座、展览、读书会等活动可吸引对传统文化感兴趣的人群。营造文化氛围，激发读者对传统文化的兴趣和热爱。促进文化交流，彰显国家文化软实力。但文化活动受到时间、场地、资金等因素限制，活动频率和规模有限。受众参与度不稳定，受活动主题、宣传力度等因素影响。受众影响力不足，学术交流会与讲座的受众主要局限于学术圈，普通大众接触较少，只能作为辅助传播手段^[8]。

（四）影视改编与传播

名著改编成影视作品具有可行性，因为文学名著与影视作品都注重故事性讲述，且都能雅俗共赏。影视改编的优势在于形象

直观，吸引观众，能跨越语言和文化障碍，如老版《三国演义》电视剧在海外的受欢迎程度。但影视改编需要较高制作成本和专业化制作团队，且要在尊重原著的基础上创新，难度较大。不同国家和地区的影视审查标准和观众喜好存在差异，可能影响作品接受度，质量不高还可能负面影响原著文化形象。

五、传播效果

（一）总体传播效果概述

近年来，《晏子春秋》因富含智慧和哲理受到国外学者关注与研究。以《晏子春秋》为主题的学术传播效果呈现国际化特点，如2018年中国人民大学出版社举办的学术研讨会，促进了中外学者交流，推动了研究的国际化进程^[9]。

（二）《晏子春秋》的国内传播效果

在国内，《晏子春秋》研究多聚焦于本体研究，涉及学派归属、成书作者、校刊注释、词汇、思想等多方面内容。在文学价值与传播上，其生动的人物刻画、精辟的政治见解和深刻的哲理思考对后世文学产生影响，如“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”等故事广为人知，其叙事技巧和人物塑造手法被后世借鉴。在思想教育作用上，书中的政治智慧和伦理道德观，如仁政爱民、节俭谦逊等思想，在古代社会起到道德规范作用，在现代教育中也常被用作培养品德修养和公民意识的教材。在社会影响与文化传播上，其“礼治”理念影响中国古代社会治理模式，人文关怀精神促进儒家仁爱思想传播，还对东亚其他国家文化产生辐射效应。

（三）《晏子春秋》的国外传播效果

西方最早译介《晏子春秋》始于1867年，欧永福教授和米欧敏女士的英文版翻译促进了中国古代文学和哲学思想的国际传播，提升了典籍的国际影响力，但目前传播效果并非十分理想。国外《晏子春秋》翻译语料库尚未建立，研究起步较晚，对其翻译及研究仍需深入。虽然国外学者注重语料库建设，但涉及《晏子春秋》的双语语料库尚未出现。国外研究者多从语言、政治、历史等角度研究，文化思想传递的变异研究不足，翻译和传播方面有待进一步探索。不过，《晏子春秋》在国际国内学术界的研究呈现多元化趋势，随着大数据时代到来，典籍研究与新技术结合以及多语种译本的出现将是未来研究发展方向。

六、传播策略

（一）创新传播形式，更新传播技术

出版机构应探索新出版模式，推出“数字翻译图书”项目，将《晏子春秋》以电子书、有声书、视频书等形式呈现，利用社交媒体、在线阅读平台推广销售。同时，树立品牌意识，打造翻译图书精品，如推出限量版精装译本，配以精美插图和详细解读。

（二）划分传播对象，满足不同偏好

根据彼得·纽马克对读者的分类，针对不同读者提供不同版

本的《晏子春秋》。对于儿童和青少年，提供插入丰富插图和漫画的简单有趣版本，如以漫画形式呈现晏子使楚的故事。对于专家，提供原文及详尽注释，展示最新学术成果，附上研究论文索引等学术工具。对于对中国文化有一定了解并持续感兴趣的人群，提供多语种版本，并加入与其他传统文化经典的比较阅读，如对比《晏子春秋》与《论语》的治国理政思想。

（三）提升译者能力创作优秀译本

强化译者专业素养与文化敏感性，通过组织翻译工作坊、邀请资深翻译家分享经验等方式提升译者技能。注重原作精神与风格的忠实传达，深入研究原作，准确传达晏子言辞中的机智、幽默和深刻思想。

