

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3期 2025年5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

- 001 人工智能技术在公共管理中的伦理风险及治理对策研究 黄淇梵
Ethical Risks and Governance Countermeasures of Artificial Intelligence
Technology in Public Management Huang Qifan
- 004 国家翻译学视阈下的外交口译研究 李青, 李悦, 覃家珍
——以中国外交部例行记者会同声传译为例
Research on Diplomatic Interpretation from the Perspective of National Translation
Studies — A Case Study of Simultaneous Interpretation at the Regular Press
Conference of the Chinese Ministry of Foreign Affairs Li Qing, Li Yue, Qin Jiazheng
- 008 古天文象法与自然科学基础 吕宗诚
Ancient Astronomical Phenomena and the Foundation of Natural Science Lv Zongcheng
- 013 新质生产力驱动旅游业高质量发展研究 宋璐俊, 周高华
Research on High-Quality Tourism Development Driven by New
Quality Productivity Song Lujun, Zhou Gaohua
- 016 基于皮尔斯符号学的四川三线工业遗产文创产品设计研究 王增辰, 刘彦龙
Research on the Design of Cultural and Creative Products of Sichuan's Third Line
Industrial Heritage Based on Pierce Semiotics Wang Shanchen, Liu Yanlong
- 019 论马克思“现实的个人”对施蒂纳“主体虚无”的克服 文若男
——基于《德意志意识形态》
On Marx's "Real Individual" Overcoming Steiner's "Subjective Nihilism
— Based on "The German Ideology" Wen Ruonan
- 022 基于层次分析法的多民族村落空间变革研究 张涛, 郭佳伟, 唐璐, 袁子涵
——以三江县丹洲村为例
A Study on the Spatial Transformation of Multinational Villages Based on the Analytic
Hierarchy Process — A Case Study of Danzhou Village,
Sanjiang County Zhang Tao, Guo Jiawei, Tang Lu, Yuan Zihan
- 026 基于哲学视角下“天人合一”思想对包装设计的启示 张婷, 李淑婷, 周思敏
The Enlightenment of the Concept of "Harmony of Heaven and Man" on Packaging
Design from a Philosophical Perspective Zhang Ting, Li Shuting, Zhou Simin
- 029 东方主义的表演困境: 从《木兰》到《西贡小姐》 郑钧文
的文化误读与权力叙事
The Performance Dilemma of Orientalism: Cultural Misunderstandings
and Power Narratives from Mulan to Miss Saigon Zheng Junwen
- 032 性别概念中女性主义翻译理论: 综述与展望 朱智慧
Feminist Translation Theory in the Concept of Gender: Review and Prospect Zhu Zhihui
- 036 珍本寻踪: 《资本论》初版在中国的收藏与学术意义 尹昕
The Collection and Academic Significance of the First Edition of
"Capital" in China Yin Xin

艺术广角 | ART PANORAMA

- 040 柏孜克里克千佛洞壁画的文化内涵挖掘与设计赋能研究 任莉, 孙聪民, 钟庆
Research on the Contextual Connotation Mining and Design Empowerment of Wall
Paintings in Bezeklik Thousand Buddha Caves Ren Li, Sun Congmin, Zhong Qing
- 044 “数字化赋能非遗传承”: 基于3D建模与模拟现实技术
的黄河非物质文化遗产展示装置设计与应用研究 冀英卓, 周力澜
"Digital Empowerment of Intangible Cultural Heritage Inheritance": Design and
Application Research of the Yellow River Intangible Culture Display Device Based
on 3D Modeling and Simulation Reality Technology Ji Yingzhuo, Zhou Lilan

047	针对徐州汉画像石部分图像整理与创作——以“汉韵小灵”灵感为例 The Collation and Creation of Some Images of the Han Dynasty Stone Reliefs in Xuzhou — Taking the Inspiration of "Han Charm Little Spirit" as an Example	陆冰娴，周宇宁 Lu Bingxian, Zhou Yuning
050	“花儿”演唱中传统美学观念与现代审美需求的碰撞与融合研究 Research on the Collision and Fusion of Traditional Aesthetic Concept and Modern Aesthetic Demand in "Flower" Singing	宋玥 Song Yue
053	影视后期制作课程教学的改革研究 Research on the Reform of the Teaching of Film and Television Post-Production Course	汤海滨 Tang Haibin
056	法国电影《坠落的审判》中声音“景观”的建构 The Sound "Spectacle" in the French Film "Anatomy of a Fall"	王菲 Wang Fei
058	数智赋能唐草纹的传承与发展路径研究 Research on the Inheritance and Development Path of Tang Grass Pattern with Intelligent Intelligence	王瑛 Wang Ying
061	西南地区传统泥塑的审美特征研究——以昆明筇竹寺五百罗汉为例 Aesthetic Characteristics of Traditional Clay Sculpture in Southwest China: A Case Study of the Five Hundred Arhats in Kunming's Qiongzhu Temple	胡钢 Hu Gang
064	儿童舞蹈表演创作过程思考 Thoughts on the Creative Process of Children's Dance Performances	邢锦 Xing Jin
067	岭南画派传承中的技法创新与文化传播研究 The Impact of Smoking on Cognitive Function in Chinese Older Adults	黄庆标 Huang Qingbiao
070	AI技术驱动下唐代服饰妆造文化的当代价值重塑 Research on The Contemporary Value Reshaping of Tang Dynasty Clothing and Makeup and Culture Driven by AI Technology	刘甜甜，王亦林 Liu Tiantian, Wang Yilin

文化研究 | CULTURAL RESEARCH

073	新形势下事业单位档案管理规范化探析 Analysis on the Standardization of Archives Management in Public Institutions under the New Form	韩君瑞 Han Junrui
076	跨文化视域下中国文化出海的路径研究——以《哪吒之魔童闹海》为例 Research on the Path of Chinese Culture Going Global from a Cross-Cultural Perspective Take "Nezha: The Demon Child's Rebellion in the Sea" as an example	高敏 Gao Min
079	荆楚文化非遗信息传承与研究 Research and Design of Jingchu Intangible Cultural Heritage Informatization	龚鸣敏，周胜宏，吴亮，谢敏，朱艳敏 Gong Mingmin, Zhou Shenghong, Wu Liang, Xie Min, Zhu Yanmin
083	数媒时代下非遗短视频传播策略研究 Research on the Dissemination Strategies of Short Videos on Intangible Cultural Heritage in the Digital Media Era	郭雨轩 Guo Yuxuan
086	基于数学模型的茶叶020互动产销模式探究 Research on the Interactive Production and Marketing Model of Tea 020 Based on Mathematicalmodel	黄琰荣，牟芮莹，王慧 Huang Yanrong, Mou Ruiying, Wang Hui
089	中国“改革文学”的发展轨迹与突破困境——以《沉重的翅膀》修改历程为例 The Development Trajectory and Breakthrough Difficulties of Chinese 'Reform Literature' — Taking the Revision Process of "Chen Zhong De Chi Bang" as an Example	糜奕雯 Mi Yiwen
092	孔子当代媒介形象嬗变研究——以《文史哲》杂志为例 Research on the Evolution of Confucius' Contemporary Media Image — Taking the Magazine "Wen Shi Zhe" as an Example	王滢越，苏曼，封叶，孟玲萱 Wang Yingyue, Su Man, Feng Ye, Meng Lingxuan
095	“文脉筑基·思政铸魂·AIGC赋能”三维驱动的数智化教学创新与实践 Innovation and Practice of Digital and Intelligent Teaching Driven by "Cultural Heritage Foundation, Ideological and Political Education Soul Casting and AIGC Empowerment" in Three Dimensions	谢亚兰 Xie Yalan
098	江户时期百科全书中中华广东形象的重构——以《和汉三才图会》中华地理·广东为中心 Reconstruction of the Image of Guangdong in China in the Encyclopedia During the Edo Period — Focusing on the Chinese Geography of Guangdong in "Wakan Sansai Zue"	杨亚丽 Yang Yali
102	博物馆公共文化服务效能提升的再思考 Rethinking the Enhancement of Public Cultural Service Efficiency in Museums	俞炳扬 Yu Bingyang
105	媒介化环境下的短视频营销特点与电影票房间的共生关系——以抖音为例 The Symbiotic Relationship between the Characteristics of Short Video Marketing in a Mediated Environment and Movie Box Office — Taking TikTok as an Example	张晶 Zhang Jing
108	南岭文化遗产名称英译研究——现状、策略与规范建构 Research on English Translation of Cultural Heritage Names in Nanling — Current situation, Strategies and Norm Construction	张婷，莫晓娜，马媛媛，林思淇，曾雨佟 Zhang Ting, Mo Xiaona, Ma Yuanyuan, Lin Siqi, Zan Yutong
111	文化转译视域下壮族霜降节旅游品牌形象设计策略 Design Strategy of Zhuang Ethnic Frost Descent Festival Tourism Brand Image from the Perspective of Cultural Translation	张婷，务煜萌 Zhang Ting, Wu Yumeng
114	数字化时代下四川民歌的传承与创新 The Inheritance and Innovation of Sichuan Folk Songs in the Digital Age	郑文婷 Zheng Wenting
118	《哪吒2》海外腾云：AIGC破译东方密码，文化出海的“乾坤圈”如何转？ "Nezha 2" Overseas Cloud Migration: AIGC Deciphers the Eastern CodeHow does the "universe circle" of cultural globalization rotate?	周思杭，马铭励，狄怡欣，孙苛 Zhou Sihang, Ma Mingli, Di Yixin, Sun Ke

121	棒球运动对青少年心理韧性的影响研究 Research on the Impact of Baseball and Softball on the Psychological Resilience of Teenagers	朱弘毅, 沈译哲, 吴文博 Zhu Hongyi, Shen Yizhe, Wu Wenbo
125	澳门凉茶文化与中医药传统传承现状分析 Analysis of the Current Situation of Macao's Herbal Tea Culture and the Inheritance of Traditional Chinese Medicine	姚海涛, 龙紫岚 Yao Haitao, Long Zilan
131	品牌形象设计与文化认同理念的关联性研究 Research on the Correlation between Brand Image Design and Cultural Identity	张婷, 荀舒钰 Zhang Ting, Xun Shuyu

人工智能技术在公共管理中的伦理风险及治理对策研究

黄淇梵

广州新华学院(中山大学新华学院), 广东 广州 510000

DOI:10.61369/HASS.2025030002

摘要： 本研究聚焦人工智能技术在公共管理中的伦理风险与治理。研究发现，人工智能在政策制定、公共服务与社会治理等领域应用广泛，显著提升管理效率，但同时引发数据隐私、算法歧视、责任界定模糊等伦理风险。数据隐私风险体现在过度收集、泄露及不当使用；算法歧视源于设计偏见与数据偏差，影响决策公平；责任界定模糊因主体权责不清与追溯机制缺失。针对这些问题，从政策法规细化责任条款与加强数据监管、技术手段提升数据保护与算法透明度、社会监督构建多元主体协同机制等方面提出治理对策，为保障人工智能在公共管理领域的健康发展提供参考。

关键词： 人工智能；公共管理；伦理风险；治理对策

Ethical Risks and Governance Countermeasures of Artificial Intelligence Technology in Public Management

Huang Qifan

Guangzhou Xinhua University (Xinhua College of Sun Yat-sen University), Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract： This study focuses on the ethical risks and governance of artificial intelligence technology in public management. The research finds that artificial intelligence is widely used in policy making, public services, and social governance, significantly improving management efficiency. However, it also raises ethical risks such as data privacy, algorithmic discrimination, and ambiguous responsibility definitions. Data privacy risks are reflected in overcollection, leakage, and improper use; algorithmic discrimination originates from design bias and data deviation, affecting decision fairness; ambiguous responsibility definitions are due to unclear subject rights and responsibilities and the absence of traceability mechanisms. To address these issues, governance countermeasures are proposed in terms of refining responsibility clauses in policies and regulations, strengthening data supervision, enhancing data protection and algorithm transparency through technical means, and constructing a collaborative mechanism for multiple entities through social supervision. These provide references for ensuring the healthy development of artificial intelligence in the field of public management.

Keywords： artificial intelligence; public management; ethical risks; governance countermeasures

引言

自20世纪中叶起步，人工智能技术在计算能力提升与数据量激增的推动下，凭借深度学习、自然语言处理等关键技术的突破，迎来发展黄金期，并广泛渗透至公共管理领域。在政策制定环节，其强大的数据分析与预测能力，能挖掘海量政策信息，为决策提供科学依据，优化政策方案；在公共服务层面，智能客服、智能交通系统等应用，显著提升服务效率与质量；于社会治理领域，图像识别与大数据分析技术助力实现风险监控预警，提升治理效能。然而，人工智能技术的广泛应用也带来诸多伦理风险。其在推动公共管理向智能化、高效化、精准化变革的同时，不可避免地公众利益、社会公平正义产生潜在威胁。因此，深入探究人工智能在公共管理中的伦理风险及治理对策，对保障技术可持续发展、维护社会稳定具有重要意义。

一、相关概述

(一) 人工智能在公共管理中的应用研究

如今，得益于神经网络和机器学习领域的应用与探索，以人

工智能为代表的新技术革命到来，再次升级了人类的生产生活方式。人工智能技术带来的进步和相关的价值潜力也逐渐被政府所意识到，各个国家高度关注该领域的技术竞赛，人工智能技术的发展成为首要关切。人工智能已然介入公共行政领域，冲击了传

统的行政理论，引发了公共行政领域的变革与创新^[1]。当前，人工智能已广泛应用于政策制定、公共服务与社会治理等领域。在政策制定方面，通过对大量数据的分析，人工智能能够为决策者提供更精准的预测与建议，提升决策科学性。于公共服务领域，其可实现个性化服务，如智能政务助手为公民提供便捷的咨询与办事服务。在社会治理中，人工智能助力监控与分析社会动态，及时预警潜在风险。人工智能在公共管理中的应用优势显著，它能提升管理效率，降低人力成本，优化管理流程。然而，其应用也面临一些挑战，如技术的不完善、与现有管理体系的融合难题等。

（二）人工智能伦理风险研究现状

国内外学者对人工智能伦理风险的研究涵盖多个方面。在数据隐私方面，研究发现人工智能系统在收集、存储与使用数据过程中，存在过度收集、未经授权收集以及数据泄露等风险，严重侵犯公民隐私。算法歧视也是重点关注领域，学者指出算法设计者主观因素与数据偏差会导致算法存在偏见，影响公共管理决策公平性，在招聘、贷款审批等场景中尤为突出^[2]。责任界定问题同样备受关 注，当人工智能参与公共管理决策出现不良后果时，由于缺乏明确的责任追溯机制，难以界定技术开发者、使用者还是系统本身应承担 责任，这加剧了责任界定模糊的风险。此外，还有研究关注人工智能对人类价值观冲击、就业影响等伦理风险，展现了当前研究的广度。

二、人工智能技术在公共管理中的伦理风险

（一）数据隐私风险

在公共管理过程中，人工智能系统收集公民数据的方式多样，涵盖了线上线下的诸多渠道。例如，通过各类政务 APP、官方网站，公民在办理业务时会被要求填写个人信息，这些信息被人工智能系统收集用于优化服务流程、分析公众需求等。然而，这一过程中可能存在过度收集数据的问题，即收集超出实际业务需求范围的数据。一些政务平台可能会收集与业务无关的公民敏感信息，如个人消费习惯、社交关系等，超出了为提供公共服务所必需的数据范畴^[3]。同时，未经授权收集数据的情况也时有发生，部分人工智能系统可能在公民不知情或未明确同意的情况下，通过技术手段获取其数据，严重侵犯了公民的隐私权。

数据存储环节同样面临诸多风险。由于技术漏洞，如系统存在安全漏洞未及时修补，黑客可能利用这些漏洞入侵数据库，窃取存储的公民数据。此外，管理不善也是导致数据泄露的重要原因，例如内部工作人员操作失误、权限管理混乱等，都可能使数据暴露在不安全的环境中。一旦数据泄露，公民的个人信息将面临被滥用的风险，如被不法分子用于诈骗、骚扰等非法活动，给公民的生活带来极大困扰。在数据使用环节，也存在被不当利用的风险。人工智能系统收集的数据本应用于合法的公共管理目的，但在实践中，可能出现数据被挪作他用，或者被第三方非法获取并利用的情况。

（二）算法歧视风险

算法设计过程中，多种因素可能导致算法存在偏见。一方

面，设计者的主观因素不可忽视。设计者自身的价值观、认知偏差以及所处的社会环境等，都可能影响算法的设计方向。例如，如果设计者在种族、性别等方面存在偏见，这种偏见可能会体现在算法中，使得算法在处理相关数据时产生不公平的结果。另一方面，数据偏差也是导致算法偏见的重要原因。如果用于训练算法的数据本身就存在偏差，如样本不具有代表性、数据存在缺失值或错误值等，那么算法基于这些数据学习到的模式也会存在偏差，从而影响公共管理决策的公平性。

在公共管理实际应用中，算法会将数据中的偏见放大，造成不公平的治理结果。以公共资源的分配为例，如果算法存在对特定群体的偏见，在资源分配决策中，该群体可能会得到较少的资源或不公平的待遇^[4]。例如，在贫困救助资源分配中，如果算法因数据偏差对某些地区或群体存在偏见，可能导致这些真正需要救助的人群无法获得足够的救助资源。此外，在执法、招聘等公共管理领域，算法歧视也可能导致不公平的决策，如对特定种族或性别的群体进行不公正的执法判断或在招聘中筛选掉符合条件的候选人，严重损害了社会公平正义。

（三）责任界定模糊风险

当人工智能参与公共管理决策出现不良后果时，责任界定变得十分困难。从技术开发者角度来看，他们负责设计和开发人工智能系统，但如果系统在投入使用后因设计缺陷导致不良后果，开发者是否应承担全部责任存在争议。因为开发者可能无法预见到所有潜在的使用场景和问题，且系统在实际应用中可能受到多种外部因素影响。对于使用者，即公共管理部门及其工作人员，他们在使用人工智能系统进行决策时，如果因操作不当或误用系统导致不良后果，理应承担一定责任^[5]。然而，如果问题是由系统本身的缺陷引起的，使用者是否应承担 责任以及承担多大责任也难以明确。此外，人工智能系统本身具有一定的自主性，在某些情况下，其决策过程可能超出了开发者和使用者的控制范围，此时将责任归咎于系统本身似乎也缺乏合理性。

当前公共管理领域缺乏有效责任追溯机制，这进一步加剧了责任界定模糊的问题。由于人工智能系统的复杂性和决策过程的不透明性，很难准确追溯不良后果产生的具体原因和责任主体。没有明确的责任追溯机制，当出现问题时，各方可能会相互推诿责任，导致受害者的权益无法得到及时有效地保障，也影响了公共管理决策的公信力和权威性。

三、人工智能技术在公共管理中伦理风险的治理对策

（一）政策法规层面

在全球范围内，诸多国家已针对人工智能伦理问题出台了相关法律法规。例如，欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）对个人数据的保护做出了严格规定，旨在保障公民的数据隐私权益，在公共管理领域，这为政府部门收集、存储和使用公民数据设定了明确的法律边界。美国也发布了一系列与人工智能相关的政策指导文件，试图在促进人工智能技术发展的同时，规范其在公共管理中的应用^[6]。在国内，同样有相关法律法规对人工智能在公

共管理中的应用进行约束，如《中华人民共和国个人信息保护法》等，对个人信息的收集、使用、处理等环节进行了规范，在一定程度上覆盖了公共管理中人工智能技术涉及的数据隐私保护问题^[7]。

然而，当前政策法规仍存在一些不足之处。在责任界定方面，虽然部分法律提及了相关责任主体的概念，但缺乏细化的责任条款，当人工智能参与公共管理决策出现不良后果时，难以清晰判定是技术开发者、使用者还是系统本身应承担责任的。在数据保护方面，随着人工智能技术的快速发展，数据的形式和用途不断变化，现有法规对新兴数据类型的保护尚显不足，且在数据跨境流动等方面的监管也有待加强。针对这些问题，应细化责任条款，明确不同主体在不同场景下的具体责任，同时加强数据监管，及时更新数据保护范围，对数据跨境流动制定更为严格的审查机制，以确保公共管理中人工智能应用的合法合规性。

（二）技术手段层面

数据加密技术是保护公共管理数据隐私的重要手段之一。通过对收集到的公民数据进行加密处理，使得数据在传输和存储过程中以密文形式存在，即使数据遭遇泄露，未经授权者也难以获取其中的有效信息，从而降低数据泄露风险。访问控制技术则能够严格限制对数据的访问权限，只有经过授权的人员或程序才能对特定数据进行操作，进一步保障了数据的安全性和隐私性。

算法可解释性技术对于提高人工智能决策透明度至关重要。由于人工智能系统的决策过程往往较为复杂，难以被普通用户理解，算法可解释性技术能够将算法的决策逻辑以可理解的方式呈现给相关人员，使得公共管理决策者能够清楚了解决策的依据，增强决策的公信力^[8]。同时，通过优化算法设计，可以有效减少歧视。在算法设计过程中，充分考虑数据的多样性和公平性，对可能存在偏差的数据进行预处理，避免因数据偏差导致算法产生偏见，进而影响公共管理决策的公平性。

（三）社会监督层面

构建政府、企业、公众、社会组织等多元主体参与的监督机

制是保障公共管理中人工智能应用伦理性的关键。政府作为公共管理的主体，应发挥主导作用，制定监督标准和规范，对人工智能在公共管理中的应用进行宏观监管。企业作为人工智能技术的提供者，应自觉遵守相关法律法规和伦理准则，加强内部自律，确保其提供的人工智能技术在公共管理应用中的安全性^[9]。公众作为公共管理的对象，对人工智能应用有着直接的感受，应积极参与监督，表达自己的诉求和意见。社会组织则可以发挥专业优势，对人工智能在公共管理中的应用进行独立评估和监督。

加强公众对人工智能在公共管理中应用的了解与参与具有重要意义。目前，许多公众对人工智能技术的原理和应用缺乏深入了解，这导致他们在面对人工智能参与的公共管理决策时，难以有效行使监督权力。因此，开展公众教育势在必行。可以通过举办科普讲座、在线课程等方式，向公众普及人工智能技术在公共管理中的应用知识，提高公众对人工智能技术的认知水平^[10]。同时，建立公众参与渠道，如设立意见反馈平台、开展公众听证会等，鼓励公众积极参与公共管理决策过程，提高公众监督能力，从而保障人工智能在公共管理中的应用符合伦理要求。

四、结束语

人工智能技术在公共管理领域的应用推动管理模式创新与效率提升，但数据隐私、算法歧视和责任界定模糊等伦理风险不容忽视。目前，国内外虽已出台相关政策法规，但在责任明确、数据监管方面仍存不足；技术层面，数据安全保障与算法透明性有待加强；社会监督也需构建更完善的多元协同机制。未来，需持续完善政策法规体系，推动技术创新以降低伦理风险，强化政府、企业、公众等多元主体协同监督，形成政策、技术、社会多维度的治理合力，实现人工智能在公共管理领域安全、公平、可持续发展，使其更好地服务于公共利益与社会治理目标。

参考文献

- [1] 王若彤, 柳亦博. 人工智能时代的公共行政: 风险及应对 [J]. 辽宁行政学院学报, 2024, (02): 31-38. DOI: 10.13945/j.cnki.jlac.2024.02.014.
- [2] 彭丽徽, 张琼, 李天一. 人工智能嵌入政府数据治理的算法歧视风险及其防控策略研究 [J]. 农业图书情报学报, 2024, 36(05): 23-31. DOI: 10.13998/j.cnki.issn1002-1248.24-0353.
- [3] 张夏恒. 类 ChatGPT 人工智能技术嵌入数字政府治理: 价值、风险及其防控 [J]. 电子政务, 2023, (04): 45-56. DOI: 10.16582/j.cnki.dzzw.2023.04.004.
- [4] 谭九生, 杨建武. 人工智能嵌入政府治理的伦理风险及其防控 [J]. 探索, 2021, (02): 126-138. DOI: 10.16501/j.cnki.50-1019/d.2021.02.011.
- [5] 何塞·比达·费尔南德斯, 张玉洁, 张玉翠, 等. 数字风险的治理: 人工智能监管的挑战与发展 [J]. 数字法学, 2024, (01): 260-278+342.
- [6] 李文君. 人工智能嵌入政府治理的信任风险内涵、样态及规避 [J]. 党政干部学刊, 2024, (08): 58-64.
- [7] 李文君. 智能技术引发的政府信任风险及其防范研究 [D]. 湘潭大学, 2023. DOI: 10.27426/d.cnki.gxtd.2023.000101.
- [8] 张铤. 人工智能嵌入社会治理的风险及其规避 [J]. 浙江工商大学学报, 2022, (03): 120-126. DOI: 10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2022.03.012.
- [9] 李良成, 李雨青. 人工智能嵌入政府治理的风险及其规避 [J]. 华南理工大学学报 (社会科学版), 2021, 23(05): 1-13. DOI: 10.19366/j.cnki.1009-055X.2021.05.001.
- [10] 陈兵. 人工智能应用的科技伦理与法治化建设 [J]. 人民论坛, 2024, (12): 66-70.

国家翻译学视阈下的外交口译研究 ——以中国外交部例行记者会同声传译为例

李青, 李悦*, 覃家珍

云南民族大学外国语与南亚东南亚学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/HASS.2025030009

摘要 : 中国外交部例行记者会是中外媒体获取中国外交政策信息的重要平台, 已成为观察中国特色大国外交的微观镜像。会议中的口译活动不仅是外交沟通的桥梁, 更具有国家翻译实践的典型特征, 参与塑造了多元化的大国形象。本文基于国家翻译学理论框架, 建构“行为功能自利性—行为实施自治性—行为主体自发性”三维分析模型, 以2025年外交部记者会同声传译语料为基础, 探讨外交口译的实践特征与运作逻辑, 揭示其在国家对外话语传播中的角色与价值。

关键词 : 国家翻译实践; 外交口译; 外交部例行记者会

Research on Diplomatic Interpretation from the Perspective of National Translation Studies — A Case Study of Simultaneous Interpretation at the Regular Press Conference of the Chinese Ministry of Foreign Affairs

Li Qing, Li Yue*, Qin Jiazhen

School of Foreign Languages and South Asian and Southeast Asian Studies, Yunnan Minzu University,
Kunming, Yunnan 650000

Abstract : The regular press conferences of China's Ministry of Foreign Affairs serve as a crucial channel for domestic and international media to obtain information on China's diplomatic policies and have become a microcosm of the distinctive diplomacy of a major power with Chinese characteristics. The interpretation that takes place during these conferences not only functions as a vital conduit for diplomatic communication but also exemplifies the hallmarks of state-sponsored translation practice, contributing to the construction of China's diversified national image. Drawing on the theoretical framework of state translation studies, this article develops a three-dimensional analytical model—interpreter's functional self-interest, procedural autonomy, and actor's initiative. The paper used the 2025 corpus of simultaneous interpretations from the Foreign Ministry's press briefings, examines the practical features and operative logic of diplomatic interpreting, thereby illuminating its role and value within the broader project of China's external discourse dissemination.

Keywords : state translation program; diplomatic interpreting; regular press conference of the ministry of foreign affairs

引言

如今, 国际传播能力建设作为国家外宣的核心环节与战略支点, 重要性日渐凸显。此时外交口译质量显得尤为关键, 它关系到的是一个国家的国家动态、政策立场、国际事件等要素的传达。外交口译虽以译员为主体, 但其内容必须经过反复商榷和思量, 一些政策性的表达应有固定的形式, 情感态度也需拿捏得恰到好处, 因此译员会尽量避免个人特色和情感偏好对口译工作产生干扰, 具有较低的灵活性^[1]。诸如中国外交部例行记者会这样的数次关键外交事件中, 国家经由翻译表达立场, 阐述主张, 通过与外交对象的话语合作、话语共谋、话语博弈, 达到维护国家利益、构建国家形象等目的^[2]。译员进行的战略性对外跨语际型国家翻译实践, 承载了一个国家的话语体系构建框架与大国形象树立职责。本文从国家翻译学理论视阈出发, 以2025年外交部记者会同声传译语料库为实证基础, 以探讨外交译员选拔培养、外交口译整体特点以及伦理规范等问题。

作者简介: 李青 (1999—), 女, 云南昆明人, 在读硕士, 从事翻译理论与实践。

通讯作者: 李悦 (1975—), 女, 云南玉溪人, 硕士, 副教授, 从事翻译理论与实践、英语教学与研究、文化对比研究。

一、国家翻译实践视域下的外交口译

国家翻译实践（State Translation Program）指主权国家以国家名义为实现自利的战略目标而自发实施的自主性翻译实践，本质上是制度化翻译^[3]。因此，国家翻译实践是国家话语实践的重要组成部分。中国外交部例行记者会进程中的国家翻译实践在行为目的、行为实施和行为主体方面都具有鲜明的国家属性，是国家经由翻译进行外交话语实践的典型案例。

（一）外交口译行为功能的自利性

国家翻译实践具有显著的功利性特征，是从国家利益需求出发的自我生产。国家通过外交活动维护国家政治利益、经济利益和安全利益，这些利益经过相互转化，最终指向“国家知识生产、国家形象塑造和国际形象建构”^[2]。译员不仅传递信息，更承担着传播国家立场、回应外部质疑、强化话语权的职责，是国家政治利益与外交战略的语言执行者。

（二）外交口译行为实施的自主性

外交翻译工作受到国家翻译政策的指导。翻译作为文化活动经常受到政治、经济、出版等因素的影响，往往体现在基于特定领域的政策手段上。不同的文本类型采取的政策手段也不相同^[4]。国家利用权力与权威，决策外交活动的发起和实施，建构外交口译的生产机制，对译员配备和翻译流程进行全局性、专业性的规划，使外交口译实践处于服从服务于国家进而由国家自治的状态^[5]。译员虽在国家话语框架内执行任务，但在面对突发外交议题时，具备即时判断与策略表达的操作空间，体现出制度赋权下的有限自主性。

（三）外交口译行为主体的自发性

为满足外交需求，中华人民共和国自建国初期就开始建立各种专门的外交机构，从编译科，翻译科到翻译室。翻译部门规模不断升格映射出国家对翻译组织结构的规制。外交翻译机构可视作“在国家意志之下，建立超乎个体意志之上，有统一制度和规则的约束性机构”^[6]。国家－机构－译员构成的三位阶口译主体，被国家赋予权力和资本，共享制度化身份，不受外力影响，体现出外交口译行为主体的自发性^[9]。外交口译员不仅履行任务，更在国家意志引导下主动适应外交情境、调节话语策略，成为国家语言传播中的积极推动力量。

综上，外交口译不仅是语言转换，更是国家翻译实践中有组织、有策略、有意识的政治性行为实践，充分体现出国家意识形态与外交目标在翻译活动中的深度嵌入。

二、基于语料库的外交口译实践模式分析

本文基于2025年中国外交部例行记者会外交部发言人以及各大媒体问答的同声传译译本语料，围绕外交口译功能行为的自利性、外交口译行为实施的自主性以及外交口译行为主体的自发性

对其实践模式进行分析。

（一）自利性功能的语料特征

外交口译中“自利性功能”的体现，主要通过术语表达的策略调控和话语演进的议程设定来实现，其核心目的是服务国家外交目标、塑造国家形象，并引导国际话语接受路径。以下两个例子典型体现了这一趋势：

例1:

SL：台湾是中国领土不可分割的一部分。

表1

年份	高频译法	出现频次	国际媒体采纳率
2016	part of China	87%	62%
2021	inseparable part of China	93%	71%
2025	inalienable part of China	98%	83%

“inalienable part of China’s territory”作为近年来外交译稿中的高频表达，明显带有国际法理绑定意图。“inalienable”一词暗含《联合国宪章》中关于国家主权不可侵犯的原则，使涉台表述从原本的政治立场陈述升级为具有国际法依据的法理宣示。此类译法通过高频使用具有法律效力的术语，构建出一条具有逻辑严密性和国际传播力的“法理话语链”，强化了对中国国家主权立场的国际合法性支撑。

例2:

SL：人类命运共同体

表2

译法版本	外交部语料库频次	联合国文件引用次数
common destiny	127	28
shared future for mankind	358	67
global community	572	29

“人类命运共同体”作为中国特色外交理念，其译法不断演进，从最初的直译“common destiny”逐步演变为“shared future for mankind”乃至更具全球包容性的“global community”。其中，“shared future”强化了合作共建的语义，“global”则淡化了文化特异性，增强了话语的普遍性和可接受性。译法的动态调整不仅提升了术语的国际传播力，也促进了中国发展理念向国际共识的转化。采纳率的提升说明这种译法策略有效提升了国际舆论的认可度。

上述两个例子分别展示了外交口译中话语术语选择的政治目的性与传播路径的战略调节性。译者在国家主导的翻译实践中，既执行语言转换任务，也承担着“话语建构者”与“利益维护者”的角色，体现出外交口译服务国家核心利益的自利性功能。

（二）自治性机制的运作特征

“自治性”指外交口译行为虽然服务于国家话语体系，但在具体执行中表现出高度的制度内自我调控与策略性选择^[7]。这种机制并非完全受控于某一权威指令，而是基于口译员对外交政策、语言策略及交际情境的深刻理解，在规范约束框架内的自主执行^[8]。2025年外交部例行记者会的语料展现出以下几个方面的自治性机制：

例 3:

SL: 中欧作为世界第二和第三大经济体, 应加强协调, 应对美国单边加征关税的挑战。

TL: China and the EU, as the second and third largest economies, are committed to upholding the multilateral trading system and resisting unilateral tariff measures through enhanced coordination.

Analysis: 在原文中明确指出“应对美国加征关税的挑战”, 但译文巧妙地省略了“美国”这一主语, 将其替换为“unilateral tariff measures (单边关税措施)”。这一处理策略体现出译员在面对敏感外交议题时的主动调适能力, 在不偏离原意的前提下, 规避直接指责特定国家, 以符合多边外交场合的表达需要, 展现了高度的表达自治性。

例 4:

SL: 根据中国《外交关系法》和《反外国制裁法》, 中国决定对美国在此问题上行为恶劣的人员实施签证限制。

TL: In accordance with China’s Foreign Relations Law and the Anti-Foreign Sanctions Law, China has decided to impose visa restrictions on US personnel who have acted egregiously.

Analysis: 该译文将中国的法律依据精准转译, 完整保留了《外交关系法》和《反外国制裁法》的正式法名称, 并使用“egregiously”强化“行为恶劣”的语义力度。这种用词并非简单对等翻译, 而是在法律话语和外交立场之间进行精准调和, 不仅反映了制度规定下的统一立场, 也展示出译员对表达风格、法律语气和国际效果的自我调节能力, 体现了术语与语气双重层面的自治操作。

这两个例子分别体现了了外交口译实践中的两类“自治性机制”, 即话语主语的调控回避机制与精确表达机制。两者均为在制度授权框架内, 译员灵活执行外交表达任务的体现, 突出了外交口译行为的“有限自治性”特征。

（三）自发性主体的行为模式

在外交口译实践中, 译员作为“国家-机构-译员”三级结构中的一环, 虽然处于执行端, 但其行为并非完全被动受控。他们在国家体制赋权下, 拥有制度化身份, 在重大外交议题中自觉履行使命, 体现出强烈的政治认同、责任意识与话语敏感性。这类行为虽源自国家意志, 却体现为一种译员层面的自发实践行为模式。

例 5:

SL: 美国以人权问题为借口, 任意对中国官员实施签证限制, 违反了国际法和基本国际规范……中国决定对美国在此问题上行为恶劣的人员实施签证限制。

Analysis: 在此回应中, 译员准确使用了“arbitrary visa restrictions”“under the pretext of human rights violations”

等术语, 不仅保留了中文原文中的政治立场与情绪表达, 还通过选择“egregiously”强化了行为性质的严重性, 从而构建起中方反制的合理性与对等性逻辑链。这类译法没有仅限于字面转换, 而是主动配合国家政治立场进行语义强化与价值引导, 体现出译员对国家核心议题的高度敏感与主动介入, 展现其行为模式的“国家认同驱动下的自发履职^[9]”。

例 6:

SL: 美国将关税作为武器, 谋取私利, 把自身利益置于全球公共利益之上……中国与欧盟是多边贸易体系的坚定捍卫者。

Analysis: 译员在英译中使用了“uses tariffs as a weapon”“economic bullying”“firm defenders of the multilateral trading system”等关键词, 不仅强化了原话语的批判色彩, 也引入了国际政治话语中通用的修辞与立场标签。这类语言处理表明译员并非单纯传递信息, 而是在符合外交话语逻辑与伦理前提下, 主动执行外交表达的策略性, 以国际社会更易接受的术语强化中方立场, 体现其“制度角色内化后的行为自觉^[10]”。

这两个例子表明, 在制度化语境下, 外交口译译员的行为模式并非“命令式回应”, 而是具备高度的自发性与使命驱动。这正是国家翻译实践中译员作为制度型主体的重要体现, 展示了口译实践中自发性行为的典型路径。

三、外交口译实践难题与发展建议

当前外交口译实践面临三大核心问题: 一是译员选拔与培训不足, 高水平同声传译人才稀缺, 现有培养体系与实战需求脱节; 二是术语标准化欠缺, 如“人类命运共同体”等核心概念存在多种译法, 影响传播一致性与国际接受度; 三是对外传播适应性不足, 在坚守国家立场与增强国际可理解性之间难以平衡, 易造成表达过激或误读。这些问题分别对应口译实践中的“人、内容、效果”三大关键维度, 亟需系统优化与机制支持。

表 3

维度	当前问题	优化建议
人（译员）	译员储备不足, 外交知识薄弱	建立认证、训练和在岗机制
内容（术语）	翻译不统一, 缺乏标准	建术语库、加强传播测试
效果（传播）	表达难兼顾立场与接受度	建指南、引入外籍审稿、评估传播效果

通过在这三方面的系统建设, 可有效提升我国外交口译的专业性、规范性和国际影响力, 为国家翻译实践战略提供坚实支撑。

四、结束语

本文基于国家翻译学的理论视角, 以中国外交部 2025 年例行记者会的同声传译语料为基础, 构建“自利性-自治性-自发性”三位一体的外交口译行为分析模型, 探讨了外交口译在国家

翻译实践中的功能特征与运作机制。

研究发现，外交口译行为不仅具有服务国家利益的明显自利性，还在执行过程中展现出高度的制度内自治能力与译者主体的自觉性、自发性，这些特点共同构成了中国外交口译体系的内在逻辑与实践形态。“行为三性”模型的提出，不仅有助于深化我们对外交口译实践本质的理解，也为进一步研究国家翻译如何通过语言介质塑造国家形象、影响国际认知提供了理论支撑。该模型揭示了译者作为国家话语传播中的中介主体，其行为并非完全被

动，而是在制度赋权与外交目标引导下的策略执行与价值表达。这一视角将翻译行为纳入政治传播与国家话语工程的整体结构中，具有一定的理论创新意义。

总之，外交口译作为国家翻译实践的重要组成部分，承担着连接内外、传递国家意志、塑造国家形象的重要使命。深入研究其行为逻辑与制度机制，有助于我们更全面地认识国家语言治理体系的战略价值，也为推动中国国际传播能力建设提供理论支撑与实践启示。

参考文献

[1] 陈伟婧,任卓阳,王梓安,等.外交口译中“中国英语”的相关表达及分析[J].海外英语,2023,(14):62-65.
[2] 任东升.国家翻译的对外话语实践:内涵和框架[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2022(1):33-42.
[3] 任东升,高玉霞.国家翻译实践初探[J].中国外语,2015a(3):92-97+103.
[4] 滕梅.翻译政策研究及其对当下中国的借鉴意义[J].上海翻译,2014(1):35-39.
[5] 詹成,张晗.(2024).国家翻译学视阈下的外交口译研究——以中美关系正常化进程中的口译活动为例.《翻译学刊》,(2).
[6] 任东升,高玉霞.翻译制度化与制度化翻译[J].中国翻译,2015b(1):18-23+126.
[7] 任东升.(2022).国家翻译实践论纲.北京:商务印书馆.
[8] Tipton, R. (2020). Institutional Translation: The Potentials and Limitations of Translation in Global Governance. Routledge.
[9] 任东升,高玉霞.翻译制度化与制度化翻译.《中国翻译》,2015(1),18-23+126.
[10] 任东升,高玉霞.国家翻译行为的权力结构及其运行机制[J].外语研究,2015(3):18-22.

古天文象法与自然科学基础

吕宗诚

中国周易学会西安研究员，陕西 西安 710116

DOI:10.61369/HASS.2025030011

摘 要： 中国自然科学来源于古天文。来源于先民仰观天文、俯察地理、认识宇宙大自然。我国祖先伏羲氏是一位科学观察者、工作者。他通过立竿见影发明日晷仪测量日影、观察月相、北斗绕极、制定二十四节气历法。同时，他对宇宙空间模式进行了探索：盖天说、浑天说、宣夜说为三大空间体系。我国天文观测，形成数理科学、度量衡、古代物理学、生物学、化学、音乐等学科。河洛数理，又推出了二进制、十进制，数理的进一步研究和运用，形成了近现代自然科学。

关 键 词： 古天文；自然科学；银河；太阳；月亮；北斗；日晷；测量；五星；河图；洛书

Ancient Astronomical Phenomena and the Foundation of Natural Science

Lv Zongcheng

Xi 'an Researcher of the Chinese Society of Zhouyi, Xi 'an, Shaanxi 710116

Abstract： Natural science in China originated from ancient astronomy. It originated from the ancient people's observation of astronomy and geography, as well as their understanding of the universe and nature. Fuxi, the ancestor of our country, was a scientific observer and worker. He invented the sundial to measure the shadow of the sun, observe the phases of the moon, make the Big Dipper orbit around the pole, and formulate the calendar of the 24 solar terms. At the same time, he explored the cosmic space model: the Gai Tian theory, the Hun Tian theory, and the Xuan Ye theory are the three major space systems. In China, astronomical observations have given rise to disciplines such as mathematical and physical sciences, weights and measures, ancient physics, biology, chemistry, and music. The River and Luo mathematical system further introduced the binary and decimal systems. The further research and application of mathematics gave rise to modern natural science.

Keywords： ancient astronomy; natural science; the milky way; the sun; the moon; the big dipper; sundial, measurement; five planets; river chart; luo shu

仰望浩瀚无穷的宇宙和满天星斗的夜空。探索无穷无尽的时空交替、人类和天体和地球动植物生命活动的历史。我们不得不敬畏和赞叹我们中国祖先的伟大。

我国自然科学来源于古天文。中华文明的总源头是古天文。（《中国天文史料汇编》56页）《易》云：观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成万物也。古天文是华夏民族的祖先通过对周天星宿进行长期观测、研究而形成和发展起来的一门全面系统、博大精深的学问。（《中国古代天文历法基础知识》丁赫孙 120页）依据太阳、地球、月亮相对运动规律而创制的太阳历、二十四节气，至今仍然在指导着我们农业生产和日常生活。

我国古代观察天文的机构叫做司天监，设天象台，陈列浑天仪等。（《日者观天录》韩云波 120页）

古天文按照研究领域后分为六家：天文观象、授时历法、占验预言、星命堪舆、斋醮丹道、运气医学。时移世变，当代中国，钦天监更名中央观象台，分天文、历算、气象、地磁和地震四科，后归中国社科院、科技部分管。

一、先民们仰观天文、俯察地理，认识宇宙大自然。

中华民族的人文初祖伏羲，是自然科学的开拓者，他白天观察日出日落，夜晚观察月亮和星辰。

《周易·系辞传》记载：古者包牺氏之王天下也，仰以观象于天，俯则观法于一地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。^[1]

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反

项目：主要研究先秦诸子百家、中国古天文律历、易经风水学、观象学、星命学、测绘学。中国古天文、道家斋醮科仪、礼乐传承人。著有《中外科学家与易经》《易经与生活》《秦韵诗经》《古天文观象学》等。

作者简介：吕山峰（1981.01—），男，汉，道名吕宗诚，陕西省岐山县人。中国道教协会会员、中国周易学会会员、毕业于陕西师范大学。关中儒学、道家斋醮科仪礼乐、古天文传承人。

终，故知生死之说。

通过本段文字我们知道，伏羲氏是一位观天象，研究地理、自然万物、动植物和地质学的科学工作者。他白天面南，仰观于天，看到太阳东升西落。同时夜晚观察银河、月光阴晴圆缺，观察五星运动、太阳黄道带及二十八宿。面北，观察北斗七星和北天极三垣市。^[2]

（一）立竿见影——发明第一个测日工具，杆、圭表。

立杆测日影的研究工作在《黄帝内经》有明确记载。如《黄帝内经·素问·生气通天论》说：“天运当以日光明。”

《素问·六微旨大论》说：“因天之序，盛衰之时，移光定位，正立而待之。”

《素问·六节藏象论》说：“立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕矣。”

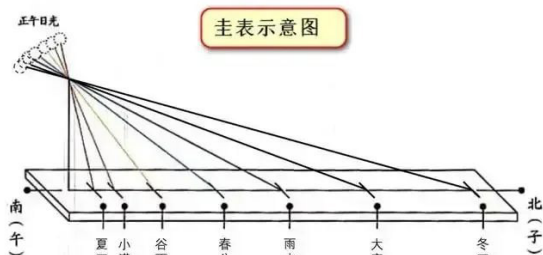
其实指是一种观测、记录日影的仪式：在日初升的时候和日终没的时候把阳光投射在圭表上的第一个和最后一个阴影端点标记下来。因此羲和也可以说是观测和报告日影的人。^[3]

圭表图

（《天文观象日月星辰》315页）

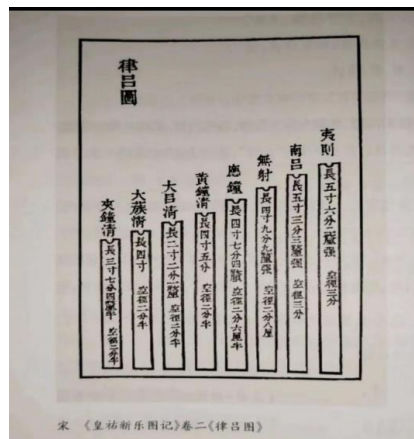
陆思贤说：《说文》：“尧，高也，从垚（yao）在兀上，高远也”，又“垚，土高也，从三土”。“三土”即垒土为柱，尧字本义是土柱子；土柱子放在“兀”上，成为高台土柱，可用于观测太阳晷影，即《周礼·地官》的“土圭之法”，是立杆测影的圭表。”放勋”是放射光芒之意，形容太阳。有着太阳的照射，进行立杆测影。^[4]

立杆测影示意图

（《天文观象日月星辰319页》）

通过以上观测，发现太阳高度角和影子一年的长短周期变化，测出勾股定理。此法最早记载于《周髀算经》之中，周公和商高测太阳高度角，测出勾股边距，并把日影长短用作量天比例尺。

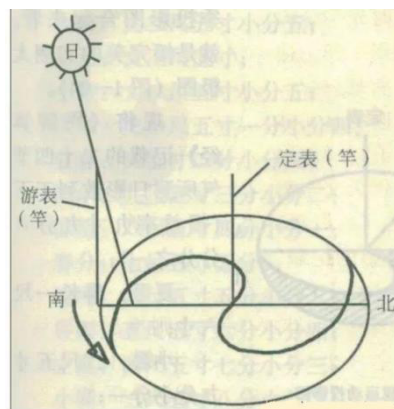

天文节气、历算、律管长短比例尺

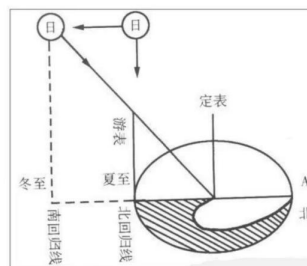
（中国古代文化常识56页）

测绘的最原始数据来源于中国古天文，从太阳高度角，正方案投射点、天文历法、测量日晷影子长短得出律管的最原始比例尺寸，形成音乐十二平均律。^[5]

（二）发明了日晷仪，根据圭表、游表测出了太极图和圆周率。

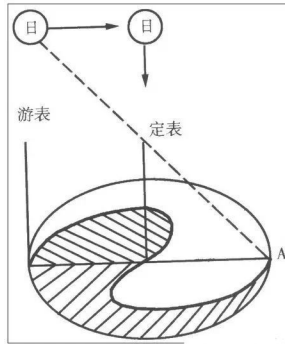

古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪。晷仪中心及圆周各有圆孔，以备立杆(圭表)用。在盘中心立有定表，圆周则立一游表，逐日流动(内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪)。定表和游表直线在南北方向上。每日午时测影，日影皆投向表的北方。从冬至到夏至，上半年圆盘上留下了太阳秋冬二季的运动投影图。^[6]

秋冬二季投影图

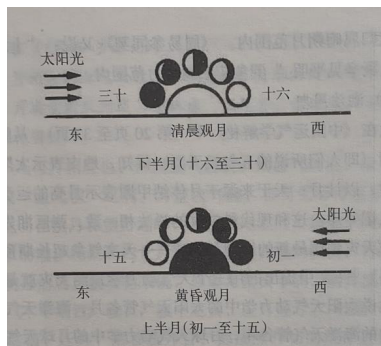
然后将圆盘和游表转180度，将游表转到定表的北边。太阳由南边回归线往北移动，这时用盘中心的定表测影，圆盘仍按逆时针旋转，日转一孔，直到夏至太阳北移到北回归线为止。日影逐日缩短，到夏至则无影。这样就在圆盘上留下了太阳春夏二季的运动投影图。将四季投影图合起来看，就是幅完美的实测太极图。^[7]

实测完整的24节气太极图

(中国古天文仪器史215页)

(三) 夜晚观察月球所产生的科学数理

观察一月月亮盈缩圆缺变化

我们知道，一个回归年有365.25天，一个朔望月有29.53天，所以一个回归年有 $365.25/29.53=12.369$ 个朔望月。一个朔望月有4个特征点，分别为：晦朔月（初一），上弦月（初七），望月（十五），下弦月（二十二）如下图。

月相变化图

所以一个回归年总共有 $12.369 \times 4 = 49.476$ 个特征点。进位来看，一个回归年总共有50个特征点。因此这个50，就是易经大衍之数五十的来源。大衍之数五十，其用四十有九，取整数为用。朔、上弦、望、下弦，称为月之四象。月亮的变化产生了月日地三极之道、太阴历法和海运潮汐周期、二十八宿、五气经天

规律。

(四) 夜晚观察北斗七星一年四季运行规律。

1. 北斗星

北斗星在不同的季节和夜晚不同的时间，出现于天空不同的方位，所以古人就根据初昏时斗柄所指的方向来决定季节，这就是北斗七星的周年视运动，即固定在傍晚或夜半的一定时间观察，其斗柄方位每天西移 1° ，每月移 30° ，一周年移动一周又回到原处。因此，我们的祖先早就根据北斗星辨认方向和确定季节。他们认识到：可以利用斗柄的指向确定季节。^[8]

《甘石星经》：“北斗星谓之七政，天之诸侯，亦为帝车。”皇帝坐着北斗七星视察四方，定四时，分寒暑。

斗柄四季绕极图

面北观察北恒星圈内终年不落运转不息的北斗星，视其所指地平方位，来确定一日之中的十二时辰、一年之中的十二月，谓之“斗健”^[9]。如《史记·天官书》说：

斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。

《鹖冠子·环流》说：斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。古画中的北斗绕极卐字符就是这样来的。^[10]

北斗七星二十四节气旋转图

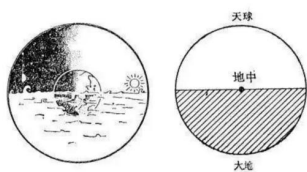
北斗七星的斗柄相对于地球不停地旋转的，绕着北天极自东

向西转（逆时针），每移动15度为一个小时，一天就是24个小时，每天偏移1度就是一个月30度，每旋转一周天为一年时间。

二、俯察地理、对地理地域方位进行划分，同时对宇宙模式进行探索。

伏羲氏这位科学家，他教会人们用阴阳符号，画四象，定五方。根据太阳东升西落，观察地平线，定出东南西北四个位置，同时以人的身体为中心划分为地理五方、同时也定出八方、九州分野。

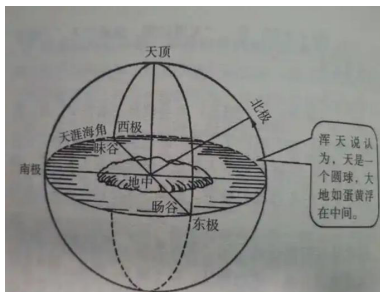
那么宇宙时空模式以及天地自然万物到底是什么形状的？由此产生了盖天说、浑天说、宣夜说三大模式。

盖天说：天盖着大地，地在天空中，地下有龙马神龟驮着大地浮在海上。这是古人最直觉的感性思维智慧。

盖天示意图

坐地观天，盖天说：天盖着大地。天圆如张盖，地方如棋局。《周髀算经》

浑天示意图

浑天说的代表作《张衡浑仪注》中说：“浑天如鸡子。天体圆如弹丸，地如鸡子中黄，孤居于天内，天大而地小。天表里有水，天之包地，犹壳之裹黄。天地各乘气而立，载水而浮。天像一个圆形的大气球，尘埃物质漂浮沐浴其中游离不定飞来飞去如野马。野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。《庄子》

宣夜说示意图

（中国星空 徐刚 235页）

大象无形，天体是无形的。宇宙时空天体既不是能仅说是圆的也不能仅说是方的，祂高速运转、覆盖和承载和沐浴着万物。像仰观银河的网纱状一样覆盖着万物，又像甘霖雨露润泽着万物，还像浴池淋洒沐浴万物一样。所以笔者认为《帛书老子》说“浴神”不死，正是描述太空。老子用“浴神”：两个字概括了：古天文盖天说、浑天说、宣夜说。（万物沐浴在天空之中，运行如伸展、回归运动）天包着大地和日月星辰，人和动植物如同沐浴其中一样，人和动植物沐浴其中、漂浮太空，天覆地载，日月星辰光照四方，光点投射和精微物质能量穿透我们的身体，人和一切动植物如同颗粒悬浮空中，气和精微物质迅速穿透人的身体，犹如人穿透空气一样。《庄子·逍遥游》：南冥者，天池也。“天之苍苍其正色邪？其远而无所至极邪？”老子说“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，转之不得名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。”希夷微的世界混为一体，是谓无状之状、无物之象，是谓惚恍。浑象如沐浴运行的圆球。

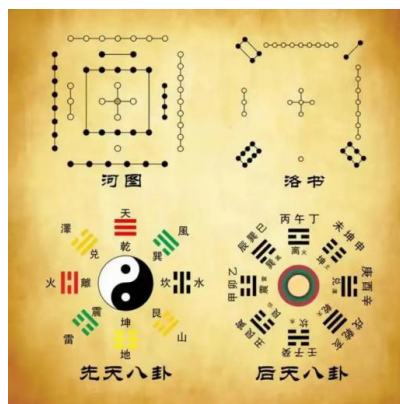

银河

（星空帝国 357页）

盖天、浑天和宣夜为古天文中的三大学说。天球、北极、北斗、三垣、四象、二十八星宿、日月五星等概念，它们构成了古天文的框架与主脉络，而超越天体的有形世界，最后混沌一体为无形之宇宙。

三、观察天文，形成数理科学、古代物理学、生物学、化学、音乐学等学科。

河图、洛书

（中医天道186页）

河图洛书，是中国古代流传下来的两幅神秘图案，蕴含了深奥的宇宙星象之理，被誉为“宇宙魔方”，是中华古天文、阴阳五行术数之源。河图洛书”是远古时代人民按照星象排布出时间、方向和季节的辨别系统。河图是据五星出没时节而绘成。五星古称五纬，是天上五颗行星，木曰岁星，火曰荧惑星，土曰镇星，金曰太白星，水曰辰星。五行运行，以二十八宿为区划，一般按木火土金水的顺序，相继出现于北极天空，每星各行七十二天，五星合周天三百六十度。洛书是对河图的发展，把河图的“五方四季”发展为“九方八节”，可见洛书是中国古代第二个天

文历法数图。（《算经十书》153页）河图洛书用黑点和白点表示阴阳、奇数和偶数。通过天文观察对数理规律进行了探索。数理二进制、参伍以变数矩阵、把数理用于立体测量形成几何科学。数理用于研究分子结构形成现代物理学、化学、生物基因学。

综上所述，我国古天文具备一切自然科学的基础，但由于明朝后期和近代中国政治落后的历史原因，我国祖先大量先进的文物、文化和自然科学文献被西方国家抄袭利用后，并被禁锢和封禁，甚至被诋毁为封建迷信，不为世界广泛交流和传播。

参考文献

- [1] 史玉民，魏则云. 中国古代天学机构沿革考略 [J]. 安徽史学, 2000, (04): 3-8.
- [2] 文焕然，何业恒，江应樑，等. 历史时期中国野象的初步研究 [J]. 思想战线, 1979, (06): 43-57.
- [3] 吴守贤. 在研究地月系加速中应用中国古代日食记录的某些问题 [J]. 陕西天文台台刊, 1980, (02): 23-31.
- [4] 全和钧. 我国古代的时制 [J]. 中国科学院上海天文台年刊, 1982, (00): 352-361.
- [5] 宋正海. 历史自然学——一门在中国崛起的现代自然科学 [J]. 大自然探索, 1984, (04): 135-144.
- [6] 胡厚宣. 卜辞“日月又食”说 [J]. 出土文献研究, 1985, (00): 22-29.
- [7] 史宝金. 论《汉语方言大词典》的学术文化价值 [J]. 复旦学报 (社会科学版), 1998, (03): 78-82.
- [8] 闫雪. 二十八星宿角色图像的创新设计研究 [D]. 西安理工大学, 2021.
- [9] 袁敏. 古代中印数理天文学比较研究 [D]. 西北大学, 2001.
- [10] П. С. 庫茲涅佐夫，陈静生. 论自然地理学史的对象 [J]. 地理科学进展, 1955, (04): 170-176.

新质生产力驱动旅游业高质量发展研究

宋璐俊^{1,2}, 周高华^{2*}

1. 浙江旅游职业学院, 浙江 淳安 311700

2. 韩国又松大学酒店与旅游管理系, 韩国 大田广域市 34606

DOI:10.61369/HASS.2025030013

摘 要 : 新质生产力是在“技术—要素—产业”三重协同驱动下, 为中国新征程中旅游业高质量发展提供了新依据, 为中国式现代化进程输入了新动能。研究探讨新质生产力驱动旅游业高质量发展的理论内涵、内在要求、发展困境与路径选择。基于技术、要素、融合、协作、开放五大生产力论述新质生产力和旅游业高质量发展的内心逻辑关系; 从数字化转型、产业模式升级、产业业态变革三方面论述了新质生产力驱动旅游业高质量发展的困境。最后, 提出三条有效的现实路径。

关 键 词 : 新质生产力; 旅游产业; 高质量发展

Research on High-Quality Tourism Development Driven by New Quality Productivity

Song Lujun^{1,2}, Zhou Gaohua^{2*}

1. Tourism College of Zhejiang, Chun 'an, Zhejiang 311700

2. Woosong University Department of Hotel and Tourism Management, Daejeon, South Korea 34606

Abstract : The new quality productivity is driven by the triple synergy of "technology – factor – industry", which provides a new basis for the high-quality development of tourism in China's new journey and inputs new momentum for the process of Chinese-style modernization. This paper discusses the theoretical connotation, internal requirements, development dilemma and path selection of high-quality tourism driven by new quality productivity. Based on the five productive forces of technology, factors, integration, cooperation and opening, the paper discusses the inner logical relationship between the new quality productive forces and the high-quality development of tourism. This paper discusses the dilemma of high-quality development of tourism driven by new quality productivity from three aspects: digital transformation, industrial model upgrading and industrial format transformation. Finally, three effective realistic paths are proposed.