（四）教育合作推广以教学促文化

与海外教育机构、学校合作，将《晏子春秋》纳入教育课程或文化体验项目。为低年级学生编写配有彩色插图的故事读本，为高年级学生组织专题讲座、开展文化工作坊，还可设立“晏子

文化交流奖学金”，鼓励海外学生深入学习研究。

（五）善于借助网络打造文化 IP

制作关于《晏子春秋》及其历史背景的纪录片和专题片，展示其独特魅力和深厚底蕴。与国际广播电台合作推出广播节目或专题节目，制作有声书版本。在慕课平台开设在线课程，举办线上讲座和研讨会，设置互动环节，增强学习效果^[10]。

七、结语

通过对《晏子春秋》海外传播的多元维度进行深入剖析，本文通过分析海外的受众特点与传播渠道的优劣分析；提出了四点创新传播的策略，可以进一步优化《晏子春秋》的海外传播路径，提升其国际影响力，为中华文化的国际传播与交流贡献更多力量。

参考文献

[1]李媛媛.《晏子春秋》的政治观念及其当代价值[J].青岛职业技术学院学报,2023(4):75-82.
[2]曹明芝.《晏子春秋》文本研究[D].山东大学,2022.
[3]贾海鹏.《晏子春秋》思想研究[D].华中师范大学,2017.
[4]柴楠,王泽皓,刘珊.中华典籍英译研究的可视化分析(2013-2022)[J].外语学刊,2024(2):58-66.
[5]季红琴,刘海.《论语》英译本对外传播现状及策略研究[J].许昌学院学报,2023(3):43-51.
[6]欧永福(yoavariel).晏子春秋[M].北京:中国人民大学出版社,2018.
[7]苗贵松.取精用弘自成一家——刘文斌《〈晏子春秋〉研究史》的学术贡献[J].图书情报工作,2016,60(s1):55-58.
[8]吴则虞.晏子春秋集释[M].中华书局,1962.
[9]刘涛,季珊宇.中国古典文学名著的现代传播途径[J].名作欣赏,2020,(33):16-18.
[10]许峰;尹玉珊.《晏子春秋》文体辨正.广西师范学院学报(哲学社会科学版),2013(02):144-165.

雕塑艺术的材料创新与表现形式研究

舒学锋

南京艾科特公共艺术发展有限公司, 江苏 南京 210000

摘 要： 雕塑是一门历史悠久的艺术，它的材质和表达方法不断地折射出时代的精神和科技的革新。从原始时代的石器到现在的数字创造，物质不再仅仅是一种艺术形式，而是一种思想的扩展。在全球一体化和技术革命的共同作用下，新材料和新技术的出现正在重新塑造着一个新的世界，它不仅对传统的创造模式进行了冲击，而且为我们的艺术表达提供一种新的可能。“物质的革新”和“形态的探寻”之间的相互影响，是现代雕塑研究中的一个重要课题。

关 键 词： 雕塑艺术；材料创新；表现形式

Research on Material Innovation and Expression Forms in Sculpture Art

Shu Xuefeng

Nanjing ACT Public Art Development Co., LTD. Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： Sculpture is an art with a long history. Its materials and expression methods constantly reflect the spirit of The Times and technological innovations. From the stone tools of the primitive age to the digital creation of the present, matter is no longer merely an art form, but an expansion of thought. Under the combined effect of global integration and technological revolution, the emergence of new materials and new technologies is reshaping a new world. It not only challenges the traditional creative model but also offers a new possibility for our artistic expression. The mutual influence between "material innovation" and "exploration of form" is an important topic in modern sculpture research.

Keywords： sculpture art; material innovation; form of expression

根据2022年中国雕塑协会的研究成果，在过去的五年里，我国的雕塑产品中，合成材料所占比重由17%上升到39%，而三维印刷工艺的使用率则提高了240%。《美术观察》杂志的数据显示，在2023年国内大型展览中，使用环保材质的雕塑将达到28%，比2018年增加了将近三倍。这一变化来自两个驱动因素：一是钛合金和碳纤维（拉伸强度超过3000 MPa）使得超大跨度的悬臂结构得以实现。另外，以温敏高分子为代表的智能材料（其相变过程的精确控制在 ± 0.5 摄氏度）引发一种新型的基于动力学的互动器件的研究。物质技术的发展和美术理念的创新，促使雕塑由单纯的视觉效果走向多感觉的感受。

一、雕塑材料创新的艺术价值与社会意义

（一）材料作为艺术观念的载体

雕塑素材的演化史是一段可视化的历史。意大利卡拉拉地区的大理石质地精致，不但具有米开朗琪罗作品《大卫》那种优美的线条，而且凝聚当时人们对于人文精神的追寻。这些产自阿尔卑斯山区的变质岩，经过雕塑家们的精心雕琢，经过十二个步骤，才能让这些岩石拥有如皮肤一般光滑的触感。而中国的商周青铜铸件则主要采取去蜡工艺，即在其表面涂上蜂蜡，然后将其包覆在多个耐火部件上制成模具，然后在高温锻打，最后浇注铜锡合金。这项起源于公元前两千年的技术，在物质物理性质上的转化，使“金文”和器形达到了一个很好的结合。现代画家也打破了物质上的局限，德国雕塑家沃尔夫冈·莱普使他以聚酯和玻纤

为原料，采用多层铸造工艺，创造出一种类似于无重量感的、半透明的身体，透过材质的性质，在物质与虚拟的空间之间形成一种诗性的交流^[1]。

（二）科技与艺术的跨界融合

瑞士画家让·丁格利于60年代的作品《向纽约致敬》首次把电力机器运用到了雕塑上。采用废弃的金属部件和高精度的齿轮驱动机构进行连续移动，各关节均进行了动平衡试验，保证工作的稳定。从工艺到美术语言的转换，对后期动态美术的发展产生了重要的影响。荷兰画家泰奥·扬森更进一步，他开发了一套“海滩生物”，利用PVC管道和风能传动的原则，通过参数化的设计，雕像可以自动地适应不同的沙丘条件。在材质方面，扬森使用了热空气焊枪，对管子进行了部分的柔软和弯曲，每一个接头的柔软度都是通过数千遍的反复试验来调节的。中国画家尹秀珍

作者简介：舒学锋（1983.10.18-），男，汉，籍贯：安徽六安，硕士，安徽省雕塑协会副会长，安徽省工艺美术学会雕塑专业委员会副秘书长，安徽艺术学院客座教授，中国工艺美术学会会员，研究方向：雕塑艺术创作以及城市雕塑艺术工程。

创作的《可携带的城市》则更加具有社会渗透性，她从世界各地搜集到的废弃衣服，经过杀菌，然后利用传统的绗线技术将其还原成了一个都市景观模式。这一物质转换的进程，既包括织物的染色工艺，也包括一系列社群参与的创造，让材质自身作为一种社会记忆的承载。

（三）公众审美与参与方式的变革

具有开创性的交互式作品，奥拉维尔·埃利亚森的《天气计划》曾经在伦敦泰特当代艺术博物馆的涡轮机展厅中进行过展示。作者利用超声增湿器和单频率照明技术，营造出人造雾霾，营造出梦幻般的阳光景色。当观者进入其中时，地下的气压感应装置会即时改变雾的浓度，这样的材质感应原理就使得使用者和观者之间的界线变得模糊。而 teamLab 的数码雕塑园区则呈现出了更加极端的感受，其《漂浮 Resonating 生命》的作品使用了带有传导墨水的 LED 阵列，这些阵列在观看者触摸到某个区域时，就会引发一场由电流引发的连锁反应。在材质方面，项目组开发出一种独特的嵌套式亚克力光导面板，保证了光线的连续传输。这样的科技融合，不但让我们看到了一座雕像，也让我们看到了一种全新的意义^[2]。