Keywords : new quality productivity; tourism industry; high-quality development

从新中国成立以来, 经过七十余年的拼搏和奋斗, 我国 GDP 水平从1952年的679.1 亿元到2024年的1349084 亿元, 我国经济发展状况呈现出非线性螺旋式上升的态势。在2022年国务院印发了《“十四五”旅游业发展规划》(国发〔2021〕32号), 一共出现11次“高质量”, 显然高质量发展是旅游业进入新阶段的首要任务^[1]。数字经济时代, 旅游需求迁变的情境下, 科技创新已然成为旅游业高质量发展的第一驱动力, 系统研究高质量发展新的生产力理论已势在必行。2023年9月, “新质生产力”的概念首次被提出, 它强调整合科技创新资源, 引领发展战略性新兴产业以及未来产业, 为旅游业新发展提供了理论遵循^[2]。当下, 新质生产力引领了新时代下旅游业高质量的发展, 指引了旅游业数字化转型的方向。因此, 本文从理论内涵、发展困境和实现路径三大模块探讨了新质生产力驱动旅游业高质量发展的影响, 这为旅游业高质量发展提供了参考依据。

一、新质生产力驱动旅游业高质量发展的理论内涵

(一) 新质生产力的内涵和外延

生产力代表人与自然的关系, 反映人类改造自然和征服自然

的能力^[3]。马克思指出, “生产力发生在人与人的交往以及人对自然的改造活动等联系中, 表现为人们生产物质生活本身的能力, 即人类改造自然时从事实践活动的生产能力。”^[4]。马克思在对生产力的阐释中构建了三大基本要素, 即: 劳动者、劳动资料和

课题: 浙江省教育厅课题“浙江旅游业高质量发展与乡村振兴耦合协调测度及空间效应研究”(项目编号: 2329KY01025)

作者简介: 宋璐俊(1994—), 女, 汉族, 浙江杭州人, 职称: 讲师, 学历: 在读博士研究生。

通讯作者: 周高华

劳动对象。新质生产力“主导是创新，关键是质优，本质是生产力”。新质生产力应当展现出比传统生产力更大的科技内核，“驱动方式转换、生产要素更新、产业结构升级”为关键条件，“劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升”为基本内涵，“全要素生产率大幅提升”为重要标志。这进一步明确了技术、要素、产业是驱动新质生产力的三大动能，这为新里程中高质量发展提供了新理论，同时也为中国式现代化进程输出了新思想。

（二）新质生产力是旅游业高质量发展的内在要求

新质生产力区别于传统的生产力，是以科技创新为核心，实现颠覆性技术突破而产生的生产力，是以新业态、新技术、新经济为主要内涵的生产力^[5]。新质生产力中“新”和“质”二者相互结合，协同演化，并通过具象的要素维度，进一步赋能旅游业数字化转型。结合旅游业发展实际，新质生产力驱动旅游业高质量发展的核心要素集中表现为技术、要素、融合、协作、开放五大生产力^[6]。这五大生产力很好地诠释了新质生产力在旅游业高质量发展中的角色定位、动力要素以及影响作用。具体如图1所示。

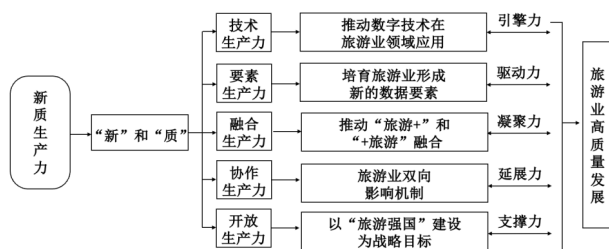

图1 新质生产力的核心要素和旅游业高质量发展的逻辑关系

二、新质生产力驱动旅游业高质量发展的困境

（一）旅游产业数字化转型，数据质量欠佳

在技术创新和产业变革的要求下，数字化技术深度融合旅游业，随之出现的数据问题日益凸显，主要集中在“数据质量”方面。一方面，在旅游的三大阶段：旅游前、旅游中和旅游后产生的数据是驱动旅游业新质生产力发展的重要生产要素。但值得注意的是，这三大过程中产生的数据是单独存在的，并没有实现数据之间的协作、共享，这就形成了“数据孤岛”现象。其二，“数据乞讨”现象也亟待解决。随着数字化生活方式的普及，消费者在旅行时更依赖于在线评价和社交媒体推荐，这些渠道可以在极短时间内让旅游目的地成为“网红”。这一现象也随之带来了“数据乞讨”现象。旅游相关企业用多元化方式让消费者给予好评，让流量博主给予推荐，通过“注水”数据的方式，成为“网红”目的地。数据质量的“注水”是新质生产力过程中，数据赋能旅游业发展的最大阻碍。

（二）旅游产业模式升级，人才保障不足

新质生产力能够催生新业态、新模式，这必然会创造新的岗位需求。因此，高质量的新型旅游人才是旅游业新质生产力发展的新需求，也是重要挑战^[7]。一是旅游业高质量人才紧缺。目

前，旅游业正面临着大量旅游业高素质人才流失的现状，中高端的管理人才储备尤其不足。新形势下，新型的旅游业人才不仅需要专业的旅游知识和技能，还需要掌握前沿的人工智能、数据分析等新兴技术，这又对旅游业高质量人才提出了更高的要求。二是旅游教育系统有待完善。目前的旅游教育体制很难响应人力资本需求，各院校旅游相关专业的人培体系无法满足行业前沿发展和社会需求。当然，“政、行、企、校”的“四位一体”协同育人机制业仍有待提高。

（三）旅游产业业态变革，资金支持不够

旅游业新质生产力是实现旅游强国战略的必要条件，它需要符合经济高质量发展的需求，也需要推动文化软实力和生态文明的进步，更要满足人民对于美好生活的向往。所以，旅游业新质生产力的发展需要“战略资金”以不同的形式渗入。但是，当前我国部分地区由于受限旅游业发展水平，其资金支持方式仅为“战略资金”，这为新一轮的新质生产力推动旅游业高质量发展带来了巨大的挑战。旅游业新质生产力的发展依赖于多元化的资金支持。一是“智慧资金”投入不足。旅游业需要有智慧的投资者精准地分析行业发展趋势进行靶向投资，创新旅游业新项目、新产品和新市场，为旅游业高质量发展注入强劲的能量。二是“可持续资金”投入薄弱。旅游业的投资有周期长但回报慢的特征，尤其在新模式的初期，投资者会更为谨慎。

三、新质生产力驱动旅游业高质量发展的现实路径

（一）以科技创新为引擎，提供旅游业高质量发展的新动力

科技是第一生产力。我国旅游业的高质量发展正面临着基础技术能力薄弱、创新供给不足等挑战。因此，科技赋能在旅游业高质量发展的过程中十分重要，要注重科技创新的协同创新效应和持续动力效应。

一是促进“科技+旅游”的深度融合。借势互联网、5G、元宇宙等新技术，拓宽科技技术的应用场景，创新科技场景应用的空间；着力发展以网络化、数字化为重要特征的数字文旅，重点挖掘以数字技术为核心的旅游资源的数字艺术表现形态实现创造性转化；加快旅游相关企业数字化转型，依靠科技手段打造虚实结合的文旅场景，提升旅游产品的沉浸感、体验感和交互性。

二是深化旅游科技资源整合，建构协同创新体制。一方面，优化旅游资源联动机制，让高质量资源持续赋能文旅新质生产力。具体来说，依托政府、高校以及企业等主体，促进旅游应用创新合作，搭建开放且高质量的旅游研发共享平台，以资源共育和共享促进旅游要素在不同主体间流动^[8]。另一方面，重视旅游创新环境，让强大的科技创新合力持续赋能旅游新质生产力。以旅游产业发展需求为导向，打破不同区域、不同类型的成果无法共享的瓶颈，实现旅游科技成果的自由转化，同时，构建完整的产学研一体化的数字体系，通过环境的创新加速旅游要素在不同区域间融合。

（二）以文旅融合为途径，拓展旅游业高质量发展的新模式

文旅融合是当下我国旅游发展的主体政策^[9]，也是新时代背

景下发展新质生产力的必然选择。旅游产业和文化产业都具有文化、社会和经济的属性，与其他产业互动性强，具备天然的产业融合特性。

一是深化文旅融合发展的理念共识。旅游学术共同体要深刻领悟关于文化产业和旅游业的重要论述，深入分析大众旅行的人民性、智慧旅游的数字化和文明旅游的世界观，积极探索旅游和文化深度融合的时代之路。在当代文旅融合发展的理论过程中，全面回应文旅深度融合“为什么融、融什么、怎么融”等系列现实课题，系统研究讲好中国故事所需要的学理、哲理等方面，通过思想引领和价值赋能，以更加广泛的共识推动新质生产力背景下的旅游高质量发展^[10]。

二是创新推动文旅融合的多元实践。在文旅业态融合实践中，深化“旅游+”战略，创新文旅业态融合，聚焦文化创意等产业方向，大力探索创意产业、动漫游戏、网络视听等新兴产业业态在旅游产业中的多元应用。在文旅资源融合上，促进新型文化与旅游资源融合的方法，通过传统节日活动、博物馆、主题街区等方式创新文旅资源的融合。

（三）以结构优化为支撑，构建旅游业高质量发展的新基础

如今，协调和开放已经阻碍中国旅游业高质量发展，因此，优化中国旅游业结构是新质生产力背景下的最佳选择。旅游业应

推动旅游供给侧结构性改革，创新旅游业的模式，借力新技术，孵化新业态，促进旅游业结构的合理化和优质化。

就区域差异而言，东部地区是我国经济最发达的区域，旅游资源丰厚且市场成熟，应聚焦数字化转型，推动智慧旅游的发展；中部地区应充分利用承东启西的地理优势，应加大要素的投入，大力发展红色旅游；西部地区具有自然生态、民族民俗等独特的旅游资源，应着力特色旅游发展，打造世界级旅游景区；东北地区应充分利用“冷资源”，加快产业升级，将旅游业打造成资源型城市的后发产业和替代产业，瞄准冰雪旅游。

就开放格局而言，在国际国内双循环背景下，我国旅游业正处开放新机遇和国际旅游新局面时期，应进一步深化高水平对外开放，加强以“一带一路”倡议、RCEP等依托，建立双边和多边旅游常态化合作机制，提升入境旅游产品供给体系，形成互利共赢的旅游开放新格局。

四、结束语

新质生产力的提出是马克思主义理论的创新拓展，是旅游业高质量发展的新参考，更是中国现代化进程的新依据。

参考文献

[1] 吴儒练. 旅游业高质量发展与乡村振兴耦合协调测度、演化及空间效应研究 [D]. 江西财经大学, 2022.DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2022.000469.

[2] 燕连福, 牛刚刚. 新质生产力赋能共同富裕的内在逻辑与推进路径 [J]. 马克思主义理论学科研究, 2024, 10(02): 82-90.

[3] 周文, 唐教成. 共同富裕的政治经济学阐释 [J]. 西安财经大学学报, 2022, 35(04): 5-14.DOI:10.19331/j.cnki.jxufe.20220517.001.

[4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第1卷 [M]. 北京: 人民出版社, 2012: 208.

[5] 周文, 许凌云. 论新质生产力: 内涵特征与重要着力点 [J]. 改革, 2023, (10): 1-13.

[6] 杨寅. 新质生产力赋能会计数字化转型的核心要素、运行机理与逻辑框架 [J]. 财会月刊, 2024, 45(07): 25-29.DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2024.07.003.

[7] 厉新建, 宋昌耀, 张安妮. 旅游业新质生产力: 难点与方向 [J]. 旅游导刊, 2024, 8(03): 23-33.

[8] 肖刚. 长江经济带城市旅游科技创新差异的时空格局演变研究 [J]. 世界地理研究, 2020, 29(04): 825-833.

[9] 马波, 张越. 文旅融合四象限模型及其应用 [J]. 旅游学刊, 2020, 35(05): 15-21.DOI:10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.05.007.

[10] 戴斌, 阳玉平. 新质生产力视域下我国旅游的理论建构与实践研究——中国旅游研究院院长、博士生导师戴斌教授访谈 [J]. 社会科学家, 2024, (03): 3-9.

基于皮尔斯符号学的四川三线工业遗产 文创产品设计研究

王塆辰, 刘彦龙

重庆工商大学, 重庆 400067

DOI:10.61369/HASS.2025030017

摘要： 本文基于对四川三线工业遗产文创产品开发现状的分析，结合皮尔斯符号学理论，深入探讨四川三线工业文化、工业遗产文创产品以及用户情感反馈三者之间的关系，构建出一套四川三线工业遗产文创产品的设计模型。重点利用三分法理论对四川三线建设文化符号进行梳理，通过多种设计方法对这些文化符号进行重新编码，设计出既能契合现代审美又能体现四川三线建设文化内涵的文创产品，并以此对设计模型进行实践验证。为工业遗产类文创产品开发提供可行策略，促进三线精神在当代设计中的创新传承。

关键词： 皮尔斯符号学；三线工业遗产；文创产品设计

Research on the Design of Cultural and Creative Products of Sichuan's Third Line Industrial Heritage Based on Pierce Semiotics

Wang Shanchen, Liu Yanlong

Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067

Abstract： Based on the analysis of the current development status of cultural and creative products of the Third Line industrial heritage in Sichuan, combined with the Peirce semiotic theory, this paper deeply explores the relationship among the third Line industrial culture in Sichuan, cultural and creative products of industrial heritage, and user emotional feedback, and constructs a set of design models for cultural and creative products of the Third Line industrial heritage in Sichuan. The key is to sort out the cultural symbols of the Third Front Construction in Sichuan by using the three-part legal theory. Through various design methods, these cultural symbols are re-encoded to design cultural and creative products that can not only conform to modern aesthetics but also reflect the cultural connotation of the Third Front Construction in Sichuan. And the design model is verified in practice based on this. Provide feasible strategies for the development of cultural and creative products related to industrial heritage and promote the innovative inheritance of the Third Front spirit in contemporary design.

Keywords： Pierce semiotics; third-line industrial heritage; cultural and creative product design

近年来，随着产业结构升级与文化保护意识的不断增强，工业遗产作为一种独特的文化资源逐渐受到社会各界的关注。四川三线工业遗产作为中国“三线建设”战略的重要遗存，具有深厚的历史记忆和工业文明价值^[1]，同时也面临着转型与再利用的现实挑战。文创产品兼具功能性与情感表达功能，能够将历史符号植入现代语境，是传承三线工业遗产文化的关键载体^[2]。如何将三线文化符号精准融入文创产品，以此推动工业文化的有效传承成为重要课题。本文将结合皮尔斯符号学理论，深入挖掘四川三线工业遗产的符号意蕴，探索符合现代审美与文化诉求的文创产品创新路径。

一、四川三线工业遗产文化资源

（一）四川三线建设概述

20世纪60年代中期，为应对国际局势突变，增强我国国防实力，改善国内生产力布局不均衡的局面，党中央部署了伟大的

“三线建设”工程^[3]。在我国中西部地区，遵循“靠山、分散、隐蔽（进洞）”原则，以基础工业、国防科技工业和交通设施建设为核心，实施大规模的工业迁移运动。其中，四川省凭借其区位优势 and 坚实的工业根基成为了“三线建设”的战略腹地，打造了涵盖钢铁、电子、航空、机械、核工业等多个行业的工业发展集

基金资助：

1. 重庆市艺术科学规划重点项目：国家记忆再生产视域下西南三线工业遗产艺术活化范式研究（项目编号：GS25ZD01）

2. 四川省三线建设研究会科研项目：基于皮尔斯符号学的四川三线工业遗产文创产品设计研究（项目编号：SXJS202422）

群，形成了一个独立完备的综合性工业体系。进入80年代，国际局势趋于缓和，四川三线建设项目逐步实施“军转民”的产业结构调整，此后，如何对三线工业遗产进行有效转型升级成为新难题^[4]。

（二）四川三线工业遗产文创产品的开发现状

近年来，国家不断加大对工业遗产保护与开发的政策支持，社会各界对历史文化遗产的关注亦持续升温。在此背景下，四川三线工业遗产文创产品开始崭露头角。以攀枝花中国三线建设博物馆为例，该馆推出了一系列具备艺术特色的文创产品，其在提炼三线工业文化符号与提升公众认知方面取得初步成效，但仍存在以下方面的不足：

第一，当前文创产品创新性不足，同质化问题突出。目前市场上现有的水杯、充电宝、帆布袋、书签和文化衫等文创产品多是表面符号堆砌，缺乏文化阐释和创意转化，仅在产品原本的素面上叠加三线建设场景或工业遗产影像等^[5]。产品与国内其他地区同类文创高度雷同，缺乏自身特色，导致公众购买意愿不高。全国范围内相似化的文创产品在一定程度上削弱了三线工业遗产文创的艺术价值和精神内涵，难以充分展现四川三线建设的历史文化特色。

第二，文创产品普遍缺乏设计美感。文创产品必须满足功能美和设计美，二者缺一不可。然而，目前不少相关产品在造型、色彩、结构、材质等方面缺乏系统化设计，整体风格较为陈旧，难以契合当代消费者，特别是青年群体的审美取向。设计语言滞后、表现形式单一，导致产品的吸引力和市场竞争力有限，制约了四川三线工业文化的有效传播与公众认同度的提升。

第三，文创产品的文化内涵挖掘不足，难以彰显三线工业文化的独特价值。一方面，现有文创产品与四川本土历史、文化与民俗的融合程度较低，未能深入提炼地域文化符号；另一方面，设计者对四川三线建设的理解多停留在表层符号的简单搬用，缺乏对产业发展脉络、劳动者群体及其精神风貌的深度思考。由此导致产品在形式与内涵上均显单薄，难以唤起用户的情感共振与文化认同感，也难以承担起文化传承的使命。

二、皮尔斯符号学维度下的四川三线工业遗产文创设计

（一）皮尔斯符号学概述

皮尔斯作为现代符号学的创始人之一，其主要贡献是提出了符号的三元论和三类符号概念。在三元论中，任何符号都需要借助人的认知来加以解读，从而在符号本身、所指对象和解读者之间形成紧密的三角结构关系^[6]。即表征—客体—诠释。基于此，皮尔斯进一步将符号划分为三种类型：像似符（Icon），以形态或性质的相似性传递意义；指示符（Index），通过与客体在时空或因果上的实际联系进行指代；以及规约符（Symbol），依赖社会约定或习俗获得意义。皮尔斯符号学理论也为后续的符号学发展提供了重要的方法论指导。

（二）基于皮尔斯三元关系构建的四川三线工业遗产文创设计模型

基于皮尔斯符号学的三元关系理论，深入探究四川三线工业文化、工业遗产文创产品以及用户情感反馈三者之间的关系。其中，客体对应四川三线工业文化，包含表层文化、中层文化、深

层文化等多重信息；表征则对应文创产品本身，包括造型、色彩、材质、功能与结构等要素；诠释指用户的体验与情感反馈，涉及目标用户群体、使用场景及产品满足需求的具体方式。设计者首先需要对四川三线建设的文化符号进行系统梳理，运用一定的设计手段将其转译编码，随后通过产品的造型形态、色彩与材质等表达载体，将所提炼的文化内涵与设计理念传递给用户；最终，用户基于自身经验对产品进行解读，诠释四川三线工业文化内涵，实现文化传播与价值传递。由此形成的四川三线工业遗产文创产品设计模型，如图1所示。

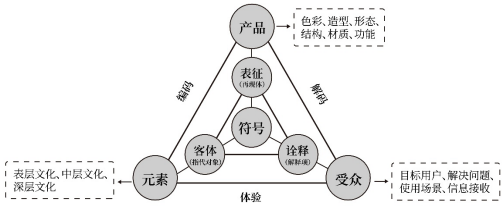

图1 四川三线工业遗产文创产品设计模型

三、基于皮尔斯符号学的四川三线工业遗产文创产品设计实践

（一）四川三线工业遗产文化梳理与符号解析

随着文化产业的持续发展，公众愈加关注文化元素蕴含的价值及其深层意义。文化元素是四川三线工业遗产文创产品设计的根本基础^[7]。基于文献梳理与实地调研，笔者将三线建设文化元素分为三个层次，如表1所示。表层文化即物质文化，包括景观建筑、工厂设施、标志产品等；中层文化即行为和制度文化，包括生产活动、标语口号等；深层文化即精神和哲学文化，包括历史故事、三线精神等。在文化体系中，表层文化和中层文化因其具象性更容易被识别和转化，深层文化则较为隐晦，需借助通俗易懂的设计手法加以传达^[8]。

表1 四川三线建设文化元素主题及子集分类

层次	主题	元素子集
表层文化	景观建筑	攀枝花钢铁厂、503 地下备战电厂、雅江桥、渡口大桥、三堆子铁路大桥、渡口火车站、宝成铁路、兰尖铁矿观景台、821厂红砖建筑群、宜宾核工业812厂等
	工厂设施	高炉、转炉、采矿设备、蓄水池、回转窑、鼓风机、冷却罐、铸造机、起重机、齿轮组、仪表盘、阀门管道等
	标志产品	长虹电视机、“东方红”系列拖拉机、核工业产品、导弹部件、发电机、枪械、电台设备、集成电路、光学设备、民用雷达等
中层文化	生产活动	矿石开采、高温煅烧、高炉炼铁、转炉炼钢、焊接、化工合成、设备维护与检修等
	标语口号	“备战备荒为人民”“要以大局为重，以三线建设为重”“和帝修反抢时间，比速度，争志气！”“逢山开路，遇水架桥”“好人好马上三线”“青春做贡献，今日更怀念”“炼钢要炼最好的钢，育人要育最佳的人”等
深层文化	历史故事	成昆铁路会战、攀枝花建设者丁爱谱、“三线将军”李聚奎、“背粮上山”修厂房、攀钢“一炉出钢”成功等
	三线精神	“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”等

（二）四川三线文化元素符号编码

基于笔者对四川三线建设文化元素的整理归纳,对相关文化元素符号进行编码。首先从符号的像似性、指向性和象征性三大特征出发,建立起符号与产品之间的内在关联。运用一定的编码方法对文化元素符号进行表征,再通过符号的特征体现产品信息,如产品的设计理念、造型特征、实用功能等特征信息^[9]。

在前文提出的四川三线工业遗产文创产品设计开发模型框架下,本次设计实践将以多功能夜灯为载体,结合皮尔斯符号学的三元关系理论,将像似符、指示符与规约符编码融入产品中。此举不仅有助于激发用户的情感共鸣与文化认同,也为四川三线工业文化旅游景区的形象打造提供新路径,并为其他工业遗产转型升级和文创产品的开发提供新思路。

(1) 像似符号编码

像似符号与对象存在着直接关联性,在提取转译的过程中一般采用整体性原则,对表层文化元素的造型、色彩、图案等表征形态进行提取转译,主要编码方法是挑选和组合。一方面,选取四川三线建设人员形象和常用的头灯、手套、铁锹等形态进行组合,构成产品主体,直观传达四川三线建设表征形态的文化符号;另一方面,将四川三线工业遗产中典型的烟囱、高炉与铁轨等设施形态提炼出来,简化其结构轮廓后,运用于产品背景中,以增强用户对四川三线建设的联想与认知,如图2所示。

图2 四川三线工业遗产文创产品设计符号运用

(2) 指示符号编码

指示符号与对象之间的关系是因果性或者空间邻近性,通过符号和物象相互映射,能够促发接收者对相应对象的联想。转译方式上一般以局部提取转译为主导,编码方法是抽象、转化、重构。四川三线建设中的工人生产活动与标语口号作为指示类符号体现了这种因果关系——前者通过劳动场景唤起时代记忆,后者借用“艰苦创业”、“好人好马上三线”等口号激发情感共鸣。通过营造符合三线建设语境的场景氛围,将生产活动与标语元素融入设计背景,既强化了符号的指称功能,也生动呈现了那个艰苦奋斗的历史轮廓,如图2所示。

(3) 规约符号编码

规约符号与对象存在着抽象关联性,其符号意义通过社会文化约定俗成,包括历史规约、文化规约以及艺术规约等角度^[10],一般以意向性为提取转译导向。三线精神始终是四川三线建设内在价值的重要意向之一,数以万计的参与者奔赴三线建设前线,扎根边陲、奋斗一线,用他们的双手和一腔热血创造了无数的奇迹。设计过程中,运用隐喻、比喻等设计方法对奉献、奋斗、团结等精神意象进行转化,将文化元素符号深度融入产品,传递文化的深层内涵,同时增强用户对三线文化核心价值的感知与认同。

四、结束语

四川三线建设作为该地区发展史上的关键篇章,蕴含丰富而多元的文化价值。本文基于四川三线工业遗产文创的开发现状,运用皮尔斯符号学的三元关系与三分法理论,构建了适用于工业遗产文创产品设计的理论模型。同时提取并编码了表层、中层与深层三种层次的文化符号,设计出能够深刻体现四川三线建设历史记忆与精神内涵的文创产品,为四川三线工业遗产的再利用提供了新思路,也有助于进一步提升三线文化的传播影响力,实现工业文化的有效传承与价值再造。

参考文献

- [1] 张广平,孔令圆.吉林省“小三线”工业遗产保护利用探析[J].建筑与文化,2022,(07):70-72.DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2022.07.026.
- [2] 翁春萌,陈子阳.文化记忆理论视角下三线工业遗产的活化研究态势及展望[J].文化软实力研究,2022,7(06):49-63.DOI:10.19468/j.cnki.2096-1987.2022.06.006.
- [3] 龙成宸.攀枝花中国三线建设博物馆文创产品开发策略研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2023,44(09):47-50.DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-2596.2023.09.013.
- [4] 吕建昌,杨润萌,李舒桐.三线工业遗产概念初探[J].宁夏社会科学,2020,(04):139-146.
- [5] 何欢.四川攀枝花三线工业遗产的保护与利用研究[D].贵州大学,2022.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2022.000760.
- [6] 卫怡兰.文化符号的创意转化[J].中国市场,2021,(31):83-84.DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2021.31.083.
- [7] 颜子干.基于文旅融合背景下的工业文创产品设计研究[D].湖北美术学院,2023.DOI:10.27132/d.cnki.ghmsc.2023.000008.
- [8] 刘洋,王佳慧.工业旅游文创产品设计探析——以首钢园区为例[J].包装工程,2022,43(24):294-301.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.24.034.
- [9] 侯宁.基于皮尔斯符号三元关系的洛阳文创产品设计[J].包装工程,2020,41(02):300-304.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.02.048.
- [10] 孙晟博,高炳学.符号学在文创产品设计中的应用现状[J].包装工程,2022,43(18):283-292+326.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.18.034.

论马克思“现实的个人”对施蒂纳“主体虚无”的克服 ——基于《德意志意识形态》

文若男

湖南师范大学公共管理学院, 湖南 长沙 410081

DOI:10.61369/HASS.2025030020

摘要：“主体虚无”是历史虚无主义的重要表现形式。学界在哲学领域对历史虚无主义“主体虚无”的研究较少，笔者认为十分值得研究。《德意志意识形态》马克思“现实的个人”对施蒂纳“主体虚无”的克服从根源上动摇了历史虚无主义“主体虚无”的哲学基础，为我们反抗当前的历史虚无主义思潮提供了有力的思想武器。

关键词：马克思；现实的个人；施蒂纳；主体虚无

On Marx's "Real Individual" Overcoming Steiner's "Subjective Nihilism — Based on "The German Ideology"

Wen Ruonan

School of Public Administration, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

Abstract： "Subjective nihilism" is an important manifestation of historical nihilism. The academic circle has conducted relatively few studies on the "subject nihilism" of historical nihilism in the field of philosophy. The author believes that it is highly worthy of study. In "The German Ideology", Marx's "real individual" overcame Steiner's "subjective nihilism" from the root, shaking the philosophical foundation of historical nihilism's "subjective nihilism" and providing us with a powerful ideological weapon to resist the current historical nihilistic trend of thought.

Keywords： Marx; a realistic individual; Steiner; subject nothingness

2016年5月17日，国家领导人在哲学社会科学工作座谈会上强调：“只有真正弄懂了马克思主义…才能更好识别各种唯心主义观点、更好抵御各种历史虚无主义谬论”。启示我们要回归马克思主义哲学文本，从根源上肃清历史虚无主义的哲学基础。历史虚无主义的第一站就是“主体虚无”^[1]。《德意志意识形态》（以下简称《形态》）马克思“现实的个人”对施蒂纳“主体虚无”的克服可以分为历史语境、理论逻辑、实践向度三部分进行理解和论述。

一、马克思对施蒂纳“主体虚无”克服的历史语境

施蒂纳(Max Stirner, 原名 Johann Kaspar Schmidt), 是青年黑格尔派的最后一个代表人物。马克思对施蒂纳“主体虚无”的批判与克服是19世纪德国哲学史上极具张力的思想交锋, 需置于欧洲社会变革与思想史的历史语境中理解。

（一）马克思与施蒂纳的阶级属性——德国社会变革中的阶级分化

阶级属性是指一个人在阶级社会中所处的或代表的阶级地位和社会关系。施蒂纳的阶级属性表现为小资产阶级, 马克思的阶级属性表现为无产阶级。经济上, 机器生产和资本主义竞争使得施蒂纳这些小生产者陷入困境: 既无法融入新兴资产阶级行列,

又面临无产阶级化的威胁。政治上, 德国小资产阶级介于大资本家和无产阶级之间, 既反对封建特权, 又恐惧无产阶级革命, 在政治上表现出摇摆性和虚无主义倾向。结合德国的社会经济背景与施蒂纳思想的内在逻辑, 施蒂纳的阶级属性根植于德国小资产阶级的生存危机。其思想并非纯粹哲学思辨, 而是这一阶级在工业化与封建残余夹击下的意识形态投射: 既反抗压迫, 又恐惧革命; 既追求自由, 又陷入虚无。马克思的批判揭示了这种理论的阶级本质——它无法超越小资产阶级的狭隘视野。马克思从无产阶级的立场出发, 立足于工业无产阶级的集体利益, 主张消灭私有制与阶级对立来获得解放。在《形态》中, 马克思构建了以“现实的个人”为出发点的历史唯物主义, 批判施蒂纳的“唯一者”脱离社会生产关系, 是“小资产阶级意识形态的呓语”。

2024年度湖南省高校思想政治工作研究项目“习近平总书记关于‘魂’的论述融入‘中国近现代史纲要’课教学研究”(项目编号: 24D24)

作者简介: 文若男, (2000—), 女, 土家族, 湖南慈利, 湖南师范大学公共管理学院2023级硕士研究生, 研究方向: 马克思主义哲学。

（二）马克思与施蒂纳的思想史背景——青年黑格尔派的思想分化

马克思与施蒂纳的阶级差异深刻塑造了他们在思想上的分化。德国联邦（尤其是普鲁士）政府实行严格的书报审查制度，压制自由主义与激进思想。在复杂和严峻的政治背景和社会矛盾冲突下，思想界也在激励的讨论社会变革的方向。彼时的青年黑格尔派以宗教批判为核心，代表人物费尔巴哈发表了《基督教的本质》，主张“宗教是人的本质异化”、以“人类之爱”取代宗教。费尔巴哈完成了将宗教主体转向人类主体的任务，将历史的主体从“天国”拉向了“人间”。然而，费尔巴哈将人的本质定义为“类”本质，停留在“抽象的人”，使人的本质仍然处于类与个体的二元分立的状态，给施蒂纳和马克思这些其他的思想家保留了充分的发挥空间——进一步追问历史主体、探寻历史主体的本质。1844年11月，施蒂纳对费尔巴哈率先发起进攻，写下《唯一者及其所有物》。马克思、恩格斯深受费尔巴哈思想的影响自然也是施蒂纳强烈批判的对象。1845年，马克思快马加鞭从英国赶回布鲁塞尔，决定清算包括施蒂纳在内的青年黑格尔派，写下了《德意志意识形态》，这其中耗费篇幅最长的就是施蒂纳。

（三）马克思与施蒂纳历史主体的出发点——现实和逻辑起点的分化

以“抽象的人”还是“现实的个人”作为自己哲学研究的出发点，这是区分马克思哲学与青年黑格尔精神哲学的重要标志。在《唯一者及其所有物》中，施蒂纳将“我把无当作自己事业的基础”并作为序言的标题。“我已经不再承认什么东西在自己之上了”^[2]。从“无”出发的施蒂纳达到了“主体虚无”的极致。对施蒂纳的批判是马克思历史唯物主义诞生的最后一个理论板块，在批判施蒂纳的过程中，马克思创造性地表达了自己的理论，将“现实的个人”作为历史的主体、历史唯物主义的逻辑起点，同时也是现实和历史的起点。在《形态》中马克思指出：“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^[3]马克思所规定的人，是处在现实生活中，能在进行物质资料生产活动中确证自己的存在的人。这也就构成了马克思对历史主体前提的判定——“现实的个人”。在研究历史主体与历史的关系上，马克思认为一方面人是历史的主体，是历史的内容，历史就是人类的历史；另一方面人也随着实践活动及历史条件的变化而变化。从这个意义上，人与历史就不再是机械的割裂，人的实践活动内在的生成了人类的历史长河。人既是历史的“剧中人”，又是历史的“剧作者”。

二、马克思对施蒂纳“主体虚无”克服的理论逻辑

一直以来学界都有关注马克思与历史虚无主义的问题。斯坦利·罗森在《虚无主义》中称马克思的历史主义是虚无主义的一种形式。美国的麦耶斯教授则认为“罗森的困境是一种建立在误解马克思哲学人类学基础之上的错误”^[4]。国内的刘森林教授认为马克思和施蒂纳在主体论上具有很大的区别，不能将马克思施蒂纳化。从“现实的个人”和“唯一者”的理论逻辑来理解马克思

对施蒂纳“主体虚无”的克服十分必要。

（一）马克思“现实的个人”克服了施蒂纳“唯一者”唯心主义幻觉

施蒂纳创立“唯一者”的初衷是为了去除主体人的一切抽象性，摆脱一切外物的奴隶和束缚。恰恰是因为“唯一者”剥离了一切外物的规定性，脱离了阶级现实，才走向了虚空和非现实性的抽象。空谈“唯一者”的自我和自由，脱离人的现实关系和物质基础，将人的历史简化为“观念斗争”、“观念转变”，就不可避免的走向了唯心主义。早在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中，马克思就认识到无论是黑格尔“绝对精神”自身实现的历史，还是基督教上帝拯救人类“救赎的历史”，都是一种虚幻的“彼岸的真理”。揭开“彼岸的真理”关键在于“确立此岸的真理”。马克思对社会现实状况以及对人的考察做出了超越性的认识——“此岸的真理”必须从“现实的个人”出发，从人自身的实践活动出发。在《形态》中马克思写道“人是处在生产力一定发展阶段上的个人而发生的交往。”^[5]也就是说个人在进行生产实践活动的过程中，同他人发生一定的社会关系，生成了由不同关系构成的历史，这样一来历史就成了一个动态发展的过程。施蒂纳对人的实践活动视而不见，马克思将其作为解释人的二重性矛盾：自然性与社会性、个体与类存在、自由与必然、自我实现与异化的重点，从而完成了对施蒂纳主体虚无唯心主义本质的克服。

（二）马克思“现实的个人”克服了施蒂纳“唯一者”形而上学的先验构造

施蒂纳模拟黑格尔“肯定—否定—否定之否定”的逻辑演绎，对人的历史发展轨迹进行了分期：“儿童（事物世界）—青年（成为精神）—成人（完善的精神）”，归根到底就是用“唯一者”取代黑格尔“绝对精神”。在《形态》中马克思指出“如果人们要像黑格尔那样第一次为全部历史和现代世界创造一个全面的结构，那么没有广泛的实证知识，没有对经验历史的探究（哪怕是一些片断的探究）没有巨大的精力和远见是不可能的”^[6]。施蒂纳的论证缺乏广泛的实证知识和历史经验。对此，张一兵和刘森林教授认为在个人层面施蒂纳和马克思是具有共同性的，走向了现实维度。不论施蒂纳在个人特殊性上实现的可能，单论其思维逻辑的论证方式，仍是形而上学的先验构造。就如聂锦芳教授指出的施蒂纳“通过语言叙述使思维完成了对“世界”的“建构”又借助观念转换使思维实现了对现存世界的“占有。”^[6]马克思认为施蒂纳不过是运用同位语和同义语两种方式来完成他的纯粹概念的逻辑论证。《形态》中，马克思指出“同义语和同位语结合在一起形成了他那套骗人把戏的主要杠杆，这套把戏已经被我们无数次地揭穿了。”^[6]马克思“现实的个人”通过“历史观察的方法”认识历史，以人类社会物质生活及发展所造成的一些客观力量为尺度划分人类历史，是发展、运动、全面的。

（三）马克思“现实的个人”克服了施蒂纳“唯一者”个人主义的价值观

施蒂纳“唯一者”指向的价值观是利己主义。这植根于施蒂纳将人的特殊性当成了唯一追寻的本质。施蒂纳并不指望调和个

体与个体、社会及国家之间的矛盾,而是选择了个人至上。这种自私自利的自由观受到了马克思的严厉批判。马克思认为“共产主义”和“利己主义”不存在绝对的对立。随着社会历史发展,二者关系也会转变。在马克思看来,个人利益与集体利益是一种利益的两个方面,普遍性蕴于特殊性之中,个人利益中包含共同利益,二者对立统一。在一定程度上,当个人利益发展为阶级利益时就成为了普遍的共同利益。普遍利益受个人利益的影响而产生和消亡,同时受社会关系和物质条件的制约。“因为这种‘对立的’一面,即所谓‘普遍的’一面,总是不断地由另一面即私人利益的一面产生的,它决不是作为一种具有独立历史的独立力量而与私人利益相对抗,所以这种对立在实践中总是产生了消灭,消灭了又产生。”^[5]“现实的个人”处于共同体中,国家作为普遍利益的代表来解决个人利益和集体利益的矛盾,使得共同体中的个人才能获得全面而自由的发展。马克思认为在共产主义的共同体中,不管是自我牺牲还是利己主义都是个人自我实现的一种必要形式,并不是一种对抗。

三、马克思对施蒂纳“主体虚无”克服的实践向度

一般来说反抗虚无的道路分为两条:一是尼采的重估价值,二是存在主义的自由选择。马克思以历史唯物主义的方法来考察现实历史,克服施蒂纳的“主体虚无”,指导人在实践中创造和实现自身的价值。

(一) 回归现实生活、找寻主体价值

现代人之所以会陷入虚无的困境,有着深刻的社会环境和历史条件。消费主义、科技异化使得现代人极度依赖社交媒体和电子设备,与现实脱节。《形态》中,马克思指出,由于忽视历史的现实基础“历史的东西则被看成是某种脱离日常生活的东西”^[7]。作为历史主体的人也就被看成脱离日常生活的人。马克思“现实的个人”就是要回归现实生活,找回主体价值。通过正念、实践的方式来关注当下,获得生活的体验感。主体即个人作为独立、自主存在,能够主动选择和创造价值。确立人的主体性,找寻主

体价值,更需要现代人通过实践重新连接现实生活,真真切切了解自己的真实需求。积极尝试新鲜事物,学习新技能、探索新兴趣,保持对世界的好奇心。注重个人的兴趣爱好的培养,通过具体活动,感受生活的真实性和创造性。从而使被社会规范、消费主义等外物所压制的人的主体性得到解放和发挥。

(二) 个人社会统一、探寻普遍价值

“主体虚无”所构建的虚幻世界带来了,传统秩序的分崩瓦解。经济危机、环境危机使得曾经被启蒙主义所承诺的意图景得不到实现,宗教被理性瓦解,而理性还在不断的解构自身,技术进步只是让效率越来越高,而效率朝向的目的和意义越来越迷失,现代的多元价值相互冲突,使得每一种以及每一个人的价值破产。超前的马克思通过“现实的个人”交出了一份答卷,指导着现代人在个人自由与社会规范之间找到平衡,达到个人价值与社会价值的统一,在多元化的世界中确立普遍认可的价值。“社会主义核心价值观”更是从国家层面培养共同体意识,个人在追求自身利益的同时,关注社会和国家的共同利益。对于普遍价值的探寻,是多少哲人毕生追寻的目标,是一个复杂而长期的过程,需要从共同人性、理想对话和时间共识中探寻。

(三) 实现共产主义,追寻理想价值

正是资本主义的发展逻辑衍生出了历史虚无主义,反抗虚无主义就必须站在资产阶级的反面——无产阶级,实现共产主义。实现共产主义和追寻理想价值是马克思“人”的价值目标,只有在共产主义才能实现每个人的自由而全面的发展。这也是马克思和其他形而上学的哲学家反抗之路的不同。这一目标不仅涉及文化、伦理和人类价值观的转变,最重要的是涉及经济和政治的变革。马克思不满足于思想理论内部的批判,主张变革经济关系和社会生产力,触及到了历史虚无主义的经济根源,从根本上动摇了虚无主义的根基。2022年3月1日,国家领导人在中央党校青年干部培训班上讲:“实现共产主义理想是一个漫长的过程,但不能因此认为那就是虚无缥缈的海市蜃楼,就不去为之奋斗”。这不仅仅是一句口号,而且是脚踏实地的一步一脚印的实践。中国式现代化正朝着这一理想价值目标稳步向前。

参考文献

- [1]赵华美.历史虚无主义的“主体虚无”论及其规正理路——基于马克思“现实的人”思想视域的考察[J].安徽师范大学学报(社会科学版),2024,52(05):55-63.DOI:10.14182/j.cnki.j.anu.2024.05.006.
- [2](德)麦克斯·施蒂纳.金海民译.《唯一者及其所有物》[M].北京:商务印书馆,1989年.第509页.
- [3]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012.第146页.
- [4]Marx and the Problem of Nihilism. [M] Philosophy and Phenomenological Research, Vol.37, No.2 (Dec., 1976), 第193—204页.
- [5]马克思:《马克思恩格斯全集》第3卷[M]北京:人民出版社,1960年版,第41、190、311、273-274页.
- [6]葛锦芳.思维能否“建构”世界:施蒂纳与马克思——《德意志意识形态》中的“圣麦克斯”章解读[J].学术月刊,2008.
- [7]马克思恩格斯文集:第1卷[M]北京:人民出版社,2009.第545页.

基于层次分析法的多民族村落空间变革研究 ——以三江县丹洲村为例

张涛, 郭佳伟, 唐璐, 袁子涵

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025030025

摘要 : 【目的】多民族村落的形成与发展是地理、社会、文化和政治因素综合作用的结果, 其空间布局形态始终扮演着重要角色。以定性定量相结合的方式探究影响丹洲村公共空间变革的主要因素, 为激发丹洲村公共空间活力、促进地区多民族聚落可持续发展提供有益借鉴。【方法】以三江县丹洲村作为研究对象, 运用文献分析法、系统综述法构建标评价体系。采用层次分析法对各评价指标相对权重进行确定, 剖析影响公共空间的主要因素。【结果】运用层次分析法对公共空间评价的赋权结果为在地性 (0.378) > 融合性 (0.311) > 主体性 (0.176) > 历史性 (0.135)。【结论】立足丹洲村公共空间评价结果, 提出增强传统文化和现代生活方式的适配、打造空间保护与民族传统的再现、发挥主体性治理与社区共建的建议, 以期激发丹洲村公共空间活力、推动地区民族聚落公共空间优化和文化保护提供借鉴。

关键词 : 多民族村落; 三江县丹洲村; 层次分析法; 公共空间

A Study on the Spatial Transformation of Multinational Villages Based on the Analytic Hierarchy Process —A Case Study of Danzhou Village, Sanjiang County

Zhang Tao, Guo Jiawei, Tang Lu, Yuan Zihan

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : 【Purpose】: The formation and development of multinational villages are the result of the combined effects of geographical, social, cultural, and political factors, with spatial layout patterns playing a significant role. This study aims to explore the key factors influencing the transformation of public spaces in Danzhou Village using a combination of qualitative and quantitative methods. It provides references for revitalizing public spaces and promoting the sustainable development of multinational settlements in the region. 【Methods】: Danzhou Village in Sanjiang County was selected as the research object. A criterion evaluation system was constructed using literature analysis and systematic review methods. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was employed to determine the relative weights of each evaluation indicator and analyze the main factors affecting public spaces. 【Results】: The AHP-based weighting results for public space evaluation showed the following order: Indigeneity (0.378) > Integration (0.311) > Subjectivity (0.176) > Historicity (0.135). 【Conclusions】: Based on the evaluation results of Danzhou Village's public spaces, suggestions were proposed to enhance the compatibility of traditional culture with modern lifestyles, create spaces that protect and recreate ethnic traditions, and promote subjective governance and community co-building. These suggestions aim to revitalize public spaces in Danzhou Village and provide references for optimizing public spaces and protecting cultures in regional ethnic settlements.

Keywords : multinational villages; danzhou village, Sanjiang County; analytic hierarchy process; public space

一、绪论

传统聚落环境文化是中华本土滋生的蕴含深沉丰厚的传统居住文化的组成部分, 它博大精深、异彩纷呈, 弘扬传统文化、创新中国特色的居住环境是时代发展的必然^[1]。随着中国城镇化进程的加快, 乡土传统的保护与创新成为了一个亟需解决的问题。广西作为一个多民族聚居的地区, 其文化多样性尤为丰富, 各民族

文化在长期的发展过程中相互碰撞、吸纳, 形成了独特的文化景观^[2]。公共空间作为村落文化与精神的载体, 是乡村社会的重要组成部分。它不仅反映了乡村生活的价值取向和发展追求, 也是历史演变的重要内容。广西的城镇化低于国内国际平均水平, 面临着城乡二元结构突出、发展方式粗放等问题^[3]。在新农村建设中, 若不能从整体性角度重视村落空间形态及其内在非物质层面的社会、人文精神, 将难以实现和谐、可持续的村落与文化发

展。当前研究多民族村落空间多以传统村落为研究对象，以村落空间、空间分布及其特征为主要内容，较注重探析影响村落空间形态的因素和民族村落的局部空间特征^[4-5]。在这一过程中，多民族村落及其公共空间的保护与发展显得尤为重要。而广西多民族村落的保护与发展体系尚不完善，则需要更多的研究和探索。

二、区域概况与研究方法

（一）区域概况

丹洲村位于三江县丹洲镇，处于三江、融安、融水三县的交界的融江江心，是一个四面环水的椭圆形岛屿，总面积 2.6 平方公里。村内多民族杂居，现有苗、瑶、侗、壮、汉五个民族。该村历史悠久，曾是明清两朝时期的三江县城所在地，村内尚存丹洲书院、古城墙等多处古迹。近年来，丹洲村还积极发展生态旅游，凭借其独特的水上古城风貌、丰富的历史文化遗迹和淳朴的民风，吸引了众多游客^[6]。

（二）研究方法

层次分析法是在 20 世纪 70 年代由美国运筹学家托马斯·塞蒂提出，简称 AHP^[7]。显著特点就是将复杂的问题中的各个因素经过划分为相互联系的有序层次，保证内容的条理性，以简洁明了的可视化模型帮助设计者进行判断，从而获得严谨准确的结果。

三、丹洲村空间变革评价体系的构建

（一）空间变革评价体系的思路

本文空间变革评价体系建立首先遵循了《美丽乡村建设评价》的国家标准，在其内容之上提出了自然生态、人文历史、社会经济、区位交通等方面乡村空间变革方面的重点评价。其次，在坚持传承真实性文化遗产的原则下，结合丹洲村的在地资源、乡村面貌、建筑形态等因素进行综合考量，确保评价因素的正义性，与传统村落空间变迁的路径保持一致性。最后应充分考虑到每个评价指标的特点，进行全面的统筹与规划，向专家学者、一线从业人员、本地居民、外地游客等多主体征求意见，以确保对村落空间变革的评价更具有客观性和准确性。

（二）构建层次分析模型

本文根据丹洲村空间变革的特征属性和影响评价结果的因素，应用层次分析法构建出传统村落空间变革的评价体系。该体系采用了“目标层”“准则层”和“因素层”的结构，并根据三者的逻辑层次找出符合传统村落空间变革的因素。在目标层中，本文定义了现阶段所要研究的对象及目标，在准则层中，将对空间变革的评判设立四个层次，分别是主体性、在地性、融合性、历史性。在因素层，构建了 11 评价指标，包括原住民的责任感、客居人的创造性、建筑造型、地理特征、空间布局、宗教与信仰、语言与文字、教育与文化、文化传承、情感归属、道路通达等（图 3-1）。

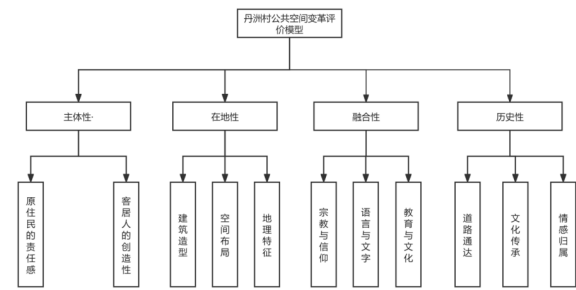

图 3-1 丹洲村落公共空间变革评价模型

图片来源：作者自绘

（三）构建判断对比矩阵

本文运用的是层次分析法中 1-9 重要性等级的赋值方法，如表 1 所示，并根据多维度的空间变革评价的调查问卷结果进行归纳，将同一层次的元素进行两两比较，并赋予一定的值，然后根据不同层次的指标因子所得出的权重值，得出影响丹洲村空间变革的多重因素，可以有针对性地制定保护与更新策略。

表 1：判断矩阵要素比较尺度表

标度含义	比值
前者元素 i 和后者元素 j 相比较，i 与 j 同样重要	$a_{ij}=1$
前者元素 i 和后者元素 j 相比较，i 与 j 略微重要	$a_{ij}=3$
前者元素 i 和后者元素 j 相比较，i 与 j 明显重要	$a_{ij}=5$
前者元素 i 和后者元素 j 相比较，i 与 j 强烈重要	$a_{ij}=7$
前者元素 i 和后者元素 j 相比较，i 与 j 绝对重要	$a_{ij}=9$
表示元素 i 与元素 j 的重要性介于上述判断之间	$a_{ij}=2,4,6,8$
若元素 i 与元素 j 的相对重要程度标度为 a_{ij} ，则元素 j 与 i 的相对重要程度标度是 $a_{ji}=1/a_{ij}$	倒数

计算步骤如下：

通过比较两个要素的权重值，可得到比较判断矩阵。

（2）合并专家矩阵，使用几何平均法将矩阵按位相乘，然后再开方，得到唯一集成矩阵 $\bar{A}$ ，公式如下：

$$\bar{A} = \left(\prod_{k=1}^m a_{ij}^k \right)^{\frac{1}{m}}$$

（3）计算判断矩阵相对权重

将集成唯一矩阵采取几何平均法（方根法）计算权重，公式如下：

$$W_i = \frac{\left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{\frac{1}{n}}}{\sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{\frac{1}{n}}}, i=1,2,3,..,n$$

（4）判断矩阵的一致性

由于调查问卷的结果会存在差异性和主观性，可能会出现判断矩阵中某些权重数值前后不一致，即当 $a>b$ ， $b>c$ 时，可能会出现 $c>a$ 的情况，所以有必要对已存的判断矩阵进行一致性检验以保证指标权重的合理性。同时学术界一般将 CR 作为判断矩阵一致性的标准， $CR<0.1$ 表明判断矩阵无需修改，反之则要修改。

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{(n-1)}$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{\lambda_{max} - n}{(n - 1)RI} < 0.1$$

其中，RI为平均一致性指标，具体数值如表2所示

表2：判断矩阵平均随机一致性指标 RI 值

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54

（四）评价的结果与分析

根据层次分析法计算结果，最终得出丹洲村公共空间变革评价指标权重，具体由表3可得知。

在丹洲村公共空间变革评价体系中，就准则层来说，在地性（0.378）>融合性（0.311）>主体性（0.176）>历史性（0.135）。通过权重体系可以了解到在多民族融合背景下公共空间改造的价值取向。在地性占据首要地位，应该对在地的自然环境、建筑肌理及生活方式的适应性延续，从而达到空间到地方的顺利过渡。融合性权重次之，体现出公共空间功能复合化下生产到生活、传统到现代、公共到私密等多元关系的整合需求。主体性则反映村落治理的转型对当地居民参与到空间自治的身份转变。历史性权重虽较低，但具有基础价值，其侧重物质遗存保护与集体记忆传承的平衡机制。

就指标层来看，权重前五的指标为空间布局（0.199）>教育与文化（0.168）>建筑造型（0.139）>原住民的责任感（0.103）>语言与文字（0.073）。其中，空间布局作为最高的指标，凸显出对公共空间功能组织对于场所体验的决定性作用。教育与文化指标为第二，折射出教育与乡村文化空间之间的联系，教育作为连接文化传播与创新的关键载体，其塑造村落居民的文化认知结构^[6]。建筑造型指标强调在地建造房屋时，不仅要与实现现代功能相结合，也要与地域特征相匹配。原住民责任感作为的主体性子项，彰显了村落结构演变中“主客位”关系的重构。语言与文字指标虽权重较低，但其对方言标识、碑刻楹联等文化符号的保护评估，构成集体记忆空间化的关键因素。

表3 丹洲村公共空间变革评价因子权重数据

目标层	一级指标	相对权重 W1	二级指标	相对权重 W2	综合权重 W1*W2	排序
村落空间变革评价 A	主体性 B1	0.176	原住民的责任感 C1	0.587	0.103	4
			客居人的创造性 C2	0.411	0.072	6
	在地性 B2	0.378	建筑造型 C3	0.367	0.139	3
			地理特征 C4	0.106	0.040	10
			空间布局 C5	0.527	0.199	1
	融合性 B3	0.311	宗教与信仰 C6	0.223	0.069	7
			语言与文字 C7	0.236	0.073	5
			教育与文化 C8	0.541	0.168	2
	历史性 B4	0.135	道路通达 C9	0.338	0.046	9
			文化传承 C10	0.496	0.067	8
			情感归属 C11	0.165	0.022	11

表4 丹洲村公共空间变革评价因子一致性检验结果数据

	A	B1	B2	B3	B4
λ_{max}	4.102	2	3.001	3.003	3.016
CI	0.034	0	0.001	0.001	0.008
RI	0.89	0	0.52	0.52	0.52
CR	0.038	0	0.002	0.003	0.015

四、丹洲村公共空间建设需求

（一）传统文化和现代生活方式的延续

丹洲村公共空间的构建需遵从传统文化的活化到现代生活功能适配的双向机制。在传统文化延续方面，应重点保护以节庆仪式、手工艺等为代表的非物质文化遗产载体，通过空间为载体从而实现场景活化设有机传承，强化集体文化记忆的活态化表达。同时，也要建立文化基因库数字平台，对濒危方言、传统技艺等进行影像记录与数字编码，确保文化遗产的可持续性。在与现代生活方式融合方面，公共空间是实物化和象征化的居住空间^[6]，通过多重空间叠合来满足村民对现代生活方式的需求，其中，合理规划村落核心空间至关重要。在村落核心区域，可以整合书院、卫生院、活动广场等多功能场所，提供教育、医疗、休闲等服务，构建综合服务中心。这不仅满足了村民的现代需求，还通过多元场域融合，拓展了村民的交往空间，促进社区互动，增强社区凝聚力。

（二）空间保护与民族传统的再现

丹洲村在融江水域中作为四面环水的椭圆形岛屿，具有独特的水岸村落格局，其公共空间建设需在保护历史肌理的基础上进行功能性重构。首先，丹洲书院作为文化遗产，应当通过保护性修复使其再现教育文化的功能，还可以设置非遗展示厅、科举考试体验等场所，重现从书院到社区再到文化场域多元的空间意象。其次，结合岛上是多民族聚居的村落，在环村步行道上打造属于民族风情的文化长廊，设计风雨桥、鼓楼等微缩景观，实现可感知的多民族文化空间。最后，结合村民现代生活的需求，在村民文化广场上增设生态卫生设施，并保留祭祖仪式空间，构建兼具传统礼制与现代功能的复合型公共节点。这种保护策略既能延续丹洲村“水上古城”的文化基因，又能通过空间叠合满足村民的现代需求，实现村落从静态向活态社区的转变。

（三）主体性治理与社区共建

乡村文化主体主要指的是乡村村民，村民既是乡村发展的受益者，同时也是乡村发展的建设者。丹洲村公共空间更新应充分尊重村民为主体，激发其参与公共事务的积极性与主动性。构建以村民需求为导向，考虑不同年龄段的建设意向，广泛听取来自不同群体意见，去实现空间的适用性、共享性、可达性与可持续性。社区共建作为公共空间营造关键因素，则要吸取政府、社会组织、村民等多元力量。社区共建公共空间不仅为村民，也为游客提供了一个可以相互交流和学习的场所，村民在此可以为来访游客讲述村落的人文历史和奇闻趣事，游客们也可为村落的发展提供

自己的宝贵意见。公共空间所形成的开放、包容的交流氛围不仅开拓了双方视野,更重要的是为彼此留下一段美好回忆。

五、结束语

本研究通过层次分析法构建丹洲村公共空间变革评价体系,揭示了在地性作为多民族村落空间更新的核心准则,其权重显著高于融合性、主体性与历史性。这一结果印证了多民族融合背景下公共空间改造需优先回应“地方依恋”的理论,强调对自然环

境、建筑肌理与生活习俗的适应性延续。然而,研究也存在一些不足之处。由于在指标选取及赋权方面,可能存在主观性较强的问题,并且多民族村落公共空间布局形态受地理、社会、经济、交通、文化等多种因素多个方面的影响,层次分析法无法全面地进行研究,但可以从权重数据剖析多民族村落公共空间形态中的问题成因进而提出针对性建议^[10]。本次研究希望为延续多民族村落历史文化,激发村落空间活力,促进地区多民族村落可持续发展尽一份力。

参考文献

- [1] 业祖润.传统聚落环境空间结构探析[J].建筑学报,2001,(12):21-24.
- [2] 韦恺春.广西少数民族传统村落公共空间形态研究[D].华南理工大学,2017.
- [3] 蔡群,廖继武.南岭民族走廊传统村落空间分异及影响因素研究[J].三峡大学(人文社会科学版),2024,46(05):57-63.
- [4] 胡金龙,滕耀宝,樊亚明,等.广西壮族自治区传统村落空间分布及影响因素分析[J].桂林理工大学学报,2021,41(3):580-588.
- [5] 李伯华,徐崇丽,郑始年,等.基于图式语言的少数民族传统村落空间布局特征研究——以湘西南侗为例[J].地理科学,2020,40(11):1784-1794.
- [6] 高恒冠.场域理论视角下乡村社区空间生产研究——以广西丹洲村为例[J].内蒙古财经大学学报,2017,15(05):71-76.
- [7] 夏文杰.基于AHP层次分析法的江陵县乡村公共空间使用评价研究[D].长江大学,2022.
- [8] 黄熠,李祥.水东村美育空间设计评价体系构建与策略研究[J].家具与室内装饰,2024,31(05):115-119.
- [9] 陈柳.一个布朗族村落公共空间的调查[J].思想战线,2008,34(S1):12-15.
- [10] 张婉仪.基于历史信息转译的聚落空间分异特征研究——以山西省平定县传统村落为例[D].太原理工大学,2023.

基于哲学视角下“天人合一”思想对包装设计的启示

张婷^{1*}, 李淑婷¹, 周思敏²

1. 广西师范大学, 广西 桂林 541000

2. 桂林理工大学, 广西 桂林 541010

DOI:10.61369/HASS.2025030026

摘 要 : 在产品市场竞争激烈的今天, 做好包装设计的价值已经远远不能局限于对产品的基本保护, 而是需要实现对商品美化的同时, 成为消费中文化反映的一种符号, 而天人合一的思想是中国传统文化的主体之一, 本文通过研究中西方不同哲学视角下的“天人合一”思想及其发展, 并分析比较人与自然万物关系的变化, 联系包装的实际, 研究其如何对包装设计带来影响和启示。

关 键 词 : 天人合一; 包装设计; 万有相通; 设计启示

The Enlightenment of the Concept of "Harmony of Heaven and Man" on Packaging Design from a Philosophical Perspective

Zhang Ting^{1*}, Li Shuting¹, Zhou Simin²

1. Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

2. Guilin university of technology, Guilin, Guangxi 541010

Abstract : In today's fiercely competitive product market, the value of good packaging design is no longer limited to the basic protection of products, but needs to achieve the beautification of goods and become a symbol of cultural reflection in consumption. The idea of harmony between man and nature is one of the main bodies of traditional Chinese culture. This article studies the "harmony between man and nature" idea and its development from different philosophical perspectives in the East and the West, analyzes and compares the changes in the relationship between man and nature, and relates it to the reality of packaging to study how it affects and inspires packaging design.

Keywords : unity of heaven and man; packing design; all things are interconnected; design inspiration

一、哲学视角下中西方不同哲学视角下的“天人合一”思想及其发展

哲学上的天人合一思想, 在不同的时期历经着不同的解读, 是多重多义的。中国近现代的“天人合一”从明清之际始至今, 天人合一的思想还仍在源源不断地发展当中。明清之际时, 随着近代工业革命的兴起及国外在思想及各方面的入侵, 天人合一思想开始逐渐走向衰弱, 该时期下的天人合一思想被西方浓厚“主客二分”思想包围、浸染, 并逐渐向其靠近。直至今当代, 通过工业革命、资本主义、科技革命的层层发展下, 人们逐渐从物欲世界走向精神世界, 追求审美意识, 追求崇高境界, 转而将关注点放在了人与自然的和谐发展、与天地万物共生上。天人合一才又开始它的复归。现当代著名哲学家张世英在总结中国近千年天人合一思想及西方哲学思想的基础上, 提出了“万有相通”式的天人合一思想理论。万有相通是高级的天人合一, 是对原始天人合一的一种超越^[1]。

“天人合一”思想在西方哲学发展上, 对应的是主客关系的研究。对主客关系的研究可以追溯到古希腊苏格拉底、柏拉图时期至中世纪黑格尔时期再至现当代海德格尔时期提出的相关概念。古希腊时期, 其是朴素的, 尚未意识到主体与客体的对立,

认为人与自然是合一的。尽管柏拉图哲学建立起来了主体性原则, 但并没有将人当作行动的主体, 仅仅是以主体身份在静观世界。此时的天人合一观也是原始的朴素的。中世纪时期, 对主客关系问题发展是从基督教长期的冬眠中醒悟过来的, 自文艺复兴时期将“人权从神权的束缚下”解放出来, 一定程度上发展了人的能动性、主体性。笛卡尔到黑格尔时期及之后很长一点时间, 都将人作为主体, 世界是客体, 二者是分离的一种状态, 即对应着我国天人分离式的天人合一阶段。现当代以海德格尔哲学观为代表划分了对西方主客式关系的新发展, 他的理论“在世之在”认为并无什么主体客体的区分, 人与天地万物的关系即本就是自然融为一体的, 人与天地万物不应是割裂开来的^[2]。人之所以认识天地万物就是因为“人一向融于世界之中”。海德格尔的理论使得西方对“天人合一”(借用中国术语)思想研究上, 已经升华为“高级的天人合一”即万有相通。

因此, 对天人合一思想的解读可分为三个阶段, 即原始天人合一、天人分离式天人合一(即主客二分)、万有相通式天人合一(即高级的天人合一)。无论是在古代时期中国文化中还是西方文化中, 天人合一思想, 均视天为中心, 天是一切事物的主宰, 并将天比作成具有不同含义的天, 而人往往是比较被动的, 处于被天支配的地位, 在造物制器的活动上, 通常是“则天象”而为

之的。近代中的天人合一思想实质上是一种天人分离的状态，在西方哲学上，也是一种主客二分式的状态，即将人与天地万物视为彼此独立的存在，人-我-主体，物-它-客体，二者通过“认识”的桥梁达到统一，客体应该为主体所用。该阶段的转变体现为人作为能够支配万物活动的地位上，造物制器开始以人的意志为转移，自然的一切可以用来为人服务。万有相通式的天人合一实则是一种高级的天人合一，是对原始天人合一的复归，是一种高级的回归、是一种否定之否定的回归。其是将人与天地万物放在一致的位置上，人与天地万物相互融通、互相理解、息息相关，是一种人与天地万物能够融为一体并能够和谐共处的状态^[3]。

二、天人合一思想发展对包装设计的影响

（一）传统天人合一与包装设计

第一个阶段是以“人一世界”关系为主导的阶段。运用中式的哲学观则称之为“人与天地万物一体”或“天人合一”。处于第一阶段时，整个人类思想的发展尚处于主客不分的状态。在西方哲学史上，苏格拉底、柏拉图之前，最早时代下的自然哲学有关于人与自然关系的学说也都属于该阶段。从另一方面看，“天人合一”还多为展现出质朴的一面，原因是天的本性“尚质”。质就是质朴无华，保持本性而不加文饰。祭天时，则以事物的初始形态象征“天质”。《礼记·郊特牲》云：“郊之祭也……於其质地；器用陶匏，以像天地之性地。”陶匏即陶质的酒尊豆簋和葫芦瓢^[4]。

该阶段的包装在设计上，以古代劳动人民对生产包装材料的选取为例，其在适应某一地域的生活以后，会结合当地的自然环境选取天然的包装材料，比如：竹、木、叶、藤条等。南方区域的气候相对较为湿润，则当地的劳动人民便会选择用竹筒作一些生活的器具，比如酒壶或者盛饭的竹筒。但是由于其在当时没有相关的技术进行加工，则不适用于北方的环境，为了避免其出现干裂，北方则会使用葫芦等作为器具取代之^[5]。现今仍然有传统的包装器具沿用至今，而且已经有了自己的品牌名称，比如以竹子包装的竹筒饭、以清香的粽叶包裹的粽子、以荷叶包装的叫花鸡等。

（二）主客二分与包装设计

第二个阶段，是以“天人相离式天人合一”或“主客二分”关系为主导的阶段。在这个阶段，人类作为主体，要占有或消灭自身以外与自己对立的、作为客体的现成外物。从笛卡儿到黑格尔，西方近代哲学的原则是“主体-客体”式的，就中国的情况而言，从鸦片战争到中国受到国外列强侵略之后，一批先进哲思家们才意识到：传统的那种不分主体与客体的“万物一体”或“天人合一”思想，一定程度上缺乏着实用价值，它能引导人们进入高远境界，却无助于认识自然、发展科学。但是在这样的情况下却又易引发生态自然问题^[6]。

该阶段的包装在设计上，以近代工业革命为开端，工业革命期间消耗的都是不可再生资源，各种机械制品包装、复合材料包装与功利性的包装设计应运而生。比如使用各种大型钢结构材料作为包装的集装箱，钢制弹药箱以及为了体现产品高端，使用各种金属元素对白酒的包装盒进行修饰，雕刻出相关的图案贴在包

装的盒子上，以此来提升售卖的价格，满足商家的功利心，其将人视为主体为第一位的，世界万物为客体，是第二位的，并且认为万物都是可以为我所用的一种思想观念。该时期的包装设计对自然环境带来的影响是极其恶劣的，工业革命与科学技术的发展迅猛，在给人类带来了巨大的物质性成就的同时，却把自然当作需要“征服的对象”，无疑给人类赖以生存的家园带来了严重的负面影响。一方面是科技与经济的发展带来了全球性的生态危机与环境污染；另一方面则对自然资源无节制的开发利用。更不利于人与自然的和谐共处，人们赖以生存的家园会因一个个“主客二分式的设计”而引发严重的地球生态问题^[7]。

（三）万有相通与包装设计

第三个阶段，是经过了“主体-客体”式思想的洗礼，包含“主体-客体”在内而又“扬弃”了“主体-客体”式的高级“天人合一”即“万有相通”。这个阶段不是第一阶段的简单重复，而是否定之否定的，是向“天人合一”或“万有相通”的复归。黑格尔以后，大多数西方现当代哲学家，都贬低以至反对并力求超越“主体-客体”式，企求达到一种类似中国的“天人合一”的境界。而“万有相通式的天人合一”在设计上可以将其与自然保护等同起来。既无法停止科技发展的前提下应以科技手段反过来治理与保护环境，走可持续发展的道路。在现当代万有相通思想的影响下，许多低碳包装设计、环保设计理念的融入也正在迈出相应的步伐。

如现今人们意识到包装设计对自然环境造成的不利影响后，会推广一些可以自然降解的高分子包装材料或者有机分子材料，比如360纸瓶就是极为环保的一种可降解的纸容器。此外，包括日本设计师德田佑司设计的水森活矿泉水包装，其可以视为轻量化包装设计的经典作品。与此同时也不应该忽视生活中的闲置材料，将其进行改造，从而作为一些日用品的包装，比如有的包装设计师将已经过期的纸壳和报纸，制作成了鸡蛋的包装（如图1所示），不仅可以体现环保性，还可以让其他人知道材料的重复利用对于自然环境保护的重要意义，在设计的整段过程中渗透万有相通的思想，使得材料的属性与自身具有的功能以及需要传达的理念高度契合^[8]。

图1：鸡蛋的环保包装

三、天人合一思想对包装设计的启示

（一）万有相通的包装设计理念

万有相通即高级的天人合一，其强调的是人应该尊重自然，不以人灭天的意志为主，善待万物才是人生的终极目标。并不是以认识、征服自然为目的。万有相通就是在追求人与自然、人与人之间的和谐关系，来实现人类社会可持续发展的目标。这样的包装设计理念可以将其归结为：绿色设计与可持续性发展设计。同时，这也是万有相通给设计及未来设计带来的启示。如对日常用品的设计以可持续发展作为首要设计理念，使得设计与生态环境达成一种“和谐一致”的状态，并且在不破坏生态环境的前提下得以实现高效应用^[9]。万有相通的设计理念应该做到绿色设计与可持续发展的设计，在行动上，包装设计应该做到可循环利用；环境设计上，应遵循自然的发展规律在与人们的需求相结合；产品设计上，应该在满足功用性的基础上以可持续为导向；服装的包装设计上，新型服装包装的用材应达到生产、使用、回收、废弃处理的标准化程度，不能污染环境等，比如可以使用可降解的包装袋或者可以让客户后续自行重复使用的包装袋，降低一次性用品对环境造成的破坏。

（二）民胞物与包装设计思维

“民胞物与”出自张载《西铭》，其含义是“我”视天下人皆为我兄弟，视天下物皆为我同类。在包装设计上的启示应是设计及未来设计应该做到“以人为本”的设计，其不仅可以提升产品包装的“亲民”性，还可以助力打造包装接地气的IP形象，以此来提升其在目标群体中的知名度，为产品赢得更为广大的市场分额。“我”视他人与我兄弟一般，在为他人产品的设计上做

到以人的需求本身为出发点，在包装设计中上应该也要体现人性化。做到情感化设计、普适设计。现代设计需要解决核心的根本问题，而不仅仅是表面呈现的问题，需要关注人、所有生物和物理环境的整个生态系统^[10]。

从长远的、系统的角度来看，要意识到大多数复杂性是由多个部分的相互依赖形成的，而且许多对社会和生态结构最具破坏性的影响只会在几年甚至几十年后才会显现出来。设计师也需要通过不断地测试以及完善所提议的设计方案，以确保它们真正满足目标人群的关注。在参与上需要与更大平台一起设计，并尽可能支持平台的设计。专业设计师社区应作为推动者、促进者和资源，帮助社区解决他们的问题。充分考虑每个个体对于物像的阐述，达到共同认知，重要的是，一次性高效的解决一个主要目标。

四、结束语

综上，哲学上的天人合一思想发展历经了三个阶段，分别从传统的天人合一到天人相离式天人合一或称为主客二分阶段，又再发展为对传统天人合一的高级回归，即“万有相通”。对于每一个阶段的思想发展都对包装设计的思想有着一定的影响，并展现出符合该思想阶段的设计特点。而在现当代对“天人合一”思想的变化上，无疑是对包装的设计以及未来设计上带来更为有深度的思考与启示，用“天人合一”思想可以点燃设计师心中的一点“灵明”，进而领悟到设计应该是“万有相通”“民胞物与”的，这两个理念会给予设计真正的启示，从而让设计人员可以意识到绿色设计、可持续发展设计、以人为本的设计才是设计的本质。

参考文献

- [1] 王育坤. 天人合一思想对汉代灯具设计的影响及应用 [J]. 上海包装, 2023(7): 70-72.
- [2] 胡俊红, 李炳蔚. 论中国传统家具造物设计的生态观 [J]. 包装工程, 2024, 45(24): 204-213.
- [3] 胡晶, 林蕾. 食品包装的生态设计策略探析 [J]. 食品工业, 2023, 44(1): 120-124.
- [4] 路玲娟. 传承, 创新, 转化: 中国式多元可持续包装设计策略研究 [J]. 湖南包装, 2023, 38(2): 166-170.
- [5] 陈丽伶, 冀嘉慧, 敖卿, 等. 民间生态包装的设计智慧 [J]. 包装工程, 2020(022): 041.
- [6] 王敏, 余良舒. 契合理念在彩虹糖包装设计中的应用 [J]. 明日风尚, 2020(21): 66-67.
- [7] 文华. 浅析传统文化元素对图案隐喻设计的影响 [J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(13): 69-71.
- [8] 张程程, 兰超. 中国传统美学精神在综合材料绘画中的体现 [J]. 包装与设计, 2022(4): 186-187.
- [9] 葛鑫. 基于基础形态构成的包装设计差异化表现研究 [J]. 艺术大观, 2020(15): 31-32.
- [10] 刘晨影. 庄子自然美学思想在服装设计中的应用研究 [J]. 包装与设计, 2023(4): 168-169.

东方主义的表演困境：从《木兰》到《西贡小姐》 的文化误读与权力叙事

郑钧文

全球化智库，北京 100032

DOI:10.61369/HASS.2025030030

摘要：《东方主义的表演困境：从〈木兰〉到〈西贡小姐〉的文化误读与权力叙事》一文旨在探讨东方主义在当代文化产品中的表现，具体聚焦于经典作品《木兰》和《西贡小姐》。首先，本文将梳理东方主义理论的定义及历史演变过程，由爱德华·赛义德提出的东方主义理论框架因此成为研究基础。东方主义不仅仅是对东方世界的模糊和刻板幻想，而是通过权力关系的塑造进一步强化西方主导地位和东方他者化的复杂过程。接着，通过具体文本分析，《木兰》中的文化误读问题被揭示，尤其是其对中国文化的简化与扭曲，包括性别角色、家庭价值、荣辱观及其对东方女性的性别刻板印象等。此外，《西贡小姐》作为另一经典文艺作品，通过其剧情框架披露了西方对越战的叙述方式，展示如何通过音乐和舞台艺术再现战后越南女性的悲剧命运，并藉此反映美越关系的政治生态和权力对话。本文进一步分析这些作品在表演艺术层面所面临的挑战，文化误读对于表演者和受众的多重影响，指出多元文化理解的重要性和必要性。解决这些困境的对策主要集中于提升表演者对文化背景和历史脉络的理解，通过学术研究和跨文化交流深化对东方文化形态的认识，避免传统文化的简单化再现。通过本文的探讨，尝试为未来东方文化在全球语境中的正确解读与尊重提供一些理论和实践上的借鉴。

关键词：东方主义；文化误读；权力叙事；木兰；西贡小姐

The Performance Dilemma of Orientalism: Cultural Misunderstandings and Power Narratives from Mulan to Miss Saigon

Zheng Junwen

Globalization Think Tank, Beijing 100032

Abstract： The Performance Dilemma of Orientalism: Cultural Misunderstandings and Power Narratives from Mulan to Miss Saigon "aims to explore the expression of Orientalism in contemporary cultural products, specifically focusing on the classic works Mulan and Miss Saigon. Firstly, this article will outline the definition and historical evolution of Orientalist theory, and the Orientalist theoretical framework proposed by Edward Said will thus serve as the research foundation. Orientalism is not just a vague and stereotypical fantasy of the Eastern world, but a complex process of further strengthening Western dominance and Eastern otherization through the shaping of power relations. Furthermore, through specific text analysis, the issue of cultural misreading in Mulan is revealed, especially its simplification and distortion of Chinese culture, including gender roles, family values, honor and disgrace concepts, and its gender stereotypes of Eastern women. In addition, Miss Saigon, as another classic literary work, reveals the Western narrative style of the Vietnam War through its plot framework, demonstrating how to recreate the tragic fate of post-war Vietnamese women through music and stage art, and reflecting the political ecology and power dialogue of US Vietnam relations. This article further analyzes the challenges faced by these works at the level of performing arts, the multiple impacts of cultural misreading on performers and audiences, and points out the importance and necessity of multicultural understanding. The solutions to these challenges mainly focus on enhancing performers' understanding of cultural background and historical context, deepening their understanding of Eastern cultural forms through academic research and cross-cultural communication, and avoiding the simplified representation of traditional culture. Through the exploration of this article, we attempt to provide some theoretical and practical references for the correct interpretation and respect of Eastern culture in the global context in the future.

Keywords： orientalism; cultural misreading; power narrative; Mulan; Miss Saigon

一、东方主义理论背景

（一）东方主义的定义

东方主义是指在西方文化中，对东方文化、社会、历史及其人民的特定理解和表述方式。这一概念最早由爱德华·萨义德在其经典著作《东方主义》中提出，强调西方知识体系对东方的构建过程这一权力关系的批判。东方主义不仅是一种学术思潮，更是一种权力的表现，体现了西方对非西方文化的殖民视角及其相应的权力结构^[1]。

东方主义的定义主要体现在三个方面：其一，文化表现的异质性，东方被描绘为落后、神秘、异域的場所，与西方的现代性形成鲜明对比。这种描绘强化了东方在西方话语中的边缘地位，使得西方自我认同在其优越性的基础上得以巩固。其二，东方主义反映出一种知识与权力的关系，西方通过对东方的研究和解释，实际上是将其置于从属地位，使东方在西方话语体系中失去了自主权^[2]。其三，东方主义是一种持续的文化建构过程，随着历史的发展而不断演变。不同历史时期的东方主义表现出不同的特征与倾向，比如在殖民时代，其目的往往是在驱动殖民扩张的同时，为其合法化提供文化和社会的正当性。

（二）东方主义的历史演变

19世纪末至20世纪初，东方主义经历了一个重要转折期。在这一时期，随着帝国主义的巅峰，东方的形象在文学与艺术作品中开始显现出更多的浪漫化和异域化特征。西方的小说、戏剧和绘画作品经常描绘东方作为一个无法理解且充满魅力的地方，强化了对东方文化的简化与误解。在这样的背景下，法国、英国及其他欧洲国家的文人及艺术家，开始通过他们主观的视角重塑东方的形象。例如，法国画家欧仁·德拉克罗瓦在其作品《阿尔及尔的女人》中，通过细致的画法与色彩运用，呈现了一个既美丽又遥不可及的东方女性形象，反映出一种“他者”的美学构建^[3]。

进入20世纪，随着世界各地反殖民主义与民族独立运动的兴起，东方主义观念受到挑战。这一时期的思想家和艺术家注重重新审视与解构西方对东方的成见。后殖民理论的兴起，促使学者们关注东方国家自我表达与自我重建的努力。然而，尽管批判声音日渐增强，但在西方主流文化中，东方主义依然牢牢占据一席之地，表现在电影、音乐及其他娱乐形式中继续传播和强化对“他者”的刻板印象。

进入21世纪，东方主义的概念在全球化背景下又有新的发展。技术的进步使得跨文化交流更加频繁，民族主义的回潮与全球化的紧密联系，使得文化认同与表达面临新的挑战。在此背景下，东方主义不仅仅是历史现象，更是一个持续的文化谈判过程，呈现出复杂的权力关系与文化归属问题。

通过对东方主义历史演变的梳理，可以看出这一理论现象在不同历史时期所展现出的多重性与层次性。从最初的刻板形象，到20世纪的反思与批判，再到今日的复杂互动，东方主义不仅是学术研究的重要领域，也是文化与权力交织的体现。东方主义的演变与当前表演艺术作品，如《木兰》与《西贡小姐》的文化误

读密切相关^[4]。二者均体现了时代背景下对东方的重构与误解，揭示了文化表达中存在的权力动态与表演困境。

二、文化误读与权力叙事

（一）《木兰》的文化误读

《木兰》的文化误读主要体现在对其叙事背景、角色塑造和文化象征的曲解。儒家文化强调的忠孝仁爱在西方解读中往往遭到简化，大部分西方观众将《木兰》的故事视为一次简单的个体反抗与自我实现的旅程，忽略了其深层的社会和文化背景^[5]。木兰代父从军不仅是个人选择，更是对家族责任的承担，是对传统价值的致敬与诠释。这种文化误读导致观众对于人物动机和行为的理解扭曲，使其失去了与原作相符的文化内涵。

在角色塑造方面，迪士尼对木兰的形象进行了改编，使其更加符合西方女性英雄主义的标准。这种改编倾向于强调女性独立与自我实现，强化了木兰与传统女性角色的对立^[6]。这种塑造不仅忽视了木兰所处的文化环境和社会期望，还简化了其在家庭与社会中所承载的多重身份。这种文化语境的缺失使得观众容易误解木兰从军的实际意义，将其视为个人英雄奋斗的典范，而非对社会规范的复杂回应。

《木兰》的文化误读反映了更广泛的东方主义叙事框架，其核心是将东方文化异化并物化，为西方的主导话语服务。这一过程中的文化劣势与不平等被隐蔽，导致了对东方文明的肤浅理解与表面尊重，而非真正的跨文化交流^[7]。这种误解结果使得文化审视的深度与广度受限，在全球化语境下，给非西方文化的表达与自我叙述带来了巨大挑战。《木兰》的受欢迎程度未必能够真正促进东西方文化的理解，反而可能加剧误读和冲突。

（二）《西贡小姐》的权力叙事

《西贡小姐》是一部反映越南战争背景下东西方文化冲突与权力关系的音乐剧。其叙事结构不仅探讨个体命运与文化身份的交织，更深刻揭示了西方主导的文化叙事如何在全球范围内影响被殖民国家的图像构建。在该剧中，西方视角通过角色、情节及音乐的结合，塑造了对东方女性形象的刻板印象，体现了对权力的深刻理解与操控。

该剧中的女主角艾米丽（Kim）被描绘为一种“受害者”形象，其命运的悲剧不仅源于个人选择，更反映了她在强势文化中的无力感。艾米丽的角色不仅是越南战争时期的受害者，更是西方文化叙事中被他者化的象征。她的故事在音乐剧中被赋予了情感深度，却仍被框定在一种固有的叙述模式中，即以西方人为中心的生存情境。正因如此，艾米丽虽然在情感上引人共鸣，但同时也被简化为一种“东方的他者”，进一步强化了西方对其文化的误读与泛化。

在《西贡小姐》中，权力的叙事通过多重视角的对比展现出来，特别是通过艾米丽与克罗斯（Chris）之间的关系来看，双方角色之间的情感纠葛表面上呈现出人道主义的情愫，实际上却潜藏着文化优越感与权力不平等的根源。克罗斯不仅是艾米丽的爱人，更是代表了西方的军人与文化霸权。他的角色设定通过“拯救”东方女性的叙事方式，在无意中强化了对其文化的误解和简化。艾米丽所经历的悲剧与克罗斯的救赎之路构成了对种族、身份与权力综合映射的象征，使得两者之间的关系成为叙事中的重

要权力纠葛。

三、表演困境与对策

（一）误读与表演艺术的挑战

误读在表演艺术中造成的挑战，主要体现在身份认同、文化交流和审美经验的层面。在电影《木兰》中，东方主义的叙事框架导致对中国女性角色的单一化理解^[8]。这种理解简化了角色的复杂性，也忽略了中国传统文化中女性的多样性和丰富性。美国观众经常将木兰视为反抗传统束缚的巾帼英雄，而实际上，她所代表的文化背景深植于儒家思想和汉族传统之中，这与西方的女权主义视角产生了显著的偏差^[9]。

《西贡小姐》同样展现了类似的误读，尤其是在西方对越南文化和历史的解读上。该音乐剧通过强调个人情感与战乱背景的结合，固化了对越南及其人民的刻板印象，使得越南文化被简化为“异域他乡”的符号。这种表现不仅忽视了越南历史的复杂性和多样性，同时将越南女性角色边缘化，使其成为西方观众情感共鸣的工具，而非独立的文化主体。

表演艺术在此背景下面临着严重的文化误读困境。以《木兰》和《西贡小姐》为例，演员在演绎这些角色时，需要在节奏、情感和文化理解之间找到平衡。然而，当表演者只能依赖西方的视角来呈现非西方文化时，表演的真实性和文化的深度均被削弱。此外，观众的期待和理解常常受到主流文化叙事的影响，导致观众在接受这些作品时容易产生误解。因此，谁来表演、如何表演以及表演中所传达的文化信息，都成为极具挑战性的问题^[10]。

这种误读与权力结构密切相关。表演艺术不仅是文化的展示，更是权力的体现。文化的表演常常是一种权力的重新再现。西方对东方文化的解读，常常通过典型的文化符号和叙事模式进行，而这种解读在观众的认知框架中占据主导地位，进一步巩固了西方对非西方文化的权威性。这样的结构不仅削弱了非西方文化在表现自身历史和现实中的声音，还使得表演艺术成为文化霸权的工具。

（二）提升多元文化理解

数字媒体和社交平台的利用为多元文化的传播提供了新的机遇。通过短视频、在线课程和社交媒体，可以大幅增加不同文化的曝光率和接受度。内容创作者可利用此平台发布具有教育意义的文化内容，引导观众对特定文化的探索与理解。在此过程中，

需注意内容的真实性与多样性，以免再现文化误读的现象。

在培养多元文化理解的同时，还应重视批判性思维的提升。教育应鼓励学生分析和质疑主流文化叙事，以建立更为全面的世界观。推广批判性文化研究的课程，可以帮助学生识别文化中的权力结构与偏见，从而在自我反思中形成对多元文化更加包容的态度。该过程需要结合案例分析和实地调研，以增强学生的实际应用能力和意识。

通过教育改革、艺术创作、公共参与与数字传播等多途径的协同推进，能够有效提升社会对多元文化的理解。这种理解的深化，不仅有助于消除文化误读的现象，也能为东方文化的艺术表现创造更为良好的环境。

四、总结与展望

通过对《木兰》和《西贡小姐》中东方主义表现的深入分析，本研究揭示了这些作品中的文化误读及其背后的权力叙事，旨在引发对东方文化在西方语境中被阐释的深刻反思。东方主义不仅仅是学术理论，同样体现为一种文化实践，在当代多元文化交汇的背景下，它的影响不仅涉及文化层面，还深深扎根于社会结构和权力关系中。因此，理解和解构这一现象，对于提升跨文化交流的质量及其未来发展具有重要的理论与实践价值。

从研究中得出的主要结论之一是，文化误读在艺术作品中是普遍且广泛存在的，尤其在西方艺术对东方文化的表现上尤为明显。《木兰》所展现的对中国传统文化的简化与扭曲，其实质反映了西方对东方他者的构建与再生产。这一现象不仅影响了观众对中国文化的理解，更是在潜移默化中加固了西方文化的主导地位。通过对韵味、角色塑造及情节设置的失真，该作品在不知不觉中传播了刻板印象，导致观众对东方世界的肤浅认识。《西贡小姐》中显现的权力叙事则更为复杂。通过对越战的艺术再现，流行文化在很大程度上形塑了美国人对越南的认知，同时也局限了对越南妇女命运的真实理解。在这部音乐剧中，西方文化对历史的叙述方式不仅体现了对包罗万象的历史事件的简化，更折射出权力与身份的相互关系。

总结而言，东方主义的表演困境是西方文化表达中不可忽视的议题。在全球化时代背景下，文化的相互影响和渗透愈加频繁，艺术作品的创作与接受也面临着新的机遇与挑战。通过深化对东方文化的理解与尊重，促进各文化之间的正向互动，有助于破除狭隘的文化偏见，构建更加开放多元的文化交流格局。

参考文献

- [1] 耿莹. 附和、颠覆与超越——东方主义视角下谭恩美作品的创作嬗变 [J]. 河南理工大学学报 (社会科学版), 2021: 5.
- [2] 曹翠云. 科尔姆·托宾《南方》中的女性生存困境 [J]. 文学教育 (中), 2022: 26-29.
- [3] 龚刚. 从东方主义到后东方主义——以中国传奇的西方重构为例 [J]. 社会科学, 2022: 9.
- [4] 于洪专. 困境与启示：真人版《花木兰》跨文化传播的思考 [J]. 东南传播, 2021: 3.
- [5] 刘泽溪; 邹韵婕. 《花木兰》的他者化想象和东方主义困境 [J]. 电影文学, 2021: 5(89-93).
- [6] 从傅满洲到花木兰——东方主义幽灵是否正在远离? [D]. 华东师范大学, 2020.
- [7] 王诚; 鞠斐. 《花木兰》之殇：好莱坞的东方迷思 [J]. 电影文学, 2021: 4(94-97).
- [8] 岳蓉媛. 从《花木兰》电影看西方对中国文化的“傲慢与偏见” [J]. 北京印刷学院学报, 2021: 4.
- [9] 孙明; 马卓恺. 木兰影像：由美式叙事到中国表达的思考 [J]. 电影文学, 2021: 121-125.
- [10] 张焱; 傅雨; 杜小凡; 李浩然. 跨文化视域下东方故事的西方解构——以好莱坞电影《花木兰》为例 [J]. 传媒论坛, 2022: 4.

性别概念中女性主义翻译理论：综述与展望

朱智慧

西华大学，四川 成都 610039

DOI:10.61369/HASS.2025030039

摘要： 女权运动推动性别概念从生理拓展至社会文化建构，女性主义翻译理论应运而生，旨在批判传统性别观念对女性与翻译的束缚。西方翻译研究曾现两种思路，国内相关研究也在不断发展，后结构主义促进了性别概念的解构与范畴的拓展。女性主义翻译理论作为性别研究与翻译研究结合的产物，能极大地拓展翻译研究的视域。本文先从性别概念出发，阐述女性主义翻译理论内涵与变化。然后分析在语言学、文化学、社会学等跨学科角度中，从性别概念中发展的女性主义翻译理论展现。最后展望其未来发展趋势。进一步为未来性别概念中女性主义翻译理论研究提供新视角与思路。

关键词： 性别概念；女性主义翻译理论；跨学科研究；发展趋势

Feminist Translation Theory in the Concept of Gender: Review and Prospect

Zhu Zhihui

Xihua University, Chengdu, Sichuan 610039

Abstract： The feminist movement has expanded the concept of gender from the physiological level to the construction of social and cultural aspects, giving rise to feminist translation theory, which aims to critique the constraints of traditional gender concepts on women and translation. Western translation studies once presented two lines of thought, and relevant domestic research has been continuously developing. Post-structuralism has contributed to the deconstruction of the concept of gender and the expansion of its categories. As a product of the combination of gender studies and translation studies, feminist translation theory can greatly expand the perspective of translation studies. This article first starts from the concept of gender and elaborates on the connotations and changes of feminist translation theory. Then it analyzes how the feminist translation theory developed from the concept of gender is manifested from interdisciplinary perspectives such as linguistics, culturology, and sociology. Finally, it looks ahead to its future development trends, further providing new perspectives and ideas for future research on feminist translation theory within the concept of gender.

Keywords： gender concept; feminist translation theory; interdisciplinary research; development trends

引言

翻译作为融合语言符号表征与跨文化交流的关键形式，其蕴含的丰富差异使其成为多个人文学科关注焦点。20世纪60至70年代女权运动兴起，性别概念从生理层面拓展至社会文化建构领域，女权主义者借此深入探究女性在社会、文化和语言体系中的地位。女性主义翻译理论在这样的背景下诞生，它是性别研究与翻译研究融合的结晶，“性别”在此指伴随女权运动产生的“社会性别”，与生理性别相互呼应，体现“性别的社会构建”特性。该理论挑战传统观念，为翻译与性别关系的研究奠定基础，也为翻译研究在多元文化语境下的拓展开辟新视野。本文将深入探讨性别概念中的女性主义翻译理论内涵、变化及其跨学科应用，展望未来发展趋势。

一、性别概念中女性主义翻译理论内涵

20世纪六七十年代，“文化女性主义”理论为主流，持性别的本质主义观点^[1]，认为生理性别决定文化性别，将性别视为个体固有特性，男女差异被看作本质性不同。80年代后结构性别理论兴起，主张性别是话语实践中构建的社会“成果”是在“异性

融合”社会性别秩序中的“展现”与“施行”^[2]，具有流动身份特征。

（Flotow）指出，过去四十年西方性别视角下翻译研究有两种路径。第一种遵循传统二元对立性别模式，预设男女界限清晰且女性从属，聚焦女性主义理论与实践，关注女性在父权社会及翻译领域的偏见与不公，局限于单纯女性主义翻译研究。第二种

从后结构主义解读性别身份,视性别为情境性、具有话语“施行性”的行为,受历史与社会结构影响动态呈现,认为男女二元对立体制是不平等根源。此路径将翻译视为建构性别身份平台,不过目前西方多数研究仍遵循第一种路径,第二种尚处初始阶段。

近年来,国内学者致力于在“后现代”语境中探究后殖民、性别(重点为女性)以及解构翻译研究。于“后现代”这一宏观框架里,“后现代性”与“后现代主义”这两个核心概念,至少蕴含两层意义:“前者侧重于时间维度”,即社会发展至特定阶段,后现代性崭露头角并与现代性形成分野;后者则“聚焦于以宏大叙事的终结为显著特征的认识论立场及其引发的多元化走向”。

女性主义翻译研究与后现代的交融始于20世纪60至70年代,后结构主义和解构主义打破文本和性别等级关系,拆解“性别”本质主义概念,推动女性主义运动发展,促使性别翻译研究涵盖宏观社会政治分析、微观文本解读及理论模型探索,范围拓展到“同性恋”和“性”领域^[3]。同时,女性主义翻译研究曾因忽视第三世界女性差异等受批评,译者也意识到两性兼顾语言无法解决性别问题,第三次女性主义浪潮促使女性关注生活多元性复杂性。

在解构翻译研究中,后殖民翻译研究对“归化”和“异化”进一步“解构”。韦努蒂在传统“归化”策略上的问题,并非全盘否定,未简单对立“异化”与“归化”。尼兰贾纳的破坏性翻译表明译文或原文“早有裂痕”,与德里达解构理念相符。韦努蒂借鉴德里达思想,提出翻译借助译者诠释力量替换能指链,强调意义差异与延迟,“译者诠释的力量”侧重其对译者诠释能力的认可,类似诠释派意义观念^[4],但韦努蒂更关注权力关系与政治因素对译者诠释影响,其翻译策略需考虑后结构主义意义的多元性差异性。女性翻译亦如此,译者不断优化策略,且与后殖民翻译一样对原文意义有潜在预设。

二、性别概念中女性主义翻译理论展现

(一) 语言学视角下的展现

因为翻译本身与语言紧密相连,语言学理论的应用很基础也很普遍。女性主义译者常通过词汇、句法操作实现翻译目的。从语言学角度出发,针对刘立香就薛绍徽所译《八十日环游记》展开研究,分析性别概念中女性主义翻译理论得出对翻译偏离类型加以划分与统计,结果显示在微观偏离范畴内存在49处误译,涵盖诸多方面,其中句子层面的意义误译占比颇高。翻译偏离可分为有意识与无意识两类。就无意识偏离的层面看,因为20世纪初期时中国翻译人才急缺,翻译被视作救国的一种途径,彼时社会侧重于借助翻译汲取精神养分等,薛绍徽的翻译实例对建构主义翻译观予以支撑(吕俊、侯向群,2006)。

从有意识的偏离来看,其原因主要体现在四个方面。其一,旨在增添译作的语言美感,这突出女性译者的译作时更加抓住细

节。例如,薛绍徽对“tears coursed down Aouda's cheeks”中“check”运用“梨窝欲湿矣”这一隐喻,比起同一时期男性译者直译成“在流泪”,前者画面感更为突出,且生动地塑造出楚楚动人的形象。其二,为契合多层次读者的需求,也表明女性译者对社会状况的敏锐的洞察力。其具体表现在创作时,于宏观层面,译者将英文翻译成章回体小说形式,诸多段落进行整合,以迎合下层读者的阅读偏好。于微观层面,译者频繁将人物内心独白转换为对话,符合读者的表达习惯,并且对人物形象进行有意识的强化与修正,以满足当时上层读者的审美标准,诸如塑造儒雅的传统老爷形象、顺从的女性形象,还有较保守的爱情婚姻观念以及忠诚奴仆的等级制度等体现其中。其三与其四方面分别是传达女性译者自身受历史语境的驱动的观点。这说明其本身所处的社会环境,女性译者的主观能动性的发挥可能会受限制,包括其自身无意识与有意识的矛盾状态。从而也能够看出女性译者的文化立场和价值取向以及对读者价值去向的判断,以及在女性译者决策过程中,都有历史因素的参与。

总之,研究女性主义翻译理论的实践离不开语言学理论的贯穿。如女性译者或为突出性别意识,对一些带有性别歧视的词汇进行改写。或因其所处时代,对一些特定称谓用语偏好使用等。都可以能够更好地实践不同时代中女性主义翻译理论,并挖掘更深层次的时代内涵。

(二) 文化学视角下的展现

在全球化的大环境下,不同文化之间的性别观念存在着显著差异,这使得文化学理论在跨文化的女性主义翻译场景中有着广泛的应用在访谈中,Flotow教授谈到了“文化外交”概念,以加拿大为例,其政府在将本国作家作品译介至德国时深度参与,涵盖从资助创作、翻译到宣传推广的各个环节,这全面地推动了加拿大文化走向世界,彰显了该国的“文化外交”战略^[5]。翻译在文化产品(如书籍、电影等)的传播中扮演着关键的桥梁角色,美国国务院文件也着重指出翻译对展现文化精髓(即“民族之魂”)意义重大(Cultural Diplomacy – The Linchpin of Public Diplomacy Report, 2005: 1)。此外,Flotow希望改变翻译研究和女权主义运动中过于以欧洲英语文化圈为中心的状况,鼓励关注中国、印度等更多不同地域文化背景下的女性作家和翻译家。

从文化角度分析女性主义翻译文本的特点,能够发现女性主义译者在翻译时对文本的干预往往具有政治目的。比如在译文中增减特定内容、增添注释或副文本,以及在文化差异较大的文本里补充特殊词汇表等。Flotow特别指出,女权主义翻译产生于加拿大特定的历史环境,也就是二十世纪八九十年代的女权主义运动浪潮期间,且源自一些特殊文本。那时加拿大女性联合起来反抗长期将女性边缘化、压抑女性的社会制度,运动进入高潮阶段。她觉得这种特定的历史情况在其他地区难以重现,所以,许多学者甚至包括中国学者,如果直接套用加拿大学者提出的女权主义研究框架来研究本国文化现象,这种方式并不恰当。她呼吁

各国学者基于本国社会文化背景，深入探究性别与翻译之间的内在关联^[6]。综上所述，不同文化体系中的性别观念截然不同。西方文化中的女性主义发展侧重于女性个体在公共领域中独立和平等权利的彰显；而在东方文化里，家庭观念在性别构建中占据极为关键的地位，女性角色更多地与家庭责任、家族荣誉等相互交织。值得关注的是，中国学者着手从冰心、张爱玲、朱虹等女性作家及翻译家入手，深入探究国内翻译理论里的女性主义视角与意识。比如，2007年，陈吉荣于其研究中表明，与西方那种激进且追求彻底的女性主义翻译观有所不同，张爱玲秉持的是一种温和的翻译观。张爱玲并不着重强调翻译与创作之间的二元对立关系，反而重视二者相互融合、相互渗透。

（三）社会学视角下的展现

社会学理论对女性主义翻译是广为熟知影响的应用。由于翻译活动是在社会环境中进行的，社会的性别观念、权力结构等因素会对翻译产生影响。

第一，社会角色理论关注个体在社会结构中占据的位置以及与之相关的行为模式和期望。在翻译领域，有助于分析女性译者角色定位。在19世纪80年代末的美国学生海外传教运动时期，众多女学生出于对儿童教育和文学发展的关注，成为了晚清儿童文学译介工作中的关键力量。她们在选择作品时存在着明显的性别取向，更为倾向于女性作家创作的作品以及孤儿题材的作品，其目的在于引导中国的女性和女童充分发挥自身才能，同时给予孤儿鼓励^[7]。五四时期，受社会政治文化结构巨变影响，女性形象规范改变，女性译者群体摆脱政治束缚，挑战儒家性别等级准则^[8]。

第二，权力理论主要探讨社会中权力的分配、运作和影响。在女性主义翻译理论中，权力关系体现在多个层面。比如在出版行业，编辑、出版商等往往掌握着一定的权力，她们对于女性主义翻译作品的选择和推广起着关键作用。Hannay（1985）与Krontiris（1992）对文艺复兴时期进行了研究，在这一时期，女性被刻意排除在公共领域之外，无法进行创作。而翻译在当时被赋予了被动、复制甚至背叛这样的文化含义，这恰好与厌女主义所塑造的女性刻板印象相契合。Hannay（1985）与Krontiris（1992）在对文艺复兴时期的研究中指出，当时女性被排斥于公共领域之外，无法开展创作活动，而翻译被看作是一种被动性的活动，带有厌女主义的文化色彩。Krontiris（1992）进一步发现，像Tyler、Lanyer等女性译者，为了能让自身作品获得认可并得以发表，常常会在序言里流露出谦逊与无力之感^[9]。这一情况能够对西方女性译者使用男性名字以及中国女性译者隐身背后的现象予以阐释。

第三，后现代思潮兴起后，文化议题受重视，翻译研究独立发展，为女性主义与翻译研究的融合开辟了契机。20世纪80年代，女性主义翻译学派于北美魁北克地区兴起，将性别与意识形态确立为核心研究范畴，在全球范围内产生了广泛影响^[10]。90年

代初期，在受到后结构主义和文化相对论的影响下，女性主义引发了第三次女性运动浪潮，该浪潮扩展到了更多的国家和地区，促使部分女性主义学者的认识论发生了改变。以朱迪·巴特勒（Judith Butler）在1990年出版的理论专著《性别麻烦：女性主义与身份的颠覆》（Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity）作为起点，后结构女性主义流派逐渐形成。这一流派所提出的文化语境、主体差异、知识权力关系等全新的性别研究途径，对早期女性主义两性本质主义理论的基础进行了分解和弱化。^[11]

因此，从语言学角度，女性主义翻译理论揭示了语言并非中立，传统语言结构中蕴含着性别权力差异。在翻译过程中，译者对词汇、句式和语法结构的选择都可能受到性别观念的影响，且通过创造性的翻译策略，如对阳性词汇泛化现象的修正、补充女性视角缺失的表达等，可以重塑语言中的性别平衡，使翻译文本成为挑战和改变语言性别偏见的有力工具，推动语言朝着更具包容性和平等性的方向发展，也让人们认识到语言与性别在翻译语境下相互交织塑造意义的复杂关系；从文化学角度，女性主义翻译理论反映了不同文化中性别角色与地位的差异及其在翻译活动中的映射。它强调翻译是一种跨文化的性别话语实践，译者在跨越文化边界时，需要考虑源文化与目标文化中的性别文化内涵，并在翻译中进行适当的调适与协商。这不仅有助于保护和传承女性文化，还能促进不同文化间关于性别观念的交流与碰撞，使翻译成为文化多元性与性别平等理念传播的桥梁，揭示出文化对翻译的深刻制约以及翻译对文化中性别建构的反作用。从社会学角度，女性主义翻译理论与社会结构和权力关系紧密相连。它凸显了翻译领域中女性译者的社会处境以及性别不平等的权力分布，促使翻译界乃至整个社会重新审视女性在翻译行业中的地位与贡献^[12]。通过对翻译中性别因素的剖析，引发对社会性别分工、职业刻板印象等问题的思考，推动社会变革朝着性别平等的方向迈进，也表明翻译活动是社会大环境中性别政治的一个缩影，其发展受到社会宏观权力结构的左右，同时也可能成为撬动社会性别平等进程的一个支点^[13]。

三、理论未来发展趋势

当下，性别翻译研究正从理论深入实践，从宏观迈向微观。其发展态势表明，未来将重点关注女性翻译研究。弗洛托指出，酷儿理论在发展进程中由于回避定义分类，致使性别分析范畴崩塌，研究方法存在缺陷，给女性翻译研究带来了难题。尽管性别分析范畴涵盖男性与女性的二元内涵，其隐含的异性立场对女性主义分析具有实际价值。虽然酷儿翻译研究在不断发展，但在缺乏明确概念与范畴的状况下，难以实现根本性的进展。在性别翻译研究领域，完全舍弃“性别”概念并不可取。同时，女性主义翻译研究在自我批判中持续改进与发展，其“干预”策略也在不

断完善，以全面考虑不同国家、种族女性翻译研究的情况。因此，未来性别翻译研究很可能依旧以女性主义翻译研究为重点，或者说更侧重于“女性翻译研究”^[14]。

四、结束语

未来性别概念中的女性主义翻译理论，通过多学科视角的深度融合来推动研究的深入。它会与社会学、文化学、文学、语言学等学科持续深入结合。从社会学维度出发，更为精细地解析翻

译活动背后社会性别权力结构及其动态演变，探究不同社会文化情境下女性译者在复杂权力关系网络中的角色与作用；基于文化学，挖掘更多不同地区、民族文化中被遮蔽的女性文化元素，促进跨文化语境下女性主义翻译的多样化呈现。在文学方面，注重女性文学作品翻译时女性形象塑造与叙事手法的创新解读，使女性声音能以更多元的形式得以彰显^[15]。语言学层面也会持续探索突破传统语言性别定式的方法，构建契合女性主义理念且适应不同语言特点的翻译策略。

参考文献

[1]Alcoff,Linda.Cultural Feminism versus PostStructuralism:The Identity Crisis in Feminist Theory[J].Signs,1988,13(3):405-436.

[2]Butler,Judith.Theoretical Debates in Feminist Linguistics:Questions of Sex and Gender[A].In Ruth Wodak(ed.).Gender and Discourse[C].London:Sage,1997:21-36.

[3]Flotow,Luise von.Gender and Sexuality[A].In Mona Baker&Gabriela Saldanha(eds.).Routledge Encyclopedia of Translation Studies:2nded[Z].London/NewYork:Routledge,2009:122-126.

[4]宋美华.后现代翻译研究：后殖民、女性、解构[J].中国翻译,2020,41(02):16-25+187.

[5]栾海燕,苗菊.翻译研究纵横：从女性主义到文化外交——路易斯·冯·弗拉德教授访谈录[J].中国翻译,2015,36(03):70-74.

[6]Alvira, N. B. Interviewing Luise von Flotow: A new state of the art [J]. Quaderns. R ev. trad. , 2010, 17:283 - 292.

[7]宋莉华.从晚清到“五四”：传教士与中国现代儿童文学的萌蘖[J].文学遗产,2009,(06):87-98.

[8]赵启红.五四时期中国女性译者群体的双重追求——民族大义的青年捍卫者和女性话语构建的引路人[J].中国青年研究,2019,(12):109-114.

[9]李红玉.西方性别视角下的翻译史研究综述[J].西安外国语大学学报,2019,27(03):85-89.

[10]孙子尧.多元性别视角下的翻译研究[J].中国翻译,2019,40(02):28-38+190.

[11]刘立香.历史语境下的翻译偏离及其接受——基于薛绍徽翻译《八十日环游记》的研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2016,31(02):196-202.

[12]王楠,罗艳梅.“无名困境”之名——社会心理视域下《觉醒》与《达洛维夫人》中的女性生存困境[J].上海理工大学学报(社会科学版),2024,46(06):534-539.

[13]马会娟.加拿大学者视角下的当代西方翻译研究[J].解放军外国语学院学报,2014,37(05):131-138+160.

[14]林吴峻民.西施的“他者”困境——女性主义视域下两岸中国歌剧中西施人物形象的比较分析[J].集美大学学报(哲社版),2024,27(06):65-75.

[15]梅学芳.存在女性主义叙事的创新与困境——从电影《世界上最糟糕的人》谈起[J].湖北第二师范学院学报,2024,41(12):38-42.

珍本寻踪：《资本论》初版在中国的收藏与学术意义

尹昕

清华大学, 北京 100084

DOI:10.61369/HASS.2025030040

摘要：《资本论》作为马克思主义政治经济学的奠基性文本，其版本谱系与传播轨迹具有重要学术价值。通过系统性调查和梳理《资本论》1867年初版在中国的典藏现状，聚焦国家图书馆等四家机构的藏本来源、版本特征及递藏脉络。研究发现，四个藏本分别通过革命家捐赠、国际学术馈赠、海外专项购藏等多元路径入藏，展现了中国学界对马克思主义珍本文献从被动接收转向主动构建系统性典藏格局的转型。这些藏本不仅承载了文献学意义，更关联国际工人运动史、中日学术交流史等多种维度。只有依托典藏机构与研究机构协同建立的数字化共享平台、复合型人才培育及文献学研究的深化，才能使中国马克思主义文献典藏为学术话语权的建构提供坚实的文献支撑，推动理论创新与历史实践的深度互鉴。

关键词：《资本论》

The Collection and Academic Significance of the First Edition of "Capital" in China

Yin Xin

Tsinghua University, Beijing 100084

Abstract： As the foundational text of Marxist political economy, "Capital" holds significant academic value in its version lineage and dissemination trajectory. Through systematic investigation and analysis of the current collection status of the first edition of "Capital" published in 1867 in China, this study focuses on the source, version characteristics, and collection history of the editions held by four institutions, including the National Library of China. The research reveals that these four editions entered the collections through diverse pathways such as donations from revolutionaries, international academic gifts, and targeted overseas purchases, reflecting a shift in the Chinese academic community from passively receiving Marxist rare documents to actively building a systematic collection framework. These editions not only carry significant philological value but also connect with various dimensions such as the history of the international workers' movement and the history of academic exchanges between China and Japan. Only by relying on a digital sharing platform established through collaboration between collection institutions and research institutions, cultivating interdisciplinary talents, and deepening philological research, can the collection of Marxist documents in China provide solid documentary support for the construction of academic discourse power and promote the deep mutual learning between theoretical innovation and historical practice. .

Keywords： "Capital"

1867年,《资本论》第一卷于德国汉堡正式出版。《资本论》不仅是马克思最重要的学术成果,更被誉为“工人阶级的圣经”,大大地推动了国际共产主义运动的发展。从最初仅发行1000册的德语著作,到被翻译为数十种语言、衍生出数百种版本和译本的经典著作,《资本论》展现了强大的生命力。

党的十八大以来,中国学界对马克思主义珍本文献典藏的重视显著提升,相关的系统性收集也有了突破性进展。除中央党史和文献研究院、国家图书馆等传统马克思主义文献收藏机构外,清华大学、中山大学和南京大学等高校也将马克思主义文献作为特藏建设的重点之一,形成多元化的典藏格局。其中,《资本论》因其与《共产党宣言》共同构成马克思主义理论的核心文本,成为文献收藏的焦点之一。国际市场上,2016年伦敦邦瀚斯拍卖行曾拍卖一部《资本论》初版,为马克思亲笔签赠本,极为罕见,12万欧元的起拍价凸显其收藏价值。

《资本论》第一卷初版封面

作者简介: 尹昕, 女, 清华大学图书馆。46693175@qq.com。

一、《资本论》第一卷的独特价值

作为马克思主义政治经济学的奠基之作,《资本论》在其创作、翻译和传播过程中形成了复杂的版本谱系。仅第一卷就有6个“作者版”,即由马克思、恩格斯亲自修订、编辑或审定而出版的版本。它们包括:3个由马克思亲自出版的版本,即1867年德文第1版和1872-1873年德文第2版,以及1872-1875年法文版;马克思逝世后,由恩格斯根据马克思的“编辑意见”修订出版了3个版本,即1883年德文第3版和1890年德文第4版,以及1887年英文版。

这6个“作者版”在目前最权威的《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版(简称MEGA²)中均被收录为独立文本,表明其具有独立的学术价值。以1867年德文第1版为例,全书采用6章22节的框架结构,而经过马克思亲自修订的第2版则调整为7篇25章,这种大幅修改直接呈现了马克思思想的发展轨迹和文本的创作历程。

鉴于《资本论》的影响力和重要性,即便它出版于1850年后,中国国家图书馆仍将其早期版本和译本划定为外文善本^[1]。而李一氓收藏的1867年初版更是入选第六批《国家珍贵古籍名录》^[2],足见其兼具学术价值和收藏价值。

二、《资本论》第一卷初版在中国的典藏

《资本论》第一卷初版存世稀少。1867年的发行量仅为1000册。经过100多年的流传散失,特别是法西斯时期对马克思主义著作的系统性销毁,全球现存完整本仅百余册。其中多数都收藏于各国的重要图书馆或研究机构,作为善本保存,一般难得一见。据现有资料考证,我国目前已有4个藏本,分别收藏在国家图书馆、中国社会科学院日本研究所、清华大学图书馆和中山大学图书馆。

国家图书馆藏本

李一氓藏初版《资本论》

现藏于国家图书馆的《资本论》第一卷德文初版,是我国老一辈无产阶级革命家李一氓(1903-1990)捐赠的重要文献。这位身兼革命知识分子与藏书大家的传奇学者,长期致力于搜集流散于国内外的珍贵古籍和西文珍本,其中就包括马克思主义经典文献和手稿。他最终将毕生所藏全部捐赠公藏机构,实现了“藏书于国”的夙愿。

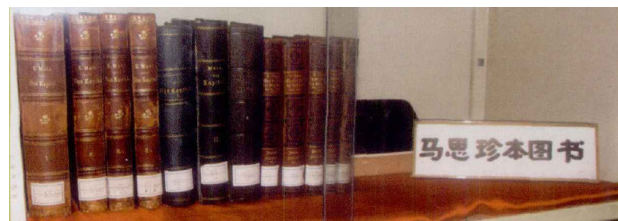
在李一氓收藏的马克思主义文献中,最具版本价值的就是《资本论》1867年初版。据其孙女李燕的回忆^[3],该书于1950年

代末捐赠给国家图书馆。这很可能是现存最早传入中国的《资本论》初版。其收藏过程本身也是一段佳话。1956至1957年李一氓在维也纳工作期间,凭借对马克思主义经典文献的了解,特别着意在当地的旧书店搜购马克思、恩格斯和列宁的手稿和外文版著作。功夫不负有心人,他搜购到了特别稀见的《资本论》第一卷德文初版、法文初版和英文初版,以及由恩格斯亲自作序的《共产党宣言》英文版等珍贵版本,甚至还有书信、笔记等手稿^[4]。

李一氓对马克思主义经典文献收藏的系统性和专业性,在当时的中国并不多见。因为《资本论》第一版出版于1867年,而中国人在19世纪末开始接触《资本论》外文版时,当时通行的是经恩格斯修订出版的德文第4版、考茨基德文大众版,以及几种英、日译本,德文初版已经不是读者、研究者或翻译者的首选。到20世纪50、60年代,这种情况也并没有根本的变化,最常见的外文版是俄文版,一般人鲜有关心德文初版。我国到1987年才出版了德文初版的第一个中译本。李一氓的主动搜藏体现了他对经典文献版本的鉴别能力。这可能来源于他早年对马克思主义文献的译介工作。1928-1932年,李一氓在上海从事隐蔽战线工作的同时,创办了进步杂志《流沙》,并撰文译介《资本论》的段落和名词概念,发表在《流沙》上。李一氓还翻译出版了《恩格斯马克思合传》^[5]和《马克思论文选译》^[6]。后者包含九篇译文,其中就有对《资本论》的节译,题目是《资本积蓄的历史倾向》,这是《资本论》第一卷第24章第7节最早的中译文。

李一氓藏本的保存非常有中国特色。《资本论》在1867年初版时是简装本的形式。现存的初版大多用皮革重新精装过。因为那个年代还是手工制本,所以几乎每个藏本的外观都不同。而李一氓藏本的特别之处在于,外部采用特制的织锦六合函套,与中文古籍常见装具相同,尺寸契合书籍;内为棕红色山羊皮面,书脊烫金写有“MARX, DAS KAPITAL, I. Band, 1. Auflage, 1867”等字样。题名页钤有两方朱文印章:“李一氓五十後所得”和“成都李氏收藏故籍”,为李一氓的纪年印章和鉴藏印章。这种中西结合的装帧选择,体现了收藏者的珍视和文献保护理念。该藏本现为国家一级文物,收藏在国家图书馆的古籍馆。

中国社会科学院日本研究所藏本

“有泽广巳文库”中的《资本论》珍本

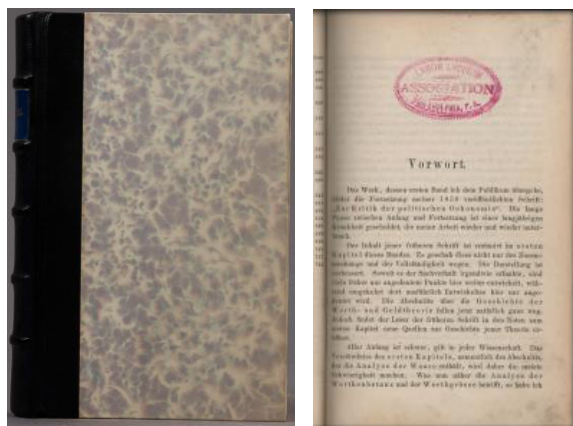
社科院日本研究所藏的《资本论》初版,来自海外捐赠的“有泽广巳文库”。这个文库是已故日本著名经济学家有泽广巳先生晚年捐赠的。文库藏书2万余册,其中最为难得的是马克思、恩格斯著作的早期版本,包括《资本论》第一卷1、2版,第二、三卷初版和《剩余价值理论》初版^[7]。这套书是典型的西文古籍装帧,浅棕色山羊皮,竹节式书脊,中段贴深棕色皮质标签,烫金

标题清晰可辨，整套书保存得非常完好。

有泽广巳生前为东京大学教授，日本学士院院长和日中人文社会科学交流协会会长。作为二战后日本经济复兴政策“倾斜生产方式”的提出者，有泽的经济思想深受马克思的影响。早在20世纪20年代，有泽就追随时日本研究马克思主义的热潮，还被日本当局认定为“赤色教授”。1926至1928年，有泽留学魏玛共和国时期的德国，攻读了很多马克思、恩格斯和列宁的著作，还接触过希法亭等德国社会民主党人。其代表作《马克思的再生产理论》就是建立在对《资本论》的深入研究之上。他基于马克思的再生产理论提出的“倾斜生产方式”和“双重结构”，对二战后日本经济的复苏起到了重大作用。

有泽广巳将毕生藏书捐赠中国，与其学术轨迹及中日学术交往密切相关。有泽广巳从小跟随家乡的汉学家学习儒家经典，怀抱“师事中国”的愿望^[8]。二战结束后，新中国政府宣布放弃战争赔偿的决策对有泽产生了深刻影响，促使他始终寻求回馈中国的契机。1979年，有泽作为日中人文社会科学交流协会首任会长率团访华，从此开始与中国学术界保持频繁的互访，并且致力于中日文化友好交流工作。1987年，他将2万多册的个人藏书捐给中国，其藏书除了马恩著作的早期版本，还包括经济学专著、大量原始统计资料和文献。他希望这些承载着人类共同思想遗产的书籍，回到马克思主义实践最活跃的土地。日本研究所成立了“有泽广巳文库”，永久保存这一中日友好学术交流的见证。

清华大学藏本

清华大学藏初版《资本论》及其印章

2016年，正值《资本论》出版150周年前夕，清华大学从海外购入一部《资本论》初版珍本，珍藏于图书馆。由于初版《资本论》存世稀少，加之马克思主义文献、革命文献与红色文献的价值近年持续攀升，该藏本历经数年搜寻与谈判方得以入藏，实属不易。

该藏本采用19世纪欧洲典型装帧工艺：1/4黑色牛皮封面与浅色大理石纹纸拼接，竹节式书脊的中部贴有蓝色摩洛哥皮革标签，烫金书名至今清晰可辨。目录页和前言页留有原收藏机构的馆藏章，印章字样为“Labor Lyceum, ASSOCIATION, PHILADELPHIA. P.A.”，其中“Labor Lyceum”可译作劳工学园，表明此藏本曾由美国费城劳工学园收藏。

Labor Lyceum Association是19世纪末到20世纪初在美国存

在的一个劳工运动组织，以劳工学园命名。学园既是劳工阶级的集会大厅、公共论坛、罢工总部和举办纪念活动的场所。又是一个工会和工人的活动中心，为像琼斯夫人（Mary Harris Jones，c. 1837–1930）这样的劳工领袖提供活动和演讲场所。同时，劳工学园还具备一定的教育功能，类似于劳工讲习所，它通常设有图书馆，藏书甚至多达数千册。这些图书馆提供书籍、讲座等资源向工人普及经济学、政治学及劳工权益知识，从而提升工人的政治觉悟与组织能力。

清华藏本正是来源于费城劳工学园的图书馆。20世纪下半叶，随着美国工人运动陷入低潮，劳工学园逐渐衰落，图书馆被迫关闭，藏书散佚流入古董书市场。纽约的一家旧书店 Dauber & Pine 接收了部分藏书，其中就包括这本初版《资本论》。在此期间，这个藏本曾被重新装帧制本过。约1970年，日本古董书店从 Dauber & Pine 书店购得此书。2016年，清华从日本购得此书，永久珍藏。这一递藏脉络不仅见证了《资本论》的全球传播史，亦折射出美国工人运动的兴衰轨迹。

清华大学对马克思恩格斯文献的收藏历史悠久，对《资本论》文献的收藏已形成鲜明特色。在保留至今的清华民国旧藏中，就包括非常罕见的《马克思恩格斯全集》历史考证版第一版（简称MEGA¹）中的9卷（1927–1935年），以及王思华（又名王慎明）和侯外庐两位译者题赠的《资本论》中译本（1932年）。这些文献遗产为研究马克思恩格斯文献在中国的早期传播提供了原始物证。

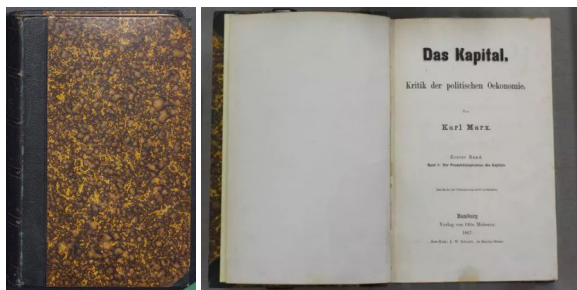
清华大学藏《资本论》全套“作者版”

党的十八大以来，清华大学图书馆通过三重路径持续完善马克思恩格斯文献的馆藏体系：其一，系统梳理挖掘清华民国旧藏；其二，接收海内外学者藏书捐赠，如“服部文库”“科恩文库”“贺麟文库”等；其三，面向国际旧书市场定向搜购珍稀版本图书。经过长期系统化的建设，清华大学已建成专业化的《资本论》文献收藏体系，主要包含六个部分：《资本论》原始手稿和编辑稿的高清图片，涵盖第二、三卷的马克思手稿与恩格斯编辑稿；9种《资本论》“作者版”的初版；自1867年至今150多

年间出版的德、法、英、俄、日、中等六大语种的重要版本和译本；近乎完整的《资本论》中译本谱系；早期解说、普及和研究《资本论》的中文著作；与《资本论》创作直接相关的古典政治经济学的外文原著；多语种的《资本论》研究文献，尤以日本马克思主义学派的研究文献为特色。

清华大学对《资本论》的系统收藏，完整呈现了《资本论》的文本生成链条——从手稿、编辑稿到多语种版本，再到关联性经典著作和研究文献，兼具学术价值与收藏价值。这项工作，标志着国内高校成为极为重要的马克思主义文献收藏机构，某些专题已达到国际专业水平。

中山大学藏本

中山大学藏初版《资本论》

中山大学所藏《资本论》初版是2018左右从海外购得。该藏本采用深绿色摩洛哥皮革拼接大理石纹封面纸，浅绿色铜版纸环衬页，三侧书口印有大理石纹装饰。环衬页钤有“Ex Coll. J. R. K.”收藏印，表明曾经的收藏者姓名缩写为J. R. K。

经过数年的专项建设，中山大学现已构建起较为完整的《资本论》初版多语种收藏。除1867年初版外，还包括：1872–1875年法语初版、1872年俄语初版、1884年波兰语初版、1885年丹麦语初版、1886年意大利语初版、1887年英语初版、1890年美国初版、1917年意第绪语初版、1920年日语初版、1921年匈牙利语初

版、1930年中文初版、1933年塞尔维亚–克罗地亚语初版和1936年爱沙尼亚语初版，共14个重要语种的初版^[9]。由此，中山大学成为我国收藏《资本论》各语种初版最多的单位。

中山大学对《资本论》的谱系式收藏，出版时间横跨1867至1936年，完整呈现了《资本论》从西欧向世界传播的历史轨迹，为《资本论》传播史和翻译史的研究提出了珍贵的基础文献。

三、总结与展望

《资本论》第一卷初版作为马克思主义政治经济学的奠基之作，具有独特的学术价值和典藏意义。上述四家收藏机构，分别通过革命家捐赠、国际学术馈赠和海外专项购藏等路径入藏。这一收藏历程呈现出三个显著特征：从被动接受捐赠到主动系统收集，从国家级文献机构向高校图书馆延伸，以《资本论》这一核心文本为切入点，逐步构建起中国特色的马克思主义文献典藏体系。

另外，中央党史和文献研究院信息资料馆虽未收藏1867年初版本，但其系统性的馆藏建设——涵盖《资本论》各历史时期版本及20多种语言译本，并持续开展马克思主义文献的整理研究，使其成为该领域不可或缺的学术资源中心。

当前，在全球格局深刻变革的背景下，中国马克思主义研究的蓬勃发展客观上要求强化文献基础建设。学术史表明，文献典藏的专业性和系统性直接关联学术话语权的建构。为此，建议从三个维度深化工作：其一，建立跨机构的文献数字化共享平台；其二，加强研究者与典藏机构的合作；其三，培养兼具文献学素养与理论研究的复合型人才。唯有通过这种系统性、专业化的文献体系建设，才能为马克思主义研究的创新发展提供坚实的文献支撑，进而在全球学术对话中掌握更主动的话语权。

参考文献

- [1] 顾森. 中国国家图书馆外文善本书目 [M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2001: 87–89.
- [2] 中国国家图书馆. 第六批国家珍贵古籍名录图录 [M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2023: 270.
- [3] 李燕. 李一氓与马克思主义传播 [J]. 百年潮, 2021(11): 49–55.
- [4] 李一氓. 一氓题跋 [M]. 北京: 三联书店, 1981: 293–298.
- [5] 李阿萨诺夫. 恩格斯马克思合传 [M]. 李一氓, 译. 江南书店, 1929. 李阿萨诺夫, 即大卫·梁赞诺夫 (David Ryazanov, 1870–1938), 马克思恩格斯文献研究专家.
- [6] 马克思论文选译 [M]. 李一氓, 译. 七也, 校. 上海社会科学研究会, 1930. 七也是郭沫若的笔名.
- [7] 林昶. 馆藏瑰宝——《资本论》第一卷德文第一版 [J]. 日本学刊, 2007(02): 161.
- [8] 有泽广巳. 日中人文社会科学交流协会会长有泽广巳的贺词 [J]. 余晓华, 译. 日本问题, 1987(04): 2–3.
- [9] 张琦, 谢小燕. 《资本论》珍稀版本研究——中山大学图书馆藏《资本论》的学术价值 [A]. 程焕文. 国家文化遗产与文化发展研究 [C]. 广州: 中山大学出版社, 2022: 145–180.