二、当代雕塑材料的类型与特性分析

（一）传统材料的现代演绎

传统的雕塑媒体——石材、木材和金属，在数字科技的作用下焕发出新的生命。在石材行业，采用数控五轴雕塑机床（北京精雕技术资料），实现对复杂表面的高精度雕塑和对三维造型到 G 编码的精确控制。引进德国的 BFT CNC 加工设备，福建惠安石刻厂将传统的木雕工艺由原来的3个月缩减为72个月。上海画家李明伟创作的《数字山水》，采用200 W 的光纤激光，在玄武岩上刻制深度0.05毫米的图案，使其在紫外光下呈现出隐蔽的阴影分层。在金属铸件上，利用脱蜡法与3D打印蜡型工艺相结合的方法，实现了对材料的精细刻画；而在德国 EOSM290 的3D打印设备上，可以在280×250×325 mm 的模具内部，实现了0.3 mm 的空心结构的制造。瑞士画家康拉德·肖罗斯利用 KUKA 的专用刀具，以200 mm/s 的进给速率，完成了一件《木质的旋律》，其精密程度超过了以往人工所不能达到的水平^[3]。

（二）工业与科技材料的应用

在巨大的雕塑作品中，碳纤维合成物正在重新塑造其构造的限制。美国画家珍妮特·埃许曼的作品《1.8》，使用了一个22公尺的碳纤维网格，只有340公斤，抗12级台风的能力，其秘诀是使用了 T700 碳线和环氧树脂的复合材料，抗拉强度高达4900 MPa（东丽科技资料）。目前，光固化3D打印技术已经取得了重大进展，Formlabs 硬质树脂经405 nm 激光硬化处理后，其洛氏硬化层厚度为0.05 mm，洛氏硬度为82 HRR，由著名画家 Tom Lomax 制成的《未来遗迹》在紫外光老化试验中，其色彩稳定达10年之久。以温敏感高分子为代表的智能材料为雕塑创造了一个全新的交互空间，荷兰工作室 Drift 公司的《Shylight》工作室采用镍钛诺（NiTi）作为一种新型的结构，能够在22—35摄氏度范

围内进行开关操作，其反应速度只有1.2秒。

（三）可持续与生态材料探索

利用回收塑胶进行雕塑，已经构成了一条较为完整的工艺链。巴西画家维克·穆尼兹创作的《垃圾肖像》，利用社会上废弃的 PET 瓶，经过粉碎和热压，制作出2米乘3米的巨型马赛克，大约耗费167个塑胶瓶（UNUNEP 个案资料）。在可降解材料上，荷兰建筑师 Eric Klarenbeek 研发出的真菌复合体，是由农作物废料和香菇菌丝共同培育而成，经过2个星期的发酵，压缩强度达到1.3 MPa，并能在天然条件下进行分解。中国画家尹秀珍《可携带的城市》，就是以120目筛子筛选出的土地，加入天然凝胶剂制成的可塑性浆液，再以夯土法建造1:1000的城镇建筑，干燥后其抗裂能力按 ASTM C67 评定^[4]。

三、雕塑艺术材料与表现形式的创新策略与实践路径

（一）跨媒介融合与材料实验创新

跨媒体的结合和材质的试验在雕塑这一方面进行很大的探索。大理石和青铜等具有悠久的文化底蕴，在现代技术的运用下，赋予它新的可能性。在把传统的材质和现代技术相融合的过程中，画家们经常会把金属浇铸和数码造型相结合。如一座室外大型雕像先利用数码模型对雕像进行精确的外形设计，模拟不同光照和视角下的渲染结果，保证雕像在空间中的表达能力。再通过 CNC 工艺，准确地复刻出了铸件的形状。赋予雕塑艺术独特的肌理和厚重感，同时也赋予传统雕塑技术所不能达到的复杂形态。开发具有智能响应性的新型功能材料是当前的研究热点。如形状记忆合金和电致发光等具有智能响应性的物质，可以对外界的外界环境如温度、光、电等做出感应。如制作一个交互式的雕像，框架是形状记忆合金，外面是聚合物，透明的聚合物^[5]。

随着观众的接近，温度会让金属表面发生变化，内部的荧光物质也会随着温度的升高而发生变化。互动使观看者成为创造性的参与者，而非观看者。有关方面的研究表明，70%以上的参观者都对这种交互式的雕塑作品产生了一种全新的审美感受。对废旧材料进行艺术再利用，既满足了环境保护的要求，又赋予了雕塑艺术另一种韵味^[6]。

（二）数字技术赋能雕塑创作转型

数码科技对雕塑作品的革新，数码科技正在给作品以全新的视角和全新的视角，赋予更广阔的创意空间。三维印刷在雕塑作品中的精细运用是值得关注的。三维印刷技术对于小规模雕塑和大型雕像的制作具有很大的优越性。画家先通过3D造型软件进行造型，设置尺寸，细节等参数，如雕塑一尊人脸雕像，上面的皱纹、头发等细节，都要准确地刻画出来。将该模具输入到3D打印机中，并选取适当的材质，如感光树脂，尼龙等。如感光性树脂的喷绘机，采用层层固化的方法，可以达到0.1 mm 以上的精确度。等印刷完毕，再经过打磨，上色，一个惟妙惟肖的雕像就出现了^[7]。

当前，在微型雕塑的定制市场中，3D印刷产品的比例已经达到了40%，而且还在不断增长。参数化的设计和算法的产生给了

雕塑作品独有的风格。画家们可以通过编程或者借助参数化的工具来设置形状、尺度和分布等参数,使电脑产生出各种各样的造型。如通过设置基本几何结构、生长规律和参数随机变化等,由电脑产生与植物相似的造型。艺术家们会对这些作品进行筛选和调整,然后再进行实际的创造。它突破常规创意的限制,创造出了许多新奇的、独一无二的形态。有数据显示,通过参数化的雕塑作品,其所获创意大奖的比率,较以往的高出25%。在雕塑作品的制作过程中,虚拟实境扮演着非常重要的角色。在这个虚拟的空间里,画家可以营造出一个巨大的或者非常复杂的画面,模拟不同的环境和光线状况,从各个角度来观察整个艺术品^[8]。

（三）空间场域与材料表现的协同创新

场地和材质表达的协作创新在场地和材质表达上的共同革新,拓宽雕塑的界限,让它与周围的环境更加密切。在公共艺术设计中,采用可适应环境的材料是非常重要的。公众的雕像需要经受风吹日晒和气候变化的双重考验,所以对材质的选用至关重要。如在海边的大广场上的雕塑,就是使用耐候钢材。耐候钢在自然条件下会逐步生成一种高密度的氧化物膜,既提高抗腐蚀能力,又使其呈现出一种特殊的锈色,与海边的粗犷自然环境相得

益彰^[9]。

在部分园林中,利用可降解的生物质材料制成的微型园林雕像,经过一段时间的展出,这些雕像可以自行分解,回到大自然中,减轻对环境的负荷。根据不完全数据,我国现有的公共雕塑中,大约有15%使用这种环保材料。将光线媒体和立体雕塑相结合,营造出梦幻般的视觉效果。利用灯光投影和激光投影等手段,在夜间或特殊的室内环境中,使雕像上的光线和光线在雕像的表面发生流动和改变^[10]。

四、结束语

综上所述,在造型材质上的革新,不但拓宽了美术表达的物质层面,也使观者和作品之间的交互模式发生了深刻的变化。在对传统技艺保护和现代技术运用的探索中,不仅要继承石雕、铜等无形文化遗产的精华,还要探索生物材料和数字造型等新兴学科的可行性。在物质和形态的辩证中,建立起一座联系过往和将来的美学之桥,为我们保存更多的人类文化的三维记忆。

参考文献

- [1] 吾尔兰·交兰.现代雕塑技术与材料的创新应用[J].天工,2025,(01):29-31.
- [2] 曾维林.“国潮热”背景下雕塑艺术的设计创新[N].新华日报,2023-12-22(014).
- [3] 出少昆.传统文化资源在当代雕塑创作中的转化探究[J].天工,2020,(06):110-111.
- [4] 管雪.雕塑艺术与室内设计的融合路径[J].艺术大观,2025,(01):13-15.
- [5] 张军.人工智能在雕塑创作中的艺术表现与审美价值研究[J].中国民族博览,2024,(22):67-69.
- [6] 张雨涵.浅析当代背景下雕塑艺术的发展方向[J].景德镇陶瓷,2024,52(05):125-127.
- [7] 贺留洋.传统建筑与陶瓷雕塑的关系及对创作的启发[J].陶瓷,2024,(10):129-131.DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2024.10.036.
- [8] 王敏慧.景观设计中的雕塑艺术表现形式与应用策略[J].文学艺术周刊,2024,(19):74-76.
- [9] 韩淑彤.公共雕塑的艺术教育功能研究[J].陶瓷科学与艺术,2024,58(08):16-17.DOI:10.13212/j.cnki.csa.2024.08.008.
- [10] 曹旭,康茹.雕塑艺术的中西文化差异[J].文化产业,2024,(18):13-15.