柏孜克里克千佛洞壁画的文脉内涵挖掘与设计赋能研究

任莉*, 孙聪民, 钟庆

天津工业大学艺术学院, 天津 300380

DOI:10.61369/HASS.2025030003

摘 要 : 柏孜克里克千佛洞是古代丝绸之路之上珍贵的文化遗产, 它见证了高昌地区佛教文化的昌盛与衰亡, 展现了独特的民族文化特征, 拥有极高的历史、文化与艺术价值, 是举世瞩目的绝世瑰宝。研究旨在深入挖掘千佛洞壁画的文脉内涵与艺术风格, 利用可视化设计再现地域文化的美学价值与时代精神, 使之成为古代丝绸之路文化遗产的新活力源泉。方法 挖掘并分析高昌国、唐西州、高昌回鹘时期千佛洞壁画的艺术风格, 利用“图解法”对壁画的纹样与图像进行可视化设计, 并通过文脉挖掘与设计赋能的融合, 以《礼遇疆窟》为文创品牌, 再现千佛洞的美学与时代价值。结果 将柏孜克里克千佛洞壁画按照佛像、故事、动物及纹样系列进行可视化设计, 构建全新的文创品牌形象, 呈现千佛洞深厚的历史文化内涵, 为新疆的石窟艺术焕发生机与活力做出了新的探索与实践。结论 通过对千佛洞壁画的文脉内涵挖掘与设计赋能研究, 形成了体现千佛洞壁画的特色信息, 实现了地域文化的溯本求源与推陈出新, 有效展现了中华民族传统文化中的共同历史记忆与文化特质。

关 键 词 : 创新传承; 设计赋能; 文脉内涵; 可视化设计

Research on the Contextual Connotation Mining and Design Empowerment of Wall Paintings in Bezeklik Thousand Buddha Caves

Ren Li*, Sun Congmin, Zhong Qing

School of Art, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300380

Abstract : The Bezeklik Thousand Buddha Caves are precious cultural heritage sites along the ancient Silk Road. They bear witness to the rise and fall of Buddhism in the Gaochang region, showcase unique ethnic cultural characteristics, and possess extremely high historical, cultural and artistic value. They are world-renowned treasures. The research aims to deeply explore the cultural context and artistic style of the Thousand Buddha Caves' murals, and utilize visual design to recreate the aesthetic value and spirit of the times of the regional culture, making it a new source of vitality for the cultural heritage of the ancient Silk Road. By excavating and analyzing the artistic styles of the murals from the Gaochang Kingdom, Tang Xizhou, and the Karakhanid period, the research uses the "diagramming method" to visualize the patterns and images of the murals. Through the integration of cultural context exploration and design empowerment, the research recreates the aesthetic and contemporary value of the Thousand Buddha Caves under the cultural and creative brand "Respecting the Xinjiang Grottoes". The murals of the Bezeklik Thousand Buddha Caves are visually designed according to the series of Buddha statues, stories, animals, and patterns, creating a new cultural and creative brand image, presenting the profound historical and cultural connotations of the Thousand Buddha Caves, and making new explorations and practices for rejuvenating the grotto art in Xinjiang. Through the research on the cultural context and design empowerment of the Thousand Buddha Caves' murals, the research has formed characteristic information reflecting the murals, achieving the source tracing and innovation of regional culture, and effectively demonstrating the common historical memory and cultural traits in the traditional culture of the Chinese nation.

Keywords : inheritance of innovation; design empowerment; cultural connotation; visual design

习近平总书记高度重视我国石窟文化的保护和传承, 曾在敦煌研究院座谈时指出“既要深入挖掘敦煌文化和历史遗存背后蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范等; 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 更要揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信, 为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供精神支撑”。本文提出的文脉内涵挖掘与设计赋能不仅是赋予文化资源新生命力的有力抓手, 也是加强文明对话, 倡导“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神的重要体现, 更是坚定中华文化自觉与自信的题中要义。

本文为教育部中华优秀传统文化专项课题重点项目《新疆柏孜克里克千佛洞壁画的视觉转译与传播路径研究》(项目编号: 23JDTC071) 的阶段性成果。

通讯作者: 任莉, 天津工业大学艺术学院, 教授, 研究方向: 地域文化与城市品牌设计研究、文脉赓续与信息可视化设计。邮箱: 12409643@qq.com

一、柏孜克里克千佛洞壁画的价值初探

柏孜克里克石窟又称千佛洞，是新疆颇具盛名的佛教石窟寺遗址之一，现存83座洞窟中半数以上有壁画遗存。其开凿于吐鲁番火焰山峡谷木头沟河谷西岸的断崖上，壁画总面积有1200余平方米。“柏孜克里克”一词在维吾尔语中意为“山腰”，在突厥语中意为“装饰绘画”，同时还含有“壁画”的概念。现今历经磨难的千佛洞虽损毁严重，但劫余的壁画仍然华丽精致、内容丰富、色彩夺目，依旧是宏伟的文化艺术宝库。

柏孜克里克千佛洞是吐鲁番地区文明变迁的重要佐证，更是中华文明的宝贵遗存。在千佛洞的壁画和造像中，可窥见其在历史长河中政治经济、民族文化、宗教信仰等方面的发展变迁。吐鲁番地区自古为多民族聚居地，各民族的风俗习惯、宗教信仰、文化艺术重叠交汇于此，具有独特的地理与历史双重背景。考古人员在洞窟中发掘、清理、出土了大量珍贵文物，包括佛教、道教和摩尼教的宗教文书，也有部分儒家典籍和官私文书^[2]。这些丰富内容的壁画及多语种文书展现了众多珍贵文物的线索实例，为研究新疆发展史、宗教演变史、文化艺术史提供了极其重要的历史价值。

二、千佛洞壁画的绘制风格与艺术价值

佛本行经变图中的立佛和供养人像是千佛洞壁画创作题材的核心内容。佛教题材和具体内容是伴随高昌回鹘王室贵族布施、开窟造像、积修功德而出现，借用佛的形象稳定民心，成为人民重要的精神寄托。菩萨形象形态丰姿绰约、雍容俊雅、冠饰华丽，是回鹘时期壁画中人物面型的典型代表。画匠技艺娴熟，画面线条流畅精细工整，面部和肌肤略施晕染，富有立体感。回鹘高昌贵族、公主、三都统的供养像仪容端庄、大气沉稳、富有亲和力，这与儒家学说在吐鲁番广泛传播有紧密关系（图1）。壁画创作中蕴含了高昌国统治者的意识形态和社会形态，并受到当时华夏文明的影响，壁画人物特征具有盛唐时期丰腴美的特性，开放与保守并存是其独特的审美艺术特征。

图1 第20窟 高昌国王、王后、三都统供养像（来源：《西域壁画全集》）

柏孜克里克千佛洞经历高昌国、唐西州、高昌回鹘三个时期，每个阶段的壁画风格与题材都极具特点，其中高昌回鹘时期的壁画内容数量最为精美与庞大。壁画以中原绘画风格为主，与敦煌石窟壁画非常相似，融入了龟兹文化、中亚文化元素、宋元时期中原地区及河西走廊佛教题材内容，出现了多种民间信仰融合的形态，形成了识别度极高的回鹘艺术风格，其程式化的表现技法远超其他佛教壁画水平，堪称同时代壁画艺术之翘楚。

（1）高昌国时期的艺术风格

高昌国时期，千佛洞壁画中人物的造型风格与克孜尔石窟、库木吐喇石窟有类似的绘制模式。画面中神像脸型趋于正圆，眉眼深邃，突出轮廓，特别是对人像侧面鼻梁的绘制非常精彩，与龟兹石窟壁画风格有异曲同工之处。人物五官、脖颈、四肢都用宽赭石色带的结构起伏过渡，运用西域“凹凸法”绘制，这些技法都与龟兹壁画有密切的关联。壁画的描绘利用斑斓色块加之灵动线条的辅助，呈现出粗细多变、洒脱自在的流畅线条。壁画构图简洁，佛像造型简约却不失神韵；在色彩搭配上，以赭石、红、蓝、绿为主要装饰色彩，色彩和谐丰富。

（2）唐西州时期的艺术风格

公元640年，吐鲁番归属唐朝后被称为西州。此时佛教受汉文化的影响，壁画已不再是西域中亚人的高鼻梁深眼窝特征，佛像造型和面容更接近中原人的形象，人物鼻翼饱满，于莲花宝座之上盘腿而坐。题材上出现了敦煌壁画中极为常见的“观无量寿经变图”，佛像的两侧出现了中原祥云图案及飞天的形象。绘画技法减弱了西域“凹凸法”的形式，用均匀的细线处理疏密关系，面部和手脚用淡赭石色线描绘，头发衣纹用墨线勾勒，人物形态特征刻画与众不同。吐鲁番地区干燥少雨的气候特色，使得从岩石和植物中提取的石绿被大量使用，这种色彩不易氧化，历经千年依旧鲜亮如初。

（3）高昌回鹘时期的艺术风格

这一时期壁画的数量与规模庞大、内容精彩、色彩艳丽，壁画中运用了中原绘画的铁线勾描法，线条均匀流畅，完全取代了西域“凹凸法”。高昌回鹘时期壁画图式最具影响力的是“誓愿图”，其画面精美、内容丰富，我国学者称之为“佛本行经变图”。这些“誓愿图”绘制于王室建造的洞窟中，第20窟、第31窟、第33窟都有巨幅的“佛本行经变图”（图2）。它们是由东西方画家、叙利亚画家在10至11世纪期间创作的，是回鹘时期最为精彩的壁画。佛像站立在正中间的莲花座上，身型外轮廓有光环及装饰纹样环绕，多为袒右肩立佛，有头光和背光，佛像面朝左侧或右侧，身体微侧并做出不同手势。周围的弟子、菩萨、天王、供养人的比例稍小，形成了半包围的构图，壁画呈现红色基调，绘制精细，人物形象与衣冠服饰的地域特征非常显著。

图2 第20窟 佛本行经变图（来源：《西域壁画全集》）

三、设计赋能与图像信息提取

（一）设计赋能的一般化理论

设计赋能是指设计者通过对地域文化元素的收集整理、解读提炼和视觉转化，为后期设计实践提供有效的素材支撑并依此产生文化产品市场价值。文化创新传承目标的实现要求设计者基于地方特色选择成熟稳定、具有辨识性的典型元素来呈现其文化内涵和转化应用，辅以新媒体技术将文化内涵与产品造型、功能相结合，进而使得文化魅力转化为市场价值与社会效益。

（二）千佛洞壁画的图像信息提取

柏孜克里克千佛洞是世界艺术瑰宝，其历史、文化、艺术价值都值得传承弘扬与深入研究。千佛洞的文化传播需结合实用原则、美学规律、地域特征等进行元素提取，从活态传承、设计赋能等方面深度展现千佛洞的文化底蕴与历史价值。因此，笔者对壁画中图像的分布位置、所处年代、代表性图案等进行统计整理，对佛像、植物、动物、装饰纹样等主要元素进行图像剖析及可视化，绘制了线描图，为后续文化创意设计及应用提供基础素材和依据（表1）。

表1 图案纹样、佛像图像、动物图像提取（笔者自绘）

图案纹样				
图像名称	分布位置	图像资料与视觉元素提取	所处年代	图像来源
云气图	柏孜克里克第9窟		约公元10世纪	西域壁画全集 164页
平衡大莲花式	柏孜克里克第28窟		公元7—8世纪	李云、何丽娟. 柏孜克里克石窟宝相花图像研究[J]. 收藏与投资
桃形忍冬莲瓣	柏孜克里克第15窟		公元7—8世纪	西域壁画全集 146页
单环式莲花纹	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 112页
多环式莲花纹	柏孜克里克第33窟		公元9世纪	西域壁画全集 189页
平棋图案	柏孜克里克第18窟		公元6世纪	西域壁画全集 70页
宝相花纹	柏孜克里克第15窟		公元7—8世纪	西域壁画全集 146页
佛像图像				
佛本行经变·发心供养品	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 121页
明王像	柏孜克里克第21窟		约公元10世纪	西域壁画全集 144页
供养菩萨	柏孜克里克第9窟		约公元10世纪	西域壁画全集 173页
转轮圣王	柏孜克里克第20窟		约公元10世纪	西域壁画全集 121页
动物图像				
鱼身	柏孜克里克第21窟		约公元10世纪	西域壁画全集 144页
飞鸟	柏孜克里克第82窟		公元10—11世纪	西域壁画全集 213页
卧鹿	柏孜克里克第24窟		约公元10世纪	西域壁画全集 227页
龙图	柏孜克里克第31窟		约公元10世纪	西域壁画全集 208页

（三）千佛洞壁画的可视化设计与应用

笔者遵循调研考察、图解分析、信息可视化、文创设计应用的顺序，在符合当代审美与时代精神的基础上，利用视觉语言将千佛洞壁画特色文化元素进行再创作。从扁平化设计、色彩设计、形式美设计三方面探索千佛洞壁画的可视化设计新模式，确定了文创品牌名称为《礼遇疆窟》。“礼遇”意为以礼相会、遇礼回馈，“疆窟”在此特指“柏孜克里克千佛洞”。字体设计结合回鹘文字体特点，以红色系作为品牌的主色调。图形提取千佛洞中最具特色的回鹘佛教、宝相花纹理、佛本行经变图等图像元素，

将作品分为三大系列：佛像系列、动物系列、纹样系列，并以上述研究方法为依据开展设计实践。

1. 视觉元素的扁平化创新设计

（1）佛像系列分为单人佛像系列与故事系列。单人佛像系列将明王像、佛本行经变图立佛、转轮圣王、供养菩萨”等人物形象进行提取、复原与归纳补充（图3），故事系列以供养人行列和奏乐婆罗门为视觉元素进行提炼（图4）。

图3 单人佛像系列可视化设计（笔者自绘）

图4 故事系列可视化设计（笔者自绘）

（2）笔者精心选取了第82窟中射物灾祸图上的飞鸟形象，以及第31窟的龙图元素。在设计实践中，通过二次创作将宝相花纹样融入画面，使这一传统装饰纹样以其繁复和谐的美学特征，为作品增添浓厚的文化底蕴与视觉层次。笔者通过细致的构图重构与色彩调配，严格遵循壁画原作的构图逻辑与配色方法，既保留了原作的精神内核与审美韵味，又赋予了作品新的时代气息与视觉张力。

（3）纹样系列提取千佛洞独特的平棋图案与宝相花纹样（图5）。千佛洞壁画中花卉种类丰富、形态多样。有学者提出：“柏孜克里克壁画中的“花”的形象，历经时代的考验，在壁画上展现了无限的温柔和优雅，象征着和平与安宁，这就是对柏孜克里克壁画中的“花”形象最美的眷顾。”因此对花卉图案进行可视化设计、扁平化处理，并作为基础素材应用在后期文创衍生品设计中，能够体现千佛洞壁画所蕴含的美学内涵与地域特色。

图5 纹样系列（来源：作者自绘）

2. 视觉元素的形式美创新设计

笔者在佛像系列绘制中将“明王像”采用四方对称的形式进行设计，画面庄重且灵动；“佛本行经变图”的画面采用对称式构图，体现庄严肃穆的主题；动物系列以四方对称式、两侧以纹理重复式进行构图设计；纹样系列中的宝相花纹理呈现出放射性

构图形式，视觉冲击力强，平棋图案采用四方对称式构图形式，画面庄重精美。

3.视觉元素的色彩创新设计

色彩创新设计是传统文化赋能与视觉转译的重要因素，色彩的表达需要把握色彩的艺术内涵与情感。笔者在整体色调上运用了土红色的基调，以彰显其深厚的文化感染力。佛像系列以暖色为主色调；动物系列作品以暖色调的粉色、冷色调的蓝色及适中的调和色、环境色组成；纹样系列强调调色相之间的对比（图6）。设计方案中既沿用壁画的色彩调性又融入了现代设计的配色风格，使视觉效果层次丰富，彰显了民族文化精神，体现了独特的东方风韵。

柏孜克里克文创色彩设计数据表											
佛像系列				动物系列				纹样系列			
C-101: #E67E22		C-102: #F1C40F		C-105: #F1C40F		C-106: #F1C40F		C-109: #AEC6E0		C-110: #F1C40F	
C-103: #2ECC71		C-104: #2ECC71		C-107: #E67E22		C-108: #E67E22		C-111: #2ECC71		C-112: #F1C40F	
C-109: #2ECC71		C-110: #2ECC71		C-113: #2ECC71		C-114: #2ECC71		C-115: #2ECC71		C-116: #2ECC71	
C-111: #2ECC71		C-112: #2ECC71		C-117: #2ECC71		C-118: #2ECC71		C-119: #2ECC71		C-120: #2ECC71	
C-113: #2ECC71		C-114: #2ECC71		C-121: #2ECC71		C-122: #2ECC71		C-123: #2ECC71		C-124: #2ECC71	
C-115: #2ECC71		C-116: #2ECC71		C-125: #2ECC71		C-126: #2ECC71		C-127: #2ECC71		C-128: #2ECC71	
C-117: #2ECC71		C-118: #2ECC71		C-129: #2ECC71		C-130: #2ECC71		C-131: #2ECC71		C-132: #2ECC71	
C-119: #2ECC71		C-120: #2ECC71		C-133: #2ECC71		C-134: #2ECC71		C-135: #2ECC71		C-136: #2ECC71	
C-121: #2ECC71		C-122: #2ECC71		C-137: #2ECC71		C-138: #2ECC71		C-139: #2ECC71		C-140: #2ECC71	
C-123: #2ECC71		C-124: #2ECC71		C-141: #2ECC71		C-142: #2ECC71		C-143: #2ECC71		C-144: #2ECC71	
C-125: #2ECC71		C-126: #2ECC71		C-145: #2ECC71		C-146: #2ECC71		C-147: #2ECC71		C-148: #2ECC71	
C-127: #2ECC71		C-128: #2ECC71		C-149: #2ECC71		C-150: #2ECC71		C-151: #2ECC71		C-152: #2ECC71	
C-129: #2ECC71		C-130: #2ECC71		C-153: #2ECC71		C-154: #2ECC71		C-155: #2ECC71		C-156: #2ECC71	
C-131: #2ECC71		C-132: #2ECC71		C-157: #2ECC71		C-158: #2ECC71		C-159: #2ECC71		C-160: #2ECC71	
C-133: #2ECC71		C-134: #2ECC71		C-161: #2ECC71		C-162: #2ECC71		C-163: #2ECC71		C-164: #2ECC71	
C-135: #2ECC71		C-136: #2ECC71		C-165: #2ECC71		C-166: #2ECC71		C-167: #2ECC71		C-168: #2ECC71	
C-137: #2ECC71		C-138: #2ECC71		C-169: #2ECC71		C-170: #2ECC71		C-171: #2ECC71		C-172: #2ECC71	
C-139: #2ECC71		C-140: #2ECC71		C-173: #2ECC71		C-174: #2ECC71		C-175: #2ECC71		C-176: #2ECC71	
C-141: #2ECC71		C-142: #2ECC71		C-177: #2ECC71		C-178: #2ECC71		C-179: #2ECC71		C-180: #2ECC71	
C-143: #2ECC71		C-144: #2ECC71		C-181: #2ECC71		C-182: #2ECC71		C-183: #2ECC71		C-184: #2ECC71	
C-145: #2ECC71		C-146: #2ECC71		C-185: #2ECC71		C-186: #2ECC71		C-187: #2ECC71		C-188: #2ECC71	
C-147: #2ECC71		C-148: #2ECC71		C-189: #2ECC71		C-190: #2ECC71		C-191: #2ECC71		C-192: #2ECC71	
C-149: #2ECC71		C-150: #2ECC71		C-193: #2ECC71		C-194: #2ECC71		C-195: #2ECC71		C-196: #2ECC71	
C-151: #2ECC71		C-152: #2ECC71		C-197: #2ECC71		C-198: #2ECC71		C-199: #2ECC71		C-200: #2ECC71	
C-153: #2ECC71		C-154: #2ECC71		C-201: #2ECC71		C-202: #2ECC71		C-203: #2ECC71		C-204: #2ECC71	
C-155: #2ECC71		C-156: #2ECC71		C-205: #2ECC71		C-206: #2ECC71		C-207: #2ECC71		C-208: #2ECC71	
C-157: #2ECC71		C-158: #2ECC71		C-209: #2ECC71		C-210: #2ECC71		C-211: #2ECC71		C-212: #2ECC71	
C-159: #2ECC71		C-160: #2ECC71		C-213: #2ECC71		C-214: #2ECC71		C-215: #2ECC71		C-216: #2ECC71	
C-161: #2ECC71		C-162: #2ECC71		C-217: #2ECC71		C-218: #2ECC71		C-219: #2ECC71		C-220: #2ECC71	
C-163: #2ECC71		C-164: #2ECC71		C-221: #2ECC71		C-222: #2ECC71		C-223: #2ECC71		C-224: #2ECC71	
C-165: #2ECC71		C-166: #2ECC71		C-225: #2ECC71		C-226: #2ECC71		C-227: #2ECC71		C-228: #2ECC71	
C-167: #2ECC71		C-168: #2ECC71		C-229: #2ECC71		C-230: #2ECC71		C-231: #2ECC71		C-232: #2ECC71	
C-169: #2ECC71		C-170: #2ECC71		C-233: #2ECC71		C-234: #2ECC71		C-235: #2ECC71		C-236: #2ECC71	
C-171: #2ECC71		C-172: #2ECC71		C-237: #2ECC71		C-238: #2ECC71		C-239: #2ECC71		C-240: #2ECC71	
C-173: #2ECC71		C-174: #2ECC71		C-241: #2ECC71		C-242: #2ECC71		C-243: #2ECC71		C-244: #2ECC71	
C-175: #2ECC71		C-176: #2ECC71		C-245: #2ECC71		C-246: #2ECC71		C-247: #2ECC71		C-248: #2ECC71	
C-177: #2ECC71		C-178: #2ECC71		C-249: #2ECC71		C-250: #2ECC71		C-251: #2ECC71		C-252: #2ECC71	
C-179: #2ECC71		C-180: #2ECC71		C-253: #2ECC71		C-254: #2ECC71		C-255: #2ECC71		C-256: #2ECC71	
C-181: #2ECC71		C-182: #2ECC71		C-257: #2ECC71		C-258: #2ECC71		C-259: #2ECC71		C-260: #2ECC71	
C-183: #2ECC71		C-184: #2ECC71		C-261: #2ECC71		C-262: #2ECC71		C-263: #2ECC71		C-264: #2ECC71	
C-185: #2ECC71		C-186: #2ECC71		C-265: #2ECC71		C-266: #2ECC71		C-267: #2ECC71		C-268: #2ECC71	
C-187: #2ECC71		C-188: #2ECC71		C-269: #2ECC71		C-270: #2ECC71		C-271: #2ECC71		C-272: #2ECC71	
C-189: #2ECC71		C-190: #2ECC71		C-273: #2ECC71		C-274: #2ECC71		C-275: #2ECC71		C-276: #2ECC71	

“数字化赋能非遗传承”：基于3D建模与模拟现实技术的黄河非物质舞蹈文化展示装置设计与应用研究

冀英卓, 周力澜^{指导老师}

郑州师范学院音乐与舞蹈学院, 河南 郑州 450000

DOI:10.61369/HASS.2025030008

摘要： 本研究旨在探索3D建模与模拟现实技术在黄河非物质舞蹈文化展示中的应用。通过文献研究、实地调研和实验设计，研究基于3D建模与模拟现实技术的黄河非物质舞蹈文化展示装置。传承民族民间艺术。保护口头和非物质文化的理想结果是使其在社会生活中得以自然的传承和延续^[1]。该装置能有效提升文化展示的沉浸感和互动性，在非物质文化遗产的保护与传承方面提供了新的选择。本研究不仅丰富了黄河非物质舞蹈文化的展示形式，也为其他非物质文化遗产的数字化保护与传播提供了参考。

关键词： 3D建模；模拟现实技术；黄河非物质舞蹈文化；展示装置；文化传承；数字化保护

“Digital Empowerment of Intangible Cultural Heritage Inheritance”: Design and Application Research of the Yellow River Intangible Dance Culture Display Device Based on 3D Modeling and Simulation Reality Technology

Ji Yingzhuo, Zhou Lilan^{Instructor}

School of Music and Dance, Zhengzhou Normal University, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract： This study aims to explore the application of 3D modeling and simulation reality technology in the display of intangible dance culture of the Yellow River. Through literature research, field investigation and experimental design, the display device of the intangible dance culture of the Yellow River based on 3D modeling and simulated reality technology is studied. Inherit ethnic and folk arts. The ideal outcome of protecting oral and intangible cultures is to enable their natural inheritance and continuation in social life^[1]. This device can effectively enhance the immersion and interactivity of cultural displays, providing a new option in the protection and inheritance of intangible cultural heritage. This research not only enriches the display forms of the intangible dance culture of the Yellow River, but also provides a reference for the digital protection and dissemination of other intangible cultural heritages.

Keywords： 3D modeling; simulated reality technology; the intangible dance culture of the Yellow River; display device; cultural inheritance; digital protection

引言

黄河非物质舞蹈文化作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分，是黄河流域人民的精神丰碑，它承载着丰富的传统历史文化内涵和民族精神。非遗民间舞蹈文化记录着历代人们的情感、思想与价值观，是一个民族长久共存的精神食粮和情感寄托，体现了人们对祖先长期积淀形成的智慧结晶的敬畏与崇拜之情^[2]。但随着目前中国现代化进程的加快，这些珍贵的历史文化遗产目前已经面临着接续传承困难、传承过程复杂和展示形式单一的问题。近年来，3D建模与模拟现实技术的快速发展令人惊叹，作为一种创新的教学工具，它通过模拟真实或虚构的环境，为学习者提供了沉浸式学习体验。不仅打破了传统教育的时空限制，实现了资源的优化配置，还根据学习者的需求和兴趣，提供个性化的学习内容与路径，为非物质文化遗产的保护与展示提供了新的可能性^[3]。

本研究旨在探索3D建模与模拟现实技术在黄河非物质舞蹈文化展示中的应用，探索创新文化展示装置。通过将先进的数字技术与传统文化相结合，希望能够提高文化展示的效果，增强受众的参与感和体验感，从而促进黄河非物质舞蹈文化的传承与发展。

基金项目： 本文系2024年校级大学生创新性实验计划项目“数字化赋能非遗传承”：基于3D建模与模拟现实技术的黄河非物质舞蹈文化展示装置设计与应用研究”（项目编号2024009）的研究成果。

作者简介： 冀英卓，女，郑州师范学院音乐与舞蹈学院2023级本科在读，研究方向：非遗舞蹈。

项目指导老师： 周力澜，郑州师范学院音乐与舞蹈学院，副教授。

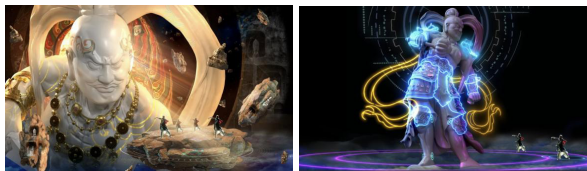
一、黄河非物质舞蹈文化概述

黄河非物质舞蹈文化是指在黄河流域长期历史发展过程中形成的具有鲜明地域特色和民族特色的舞蹈艺术形式。这些舞蹈文化不仅反映了当地人民的生活方式、宗教信仰和审美情趣,还承载着丰富的历史文化信息。非遗舞蹈,是人类口头遗产与非物质文化遗产中的不能缺少的“一份子”,然而它又隶属于表演艺术与社会习俗、礼仪、节庆两大类非物质文化遗产^[4]。黄河非物质舞蹈文化的主要类型有祭祀舞蹈、劳动舞蹈、节庆舞蹈等,每种类型都有其独特的艺术特征和文化内涵。但随着社会变迁和现代化进程的加速,黄河非物质舞蹈文化面临着严峻的传承困境。许多传统舞蹈技艺濒临消亡,新一代青年对传统文化的兴趣逐渐减弱,传统的口耳相授的方式很难适应新时代的传承要求。因此,探索新的保护和展示方式,运用现代科技手段来传承和弘扬黄河非物质舞蹈文化已经成为当务之急。数字化技术在舞蹈教育中的创新应用不仅丰富了教学内容和形式还推动了教学模式和评估方式的深刻变革。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展数字化技术将在舞蹈教育中发挥更加重要的作用为培养更多优秀的舞蹈人才贡献力量^[5]。

二、3D建模与虚拟现实技术在文化展示中的应用

3D建模技术是一种利用计算机软件创建三维对象或场景的技术。在文化展示领域,3D建模可以精确地还原文物、建筑或舞蹈动作的细节,为观众提供更加直观和生动的视觉体验。虚拟现实技术则包括虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等,在三维动画设计中实时渲染技术通过模拟光照、阴影和材质等效果,使得二维动画的画面更加生动。例如,绘制人物角色时,通过实时渲染技术为其添加更加逼真的阴影效果,可以使其在画面中更加立体^[6]。这些技术能够创造沉浸式的交互环境,让观众更加身临其境地感受文化内容。

在文化遗产展示中,3D建模与虚拟现实技术的应用已经取得了一些成功案例。例如,《龙门金刚》是一支源自洛阳龙门石窟文化的舞蹈,它以龙门石窟中的金刚形象为创作灵感,展现了金刚的威严与力量。技术人员通过对龙门石窟中的金刚形象进行精细扫描和建模,成功还原了金刚的立体形象和细节特征。通过3D建模和投影技术,舞蹈动作与虚拟场景完美融合,展现了凤凰涅槃重生的主题,为观众带来了沉浸式的视觉体验。

三维软件渲染这块是Max,修补用到的有Maya和ZBrush。尝试了机甲风和赛博风格的尝试,节目中十三个飞天代表神州十三号,男性舞者着重塑造龙门金刚大力士的艺术形象,加上AR技术加入科技感包装,震撼十足,在节目尾声,主创团队根据

龙门石窟的研究成果,将奉先寺进行电脑着色复原,独具匠心的表达了深刻的文化内涵。

这些案例表明,3D建模与模拟现实技术能够显著提升文化展示的效果,增强观众的参与感和体验感,更好的传承和弘扬黄河非物质舞蹈文化

三、黄河非物质舞蹈文化展示装置的设计与实现

基于对黄河非物质舞蹈文化特点和3D建模与模拟现实技术应用的分析,本项目研究了一套创新的文化展示装置。将非遗舞蹈《九连灯》与3D建模和虚拟现实技术相结合的过程,是一个将传统艺术与现代科技融合的创新实践。项目开展主要由三个部分组成:3D建模与动画制作、虚拟现实展示平台和互动体验模块。

背景:深入了解《九连灯》舞蹈背景:河南镇平九莲灯是流行于河南省镇平县一带深受当地百姓欢迎的一种民间歌舞艺术^[7]。它由九位演员扮演仙女手持莲花灯载歌载舞而得名,南省非物质文化遗产,九莲灯艺术自产生以来,深受当地群众喜爱,逐渐成为一个重要的传统民间歌舞形式,《九连灯》以浓醇芳香的乡土气息、悠扬婉转的美妙乐章、淳朴秀美的活力歌词和千变化的舞蹈队形,成为中华民族艺术宝库中的一笔十分珍贵的非物质文化遗产^[8]。

3D建模与动画制作:利用相关机器和器械在表演者表演时记录舞蹈演员的动作细节,使用3D建模软件(如Blender等)创建舞蹈角色、莲花灯等道具的3D模型。对模型进行细节优化,确保模型的逼真度和流畅度。

虚拟现实展示平台:根据《九连灯》舞蹈的实际舞台背景,使用3D建模软件创建虚拟舞台背景,对舞台背景进行细节优化,将舞蹈角色、道具、舞台背景等3D模型导入到虚拟现实引擎(如Unity等)中。在虚拟现实引擎中设置相机、灯光、音效等参数,使场景更加逼真。搭建《九连灯》舞蹈数字化展示平台,将3D模型、教学系统、VR体验等内容整合在一起。

互动体验模块:通过结合AR技术,观众可以在现实空间中看到虚拟的舞蹈元素,AR交互的数字媒体技术能够增强参与者在展示空间中的参与体验感,有利于增强信息的传播与交流^[9],利用Blender、Unity等强大的建模工具,通过多边形建模技术。观众可以通过手势或体感设备,从任意角度欣赏舞蹈表演,与这些虚拟元素互动,这种互动设计不仅增加了展示的趣味性,还能激发观众对黄河舞蹈文化的兴趣。本项目与学校、文化机构合作,推广九连灯数字化教学系统,开展九连灯舞蹈培训。开发了九连灯主题文创产品,通过网络平台和线下渠道进行销售,扩大非遗舞蹈《九连灯》的影响力。

在装置实现过程中,我们面临了多项技术挑战。首先是舞蹈动作的精确捕捉和建模,需要解决动作细节的还原和自然流畅度的问题。其次是虚拟环境的构建,如何在保证视觉效果的同时优化系统性能,确保流畅的用户体验。最后是互动体验的设计,需要在技术可行性和用户体验之间找到平衡点。需要对虚拟展示平台进行全面测试,包括舞蹈展示、交互功能、性能稳定性等方

面。非遗舞蹈《九连灯》与3D建模和虚拟现实技术相结合的实操过程得以完整实现。这一创新实践不仅为观众提供了沉浸式的观赏体验，也为传统文化的传承和发展注入了新的活力。

本研究的意义在于：在信息技术大力发展的今天，数字化技术为非遗舞蹈的保护与传播提供了新的契机^[10]。它为非物质文化遗产的保护与展示提供了新的技术手段，通过这种创新形式，可以吸引更多公众特别是年轻一代对传统文化的关注，且成果可以为其他类型的非物质文化遗产的创新型保护提供参考

四、展示装置的应用效果评估

为评估本展示装置的实际效果，我们进行了一系列用户测试和反馈收集。测试结果显示，大多数用户对装置的沉浸感和互动性给予了高度评价。这种展示方式能够更全面地呈现黄河舞蹈文化的细节和内涵，3D建模技术有助于舞蹈动作的保存和教学，这种创新的展示方式让大家对黄河舞蹈文化产生了浓厚的兴趣。

与传统展示方式相比，本装置在多个方面表现出明显优势。首先，它突破了时间和空间的限制，观众可以随时随地体验黄河舞蹈文化。其次，3D建模技术能够精确还原舞蹈动作的细节，这

是传统视频记录难以实现的，这不仅保留了舞蹈文化的真实性和细节，还通过虚拟现实技术提供了沉浸式的体验，极大增强了体验者对传统文化的理解和感受。互动体验模块大大增强了观众的参与感，使文化传播更加有效。

五、结论

本项目研究基于3D建模与模拟现实技术的黄河非物质舞蹈文化展示装置。研究结果表明，该装置能够有效提升文化展示的沉浸感和互动性，为黄河非物质舞蹈文化的保护与传承提供了新的技术手段。通过创新的展示形式，本装置不仅能够吸引更多公众对传统文化的关注，还为其他类型的非物质文化遗产数字化保护提供了参考。

未来研究可以在以下几个方面进行深入探索：首先，进一步优化3D建模技术，提高舞蹈动作捕捉和还原的精度；其次，开发更加智能化的互动体验模块，增强用户参与感；最后，探索将人工智能技术应用于文化展示中，实现个性化的文化体验推荐。我们相信，随着技术的不断进步，3D建模与模拟现实技术将在非物质文化遗产保护与传承中发挥越来越重要的作用。

参考文献

- [1] 毛继增. 非物质文化遗产保护、传承与发展的成功探索 [J]. 音乐研究, 2006, (01): 13
- [2] 刘玉琪, 张阳. 非遗背景下地方性民间舞蹈文化可持续发展探究 [J]. 尚舞, 2024, (14): 105-107.
- [3] 张柏林. 浅析数字技术赋能黄河流域非物质文化遗产的保护与传承 [J]. 中原文化与旅游, 2025, (01): 74-76.
- [4] 伍美玲. 非遗舞蹈传承与普及型舞蹈教育双向互动策略探究 [D]. 哈尔滨师范大学, 2023. DOI: 10.27064/d.cnki.ghasu.2023.001203.
- [5] 高红娜, 冯佳琪. 数字化浪潮下舞蹈教育创新与转型 [C]// 北京中外视觉艺术院, ISVAH组委会. 首届视觉艺术与人文学科国际研讨会论文集. 吉林艺术学院; , 2024: 473-476. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2024.049874.
- [6] 徐松. 三维动画设计中的实时渲染技术应用 [J]. 电视技术, 2024, 48 (08): 79-81. DOI: 10.16280/j.videoe.2024.08.022
- [7] 吴英荣. 谈非物质文化遗产《九连灯》的起源与发展 [J]. 才智, 2016(03).
- [8] 王晏. 河南镇平九连灯艺术特征与传承发展研究 [J]. 黄河之声, 2012(6): 92-93.
- [9] 张艳, 苗长虹. 新时代黄河流域非物质文化遗产的保护传承与活化利用 [J]. 中州学刊, 2024, (11): 142-147.
- [10] 刘芬妍. 黄河流域非物质文化遗产保护与传承 [J]. 文化产业, 2024, (29): 28-30.

针对徐州汉画像石部分图像整理与创作

——以“汉韵小灵”灵感为例

陆冰娴，周宇宁

中国矿业大学徐海学院，江苏 徐州 221000

DOI:10.61369/HASS.2025030010

摘要：徐州作为汉文化发源地之一，拥有珍贵的汉画像石文化财富。本研究以徐州汉画像石为对象，在阐述国内外研究现状、说明选题缘由基础上，深入探讨文创设计。团队基于专业优势与地域资源，选取“车骑出行”“祥瑞动物”“乐舞百戏”等特色图像，以“车骑出行”纹样和龙纹等为灵感，融合邳州农民画、玉龙佩等元素，经现代设计手法打造“汉韵小灵”IP形象，并介绍其整体造型、服饰、配饰、面部等设计细节。研究指出徐州汉画像石在传播与文创设计方面存在局限，如传播范围窄、形式传统，文创跨学科协同不足、忽视市场反馈等。为推广“汉韵小灵”IP、提升徐州汉文化知名度，建议从新媒体宣传、合作举办活动、开发系列产品等多维度发力。研究成果为徐州汉文化图像的产品创新设计提供参考，助力其传承与发展。

关键词：徐州汉文化；文创产品；传承创新

The Collation and Creation of Some Images of the Han Dynasty Stone Reliefs in Xuzhou — Taking the Inspiration of "Han Charm Little Spirit" as an Example

Lu Bingxian, Zhou Yuning

China University of Mining and Technology Xuhai College, Xuzhou, Jiangsu 221000

Abstract： Xuzhou, as one of the birthplaces of Han culture, boasts a precious cultural treasure of Han pictorial stones. This study focuses on the Han pictorial stones of Xuzhou, elucidating the current research status both domestically and internationally, and explaining the rationale for this topic. It delves into creative design. Leveraging professional expertise and local resources, the team selected characteristic images such as "chariot procession," "auspicious animals," and "joyful dances and performances." Inspired by patterns like "chariot procession" and dragon motifs, they integrated elements from Pizhou peasant paintings and jade dragon pendants, using modern design techniques to create the "Han Rhythm Little Spirit" IP image. The study details its overall appearance, clothing, accessories, and facial features. It points out that Xuzhou Han pictorial stones have limitations in dissemination and creative design, such as a narrow reach, traditional forms, insufficient interdisciplinary collaboration, and neglect of market feedback. To promote the "Han Rhythm Little Spirit" IP and enhance the reputation of Xuzhou's Han culture, it is recommended to exert efforts from multiple dimensions, including new media promotion, co-hosting events, and developing a series of products. The research findings provide a reference for the innovative design of Xuzhou Han cultural images, contributing to their inheritance and development.

Keywords： Han culture in Xuzhou; cultural and creative products; inheritance and innovation

引言

作为汉文化的发源地之一，徐州有着自己的一份珍贵历史文化财富。汉画像石作为徐州地方汉文化的代表，既是展现古代石刻艺术之美的一种形式，也是文化底蕴丰厚之物。依托于文化产业的兴盛，在研究、发掘汉画像石价值的同时，充分发挥其载体优势来开展产品创新设计是推动当地文化事业、文化产业繁荣发展的一个重要手段。

汉画像石文化产业作为一种创意产业，具有广阔的市场前景。以创意开发为引领，汉画像石文化元素为主体，人民群众的生活需求为目标，保护与传承汉画像石文化为宗旨，推动汉画像石文化产业的全面发展，是从全新的视角对汉画像石进行保护与传承的手段^[1]。

作者简介：

陆冰娴（2003.12—），女，汉族，江苏无锡人，2022届本科生，就读于中国矿业大学徐海学院。

周宇宁（1998.09—），女，汉族，江苏徐州人，2023届硕士研究生，就职于中国矿业大学徐海学院，助教，主要研究方向为思想政治教育、美育。

本次文旨在深入了解徐州汉画像石意蕴和衍生文创设计现状，为目前在研的《徐州汉文化图像研究与产品创新设计》项目指明设计方向。同时给徐州汉文化图像结合相关产品创新设计方法、产品设计案例、市场需求及经济效益的进一步开发利用提供参考。

一、国内外研究现状

（一）国内研究现状

国内对汉画像石的研究主要聚焦于意蕴探讨与文创开发两大方向。在汉画像石意蕴研究上，学者从多维度展开分析：地域分布与题材内容方面，河南、淮海、南阳等不同地区的汉画像石在出土数量与题材上各具特色，涵盖农业生产、民族交融、丧葬文化等丰富内容；文化内涵研究中，学者们通过乐舞图、羽人形象、庖厨图等不同载体，深入挖掘汉代礼乐、饮食、祭祀、丧葬等文化意蕴；艺术特征与制作工艺层面，鲁北地区以石灰岩为材料、采用独特雕刻技法，邹城馆藏胡汉战争题材画像石在空间与人物塑造上展现艺术价值^[2]。

汉画像石衍生文创研究同样成果显著。理论基础与设计理念上，学者运用文化基因、情感化设计等理论，推动图像信息转化与用户体验提升；多领域应用研究中，汉画像石元素广泛应用于插画、动画、包装、服饰等领域，如刘婷（2025）以山东沂南北寨龙形为灵感，设计了插画文创，《灵珠启世》动画融入汉画像石艺术元素等；设计方法与创新路径上，通过创新视觉形态、结合 AI 协同设计等方式实现传统元素的现代转化。苑晨曦（2025）在美育的视角下研究汉画像石舞乐图。不过，当前研究也存在明显不足，部分文创设计对汉画像石文化内涵挖掘不深，跨学科研究缺乏系统性，市场反馈与用户体验研究较少，导致文创产品适用性欠佳。

（二）国外研究现状

国外汉画像石研究经历了从早期关注到深入发展的历程。19 世纪末至 20 世纪初，法国沙畹、日本关野贞等学者开始关注并出版相关著作，开启研究先河。20 世纪初，西方学者通过收集整理文物文献奠定研究基础，80 年代后，国际交流推动跨文化语境下的研究不断深化。

当前，国外汉画像石研究呈现多元化、国际化特征。研究方法上，综合运用多学科理论、图像学、文化学及科技手段；研究内容广泛，涵盖汉画像石源流、类型等，从艺术、历史、宗教等多视角探究其价值与对外传播影响；研究范围覆盖欧美及亚洲地区，尤其在东亚较为深入，且与国内学术交流日益密切，已形成一套相对成熟的研究方法与理论体系，推动汉画像石研究走向国际化。

二、选题缘由

（一）选题背景与团队优势

本团队成员涉及汉语言和设计等多个专业方向，有利于汉画像石文创研究的多学科融合，汉语言专业的同学具备深厚的解读文化和文字功底，可以深挖汉画像石背后蕴含的历史故事、文化寓意以及精神内涵；设计专业同学擅长将文化要素转译为视觉语言，并结合创新性设计手段展开创作，使成果呈现更为生动立体。两者相得益彰，促使该团队更具有开展汉画像石文创研究与实践的优势^[3]。

同时，本校地处徐州，徐州是汉画像石的集中分布和出土地区之一，其收藏着大量的汉画像石实物资料，我们在老师的带领下，可以利用当地的汉画像石博物馆馆藏的大量精品汉画像石实物资料开展研究，使我们的调研具有真实性和现场感，使得我们对汉画像石有了直接的感受，从而可以正确认识到汉画像石的艺术魅力和文化价值，这也是我们选择了徐州汉画像石作为研究对象的原因之一。

（二）徐州汉画像石特色图像选取及缘由

1. “车骑出行”纹样

徐州汉画像石中的“车骑出行”纹样，堪称汉代社会生活的微观镜像。其以精湛的线刻技法为笔触，在冰冷石面上勾勒出一幅鲜活的贵族出行长卷——四匹骏马蹄步齐整如叩击时光的节拍，驭手身姿挺拔若凝固的青铜雕像，高冠博带的贵族端坐轩车之上，衣袂随虚空中的风势翻卷，宛如被岁月封印的动态剪影。线条的韵律在此达到极致：流畅处如汴水东流，顿挫处似金戈铁马，既精准捕捉马匹肌肉的起伏走向，又以疏密有致的排线构建出车马行进的空间层次，甚至连人物腰间玉佩的垂落角度、车舆帘幕的褶皱肌理都纤毫毕现，足见汉代工匠对“以线造型”艺术语言的掌控已入化境。

这一纹样的精妙更在于构图的矛盾张力：森严的等级秩序与蓬勃的生命气息在此激烈碰撞——驯马安车的规制彰显贵族威仪，而驭手紧握缰绳的指节、马匹昂首嘶鸣的神态，却又透露出难以压抑的蓬勃生机；对称分布的车马队列遵循着礼制的静穆，飞扬的衣带与飘动的旌旗却以动态打破呆板，在秩序与自由的博弈中形成视觉冲击。这种“于规矩中见灵动”的布局智慧，恰似汉代帝国在儒家礼法框架下迸发的开拓精神，让千年后的观者仍能感受到石面下奔涌的时代脉搏。

2. “祥瑞动物”纹样

徐州汉画像石中的“祥瑞动物”纹样造型夸张，充满想象力，线条简洁有力，生动塑造出形神兼备的艺术形象。如龙或蜿蜒穿云，或张牙舞爪，体现汉代人崇尚力量、祈福纳祥的情感。其艺术表达打破传统，融合现实与幻境。团队认为，这些纹样文化内涵深厚，将其提取并进行现代化再设计，应用于首饰、文具、家居装饰品等文创产品，既能满足人们对传统美学的怀旧心理，又能契合现代人对文创产品的需求，助力传统纹样在当代延续传承。

3. “乐舞百戏”图像

徐州汉画像石中的“乐舞百戏”题材，堪称汉代社会的全景式娱乐史诗。那些被岁月封存于石面的舞者与艺人，以凝固的姿态诉说着两千年前帝国都城的喧嚣与繁华——长袖善舞的女子腰肢如折柳；击鼓者袒露上身，肌肉线条如青铜雕塑般棱角分明，双臂扬起的角度透露出汉代工匠对乐器形制的精准把握；最动人心魄的当属杂技表演场景，倒立者以头撑鼎的姿态挑战身体极限，放射状线条的刻画，仿佛能听见肌肉紧绷的轰鸣。这些石刻以“以静写动”的艺术智慧，在二维平面上构建出三维的空间叙事，舞者的呼吸、乐手的指尖、杂技师的心跳，都被雕刻家以刀

代笔，永恒地封存在石板的肌理之中。团队研究表明，其中蕴含的人物动态、乐器形象、表演场景等元素，可应用于动画短片、插画、文创服饰图案设计。借助现代创意，既能再现汉代文化风采，又能吸引大众关注优秀传统文化，助力其传承与传播。

三、设计思路

（一）灵感溯源与选题契合

通过研究徐州汉画像石文创选题时对当地的汉画像石做了充分的研究，发现“车骑出行”纹样中的车马动态造型，有规律地排列分布，刻画出汉代出行景象以及雕刻技法，“车骑出行”的形象威严肃穆且动感十足，是汉代人民向往吉祥呈祥的美好寄托及思想寄托，在造型与色彩上给人留下深刻印象，把不同的视觉意象和浓厚的文化意蕴组合在一起，为IP形象设计提供了最佳元素来源，以“车骑出行”为代表的地域文化元素，在保持汉画像石IP本身精髓的基础上将其与其他地域文化相结合，打造独具特色的文创IP与团队研究汉画像石文创选题时，从跨学科角度研究汉画像石文创的目标高度统一。

（二）IP形象设计思路

参考来源于汉画像石“车骑出行”纹样和龙纹，在此基础上结合邳州农民画以及玉龙佩相关题材内容为原型来源，用现代的设计手法对其进行重新拆解重构与创新，打造有个性特色且具备文化识别度及视觉吸引力的“汉韵小灵”IP形象，并对其进行可爱的萌态化处理，使之更易受到年轻一代人群的喜爱与接受，同时符合当代大众审美喜好以及现代传播方式。

（三）具体设计细节

1. 整体造型

借鉴“车骑出行”纹样的车马动态样式，让“汉韵小灵”的身姿灵动优美，好似一位时刻准备出发去往文化世界的冒险家；由龙纹的蜿蜒曲线，得出灵动飘逸之态，并且加入了身体线上的圆润曲线，使形象更为柔和、更显亲近，也增强了形象的可爱度。头部比例大些更可爱一些，另外头比身体圆润一些，则能更容易被记住。

2. 服饰设计

“汉韵小灵”的服装采用肚兜款式，其上融合邳州农民画中“鲤鱼跃龙门”与“五谷丰登”的纹样。“鲤鱼跃龙门”纹样以鲜艳明快的色彩、夸张变形的手法描绘，寓意着积极进取、突破自我；“五谷丰登”纹样则展现饱满的麦穗、丰硕的果实，象征丰收与富足。两种纹样相互交织，既丰富了服饰的视觉层次，又传递出美好寓意。肚兜边缘装饰精致的花边，花边图案灵感来源于汉画像石中的几何纹饰，增添古典韵味。

3. 配饰设计

手持的鼓槌设计为伏羊节烤串造型，将徐州特色民俗文化元素巧妙融入。鼓槌表面绘制细腻的烤串纹理与调料点缀，色彩鲜艳诱人，同时保留鼓槌的基本形态，使其在具有趣味性的同时不失

失实用性。鼓槌顶部装饰小巧的龙形挂饰，呼应龙纹元素，强化IP形象的文化主题。

4. 面部设计

眼睛造型是“汉韵小灵”形象的一大亮点，采用玉龙佩的瞳孔纹样。玉龙佩瞳孔纹样线条简洁流畅、富有张力，将其抽象化处理后应用于眼睛设计，使眼睛呈现出神秘深邃的质感，仿佛蕴含着千年的文化故事。搭配弯弯的月牙形眉毛与微笑的嘴巴，展现出灵动俏皮、亲切友善的神态，拉近与受众的距离。

总之，在文化传承与创新的时代使命驱动下，我们深入钻研徐州地域文化。团队凭借跨专业优势，对徐州汉画像石、邳州农民画、玉龙佩等多种传统元素深度挖掘。从汉画像石“车骑出行”纹样中汲取车马动态灵感，从“祥瑞动物”纹样感受古人祝愿，还融合了农民画的民俗风情、玉龙佩的神秘造型。“汉韵小灵”IP历经多次精心修改，不断优化整体造型、服饰、配饰、面部等设计细节。最终，它生动诠释了徐州地域文化，以萌趣形象打破传统文化传播壁垒，让古老文化在社交媒体、文创产品等多领域焕发生机，契合了团队传承创新的设计初衷。

四、结论

综上所述，徐州汉画像石在传播与文创设计上存在着局限与不足。传播方面，地域特征鲜明导致其影响力多局限于本土及周边，缺乏广泛覆盖性；传播形式传统，依赖线下展览等方式，未能充分利用新媒体、数字技术扩大受众范围。文创设计上，跨学科协同设计不足，难以将艺术、技术、市场需求有效融合；且对市场反馈和用户体验重视不够，产品实用性与审美性失衡，导致文创产品难以契合大众消费需求。所以，保护、传承的基础上需要不断进行创新，尤其是对于徐州汉画像石而言。总的说来，徐州汉画像石的传承创新要对徐州汉画像石文化资源进行科学地保护、管理和合理地利用，并对其内部所蕴含的历史信息和艺术价值等进行深度地挖掘、分析与阐释，为文化传播与教育传承的有效开展奠定基础^[4]。

经查阅研究发现，目前的消费者群体对徐州汉文化图像具有一定的研究兴趣和了解程度，但是大部分同学虽然对此有着极高的兴趣，但是在产品的设计过程中仍然缺乏融汇贯通，对于优秀传统文化的理解和运用有很大的改进空间^[5]。

为推广“汉韵小灵”IP，提升徐州汉文化知名度，可从三方面发力。新媒体宣传上，制作活泼短视频讲述“汉韵小灵”汉文化故事，开展大学生分享活动，拉近与观众距离。与高校、文化机构合作，举办文创设计大赛、文化讲座，激发学生创作热情，深化其对汉文化认知。产品开发方面，围绕“汉韵小灵”开发文具、饰品、家居等系列产品，延伸产业链。通过多维度推广，让“汉韵小灵”成为徐州汉文化的代表形象，展现汉文化在新时代的独特魅力。

参考文献

- [1] 杨莎莎. 传统文化视角下徐州汉画像石传承创新的实践与思考[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024, (17): 150-153.
- [2] 刘婷. 山东汉画像石探秘鱼鸟艺术[J]. 文化产业, 2025, (06): 28-30.
- [3] 苑晨曦. 美育视角下汉画像石乐舞图中的汉代礼乐文化探析[J]. 收藏与投资, 2025, 16(01): 70-72.
- [4] 张积家, 于玲. 民族认同与文化认同的耦合——论陈寅恪民族认同思想之“化认说”[J]. 广西民族研究, 2023, (02): 9-18.
- [5] 石心语. 徐州汉画像石：艺术中的汉文化[J]. 文化产业, 2023, (23): 34-36.

“花儿”演唱中传统美学观念与现代审美需求的碰撞与融合研究

宋玥

宁夏师范大学, 宁夏 固原 756099

DOI:10.61369/HASS.2025030014

摘要：文章以西北民歌“花儿”作为研究对象，针对“花儿”在传统美学同现代审美需求相互碰撞时呈现出的艺术特点展开了深入剖析。借助对“花儿”别具一格的音乐风格、演唱技巧以及其蕴含着的自然美、情感美等诸多美学价值的探究，对“花儿”艺术所具有的永恒魅力予以了阐明。同时提出在对“花儿”传统艺术精华加以传承之际，应积极吸纳现代音乐元素，针对演唱技法、情感表现、编曲思路、表演形式等方面展开革故鼎新之举，凭借“花儿”艺术所进行的创造性转化以及创新性发展，去满足现代审美方面的需求，达成传统艺术和现代审美二者之间的完美融合。

关键词：“花儿”演唱；传统美学观念；现代审美需求；融合策略

Research on the Collision and Fusion of Traditional Aesthetic Concept and Modern Aesthetic Demand in "Flower" Singing

Song Yue

Ningxia Normal University, Guyuan, Ningxia 756099

Abstract： This paper takes the northwest folk song "Flowers" as the research object, aiming at the artistic characteristics of "flowers" when the traditional aesthetics and modern aesthetic needs collide with each other. This paper expounds the eternal charm of "Flower" art by exploring its unique music style, singing skills, natural beauty, emotional beauty and many other aesthetic values. At the same time, it is proposed that when inheriting the essence of traditional art of "Flower", it should actively absorb modern music elements, carry out innovation in singing techniques, emotional expression, arrangement ideas, performance forms, etc., and meet the needs of modern aesthetic aspects with the creative transformation and innovative development of "flower" art. Achieve the perfect fusion between traditional art and modern aesthetics.