AR 地图在潍坊风筝文旅产业中的应用研究

王若丹, 高志强, 陈雯文

潍坊学院美术学院 (陈介祺金石书法学院), 山东 潍坊 261000

摘 要 : 潍坊风筝作为国家级非物质文化遗产, 在现代化文旅发展的背景下已成为潍坊代表性名片。本文以 AR 技术辅助潍坊文旅的创新性发展, 打造“展鸢都画卷”AR 地图地标, 促进潍坊风筝文旅产业现代化转型, 找准自身优势利用 AR (增强现实) 技术创新开展潍坊文化新局面。

关 键 词 : AR (增强现实) 技术; 潍坊文旅; 风筝; 非遗传承

Research on the Application of AR Maps in the Kite Cultural Tourism Industry of Weifang

Wang Ruodan, Gao Zhiqiang, Chen Wenwen

School of Fine Arts (Chen Jiagui Seal and Calligraphy College), Weifang University, Weifang, Shandong 261000

Abstract : Weifang kites have a long history and have become a representative symbol of Weifang as a national intangible cultural heritage. Against the backdrop of modern cultural tourism development, Weifang strives to break through the traditional thinking framework, persist in promoting the deep integration of cultural and tourism industries, and stimulate new cultural tourism experiences. This paper explores the innovative development of Weifang cultural tourism with the assistance of AR technology, creating the "Unfolding the Scroll of Yandu" AR map landmark to promote the modern transformation of Weifang kite cultural tourism industry. It aims to identify its own advantages, forge local characteristics, inherit excellent culture, and utilize AR (Augmented Reality) technology to create a new situation for Weifang cultural tourism.

Keywords : AR (Augmented Reality) technology; Weifang cultural tourism; kite; intangible cultural heritage inheritance

引言

改革开放以来, 我国旅游发展步入快车道, 将历史文化融入现代文旅体系, 把优秀传统文化“活”起来, 以物载魂推动文旅产业高质量发展。潍坊又名鸢都, 其风筝制作技艺更是被誉为国家级非物质文化遗产, 潍坊坚持推进文化产业与旅游产业深度融合激发文旅新体验。在此背景下, 本文系统定位潍坊城市名片, 找准自身优势利用 AR (增强现实) 技术创新开展潍坊文化新局面。

一、潍坊非遗文旅的传承价值意义

1. 相关政策支持。近年来, 国家高度重视中华优秀传统文化的传承发展, 出台了一系列文件强调推动文化创造性转化、创新性发展。潍坊市政府积极响应国家号召, 结合本地非遗资源特色, 制定相应的扶持政策, 积极营造良好发展环境, 更好地实现经济与文化价值的双重提升。同时, 随着数字技术的快速发展, 利用现代科技提升游客体验, 已成为促进文化传承、增强文化吸引力和竞争力的关键路径。

2. 潍坊非遗风筝的历史文化底蕴。潍坊风筝, 最早可追溯

到春秋战国思想家墨翟制作的“木鸢”, 至今已有2000多年历史^[1]。潍坊又称鸢都, 潍坊风筝制作技艺为国家级非物质文化遗产。潍坊风筝历史源远流长, 从最初的军事用途逐渐演变为民间的娱乐与艺术形式。其造型多样、色彩鲜艳, 制作工艺融合绘画、雕刻等多种传统技法, 反映出潍坊人民的精湛技艺与创造力。

发展 AR 文旅的意义。安丽哲指出, 潍坊风筝在应对社会转型与全球化发展的过程中, 通过技术革新、产品分化以及功能转换等实现了传统手工艺的复兴^[2]。潍坊拥有丰富的文化遗产和自然景观, 但旅游发展速度缓慢且落后。以哈尔滨为例, AR 与文创融