Keywords： "flowers" singing; traditional aesthetic concept; modern aesthetic demand; fusion strategy

引言

中国西北地区独具特色的民间艺术瑰宝之一当属“花儿”，其有着高亢悠扬的曲调，质朴动人的歌词以及粗犷豪迈的演唱风格，而这些方面无不将西北的地域风情以及人民的精神风貌充分彰显出来。不过，处在现代社会语境之下的传统“花儿”艺术，面临着的是新的机遇与挑战并存的状况。文章基于对“花儿”艺术特点梳理，进而探析其蕴含的传统美学理念，在此基础上提出“花儿”艺术怎样在继承传统之际，积极吸纳现代审美元素，使其于传统与现代的碰撞交融里焕发出新的生命力。

一、“花儿”的艺术特点

（一）音乐特点

“花儿”音乐具有鲜明的地域特色和民族风格，其旋律大多有着高亢、悠长且富于变化的特点。“花儿”拥有丰富的曲令，在调式上多采用五声调式，以“徵”调式为主，“商”调式和“羽”

调式次之。在节奏方面，“花儿”常常以自由散漫的引子来开场，随后便进入到欢快流畅的主体部分。在曲式结构上，多为单一调式结构，一般由上下对称乐句组成，后逐渐发展与扩充至三、四、五乐句，“花儿”音乐具此等特点，与西北高原辽阔苍茫自然环境及当地各民族淳朴豪放性格紧密相关，从而形成独特艺术魅力。

基金项目：宁夏回族自治区教育厅高等学校科学研究项目资助，课题名称：花儿演唱中的美学分析，项目编号：NYG2024205。

作者简介：宋玥（1994.7—），女，汉族，山西省临汾市人，研究生硕士，宁夏师范大学，助教，音乐与舞蹈学、音乐美学。

（二）演唱风格

演唱风格上，“花儿”呈现出粗犷高亢且直抒胸臆的特点，满满都是高原地区那阳刚之美的韵味。在演唱之时，歌手有着宏亮的声音，能做到字正腔圆，尤其善于在乐句末尾运用下行的滑音，以此营造出仿佛声音于山谷间回荡的那种意境。而且，“花儿”在情感表达方面极为酣畅淋漓，要么是欢快热烈的情绪，要么是深情款款的状态，完全不存在矫揉造作的痕迹。这种质朴无华又真挚动人的演唱风格，和歌词所反映的各民族劳动人民的喜怒哀乐实现了完美的契合。

（三）衬词的运用

在“花儿”的歌词里，衬词的大量运用成了又一显著特点所在，常见如“哈”“者”“嘛”“个”这类衬词，它们穿插于句中或者句尾之处，发挥着点缀、衬托主歌词的作用。就衬词而言，依据其作用能够划分成叹词型、语气词型、拟声词型等不同类型，可用来渲染气氛、强化语气又或是模拟自然声音。对衬词加以合理且恰当的运用，能够使得“花儿”的演唱变得更加圆润流畅起来，让歌词的表现力与感染力得以增强。与此同时，方言土语在其中的运用，使得衬词呈现出了浓郁的乡土气息。

二、“花儿”中蕴含的传统美学观念

（一）自然美

在“花儿”身上，深深烙印着高原山地的壮阔景象以及四季变换的气候特点。那对自然的热爱与敬畏之情，在“花儿”从歌词到唱腔的各个方面无不洋溢着。“花儿”创作的源泉，是由西北高原特有的自然景观所构成，像那巍峨雄伟的山峰、奔腾不息的河流、广袤无垠的草原等，这些也赋予了“花儿”粗犷豪迈的基调。同时，体现出人与自然和谐共处理念的“花儿”，对朴素的“天人合一”思想予以歌颂，将音乐对自然美的吟咏与礼赞展现出来，使其自然美学特质得以凸显^[1]。

（二）真情实感

“花儿”作为情感的直抒与心灵的吐露，在男女爱慕之情、劳动人民对幸福生活向往之情以及面对苦难的控诉反抗之情等诸多情境下，从不吝啬感情色彩，总以最直白、最炽热方式宣泄胸中郁结，其洋溢着真挚淳朴情感，反映着西北各民族劳动人民喜怒哀乐，表达着他们最真实情感体验，欢快节奏也好，引吭高歌的唱腔也罢，皆充满感情的激越与冲击力，如此发自内心的情感表达赋予“花儿”强烈感染力，亦体现中国传统“诗言志”的美学理念^[2]。

（三）淳朴悠远的意境

劳动人民生活的沃土之上，深深植根着“花儿”，它反映出的是劳动人民最为真切的生活状态，以及最为质朴的思想感情。那回荡于高山峻岭间的，或是劳作时悠扬吟唱着的“花儿”，所透露出的皆是其特有的淳朴意境。而悠长绵延的旋律、深沉厚重的歌声，宛如能把听者引领至一个遥远的时空，让人真切感受到“花儿”所具备的历史纵深感以及厚重感。以其独特方式存在的“花儿”，将中国传统文化里“余音绕梁，三日不绝”的意境美予

以展现，把中华民族的生命力量和精神气质折射出来，“花儿”淳朴悠远意境的美妙之处由此彰显^[3]。

三、现代演唱对“花儿”艺术的审美需求

（一）多元演唱技巧的运用

时代在发展，审美趣味也发生着变迁，对于“花儿”演唱，现代听众提出了更高要求。大众审美需求日益提升，传统单一演唱技巧已难以完全满足，于是在“花儿”演唱里融入多元化演唱技巧成了势在必行之事。在传承传统演唱方法这一基础之上，现代演唱者需积极吸收现代声乐技巧里诸如科学发声方法、合理呼吸技巧等精华内容，让“花儿”演唱在保持原有风格之际，实现声音更为圆润饱满、达到字正腔圆的效果^[4]。此外，对于演唱者而言，尝试融入其他民族声乐演唱技巧这一做法，可让“花儿”在表现力方面更加丰富多彩起来。凭借多元演唱技巧的运用，“花儿”的演唱能够达成更加精致动听的效果，于此同时，还可满足现代听众那日益提升着的审美需求，进而推动“花儿”艺术实现创新发展。

（二）情感表达的细腻入微

富有情感表现力的艺术形式之一当属“花儿”，不过传统“花儿”在情感表达方面呈现出相对简单直白的特点，这种情况对其艺术感染力的充分发挥形成了一定限制。伴随着社会不断发展以及人们情感世界愈发丰富起来，现代听众针对“花儿”所应表达出的情感，已然有了更高的期待与要求。所以，对于“花儿”的演唱者而言，需要基于传统的表现手法，在情感表达这块力求达到更加细腻入微的程度。演唱者得深入剖析歌词内容，精准把握其中所蕴含的情感，凭借声音在力度、色彩、速度等方面的变化，准确且巧妙地将歌曲的情感予以表现^[5]。

（三）现代音乐语汇与“花儿”的融合

作为传统民歌形式的“花儿”，存在音乐语言相对单一的情况，在一定程度上对其艺术表现力的拓展形成了制约。为契合现代审美需求，积极吸收现代音乐创作的语汇与手法对于“花儿”而言很有必要。一方面，在“花儿”的编曲环节融入现代音乐元素，像和声、复调、音色等等，以此丰富其音乐织体以及表现力^[6]。另一方面，尝试运用现代作曲技法来对“花儿”的旋律加以发展，让其呈现出更加新颖别致、耐人寻味的效果。同时，对于“花儿”而言，其表演形式的创新也具备可行性，比如可与其他艺术形式加以结合，以此开发出带有现代气息的表演样式来。通过把现代音乐语汇同“花儿”进行有机融合这种方式，能够对“花儿”的艺术生命力起到激发的作用，使其焕发出新的艺术光彩，进而能更好地契合现代审美方面的需求，达成“花儿”艺术在创造性转化以及创新性发展方面的目标。

四、传统与现代的交融

（一）传统美学的传承与发扬

1. 自然质朴的美学内核的保留

在与现代审美融合的进程里，“花儿”仍需坚守那自然质朴

的美学内核不动摇。歌词创作方面,要保留真实反映西北风土人情的做法,以朴素无华的语言来抒发情感。演唱之时,应坚持原汁原味的风格,好让听众能够感受到来自高原的那种粗犷豪迈之感。于“花儿”的传承与发展当中,要始终秉持着对大自然赞美的那份情感,凭借音乐去歌颂山川河流的壮美之处,用歌声去倾诉生命律动的种种。

2. 情感表达真挚动人的品质延续

劳动人民智慧与情感所凝结而成的便是“花儿”,其打动人心的力量源自于情感真挚动人的表达。无论时代发生怎样的变迁,“花儿”都应将此永恒地作为追求。在进行“花儿”新作品创作之时,要以真实反映各族人民生活为目标,凭借发自内心的情感去打动听众^[7]。在进行演唱的过程当中,歌者需要全身心投入其中,凭借着饱满的情感对现场加以感染,使得听众能够与之产生共鸣。与此同时,要对当代听众在欣赏“花儿”之时予以引导,让他们去感悟蕴含于“花儿”之中的人文情怀,去体味由“花儿”所承载着的各族人民的喜怒哀乐,进而促使这一传统艺术形式焕发出崭新的生命力。

(二) 现代审美的融入与革新

1. 多元演唱技巧对传统演唱的提升

让“花儿”更好地适应现代审美需求,传承传统演唱方法同时,演唱者需积极吸收现代声乐技巧精髓,像发声时遵循科学发声原理以使声音更加圆润饱满、气息运用上讲究以腹式呼吸为主来增强声音支撑力、声区处理上做到真假声自然混合以避免音色突兀变化等,除此之外还可借鉴其他民族声乐演唱技巧如藏族声乐中常用的颤音、滑音等来丰富“花儿”表现力,如此多元演唱技巧的运用,可在保留“花儿”原有风格基础上提升其艺术表现力,使其更加动听悦耳,更能打动现代听众的心^[8]。

2. 细腻丰富的情感表达

在继承“花儿”朴实无华情感表达传统之时,现代演唱者应努力让情感表现达至更加细腻丰富之境,此便要求演唱者深入分析作品内容主题以准确把握歌词要表达的情感,演唱时需善于运用声音技巧,借音色、力度、速度等的变化刻画人物内心世界来表现作品情感^[9]。比如在抒情歌曲里,可用绵软圆润声音并辅以委婉深情表情抒发缠绵悱恻爱情;在讴歌性作品中,可用昂扬声

音配合奔放情绪表现热烈欢快乐情。

(三) 艺术形式的创新发展

1. 编曲上对传统的突破

传统“花儿”的编曲形式呈现出较为单一的状况,其主要形式以独唱为主导,而伴奏方面大多是简单的弦乐或者打击乐。这种编配形式固然对于凸显“花儿”的纯朴风格存在有利之处,然而却也在相应程度上对其艺术表现力的发挥形成了限制。所以,在对传统编曲思路予以继承的基础之上,现代“花儿”的编创工作能够展开适度的革新举措。比如,以独唱作为基础,在此之上增添领唱、和声等角色,进而形成独唱与合唱相互结合的编排方式;于民族乐器的伴奏之中融入现代乐器,以此来丰富音乐所具有的色彩;在编曲手法方面借鉴西方作曲技巧,促使其在和声织体、曲式结构等诸多方面达成更加丰富多彩的效果^[10]。

2. 表演形式借鉴与融入

传统“花儿”表演形式存在单一状况,以歌者清唱为主导方式,鲜少和其他艺术形式达成结合。但在现代艺术语境之中,“花儿”完全能够对其他艺术门类的表现手法加以吸收,进而实现自身表演形式的创新。比如在演唱环节融入舞蹈、器乐这类表演元素,凭借声、形、表的完美融合,促使“花儿”艺术感染力得以提升;又如把“花儿”和戏曲、话剧等艺术形式相互结合,以歌舞剧、音乐剧等大型舞台艺术形式来呈现,使“花儿”的魅力能在更为广阔的舞台空间里展现出来。

五、结束语

综上所述,历经岁月仍熠熠生辉的“花儿”艺术有着独特美学价值,其在新时代的传承与发展关键在于坚守自然质朴、真挚动人的艺术品格且勇于革故鼎新,要在继承传统基础上博采众长并积极吸收现代音乐语汇,于演唱技法、情感表现、编创思路等方面不断创新,以“古为今用,洋为中用”的文化自觉推动自身在传统与现代交融中实现创造性转化、创新性发展进而焕发出更绚丽夺目的艺术光彩,唱响新时代中国特色社会主义先进文化的昂扬旋律。

参考文献

- [1] 马希刚. 西北民歌“花儿”艺术魅力探究及其文化阐释[J]. 音乐创作, 2018, (02): 148-150.
- [2] 刘晓. 西北民歌“花儿”助推民族共同体现代性话语建构[J]. 百色学院学报, 2023, 36(06): 50-56.
- [3] 仝童. 西北民歌花儿的音乐文学性研究[J]. 艺术评鉴, 2020, (24): 81-84.
- [4] 鲁祿. 浅析西北民歌“花儿”的传播与生存困境[J]. 北方音乐, 2020, 40(08): 17-18.
- [5] 岳雨珊. 浅谈西北民歌“花儿”[J]. 艺术教育, 2019, (07): 71-72.
- [6] 马春晖. 试论西北民歌“花儿”音乐变革探索——兼论郭正清花儿轻音乐之创新[J]. 新丝路(下旬), 2018, (06): 151-152.
- [7] 王娟. 关于西北民歌“花儿”的审美文化阐释[J]. 北方音乐, 2018, 38(09): 195-195.
- [8] 郝晓乐. 西北民歌“花儿”的演唱探析与感悟——以个人音乐会选曲为例[D]. 河南大学, 2021.
- [9] 薛松梅. 论西北民歌“花儿”研究的新视角[J]. 发展, 2017, (03): 74-75.
- [10] 王军林. 西北民歌“花儿”的审美文化阐释[D]. 湖北民族学院, 2011.

影视后期制作课程教学的改革研究

汤海滨

浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310051

DOI:10.61369/HASS.2025030015

摘要： 影视后期制作是影视传媒专业的关键课程，其教学改革对专业人才的培养质量有着重大的影响。文章从增强教学质量效果，培养专业技能人才，优化课程体系建设，促进教师能力提高等方面论述课程教学改革的意义。根据这几方面提出更新教学内容，改革教学方式，强化实践环节，优化教学资源和创新考核标准的改革策略。研究目的在于建构一套科学高效的课程教学体系并对高素质影视后期制作人才培养提供理论与实践的指导。

关键词： 影视后期制作；课程改革；教学质量；实践教学；人才培养

Research on the Reform of the Teaching of Film and Television Post-Production Course

Tang Haibin

Zhejiang Art Vocational College, Hangzhou, Zhejiang 310051

Abstract： Post-production of film and television is a key course for the major of film and television media, and its teaching reform has a significant impact on the quality of professional talent cultivation. This article discusses the significance of curriculum teaching reform from aspects such as enhancing the quality and effect of teaching, cultivating professional and skilled talents, optimizing the construction of the curriculum system, and promoting the improvement of teachers' abilities. Based on these aspects, the reform strategies of updating teaching content, reforming teaching methods, strengthening practical links, optimizing teaching resources and innovating assessment standards are proposed. The purpose of the research is to construct a scientific and efficient curriculum teaching system and provide theoretical and practical guidance for the cultivation of high-quality post-production talents in film and television.

Keywords： post-production of film and television; curriculum reform; teaching quality; practical teaching; talent cultivation

影视后期制作是影视传媒和数字媒体等领域的关键课程，它的教学品质对专业人才的培训效果有着直接的影响。在数字技术飞速发展、媒体融合日益深化的今天，影视后期制作无论在内容上还是在形式上都有了很大的改变，也给课程教学带来了更多新的需求。当前我国大部分高校都已经对影视后期制作课程进行了教学改革的探索，但是在教学内容的更新，教学方法的创新以及实践环节的设计上还有待提高。如何构建适应时代发展需要的课程教学体系和培养出具有坚实专业技能的影视后期制作人才已经成为目前亟待解决的一个重要问题。

一、影视后期制作课程教学改革的意义

（一）提升教学质量效果

影视后期制作课程的教学改革能够显著促进教学质量与效果的提高。改革之后的课程教学会更强调整理论联系实际，使学生获得基础知识，并通过实践操作来深化专业技能理解与应用。通过融入行业的尖端技术和实例，学生可以迅速掌握行业的最新趋势，从而激发他们的学习热情和积极态度。在教学过程当中，运

用项目教学和案例教学，能够让学生直观体会到学习内容在实践中的应用价值，提高学习积极性^[1]。教师还可以根据教学反馈，适时调整教学策略，有的放矢地为学生解决困难，保证每一个学生掌握核心技能。这一改革在提高课堂教学效率的同时，也使學生有较好的学习体验，达到知识传授与能力培养双重目的。

（二）培养专业技能人才

课程教学改革在专业技能人才培养中有着举足轻重的地位。现代影视行业的人才需求越来越大，这就要求既有专业理论知识

又有实际操作能力的复合型人才。通过教学改革可以使学生系统学习影视后期制作各方面的技能,其中包括视频剪辑、特效制作和音频处理专业技术。实践教学环节,为学生提供接触真实项目案例、理解行业工作流程及标准要求、发展职业素养、团队协作能力等机会。改革后课程设置更接近行业实际需要,注重对学生实际问题解决能力的培养,让学生毕业后能迅速适应工作岗位。这种以实践能力培养为主的教学模式在增强学生就业竞争力的同时还能影视行业提供更多的优质专业人才。

（三）优化课程体系建设

优化课程体系在影视后期制作课程教学改革中具有重要意义。传统课程体系通常存在着理论脱离实际,课程内容老套等诸多问题,很难满足现阶段影视行业飞速发展的需要。通过教学改革可重新建立科学合理的课程体系并把行业最新技术及工作流程纳入教学内容。课程设置方面,理论课程与实践课程相结合,以由浅入深,循序渐进为原则编排教学内容,保证知识点间的连贯与完整。优化课程体系既覆盖视频剪辑,特效制作和音频处理基础技能模块又包含项目管理和创意设计进阶内容,使得教学内容更系统化和规范化。同时新课程体系强调实践性与应用性,并通过合理课时比例的设置,使学生在技能训练与项目实践中获得足够时间,从而真正获得专业技能^[3]。该优化课程体系有助于学生建立完整知识结构,增强教学效果及人才培养质量。

（四）推动教师能力提升

课程教学改革可以有效地促进教师专业能力提升。影视后期制作技术的飞速发展需要教师不断地更新自身的知识储备和提高专业技能。课程改革进程中教师需积极了解行业动态、掌握新技术、新方法才能适应教学改革需要。参与课程改革使教师获得了对教学内容进行深入研究、对创新教学方法进行探索的机会,而这一过程本身也是学习与提高的重要契机。教师在备课、设计新教学内容、制定教学方案的过程中,都要不断地进行思考与实践,寻找到最适合学生的教学方式与方法。尤其在实践教学环节中,教师要有很强的实操能力,才能够对学生示范与引导,促使教师不断提高专业技能水平。与此同时,教学改革促使教师更注重教学效果,引发教师对如何使繁杂的专业知识浅显易懂以及如何激发学生学习热情等问题进行思考。

二、影视后期制作课程教学改革的核心策略

（一）更新教学内容,提升教学效果

不断更新教学内容,是促进影视后期制作课程教学效果提高的关键所在。影视后期制作技术飞速发展,各种新型软件工具与制作技术层出不穷,需要对教学内容进行及时更新,才能紧跟产业发展的脚步。更新教学内容时,要注重主流制作软件操作技能的训练,例如 Adobe Premiere Pro、After Effects 专业软件最新的功能及应用方法。与此同时,应在教学范围内融入业界普遍采用的创意设计方法和工作流程规范的实用内容,让学生掌握现阶段影视后期制作核心技能。更新教学内容既要关注技术层面又要突出艺术创意能力,这有助于学生养成良好专业素养。教学内容

也应注意知识的系统性、完整性,安排时需兼顾知识点间的关联性并按由浅入深的原则安排教学顺序^[3]。尤其是应重视新旧知识之间的联系,以保证学生能在原有知识基础上循序渐进地获得新技能。

具体实施时,可采取定期搜集行业资讯,邀请行业内专家进行辅导等措施,以保证教学内容及时实用。新教学内容中应包括大量实际案例以使学生对不同种类视频作品制作要点及技术难点有直观认识。以项目实践为载体,指导学生应用所学知识去解决现实问题,从而培养学生独立思考与创新的能力。针对不同水平学生接受能力的差异,对教学内容难易程度进行适当调节,达到因材施教教学目的。定期安排学生参加实际项目的制作,使其能够将学到的知识运用到实际工作环境当中,并积累实践经验。这一紧随行业发展,强调实践应用的教学内容更新策略能有效地促进教学效果的提高,强化学生学习兴趣与专业技能。

（二）改革教学方式,培养实用人才

改革教学方式,培养实用人才是一个重要手段。传统影视后期制作课程大多是教师教,学生听的单向模式,很难激发学生主体互动式教学转变,利用项目驱动组织教学活动。教师在教学中可根据教学内容,设计难易不一的课题任务,指导学生在完成特定课题的过程中获得专业技能。教师在项目执行过程中要注意引导学生独立思考、鼓励学生发挥创造力、探究不同解决方案。该教学方式既可以增强学生学习的主动性,又可以培养学生解决实际问题的技能。同时可通过小组协作等方式进行项目实践,使学生通过团队合作培养沟通能力与协作精神。

课堂教学中要充分利用现代教育技术为学生营造一个直观、生动形象的学习环境,如多媒体演示和视频教学。教师可对重点技术操作进行教学视频录制,便于学生课后复习及自主学习。教学过程中要注意示范和练习的结合,每次讲解知识点时都安排了相关上机练习,使学生能及时地对所学内容进行消化应用。从学生实际出发,教师应该及时进行引导与反馈,以帮助他们找到问题所在,加以改进。通过这种即学即练式的教学方式可以使学生较好地掌握专业技能并逐渐形成解决实际问题的技能,成为一名真正有实践能力的专业人才。

（三）加强实践环节,提升专业技能

强化实践环节,是促进学生专业技能发展的核心措施。影视后期制作课程实践性较强,单纯依靠课堂讲授很难使学生真正获得专业技能。所以,必须加大实践课时的比重,给学生充分动手机会。项目化教学方式可应用于实践教学中学生参与到实际视频制作项目中来。在前期策划和后期制作过程中,同学们都要完整地体验该项目的各个环节,并对制作流程有深刻地认识^[4]。教师在教学中应根据项目进度及时进行引导,以帮助学生突破技术难点,同时也应避免过多地介入,给学生独立思考、勇于创新的余地。通过实践训练使学生能熟练运用各种专业软件操作技能、培养艺术审美能力、积累项目经验。

在具体实践环节实施时,应建立健全实训基地。配有专业影视制作设备及后期制作软件,给同学们营造了一个逼真的环境。

可与影视制作公司合作,经常组织学员参加企业实践、学习行业工作标准、流程规范等。校内实训基地中,应开设广告片制作,宣传片剪辑,特效合成等各种实践项目,使学生接触到风格各异的作品创作。通过这一系统化实践训练使学生在获得扎实技术技能的同时,也发展了职业素养与团队协作能力,从而为今后步入职场奠定了坚实的基础。这种以实践为中心的教学模式可以有效地促进学生专业技能水平的提高,培养更多地适应行业需要的实用型人才。

（四）优化教学资源，完善课程体系

优化教学资源,是影视后期制作专业课程体系不断完善的重要保证。优质的教学资源可以对课程教学起到强有力的支持作用,增强教学效果。在教学资源建设进程中,必须建立一个包括教材,教案,课件,案例和实训项目在在内的各种学习资源的完备教学资源库。尤其是重视数字化教学资源开发与运用,构建线上学习平台并上传教学视频,技术操作演示,优秀作品,便于学生随时调阅学习。在教材的选用上,既要具备系统理论知识教材又要有实践操作指导手册和结合行业发展情况对教材内容进行实时更新。同时应搜集和整理大量实际项目案例并建立案例库以提供大量教学材料。以这些优质教学资源为支撑,可以帮助学生加深对专业知识的理解与掌握,提升学习效率。

开展资源应用的时候要利用信息技术的优势,构建线上线下混合教学模式。在网络教学平台的帮助下实现教学资源的共享和教学活动的扩展。教师可以在平台上发布教学任务、组织线上讨论、批改作业等活动,增加师生互动的机会。建立教学资源评价机制,定期对教学资源进行更新和优化,淘汰陈旧内容,补充新的教学资源。特别要重视实践教学资源建设,配置专业软硬件设施,为学生提供良好的实践环境。通过对教学资源的持续优化和更新,不断完善课程教学体系,推动教学质量的提升。这一资源建设为核心的教学改革策略能够为学生提供更好的学习条件和环境,进而促进课程教学质量的全面提升。

（五）创新考核标准，健全评价机制

创新考核标准是强化影视后期制作课程教学效果的关键环

节。传统的考核方式过多地注重期末考试的成绩,难以全面地评价学生的实际能力水平。新的考核标准要更加注重过程性评价并将学生在整个学习过程中的表现纳入考核范围。考核的内容要涵盖专业技能操作、创意设计能力、项目完成质量、团队协作表现等多个维度。在具体实施中,可以采用项目考核的方式,让学生完成完整的视频制作项目,综合评价作品的创意性、技术水平和制作效果。在教学过程中,教师要制定详细的评分标准,对每一个评价指标都要有具体的要求,才能确保考核的科学性和公平性。这种多元化的考核方式,能够更真实地反映学生的实际能力水平,激发学生全面发展的动力。

评价机制具体实施过程中要构建多元主体共同参与评价体系。除教师评价外,还要引入学生自评和互评及行业专家评价意见等内容。项目考核时,可邀请企业专家参加考核,并从专业的角度评阅、辅导学生的著作。还要关注学生成长历程,并通过设置学习档案袋等方式记录学生学习中取得的进步与出现的问题。同事还要经常组织教师和学生进行交流和讨论,对评价结果及时进行反馈,让学生认识到自身存在的缺陷进而加以改进^[5]。通过科学合理的评价机制既可以对学生学习成效进行客观地评价,又能促进学生不断进步,从而形成一个学习的良性循环。这一创新性考核评价方式能较好地为人才培养目标和教学质量服务。

三、结束语

总之,影视后期制作作为一门专业核心课程,其教学改革对于提高人才培养至关重要。现阶段数字技术飞速发展,媒体融合不断深入,对于影视后期制作人才也有了更多需求。高校应积极进行课程教学改革,从更新教学内容,创新教学方法,强化实践训练入手,不断提高教学质量与人才培养水平。这样既有利于学生专业技能的掌握和就业竞争力的提高,又可以促进教师专业能力的提高和课程体系的优化,并最终达到培养高素质专业人才,从而为影视行业的发展提供强有力的支持。

参考文献

- [1] 梁江安,艾元,匡朋兴.基于乡村振兴背景下“数字技术+传统文化”融入“影视后期制作”课程的教学改革研究[J].天南,2025,(01):121-123.
- [2] 刘富建,郭永辉.技能大赛视角下“影视后期制作”课程教学改革探究[J].西部广播电视,2024,45(15):57-60.
- [3] 吴鸿蕊.产教融合推动影视后期制作课程教学改革[N].中国教师报,2023-09-27(004).
- [4] 王小青.基于技能大赛的中职“影视后期制作”课程教学改革[J].科技风,2022,(20):109-111.
- [5] 洪凤龙.《影视媒体后期制作》课程教学改革的途径初探[C]//新课程研究杂志社.新课改背景下课程理论与实践探究(第一辑).福建省晋江职业中专学校,2022:35-36.

法国电影《坠落的审判》中声音“景观”的建构

王菲

南京传媒学院国际传播学院, 江苏 南京 211172

DOI:10.61369/HASS.2025030016

摘 要 : 法国女性题材电影《坠落的审判》探讨了人性及关系本质的不可知性, 而影片在声音创意方面也是独具一格, 在展现人物内心世界以及揭示复杂人物关系层面传递了独特的美学艺术。作为电影修辞学的声音符号在影片中具有重要的美学意义, 声音隐喻和声画组合设计在电影中的巧妙运用构成影片强大的叙事动力, 实现了美学传统与电影思想极具创意的视听互动。

关 键 词 : 《坠落的审判》; 声音符号; 女性书写

The Sound “Spectacle” in the French Film “Anatomy of a Fall”

Wang Fei

School of International Communication, Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211172

Abstract : The French female-themed film *Anatomy of a Fall* explores the unpredictability of human nature and the essence of relationships. Moreover, the film is unique in its sound creativity, delivering a distinctive aesthetic art in revealing the inner world of characters and the complex relationships among them. As sound symbols in film rhetoric, they possess significant aesthetic meaning in the film. The ingenious application of sound metaphors and sound-image combination designs in the film constitutes a powerful narrative impetus, achieving a highly creative audio-visual interaction between aesthetic traditions and film ideas.

Keywords : “*Anatomy of a Fall*”; sound symbols; female writing

由法国女导演茹斯汀·特里叶执导的影片《坠落的审判》于2023年5月21日在第76届戛纳国际电影节首映, 先后获得了第76届戛纳国际电影节最佳影片金棕榈奖和第81届金球奖最佳外语片奖。该片讲述了由一起坠楼血案引发对一位成功女作家的谋杀指控的故事, 而曲折的审判过程也是对这段婚姻关系的直面剖析。该片融合了法律程序、复杂的女性形象、婚姻危机、成长叙事等元素, 探讨了人性以及关系本质的不可知性, 而影片在声音创意方面也是独具一格, 在展现人物内心世界以及揭示复杂人物关系层面传递了独特的美学艺术。

一、声音符号的隐喻

米歇尔·希翁在《视听: 幻觉的构建》中提到, 电影中的声音比影像更有可能成为情感和语义控制的潜在手段, 声音可以更直接地从生理上作用于我们, 也通过增值现象影响我们的感知。^[1] 沃尔特·穆奇曾说: “影像与声音重新结合的可能性是声音大厦建设的基础, 没有它, 这座大厦就会坍塌。” 声画组合对声画产生的隐喻距离处于不断变化的过程, 而这个过程需要观众去感知和辨认, 从而抵达共通的情绪。声音符号在《坠落的审判》中具有明显的增值效应, 利用悲伤、绝望、愤怒、不安、不舍等一系列精神活动直接参与场景内气氛, 巧妙地展现了婚姻里不易察觉的微妙细节, 用细腻的手法探讨了不可言喻的婚姻关系奥秘。

汤姆林森·霍尔曼也曾指出: 与图像相比, 听觉对象相对微妙的作用使得影片制作者能够通过较为含蓄的方式控制住观众的感情。^[2] 影片一开始便出现了一位女作家与一位女学生的采访画面, 而在采访的影像画面里, 我们除了能听到女作家的回答, 还伴随出现了女学生的提问、楼梯上滚下的网球以及打开水龙头等一连串画外音, 这种由视觉可识别的客体所发出的画外声为“主

动画外音”: 答案在画外, 却又刺激眼睛去看并寻找原因, 从而引发观众的期待。而随后出现了推动剧情发展的重要画外音——Bacao Rhythm & Steel Band 乐队改编自嘻哈歌手50分币的《P.I.M.P.》, 中文译名《皮条客》, 原曲歌词里包含大量对风流女性进行控制的语言, 充满肉体与金钱的大胆描述, 而改编后的纯乐器作品带有强烈的攻击性, 钢鼓和小号的器乐特质在音量的加持之下把采访者以及观众的好奇心推向了顶点——是谁在播放这段音乐? 作家无奈地看向楼上, 并指出是她的丈夫。那么他又为何要在这种场合下播放这种明显带有冒犯之意的音乐? 这种带有“噪音”性质的音乐不仅中断了采访过程, 也将丈夫对于妻子的愤怒情绪展现地淋漓尽致, 声音与画面之间、声音与声音之间的断裂关系隐喻了权力场域中的对立状态, 音乐声在叙境与非叙境之间来回切换徘徊, 让观众有一种强烈的错乱感。播放这段音乐不仅是丈夫发泄情绪的方式, 也可以理解为他是在宣告自己的主权, 而这段音乐作为案发时的背景音, 成为庭审证据中的重要组成部分而被反复播放, 无限扩展这种声音引起的画外想象空间, 也让观众深陷一种焦灼的情绪中, 真相到底是什么?

父亲坠亡后, 伴随着一家三口的昔日照片, 影片出现了丹尼

基金项目: 本文系2022年度江苏省高校哲学社会科学一般项目“媒介融合背景下时尚传播的文化路径研究”(项目编号: 2022SJYB0677)的阶段性研究成果。

作者简介: 王菲(1982—), 女, 安徽合肥人, 南京传媒学院国际传播学院副教授, 主要从事跨文化传播研究。

尔弹奏钢琴曲的场景，这首单手弹奏的曲目为伊萨克·阿尔贝尼斯《西班牙组曲》第5首作品《阿斯图里亚斯》，旋律由一开始的急促跳音转入沉稳抒情，继而再返回最初的快节奏，但情绪更为饱满坚定，整首曲目充满变化，音乐风格丰富且富有张力。丹尼尔是一名视障儿童，与父亲的关系更为亲近，在面对父亲意外离世且得知母亲与此有关时，情绪上的巨大起伏与钢琴音的变化完美贴合，由一开始的慌乱无措，到一年后的沉静面对，此时画面中出现的是丹尼尔练琴的画面，但思绪却定格在了庭审现场，影片通过声画分离的影像处理传递出丰富的视听感受，琴声脱离了叙事情境而成为一种非叙事音乐，让观众感受到了丹尼尔做出选择后的坚定。

影片中还一段音符值得探讨，那就是肖邦的《e小调前奏曲》，这是一段关于死亡的乐曲，在父亲离世后，母子二人一起弹奏，伴随忧伤的情绪共同悼念亡故的亲人，而母亲在弹奏过程中出现了错音，合奏并不顺利，母子俩的情绪并不共通，这似乎也预示中接下来的庭审会出现意外的波折。而在影片最后，这段旋律再次响起，而结局的编曲有了变化，不再是单纯的悲伤，新的编曲融入了更为丰富的情绪，悲伤的情感不再突出，在听感上带给人一种平静安宁，也暗示了整个故事由最初的愤怒化解为最终的平和安宁，女作家与狗在丈夫生前的卧室相拥入眠（影片中丈夫曾将自己比喻为狗），意指最终的忏悔与和解，婚姻关系的“剖析”也是一段自我救赎的旅程。

影片中的大多数音乐并不是通过背景音出现的，而是通过叙境内的声音呈现出来，无论是叙境内还是叙境外的声音，都不是孤立的对象，它可以是一种表意手段，也是声画组合中的重要组成部分，对音乐的巧妙运用是对电影思想内容补充和互文的美学传统，这种呈现方式直指人物的内心，具有意识流般的独白功能，凸显了声音符号在电影中的存在样态，对于电影的思想内容和美学结构具有重要的意义。^[3]

二、叙述声音的多重传达

（一）个人型叙述声音

苏珊·兰瑟在《虚构的权威：女性作家与叙述声音》中将叙述声音从话语层面分为作者型、个人型以及作者型三种模式，其中个人型叙述声音指的是有意讲出自己故事的叙述者，通过描述自身经历来建构具有自我指称意义的叙述场景，如果说作者型叙述声音来自于作者本人，以全知视角呈现具有潜在自我指称意义的叙事状态，那么个人型叙述声音将整个文本结构定格为同故事型，通过人物对自身故事的叙述并分享给受述者将自己置于最高的话语权威之上，即便这种话语权威难免会有“片面”之嫌，却凸显整个故事的真实感。^[4]

《坠落的审判》的多数场景以庭审形式展开，这种叙事模式

构成了另类的审判仪式，观众与片中现场的陪审员们以相同的凝视位置同构为事实的裁判者和证据的审视者，这种叙事流程具有较强的情感功能。不同角色通过声音、叙述和想象等方式进行情境重现，这种心理蒙太奇的处理方式让观众在虚构和真实的边缘不断徘徊，带有强烈的主观色彩，也让观众加入了这场对婚姻关系的审判行列。影片没有以全知视角来追求强情节以及悬疑反转，没有庭审场景本应呈现的本格推理，甚至没有明确的结局还原，而只是桑德拉的自证以及其他证人的记忆、主观想象来推进叙事，审判的过程将这位女作家沉着冷静、独立自由、富有创作才能的特质展露无疑，也正是这些特质让本应处于“他者”地位的女性受到了来自象征界的质疑和挑战，她被认为是造成这场伦理失序的罪魁，挑战了社会规则和象征秩序，理应受到社会规训。^[5]

（二）声音的“真相”

在庭审中，每个人都在论证自己看到的“事实”，而真相究竟是什么已经不再是审判的重点，在最后的录音播放之时，影片展示了两入争吵的画面，而随着争吵愈发激烈，画面又回到庭审现场，我们只能根据声音推断现场的情景，但究竟谁是施暴者，哀嚎声源自哪里，这些我们不得而知，影片这一微妙的细节似乎在预告真相的不可知性，而这一暗示与丹尼尔出庭作证时的选择不谋而合，司法部门派来的监护人告诉丹尼尔：当我们缺少证据去评判一件事时，我们能做的就是作出决定。当丹尼尔回忆起父亲谈及小狗的情景，镜头切换到塞缪尔的脸部特写，父亲有说话的动作，但声音来自丹尼尔，声画不同轨的特殊处理让观众与本已模糊的“真相”渐行渐远，这似乎在暗示丹尼尔为了保护母亲“篡改”了记忆，选择情感上更能接受的“真相”。最终，桑德拉获得无罪释放，在法律上真相被认定，在某种意义上，这也是女性叙事挑战象征秩序的一种胜利。在影片最后的镜头中，伴随着再次响起的肖邦《e小调前奏曲》，桑德拉与小狗相拥入眠，所有的情绪幻化为此刻的平静安宁，也将真相带入了无尽的黑夜。

三、结语

《坠落的审判》是一次将文学功能融入悬疑框架的积极尝试，让影像犹如文字般穿透家庭生活的各个缝隙。作为电影修辞学的声音符号在影片中具有重要的美学意义，声音隐喻和声画组合设计在电影中的巧妙运用构成影片强大的叙事动力，实现了美学传统与电影思想极具创意的视听互动。作为一部女性题材电影，通过叙述声音的多元化来构建叙事话语权威，而叙事话语的公开化也是对象征秩序的有力反击。对桑德拉的审判是一次家庭记忆的重构，坠落的意象也意指伦理秩序的瓦解，对桑德拉的“审判”在社会机制和社会意识层面也许并未结束，这也为女性叙事的未来发展路径提供了更多的思考空间。

参考文献

- [1][法] 米歇尔·希翁. 视听：幻觉的构建 [M]. 黄英侠译. 北京：北京联合出版公司，2014：第30页，第74页。
[2][美] 汤姆林森·霍尔曼. 电影电视声音：录音技术与艺术创作 [M]. 姚国强等译. 北京：华夏出版社，2004：第49页。
[3] 张晋辉. 隐喻与共鸣：电影声音的吸引力 [J]. 当代电影，2022（10）：144-149。
[4][美] 苏珊·S. 兰瑟. 虚构的权威：女性作家与叙述声音 [M]. 黄必康译. 北京：北京大学出版社，2002，第6页，第165页。
[5] 胡步芬. 身份焦虑与认同倒错：电影《坠落的审判》的家庭伦理剖析 [J]. 电影文学，2024（17）：152-156。

数智赋能唐草纹的传承与发展路径研究

王瑛

西安翻译学院, 陕西 西安 710105

DOI:10.61369/HASS.2025030018

摘要：唐草纹，源自古埃及茛苕纹，经丝路融入中华文明，演变为象征生命、吉祥与繁荣的东方美学符号。其蜿蜒藤蔓承载着生生不息的祈愿，繁复线条凝结中西合璧的智慧，如今更在时尚与文创中焕发新生，成为跨越千年的文化纽带。唐草纹作为中华文化的重要载体，具有悠久的历史和丰富的内涵。随着信息技术的飞速发展，数智化技术为唐草纹的传承与发展提供了新的机遇和挑战。因此，从守正与创新的角度出发，探讨数智赋能唐草纹的传承与发展的策略，以期唐草纹的传播提供理论支持和实践指导。

关键词：数智赋能；唐草纹；传承意义；发展路径

Research on the Inheritance and Development Path of Tang Grass Pattern with Intelligent Intelligence

Wang Ying

Xi'an FanYi University, Xi'an, Shaanxi 710105

Abstract： Tangcao patterns, originating from the ancient Egyptian calyx pattern, were integrated into Chinese civilization via the Silk Road and evolved into an Eastern aesthetic symbol representing life, auspiciousness, and prosperity. Their winding vines carry the wish for endless vitality, while intricate lines embody the wisdom of blending Eastern and Western elements. Today, they have been rejuvenated in fashion and cultural creativity, becoming a cultural bond spanning millennia. As an important carrier of Chinese culture, Tangcao patterns possess a long history and rich connotations. With the rapid development of information technology, digital intelligence has provided new opportunities and challenges for the inheritance and development of Tangcao patterns. Therefore, from the perspective of upholding tradition and innovation, this paper explores strategies for empowering the inheritance and development of Tangcao patterns through digital intelligence, aiming to provide theoretical support and practical guidance for their dissemination.

Keywords： digital intelligence empowerment; Tang grass pattern; inheritance significance; development path

一、唐草纹的传承与发展历程

所谓唐草纹就是一种在传统文化基础上，融入符合现代审美、具有时代特性元素的新兴文化形态。随着社会经济的不断发展，人们的物质水平越来越高，对于精神方面也有了更高的追求，再加上近些年大众对于中华传统文化的重新关注，使得唐草纹传承与发展开始逐渐兴起。而信息技术的发展进步，则为唐草纹的传播和发展提供了重要平台，让唐草纹能够借助微博、抖音、微信公众号等走入大众视野，进而在社会中获得较高的知名度和影响力。在此过程中，唐草纹逐渐渗透到了人们生活的方方面面，成为了传播和发扬中华优秀传统文化，提高民众文化自信的重要载体。

从丝路驼铃到卫星信号，唐草纹以蜿蜒曲线串联十二世纪文明，熔铸希腊曲线、佛教莲花与波斯智慧。当 AI 算法唤醒数字

藤蔓，耐克球鞋跃动爵士韵律，星巴克杯沿缠绕的不仅是纹样，更是盛唐美学穿透时空的呼吸——每一次凝视都在续写文明的新生。长安西市胡商云集的盛况，让这种纹样在金银器工匠与丝绸织工手中完成蜕变。敦煌研究院最新数字化复原成果显示，初唐壁画中的唐草纹多呈 S 型单线延伸，至盛唐时期已发展为“三弯九转”的立体构图，叶片间穿插的葡萄、石榴等异域果实，见证着文明交融的深度。清华大学艺术博物馆藏的唐代铜镜背面，唐草纹以首尾相连的闭环形态铺陈。这种“无穷尽”的构图暗合《周易》“生生之谓易”的哲学，藤蔓末端萌发的新芽，恰似敦煌壁画中著名的“未生怨”故事——死亡与新生在纹样中达成轮回^[1]。

大英博物馆收藏的《簪花仕女图》摹本里，贵妇裙裾的唐草纹呈现独特的“留白”技法。通过控制叶片密度，工匠在平面织物上营造出三维景深，这种“计白当黑”的手法，比西方透视法

基金资助：西安翻译学院 2025 年度校级科研项目，“数智赋能唐草纹的传承与发展路径研究”（编号：2025B27）

作者简介：王瑛（1995—），女，汉族，山西太原人，助教，硕士研究生，研究方向：视觉传达设计（用户界面设计，品牌形象设计，传统纹样研究）。

早诞生六个世纪。2023年景德镇出土的明代青花瓷残片显示,工匠刻意在唐草纹阳刻凸起处施浓釉,凹陷处用淡釉,利用釉色流动形成光影效果。这种“一道工序双重表现”的绝技,至今仍是龙泉青瓷非遗传承人的不传之秘。

二、数智赋能唐草纹的传承与发展意义

唐草又称卷草纹或蔓草纹,是中国传统装饰艺术中极具代表性的纹样之一。它以藤蔓植物的形态为基础,通过艺术化的抽象与变形,形成了繁复而流畅的线条美感。千百年来,唐草纹不仅承载着古人对自然的敬畏与赞美,更寄托了人们对美好生活的向往。数智赋能在唐草纹的传承与发展中具有重要意义。通过数字化手段,唐草纹的传承与发展不仅得到了保护,还焕发了新的生命力,因此,数智赋能唐草纹的传承与发展意义主要体现在以下几个方面:

第一是数字化技术有助于唐草纹的保存和传播。例如,故宫文创团队运用AI算法对大量唐草纹文物进行深度学习,生成了“数字唐草”系列,并在国际设计周上引发轰动。这种数字化手段不仅使得唐草纹的保存更加便捷,还能通过互联网平台广泛传播,让更多人了解和欣赏这一传统艺术。

第二是数智技术促进了唐草纹的创新应用。唐草纹的魅力在唐朝达到了巅峰,不仅在壁画上展现出其独特的艺术魅力,更广泛地应用于各种器物之上。其中,唐·鎏金蔓草花鸟纹八棱银杯便是这一时期工艺水平的绝佳体现。杯身以银质打造,鎏金工艺使得唐草纹样更加熠熠生辉,与花鸟纹相结合,更显得生动活泼,充分展现了唐朝艺术的繁荣与辉煌^[2]。现代设计师利用数字技术对唐草纹进行再创作,使其在现代设计中焕发新的活力。例如,景德镇出土的明代青花瓷残片显示,工匠利用釉色流动形成光影效果,这种技艺至今仍是龙泉青瓷非遗传承人的不传之秘。这种创新应用不仅保留了传统工艺的精髓,还赋予了唐草纹新的视觉效果和艺术价值。

三、数智赋能唐草纹的传承与发展问题分析

(一) 非遗传承人老龄化

目前我国非遗传承人的老龄化问题已经十分严重,而无法流畅使用现如今的各类新媒体社交软件,是老年人普遍会遇到的问题,他们不了解现今的网络传播方式,不会注册网络媒体账号,也不懂如何通过发布视频、进行直播进行宣传或获得收益;尽管有些传承人在使用新媒体对非遗进行传播,但由于年龄差距所产生的代沟,他们没办法做出吸引大众的视频,在短视频平台上,尽管也有唐草纹传承的直播,但他们大都缺乏网感,直播视频往往无法契合大众口味,在传播上也十分困难。

(二) 与互联网技术融合不足

尽管互联网技术在不断更新发展,但是在唐草纹的传承与发展领域的应用依然有限。一些传统非遗项目缺乏与现代科技的深度结合,唐草纹本身的传统性使其难以在互联网平台上得到充分展示

与推广;在文化与旅游融合的过程中,一些地方过于依赖传统的宣传手段和模式,缺乏创新和差异化,导致唐草纹传承与发展效果减弱。

(三) 数字化记录仍有发展空间

首先,实物非遗的制作过程记录缺位。目前唐草纹在数字化记录的过程中,通常都只重视对于唐草纹物品的成品进行记录,缺乏对制作过程的详细记录。这种缺位可能会导致传承中断和文化价值的缺失,随着时间推移,将会由于缺少传承无法制作新的物品,让后人无法了解其完整的文化价值,让唐草纹实物从一个内涵丰富的实物变成一个无法复刻的工艺品。

四、数智赋能唐草纹的传承与发展路径

(一) 科学构建唐草纹文创产品品牌形象

唐草纹文创产品的独特性在于它独有的文化内涵和承载文化符号的功能,但这容易导致一个设计误区,即单纯地将这些文化符号等同于卖,而牺牲适用性的设计,降低唐草纹产品品牌在消费者心理的好感度。对于消费者来说,唐草纹文创产品的核心价值在于其独一无二的文化基因以及区别于其他文创的记忆点。在宣传层面上,唐草纹文创产品的落脚点在于将文化属性产品与品牌塑造紧紧结合,通过品牌的视觉形象的构建提高系统识别性,捕捉产品记忆点,发唐草纹文创品牌影响力^[3]。

首先,唐草纹文创产品品牌形象系统的构建需要精确的定位。通常文创产品是建立在有限的文化资源基础之上的,无法同时满足所有消费者的文化需求,只有对目标消费人群细分,文创产品开发和设计针对性更强、目标消费群明确,才能确立鲜明的文创风格和精确的市场位置。针对年龄阶段不同、消费需求不同、审美风格不同,开发不同类型的文创产品。例如:唐草纹线条丰富,且具有识别性,制作成儿童填色游戏,在培养审美的基础上,让孩子从小就能区分不同历史时期的文化和艺术;面对青年群体,则进行唐草纹DIY文创,根据个人喜好匹配色彩,最后通过服饰、生活日用品、纪念品实物产品等呈现,这个过程不仅使文创产品具有唯一性,同时也能获得良好的体验而进一步吸引年轻群体消费。随着文创消费主力军的年轻化趋势,唐草纹文创品牌在挖掘文化核心的基础上,可以融入流行文化,设计出面向年轻群体的品牌风格和文创产品。

其次,唐草纹文创产品品牌形象系统的构建需要建立品牌视觉识别系统。目的是建立一种可知、可视、可感的符号传播系统,提高品牌识别性。提出可以建立唐草纹线条基因库,将线条体系作为一种唐草纹品牌传播符号,更直观的向消费者传递唐草纹文创的整体视觉形象,并将这一形象深深烙印消费者心中,使消费者在众多文创类别中选择特定产品的对象,一定程度上具有排他性。

最后,唐草纹产品品牌形象系统的构建需要推广渠道的开发。目前此类文创产品的销售推广渠道以零售商店为主,如唐草纹博物馆和线上淘宝旗舰店,由于其地理位置,使得文创产品多以本地推广或者旅游纪念品的形式进行售卖,如此限制了宣传辐射范围。因此,唐草纹文创可以与新媒体结合,如微博、抖音、

APP小程序等新媒体渠道传播推广,打破传统的时间、地域限制,扩大宣传和销售渠道,提高品牌知名度,营造高品质的唐草纹产品品牌形象。

（二）加强传统手工艺设计与现代设计的融合

中国传统手工艺一直遵循“三分人工,七分天工。”“天地有大美而不言”的装饰原则来进行一些器物的制造,以此来达到一种规矩却不死板、随意却不随便的美学效果,比如说有杰出工艺成就的钧瓷就是一个很好的例证,它作为中国陶瓷艺术史上的一个重要符号,在世界陶瓷发展史上占有重要地位。自古就有“黄金有价钧无价”、“家有万贯,不如钧瓷一片”之说^[4]。钧瓷中独特的唐草纹艺术设计以其“入窑一色,出窑万彩”的艺术特点广受陶瓷爱好者喜爱,因为均瓷在烧制过程中,因釉层厚和烧成温度等原因,会出现多种非人力可控制的流纹,比如说被人们欣赏的是蚯蚓走泥纹、冰片纹、菟丝纹等,这些纹路还进一步增强了釉面装饰。当前,不少少数民族的传统手工艺都处于消亡的边际,一些优秀的传统手工艺已经被纳入国家非物质文化遗产。在推动现代时尚唐草纹产品设计创新的同时,也为传统手工艺的传承和发展寻求了新的出路。这就要求设计师必须担负起传承和弘扬传统文化的责任,把唐草纹传统手工艺融入现代产品设计中去,设计和创造出带有深厚传统文化内涵的现代时尚产品,进而把唐草纹传统手工艺的文化魅力展现出来。

（三）加强唐草纹在现代服装设计的应用

在现代服装的设计过程中,可以通过唐草纹图案与服装款式的巧妙结合,展现服装的设计感和风格。通常来说,东方服装的风格更加飘逸,多会在服装与人体之间留下一定空隙,以遮掩身体曲线,体现东方含蓄之美;而西方服装的风格则更加直接,通过服装与人体的完全贴合,展示人体曲线之美,因而更加写实、奔放。虽然大部分的现代服装都更注重与人体的贴合,但是却会在服装款式的设计中,对服饰线条进行重组排列,以满足不同人的穿衣风格需求。唐草纹图案在融合传统文化与现代元素时,既要保留传统文化中的意境美,还要融入西方图案的构图风格,这样才能生成不同风格的服装类型^[5]。因此,在现代服装中应用唐草纹图案时,可以结合图案的线条和轮廓,将其与服装款式相结

合,以此强调服装的意境设计,让服装款式能够根据图案中的线条元素进行变化,从而提高图案的层次感,让服装既有东方的温婉、含蓄,又结合了西方的热情和写实。

刺绣作为中华传统文化中的重要元素,与唐草纹图案有着十分紧密的联系,通过纱线、纤维的选择,将不同风格、类型的唐草纹图案绣到现代服装中,让服装更具设计感的同时,还展现了传统文化的特色。在此过程中,设计人员可以结合服装的设计理念和主题进行唐草纹图案的设计,并借助现代刺绣将其呈现到现代服装上,以此让图案更加立体、生动、形象,使服装更具特色和吸引力^[6]。同时,还可以通过对刺绣技法的巧妙应用,将丝绒中的重点部分绣到图案的中间,图案外部则以浅色覆盖,以此增加图案的反差感,让图案更具视觉冲击性。可以说,刺绣与唐草纹图案的结合,能够将图案的更多细节展现在现代服装中,让服装具有传统文化内涵和底蕴的同时,还保留了现代服装特有的时代元素。

（四）加强保护传统技艺促进文化传播

现代科技在保护唐草纹传统技艺的同时,也有效地促进了文化传播。数字化记录和虚拟现实技术使传统工艺流程和技艺细节得以高精度保存和展示,形成永久的数字档案。这些数字化成果不仅有助于教育培训新一代工匠,还可以通过互联网平台向全球观众展示唐草纹的独特魅力。增强现实技术的应用,使得观众可以通过互动体验深入了解唐草纹产品制作过程及其文化背景,从而增强文化认同感^[7]。科技手段的广泛应用,不仅保护了唐草纹的传统技艺,也拓展了其文化影响力,促进了唐草纹在全球范围内的交流与传播。

五、结束语

综上所述,唐草纹作为连接过去与未来的文化纽带从古埃及的远行,到盛唐的绽放,再到今日的创新,唐草纹跨越时空,始终承载着人类对生命、幸福与和谐的永恒追求。它不仅是传统艺术的瑰宝,更是一种文化语言——提醒我们:真正的美,源于对自然的敬畏、对文明的融合,以及对美好生活的不懈追寻。

参考文献

- [1] 雷宜灵,祁忆青.唐草纹样的再设计及其在家具装饰中的研究[J].设计,2021,34(16):28-31.
- [2] 田青源,万庆花.17-19世纪中日唐草纹对比浅析——以青花瓷为例[J].新楚文化,2025,(10):42-45.
- [3] 李晨熙.新媒体背景下非遗文化传承与传播策略研究[J].作家天地,2023(15):41-43.
- [4] 薛鹤婵.媒体融合视域下非遗文化传承与传播策略研究[J].新闻研究导刊,2022,13(01):88-90.
- [5] 张金芳,李亚娟,杨昭辉.基于信息技术的非遗传播研究——以沧州为例[J].产业创新研究,2021(19):57-59.
- [6] 李默尘.AIGC技术+动画对非遗文化数字经济发展的影响[J].特区经济,2024,(01):145-148.
- [7] 袁健才,牛嘉璐,宋金戈,安娜,王欣雨.文化传承视域下非遗文化元素在现代动画创作中的应用研究——以《汉沽大神堂鱼骨庙的传说》动画为例[J].玩具世界,2024,(03):74-76.

西南地区传统泥塑的审美特征研究

——以昆明筇竹寺五百罗汉为例

胡钢

昆明城市学院, 云南 昆明 650106

DOI:10.61369/HASS.2025030035

摘要： 本文意在全面研析筇竹寺五百罗汉的艺术形态，并从西南传统泥塑艺术中挖掘其文化艺术价值，通过田野调查、文献整理与比较等方法，全面梳理并研究其中的形象语言特点、塑造手法与色彩应用等，以期能够在当代雕塑艺术的创作中吸收的传统泥塑造型手法提供有益借鉴。

关键词： 西南地区；传统泥塑；审美特征；昆明筇竹寺五百罗汉

Aesthetic Characteristics of Traditional Clay Sculpture in Southwest China: A Case Study of the Five Hundred Arhats in Kunming's Qiongzhu Temple

Hu Gang

Kunming City University, Kunming, Yunnan 650106

Abstract： This article aims to comprehensively analyze the artistic form of the Five Hundred Arhats in Qiongzhu Temple, and explore their cultural and artistic value from the traditional clay sculpture art of Southwest China. Through fieldwork, literature collation and comparison, this paper comprehensively analyzes and studies the characteristics of image language, shaping techniques, and color application, aiming to provide useful references for absorbing traditional clay modeling techniques in the creation of contemporary sculpture art.