合设计发行 AR 冰箱贴，在网络上不断爆火，进一步向外界展示了 AR 技术在文旅产业中的无限可能^[3]。

对于潍坊而言，加快文旅产业的创新步伐，将 AR 技术应用于文旅资源中打造具有吸引力的新型文化旅游产品，让游客更加直观、生动地了解潍坊风筝的历史文化内涵、制作工艺，提供更加丰富和个性化的旅游体验，走出一条多元化文旅融合发展之路，实现文化效益与经济效益的双赢^[4]。

二、潍坊非遗旅游发展现存问题

潍坊非遗旅游发展面临三大挑战：

1. 地域差异与资源整合。潍坊非遗旅游发展水平因地区文化、经济和资源整合能力差异而异。潍坊拥有风筝、木版年画等丰富的非遗资源，但资源整合能力较弱，潍坊亟须加强资源统筹，打造差异化非遗 IP 和城市名片。

2. 人才短缺与传承创新。一方面，传承人年龄偏大年轻一代兴趣不足，传承链条断裂；现任传承人重传承轻运营，难以将技艺转化为具有市场吸引力的旅游产品和服务产品。另一方面，作者探访风筝制作工厂发现，制作者对“创新非遗”持抵触态度。

3. 市场定位与游客需求脱节。目前风筝文创设计仍然停留在表面的观赏层面，游客的参与度较低，难以深入了解风筝文化的内涵和魅力。风筝博物馆内的展览形式单一，主要以图片和实物展示为主，缺少多媒体互动展示、互动化体验、传统技艺演示等多元化的展示手段，无法满足游客对知识获取和文化交流的需求。

三、AR 技术在文旅文创的发展可行性

1. 主要研究方向。设计以 AR 技术为核心，旨在将潍坊风筝元素融合在潍坊地图中，以 AR 交互技术将地图呈现出来，将体验者更好地融入虚拟现实场景，并成为一个实时交互的有机整体^[5]。让游客可以通过 AR 技术，以潍坊风筝文化地图为向导，更深刻地体验潍坊风筝文化。

2. 文旅地图的发展前景及现状分析。随着文化旅游的兴起，游客越来越注重旅游体验的深度，文旅地图成为结合地理信息与旅游资源的工具，为游客提供一条便捷、全面的文化风景探索路径。

3. AR 技术在文旅文创中的应用前景。AR 技术能够打破传统文旅项目的界限，通过虚拟与现实的融合，为游客带来更加沉浸式的体验。在杭州博物馆、上海博物馆等多个地点，AR 技术已经不断渗透到文旅、文创之中，应用于景点导览、历史文化重现等多个环节。

四、“以文塑旅”以点及面式发展文旅

以潍坊为主体的文旅景点串联化，以点及面式的打造潍坊景点线路规划，推动文旅发展融合非遗特色，进而加快潍坊旅游发展从“潍坊风筝”向“潍坊文旅”发展，在非遗特色的基础上推动潍坊整体文旅发展。

1. 打造数字化文旅宣传体系。推进文旅融合需要数字赋能、创新机制。数字化文旅的优势在于更高效、更便捷、信息更全面。打破常规思路把信息组合在一起，优化时间利用效率提升文化的传播力。项目组计划将潍坊非遗风筝与 AR 技术结合，创作地标地图。将文旅产品数字化，把非遗文旅跟 AR 技术链在一起，提升其竞争力和持续性。

2. 打造特色城市 IP。通过打造潍坊的城市 IP，持续活化非遗风筝创新设计，利用形态抽象、色彩提炼等手法，将风筝元素进

(原创城市 IP 设计)

行拟人化处理，作为潍坊城市文化的独特符号和标识。

3. 打造特色 AR 文旅地图。

(1) 文旅地图内容架构与层次结构的设计。旅游地图信息设计的合理性对文旅地图持续发展至关重要，准确的传达信息是信息设计最基本的要求^[6]。当前城市城市旅游地图形式单一^[7]、内容缺乏新意。为解决这些问题，研究设计了深层次、多结构的文旅地图内容架构。地图主要涵盖景点介绍、路线规划等模块，在景点介绍中，将地标建筑以插画动画的形式表达，融入潍坊文化元素，增强地图美观性和互动性。