Keywords： Southwest region; traditional clay sculpture; aesthetic characteristics; five hundred arhats of Kunming Qiongzhu temple

西南地区传统泥塑是中国传统文化泥塑中历史底蕴较为丰富的区域之一，也是中国艺术史重要的组成部分，是宗教的重要载体，同时是地域文化特征最为直接的体现，也展现着这一地域人民的精神寄托^[1]。昆明筇竹寺的五百罗汉彩塑是中国传统泥塑中西南地区的精华部分，被称为“东方雕刻艺术宝库中的璀璨珍品”^[2]。这些罗汉的塑造形式都具有很强的设计理念以及精妙的艺术手法，富有极强的族群特征以及深刻的社会象征，他们打破了过去传统的佛像塑造规律，把生活中的人物形态和情绪融入进去，从而让每一个罗汉都能够表现得栩栩如生且个性鲜明^[3]。

一、西南传统泥塑的历史脉络与筇竹寺的文化渊源

（一）西南传统泥塑的发展沿革

西南地区的传统泥塑有着悠久的历史渊源，其中以徐氏泥彩塑（四川遂宁）和南川泥塑（重庆）筇竹寺五百罗汉（云南昆明）为代表，其审美特征以中国传统绘画为基础，造型率真、注重神韵，融合了地域文化、宗教意蕴与民间艺术风格。

在云南地区泥塑创作可以追溯到遥远的原始宗教和祭祀活动，前期阶段的泥塑以小规模神灵像或图腾为主，作为宗教活动中的象征物品和法器，后来佛教传入该地区，泥塑与佛教相结合，得以进一步发展的阶段^[4]。这一过程中云南传统泥塑形成了自己的审美特征，保持该地特有的民俗文化的基础上又吸收了佛教文化庄重宏伟的特征。相对于川渝地区的泥塑来说，前者的特

征是写实性的刻画，注重细节刻画，人物饱满圆润；而后者是形象符号化和装饰性，简单概括夸张化，色调鲜明，原因主要是不同的地域文化、审美方式、宗教信仰等综合影响下的^[4]。

（二）筇竹寺的建寺背景与罗汉塑制历程

筇竹寺坐落于昆明玉案山，因其山水环境优美而得名“玉案晴岚”^[5]。传说，在唐代贞观年间，鄯阐侯高光、高智两兄弟在打猎时见到一群奇形怪状的僧人路过，随后天上出现了彩虹，僧人们瞬间就消失在了空中，只留下地面的筇竹，因此两兄弟便在此地修建起了寺庙。在元代时期，筇竹寺被修葺一新，寺庙的规模也扩大了。在清朝时，筇竹寺又经过了新一轮的大修。1883年，四川省雕塑家黎广修带着他的徒弟来到了筇竹寺，展开了一幅伟大的五百罗汉图。在此创作过程之中，他们了解每个人物的形象特点和人物情感，大胆突破原有的佛造像类型，将生活中的人与

事物变化为罗汉雕塑形态，每个罗汉都有着自己独有的形象，慈眉善目，瞪眼怒视，思考入神等，没有一个人相同，在动势方面，五百罗汉的形象千姿百态，变化万千。历经了七年的不懈努力，五百尊活灵活现的罗汉雕塑终于展现在世人面前，成为筇竹寺的镇寺之宝。

二、筇竹寺五百罗汉的审美特征分析

（一）西南及全国其他罗汉泥塑的对比数据

通过对比西南及全国典型罗汉泥塑（如四川宝光寺、北京碧云寺、苏州西园寺等），筇竹寺罗汉在艺术表现力与生活化特征上优势显著，见表1。

表1 西南及全国其他罗汉泥塑数据对比

对比维度	筇竹寺五百罗汉	四川宝光寺罗汉	北京碧云寺罗汉
创作时间	1883-1890年（清代晚期）	清咸丰元年（1851年）	清乾隆十三年（1748年）
尺寸特征	坐像高约1米，立像高约1.4米（接近真人比例）	坐像高约2米（略高于真人）	木质金漆像（无具体尺寸记载，但普遍高于真人）
造型特征	人体比例、肌肉骨骼与常人相仿，表情“喜怒哀乐无一雷同”	形态生动但略趋程式化，部分保留“庄严肃穆”传统	木质工艺为主，表情较单一，部分融入帝王形象
生活化程度	融合市井人物（书生、农夫、乞丐等），含“掏耳”“讨价还价”等生活场景	生活化场景较少，以传统神话形象为主	生活化场景极少，侧重宗教神圣性
工艺技术	矿物颜料（历久不褪）、纯金贴衣（片薄纹美）、真人毛发制须发、琉璃珠嵌眼珠	彩绘贴金，但颜料稳定性较弱	木质金漆工艺，无矿物颜料与贴金细节

（二）审美特征分析

1. 从“神圣化”到“人性化”的突破

就塑造技法而言，筇竹寺五百罗汉成功摒弃了传统佛像雕塑的“神化”技法，运用了一种更为亲民的人情“人性”化手法^[6]。“神圣化”这种塑造佛像的手段，往往以圣人严肃神秘的面貌出现，在样式和面部造型比例上也遵循着一定的宗教标准，因此塑造出的人物往往平庸单一。而筇竹寺五百罗汉，人物身高和四肢的大小几乎与人差不多，缩短了佛像与人的心理距离，所以这些罗汉虽然高大，但不像一些石造佛像那样被人为地刻画成非此即彼的形象，塑像高大但并非比真人更强大，可以给观者一种接触它的可能，也丰富了西南地区传统的泥塑工艺。

2. 矿物颜料与贴金工艺的艺术表达

从色彩运用来看，筇竹寺的500罗汉群塑所使用的色是天然矿物颜料和贴金工艺。这使得这些矿物颜料具有永久不变色的天然属性，所以在长时间的积淀之后依然生机盎然；它是由天然矿石研磨碾压之后再混合调和而成，使得它色彩丰富又很纯粹。而贴金工艺中的贴金金片都是用纯黄金制作而成，贴金图案又精致漂亮，这使得这些金箔在阳光的照射下反光耀眼，加强了它的富

贵奢华和庄严感^[7]。大雄宝殿的六十八罗汉雕像中的衣服色彩更加华丽，以强烈的对比来强调神秘感；二层、三层的216罗汉按照三个阶段划分了色彩，使之呈现出有层次的结构，使得环境更加均衡和谐。如此色彩的安排使得其更有宗教感的同时也更能抓住参观者的视线，在庄严的宗教感中加入了一丝世俗的生动；同时又有世俗的一面，使罗汉显得更为接地气。这种巧妙的色彩搭配方式，使罗汉雕像的宗教感更强，而又不完全失去世俗感。

3. 现实主义与浪漫主义的融合

黎广修的作品灵感来源于他在“茶馆观察”中的生活积累，经常到茶馆中观察各类人群，记下他们的语言和行为动作、面部表情等生活素材^[8]。因此，其作品拥有丰富的基础素材，使现实主义与浪漫主义在他的作品中得到有机融通。

表2 现实主义与浪漫主义的融合对比

创作手法	典型案例	表现效果
现实主义	“书生罗汉”手捧书卷，神情专注，仿佛正在研读经典；“乞丐罗汉”衣衫褴褛，手持破碗，形象逼真地还原了乞丐的生活状态。	将现实生活中的人物形象和场景真实地呈现在塑像中，让观者产生强烈的共鸣，感受到生活的真实与质朴。
浪漫主义	“九天揽月”的罗汉塑像，罗汉身姿矫健，伸手仿佛要摘下天上的月亮，充满了奇幻的想象。	突破现实的束缚，以夸张的手法展现出超凡的意境，激发观者的想象力，使人们感受到一种超越现实的美感。

4. 佛教艺术与市井生活的互渗

筇竹寺五百罗汉群像的人物塑造具有对社会人物形象进行形象化的塑造的特点，其体现出佛教与都市生活的混合体验，描绘了一些形象儒雅的罗汉，例如罗汉的手中拿着卷轴，眼睛注视着前方，好像是在思考人间的道理一般；还有一些友善与平和的长者，他们脸庞的笑容象征着暖暖的微笑，能够让人感受到些许温馨与安心。在五百罗汉群像之中也有一些形象强大的人物形象，他们体格健壮，满脸的严肃与庄重体现出一种刚强的力量之美。除此之外，五百罗汉的形象还十分注重对生活细节的描绘与表现，例如有的罗汉牵着小孩，能够体现出和谐的家庭生活，还有一些罗汉在旁边侃侃而谈，边听边抠耳朵，这种形象体现出一种轻松、和谐与舒适的氛围。这就表明五百罗汉群像将人物的生活细节加以刻画，让五百罗汉的形象体现出亲民化，并非高高在上的天人形象^[9]。不仅如此，还出现了“耶稣罗汉”，在此对群像艺术进行描述的作者，说明了在文化融合的影响之下，五百罗汉群像还体现了艺术的冲突。禅宗的“人人皆有佛性”意识也影响到罗汉群像塑造中的俗化程度。人人皆可成佛的思想认为不论富贵贱都应平等地对待，因此罗汉造像中可以看到不同阶层的人，他们平等地聚集在同一水平线上，各自阐释包容和谐的佛教精神^[10]。

（三）生活化与宗教性的融合

通过对500尊罗汉的统计分析，其审美特征可量化为以下维度，见下表3。

表3 生活化与宗教性的融合

审美维度	数据表现	典型案例
生活化比例	约80%的罗汉融入市井生活场景（如买卖、闲聊、掏耳），仅20%为传统神话形象（如降龙、伏虎）	“掏耳罗汉”（眯眼、咧嘴，表现“痒而舒服”的真实表情）；“讨价还价罗汉”（手势、表情模拟市集交易）
表情多样性	500尊罗汉表情涵盖“笑（狂笑、微笑、冷笑）、怒（瞪目、咬牙）、哀（垂首、含泪）、乐（舒展、手舞足蹈）”四大类，无重复	“狂笑罗汉”（张嘴露齿，前仰后合）；“冷笑罗汉”（眯眼挑眉，嘴角下撇）
文化融合度	2%的罗汉融入异域元素（如“耶稣罗汉”），5%融入创作者自身形象（黎广修及弟子）	“耶稣罗汉”（高鼻深目，着西式服饰）；“雕塑家罗汉”（手持泥刀，似在创作）

三、筇竹寺五百罗汉的艺术价值与当代启示

（一）佛教泥塑艺术的里程碑意义

筇竹寺五百罗汉称其“为东方雕塑明珠”是有足够的理由的，相对于宝光寺等其他佛教名寺的罗汉塑像，筇竹寺的罗汉塑像的人体比例是相对正常、接近寻常人的形象，没有传统意义上的因遵循宗教规定而比例失调的问题，使得人们在视觉上有亲近感^[11]。在面部表情上，其他佛教名寺的罗汉塑像往往会出现表情呆滞、缺少灵动的问题，筇竹寺的罗汉塑像则有喜怒哀乐等各种表情，形态各异。从艺术史的角度看，黎广修成功地摆脱了传统泥塑模式化的影响。前人塑制佛像多为恭谨严肃，表情、姿态都较固定，而他教学学生时则将日常生活中的一些情境也融入了作品，增加了罗汉雕塑的生活氛围和人性的光芒，这对于佛教泥塑艺术来说是注入了新鲜血液，是佛教泥塑艺术的另一个重要转折点^[12]。

（二）对西南传统泥塑发展的影响

筇竹寺五百罗汉对滇本土的泥塑技艺有着深远的影响。就技

法而言，其采用的镂空、圆雕技法已趋于登峰造极，对后世本土的泥塑造型提供了学习借鉴之范本，从而进一步推动了其技法的完善发展^[13]。就题材而言，筇竹寺罗汉群具有通俗化的倾向，这是本土传统泥塑从未有过的尝试。在之前的泥塑创作中基本以传统宗教人物为主，而筇竹寺罗汉群则将身份地位各异及世俗生活中的场景糅合在一起，使云南本土的塑造题材得以更为多元接地气地发展演变^[14]。另一方面，后世文人也十分重视筇竹寺五百罗汉，曾有人提议朱德同志加以修复，这亦是体现整个社会对这个文化瑰宝的关注度，在西南传统泥塑的保存、传承当中起到良好作用。

（三）传统泥塑审美对当代艺术的启示

西南地区传统泥塑以筇竹寺五百罗汉为例，反映了独特的美学特征^[15]。一是人性的表现，如罗汉造像的人像化，面孔丰富多样而富有表情，显现出人性的光辉；二是有浓厚的世俗性，囊括各色人等和社会细节等层面，文化杂糅的“耶稣罗汉”；三是技法上将写实和写意相结合、矿物质彩绘和贴金运用等技巧的成功运用。筇竹寺案例是一个典型，不仅是佛造像泥塑艺术的一个重要表征，而且对西南地区的泥塑传统也起到了推动作用，无论对传统泥塑的继承与再创造，还是对现代雕塑的创作都有着重要的意义。

四、结束语

综上，西南地区泥塑中的典型代表——昆明筇竹寺五百罗汉，它在“将人物人性化塑造+矿物质颜彩技法+世俗化的生活内容”三者结合方面上追求世俗化的宗教美的典型例证，其艺术化表现形式（80%的生活化的空间和不重复的头部造型）、技术手段的创新（矿物质颜彩和贴金技艺）表达其对西南泥塑中“世俗生活与宗教信仰相互交织的美感”的认识，它为中国佛教雕刻史树立了一座新标杆——物质与精神并重、生活化的信仰一致。

参考文献

[1] 刘昌盛. 鲁西南菏泽刘氏泥塑艺术的传承、特色及价值述略 [J]. 美术大观, 2021(12): 125-127.
[2] 曹元飞. 陕西民间泥塑的艺术特征与创新 [J]. 消费导刊, 2023(11): 15-18.
[3] 拉巴郑堆. 聂塘卓玛拉康早期泥塑造像的调查研究 [J]. 西藏研究, 2024(1): 66-75.
[4] 李涵丰, 潘春宇. 凤翔泥塑挂虎造型基因提取及应用 [J]. 时尚设计与工程, 2024, 5(3): 40-42.
[5] 张文璇. 元宇宙视域下聂家庄泥塑的活态传承路径 [J]. 艺术研究, 2024, 7(4): 162-165.
[6] 武小寒. 文化传承视域下的传统民间泥塑审美与应用 [J]. 玩具世界, 2024, 10(1): 76-78.
[7] 罗梓豪, 谢少威. 藏式泥塑面具的艺术特点分析 [J]. 中国民族博览, 2023, 9(15): 66-68.
[8] 吴薇, 林思桐, 张国燊, 等. 数字赋能大吴泥塑非遗经济转化传承路径研究——基于潮州市大吴村的调查 [J]. 中国高科技, 2023(4): 157-160.
[9] 杨田莉, 钱凤德. 河南传统彩塑“泥泥狗”的美学特征研究 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024(21): 173-176.
[10] 乔书可, 陈杉. 西学与民俗：华西协合大学口腔教学泥塑考释 [J]. 装饰, 2024(2): 88-92.
[11] 董书羽. 大班泥塑活动：美丽的红沙湾 [J]. 早期教育, 2023, 10(39): 24-25.
[12] 孙超. 临真细腻夺天工，淮泥捏出百样物——省级非物质文化遗产“临淮泥塑” [J]. 安徽农业大学学报（社会科学版）, 2023(2): 0-0.
[13] 阳新. 简述南北朝造像中的菩提树造型特征 [J]. 雕塑, 2023(6): 90-91.
[14] 高慧, 孙怡萌. 从明代泥彩塑造像伯禽像看中国古代雕塑魅力 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2023, 5(18): 129-132.
[15] 李涵丰, 潘春宇. 基于眼动实验的凤翔坐虎造型基因提取及应用 [J]. 武汉纺织大学学报, 2024, 37(1): 42-48.
[16] 段帅斌, 梁雅明, 叶梦瑶. 泥咕咕传统信仰审美到现代艺术生活美学的流变 [J]. 美术教育研究, 2024(5): 46-48, 65.

儿童舞蹈表演创作过程思考

邢锦

海南外国语职业学院, 海南 文昌 571300

DOI:10.61369/HASS.2025030036

摘 要 : 少儿舞蹈的受众群体是少儿, 少儿舞蹈表演的创作应当始终围绕少儿的心理状态进行, 要求作品能够反映出儿童的心理特征, 在创作思想上体现出儿童的思维状况。本文围绕儿童舞蹈表演创作过程展开深入研究, 系统阐述儿童舞蹈创作的趣味性、生动性、动作简单性等特点, 并针对加强儿童舞蹈表演创作提出有效对策, 旨在为儿童舞蹈创作提供全面、系统且具有实践指导意义的理论参考, 助力提升儿童舞蹈创作质量与艺术表现力。

关 键 词 : 儿童; 舞蹈表演; 创作过程; 趣味性; 作品结构

Thoughts on the Creative Process of Children's Dance Performances

Xing Jin

Hainan College Of Foreign Studies, Wenchang, Hainan 571300

Abstract : The audience of children's dance is children. The creation of children's dance performance should always focus on children's psychological state. It is required that the works can reflect children's psychological characteristics and reflect children's thinking state in the creation thought. This paper conducts an in-depth study on the creation process of children's dance performance, systematically expounds the characteristics of children's dance creation, such as interest, vividness, movement simplicity and so on, and puts forward effective countermeasures for strengthening children's dance performance creation, aiming to provide a comprehensive, systematic and practical theoretical reference for children's dance creation, and help improve the quality and artistic expression of children's dance creation.

Keywords : children; dance performance; creative process; interesting; work structure

引言

在儿童艺术教育与文化娱乐方面, 儿童舞蹈作为重要组成部分, 凭借其独特的肢体语言和艺术魅力, 在儿童成长进程中发挥着不可小觑的作用, 不仅可以对儿童的审美能力、身体协调性及艺术表现力进行培养, 还能有效激发儿童的创造力与想象力。随着社会对儿童素质教育重视程度的持续提高, 儿童舞蹈的创作表演愈发受到更多关注, 儿童舞蹈创编要注重从其审美需求出发, 有效考虑儿童内心特征、心理特点及舞蹈特征, 舞蹈的创编要坚持以表演情感为基础, 保证儿童在学习过程中接受的动作符合能力特征。

一、儿童舞蹈创作的特点

(一) 趣味性

儿童目前正处于满是对世界的好奇与探索欲望的阶段, 难以长时间将注意力集中在枯燥乏味的事物上, 趣味性作为儿童舞蹈用以吸引孩子参与且喜爱的核心要素, 主要体现在多个方面: 首先, 在选择舞蹈主题方面, 通常情况下创作者会挑选童话故事、动物世界、游戏场景等儿童既熟悉又感兴趣的题材, 例如在《白雪公主》的儿童舞蹈中, 将经典童话中的角色和情节巧妙融入舞蹈动作及编排中, 让儿童在表演时仿佛置身童话世界里, 能够对其表演热情和想象力予以充分激发。其次, 在设计舞蹈动作方

面, 趣味性则呈现为夸张、诙谐的动作造型, 比如让儿童对小动物的动作进行模仿时, 可以模仿小兔子蹦跳、小鸭子摇摆走路等生动有趣的动作, 不但与儿童的认知特点相契合, 还能让儿童在模仿过程中感受快乐。再者, 在舞蹈中应用道具同样能增强趣味性, 如小扇子、彩带、动物头饰等色彩鲜艳、造型可爱的那些道具, 能让儿童在舞蹈表演时更具代入感, 使表演的趣味性和观赏性得到大幅提升^[1]。

(二) 生动性

作为艺术魅力的重要体现, 儿童舞蹈的生动性要求舞蹈作品凭借丰富的表现形式及生动的肢体语言, 展现鲜活的形象和充满活力的场景。针对舞蹈动作而言, 所设计儿童舞蹈的动作应具备

作者简介: 邢锦(1992.08—), 男, 汉族, 海南文昌邢锦人, 2025届硕士研究生, 海南外国语职业学院助教, 主要研究方向为幼儿舞蹈、形体舞蹈。

鲜明的动态特征，强调动作的连贯性及节奏感。就比如说在表现春天万物复苏的舞蹈中，可以设计花朵缓缓绽放、小草随风轻轻摇曳、小鸟欢快飞翔等连续且流畅的动作，进而展现春天生机勃勃的景象。与此同时，舞蹈的表情与神态是彰显生动性的关键，儿童在舞蹈表演期间应当借助丰富的面部表情及灵动的眼神，为舞蹈角色赋予生命和个性。比如说对欢快的舞蹈进行表演时，儿童需要展现出灿烂的笑容和兴奋的神情；对悲伤情节进行展现时，需通过皱眉、含泪的眼神表情传递情感。此外，舞蹈的队形变化与舞台调度同样能在一定程度上增强生动性，通过不同形状的队形变换与舞台移动，能够为观众营造出丰富的视觉效果，进而增强舞蹈表演的生动性、鲜活性^[2]。

（三）动作简单性

目前儿童身体发育尚未成熟，自身肌肉力量、关节灵活性及身体协调性等方面均处于发展阶段，在设计儿童舞蹈动作时遵循简单性原则。动作简单性并不意味着单调、乏味，而是指动作难度应与儿童的身体能力及认知水平相契合，设计动作时避免大幅度旋转、高难度翻腾等复杂且高难度的动作^[3]。依据舞蹈动作简单性的特点，可以从走、跑、跳、蹲、转等基础动作开始，把这些基础动作进行合理组合及变化，形成具有舞蹈美感的动作序列。例如，将小跑步、踮脚跳、手臂摆动等动作相组合，不但能展现欢快的舞蹈氛围，还比较适合儿童学习和表演。此外，动作重复作为儿童舞蹈动作简单性的另一种体现，通过对重复动作进行组合，能够帮助儿童加深对舞蹈动作的记忆和掌握，以便增强学习舞蹈的自信心和成就感^[4]。

二、加强儿童舞蹈表演创作的有效对策

（一）儿童舞蹈创作的构思

1. 表现什么

在儿童舞蹈创作中首要思考的问题便是“表现什么”，这决定着舞蹈作品的主题及核心内容。在选择主题时要围绕儿童的生活经验、兴趣爱好与认知水平。一方面，创作者可以从儿童日常生活中寻觅灵感，比如以校园运动会作为主题创作舞蹈，通过舞蹈动作把儿童在运动会上跑步、跳远、接力赛等场景予以展现，不但能让儿童在表演当中重温校园生活的快乐，还能在一定程度上引起观众共鸣。另一方面，创作者可以将童话故事、神话传说、寓言故事等作为儿童舞蹈主题的重要内容，以此激发儿童的创造力和道德情感。比如说，当对《哪吒闹海》的主题进行舞蹈创作时，儿童借助舞蹈不仅能了解传统文化故事，还能对自身勇敢、正义的品质加以培养^[5]。同时，自然现象、动物世界等题也颇受儿童喜爱，例如在表现四季变化的舞蹈或模仿各种动物的舞蹈等，能够让儿童在舞蹈中感受大自然的神奇。在确定主题后应对主题的内涵和情感表达加以挖掘，舞蹈作品不仅仅要将表面的场景和情节予以呈现，还应该把深刻的情感和思想进行传递。例如，对以“友谊”为主题的舞蹈，不能单纯体现儿童一同玩耍的场景，而应借助舞蹈动作和表情将朋友间相互关心、帮助和信任的情谊进行体现，帮助儿童在表演中体会友谊的珍贵^[6]。

2. 如何表现

“如何表现”涉及舞蹈动作、音乐、服装、道具等多种艺术元素的运用整合。在舞蹈动作方面，作为表达主题的关键，在设计期间应根据主题及情感需要选择合适的动作风格与表现形式。比如说，针对活泼的主题可采用轻快、跳跃的动作，对抒情的主题可以借助舒缓、优美的动作，同时还应该对动作和音乐的配合加以重视，舞蹈动作的节奏、韵律与音乐达成相契合的状态，进而实现舞蹈表现力及感染力的增强^[7]。在音乐选择和创作方面，合适的音乐可以为舞蹈营造良好氛围并烘托情感，在选择音乐时要与儿童的喜好及音乐风格特点相结合，通常情况下节奏鲜明、旋律优美的音乐更适宜儿童舞蹈。不仅如此，还应根据舞蹈的主题及情节进行音乐创作，让音乐与舞蹈内容紧密结合，比如对以冒险为主的舞蹈进行表现时，可采用具有紧张、刺激节奏的音乐，将其与舞蹈动作相配合增强故事的戏剧性及吸引力。在服装方面，依据舞蹈主题以及角色特点进行设计，要保证色彩鲜艳、款式新颖，并将儿童的活泼可爱及舞蹈的艺术风格予以突出。在道具的选择和使用方面，不仅要跟舞蹈主题相关联，还要确保便于儿童操作和表演，就比如以古代故事为主题的舞蹈中，可以采用折扇、绸带等道具，在以动物为主题的舞蹈中，通过应用动物头饰、尾巴等道具，能够有效帮助儿童融入角色，进而在很大程度上提升舞蹈表演效果^[8]。

（二）划分舞蹈作品结构

1. 情绪性结构

情绪性结构以舞蹈传达的情绪变化为主，是组织舞蹈作品的一种结构形式，在儿童舞蹈中能够直接感染观众。情绪性结构借助舞蹈动作、音乐、表情等元素变化的方式将不同情绪层次加以展现，譬如舞蹈以欢快活泼的情绪开场后，随着情节缓缓发展转变为紧张激动的情绪，最后在喜悦幸福的情绪里落幕。同时，舞蹈创作中采用情绪性结构时，应注意情绪变化的合理性与连贯性。在情绪转变方面要保证自然流畅，避免出现突兀的情况，可以通过动作快慢、强弱及幅度大小的变化，音乐节奏、旋律及音色调整，再加上演员表情转换等方式，对情绪过渡和发展进行体现。同时，依照儿童的情感表达能力及观众的接受程度，对情绪变化的节奏和强度予以合理掌握，进一步保证舞蹈作品能够引发儿童共鸣^[9]。

2. 情节性结构

情节性结构主要是借助特定的故事情节对舞蹈作品进行构建的形式，该结构的叙事性比较强，能够基于舞蹈动作及场景变化对完整的故事进行讲述。在儿童舞蹈方面，情节性结构可以将儿童所熟悉的童话故事、生活故事等当作素材，用舞蹈的形式呈现故事中的情节和角色。譬如，以《小红帽》的故事作为素材创作舞蹈，按照小红帽出发去外婆家、遇到大灰狼、被猎人救助等情节顺序对舞蹈动作进行编排，在设计动作时应注重情节的完整性和逻辑性，并对故事的开始、发展、高潮和结局作出合理安排，确保故事情节的紧凑性与连贯性，以此吸引观众的注意力，同时通过舞蹈动作及舞台表演将故事中的关键情节和角色特点予以突出，进而让观众对故事内容有清晰的理解。此外，借助舞台布

景、灯光效果等多种手段,营造符合故事情节的氛围,使舞蹈作品的表现力和感染力得到大幅增强。

3. 音乐结构

音乐结构主要立足音乐段落、节奏、旋律等元素,对舞蹈作品结构进行划分,音乐可谓是舞蹈的灵魂,对舞蹈编排和表演时,音乐结构能够发挥出重要的指导作用,尤其在儿童舞蹈创作中借助音乐结构,能够让舞蹈动作与音乐结合得更为紧密,使舞蹈的节奏感与韵律感有所增强。就比如说,依照音乐前奏、主歌、副歌、尾声等不同段落相应地对舞蹈动作和队形变化进行设计,其中在前奏部分可以设计演员入场、造型展示等动作;主歌部分借助连贯的动作组合展现舞蹈主题;副歌部分通过更具张力和表现力的动作将舞蹈推向高潮;尾声部分则用舒缓优美的动作结束舞蹈。将音乐结构应用到儿童舞蹈动作创作中时,应深入分析音乐的特点和内涵,精准把握音乐的节奏、旋律、和声等元素变化规律,并结合音乐变化对舞蹈动作的速度、力度、幅度以及队形变换进行合理安排,确保舞蹈与音乐能真正融合,一同对作品的情感和主题予以表达^[10]。

4. 时间与空间结构

时间与空间结构是从时间和空间两个维度来组织舞蹈作品的结构形式。在时间维度方面,应重点对舞蹈作品时长及各部分时间分配予以合理安排,对于儿童舞蹈而言,应契合儿童注意力集中时间和体力状况,通常情况下时长控制在3-8分钟左右,不宜过长,并依舞蹈的主题和情节对不同时间段落进行划分,让舞蹈的发展能呈现出节奏感与层次感。比如,将舞蹈划分成如开场、发展、高潮、结尾等部分,并根据实际需要安排每个部分的时长。在空间维度方面,利用舞台空间借助队形变化、舞台调度等手段能营造丰富多样的视觉效果,如圆形、方形、三角形、弧形等不同形状的队形,通过分散、集中、穿插、交错等多种队形变换方式增强视觉效果。与此同时,要对演员在舞台上的移动轨迹以及空间位置关系进行充分考虑,确保舞蹈表演能够在舞台上呈现出和谐有序的视觉画面。就比如说,倘若想让儿童表现一群小

鸟飞翔的舞蹈动作,可以借助演员在舞台上的不同移动及队形变换,对小鸟在空中自由飞翔的生动场景进行模拟,提高舞蹈的立体感和空间感^[11]。

5. 动作结构

动作结构是指舞蹈动作的组织和编排方式,在儿童舞蹈创作中凭借合理的动作结构,能够在一定程度上增强舞蹈动作的流畅性与自然性,有助于儿童学习与表演。动作结构可以从多个方面进行设计,如重复、对比、递进等,具体而言:(1)动作重复。作为儿童舞蹈中的常用手法,通过重复简单且有趣的动作组合,有助于儿童记忆和掌握舞蹈动作,还能使舞蹈的节奏感以及韵律感得到增强。就比如说,将舞蹈中具有代表性的动作重复出现,能够让儿童在不断重复过程中加深印象,从而促使表演的熟练度提升。(2)动作对比。借助动作快慢、强弱、大小、高低等方面形成对比,实现舞蹈变化与层次感的增加。例如,在舞蹈中设计一段从缓慢轻柔的动作转换为快速、有力的动作,进而充分吸引观众的注意力。(3)动作递进,主要指动作从简单向复杂、从单一向多样的发展过程。在儿童舞蹈创作过程中,可以先设计一些简单的基础动作,逐渐增加动作难度,便于儿童在学习舞蹈中逐步提升自身技能水平,还能在一定程度上让舞蹈表演变得愈发精彩。

三、结束语

儿童舞蹈表演创作是一个充满挑战与创意的过程,它需要创作者深入了解儿童的身心特点,充分把握儿童舞蹈创作的趣味性、生动性和动作简单性等特点。在创作过程中,要精心构思舞蹈的主题和表现方式,合理划分舞蹈作品的结构,综合运用多种艺术元素,创作出既符合儿童审美需求和身体能力,又具有较高艺术价值的儿童舞蹈作品。通过不断地探索和实践,提升儿童舞蹈创作水平,为儿童提供更多优秀的舞蹈作品,促进儿童艺术素养的提高和身心健康发展。

参考文献

- [1] 吴孟琳,王帝.浅谈少儿舞蹈教学创新思维开发及运用[J].戏剧之家,2025,(08):145-147.
- [2] 于林源.新时代少儿舞蹈创编的特点与选材分析[J].艺术教育,2025,(03):200-203.
- [3] 陆琪.如何在少儿舞蹈教学中孕育“美”[J].求知导刊,2024,(34):137-139.
- [4] 许荣凤.浅析少儿舞蹈的编导以及艺术风格[J].大众文艺,2024,(07):43-45.
- [5] 龚雪芳.少儿舞蹈编创中民族元素的融合与创新[J].嘉应文学,2024,(07):119-121.
- [6] 李丽华.少年宫少儿舞蹈活动组织分析[J].尚舞,2023,(22):93-95.
- [7] 于馥尔.少儿舞蹈教育的重要性与教学实践[J].中国民族博览,2023,(15):175-177.
- [8] 石梦琪.浅析少儿舞蹈编创中的生活动作开发及运用[J].明日风尚,2022,(13):29-32.
- [9] 娄莹辰.以创达教:曹尔瑞少儿舞蹈教育研究[D].福建师范大学,2022.
- [10] 孟楠.新时代我国学龄前儿童舞蹈美育作品研究[D].天津体育学院,2022.
- [11] 张凤丹.少儿舞蹈表演创作过程思考[J].艺术评鉴,2022,(02):97-99+147.

岭南画派传承中的技法创新与文化传播研究

黄庆标

广州三多轩文化艺术发展有限公司, 广东 广州 511400

DOI:10.61369/HASS.2025030037

摘要： 岭南画派是我国传统文化派系之一，画派吸取我国传统文化画之精华，创新手法，开拓了我国国画现代化的思路。岭南画派为我国国画的革新与发展以及我国传统文化的宣传和传播提供了不可低估的帮助，对我国绘画现代化做出了贡献，对我国文化的现代化迈出重要的一步，对我国文化自信、艺术教育的发展、以及艺术的传承，传播祖国文化起到了重要的作用。本文首先通过分析岭南画派在技法上的创新，为现代与传统手法结合的过程中，得到现代绘画创新，对我国现代绘画发展起到的贡献，并对中国绘画艺术以及文化对外宣传、传播、实现我国文化自信过程中发挥的巨大作用进行分析。

关键词： 岭南画派；技法创新；文化传播；艺术教育；传统与现代

Research on Technique Innovation and Cultural Dissemination in the Inheritance of Lingnan Painting School

Huang Qingbiao

Guangzhou Sanduo Xuan Culture and Art Development Co., Ltd. Guangzhou, Guangdong 511400

Abstract： The Lingnan painting school is one of the traditional cultural schools in China. It draws on the essence of traditional Chinese painting, innovates techniques, and opens up new ideas for the modernization of Chinese traditional painting. The Lingnan painting school has provided invaluable assistance for the innovation and development of Chinese traditional painting, as well as the promotion and dissemination of Chinese traditional culture. It has made contributions to the modernization of Chinese painting, taken an important step towards the modernization of Chinese culture, and played a significant role in enhancing China's cultural confidence, developing art education, inheriting art, and disseminating Chinese culture. This article first analyzes the innovations in technique made by the Lingnan painting school, explores how the combination of modern and traditional techniques has led to innovations in modern painting, and discusses its contributions to the development of modern painting in China. Furthermore, it analyzes the significant role played by Chinese painting art and culture in external promotion, dissemination, and the realization of China's cultural confidence.

Keywords： Lingnan painting school; technique innovation; cultural dissemination; art education; tradition and modernity

引言

岭南画派是中国南方广东、广西地区的一个传统画派，是近现代中国画派中一支重要的力量，始于19世纪末20世纪初，诞生以来在我国近现代绘画史上占有重要的地位。岭南派的建立，并不是一个简单的继承传统，更是在形式技法上对传统中国画所进行的一次现代性的拓展与革新。岭南画派的画家们主动地吸收了西方的绘画手法，对当时中国的绘画在形式与内容上都进行了创新。

一、岭南画派技法创新与文化传播的意义

（一）推动中国绘画艺术的现代化

岭南派的技法创新促进了传统中国画的现代转型与革新。传统的中国画绘画技法相对死板，主张细密工整，但受到西方绘画冲击，岭南画家们在传统中国画的笔墨、构图、着色等技法基础

上进行了大胆的革新，如岭南画派画家融合西方绘画的明暗光影法和透视法，自由、创新的构图样式，传统的中国画风格更显时代性和生动感，从而也为中国绘画艺术的现代化起到了奠基作用^[1]。

（二）促进中国文化的全球传播与交流

岭南画派的文化辐射不单单为中国本身，其风格独特、技法

作者简介：黄庆标（1963.12），男，汉，广东云浮人，学历：硕士；职称：高级艺术品（书画、玉器、陶瓷）鉴定师、高级艺术品评估师；研究方向：岭南画派绘画艺术研究。

上的创新都成为中国向外展示自己的重要文化载体。随着岭南画派在世界范围内的不断传播,使得许多外国的书画家、收藏家、学者都了解、研究、关注岭南画派的艺术风格与文化价值,同时,岭南画派的作品也经常出现在外国举办的各类国际性的书画展览上,中外文化的交融使岭南画派的文化辐射得更加全面。

(三) 强化文化自信, 增强民族凝聚力

岭南画派的技法革新和文化传播,是西方全球化对峙下,中国保持对自身传统文化敬畏、坚守的历史缩影。岭南画派艺术的成功,体现的是中国人民在传统文化基础上自我超越、创造,提高了民族自信力和凝聚力,岭南画派亦是艺术与文化,更是中国传统文化现代化道路中保持自身特色,抵御外来文化带来的冲击,并迸发新活力的具象体现。

二、岭南画派的技法创新路径分析

(一) 融合西方技法

运用技法融合,而采取积极吸收和融合西方绘画技法成为岭南画派技法创新的独特路径。所谓技法融合,并非对西方绘画技法的一味仿效,而是对传统中国画艺和西方绘画艺术进行结合而使用。岭南画派画家们不仅重视光影、透视的融合,而且更重视中国画运用中技法的使用,使美术语言的表现效果得到提升,从20世纪初便开始并且多次进行艺术实践基础上完成再创新,最终实现基于岭南地域性的艺术语言的形成^[2]。

第一,岭南画派所描绘的光感有创新。西方,尤其是印象派、现实主义画派,在光感的运用与明暗的刻画上极具艺术力,岭南画派画家吸收其技法,并运用至国画的传统山水画、花鸟画中。岭南画家以西方绘画的明暗对比法为基底,使用分层细腻的光感来丰富画面层次,在描绘人物面部的光线、物体立体感上不再是用线堆砌的形式,而是通过光影的明暗来突出每笔的灵动性,这样使得岭南画派彻底摆脱了以墨色为主的中国画风格,使画面更有层次感,并且使得作品更具现代感,更有感染力。第二,岭南画派对视的借鉴创新。传统中国画注重意境的营构,构图偏爱于平面上,缺少透视的纵深空间感与三维特征,但是在岭南画派的山水、花鸟等作品中,借鉴西方线性透视和空气透视的方法,突出了更加精确的透视结构,在山水的远、中、近景分层的比较上更加鲜明。透视的使用,使得岭南画派的绘画作品更具视觉感和立体感。

(二) 构图与色彩的创新

在构图创新与色彩创新是岭南画派技法创新道路的又一重要方向,即在构图与布局方面大胆对传统中国山水画画作中过于拘谨的布局、单调的结构方式进行了破坏,并将画面中的色彩进行对比强烈的、层次化的创新运用,使得岭南画派的作品更具冲击力与视觉震撼力。在构图上,岭南画家一反传统中国山水画构图法中以“中央集中形式”或对称结构方式为主的布局安排,在具体的构图上往往采用在画面边角有意留下空白的方式,使得画面布局更加生动且富有动态节奏感,正是在这样的布局创新上,岭南画家的作品一改传统中国画简洁而有意境的单调特征,在画面布局上既极具冲击力又富有现代感。在具体的构图上,岭南画派

的画家们一般会对画面中的人物、山林以及自然景物的比例分配进行不对称的创新性表达,以此为前提进而将画面构图布局进行创新,使画面中的山水、景物的动态线条的勾勒得以灵活运作,在此方面的创新打破了传统中国画构图方法,同时拥抱了现代艺术的风格与形式。传统中国画色彩较为深沉,注重“水墨”“灰色”调的处理,而岭南画派画家则以浓烈的红、绿、黄等色彩的运用来丰富画面的表达,岭南画派的画家运用色彩作为画面的重心来强化作品的主题形象,并通过色彩上的鲜明对照来加强画面的视觉效果,如图1图2。如岭南画派花鸟画家常以艳丽的花卉色与鸟类色彩的搭配形成活泼、艳丽的花鸟世界,将花鸟画面表达的现代感、运动感表现得十分鲜明。

图1 无题: 山水画~作于甲辰年之春 图2 《无题》山水画~作于甲辰年春月

(三) 现代艺术与传统技法的结合

岭南画派在技法上的革新,除了传统技法上的改良外,更多的是借鉴运用了现代艺术的表现技法。岭南画派的画家们没有简单、机械、刻板、照搬照用西方的艺术方法,而是由现代艺术出发,进行新的创造性发挥,使之超越中国传统绘画的方法技巧,具有新的表现。这种技法上的融合不仅是传统中国画技法的继承、发扬,更是对传统艺术理念的颠覆。岭南画派的现代艺术元素,对于作品而言,不仅增加、丰富了视觉的冲击力和震撼力,同时更是极大拓宽和强化了中国画表现的边界,亦能够表现出中国画艺术在当代社会背景下的巨大潜力^[3]。

岭南画派对现代艺术的运用以及中国传统技法的结合,体现出鲜明的个性化色彩。在画面构图上,岭南画派画家们突破传统的对称、严格要求的构图式,采取了相对动态性和自由化的艺术呈现方式。如大部分岭南画派的绘画作品中,往往通过非对称和敞开式的画面布局方式,将传统的留白技巧在现代绘画语境中取得新的艺术高度,为观众提供出清新、自由、现代的审美体验。这种非对称的构图方式,打破了中国画对画面构图的限制,让画面表现出更加广阔的渲染空间,也给人以更加灵活化的艺术观感。在笔墨方面,岭南画派画家们则结合现代绘画中自由化的表现方式,打破了传统中国画中“笔法严谨”的画法和要求。比如在笔墨的表现上,他们不再拘束于传统中国画细工画法,反而借助于更为自由灵活的绘画笔触,例如速写的融入,使得他们可以通过这种方式捕捉当下的绘画灵感,再现画面的灵动与活跃。由此而言,更加自由的笔触让岭南画派画家所创作出来的笔墨,不仅仅具有中国画原本的“意境”美,同时也包含了更为直接、大胆的现代艺术中的“即兴性”。

三、岭南画派的文化传播路径分析

（一）艺术展览与交流

岭南画派的重要传播途径还体现在艺术展览的层面上，当岭南画派成为一股日渐增长的艺术潮流，岭南画派“笔墨相和”、“泼墨写意”、“重色彩、讲求光感和地方风情”的技法备受瞩目，并被运用于展览这一重要艺术空间。岭南画派以展览形式传播其艺术作品，一方面是将作品呈现于画展中，让画家有机会得到展示；另一方面，画展让观众有机会观摩岭南画派作品，从而去了解岭南画派艺术的形式风格和技法特点。

岭南画派艺术展览在国内吸引了艺术爱好者和收藏家。以岭南画派为主题每年一届的大型展览在广东省举行，也吸引大批外省观众观赏。展览内容由岭南画派的传统艺术形式到现代的艺术手法的技法创新，充分展现了岭南画派对于传统中国画艺术的创新和现代艺术元素的融入。在展示作品形式上采用传统纸本、绢本作品及当代艺术手法与新材料的结合，向大众展出了岭南画派的技法、形式上的新突破。岭南画派的画展还走出国门，到世界各地参加各种国际性的文化艺术交流展。比如参加西方的各场艺博展，或者在东亚与东南亚举行国际化的交流，这样让岭南画派的作品逐步登上世界的舞台，更好地向世界输出以岭南画派为代表的当代中国传统文化元素。岭南画派的画展不仅可以加深东西方文化的交流，同时，也让岭南画派成为一种东方文化和西方文化交流的桥梁，让中国艺术在国际上被更深入地认识^[4]。

（二）艺术教育与传承

岭南画派文化中的艺术教育。岭南画派作为艺术流派，不仅致力于作品创作，也明白通过教育和培养才能更好传承岭南文化。岭南画派画家不仅从事绘画工作，许多画家还担任教师一职，在完成教学工作的过程中将自己的技法、艺术理念传授给未来的画家群体，岭南画派中“教派”思想也因此得以传承，并成为岭南画派作品发展过程中的又一创新源泉。岭南画派课堂教育教学内容同样强调技法与情感相结合，在艺术教学内容的开展过程中并不局限于传统的教学内容。例如岭南画派强调技法与情感相结合，在艺术教学内容的进行过程中追求技法创新以表达自我情感与时代精神。岭南画派课堂外，画家群体通过开展工作坊、艺术讲座活动，将本民族的艺术创作理念传递给民众群体与年轻艺术群体，以便日后更好的将该类文化内容推向大众群体，增强岭南画派文化的传播力度。岭南画派拓展与现代艺术教育形式的结合方式，许多岭南画派画家成

为当地美术院校的教授，在组织、规划当地美术学院美术教学过程中，同时与国内外知名艺术院校等开展教学合作计划，将岭南画派文化中的教学内容与艺术理念推向国内外舞台。

（三）媒体与出版

岭南画派文化传播走向大众化。近年来，多媒体技术以及现代传媒技术的发展，都为岭南画派文化走向大众化提供了广阔的途径与空间。在媒介影响下，岭南画派文化传播借助传统媒介的形式，将岭南画派的艺术文化传播在更宽广的空间，具有更多的接受者。画册、期刊、图书等传统文化传播媒介，让岭南画派的艺术文化走向大众，成为岭南画派文化传播的一种形式；电视、广播、互联网等新媒体的出现，在传媒技术的影响下，为岭南画派的文化传播扩大了范围与频率。

艺术期刊画册的出版是岭南画派文化传播的一种传统方式。艺术期刊画册的出版，不仅能够使岭南画派的艺术家通过艺术期刊画册，将最新的作品与创作风貌呈现在国内外艺术界，以岭南画派的姿态明确其艺术个性；岭南画派的代表画作也通过画册出版的方式呈现给大众，使得大众更深刻地了解岭南画派技法方面的创新，更深刻地了解岭南画派的艺术风格；岭南画派的艺术理论与创作思想则通过专著出版的方式深入人心。

网络时代的来临，使岭南画派的文化传播方式得以拓展，岭南画派借助网络媒体在第一时间宣传自己的艺术理念。在线上展览、艺术论坛中，岭南画派还可以与其他世界艺术爱好者加强交流，从而让更多的来自于不同文化背景的人借助网络认识岭南画派的艺术，增强岭南画派在世界艺坛上的知名度。与此同时，在线视频平台与社交平台的兴起，使岭南画派的画家、艺术家可以借助这些平台展示自己，传播自己的艺术理念，利用短视频、直播等方式快速把岭南画派的优秀作品传播给大众^[5]。

四、结束语

岭南画派是中国画的重要画派之一，在技法的创新和画派的传播交流中对中国传统文化走向现代化以及走向世界做出了贡献，岭南画派的技法创新为中国画的表现力起到了重要推动作用，为中华文化艺术现代化提供新的推动力；岭南画派文化传播的渠道与形式多元化，也为其长远发展和传播世界提供了强大的支持，岭南画派在未来的文化传播与交流中会发挥更大的作用，成为中国文化软实力的一张名片。

参考文献

- [1] 刘晓慧,温可琳.浓墨写肇庆重彩绘岭南——论岭南画派肇庆主题作品的价值与生态[J].书画世界,2024(7):40-43.
- [2] 魏瑞.岭南画派山水画“现实关怀”理念的探索与运用[D].广州大学,2019.
- [3] 余奔.20世纪早期林风眠与“岭南画派”艺术的相似性[J].艺术品,2019(06):10-15.
- [4] 张清,赵亚军.二十世纪上半叶岭南画派山水画赋彩述论[J].齐鲁师范学院学报,2019(05):150-156.
- [5] 陈伟堃.精学外艺传新内创——浅谈岭南画派创始人及其影响[J].明日风尚,2019(12):76.

AI技术驱动下唐代服饰妆造文化的当代价值重塑

刘甜甜, 王亦林

西安美术学院, 陕西 西安 710000

DOI:10.61369/HASS.2025030038

摘 要： 唐代服饰妆造文化是中国古代文化艺术的瑰宝，而人工智能技术作为近些年来快速发展的技术之一，在各个领域和行业快速融合渗透，也为传统文化的创新传承提供了良好载体。本文主要研究唐代服装、配饰、妆容、造型及其相关的传统文化发展根源、风格特征以及其中潜在的文化内涵；重点关注人工智能在应用方面对上述内容的转化方法和实现路径；借助相关优秀案例开展研究，评估人工智能技术在对唐代服装、配饰、妆容、造型的转化中具有的的实际效果与价值，为传统文化的创新提供新的思路和方法。

关 键 词： AI技术；唐代服饰妆造文化；当代价值；文化重塑；文化传承

Research on The Contemporary Value Reshaping of Tang Dynasty Clothing and Makeup and Culture Driven by AI Technology

Liu Tiantian, Wang Yilin

Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： The Tang Dynasty costume and makeup culture is a treasure of ancient Chinese culture and art, and artificial intelligence technology, as one of the technologies that have developed rapidly in recent years, has rapidly integrated and penetrated in various fields and industries, and has also provided a good carrier for the innovation and inheritance of traditional culture. This paper mainly studies the development roots, style characteristics and potential cultural connotations of clothing, accessories, makeup, and modeling in the Tang Dynasty and their related traditional cultures. Focus on the transformation methods and implementation paths of artificial intelligence in the application of the above contents; With the help of relevant excellent cases, the actual effect and value of artificial intelligence technology in the transformation of clothing, accessories, makeup and modeling in the Tang Dynasty are evaluated, and new ideas and methods are provided for the innovation and development of traditional culture.

Keywords： AI technology; Tang Dynasty clothing and makeup culture; contemporary value; cultural reshaping; cultural heritage

一、研究现状

（一）唐代服饰妆造文化

目前针对于唐代服装、配饰、妆容、造型的相关研究已较为丰富，研究内容涵盖服饰形制、纹样色彩、妆容类别的演变，以及服饰妆造所承载的社会文化认同与审美价值取向，也是中国历史源远流长的实物见证，亦是中华民族伟大精神的重要载体^[1]。研究者多从历史学、考古学、艺术史、社会学、文化学等多学科视角出发，通过对历史文献的梳理和图像资料的分析，力求还原唐代服饰妆造的真实面貌，并取得了一定的研究成果。

既往研究主要依托于传统文献考证、图像解析和考古发掘等方法，研究视角较为单一，缺乏系统性和综合性，未能充分关注相关内容在现代社会中的价值与创新应用。在研究方法和研究维度上存在一定的局限性，制约了相关研究的深度和广度。因此，亟需将研究重点转向人工智能等创新技术对唐代服饰妆造文化元素在现代社会影响的研究，深入评估人工智能技术在唐代服饰妆

造传承与创新中的实际效用与价值，从而进一步丰富和拓展相关研究成果。

（二）AI技术在文化传承与创新中的应用

人工智能技术正加速与文化领域融合，在文化遗产数字化保护与智能修复、文化内容创作与传播、文化场景体验互动等方面已取得显著进展，通过人工智能生成内容（AIGC）技术的辅助设计，赋予传统服饰纹样以现代情感与生命力，为传统服饰纹样的创新应用开辟了一条全新的数字化路径^[2]。人工智能技术不仅能够促进传统文化遗产在数字化模式下的数据采集和智能修复，还能辅助文化创作者进行深度创作，依据用户需求快速生成多元化和个性化的文化作品。尽管人工智能技术在文化传承与创新中展现出广阔的应用前景，但也面临着数据质量良莠不齐、算法歧视与偏见、社会伦理风险等诸多挑战，对人工智能技术在文化领域的进一步发展提出了更高的要求，所提方法能够辅助设计师进行产品配色设计，并有效重用唐代服饰纹样的色彩设计知识^[3]。

近年来，人工智能技术在服装、配饰、妆容、造型等领域的

应用日益广泛，而唐代服饰色彩绚丽，质地精美，纹样造型丰富、装饰技术精湛，既承袭了周代的严谨，也有战国的舒展、汉代的明快，魏晋的飘逸，各式纹样在轻柔的服饰上争奇斗艳，在鞋、帽、巾、玉饰、发饰、妆饰等方面也多有体现，这些都为现代的传统纹样研究提供了宝贵的史料基础，也为人工智能技术的应用提供了良好载体^[4]。除了辅助设计师完成设计和激发创意，人工智能还能够分析时尚流行趋势、挖掘大数据中的用户偏好，并根据相关参数自动生成服装、配饰、妆容、造型的多种搭配方案。此外，人工智能还可借助人体尺寸测量和3D建模技术，为消费者提供虚拟试穿和智能推荐服务，从而提升用户体验，优化服装行业的生产制造和供应链管理，并推动相关领域数字资产的分析与管理，受到服装、配饰、妆容、造型等行业的广泛关注与重视，具有广阔的发展前景和市场空间，同时为现代潮牌服饰设计提供新的的灵感和方向的同时，也为唐代女子妆饰文化的传承找到新的路径^[5]。

二、唐代服饰妆造文化的内涵分析

（一）唐代服饰的特点与演变

唐代是我国封建社会发展的鼎盛时期，其服饰、配饰、妆容、造型等文化元素也达到了前所未有的高度，呈现出鲜明的时代特色，过往的很多探讨了通过技术协作与跨学科方法结合的策略来数字化复原各朝代服饰也会将唐代作为重点^[6]。唐代服饰的主要特点是雍容大气、华丽精美、兼容并蓄，充分彰显了唐代雄厚的经济实力和开放自信的文化精神。唐代服饰多选用丝绸、绫罗、锦缎等高档面料，并辅以金银、珠宝、玉石、刺绣等华丽装饰，不仅展现了唐代社会各阶层的奢华生活方式，也体现了唐代社会多元包容的文化特征。

唐代服饰的演变，大致可分为初唐保守、盛唐开放、中唐复古、晚唐简约四个阶段。初唐时期的服饰仍带有隋代遗风；盛唐时期则愈加华丽开放，以高腰襦裙和袒胸装为代表的服饰风靡一时；中唐时期，受经济衰退和社会动荡的影响，袒胸露臂的服饰逐渐减少，服饰风格趋于保守；晚唐时期，社会进一步动荡，服饰风格也日趋简朴。

唐代妆容发饰的演变，深刻反映了社会经济与文化思潮的变迁，呈现出清晰的阶段性特征。初唐时期（公元618-712年），社会秩序初定，文化氛围相对保守，妆容发饰风格承袭隋代遗风，整体呈现内敛含蓄之美。妆面以敷铅粉、施胭脂为基础，崇尚白皙肤色，眉形偏好细长弯月眉，唇妆则以小巧的点唇为主，色彩运用较为清淡，发髻样式也相对简单，如平髻、螺髻等，装饰亦趋于朴素，共同构成了初唐时期端庄典雅的审美风尚。盛唐时期（公元713-819年），展现出前所未有的开放与自信，妆容发饰也随之呈现出华丽奔放的特点。妆面色彩浓丽明艳，红妆、桃花妆等流行于世，眉形设计也更加大胆多样，如蛾眉、阔眉等争奇斗艳。面部装饰也极富特色，花钿、斜红等成为时尚潮流。发髻则一改往日之风，追求高耸入云的视觉效果，云髻、高髻等发式层出不穷，并配以金钗、步摇等华丽饰品，极尽奢华之能事，充分展现了盛唐女性的自信与风采，以及对美的热烈追求和对传统社会规范的突破与创新。然而，到了晚唐时期（公元820-907年），文化氛围也逐渐转向内敛与颓废，妆容发饰的风格也开

始趋于简约。妆面色彩不再浓艳，转而追求自然淡雅之感，眉形也逐渐回归自然形态，唇妆也趋于清淡素雅。发髻样式也相对简化，装饰也随之减少，整体风格呈现出一种洗尽铅华的朴素之美，反映了晚唐时期社会动荡不安和人们精神状态的深刻变化如图1。

时期	朝代阶段	代表样式名称	妆容特征	发饰特征	发饰轮廓图	发饰妆面图例
早期	唐高祖至太宗	高髻/盘桓髻	清淡妆容，少胭脂，额头无饰	发髻简洁，盘起或单髻		
盛中期	唐玄宗	驼马髻、双髻、高髻	斜红、花钿、重粉胭脂	多花饰，髻形复杂，高耸立体		
晚唐时期	武宗至昭宗	晚期驼马髻、反结髻	更浓妆、红点（眉心花钿）	加入金饰、珠钗、凤钗等华贵装饰		

图1 唐代妆容与发饰演变图解

从唐代服饰种类来看，男子服装和配饰主要包括圆领袍衫、幘头、革带三类，女子的服装和配饰主要包括襦裙、帔帛、钿钗礼衣和胡服等四类，上述类型的服装和配饰在形制、面料以及纹路上均有不同特点，同时不同服装和配饰的应用场景和使用人群也都具有一定差别。总而言之，唐代妆容发饰的演变，不仅是审美趣味的简单改变，更是唐代社会历史变迁的生动缩影，深刻体现了不同历史时期人们的精神风貌和文化追求，对深入研究唐代社会的历史、文化以及审美观念具有重要的学术价值。

（二）唐代妆容的特点与流行趋势

唐代妆容的主要特点是底妆崇尚白皙，色彩偏爱浓艳明丽，眉形设计丰富多样，面部装饰别具一格，发髻造型普遍高耸。这些特点不仅体现了唐代人民自信昂扬的精神风貌，也反映了唐代社会对美的独特理解和创造能力，以及唐代文化的多元性和包容性，本文通过田野调查，也收集到多幅妆容样本，并精选出具有代表性进行研究^[7]。

唐代妆容和造型的流行趋势和服装配饰进程类似，基本呈现初唐保守、盛唐开放、中唐回归保守、晚唐简朴的路径。唐代妆容和造型也具有较多种类，常见的包括白妆、红妆、桃花妆、酒晕妆和佛妆等，各自在色彩搭配、应用场景、画工技巧等都有特色，也为唐代各阶层人民提供了多元丰富的选择。

（三）唐代服饰妆造文化蕴含的文化价值

唐代作为中国封建社会的鼎盛时期，其服饰妆造文化蕴含着丰富的文化价值。唐代服饰妆造不仅是社会等级和地位的象征，体现了唐代社会的阶层划分，也反映了不同阶层的地位、财富和权力。同时，唐代服饰妆造中的文化元素也体现了多元包容的文化内核，胡服元素的融入以及各类新式妆容的出现，丰富了唐代服饰的类型，展现了整个社会追求创新和自由的文化氛围。此外，唐代服饰妆造也是文化交流与融合的结晶，通过丝绸之路与西域、中亚等地区进行长期的交流互鉴，成为文化传承的重要载体，对研究唐代历史、文化和社会风貌具有重要的学术价值。

三、AI技术赋能唐代服饰妆造文化重塑的策略与应用

（一）AI技术在唐代服饰妆造的现代设计中的应用

在服装设计领域，人工智能技术能够快速学习海量的唐代服

饰纹样、款式和妆容数据,在整合创新的基础上自动生成新的设计方案,并结合现代社会的特点和实际需求进行优化迭代,在服装图案设计方面的可行性以及如何更好地实现智能技术与中华优秀传统文化的结合^[8]。此外,人工智能还可以根据设计师预设的参数,在短时间内生成丰富的设计成果,从而显著提高工作效率,而其中的文化符号通过虚拟技术能够获得新的生命力,显示了数字媒介推动文化传承与创新的巨大潜力^[9]。

在个性化定制和虚拟试穿方面,人工智能技术也具有显著优势。借助图像识别和三维扫描等技术,人工智能可以全面采集用户的人体数据,构建立体模型,并结合用户提出的个性化需求,最终生成符合要求的定制方案。虚拟试穿技术则能够让用户在购买前以第三人称视角全方位预览服装配饰的上身效果,从而帮助用户更好地了解产品,提升消费体验,并为服装行业的商业模式创新提供新的可能性。

图2 AI+AR全息虚拟换装 (图片来源:弘视科技)

AI技术在唐代服饰妆造设计中的应用,不仅有助于传统文化的数字化复原与展示,也为文化创意产品的开发提供了新的契机。通过数字化手段,可以将博物馆中的文物进行三维建模,或将古籍中的记载转化为可视化的图像,从而更生动地展现唐代服饰妆造的魅力。此外,AI还可以应用于服装设计、游戏角色设计和动漫形象设计等领域,为文化创意产业注入新的活力,推动中华优秀传统文化的传承与创新。

(二) AI技术对唐代服饰妆造进行新式展示与传播

人工智能技术在唐代服饰妆造的展示与传播中发挥着日益重要的作用,其应用不仅提升了展示的互动性和沉浸感,也拓宽了传播的渠道和范围。AI驱动的图像识别技术能够对文物进行高精度数字化建模,实现虚拟修复与展示,使观众能够更清晰地观察服饰的细节和纹样。同时,AI算法可以根据历史文献和考古发现,生成逼真的唐代人物形象,并将其置于虚拟场景中,生动再现当时的社会风貌和服饰文化。这种数字化展示方式打破了传统博物馆展览的空间限制,让更多人能够随时随地欣赏和学习唐代服饰妆造文化如图3。

图3 博物馆数字唐代人物形象设计

AI技术在唐代服饰文化体验馆中的应用,为观众带来了前所未有的沉浸式体验。例如,AI驱动的虚拟试穿系统允许观众选择自己喜欢的唐代服饰,并通过人脸识别技术将虚拟服装呈现在自己的影像中,体验穿着唐代服饰的感受。此外,AI还可以根据观众的兴趣和偏好,智能推荐相关的服饰知识、历史故事和文化活动,提供个性化的导览服务,增强了观众的参与感。

人工智能赋能的唐代服饰文化体验馆是文化传承和创新融合的探索成果。借助人工智能技术,体验馆可以将传统静态文物和文献进行数字化转换,成为动态可交互的文化形式,从而吸引更多年轻人关注和参与,并在此基础上依据用户反馈和行为数据,持续优化相关内容和形式,进一步提升文化传播的效率和效果,更好地保护和传承唐代服饰妆造文化,也为其他传统文化的数字化转型提供了借鉴意义,进而打破传统服饰妆造传统展示形式的局限性,为民族服饰文化的传承与推广提供新的思路与方法^[10]。

四、结束语

在人工智能技术的辅助下,唐代服饰妆造文化的当代价值可以得到重塑。人工智能技术能够准确复原和呈现唐代服饰妆造的细节,并借助虚拟现实、增强现实等技术,为现代受众提供沉浸式文化体验。同时,人工智能技术能够全面挖掘和展示唐代服饰妆造中所蕴含的社会等级、文化精神、审美价值和文化交流等内涵,并以更生动、更易于理解的方式进行传播,从而为当代文化创意产业的发展提供新的动力,使唐代服饰妆造文化在当代社会焕发出新的生命力。

参考文献

- [1]李华颢,孟竹,李洋,等.古代服饰数字化保护与修复技术初探[C]//北京数字科普协会.数字技术拓展博物馆服务——2021年北京数字博物馆研讨会论文集.中国国家博物馆数据管理与分析中心;中国国家博物馆藏品资源活化技术文化和旅游部重点实验室;北京师范大学艺术与传媒学院,2021:265-272.
- [2]丁炜航.基于AIGC技术的中国传统服饰纹样数字化创新路径研究[J].西部皮革,2025,47(01):49-51.
- [3]燕糅,张旭升,蔡欣华,等.基于FMM和网络分析的唐代服饰纹样色彩复原与重用[J].丝绸,2024,61(09):28-38.
- [4]孟姚君.唐代服饰纹样元素的创新设计与应用[D].西安工业大学,2024.
- [5]耿文娟.唐代女子妆饰符号在潮牌服装设计的应用研究[D].河北科技大学,2024.
- [6]郑蕾.AI驱动下文化符号在服饰设计中创新应用[J].西部皮革,2024,46(24):108-110.
- [7]李彩云.人工智能赋能非遗文化元素在服饰中的创新设计发展[J].纺织报告,2024,43(12):61-66.
- [8]丁伟豪.基于生成式人工智能的锡剧服饰数字化再现[J].西部皮革,2024,46(22):148-150.
- [9]徐雯雯.数字游戏中的中华传统服饰文化符号——数字化转译与社会符号学解读[J].北大文化产业评论,2024,(00):111-125.
- [10]王庭薇,吴翌.AI技术与中国传统服饰文化在现代服装设计中的融合创新[J].西部皮革,2024,46(21):35-37.

新形式下事业单位档案管理规范化探析

韩君瑞

黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队，黑龙江 富锦 156100

DOI:10.61369/HASS.2025030001

摘 要： 在目前经济与科技迅猛发展背景下，社会发展形势发生明显变化，事业单位在档案管理工作开展中需要全面工作理念与模式，进而才能够满足时代发展需求，保证档案管理呈现出规范化与高效化的特点。下面将站在现代化背景下深入研究并探索事业单位档案管理规范化发展的策略，为其他事业单位档案管理工作开展提供良好参考。

关 键 词： 信息化时代；事业单位；档案管理

Analysis on the Standardization of Archives Management in Public Institutions under the New Form

Han Junrui

Heilongjiang Province Jiamusi City Fujin City Transportation Comprehensive Administrative Law Enforcement Brigade,
Fujin, Heilongjiang 156100

Abstract： Under the background of the rapid development of economy and science and technology, the social development situation has changed significantly. Institutions need a comprehensive work concept and mode in the development of archives management, so as to meet the needs of the development of the times and ensure the standardization and efficiency of archives management. The following will stand under the background of modernization to further study and explore the strategies for the standardized development of archives management in public institutions, so as to provide a good reference for the archives management of other public institutions.