(2) AR 技术在潍坊风筝文旅地图中的交互设计。研究主要围绕 AR 技术来展开，该技术目前可以通过手机等设备把虚拟事物投射到现实中来。设计中，规划潍坊各个特色景点编制路线地图，结合 AR 技术，利用小程序制定游客与 AR 场景的交互方式，增强游客的参与感和沉浸感。通过手机扫描其上二维码可展开景点简介与地图动画，实施多景点、多方面的 AR 覆盖，使游客们在旅游中自然方便地体验 AR 技术与潍坊特色的融合，形成 AR——现实的差异化视野，提供新鲜的体验感和探索点。

4. 潍坊风筝视觉元素提取。

造型方面选取以龙头蜈蚣风筝为代表的风筝和潍坊标志性建筑元素提取，在保持其原有真实性和准确性的情况下进行创新，提升非物质文化遗产本身的再生活力^[8]。

色彩是区别中国各民族美术特点的重要标志^[9]，本次色彩选取主要集中在潍坊的传统风筝上，譬如王兆璃的葫芦仙子、福寿

三多以及唐玉忠的福寿沙燕等。通过精简色彩运用来设计 IP 形象和地图，缓解色彩冲突问题，实现了在保持视觉吸引力的同时，提升观赏的和谐性与舒适度。

(原创地标设计展示与 AR 效果展示图)

在潍坊文旅地图的文创设计及 AR 交互中，设计了以潍坊火车站、人民广场、风筝博物馆、风筝广场、奎文门、十笏园景点为主的旅游线路，各个景点绘制不同的 AR 地标动画。这一设计不仅突破了传统文创、地标地图的单一描点过于平面的问题，还通过

动画的融入，使地图变得更加立体、生动。同时，我们还为动画配备了背景音乐和语音讲解，让观众在观看地图的同时能享受到视听盛宴，更加深入地了解潍坊的文旅资源。

五、结语

本文通过 AR 技术与潍坊文旅相结合的方式，一定程度缓解了目前文旅宣传不到位、传播途径单一、信息冗长复杂的问题。在此基础上，AR 地图将潍坊的文化底蕴体现得淋漓尽致，在地图中错综复杂的交通系统和优美景点相互结合，组成一张具有潍坊城市文化底蕴的形象卡片，进一步扩大潍坊这座千年鸢都的文化影响力实现创造性转化和创新性发展。

潍坊身为一座拥有深厚文化底蕴的城市，对城市的宣传要从多方下手与科技接轨，古老的传承不应埋没，将非遗文化与科学技术结合缔造出新的传承方法^[10]，实现文化的多维度传承。

参考文献

[1] 孙丛丛. 潍坊风筝：手造之美，匠心绽放 [J]. 中学生阅读 (初中版), 2025, (05): 24-25.

[2] 安丽哲. 从历史功能论角度谈传统手工艺的复兴——以潍坊风筝为例 [J]. 民族艺术, 2018, (04): 62-68. DOI: 10.16564/j.cnki.1003-2568.2018.04.008.

[3] 陶俊, 石美蛟, 崔雨萌. 沉浸式文旅空间：概念、模式与趋势 [J]. 图书馆论坛, 2025, 45(01): 21-28.

[4] 褚政捷, 张嘉丽, 詹朋橙. 铜岭铜矿考古遗址公园与文旅开发融合发展路径 [J]. 老区建设, 2025, (02): 89-96.

[5] 孟庆龙, 潘景芝, 李煌. 信息化背景下 AR 技术在数字旅游人才培养中的应用研究 [J]. 无线互联科技, 2024, 21(15): 21-23.

[6] 王小文. 青岛旅游地图设计 [D]. 山东工艺美术学院, 2013(08).

[7] 李亚森, 郑利军. 基于网络点评数据的历史文化街区使用后评价 [J]. 山西建筑, 2025, 51 (07): 1-5+11.

[8] 杜乐. 非遗视角下潍坊风筝的文创设计策略研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(20): 117-119.

[9] 张永杰. 潍坊风筝色彩搭配分析 [J]. 美术教育研究, 2011, (08): 67.

[10] 双金, 张圣杰. 中国式非物质文化遗产保护的逻辑 [J]. 中北大学学报 (社会科学版), 1-12.