Keywords： information age; public institutions; file management

目前互联网与信息技术全面普及，使社会呈现出信息化与数字化的特点。事业单位在档案管理工作开展中一直延续着传统的模式已经无法满足发展需求。事业单位应当认识到先进技术所具有的优势，加强档案管理系统建设，实现档案的智能化分类、储存与检索，从而促使档案资源利用效率显著提升，为事业单位工作开展提供全面保障。

一、事业单位档案管理规范化的重要意义

（一）促使事业单位行政效率显著提升

事业单位档案管理包括了事业单位内部工作人员、事务资料收集与整合，通过规范化管理，整个档案管理体系将会更加完善，对工作效率与质量的提升有着一定积极影响。事业单位内部工作人员在查阅资料或者进行人员梳理过程中，将会更加高效且便捷的获取各种信息，降低了以往档案搜集方面所消耗的时间，使事业单位的行政效率得到了明显的提升^[1]。

（二）实现事业单位资源的优化配置

在事业单位档案管理中，对应的工作人员将会实现对事业单位内部资源的全面梳理，为管理层以及决策提供科学且准确的资料，从而使事业单位在统筹安排各项事业的过程中具有科学可靠的依据，更好的进行资源优化配置，保证事业单位各项资源都能够得到合理的运用。

（三）优化事业单位人才管理结构

为了促使事业单位持续稳定的发展，应当构建高素质、高能力且高水平的员工队伍。事业单位档案管理规范化将会促使整个管理工作更加高效的开展，实现对单位内部员工的科学有效分析，进而实现晋升、奖惩以及绩效激励与人员调整，保证员工提升工作热情，积极参与到工作中，整个人才管理结构更加科学完善^[2]。

二、新形式事业单位档案管理规范化管理的有效策略

（一）完善档案管理制度，满足新形式发展

根据当前事业单位档案管理现状分析，目前制定的标准只包括了档案收集、归档以及储存内容，缺少对档案生命周期的管理^[3]。许多单位的档案管理处于转型关键时期，对于先进技术应用程度、效果方面并没有明确的规定，从而使整个工作开展过于

复杂。黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队在档案管理改革与创新中,从行政处罚、行政强制以及行政检查、道路运输经营许可等执法生成的法律文书档案管理基础上进行了延伸,加强的执法过程录音录像以及照片等资料的整合与归纳,实现了长期储存,能够随时的调取。而这一管理模式直接深化了档案生命周期管理理念,实现材料从档案建设、储存、利用到销毁的完善制度,并且还明确了档案分类以及储存格式方面的标准,实现对档案的科学且全面管理,进而档案使用的效率以及安全性得到了保障^[4]。

事业单位在档案管理工作开展中需要跟上时代发展脚步,迎接好外部环境以及新技术发展所带来的机遇,实现管理理念的创新。例如黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队在以往知识通过纸质档案的方式进行管理,而目前档案信息化转型后,单位制定了五年一次的档案制度评估机制,有效建立起了制度与信息化技术紧密联系到了一起,保证制度与信息技术共同更新。在这一背景下,整个档案档案的创新、保存以及传输都具有明确的标准,并且针对工作人员档案建设检索也制定了明确的规定,包括了多维检索功能以及分级授权机制等,促使档案管理满足目前事业单位发展的新形势。

（二）促使档案的数字化与信息化转型，提升管理效率

目前事业单位内部档案基本都是储存起来,缺少对档案信息的深入挖掘与探索,无法为单位内部工作开展以及策略提供科学有效参考。比如事业单位的人事档案中,三龄两历等核心信息并没有被整合到人力资源管理系统中^[5]。在档案的数字化与信息化管理过程中,单位需要智能化的档案信息管理系统,系统中数据格式更加标准,并且可以自动化保存,保证档案的安全性。在实际管理中,需要将一些使用频率高且具有储存价值的历史档案转化为数字化形式,明确数据的统一标准,保证事业单位内部档案的真实性以及完整性。因此黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队在实际开展工作的过程中可以灵活运用光学字符识别,精准提取档案信息,避免人工录入存在的错误。但是这一技术在面对字迹比较复杂或者纸张质量比较差的档案时,识别准确度不高,档案管理需要做好复审,保证档案信息的准确使用。除此之外,通过智能化档案信息管理系统直接将人事管理、财务管理等业务系统整合到了一起,事项档案管理的动态化更新。在这一背景下,档案内容将会从静态的记录逐渐转变为数据的实时流动,时效性与准确性得到了保障^[6]。比如在事业单位可能会出现人员变动或者岗位调整的情况,传统纸质档案无法实时更新,信息化档案管理将会自动获取认识机系统的信息,从而同步更新档案的内容,保证档案的准确性。

数字档案虽然可以有效避免知识档案的损坏以及意识问题,但是数据安全以及系统维护方面隐藏一些风险,尤其是在数据备份与系统恢复方面,事业单位应当引入分布式储存技术以及完备的灾备机制,为数据安全提供全面保障。在档案数字化与信息化系统建设过程中,还应当灵活运用云储存服务扩展档案储存空间,实现数据加密储存。

（三）构建智能档案管理系统，实现档案信息的动态化跟踪

在事业单位档案管理规范化建设中,应当进一步开发智能档

案管理系统,将人工智能与机器学习技术贯穿到其中,保证系统具有自动分类归档、信息精准检索以及实时更新等功能模块,实现对档案内容的智能化识别与标签化处理。比如事业单位可以灵活运用光学字符识别或者自然语言处理技术,自动扫描并且识别纸质档案关键信息,实现数字化转化,为后续检索与数据提供良好的支持^[7]。同时事业单位在开发智能系统的过程中,还需要分析自身档案管理类型以及需求,实现模块化设计,从而满足各种场合的运用,整个工作开展呈现出灵活性与精准化的特点,为事业单位档案管理系统化与信息化建设提供技术支持。

除此之外,事业单位还可以在系统内融入大数据分析 with 预测功能,实现对单位内部人员档案利用情况的全面化分析,了解工作人员需求。其中主要包括了工作人员档案查询模式以及档案使用频率等多方面信息,为档案管理人员储存布局以及调用流程的调整奠定坚实基础。比如,对于事业单位内使用频率比较高的档案,系统可以根据历史记录动态化的调整,实现优先储存,并且放在容易访问的位置,使档案的利用效率显著提升。

（四）引入区块链技术，加强档案数据安全保护

在现代化背景下,事业单位档案管理向着数字化与智能化方向转型,在这一背景下应当做好数据安全保护。区块链技术具有去中心化、不可篡改以及全程可追溯的特点,将会为档案管理规范化奠定坚实基础。黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队可以灵活运用区块链分布式账本技术,将每一次档案操作记录下来,包括了档案改动时间以及人员等,对应的信息具有不可篡改性,为档案的完整性以及真实性提供全面保障。比如在档案借阅或者归还操作时,系统直接将用户的操作行为与时间记录了下来,使用记录可以在档案信息出现泄露时追究责任^[8]。而在数据出现了异常或者争议后,档案管理人员也可以通过查看区块链的记录明确问题的所在,从而能够追寻到来源,使管理的透明度以及问题解决效率显著提升。并且,事业单位还可以灵活运用区块链控制多级访问权限,明确企业部门员工职责,实现针对性管理,保证档案能够为对应的职权内开放,提升安全性。

同时,事业单位还需要进一步完善智能合约自动化机制,灵活运用区块链技术,解决目前档案数据在共享与交换方面的流程。智能合约按照单位内部管理人员所设定的标准,自动开展各项工作,而这为档案授权范围内的安全流转提供了全面保障。比如在黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队内部需要跨越部门进行档案共享的过程中,档案管理人员可以灵活运用智能合约,设置档案访问的权限以及使用的条件,只有在符合标准的基础上才能够获取到档案内容^[9]。除此之外,事业单位还可以引入加密算法以及多重签名技术,在数据安全得到保障的同时,实现信息的传递。

（五）进入自动化技术，实现档案管理流程的智能化监控

在新形式背景下进行事业单位档案管理规范化建设,需要实现对自动化技术的灵活运用,辅助档案管理人员完成档案信息记录、分类以及归档与调阅等一系列工作,与传统的模式相比,整个档案信息安全以及一致性将会得到全面的保障。而这一自动化工作程序,只需要明确的操作标准以及智能化设备就可以实现,

避免人工操作存在的不足，实现对档案的高效化处理。比如在档案归档环节，系统应当根据提前设定好的规则进行档案的自动化分类与标识，并且通过电子标签或者射频识别技术明确档案的存放位置，使管理呈现出动态化的特点。而这样的管理模式将会有效降低档案归档所消耗的时间，为档案检索以及调用奠定了坚实基础。工作人员在自动化系统内可以实时查看档案管理的情况，在发现有异常情况时，系统也能够发出预警，交给管理人员进行处理，使档案管理规范性显著提升。

同时，黑龙江省佳木斯市富锦市交通运输综合行政执法大队还可以通智能监控系统进行全面的档案监督与把控^[10]。在传感器与摄像头的共同作用下，可以精准掌握档案储存环境的温度、湿度以及光照条件以及非法人员侵入的情况，在发现异常后发出警报，提升档案安全性。在数据方面，智能监控系统还需要与自动化流程紧密融合到一起，全方位跟踪档案数字化信息，了解档案

使用过程与具体的情况，方便后续工作的审核以及分析。

三、结束语

根据文章叙述，在新形式社会背景下，事业单位工作以及管理模式需要全面创新与改革，档案管理规范化对单位行政质量与效率的提升有着一定积极影响，更好的优化单位配置以及人才结构。因此事业单位需要将先进技术融入到其中，创新管理理念，完善档案管理制度，促使档案的数字化与信息化转型，提升管理效率。通过构建智能档案管理系统，实现档案信息的动态化跟踪，并且引入区块链技术以及自动化技术，加强档案数据安全，对档案管理流程的智能化监控，为事业单位持续稳定发展奠定坚实基础。

参考文献

[1] 魏伟, 王丽娜, 阿丽玛, 王书裕, 冯军. 事业单位规范化与标准化地开展档案管理工作的研究 [J]. 兰台内外, 2025, (01): 64-66.

[2] 刘璐. 浅析推进机关事业单位档案管理工作规范化、标准化的策略 [J]. 中原文化与旅游, 2024, (16): 70-72.

[3] 刘延河. 新时期行政事业单位档案管理工作标准化、规范化研究核心思路分析 [J]. 兰台内外, 2024, (16): 55-57.

[4] 段秀婷. 事业单位档案管理工作标准化、规范化的优化措施研究——以单县科学技术协会为例 [J]. 办公室业务, 2024, (10): 149-150+165.

[5] 宋圆圆. 事业单位人事档案的信息化、规范化、标准化管理研究 [J]. 大众标准化, 2023, (07): 166-167+170.

[6] 刘燕. 立足本职优化创新——事业单位档案管理水平的全面提升 [J]. 兰台内外, 2022, (16): 24-26.

[7] 夏丽娜, 周剑. 实现基层行政事业单位档案管理规范化、科学化的策略 [J]. 国际公关, 2021, (12): 13-14.

[8] 吴英. 事业单位纸质档案及电子档案规范化统一管理策略 [J]. 中小企业管理与科技 (下旬刊), 2021, (09): 4-6.

[9] 杜皖宁. 如何推进事业单位档案管理工作规范化及标准化 [J]. 经营管理者, 2021, (05): 72-73.

[10] 张欣. 加强信息化和标准化, 推进事业单位人事档案管理的规范化 [J]. 中国信息化, 2020, (11): 75-76+79.

跨文化视域下中国文化出海的路径研究

——以《哪吒之魔童闹海》为例

高敏

临沂大学, 山东 临沂 276000

DOI:10.61369/HASS.2025030004

摘要：2025年春节贺岁片《哪吒之魔童闹海》在全球热映，实现现象级传播，探索该影片文化出海的路径具有重要意义。从跨文化传播视角分析研究，该片主要从传统文化的原型提取和现代化转译两个方面实现了文化的创新，文化提取方面主要体现在视觉符号、听觉符合和意象符号三个方面；在文化转译方面，影片通过技术驱动文化可视性、情感共鸣引发文化认同，以及母题重构促进价值转码，这三方面促进了传统文化的创造性转化与创新性发展。总之，该片文化、技术与时代深度融合，助力了我国的文化出海，为讲好中国故事、传播中国声音做了一定的贡献。

关键词：《哪吒之魔童闹海》；文化出海；文化传播

Research on the Path of Chinese Culture Going Global from a Cross-Cultural Perspective Take "Nezha: The Demon Child's Rebellion in the Sea" as an example

Gao Min

Linyi University, Linyi, Shandong 276000

Abstract： The 2025 Spring Festival film "Nezha: The Demon Child's Rebellion in the Sea" was a global hit, achieving a phenomenon-level spread. Exploring the path for the film's culture to go global is of great significance. Analyzed and studied from the perspective of cross-cultural communication, this film mainly achieves cultural creation from two aspects: the extraction of prototypes of traditional culture and modern translation. The aspect of cultural extraction is mainly reflected in three aspects: visual symbols, auditory correspondence and image symbols. In terms of cultural translation, the film promotes the creative transformation and innovative development of traditional culture through three aspects: technology-driven cultural visibility, emotional resonance triggering cultural identity, and motif reconstruction facilitating value transcoding. In conclusion, this film deeply integrates culture, technology and the times, facilitating the export of China's culture and making certain contributions to telling China's stories well and spreading China's voice.

Keywords： "Nezha: The Demon Child's Rebellion in the Sea"; culture going global; cultural dissemination

《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）的全球热映，引发了中西观众的文化共鸣，是中国优秀传统文化在全球范围内实现跨文化传播的一大成功案例。目前关于《哪吒2》的相关研究，大都集中在传统文化的现代化创新、神话题材影片的研究和数字创新传统文化等方面，但对其因何受到海外受众欢迎的相关研究相对较少，本文将从跨文化传播的视角探讨了其文化创新的实践路径，为“讲好中国故事”提供参考。

一、传统文化的原型提取

中华文化源远流长，博大精深。《哪吒2》中传统文化的呈现俯仰皆是，其成功的关键在于擅长在中国历史长河中提取到文化原型，这主要表现在视觉符号、听觉符号和意象符号三个方面。

视觉符号 影片中的视觉符号涵盖光线、色彩、构图和图案等形式，在《哪吒2》中传统文化的视觉符号主要体现在图案上，尤其是器具和建筑方面。

在器具呈现上，影片中两个呆萌可爱的粗眉结界兽给人留下了深刻印象，其标志性的“大粗眉”和“黄金罩耳”特征是对戴金面罩青铜人头像外貌的直接复刻，其形象“综合了青铜大面具和青铜鹰形铃等多种元素，最明显的表现莫过于它卷卷的鼻子，与青铜鹰形铃的嘴部造型极为相似”^[1]；为哪吒重塑肉身时的七色宝莲，其莲瓣层层叠起是对西汉错金铜博山炉上峰峦叠嶂的原型提取；而天元鼎浑圆鼓腹，其腹部和柱足的设计则直接借鉴了战国青铜墩的球形器身；就连陈塘关士兵的武器也是取材于典型

的战国长戟，矛戈相配合，攻防自如。另外，影片中陈塘关、玉虚宫和东海龙宫等建筑也体现了对传统建筑文化的礼赞，带有蕴含着中国独特的审美。陈塘关城门采用的中国古代最高等级的屋顶形制的重檐庑殿顶，以彰显其重要的战略地位；玉虚宫屋顶的鸱吻设计融合了唐代和宋金时代的建筑特色，将唐代陶鸱尾造型和金代琉璃鸱吻的龙首造型相结合，形成“半龙半鱼”的混合形态，提升玉虚宫的神性特征。

影片中这些对器具造型、图案和建筑风格的文化复刻，让海外受众领略到中国传统青铜文化和建筑之美。

听觉符号 影片中听觉符号具有丰富叙事，影响观众的感知和情感体验的效果。《哪吒2》中的视觉符号主要体现在音效和背景音乐和人物语言等方面。影片中通过呼麦、侗族大歌和唢呐等民族乐器的运用，有助于烘托影片氛围，塑造人物形象。天元鼎出场通过蒙古呼麦的低音吟唱、沉闷哀鸣之音，让人感受天元鼎“炼化生灵”带来的那种压迫性、毁灭性的震撼，为哪吒重塑肉身时的莲花盛开所用乃侗族大歌，通过多层次立体化的听觉效果让观众感受到莲花盛开的整个动态过程及生命的韵律；唢呐是我国代表性的民族管乐器之一，在影片中多有体现，在哪吒的三重蜕变中，：哪吒童年时使用明亮饱满的音调表现孩童的活泼；觉醒时使用高音唢呐，其高亢嘹亮的发音极具穿透力，感染力强，展现其命运不公时的反抗精神；神魔一体时用高低位相交的语调体现其在选择善恶本性时的终极博弈。对此，好莱坞配乐大师汉斯·季默评价道：“他们用唢呐制造了比交响乐更震撼的太空战场景！”

在人物语言运用中，太乙真人那句“你打我噻”将四川方言的降调特征与普通话相结合，形成“川普”独特的抑扬顿挫感，显得非常幽默滑稽；台词中四川方言“胎神”原是形容人行为怪异、神经兮兮，影片中用“胎神”对结界兽打趣，富有浓郁的地域特色与趣味性；这些幽默且充满地域色彩的个性化语言备受观众的喜爱。印证了越是地域的，才越是民族的。

影片通过强化听觉效果优势让海外受众感受到中国多元的民族文化的神奇以及音乐文化的魅力。

意象符号 影片中诸多意象符号包含着如武术、水墨画五行学说和阴阳八卦等传统文化元素。哪吒用扎马步、冲拳、踢腿和云手等武术动作，气韵生动、流畅自然，既体现了哪吒的灵动活泼，又在一招一式中展现中国武术文化的精神；水墨元素如同隐性线索多次进行场景渲染，如陈塘关与无量仙翁的士兵两军作战时，士兵化作水墨笔触阵列，波浪状的攻击轨迹参考了鸟群迁徙的东方韵律，形成“计白当黑”的艺术美学；还有影片中殷夫人为子送别时的场景发生在蜿蜒栈道上，青翠的柳条低垂，暗合传统文化古诗中“折柳送别”的传统意象。在剧中形象塑造上也运用阴阳八卦之说哪吒为火象，需要用离火塑造真身。敖丙为水象，需要用坎水塑造金身。离火和坎水都是八卦中的卦象，离火坎水相互作用，构成《易经》六十四卦中的“水火既济”卦，为哪吒与敖丙水火既济、合力顶开天元鼎埋下伏笔。另外，从性格特征上看四海龙王的设计暗合着《易经》的五行理论，东海龙王正义凛然，符合东方青龙属木；南海龙王脾气暴躁，符合南方朱

雀属火；西海龙王锋利坚韧，符合西方白虎属金；北海龙王阴谋狡诈，符合北方玄武属水。

在美国观众看来，《哪吒2》丰富的中国文化元素增加了他们对中国文化和电影本身的兴趣^[2]。可见，这些极富传统文化韵味的意象符号让影片充满着东方美学神韵，增添了民族独有特色，提升了我国文化出海的底气。

二、传统文化的现代化转译

“文化的创新要适应时代发展需求，推动中华优秀传统文化在与人民需求、时代需要的高度耦合中实现‘创造性转化、创新性发展’”。^[3]从文化传播的角度看，对传统文化的现代化转译主要通过技术驱动、情感共鸣和母题重构等方式，对传统文化符号进行创造性转化，既保留了文化基因内核，又能被海外受众有效地理解和接受。

技术驱动文化可视性 数字媒体如电影、游戏等为中国文化的推广提供了新的途径，而技术创新是促进文化传播和保护的关键^[4]。《哪吒2》中多个画面中通过多个特效技术的运用让细节呈现清晰可见。据央视网报道，该影片“，共计2427个镜头，其中特效镜头高达1948个，凝聚了138家国内动画制作公司5年的心血结晶”。^[5]在表现哪吒“穿心咒”发作的场景中，影片精细到汗毛竖起都依稀可见，加之动态水墨渲染引擎技术的运用，用半透明水墨形态呈现哪吒胸腔的心脏和血管，通过由朱砂色向黑灰色的颜色渐变演示血液凝固和器官衰竭，在视觉上更加形象逼真让观众在技术美学中体验视觉盛宴，有海外网友表示动画在视觉效果和打斗编排上令人叹为观止、难以置信。正是通过以上各种技术的灵活应用，实现文化意象的具象化呈现，让文化的可视性成为可能。

情感共鸣引发文化认同 灵魂的碰撞引发情感的共鸣，受众即使文化背景不同，但都有着人类共同的精神追求与情感需求。尤其其中普世价值作为人类文明的共同追求，以及涉及亲情、友情等共通情感皆能震撼心灵，促进文化认同。影片塑造了诸多不同性格的人物形象，如追求公平正义又不失顽皮的哪吒、渴望光明但身处困境的申公豹和保护孩子牺牲自我的李靖夫妇，这些都是现实生活中无数孩童、成年人及父母的真实写照，类似的身份与经历让受众认识并爱上每一个个性鲜明的人物。亲情的生动演绎更是让不少网友潸然泪下，前中殷夫人与哪吒母子之爱、敖广与敖丙的父子之爱、申公豹与申小豹的兄弟情怀，让大家感受到亲情的温暖和珍贵。来自英国的教师比利表示：“看到电影里哪吒母亲为了救他，毫不犹豫地牺牲自己，我一下子想起了我的妈妈”。^[6]影片将观影乐趣上升至感情认同，跨越文化与国别的障碍与隔阂，通过情感共鸣实现主流价值观念的共同追求，让文化的交流与传播更为流畅。

母题重构促进价值转码 影片中母题的重构包括形象再塑造和主题重新诠释。原著《封神演义》中对哪吒的人物形象描述为“天生丽质眉清目秀、面如傅粉唇红齿白、昂眉宇眼运精光白白胖胖，容颜俊美清秀童面，形似少年仙气逼人”，但影片中的哪

吒是熊猫眼、层次不齐牙齿与随意服饰等的造型，这一反叛型的形象与原著中的形象形成强烈反差，契合了海外观众对反英雄角色的审美偏好，实现了跨文化传播，，实现影片人物形象的再塑造。另外，影片还对原著《封神演义》主题进行了全新阐释。在《封神演义》中哪吒因出身奇异和叛逆行为被父亲李靖视为不祥之子，被迫割肉剔骨、断绝亲缘，后以莲花重塑肉身，但最终被李靖的玲珑塔制服，整体体现了父权的专制与冷酷。而影片则淡化了血腥、黑暗等暴力的内容，改为哪吒参加天庭考核以获取琼浆玉露的方式获得重生，用追求美好事物的喜悦颠覆原著中的悲剧基调，实现了对影片情主题及风格的全新演绎。

三、文化出海启示：文化、技术和时代的深度融合

国家领导人强调，“深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的精神内涵，探索文化和科技融合的有效机制，实现文化建设数字化赋能、信息化转型，把文化资源优势转化为文化发展优势”。^[7]基于上述文化传播的路径分析，可见当下的文化出海要融合文化、技术、和时代等因素，通过数字赋能文化传播的范式革新、参与式传播驱动文化共创的生态系统，以及延伸产业价值链构建文化传播的全球模式，以创新文化出海之路。

数字赋能文化传播的范式革新 在全球化数字技术革命的背景下，动画艺术正通过数字技术的创造性介入，重塑中华优秀传统文化国际传播的话语体系^[8]。同时数字技术的进步加速了文化符号的流动，在不同文化之间架起沟通的桥梁^[9]。中国文化出海应紧跟时代红利，利用数字技术让文化传播的路径更加多元化。在文化自身的塑造中，利用当今盛行的 AI 技术、虚拟现实技术（VR）和增强现实技术（AR）等手段，让技术与文化相适应，用技术体现文化的精准性与可视性；在文化的传播中，利用网络营销、用户生成内容等手段拓宽文化传播的路径，实现跨媒介传

播。通过数字赋能，创新文化传播的范式革新，让文化出海更加自信坚定。

参与式传播驱动文化共创的生态系统 数字时代通过参与式传播的生态构建来促进文化传播，是决定传播效果的重要因素。用户生成内容作为参与式传播的核心载体，强调的是一种由普通大众自发构建的网络资源创作与组织模式^[10]。《哪吒2》爆火之后，迅速出现了诸多私域 IP 的生产成果，如日本同人画师将哪吒与《鬼灭之刃》角色结合，过用户生成内容（UGC）的二次创作，让中国文化得到了更多跨文化受众群体的接触与了解。文化出海可以通过用户生成内容的参与式传播构建新媒体国际传播矩阵^[11]，让海外受众参与到文化的传播与构建中，让文化从“走出去”到“走进来”，实现从“文化出海”到“文化共创”的双赢结果。

延伸产业价值链，构建文化出海的全球模式 中华文化“走出去”不应是封闭的过程，而应该是开放的、互动的。我们应该积极与国际文化产业交流合作，让世界更好地了解中华文化。想要继续促进中国文化出海，构建产业生态模式和拓宽国际产业链是必不可少的一步。文化出海要突破单向输出局限，通过“产业+文化”双向轨道或“电影+商业+数字生态”的立体化出海格局，构建新型产业生态模式；另外通过横向产业融合（如将文化与技术、文化与旅游、文化与教育相融合）、纵向产业延伸（如挖掘单一文化 IP 的多元价值、细化市场关注热点）、全球化产业协作（如跨国共创、在地化生产传播）的方式让文化出海的产业价值链得以延伸，让我国文化出海的辐射范围更加广泛，促进中国文化出海的征程。

综上，《哪吒之魔童闹海》通过传统文化的原型提取和现代化转译两个维度实现跨文化传播，进一步印证了“以时代精神激活传统文化生命力”^[12]的深刻内涵，对当下中国文化出海有着很重要启示，只有将文化与技术 and 时代相融合，才能让中国的文化出海更具有生命力与持久性。

参考文献

- [1] 何映宇.《哪吒》中的结界兽从何而来? [J]. 新民周刊, 2025(08): 46-47.
- [2] 白波, 范书晴. 美国观众:《哪吒2》让我们更想了解中国 [N]. 北京日报, 2025-03-03(004).
- [3] 中共中央党史和文献研究院编. 十九大以来重要文献选编(上) [M]. 北京: 中央文献出版社, 2019: 29.
- [4] Wang J. Features of Popularization of Chinese Culture in Digital Media Technology [J]. International Journal of Social Science and Education Research, 2024(09): 28-33.
- [5] 张新新、游恒飞. 文化和科技融合的现象、机制与策略——以动画电影《哪吒之魔童闹海》为例 [J]. 出版广角, 2025, (02): 102-109.
- [6] 子赫. 外国小哥看《哪吒2》哭了: 跨越文化的母爱共鸣 [EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/N-luSxmPtse84f2Qn6ayLQ2025-2-13>.
- [7] 张新新、黄笑语、李志飞等. 由《西游记》到《黑神话: 悟空》: 文化资源优势转化为文化发展优势的现象、机理与策略 [J]. 中国编辑, 2025(03): 53-63.
- [8] 秦琴.《黑神话: 悟空》: 中华文化“走出去”的新范式 [J]. 传媒, 2025 (04): 66-68.
- [9] 张伶俐、王奕懿. “哪吒”出海: 中华优秀传统文化国际传播的动画电影进路 [J]. 中国编辑, 2025.
- [10] 徐勇、武雅利、李东勤、赵涛、焦梦蕾. 用户生成内容研究进展综述 [J]. 现代情报, 2018, 38 (11): 130-135 + 144.
- [11] 王景云. 中华文化国际传播效能的提升之策 [J]. 思想理论教育, 2023(12): 48-54.
- [12] 张丽. 以时代精神激活中华文化生命力 [N]. 人民政协报, 2025-03-17 (012).

荆楚文化非遗信息传承与研究

龚鸣敏¹, 周胜宏¹, 吴亮¹, 谢敏¹, 朱艳敏²

1. 武汉学院信息工程学院, 湖北 武汉 430073

2. 湖北省民间工艺技师学院, 荆州市荆楚非物质文化遗产技能传承院, 湖北 荆州 434000

DOI:10.61369/HASS.2025030005

摘 要 : 以湖北荆州荆楚文化为例, 以项目“高校非物质文化遗产课程体系的构建与实践”为依托, 以大学生家乡的非物质文化遗产为切入点, 凝练“培育大学生中华民族优秀品格”的教学理念, 确立“大学生+文化传承者”的培养目标, 开发理论性、传习性和拓展性三类传承课程, 探索“传承性学习+生活化实践”的教学方式, 组建“高校教师+传承人”的教学团队, 搭建“两馆+基地”的实践教学平台, 构建集传承课程、传承方法和传承资源为一体的中华民族非物质文化遗产教育传承体系, 初步探索一条当代高校文化素质教育的新路径。

关 键 词 : 信息技术; 数字化; 活性性; 生态体系

Research and Design of Jingchu Intangible Cultural Heritage Informatization

Gong Mingmin¹, Zhou Shenghong¹, Wu Liang¹, Xie Min¹, Zhu Yanmin²

1. Wuhan College School of Information Engineering, Wuhan, Hubei 430073

2. Hubei Folk Craft Technician College, Jingzhou Jingchu Intangible Cultural Heritage Skills Inheritance Institute, Jingzhou, Hubei 434000

Abstract : Taking Jingchu culture in Jingzhou, Hubei Province as an example, relying on the project "construction and practice of intangible cultural heritage curriculum system in Colleges and universities", taking the intangible cultural heritage of College Students' hometown as the breakthrough point, the teaching concept of "Cultivating College Students' excellent character of the Chinese nation" is refined, the training goal of "college students + cultural inheritors" is established, and the theoretical and practical teaching methods are developed. We should explore the teaching method of "inheritance Learning + life practice", build a teaching team of "college teachers + inheritors", build a practical teaching platform of "two libraries + bases", and build an education inheritance system of intangible cultural heritage of the Chinese nation integrating inheritance courses, inheritance methods and inheritance resources. This paper explores a new path of cultural quality education in Contemporary Colleges and universities.

Keywords : information technology; digitization; activity; ecosystem

引言

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式, 以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。它是一个国家和民族历史文化的精神传承, 非物质文化遗产的传承和保护一直都是社会与国家关注的热点问题。但是它本身所具有“活性性”、“传承性”这样特殊的性质, 使得非物质文化遗产的保护和传承变得更加困难, 同时青年一辈对荆楚文化的了解甚少, 因此我尝试借助信息技术与传统文化相结合, 通过网络平台的形式记录和展现非物质文化遗产, 实现荆楚的“活态”传承, 解决我国的荆楚文化逐渐流失的问题。

现有荆楚平台大多注重全国性荆楚项目的展示以及政策的普及, 个别平台则将荆楚与商业结合开发荆楚商品市场, 但大多缺乏针对性和互动性。而笔者设计的荆楚平台更具有针对性地展现武汉市非物质文化遗产, 借鉴武汉城市留言板模式, 通过交流中心管理模块提供一个荆楚交流功能, 分享荆楚故事, 用户可以通过这个平台清楚的了解武汉市荆楚文化, 让人们意识到非物质文化遗产的现实意义, 提升对非物质文化遗产的保护意识, 增强文化自信, 实现荆楚的数字化传承^[1]。

依托基金项目: 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目-指导性项目, 省级课题 19GO95 荆楚文化的信息化传承研究, 依托 2020 年大学生创新训练项目 SS202013634033, 指导老师: 龚鸣敏, 项目基金号: 2024 年大学生创新训练项目 XCDC202438 数传遗韵·铸影新篇——科技开拓者, 数字赋能非遗传承。

一、国内外研究现状

荆楚文化是湖北的“中国形象”和世界名片，是湖北沟通中外、连接世界的重要桥梁和纽带。加快荆楚文化“走出去”，对提升湖北的国际形象和国际影响，促进湖北经济文化建设向更高层次和更广阔领域发展，将发挥重要的支撑和带动作用。因此，有必要创新机制体制，创建传播平台，创优形式内容，创造有利条件，更好的引导荆楚文化走向世界。

近年来，学界对荆楚文化与其他区域文化的横向比较研究，以及荆楚文化与中原文化的比较研究，已经取得一些成果。围绕荆楚文化的研究及其未来发展，从关键词演进的角度来看，荆楚文化研究经历了由文学、文化本体研究，到文化产业、文化建设、文化关系等研究，再到文化品牌、文化内涵研究的过程。对荆楚文化本质和意义的讨论已经较为深入，对于荆楚文化与周边文化的比较研究也较为成熟。但是，在打造荆楚文化品牌和发掘荆楚文化内涵的研究方面需要继续拓展深化^[2]。

二、课题简述及主要解决的方案

当代高校文化素质教育中非物质文化遗产教学体系尚未建立，大学生文化传承意识淡薄。针对这种现状，本课题要解决非物质文化遗产在高校“为什么传承”“传承什么”“谁来传承”和“如何传承”等教学问题，促进大学生优秀民族品格养成与中华文明传承的相融共生，具有积极的推广价值。以项目活动为导向，以大别山区域非物质文化遗产的传承和创新为依托，整合多方资源，真正实现旅游与文化相融合的非遗专项旅游产品。APP通过解说——了解——欣赏——保护——传承的活化路径向大家展现中华非遗的魅力与博大精深！在这里，有非遗+的系列旅游线路，既可以跟着大师学非遗，又可以通过空中课堂、众筹空间、文创产品等方式一起看见“非遗”聆听“非遗”触摸“非遗”和品味“非遗”。

本文采取理论结合实例的研究方式，采用了内容分析和案例分析的方法，围绕“荆楚文化的定义、内容、载体和传承”“新媒体的特点和文化传承的手段”“新媒体角度文化传承的具体思路”“采用新媒体传承荆楚文化的具体方案”四个方面展开研究。研究得出荆楚文化传承必须根植于自身文化内涵，采用新媒体技术并根据其传播特点，进行传播形式创新、内容创新、形象塑造的结果，认为从平台层面、内容层面、营销活动层面、结合学生进行文化传承四个方面，可以扩大荆楚文化的影响力和辐射范围能够提供解决荆楚文化新时代的传承思路。

三、荆楚文化的定义、内容、载体和传承

（一）荆楚文化的定义

历史长河，奔腾不息。荆楚文化从历史的中国发展到今天，它的形象在人们心中有了一定的概念。从历史角度来讲，湖北地区是古代楚国和楚国人的主要的政治、经济、文化中心在这里创

造了灿烂的文明，因此使得荆楚文化有了地域概念。从历史发展的角度来讲，湖北地区继承了楚国的文化遗产和文明习惯，例如出土的“战国丝织”“楚王车马阵”“纪南镇郢都遗址”等文物和文化遗迹，水域文化的自然风光，以及“九头鸟”“楚辞”等具有楚文化元素的文化符号等的发展，对湖北地区思想和文化产生了深远的影响。这些都可以说明荆楚文化的形象是集一个历史遗迹、自然风光、文化思想等一体的具有湖北特色的文化遗产^[3]。

（二）荆楚文化的具体内容

中华优秀传统文化中的荆楚文化，文化遗产十分丰盛。

从狭义上讲，荆楚文化的具体内容应当包括楚国在湖北地区活动而留下的文化遗产。从物质文化遗产来讲，最为明显的作为物质文化集大成体现的例如湖北省博物馆、荆州博物馆等。湖北省博物馆中以“越王勾践剑”“吴王夫差矛”“编钟”等文物为世人所熟知，荆州博物馆则以其精美的“漆器”“战国丝织”等精美文物闻名于世。从非物质文化遗产来讲，还包括楚国时期的文学艺术、传统音乐、优秀的文化习俗、名人轶事等。

从广义上讲，荆楚文化不是单指古代楚国文化遗产，而是多元且具有新生力量的文明符号。随着历史的推进，荆楚文化融入了楚国文化之后新的生命力，它处在不断地继发展、融合壮大之中。比如，楚国后世历朝历代的文化遗产和精神文明，当代文物修复工作者、传统工艺传承者、文化传承者等的工匠精神^[4]。

（三）荆楚文化的载体

1. 物质文化方面

荆楚文化文化资源丰富，具有鲜明地方特点优势。从历史文物古迹来看，以楚王车马阵、楚纪南城遗址、屈家岭文化遗址、黄鹤楼等为代表的古迹享誉全国；以“战国丝织”“云梦睡虎地秦简”“编钟”等为代表的文物为大众所称赞。从自然风光来看，以武当山、神龙架自然风景区、宜昌三峡等风光为游客所神往。从文化古寺来看，以武当山古建筑群、黄梅五祖寺、荆州天星观、汉阳归元寺为代表的古寺建筑和一些山川河流组成了独具特色的名山古寺文化资源。从革命遗址来看，湘鄂西革命根据地、刘邓挺进大别山指挥部旧址、五里坪革命旧址群、新四军司令部等革命事迹是极其珍贵的革命文化资源。从自然风光来看，以武当山、神龙架自然风景区、宜昌三峡等风光为游客所神往。从现代科技角度来看，以三峡大坝、长江大桥为代表的现代科技成果则体现了荆楚文化的当代新生力量。这些物质文化共同组成了荆楚文化中不可替代的部分。

2. 非物质文化方面

荆楚文化中，还有一部分十分重要的内容是历代人民艰苦奋斗所传承下来的民族文化和名族精神。从民间艺术来看，以湖北评书、湖北大鼓、湖北黄梅戏等民间戏剧，以马山民歌、长江峡江号子、京山田歌、宜昌丝竹等为代表的民间传统音乐，以神秘怪诞和充满原始活力的楚国绘画、书法、服装、色彩组合、雕刻艺术等给荆楚文化增添了浪漫色彩。以民间文学来看，以董永传说、木兰传奇、昭君传说、三国文化、楚国名人等故事是为世人所乐道^[5]。

四、可行性分析

（一）经济可行性

随着社会经济水平的不断发展，人们的生活水平不断提高，在追求物质生活的同时，人们对精神文化的追求也在不断的提升，从而越发的重视对传统非物质文化遗产的保护。越来越多的人开始关注并欣赏这些艺术，这种趋势使得民间艺术吸引到更多商人的投资，使得非物质文化遗产得以产业化、数字化、商业化，有利于改善许多荆楚文化濒临绝迹的现状。近年，国家为非物质文化遗产的保护和发展提供了很多好的政策，地处武汉市更有着优越的地理位置和人文资源，这些都有利于武汉市荆楚文化的发展，同时荆楚文化与旅游行业的融合可以带动双方的推广和发展，政府的政策扶持，以及媒体的报道都有助于宣传和传承非物质文化遗产，让更多的人了解荆楚文化。以武汉市武昌区的昙华林为例，武汉市政府曾在昙华林举办“文化和自然遗产日”宣传展演活动，邀请传承人现场展示荆楚代表性项目，展现历史街区昙华林的新面貌，彰显荆楚文化，不少来昙华林游玩的游客和市民在亲身体验以及与传承人的互动交流中，更好的了解了荆楚的精神内涵和艺术价值，同时也为昙华林吸引更多的游客。在昙华林老街，更是有着一座武昌昙华林荆楚文化博物馆，很大程度地提升昙华林老街的文化内涵和知名度，不仅如此昙华林老街还有着许多汉绣传承人经营的汉绣小店，将汉绣制作成小而精美的汉绣作品贩卖，在为传承人带来切实收入的同时也有利于武汉荆楚文化的保护、传承和宣传^[9]。

荆楚的传承离不开工匠精神的支撑，传承非物质文化遗产其本质就是对精湛工艺技术、对工匠精神的崇尚，而工匠精神对于企业的长久发展也是至关重要的，可以为企业带来长远的经济效益。工匠精神与企业发展分析如图3.1所示：

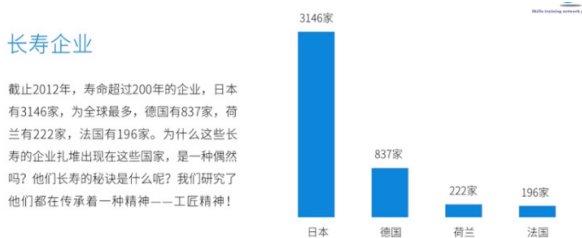

图3.1 工匠精神与企业发展分析图

（二）社会可行性

非物质文化遗产是我国历代人民群众智慧的结晶，是民族文化的印记，是以人为本且具有“活态性”这样特殊性质的文化遗产。目前，我国政府已经制定了一系列较为完善的非物质文化遗产保护工作机制和法律体系，并且有大量的民间组织自发的参与进荆楚的保护工作中，同时我国还专门为非物质文化遗产的保护成立专项资金，自《非物质文化遗产法》颁布以来累计投入已经超过70亿元，截至2020年1月，包括湖北省在内全国共有29个省、市、区出台了地方性荆楚保护条例，把荆楚保护纳入地方财政预算。这些都为武汉市非物质文化遗产平台的开发和形成创造了良好的条件。

通过数字化技术使荆楚资源更方便记录和管理，将非物质文化遗产更好地展现，让人们认识到非物质文化遗产的博大精深的内涵，增强民族文化认同感。搭建互联网服务平台，可以让传统的非物质文化遗产走进人们的现代生活中，为发现并培养传承人创造了更多的途径，大幅度提高了荆楚文化传承活力、生命力和影响力。近些年来，人们对荆楚平台的研究越发重视，如图3.2和3.3所示，非物质文化遗产与数字化平台、微信平台等的结合已不再少数^[7-8]。

总体趋势分析

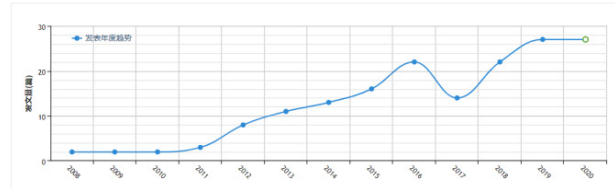

图3.2 荆楚平台相关文献发表趋势图

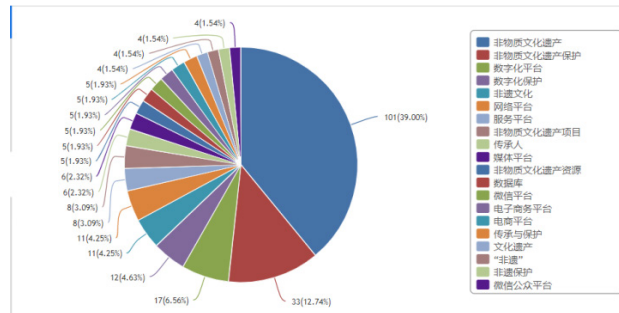

图3.3 荆楚平台相关主题分布图

五、作品特色分析

作品以非遗+为切入点，主题结合非遗与旅游，建立以非物质文化遗产为主题的旅游线路推荐平台，提供切合主题的旅游活动、线上非遗教学等，从而达到在旅行中真正活化非遗、传承与创新非遗的目的。

（一）非遗+旅游，让非遗在玩中活起来

非物质文化遗产，是人类在不断进化与发展中积累的丰富文化资源，它充分体现了人类文化的多样性，而非遗的保护和传承也尤为重要。国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》中指出：旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平的重要产业。随着旅游越来越多的成为人们的一种生活方式，非遗在旅游中的科学利用，既符合非遗的规律又符合旅游规律的开发，有利于旅游的发展，也有利于非遗的保护、传承与传播。玩转非遗APP就是一款将非遗与旅游完美结合，让人们在旅游中将非遗活化的传承与创新。

（二）非遗+乡村，用非遗提升乡村振兴的精气神

“乡村振兴，非遗保护传承不可或缺”，“非遗‘活’起来，乡村才会更美丽、更有生机”“非遗是先人留给我们的宝贵精神财富、物质财富，没有理由不保护好、传承好”……在实施乡村振兴战略中，多彩非遗有着看不完的美丽风景、讲不完的精彩故

事。玩转非遗 APP 将非遗与乡村完美结合，在传承与创新非遗的同时，响应国家政策，促进乡村振兴战略^[9]。

（三）具体产品设计

主页将首页、全名小屋、非遗课堂、非遗生活和在线小非相结合，让用户第一时间对 app 内容有大体的认知与了解。

在首页板块中，以非遗+为切入点，将中国各大非遗类型都涉及在其中，将我国非物质文化遗产传承与创新。

（四）非遗+教学，非遗大师教你在家也能玩转非遗

目前市场上不管是非遗 APP 还是旅游 APP 都只提供了“看”，而没有真正的“传”，可能只是走马观花，回到家中自然而然都会将之抛之脑后，没有将非遗真正的传播与传承。玩转非遗 APP 中新增“非遗课堂”板块，提供各类大师或传承人视频教学，定期发布大师直播信息，让非遗真正融合到游客的生活中去，让游客在家也能学习和传承。

（五）非遗+活动，传统与现代完美结合

因为非遗的特殊特点，所以传承与发扬受到了很多的限制，

加上社会宣传力度不够，传承技艺的滞后，甚至出现后继乏人、面临失传的窘境。玩转非遗 APP 中将非遗与动漫结合起来，这些都是年轻人十分喜欢的一种技术手段，激发在年轻人中传承的积极性，实现代代传递发扬光大^[10]。

六、总结

机构融合，文化和旅游部门现已全部完成挂牌。旅游业的属性，从事业属性向产业属性，再到文化属性转变。文化产业与旅游产业的融合，将发挥1+1>2的效果，呈现几何级数增长的态势。作为积淀已久的活态传承技艺，非遗承一方之文脉，续历史之篇章。在文旅融合、传承发展中华优秀传统文化的背景之下，旅游市场自发地关注到“非遗+旅游”的市场潜力，在徐州，文旅融合背景下，“非遗+旅游”模式有助于非遗的传承，将非遗与旅游产品融合，让非遗在旅游中发扬光大。

参考文献

- [1] 陈绍辉. 推进荆楚文化传承与创新. 学习月刊, 2018(07): 26-27.
- [2] 纪希. 新媒体环境下传统文化传播研究——以荆楚文化网络传播为例. 中华文化论坛, 2017(03): 153-155.
- [3] 刘斯琴高娃. 论新媒体对民族文化遗产的作用. 新闻战线, 2015(24): 12-13.
- [4] 李国英. 荆楚文化的传播价值与传播策略. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, 37(03): 123-127.
- [5] 李夏. “互联网+”视域下中华民族非物质文化遗产保护与传承研究. 包装工程, 2018, 39(22): 92-96.
- [6] 连红. 新媒体时代博物馆的文化传播研究. 传播力研究, 2018, 2(27): 27-28.
- [7] 刘俊梅, 李勇. 论荆楚文化及其当代价值. 社会科学动态, 2017(01): 64-68.
- [8] 彭兰. “新媒体”概念界定的三条线索. 新闻与传播研究, 2016, 23(03): 120-125.
- [9] 肖远平, 王伟杰. 我国文化遗产数字化公共服务平台建设路径研究——以荆楚文化遗产的开发建设为例[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2016, 33(02): 43-49.
- [10] 信莉丽. 湖北省荆楚形象塑造力与传播力的现状评估——基于湖北权威发布账户文本的考察. 东南传播, 2018(01): 67-70.

数媒时代下非遗短视频传播策略研究

郭雨轩

广西艺术学院影视与传媒学院，广西 南宁 530022

DOI:10.61369/HASS.2025030006

摘要：在数媒时代下，非物质文化遗产的传播迎来了新的发展机遇。短视频作为文化传播的新型媒介，为非遗文化的传承与推广开辟了新的传播路径，众多非遗文化在短视频平台获得前所未有的传播效果。然而，如何利用创新性手法，对非遗文化进行创新性传播，成为当下急需解决的课题。本文基于数媒时代下的发展特征，对非遗短视频目前的传播现状进行探讨，挖掘短视频传播优势，为非遗文化在短视频领域的传播提供一定的建议，推动非遗文化在数字时代的传承与发展。

关键词：数媒时代；非遗；短视频；传播策略

Research on the Dissemination Strategies of Short Videos on Intangible Cultural Heritage in the Digital Media Era

Guo Yuxuan

College of Film, Television and Communication, Nanning, Guangxi 530022

Abstract： In the era of digital media, the dissemination of intangible cultural heritage has ushered in new development opportunities. As a new medium for cultural dissemination, short videos have opened up new communication paths for the inheritance and promotion of intangible cultural heritage. Many intangible cultural heritages have achieved unprecedented communication effects on short video platforms. However, how to utilize innovative approaches to innovatively disseminate intangible cultural heritage has become an urgent issue to be addressed at present. Based on the development characteristics of the digital media era, this article explores the current dissemination status of short videos of intangible cultural heritage, explores the advantages of short video dissemination, and provides certain suggestions for the dissemination of intangible cultural heritage in the field of short videos, promoting the inheritance and development of intangible cultural heritage in the digital age.

Keywords： digital media era; intangible cultural heritage; short videos; communication strategies

短视频平台作为自媒体时代的产物，因其拍摄门槛低、内容主题细分、时间碎片化、参与成本低、集聚性以及互动性等特点，成为当下用户更加偏爱的非遗文化内容参与及传播方式，为非物质文化遗产的传播和传承提供了新的机遇。^[1]2024年抖音发布了《2024非遗数据报告》，报告显示，过去一年，抖音上国家级非遗相关视频累计分享量同比增长36%；国家级濒危非遗相关视频数量同比增长33%；“00后”和“60后”最爱看国家级非遗相关内容。^[2]这表明短视频已经成为非遗文化传播的重要媒介，随着短视频在当今时代的日益兴盛，其较大的受众基础和传播影响力，使短视频成为弘扬和传承非遗文化的重要载体。然而，与短视频平台中庞大的用户基数相比，非物质文化遗产用户群体黏性及参与程度仍未得到较高关注^[3]。非遗短视频应当探寻创新路径，进一步实现非遗文化的创新性转化、创造性发展。

一、非遗短视频传播现状

（一）非遗发展程度参差不齐

中华文化博大精深，历史文化的悠久造就了多种多样的非遗文化，包括但不限于民间文学、传统音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、体育游艺与杂技、美术、技艺、医药，还有民俗等，不同非遗项

目的发展程度存在显著差异。就目前而言，在短视频传播非遗中，影响较大的主要是传统手工技艺类非遗短视频。^[4]因此对于短视频平台和自媒体创作者而言，对有大众认知基础的非遗项目进行拍摄发布更加符合新媒体运营机制，但同时导致了拍摄和运营模式的同质化，成为非遗发展程度参差不齐的原因之一，加速拉大了不同非遗文化之间的差距。一方面，市场需求导向使得媒

基金项目：本文系广西壮族自治区教育厅2024年度国家级大学生创新训练项目“大山·大海·大品牌——广西农产品区域品牌发展对策研究”（项目编号：202410607020）研究成果。

作者简介：郭雨轩（2004.05-），女，汉族，山东淄博人，广西艺术学院影视与传媒学院本科在读，研究方向：品牌营销与媒介传播。

介资源更多倾向于具有经济价值的非遗项目；另一方面，不同地区对非遗文化的重视程度和传承力度存在差异。此外，非遗项目自身的特点和受众群体也会影响非遗文化在短视频平台的传播效果。像贵州的“侗族大歌”、云南的“白族三道茶习俗”等小众的传统习俗、民间传说类非遗项目，由于大中国认知不足，缺乏经济支撑，在短视频创作和推广方面还有待提高。

（二）大众认知偏差

尽管非遗文化蕴含着深厚的文化底蕴，充满着丰富的历史文化价值。在大众认知中，对不少非遗仍然存在着“古旧的”“呆板的”印象，认为非遗不符合时代潮流，在新时代缺乏吸引力。例如对于彝族非物质文化遗产，“彝族火把节”知名度为 88.3%，“彝族服饰”知名度为 57.8%，“彝族银饰制作技艺”知名度为 45.5%，“彝族年”知名度为 39.4%，“彝族婚俗”知名度为 24.7%，而对其他二十几个国家级彝族非遗所知甚少，大部分低于 10%，受众认知度严重偏弱^[5]。此外，一些短视频创作者为追求曝光量，对非遗文化进行过度娱乐化、碎片化改编，导致非遗文化被受众误解。如某平台曾出现将京剧脸谱进行夸张化、低俗化改编的短视频，虽然获得了较高的播放量，但却引发了非遗保护领域专家的强烈批评，也加深了大众对非遗文化的错误认知。这种不良现象不仅损害了非遗文化的形象和价值，也严重影响了非遗文化在短视频平台上的传播效果和传承质量。同时由于非遗文化内容丰富，想要清楚了解需要一定的时间和耐心，部分大众在理解和欣赏非遗文化时存在一定的排斥，在一定程度上导致了它们对非遗文化的疏离感。因此，如何打破大众对非遗文化的刻板印象与认知偏差，提高大众对非遗文化的认同感，是非遗短视频传播面临的重要挑战之一。

二、短视频在非遗传播中的优势

（一）提升非遗文化的可接近性

依托短视频平台的便捷性和普及度，为非遗文化在短视频平台的传播提供了良好的传播基础。短视频平台打破了时间和地理条件的限制，极大降低了大众接触非遗文化的门槛。短视频平台为非遗文化提供了更多的展示空间，非遗传承人通过短视频讲解该非遗文化的历史文化、分享历史非遗故事，展示制作技艺。例如，抖音短视频平台的非遗传承人通过发布短视频将传统的剪纸、糖画、泥塑等技艺展示给大众，让大众在日常生活的碎片化时间中感受非遗文化的魅力。此外，短视频平台通过精准的算法机制，根据用户兴趣和习惯，为大众推送更为精准的非遗短视频，进一步提高了非遗文化的曝光率和可接近性。因此，短视频简短有效的传播方式，广泛的力度，大大提高了非遗文化传播的效率，增强了传播效果。

（二）互动式体验加强文化吸收

短视频的互动功能为非遗文化的传播带了全新体验，改变了单一输出的传播模式，使受众不只再被动的接受信息。受众通过点赞、评论、分享等方式与非遗传承人和其他非遗爱好者进行互动，不仅进一步拓宽了非遗知识的了解渠道，还能增强受众在非

遗文化传播中的参与感和自豪感，增强受众对非遗文化的认同，成为传播过程中的一员。除了基本的互动功能之外，一些短视频还推出直播功能，为非遗文化的展示提供更多的机会和空间。此外，AR、VR、MR、全息影像等现代数字技术的运用，可进一步优化短视频的场景融合，增强受众的临场体验感。^[6]短视频平台还可以通过发起话题挑战、线上投票、有奖互动等活动，吸引更多受众参与到非遗文化的传播中。

三、非遗文化在短视频中的传播策略

（一）对非遗文化进行适当提炼

心理学研究表明，人类注意力持续时间较短，尤其在短视频平台上，受众通常在几秒内决定是否继续观看。因此，短视频的开头三秒被视为“黄金三秒”，创作者需通过视觉、听觉或叙事元素迅速吸引受众兴趣。^[7]因此必须提炼非遗文化中最为核心的部分作为非遗短视频的展示内容。非遗文化由于历史的传承性，内含丰富的文化知识。在短视频制作时，需要对其进行精准的提炼与概括，展示该非遗与其他非遗间的差异性与独特性，挖掘属于该非遗文化最独特的一面。创作者应深入了解非遗文化的内涵与价值，选取其中最具代表性、最具吸引力的文化元素，将这些文化元素作为该非遗文化的重点讲解内容。在提炼过程中，还应注重保持非遗文化的真实性和完整性，避免为了追求传播效果而对非遗文化进行过度简化或歪曲。要在尊重非遗文化的基础上，进行合理的提炼和创新，确保非遗文化的核心价值得到有效传承和传播。

（二）提升非遗传承人的制作水平

非遗传承人作为非遗文化传播的核心承载者，是非遗文化的重要传播者，随着互联网时代的发展，短视频行业的兴起，不少非遗传承人也创立自媒体账号，通过自己的账号对所传承的非遗项目进行宣传。然而非遗传承人由于将更多精力投入到非遗技艺的钻研中，对短视频的运营机制、拍摄手法缺乏系统的学习，难以激发消费者兴趣，导致传播力度低下。提升非遗传承人的短视频创作水平，是推动非遗短视频高质量发展的关键。例如，90后京剧非遗传承人“果小菁”在自己的短视频账号下通过展示京剧化妆过程、京剧翻唱、排戏过程等吸引年轻群体注意，视频拍摄精致，语言幽默风趣，符合时代潮流，用自己的方式，成功扩大京剧的传播力度，因此提升非遗传承人的制作水平至关重要。

（三）增强非遗短视频的趣味性

增加非遗短视频趣味性能够有效吸引受众关注，提升传播效果，增强消费者对该非遗文化的好感度。应充分将非遗文化与现代元素相结合，通过创新的语言表达和创新的画面表现，使非遗短视频更符合现代观众的审美需求，以最快的速度留住消费者。以腾讯动漫与“杨柳青年画”非遗项目的合作为例，团队巧妙提取传统年画中的人物造型、色彩体系和图案元素，将其与现代动漫的叙事逻辑及视觉表现手法相融合，打造出别具一格的动漫短视频。这类作品在 B 站等青年用户聚集的平台一经推出便广受好评，累计播放量突破 1 亿次，充分展现了传统与现代碰撞产生的

强大吸引力。这种创新融合不仅为非遗文化注入了时代活力，更成功吸引了年轻观众的目光。在短视频创作过程中，注重趣味性表达同样至关重要，创作者可运用幽默诙谐的语言风格、鲜活生动的画面呈现和富有巧思的情节架构，提升内容的吸引力。比如在展现非遗美食制作流程的短视频里，加入风趣的旁白解说、夸张的表情演绎和生动的动作设计，让观众在轻松愉悦的氛围中，深入了解非遗美食的制作工艺及其背后的文化底蕴。同时，合理设置悬念、巧妙制造反转，也能有效增强视频的故事性，让观众产生持续观看的兴趣。为进一步提升用户参与感，开展创意挑战活动和互动环节不失为有效策略。以抖音平台发起的“非遗技艺大挑战”为例，活动鼓励用户模仿非遗技艺并进行创意改编，吸引了大量用户积极参与和自发传播。这些互动形式不仅显著提高了用户的参与度和活跃度，更为非遗短视频的创作注入了源源不断的新鲜创意和活力，形成了良性的传播生态。

（四）增强非遗传播的故事叙事

一定程度上讲，有什么样的媒介就有什么样的故事，媒介载体的特征决定了叙事方式的选择。^[8]故事是文化传播的有效载体，在非遗短视频创作中，运用故事叙事手法能够增强视频的情感共鸣和吸引力，使观众更容易理解和接受非遗文化的内涵和价值。可以通过讲述非遗传承人坚守传统技艺的感人故事，展现他们对非遗文化的热爱与执着，让观众感受到非遗文化传承的不易与珍贵。也可以以非遗项目的历史渊源和发展变迁为线索，构建引人入胜的故事脉络，带领观众深入了解非遗文化的发展历程^[9]。此

外，还可以将非遗文化与现代生活相结合，讲述非遗文化在当代社会的传承与创新故事。如一些非遗传承人将传统技艺与现代设计理念相结合，开发出具有现代感的非遗文创产品，通过讲述这些创新故事，展示非遗文化在当代社会的生命力和创造力，激发观众对非遗文化的兴趣和热爱。在故事叙事过程中，要注重情节的设置和情感的表达，运用生动的语言、真实的画面和感人的音乐，营造出浓厚的情感氛围，让观众在观看视频的过程中产生情感共鸣，从而更好地理解 and 接受非遗文化的内涵和价值^[10]。

四、结语

在数媒时代下，短视频为非遗文化的传播开辟了全新的路径。在目前非遗传播存在发展程度参差不齐、大众认知偏差的状况之下，非遗文化短视频传播应依托其具有可接近性、强互动性特征，在精准提炼非遗文化内核的基础之上，对非遗短视频创作进行趣味性和故事化叙事传播，以此激发受众兴趣。同时，非遗传承人作为自身所传承非遗文化的“专家”，是非遗文化传播的核心承载者，应顺应时代潮流，提升短视频创作水平。此外，随着科学技术的发展，VR、XR正在推动文化传播走向新的历史进程，各个非遗项目可结合这类沉浸式技术，实现非遗文化与现代科技的创造性融合，进一步推动非遗文化的保护与传承，筑牢中华民族共同体意识。

参考文献

- [1] 徐孝娟, 赵泽瑞. 非遗短视频用户信息需求特征及其参与行为研究——以“黄梅戏”短视频在线评论为例[J]. 现代情报, 2022, 42(08): 74-84.
- [2] 卫中. 2024 抖音非遗数据报告显示: 30 岁以下传承人同比增长 72% [EB/OL]. (2024-06-06) [2024-08-11]. <https://www.whb.cn/commonDetail/935109>
- [3] 张奎. 中华优秀传统文化传承利用视角下短视频产业创新发展路径探析[J]. 出版发行研究, 2020, (05): 30-37. DOI: 10.19393/j.cnki.cn11-1537/g2.2020.05.006.
- [4] 林加. 传播与传承: 非物质文化遗产短视频的创新发展路径[J]. 中国编辑, 2023, (05): 98-103.
- [5] 苏畅. “外环境”与“链接键”: 5G 时代非遗短视频传播之思——以彝族非物质文化遗产为例[J]. 北方民族大学学报, 2021, (03): 57-63.
- [6] 王萍. 非遗短视频传播的优势与策略[J]. 人民论坛, 2023, (24): 133-135.
- [7] 詹一虹, 何叶紫. 基于 4I 理论的非物质文化遗产短视频传播策略研究[J]. 新闻论坛, 2025, 39(02): 27-31. DOI: 10.19425/j.cnki.cn15-1019/g2.2025.02.015.
- [8] 李显杰. “跨媒介”视野下的电影叙事二题[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2008, (06): 70-79.
- [9] 赵鸿娜. 借力文化生态传承非遗[J]. 文化产业, 2025, (13): 82-84.
- [10] 周学. 民间文学类非遗传承的动力机制与创新路径[J]. 南京社会科学, 2025, (04): 148-156. DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2025.04.015.

基于数学模型的茶叶O2O互动产销模式探究

黄琰荣, 牟芮莹, 王慧*

山东工商学院, 山东 烟台 264000

DOI:10.61369/HASS.2025030007

摘 要： 本文聚焦于茶叶产业创新转型，深度融合数学模型、O2O模式、互动仪式链理论及“三茶统筹”理念，搭建“茶乐园”平台。运用多元数学模型，如线性规划、回归分析等，精准剖析消费者偏好、物流成本等要素，优化O2O模式下的茶叶产销路径。借助互动仪式链理论，设计沉浸式茶文化体验活动，增强消费者品牌粘性。以“三茶统筹”理念为指导，协调茶文化、茶科技、茶产业发展。旨在创新茶叶产销模式，提升茶叶品牌市场地位，满足消费者多元需求，同时凸显数学在传统产业升级中的关键赋能作用，为茶叶产业可持续发展提供科学策略与实践参考。

关 键 词： O2O模式；互动仪式链；三茶统筹；数学模型

Research on the Interactive Production and Marketing Model of Tea O2O Based on Mathematicalmodel

Huang Yanrong, Mou Ruiying, Wang Hui*

Shandong Institute of Industry and Commerce, Yantai, Shandong 264000

Abstract： This Paper focuses on the innovation and transformation of tea industry, deeply integrates mathematical model, O2O model, interactive ceremony chain theory and the concept of "three teas as a whole" to build a "tea paradise" platform. Multiple mathematical models, such as linear programming and regression analysis, are used to accurately analyze consumer preferences, logistics costs and other factors to optimize the tea production and marketing path under the O2O model. With the help of interactive ceremony chain theory, design immersive tea culture experience activities to enhance consumer brand stickiness. Under the guidance of the concept of "three teas as a whole", coordinate the development of tea culture, tea science and technology, and tea industry. The aim is to innovate the tea production and marketing model, enhance the market position of tea brands, meet the diversified needs of consumers, highlight the key enabling role of mathematics in the upgrading of traditional industries, and provide scientific strategies and practical reference for the sustainable development of the tea industry.

Keywords： O2O model; interactive ceremony chain; overall planning of three teas; mathematical model

引言

（一）研究背景

在数字化浪潮的席卷下，茶叶行业迎来了前所未有的机遇与挑战。O2O模式的出现，为茶叶产业的发展开拓了全新的路径与方向。然而，如何精准运用这一模式，实现茶叶产销模式的高效创新，成为当前茶行业亟待解决的核心问题。互动仪式链理论虽有助于增强消费者参与感和提升品牌忠诚度，但其缺乏定量分析。因此，构建数学模型以优化O2O模式，对推动茶叶产业的可持续发展具有重要意义。

（二）茶叶产业现状

茶叶产业文化底蕴深厚、需求广阔。然而，传统产销模式难以满足消费者多元化需求。例如，消费者参与感不足、对茶叶品牌的认知和中忠诚度较低、品牌建设相对薄弱。这些问题制约其发展，需要创新突破。在茶叶行业零售领域，随着信息技术、网络技术、移动通信的发展，消费者的消费习惯和关注的兴趣点也在发生改变，这使得传统的茶叶营销模式也面临着巨大的挑战，如何结合新兴的理论和模式，促进茶产业的健康有序发展，是茶叶企业普遍关注的问题^[1]。

基金项目：本文系山东省2024年大学生创新创业大赛省级项目 S202411688014 编号。

作者简介：

黄琰荣，本科在读，山东工商学院，研究方向：理学；

牟芮莹，本科在读，山东工商学院，研究方向：管理学。

一、研究理论依据

（一）互动仪式链理论

通过对柯林斯《互动仪式链》原著以及相关文献的梳理，能够发现众多学者把情感能量视作互动仪式链理论的核心概念，并认为情感能量在酝酿、积累的过程中能够从短暂的情绪逐渐深化为一种对群体的高度认同以及群体内部的团结感^[2]。

以互动仪式链理论为指导，构建 O2O 创新产销模式。通过线上线下的互动活动，吸引茶叶爱好者参与茶叶种植、品茗等互动仪式，在消费者形成对茶叶的共同关注并产生情感体验之后，茶叶品牌的影响力与市场竞争力将得到有效提升。为研究互动仪式给消费者行为造成的影响，我们将引入数学模型选取某地区 100 名经常购买茶叶的消费者作为样本，收集他们参与互动仪式的频率（ x ）以及对特定茶叶品牌的认同感（ y ）数据，利用统计软件建立回归模型 $y = 0.5x + 2.3$ （其中 $a = 0.5$ ， $b = 0.3$ 通过数据分析得到的参数估计值）。经检验，该模型拟合优度良好，能够较好地反映两者之间的定量关系。基于此，可更精准地设计互动仪式活动，如根据模型预测，当互动仪式参与频率达到 8 次时，消费者对品牌的认同感将达到 6.3，从而为品牌方制定互动策略提供数据支持。

（二）O2O 模式

O2O 电子商务模式，即 Online To Offline 的简称，是一种全面的融合线上虚拟经济与线下实体店面经营商业模式^[3]。本文借助 O2O 模式用于构建“茶乐园”平台，实现线上线下的融合。运用数学方法优化 O2O 模式运营。例如，在物流配送方面，通过建立最短路径模型，以配送时间最短或成本最低为目标函数，优化物流配送路线。设配送中心到各个用户点的距离为 q_{ij} ，配送量为 q_i ，车辆容量为 Q ，则目标函数为 $\min \sum_{i,j} q_{ij} x_{ij}$ ，其中 x_{ij} 为决策变量，表示是否从节点 i 到节点 j 配送，同时满足车辆容量约束等条件，提高物流配送效率。

O2O 模式营销的重点是通过网络将商品信息扩散到广大消费者手中，传播完成后，更重要的是需要拥有消费者的信任^[4]。“茶乐园”平台聚焦于茶叶产业创新转型，深度融合数学模型、O2O 模式、互动仪式链理论及“三茶统筹”理念，旨在为消费者提供更好的购物体验。

（三）“三茶统筹”理念

以“三茶统筹”理念为指引，协调茶文化、茶科技、茶产业发展。旨在创新茶叶产销模式，以此指导“茶乐园”平台的构建，提升茶叶品牌市场地位。满足消费者多元需求的同时凸显数学在传统产业升级中的关键赋能作用，为茶叶产业可持续发展提供科学策略与实践参考^[5]。

从数学角度出发，运用层次分析法（AHP）确定茶文化、茶科技、茶产业在平台发展中的权重。例如，邀请 10 位茶叶行业专家，根据他们的专业经验和判断，构建判断矩阵。经过一致性检验后，计算出茶文化、茶科技、茶产业的权重系数分别为 0.3、0.4、0.3。基于此，平台可合理分配资源，如在资金投入上，按照该权重比例，将 30% 的资金用于茶文化推广活动，40% 用于茶科技研发，30% 用于茶产业供应链优化，实现三者的协同发展。

二、多策略融合的茶叶平台构建

通过以上理论依据的深入探讨，这些理论为茶叶产业的创新

发展提供了坚实的学术支撑和方向指引。基于此，研究从理论走向实践，将这些理论深度融合、系统运用，全力打造一个创新的茶叶产销平台——“茶乐园”平台。

（一）构建“茶乐园”平台，实现茶叶产销模式的创新

开发“茶乐园”平台，将线上虚拟种植与线下实体体验相结合，从而突破传统茶叶产销模式的局限。运用数学模型优化平台功能，如通过建立用户行为分析模型，预测用户对不同茶叶品种和茶文化活动的偏好，提供个性化推荐服务。设用户对茶叶品种 i 的偏好程度为 p_i ，用户的历史行为数据为 x_i ，通过建立模型 $p_i = f(x_i)$ （其中 f 为某种函数关系），提高用户参与度和满意度，实现茶叶产销模式的创新。

（二）以 O2O 理论为基础，打造茶乐园营销模式

基于 O2O 理论进行改进，采用线上虚拟种植与线下实体营销相结合的商业模式，为用户提供便捷的线上预订、购买和支付功能。

1. 线上线下互动：通过线上线下互动活动，如线上发放的优惠券可在实体店使用，实体店消费可累积线上积分，积分可用于兑换商品或参与专属活动等方式，引导消费者在不同渠道间进行转换。从而有效提高消费者的购物黏性，实现线上用户与线下商家的高效互动和交易。

2. 物流配送：在信息技术快速发展的时代，物流管理面临着更高的要求。物流配送引进先进的物流技术优化物流管理是创新的核心力量。^[6]对于线上购买的茶叶，与专业物流公司合作，利用物流信息系统实时跟踪订单配送情况，确保快速、准确的物流配送服务。同时针对线下实体店附近的消费者，提供上门取件或送货上门等便捷服务，从而有效提高消费者购物满意度。

3. 会员体系：建立统一的会员体系，实现线上线下会员信息的实时共享。通过会员积分和会员专享优惠等措施提高会员忠诚度和复购率。

（三）运用互动仪式链，增强消费者的参与感和归属感

“茶乐园”平台将消费者体验置于核心位置，全力打造全方位、沉浸式体验空间。

线上，利用互联网技术与社交媒体，根据“互动仪式链”理论构建互动性强、趣味性足的虚拟社区。消费者在社区能参与话题讨论、分享购物体验、参加游戏竞赛赢奖品，既感被重视，又能建立联系形成社群。

线下，则定期开展新品发布会、品牌体验日、会员专属活动等，让消费者有机会近距离接触产品服务，从而领略品牌魅力，以实现品牌长期发展。

三、茶叶产业发展的综合研究与策略探索

“茶乐园”平台的构建为茶叶产业发展提供了新的平台和契机，但要实现茶叶产业的全面发展，还需要从更宏观的角度进行综合研究和策略探索。

（一）茶叶发展背景及茶叶市场销售现状分析

运用统计学方法深入剖析茶叶市场销售数据，涵盖茶叶品种、价格、销售渠道、消费者需求等多个维度。收集过去 5 年山东省茶叶市场的销售数据，计算不同茶叶品种的价格平均值、标准差以及价格与销售量之间的相关系数。以绿茶为例，经计算其价格平均值为 166.94 元/斤，标准差为 88.03 元/斤，价格与销售

量的相关系数为-0.8,表明绿茶价格与销售量呈较强的负相关关系,即价格上涨时销售量下降,价格下降时销售量上升。通过这些统计指标,精准揭示市场数据的内在规律和特征,为后续研究提供坚实的数据基础支持。

(二) 茶叶市场销售困境的调查研究

运用数学模型深入分析销售困境的成因,建立品牌知名度与市场份额关系模型。如建立品牌知名度与市场份额关系模型,设品牌知名度为A,市场份额为M,运用回归分析建立模型 $M = 0.6A + 0.1$ (其中 $h(A) = 0.6A + 0.1$ 为通过数据分析得到的函数关系)。结果显示,品牌知名度对市场份额有显著的正向影响,品牌知名度每提高1个单位,市场份额平均提高0.6个单位。

通过对比分析国内外成功茶叶品牌的营销策略和市场表现数据,运用数据包络分析(DEA)方法科学评估不同策略的有效性。收集国内外15个成功茶叶品牌的营销投入(包括广告费用、促销活动费用等)和产出(销售额、市场份额等)数据,构建DEA模型。分析结果表明,部分品牌在广告投放和促销活动的资源配置上存在优化空间,若合理调整资源投入,可进一步提高营销效率,为突破发展茶叶市场提供有益的借鉴和启迪。

(三) “茶乐园”平台的构建与优化策略

详细阐述“茶乐园”平台的构建方案,运用数学方法优化平台功能设计。在技术架构方面,运用可靠性理论建立系统可靠性模型,确保平台稳定运行。设系统中各个组件的可靠性为 r_i ,系统结构函数为 φ ,则系统可靠性 $R = \varphi(r_1, r_2, \dots, r_n)$ 。通过定期对组件进行维护和升级,提高组件可靠性,进而提升系统整体可靠性,确保平台稳定运行。在运营模式方面,通过建立成本-收益模型分析不同运营策略的经济效益,以确定最优运营模式。同时,运用数学模型对平台运营效果进行持续跟踪和评估。根据市场反馈和用户需求,每月对平台的用户活跃度、留存率、转化率等指标进行分析,及时调整和优化平台功能与运营策略,实现平台的持续升级。

(四) O2O模式在茶叶产销中的应用与效果评估

深入探讨O2O模式在茶叶产销中的应用及创新作用,涵盖提升消费者体验、拓宽销售渠道、优化库存管理等方面。通过案例和数据对比评估其实际效果,如销售额、知名度、满意度提升等。进而提出推广优化策略,支撑茶叶产业可持续发展。

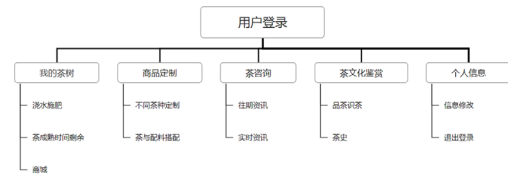
四、基于数学模型的茶叶平台设计

通过以上对茶叶产业的综合研究和策略探索,研究回到该平台本身,基于数学模型对其进行更深入的设计和优化。

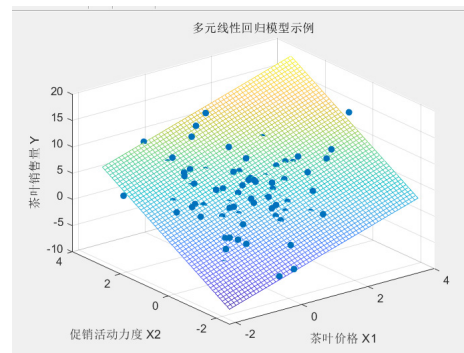
深入茶叶市场展开实地调研,与茶叶生产商、销售商以及消费者等相关主体进行广泛且深入的沟通交流。全方位洞悉茶叶生产与销售环节存在的实际问题,从而获取极具价值的第一手资料。依据详实的调研结果,精心构建起“茶乐园”平台,并持续致力于平台的优化与完善工作。采用线上线下融合的创新方式大力推广“茶乐园”平台,全力吸引消费者积极参与其中。最后,对平台的应用效果展开全面评估,重点关注用户参与度的高低、

品牌知名度是否提升等关键方面。

对调研数据进行整理和分析,运用多元线性回归模型等数学工具挖掘数据中的潜在关系。例如,设茶叶销售量为因变量Y,影响销售量的因素如茶叶价格 X_1 、促销活动力度 X_2 、消费者收入水平 X_3 等为自变量,建立回归模型 $Y = -2X_1 + 3X_2 + 0.5X_3 + \dots + \varepsilon$ (其中 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$ 为回归系数, ε 为随机误差项)。通过对大量调研数据的拟合和参数估计,确定各因素对茶叶销售量的影响程度,从而得出研究结论,为茶叶产销模式的优化和决策提供量化依据。

图一：用户登录图

图二：多元线性回归模型

五、结束语

本文通过将数学模型与O2O模式、互动仪式链理论及“三茶统筹”理念有机结合,构建了“茶乐园”平台,对茶叶产销模式进行了创新探索。在研究过程中,运用多种研究方法深入剖析了茶叶产业的现状与问题,提出了相应的解决方案和发展策略。然而,茶叶产业发展复杂多变,未来需进一步优化数学模型,提高模型的精准度和适应性;整合各方资源,加强产业链上下游的合作与协同发展;传承创新茶文化,挖掘茶文化的深层次价值,提升茶叶产品的文化内涵。期望本文的研究能为茶叶产业发展提供有益参考,吸引更多学者和企业关注与参与,共同推动茶叶产业实现多赢局面,走向可持续发展道路。

参考文献

- [1] 刘路星,郑蓉蓉.茶叶企业的O2O营销模式探析[J].江苏农业科学,2018,46(05):308-311.
- [2] 刘艺琴,张梓宁.电商直播互动对消费者购买意愿的影响因素研究[J].新闻与传播评论,2024,77(06):115-124.DOI:10.14086/j.cnki.xwycbpl.2024.06.010.
- [3] 方艳丽.O2O电子商务新模式的浅析[J].无线互联科技,2013,(06):132.
- [4] 潘翠漫,卢嘉惠.O2O模式下茶叶批发市场的创新营销研究——基于对普洱里湖茶叶市场的实地调研[J].中国商论,2020,(17):66-68.DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2020.17.066.
- [5] 李小青.基于线上消费者视角的茶叶O2O调查[J].中国市场,2018,(04):111-113.
- [6] 张守龙.O2O模式下茶叶物流管理构建探究[J].福建茶叶,2023,45(01):46-48.

中国“改革文学”的发展轨迹与突破困境 ——以《沉重的翅膀》修改历程为例

麻奕雯

四川轻化工大学, 四川 自贡 643002

DOI:10.61369/HASS.2025030012

摘要： 本文聚焦中国 20 世纪末至 21 世纪初的“改革文学”，探讨其形成背景、发展阶段及工人形象的演变，并以张洁的《沉重的翅膀》四次修改为例，分析“改革文学”在社会转型期面临的创作冲突与突破路径。

关键词： 改革文学；改革小说；《沉重的翅膀》

The Development Trajectory and Breakthrough Difficulties of Chinese 'Reform Literature' — Taking the Revision Process of "Chen Zhong De Chi Bang" as an Example

Mi Yiwen

Sichuan Light and Chemical Industry University, Zigong, Sichuan 643002

Abstract： This article focuses on the "reform literature" in China from the end of the 20th century to the beginning of the 21st century, exploring its formation background, development stages, and the evolution of worker images. Taking Zhang Jie's "Chen Zhong De Chi Bang" as an example, it analyzes the creative conflicts and breakthrough paths faced by "reform literature" during the social transformation period.

Keywords： reform literature; reform novels; "Chen Zhong De Chi Bang"

“改革文学”指中国 20 世纪末至 21 世纪初的文学创作、文学理论和批评。本文将对“改革文学”的形成发展、工人形象发展和在新时代的冲突进行分析。

一、“改革文学”的形成

“改革文学”的形成可以概括为以下两点：

（一）政治的拨乱反正和经济的复苏

1976 年“四人帮”粉碎，随着同年十一届三中全会的召开，国家建设重心转向四个现代化，改革开放的扩大化自上而下带动人们对社会主义经济建设的热情。在文艺理论的纠正和改革政策的开放下，“改革文学”在新时期初期的浪潮中应运而生。

随着农村改革的进行和 90 年代国企改革的深入，变革困难由单纯的工厂扩大到社会更大的层面，现实的困境触发作家的困惑，他们重新审视改革的方方面面，从宏大的历史叙事转变为微观的现实思考，工人阶级作为与改革变动休戚相关的群体被重点关注刻画。

（二）文艺理论的转变和创作者的能动性

“文革”时期偏激的思想理论与设想超脱时代经济的发展，这些理论反映在文学的塑造中，造成偏激主观的文艺工作和结果惨烈的文艺斗争，所以文艺方针的讨论成为新时期不得不面对的问题。就此，上世纪七十年代末，在《解放思想，实事求是，团

结一致向前看》的第二部分中，邓小平指出：“民主是解放思想的重要条件……我们要创造民主的条件，要重申‘三不主义’：不抓鞭子，不扣帽子，不打棍子。”^[1] 主要领导人的讲话为文艺健康发展提供了理论基础。

值得一提的是，改革文学中反应出新时期初期的创作风格——反思历史、回归现实，背后是创作者响应时代号召对文艺创作的作用因素。新时期伴随着文艺问题的纠正，创作者力求“回归当下”，着力描写改革时期的问题、生活等，将生活经验作为参照物，有目的的呈现出来、赋予创作意图。

二、改革文学的发展

第一批“改革文学”的崛起证明了中国新文学现实主义的恢复效果相当可观，凭借出彩的文学表达，“改革文学”衔接起曾经断开了十多年的中国新文学的现实主义传统。而“改革文学”的发展依据不同时期的表达侧重点可以分为三个阶段：七十年代末的“典型型”改革文学、八十年代中后期到末期的“现实型”文学、贯穿整个九十年代的“写实型”改革文学。

（一）“典型型”改革文学

“典型型”改革文学以改革文学的开山之作《乔厂长上任记》为典型。这类小说的主人公怀抱着对改革的美好期许和巨大热情，是响应时代号召又充满干劲的实干家，故事情节的发展局限于二元对立，主角会遇到保守派的阻碍。这与写作时代的政治精神和群众对于政策的积极号召息息相关，社会发展向好使得作品充满理想色彩。这类小说有的时候会将改革阻力描写简单化，如李向南在一天内解决了十多件陈年难题，作者忽视了正常人的精力有限、现实情况的复杂。陈思和在《中国当代文学史教程》中称《乔厂长上任记》为“典型的‘乌托邦’作品”^[2]，70年代末的改革文学作品大多具有二元对立的模式化和情节的套路化，在一定程度上具有典型性。

（二）“现实型”改革文学

“现实型”改革文学将写作重点转变到普通人的生活描述。以《鲁班的子孙》为典型，作者选取的主人公已经从进取向上的“英雄人物”转变为更具有多面性的普通人，他们具有积极进取的向上心，也具有不完美的一面，更贴近现实。陈思和先生指出：“1985年后，作家们已经不满足于仅仅表现一部分人的改革热情或铁腕行动，改革精神也更多成为普通劳动者的自觉要求。”^[3]接近90年代初期，“现实型”改革文学逐渐贴近写实文学，如《大厂》《年底》等小说，作者不再为了事情发展而刻画扁平化的人物，更注重对人性的揣摩，以人物选择推动情节发展，反应出社会转型期人们的迷茫与抉择。

（三）“写实型”改革文学

“写实型”改革文学结合二者，在90年代有了新的突破。英雄人物与普通人形象合二为一，主人公有奋进的改革精神，也会有种种疏忽和纰漏。叙述上不再是二元对立或单一结构，作者往往采用多线叙事的方式进行情节发展，将不同的人物展现在同一时代背景、具体生活情形里，刻画出多层复杂的人物形象，更为真实的反映出90年代的现实生活，如《大江沉重》、《抉择》。

三、工人形象的发展

“改革文学”本质是因“改革开放”现实的反馈和需要所繁荣发展的文学，叙事线索一般依赖于“改革”之路，人物设定围绕叙事线索，衍生出支持改革的“创新派”和反对变动的“守旧派”，对工人形象的刻画经历从模糊到具体的过程。

（一）基于理想主义和现实主义而生的“新”“旧”两派

七十年代末到八十年代中期，改革在工业领域率先展开，工厂一批陈旧制度急需改变，因此由于作品表达使命，前中期“改革小说”的主要角色树立“新”“旧”两派以彰显改革的困难和改革决心的无畏，作者选择工人干部为主要人物带动情节发展是必然的。

革命者大多为大学生、工人干部，意志坚定、锐意进取，遇到困难始终寻求方案以求突破，以八十年代初期的《乔厂长上任记》《沉重的翅膀》为例，乔厂长结合具体情况采用合理的整改方案，使得厂内“生产率短期内提高了一大截”；《沉重的翅膀》

中，郑子云担任重工业部副部长后大力扩展新方案。

“反对者”大多处于工人干部的层级，他们为了维护自己的权利和利益或者官权内斗反对改革，在小说中起到阻碍“创新派”改革的作用，在一定程度上反映出旧时代的遗留利益和问题，作为正面人物的主角也不例外，身上带着特定的时代痕迹，例如《沉重的翅膀》的主角郑子云曾任重工业部高官，在文革时期被打上“右倾机会主义”的标签^[4]。

（二）工人形象的刻画经历从模糊到具体

与“十七年文学”和文革文学相比，“改革文学”的人物刻画摆脱了模板化和“光伟正”的形象，《乔厂长上任记》中乔光朴在工作中雷厉风行，但作者没有将他塑造成完美的神像，让他在私德方面有所亏欠，这是人物性格导致的结局，也是在特定时代下小人物在情感生活中的摇摆。遗憾的是，早期的改革小说对于普通工人的叙述少之又少，大多着点于工人干部，这导致了对工人形象刻画的缺失。有文学批评家曾指出：如何表现当代青年和工农群众的联系，似乎是一个陈旧的问题，但却是表现好当代青年新人的一个关键^[5]。

在中后期，工人形象从背景板转变为时代里有喜有怒、自我发声的具体形象。由于国家经济形势的转变，作家将目光移向生活百态中的工人角色，以“写实主义”的风格写作，进一步拉近文艺作品与工人的距离。李肇正的《女工》中，女工金妹为人善良，朴实憨厚，作者没有执着于宏观历史的叙述，而是凸显个人困境，被金妹帮助过的工人领导最后名利选择无视金妹的苦楚，作品中将人性的善恶、社会冷暖描写得淋漓尽致。

上层建筑、经济发展导致写作者观察重点的转移，其对“改革文学”中工人形象变化的影响恰似巴赫金的结论：（人）与世界一同成长，他自身反映着世界本身的历史成长。他已不在一个时代的内部，而处在两个时代的交叉处，处在一个时代向另一个时代的转折点上^[6]。

四、“改革文学”在社会转型期中寻求发展突破

张洁的小说《沉重的翅膀》刊登于二十世纪八十年代的《十月》杂志，是自改革开放以来文学界第一部反映改革初期生活的长篇小说^[7]。小说的出版并不顺利，1981年首次出版以来历经多次修改，一度使张洁女士面对社会方面的舆论压力。修改的原因主要有以下几点：

第一，文学创作和政治批评的冲突。《沉重的翅膀》是一部具有新的突破的作品，出版之初便遭到同期作家的担忧：小说把我们国家的一个部写得过于晦暗，问题是那样的多，积弊是那样的深，上上下下有那么多思想僵化、因循保守，心术不正、政治品质不好，反对党的路线、反对改革的干部……这个翅膀实在是太沉重了，究竟还能不能飞得起来？这使人不能不感到一种迷茫了^[8]。在改革之初，十三大中央积极寻求突破口，社会风气一派欣欣向荣。此时沉重的探讨、对于现实的深究必然与创作主流相斥，但面对依旧存在的基础问题，张洁女士没有选择回避，凭借着昂扬单纯的革命浪漫主义指出她所了解的尖锐矛盾，也因此遭到其他

作家不同创作立场的文学批评,这对文学创作的多样性和作家的个人思考无疑是带上枷锁。

第二,作家个人基于现实更深层次的思考。改革发展时期充满特殊时代的矛盾和复杂,以特殊时期为背景的文学创作要求作家进行更深层次的剖析,尽量减少创作中不符合实际情况的感性抒发。早期张洁女士的写作萦绕着积极乐观的“苏联情节”,这在一定程度上影响到初稿的创作,因此张洁女士在对《沉重的翅膀》反复修改的过程中进行了更为深刻的思考。修订本出版后获得《人民日报》的发文肯定:“不仅是增加了情节,丰满了人物形象,突出了主题,删去了不确切的议论”、“修订本保留了初版的精华,而思想上、艺术上又有了明显的提高。”^[9]修订本中,张洁女士修改了不合理的字词和句式,删去了累赘而广泛空洞的叙述议论,如郑子云在思想政治工作座谈会上的一万字讲话,使得文章脱去繁重沉闷,更为准确表达自身所想。

第三,改革开放年代人民朴素的社会责任感。小说删减部分不乏因遭到政治化的批判而被删改的讨论,阅读全文,不难发现张洁女士在遭遇部分作家批评后有选择性的、艺术化的修改,背后是不完全认同政治化文学批评的表现,也是对社会责任感的坚守。在《我为什么写〈沉重的翅膀〉》一文中张洁女士提到:“我所以写,是因为我对我们的党和我们的国家,还满怀着信心和希望,如果没有这一点,我便不再写了。”由此可见,《沉重的翅膀》的出版、修改建立于张洁女士对国家命运的关切,落笔于张洁女士对现实处境的反思。小说在出版、修改过程中极具“多方

合力集体创作”的特点^[10],《沉重的翅膀》在《十月》四、五期连载后张洁女士广泛听取读者和文学编辑、文学批评界的建议,尤其得到人民文学出版社韦君宜的大力支持,“韦君宜始终给予热情的关注,1983年11月,她写了长达四页纸的审读意见,对修改稿作了充分的肯定,并逐项提出作者和初、复审遗留的问题,请作者最后改定。”^[11]在文学界、群众怀揣着广泛而朴素的关怀中,《沉重的翅膀》完成最终修订,张洁女士创作动机中对历史、人民的关切,与修订过程中编辑、读者朴素的社会责任感共同构成作品的底色。

这部作品的修改史为当代文学留下众多启示。文学的使命不仅是记录时代,更在于以审美批判推动时代进步,张洁对官僚主义的批判虽曾引发争议,却成为改革文学最珍贵的精神基因,启示后世作家警惕任何形式的体制僵化。在特殊历史语境中,文学表达的“弹性”并非软弱,而是智慧。作品中关于改革初期议题的精准捕捉使其成为不可替代的时代记录,这种“与时代共呼吸”的写作姿态,正是当下“现实题材”创作亟需重拾的精神传统。

站在新时代回望,《沉重的翅膀》的“沉重”早已超越具体的语境,升华为文学与时代关系的永恒隐喻。当我们重读这部作品,看到的不仅是改革初期的社会图景,更是一代作家以文学介入历史进程的精神勇气。真正的改革文学不是对现实的简单复制,而是以艺术的方式参与民族精神的重塑,这或许就是这部“修改之书”留给我们最宝贵的遗产。

参考文献

- [1] 王一梅. 重审“新时期文学”起源与“十七年文学”的关系——以“重放的鲜花”与旧文新生为中心[J]. 中国当代文学研究, 2020, (02): 35-46.
- [2] 李明. 从“改革小说”到“现实主义冲击波”[D]. 南京师范大学, 2008.
- [3] 王仁宝. 当代文学史视野中的《平凡的世界》[J]. 当代作家评论, 2018, (03): 81-89.
- [4] 李馥. “改革文学”时期工人英雄形象塑造模式研究——以《乔厂长上任记》《开拓者》《沉重的翅膀》为例[J]. 文艺争鸣, 2021, (07): 198-202.
- [5] 张帆. 改革年代的文学与入学: “新时期”文学中的人性论重构(1979-1987)[D]. 上海大学, 2015.
- [6] 王金胜. 历史、叙事与现实主义——论关仁山《白洋淀上》[J]. 中国当代文学研究, 2023, (03): 91-103.
- [7] 燕然. 《沉重的翅膀》: 工业改革的沉重起飞[J]. 黄金时代, 2014, (06): 74-75.
- [8] 程光炜, 陈华积. 改革文学研究资料[M]. 百花洲文艺出版社: 201708. 371.
- [9] 苏奎. 《沉重的翅膀》的“沉重”修改[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2014, 20(05): 185-189.
- [10] 邹莉娟. 论张洁小说的叙事伦理[D]. 广西师范大学, 2014.
- [11] 周志雄. 改革时代的改革小说——重读《沉重的翅膀》[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2011, 56(04): 57-62.

孔子当代媒介形象嬗变研究——以《文史哲》杂志为例

王滢越, 苏曼, 封叶, 孟玲萱

北京印刷学院, 北京 102600

DOI:10.61369/HASS.2025030019

摘要： 本研究以 1951—2019 年为时间跨度，选取《文史哲》杂志为个案研究对象，深入探究当代孔子媒介形象的嬗变。通过分析可知，不同历史时期的政治环境、社会背景、文化政策和传播媒介等因素，深刻影响了孔子媒介形象的呈现。《文史哲》杂志也因其类型和定位的不同，在报道主题、语言风格、受众定位等方面呈现显著特征。本研究为深入理解孔子形象的历史演变和文化意义，推动中华优秀传统文化的在新时代的传承、传播及创新发展提供了参考。

关键词： 孔子；媒介形象；文史哲；传统文化

Research on the Evolution of Confucius' Contemporary Media Image — Taking the Magazine "Wen Shi Zhe" as an Example

Wang Yingyue, Su Man, Feng Ye, Meng Lingxuan

Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing 102600

Abstract： This study spans the period from 1951 to 2019, selecting the journal Literature, History, and Philosophy as a case study to delve into the transformation of Confucius's media image in contemporary times. Analysis reveals that political environments, social contexts, cultural policies, and media channels have profoundly influenced the portrayal of Confucius in the media. The journal Literature, History, and Philosophy also exhibits distinct characteristics in its reporting themes, language style, and target audience due to its unique type and positioning. This research provides valuable insights into the historical evolution and cultural significance of Confucius's image, contributing to the inheritance, dissemination, and innovative development of China's excellent traditional culture in the new era.

Keywords： Confucius; media image; literature, history and philosophy; traditional culture

自 1949 年新中国成立以来，我国跨越了多个重要的历史阶段，社会意识形态、文化政策与大众传播媒介等都经历了深刻变革。孔子作为中国传统文化中的标志性人物，其媒介形象不可避免地受到不同时期多种因素的影响而发生变化。本研究致力于系统梳理 1951 年—2019 年《文史哲》杂志中的孔子媒介形象演变，探究其中的演变路径，深入剖析引发其形象变化的多种驱动力。通过对孔子这一典型形象的深度研究和发掘，以明晰传统文化传播与现代文明发展的内在逻辑，深入剖析媒介在文化传承与社会发展中的运行机制，为推动中华优秀传统文化的传承和弘扬、交流和传播提供借鉴和参考。

《文史哲》是由中华人民共和国教育部主管、山东大学主办的综合性人文社会科学类学术期刊，是新中国第一家高校文科学报。自创刊以来，《文史哲》以其所蕴含的深厚历史底蕴和卓越文化价值，在引领重大学术争鸣、弘扬中华优秀传统文化、挖掘培养学术人才等方面发挥了重要作用。该刊物大量收录了与孔子形象相关的文章，文章切入视角丰富、内容质量高，具有重要的阅读和研究价值。

一、《文史哲》杂志中孔子媒介形象的发展变化

（一）1951—1965：多维观察，综合评价

这一时期，正值新中国建立后的关键发展阶段，国内政治形势风云变幻，从“百花齐放、百家争鸣”的相对宽松，到“反右”运动的激烈批判，再到“大跃进”和“四清”运动的开展，政治氛围日趋紧张。在这样的时代背景下，作为中国传统文化核心象征的孔子，其媒介形象的塑造与重构，不仅反映了学术思想的变化，更折射出深刻的政治诉求和社会变革的需要。

在此期间，《文史哲》杂志上刊登的相关学者文章对孔子的

研究呈现学术化、专业化、多维度的特点。这些论文主要围绕孔子思想展开多方面探讨，在分析方法的运用上，既有基于翔实史料的细致梳理，也有运用马克思主义阶级分析等新方法的深入探究，为全面解读孔子思想提供丰富视角与深刻见解。例如在《略论孔子思想的阶级性》《孔子的时代、阶级和政治思想的进步性》《从周代的奴隶法谈到孔子思想的阶级性》《关于孔子思想讨论中的阶级分析的几个问题》等文中，通过分析孔子对“杀殉”制度、晋铸刑鼎的评价，反映了他具有新兴地主阶级意识的先进性和思想的进步性，对于社会政治变革具有积极的导向作用。

从 1957 年开始，随着“双百方针”的提出，学术界对孔子

的评价呈现出一定程度的多元化倾向。这一时期的相关论述往往采取“批判继承”的立场，在承认孔子思想具有阶级局限性的同时，也肯定其历史贡献，体现了在社会主义文化建设过程中对传统文化资源的审慎态度。如在《对孔子评价的一点意见》中，文中坚决反对将孔子简单定性为“代表旧的统治阶级即领主阶级的利益”的观点，并强调孔子所代表的士阶层是“当时一个新兴的阶层”，这个阶层的许多思想和行动应该得到肯定。^[1]这种辩护性论述在1962年出现并非偶然，当时正值“调整、巩固、充实、提高”方针实施期间，学术环境相对宽松。作者合理运用马克思主义阶级分析法，试图在政治正确与学术真实之间寻找平衡点，通过引用《论语》中“节用而爱人”等语句，论证孔子具有“重人事”的进步思想，这种解读方式既符合主流意识形态对“唯物论”的推崇，又为孔子保留了一定的正面形象。

回顾1957—1965年孔子媒介形象的演变历程，我们可以看到一个传统文化符号如何在特定的政治环境中被不断重新定义和利用，这一过程既反映了那个时代特有的政治逻辑，也展现了意识形态建设的复杂性。

（二）1966—1976：极左思潮，负面主导

在1966—1976年这一特殊历史时期，受当时政治环境影响，孔子媒介形象呈现出被严重污名化的特点。例如，在“批林批孔”运动大肆盛行时，《文史哲》杂志1974年第1期上近八成的文章都是以“批林批孔”为主题，体现了当时的文化发展受政治因素影响之深。其中，《从孔府办的“四氏学”看“有教无类”的虚伪性和反动性》一文中强烈批判力孔子的“有教无类”思想，并以孔府所办的“四氏学”“完全是为地主阶级集团利益服务的”“专为反动统治阶级驯养帮凶和爪牙的场所”为证据支持^[2]；《批判“天命观”，树立革命观——从曲阜县夏家村的发展看孔丘“天命观”的反动性》提出夏家村的人民在党的领导下，通过二十余年的奋斗将家乡建设成为新乡村，是对孔子“天命观”的最好驳斥^[3]；《孔丘“孝道”的反动性》一文中，作者借其实地调查孔府解放前遵循孔子遗教，利用孝道剥削、压迫劳动人民，模糊民众的阶级意识来说明孔子鼓吹的“孝道”所具有的反动性质。^[4]这些文章或错误解读了孔子思想的真正内核，从而使其服务于政治斗争；或没能将孔子置于其所在的时代背景、客观条件中去，放大了其思想上的局限性；或受当时的社会环境所影响，对孔子思想进行盲目批判。但是，尽管其中部分描写深受当时的历史背景影响缺乏客观性和辩证性，却也体现着人们反抗压迫、独立自主意识的觉醒。

（三）1977—1999：拨乱反正，趋于客观

1978年至20世纪末是中国改革开放与思想解放的关键时期，《文史哲》作为一部较具代表性的专业类学术期刊，也在积极顺应时代发展实现学术研究领域的突破发展，其刊录的相关论文既反映了思想解放的进步性，也暗含意识形态重构的复杂逻辑。同时，这一时期《文史哲》期刊中对于孔子的研究逐渐呈现“百花齐放、百家争鸣”的繁荣局面，涵盖思想文化、教育理念、军旅政治、哲学价值等众多方面，丰富了人们对孔子思想的认识，逐渐端正了人们对于孔子形象的客观认知。

仅在1978年，《文史哲》便刊登了3篇与孔子直接相关的论文。其中，在《孔子认识论评价中的一个问题》中，作者葛懋春提出孔子的哲学体系是唯心主义的，其中涉及一些不合理的内容，应该加以认真批判，但在感性与理性认识过程等方面有一定价值；在《学习毛主席有关孔子论述的一些体会》一文中，作者从三方面评价了孔子的思想体系，并指出“即使对孔子思想中某些有用的东西，也不能照搬照用，而是借用它的语言，注入新的内容”。^[5]从这些文章的选题和切入点，我们不难看出在当时学界对于孔子的研究和评价逐渐回归至理性、客观的轨道上去，内容也更侧重于学术研究而非政治批判。

值得注意的是，在这一时期还出现了许多专门针对孔子形象、孔子思想进行评价和解读的相关研究，这不仅标志着学界对于孔子形象的认知和定义逐渐走向重新审视并客观评价的道路，还反映了学界的思辨精神，他们致力于还原孔子的真实面貌，并将其中先进理念的应用于社会发展。通过对相关文献检索高频词可知，这一时期的孔子研究是“启蒙与反启蒙的合题”^[6]。对此，匡亚明同志曾经说过：“讨论孔子，弄清中国社会历史分期很重要。”^[7]在《鲁迅与孔子学术研讨会述略》一文中，解洪祥提出多数同志认为鲁迅对孔子的态度是既批判又肯定，鲁迅对孔子、孔学乃至传统文化的态度具有复杂性，不能简单认为他是单纯的反孔或尊孔，其思想受到时代背景和自身文化积淀的双重影响。在《历史价值范畴里的符号选择——鲁迅批孔新议》中，作者孔范今也指出鲁迅的批孔“实际上是在历史价值范畴里的符号选择，不必把这一历史行动硬拉到当代评孔的学术范畴里来自寻烦恼。”^[8]《论郭沫若“五四”时期对孔子的“曲解”》一文中，作者由郭沫若在“五四”时期蔑视传统、蔑视偶像却大力褒扬孔子的反差现象引入，详细分析了这种现象出现的原因，并指出这种“曲解”在当时的文化背景下有其必然性，是他在孔子身上寄托自身人格理想、试图创造新价值观的表现，且符合文化发展中“曲解”现象的普遍性规律，在一定程度上反映了他对传统与现代文化的独特思考。而《重新读解孔子的智慧——兼及20世纪的文化批判问题》则提醒我们如今重新解读孔子思想，需要超越历史局限、辨析其多元价值，对反思历史和传承文化意义重大。

（四）2000—2019：日益深化，全新拓展

20世纪以来是中国文化战略从“传统复兴”迈向“全球输出”的关键时期，孔子形象被重塑为兼具本土文化根基与国际普世价值的象征。在全球化与文化自信的时代背景下，《文史哲》凭借其深厚的学术底蕴和前沿的研究视角，从多学科交叉的角度深入剖析孔子思想的内涵与价值，为孔子形象的构建提供了坚实的学术支撑。

随着社会文化的进步与发展，许多文章对待儒学、对待孔子的分析研究也有了更全面和系统的理解与表达。例如，《孔孟仁说异同论》和《“善”与“善的生活”：孔子与基督》等文章，将孔子与其他著名历史人物相对比或结合分析，作为研究孔子的重要切入点。《从批孔到释孔的转折》一文中，宋志明将批孔定义为“中国现代哲学的生长点，开启了中国哲学的新局面”。他认为自20世纪初发生的“五四”新文化运动至今，中国学人对于孔子的

态度大体经历了“从以批孔为主到以释孔为主的过程”。同时，马克思主义哲学思潮、现代新儒学思潮、实证哲学思潮三大派“都致力于建立各自的儒学观，试图解决传统文化与现代化的关系问题”。^[9]这与2000年后官方“文化自信”政策相呼应，通过消解儒学与社会主义的对立，强化其意识形态的合法性。在新世纪，它们将会持续互动并焕发活力。作者对儒学充满信心，也期待着它与现代社会所兼容，从而具有更积极的价值。同时，《对话圣贤与经典——孔子成圣之路与先秦诸子经典的形成》这篇文章系统地叙述了孔子相貌、形象的“神化”过程及其原因分析，同时也叙述了孔子的负面形象及相关例证，也正如这篇文章的主题所说的那样，“春秋战国时期孔子形象的神化、成圣之路，也就是先秦诸子经典文本的形成过程。”^[10]由此看来，新时代如何将孔子所代表的儒家思想与现代社会发展相结合，实现二者的相辅相成、相互促进，成为文化界和政教界正在不断思考的问题。

二、《文史哲》杂志对孔子形象塑造的特点

（一）报道主题与侧重点

在对孔子的报道中，《文史哲》在报道主题和侧重点上呈现显著特征，这与其自身定位和文化功能密切相关。《文史哲》的定位为学术期刊，侧重于对孔子思想的学术研究，在相关文章的主题呈现上更具专业性和学术性，其报道主题多聚焦于对孔子及其儒家思想的深入研究，涵盖了哲学、历史、文化等多个方面。通过深入挖掘孔子思想的学术内涵，来推动孔子思想研究的高质量发展。

（二）语言风格与叙事方式

《文史哲》作为学术期刊，主要收录专家学者的研究型文

章，其语言风格更具学术性和专业性，对学术规范和专业要求也更高。值得注意的是，《文史哲》在对孔子形象及儒家思想进行研究和阐述时，注重综合运用历史学、哲学、社会学等多学科的理论 and 文献研究法、案例解读法、数据分析法等多种方法进行创新研究，揭示孔子思想的内涵和价值，形成丰富的研究成果。

（三）受众定位与传播效果

《文史哲》的受众则主要是学术界的专家学者、高校相关专业的师生以及对人文社科研究感兴趣的人群，这些受众具有较高的学术素养和专业知识，对学术研究的深度和创新性有较高的要求。因此，《文史哲》上刊登的相关文章，更能体现孔子形象研究在学术研究领域发展的专业性和前沿性，使孔子形象在学术研究领域得到了更加全面、深入的阐释和塑造，促进了学术交流和思想碰撞，从而推动该领域研究的深入发展。

三、结束语

孔子作为中国传统文化的重要代表人物，其媒介形象在新中国成立后经历的复杂嬗变，映射出中国社会在政治、经济、文化等多方面的深刻变迁。通过分析《文史哲》杂志对孔子形象的刻画演进，我们能够清晰地看到不同历史时期社会背景、政治环境、文化政策等因素对孔子形象塑造的深刻影响。

未来，我们在传承和弘扬中华优秀传统文化的过程中，要以更加客观、全面的态度看待孔子及儒家思想，突破传播局限，平衡好意识形态引领与文化多元性的关系。只有这样，才能更好地发挥孔子文化的价值，推动中华优秀传统文化在新时代的传承与创新，促进其在全球文化交流中绽放光彩，实现文化传承与社会发展的良性互动。

参考文献

- [1] 王仲举. 对孔子评价的一点意见 [J]. 文史哲, 1962, (05): 20-21.
- [2] 李观安, 郑广玲. 从孔府办的“四氏学”看“有教无类”的虚伪性和反动性 [J]. 文史哲, 1974, 0(1): 7.
- [3] 胜天. 批判“天命观”，树立革命观——从曲阜县夏家村的发展看孔丘“天命观”的反动性 [J]. 文史哲, 1974, 0(1): 8.
- [4] 胡维华, 孙守坤, 王宗慧. 孔丘“孝道”的反动性 [J]. 文史哲, 1974, 0(1): 9.
- [5] 蔡尚思, 李华兴. 学习毛主席有关孔子论述的一些体会 [J]. 文史哲, 1978, 0(6): 4.
- [6] 许纪霖. 当代中国的启蒙与反启蒙 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011.
- [7] 匡亚明同志谈研究孔子问题 [J]. 文史哲, 1982, 0(6): 12.
- [8] 孔范今. 历史价值范畴里的符号选择——鲁迅批孔新议 [J]. 文史哲, 1992, 0(2): 11-18.
- [9] 宋志明. 从批孔到释孔的转折 [J]. 文史哲, 2001, (03): 26-31.
- [10] 钟书林. 对话圣贤与经典——孔子成圣之路与先秦诸子经典的形成 [J]. 文史哲, 2016, (02): 76-90+166-167.

“文脉筑基·思政铸魂·AIGC赋能”三维驱动的数智化教学创新与实践

谢亚兰

中南林业科技大学涉外学院, 湖南 长沙 410211

DOI:10.61369/HASS.2025030021

摘 要 : 本课程在“传统文化 –AI– 思政”三维驱动下, 从重构课程内容、创新教学模式、构建 AIGC 辅助设计范式、拓展教学资源、完善课程考核评价等多方面进行创新实践, 实现了课程思政的有机融入和数智化设计实践。首创“AIGC 六步法”辅助设计范式, 实现了 AI 赋能的新质生产力升级, 取得丰硕的教学成果与显著的育人效果, 对专业建设和人才培养起到重要推动作用。

关 键 词 : 传统文化; AIGC; 课程思政; 创新实践

Innovation and Practice of Digital and Intelligent Teaching Driven by “Cultural Heritage Foundation, Ideological and Political Education Soul Casting and AIGC Empowerment” in Three Dimensions

Xie Yalan

Swan College, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan 410211

Abstract : Under the three-dimensional drive of “traditional culture –AI– Ideological and political education”, this course has carried out innovative practices in multiple aspects such as reconstructing course content, innovating teaching models, constructing the AIGC-assisted design paradigm, expanding teaching resources, and improving course assessment and evaluation, achieving the organic integration of ideological and political education in the course and the practice of digital and intelligent design. It pioneered the “AIGC six-Step Method” auxiliary design paradigm, achieving a new quality productivity upgrade empowered by AI, and has achieved fruitful teaching results and significant educational effects, playing an important role in promoting professional construction and talent cultivation.

Keywords : traditional culture; AIGC; curriculum-based ideological and political education; innovative practice

一、课程概述

(一) 课程简介

《传统家具专题设计》课程是产品设计专业的一门专业特色课, 共48学时。面向大三学生开设, 通过图文并茂的讲解、案例分析、测绘图绘制、专题项目等训练学生进行创新设计, 培养传统技艺与现代需求相融合的产品设计能力。

序号	课程章节	课时分配	线上课时	线下课时
1	家具历史	12	4	8
2	家具装饰	6	2	4
3	家具材料与人机	6	2	4
4	家具结构与制图	6	2	4
5	设计流程与方法	8	2	6
6	项目实践	10	0	10
合计		48	12	36

表 1 教学环节学时分配表

(二) 教学理念

本课程以 OBE 理念为逻辑框架, 以“四新”建设的交叉融合为改革方向, 构建“以学生为中心、以社会需求为导向、以文化传承与技术创新为驱动”的教学体系, 旨在培养兼具文化底蕴、数智化设计与社会责任感的新文科设计人才^[1]。

1. 基于 OBE 目标导向, 进行持续改进

从社会需求与产业痛点出发, 明确学生应具备的传统技艺数字化转化、智能设计等“高阶能力”, 反向设计课程目标、教学内容与评价标准, 要求学生产出具备文化延续性、技术创新性与社会价值性的设计方案, 并建立多元评价体系。

2. 基于“四新”交叉融合, 进行数字化重构

响应新文科建设要求, 打破传统文科与技术学科的壁垒, 将参数化建模、创意生图等 AI 技术与传统家具的榫卯工艺、纹样符号等文化基因深度融合。

作者简介: 谢亚兰, 女, 汉族, 湖南常德人, 中南林业科技大学涉外学院讲师, 硕士, 研究方向为产品设计、工业设计。

3.基于“思政育人”，进行思政与课程融入

将思政元素嵌入技术实践。在课程学习中，将设计价值培育和设计能力训练融合，帮助学生树立正确的设计伦理观和创作观，以实现民族技艺传承和家具产业服务一体化的育人目标^[2]。

（三）学情分析

本课程授课对象为产品设计专业大三学生，已掌握课程基础知识，能熟练运用设计软件，但存在“三弱三强”特点：

1.教学痛点

通过对授课学生的调研统计，存在传统文化认知薄弱、AI技术应用能力弱、思政迁移意识弱这三个问题。

仅15%学生能准确识别传统家具形制与纹样寓意，对非遗工艺的当代价值缺乏系统理解；仅23%学生接触过数智化设计工具，智能算法与传统工艺结合经验近乎空白。设计中多关注形式美感，对文化遗产、科技伦理等社会价值思考较浅^[3]。

2.能力优势

在授课的过程中，发现产品设计专业的学生有数字工具学习力强、项目实践热情高、社会议题敏感度高这三个优势。

92%学生能熟练掌握新软件操作，具备跨技术平台协作能力；大部分学生参与过非遗传承等真实课题，对“设计赋能产业”有较高认同度；学生非常关注可持续设计、国潮等热点，易与课程思政主题产生共鸣^[4]。

二、课程创新举措

（一）重构课程内容，将 AI 技术与思政元素有机融入

本课程着力于构建传统文化传承、AI技术创新与思政价值引领的协同育人体系，将教学目标分解融合到课程的6个版块中，具体设计见表2。

表2 课程思政与课程内容融合设计表

课程章节	知识目标	能力目标	思政目标	实现形式
一、家具历史	家具历史文化	历史文化分析能力，AI辅助数据挖掘与可视化	文化自信、民族自信	案例教学，了解优秀家具作品和设计思维
二、家具装饰	装饰图案、装饰手法	图案设计与数智化优化能力	文化自信、工匠精神、创新精神	提炼图案符号，进行数智化设计
三、家具材料与人机	材料的特性及应用、家具与人性化设计	材料辩证选择能力，AI辅助优化人机参数	匠人精神、可持续设计理念、实事求是、精益求精	用辩证眼光看待材料特性，严谨的人机工程设计
四、家具结构与制图	制图基本规范、制图案例	规范制图与参数化设计能力	地域文化、造物精神、沟通解决问题的能力	制图严谨性要求，体会工匠精神
五、设计流程与方法	设计调研、用户分析、创意方法	用户需求洞察能力，AIGC 创意设计生成	文化自信、辩证思维、工匠精神	设计具有中国文化特色的家具产品，设计环节精益求精
六、项目实践	完成企业项目或民族工艺项目	实践创新能力，AIGC 辅助设计	文化自信、民族情怀、创新精神	企业项目、民族工艺、非遗项目

（二）创新教学模式，从“重理论讲解”转变为“AI协作式教学”

在 AIGC 技术驱动下，学生可快速获取相关理论知识点的海量信息与分析结果，将更多的精力与时间用在设计创作上。课程授课从“重理论讲解”转变为“AI协作式教学”，形成传统设计理论与 AI 技术深度融合教学架构。具体实施路径如下：

1.混合式教学空间重构

搭建“课堂理论研讨+AI快速实践”混合式教学场景，教师角色从知识传授者转变为 AI 工具导师，采用案例驱动法指导学生，通过 AIGC 工具实现即时设计验证^[5]。

2.设计流程的重构与升级

在设计调研阶段，指导学生用户需求语义分析，通过 AI 快速生成用户画像场景图，使设计迭代效率提升，激发创意实现。

3.项目式学习（PBL）升级

通过设置“AI+传统文化”、“榫卯之美”等主题设计，要求学生运用 AI 工具提取文化元素，通过 AIGC 生图技术，将二维方案快速转化为三维可交互模型，在 AR 虚拟展厅中进行用户体验测试，形成从文化解码到场景验证的完整创作链。

（三）构建“AIGC六步法”辅助设计范式，赋能新质生产力升级

在课程教学中，将 AIGC 辅助设计融入到课程教学和实践，构建“AI+设计”融合体系，整合 AI 工具链与案例库，提出了“方向分析-设计调研-元素提取-撰写关键词-AI 出图”的六步法，构建 AIGC 辅助设计的新范式（见图1）。

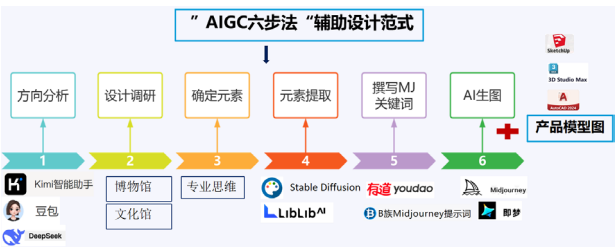

图1 “AIGC六步法”示意图

引入 AIGC 工具进行设计分析与创作，可以节省大量基础工作时间，让学生有更多精力专注于创意表达、艺术效果等，显著提升教学效率与创意产出质量，AIGC 应用效能对比见图2。

（四）拓展教学资源，促进资源共享和数字化建设

AIGC 技术引入课程教学之后，使得教学资源呈几何倍数增长，带来了多元化的资源拓展方式。

1.构建由 AIGC 生成的教学素材资源库

利用 AIGC 技术生成海量虚拟设计方案，通过材质、功能、用户群体等参数化标签系统，学生可自由筛选与重组案例，突破实体模型库的空间限制^[6]。

2.利用 AIGC 推送个性化资源

在长期大量的 AI 模型训练过程中，AIGC 通过分析个人的学习行为和喜好，推送个性化的学习路径和更贴近个人偏好的设计作品。

3.构建开源生态，实现资源可持续增值

建立 AIGC 教学资源共享平台，鼓励师生将设计草图、关键词逻辑链等课程成果转化为可共享的数字资产。

（五）创新课程考核与评价，促进学生全面均衡发展

为构建科学全面的课程评价体系，本课程采用“线上+线下”双轨并行、专业技术与 AI 应用能力并重、思政素养全程渗透的考核特色^[7]。

1.过程性评价（50%）

包括考勤30%，其中线上签到40%，线下签到60%；平时成绩20%，包括线上学习10%，平时作业与汇报60%，项目专题调研与汇报30%。

2. 终结性评价（50%）

期末的结论作业从设计方案的创新性、美观性、结构、材质运用、版式设计及制图规范性综合评分。

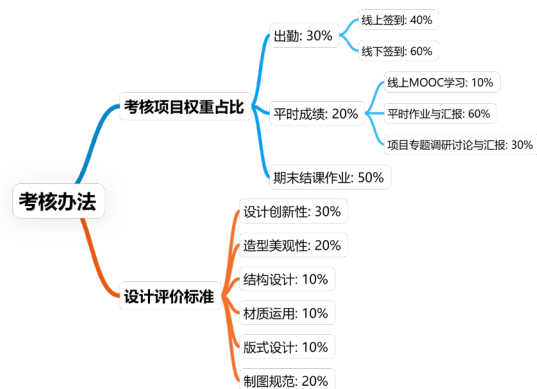

图2 形成性评价考核办法

三、教学成效

（一）教学效果评价

本课程设计遵循“学生为主体”的教学原则，教师以引导的方式，从讲故事的角度开始，让学生对课程引起兴趣。在教学活动中，教师作为引导者、组织者与合作者。提前的线上预习和复习，让课程做到以结果为导向、带着问题学习。通过线下场馆参观调研，引导学生逐步发现知识，形成认知。过程中，不少学生随手拍摄讲授中重要的知识点，进行留存，回去自己再进行揣摩，为后续设计调研、主题系列方案设计等作业做好准备^[8]。

与此同时，全新的教学模式得到了学生的认可，在历年学生评教成绩反馈中，主讲教师的评教成绩均在95分以上，主讲教师的

课堂评课成绩达到优秀水平，该课程是学生理论与实践综合应用的关键课程，课程建设意义重大；学生反映本课程使自身的的专业水平和实践有重要意义，从毕业生反馈来看，学生的设计能力能得到用人单位的大力认可^[9]。

（二）推广应用

“AIGC六步法”辅助设计范式，展现出显著的跨专业推广价值与可迁移应用特性，主要体现在两个方面：

1. 垂直辐射设计类专业

可推广辐射到产品设计、工业设计、视觉传达设计、环境艺术设计等各设计类专业的课程教学和人才培养中，显著提升教学效率与创意产出质量。

2. 横向拓展教育生态

本课程通过整合AI工具链与开源数据集，有助于教学资源的标准化建设，有助于形成云端案例库的校际共建共享机制，促进教育质量的均衡发展^[10]。

四、结束语

本课程构建了“AIGC六步法”辅助设计范式，实现了教学模式的系统性革新，取得了丰硕的教学成效。学生不仅掌握了传统家具设计的专业知识与数智化设计能力，还培养了文化自信、工匠精神等综合素质。“AIGC六步法”展现出跨学科推广价值，为产品设计、工业设计等专业提供了可迁移的解决方案，推动教学资源数字化共享，未来，将持续深化AI技术与设计教育的融合，赋能新文科人才培养，为文化传承与产业升级注入新质生产力，助力设计教育生态的高质量发展。

参考文献

- [1] 胡欣萌. 混合式教学在“建筑速写”课程中的应用研究[J].《设计艺术研究》,2023-08-15.
- [2] 何艳迪. AIGC赋能下服装设计数字化教学模式探索——以服装立体裁剪课程为例[J]. 大观, 2024, (12): 141-143.
- [3] 林苹, 周翠菊. AIGC赋能“技能+美育”教学模式的思考——以《设计软件综合实训》课程为例[J]. 黑龙江画报, 2024, (22): 112-114.
- [4] 梅婷婷. AIGC赋能提升青年学生品牌设计创新意识实践研究[J]. 网印工业, 2024, (11): 23-25.
- [5] 胡媛媛, 冯超. “双高计划”背景下高职院校思政育人创新体系的探索[J]. 知识窗(教师版), 2024, (06): 99-101.
- [6] 杜一鸣. 新时代高校艺术与思政铸魂深度融合研究[J]. 延安大学学报(社会科学版), 2022, 44(03): 123-128.
- [7] 黄慧静, 周倩文, 罗丹, 等. 数智化背景下高职院校智慧学习模型构建的研究——以口腔医学专业为例[J]. 现代职业教育, 2024, (32): 133-136.
- [8] 李昕烨. 让中华优秀传统文化为高校思政教育赋能[J]. 新湘评论, 2024, (21): 54.
- [9] 段坤. 中华优秀传统文化融入高职院校思政教学路径研究[J]. 教育教学论坛, 2024, (42): 185-188.
- [10] 章韵如. 人工智能视域下艺术设计高校美育数智化转型路径[J]. 艺术大观, 2024, (33): 132-134.

江户时期百科全书中中华广东形象的重构 ——以《和汉三才图会》中华地理·广东为中心

杨亚丽

广东技术师范大学, 广东 广州 510665

DOI: 10.61369/HASS.2025030022

摘要：《和汉三才图会》是江户时期寺岛良安编纂的大型百科全书，中华地理部分对广东的记载呈现出与《三才图会》显著不同的编纂特色。本文通过文本对读与文献溯源的方法，重点考察广东条目的出典来源与编纂手法，揭示寺岛良安在参考《登坛必究》《华夷通商考》《增补华夷通商考》等文献基础上，如何对地理数据进行本土化处理，并将人物事迹与物产信息综合融入叙事结构中。研究表明，《和汉三才图会》广东部分并非简单抄录，而是经过选择、整合与转译的知识再生产，反映出江户时期日本知识界在接受中国地理知识时所展现的主动性与本土适应性。

关键词：和汉三才图会；广东地理；知识转译；中日文献交流；百科全书

Reconstruction of the Image of Guangdong in China in the Encyclopedia During the Edo Period — Focusing on the Chinese Geography of Guangdong in "Wakan Sansai Zue"

Yang Yali

Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, Guangdong 510665

Abstract： Wakan Sansai Zue is a large-scale encyclopedia compiled by Terashima Ryōan during the Edo period. The section on Chinese geography, particularly the entries related to Guangdong, exhibits distinctive editorial features that differ significantly from its primary model, Sancai Tuhui. This study employs textual comparison and source tracing methods to examine the origins and compilation techniques of the Guangdong entries. It reveals that Terashima Ryōan, while referencing works such as Dengtan Biqu, Huayi Tongshang Kao, and Zengbu Huayi Tongshang Kao, localized geographical data and integrated biographical narratives and descriptions of regional products into a comprehensive narrative structure. The findings demonstrate that the Guangdong section of Wakan Sansai Zue is not a mere reproduction of Chinese sources but represents a process of selective adaptation, integration, and knowledge recontextualization. This process reflects the active agency and local adaptation exhibited by Japanese scholars in the Edo period when engaging with Chinese geographical knowledge.

Keywords： "Wakan Sansai Zue"; Guangdong geography; knowledge translation; Sino-Japanese textual exchange; encyclopedia compilation

引言

《和汉三才图会》是日本江户时期汉方医寺岛良安编纂的大型插图百科全书，成书年代约在十八世纪初。全书共一百五卷八十一册，以“天地人”三才为分类体系，内容涵盖天文、地理、动植物、人物、医药等各个领域，试图囊括中日两国的全部知识。《和汉三才图会》的编纂深受中国明代王圻、王思义父子所著《三才图会》的影响，但并非简单仿制，而是在体例、内容选取、图像使用、编排方式等方面进行了大量的改编与创新。

在已有研究中，学界对《和汉三才图会》的整体结构^[1]、植物与动物部分的编纂依据^[2]（尤其对《本草纲目》的依赖）已有较多讨论。然而，对于地理与人物等《本草纲目》未涉及门类的编纂渊源及其方法，尚缺乏系统考察。特别是在地理部分，《和汉三才图会》

基金项目：广东省哲学社会科学规划青年项目“日本江户时期百科事典中对岭南志书所引状况的研究”（项目编号：GD21YWW02）；广州市哲学社会科学“十四五”规划2023年度共建课题“《和汉三才图会》中的中华地理·广东出典研究”（项目编号：2023GZGJ269）。

作者简介：杨亚丽，女，讲师，博士，研究方向：中日比较文学，中日交流史。

虽然以《三才图会》为蓝本，但在篇幅分配、内容编排及参考文献的选取上，呈现出显著差异。

本文以《和汉三才图会》中有关广东的记载为中心，采用文本对比与文献溯源的方法，细致分析其文本来源、编纂方式与知识转译机制。通过与《三才图会》《登坛必究》《华夷通商考》《增补华夷通商考》等文献的比对，揭示寺岛良安在地理编纂中所展现出的资料取舍逻辑、跨文献整合策略与本土化改造实践，进而探讨江户时期日本对中国地理知识接受与重构的文化模式。本文的研究，不仅有助于深化对《和汉三才图会》地理编纂特色的理解，也有助于揭示中日文献交流中知识迁移与重构的复杂过程。

一、《和汉三才图会》中华地理部的总体编纂特色

《和汉三才图会》地理部的编纂，整体上沿袭了《三才图会》的分类体系，但在具体内容与结构上，展现出鲜明的差异与创新。尤其在中华地理部分，寺岛良安并未简单继承《三才图会》的体例，而是根据日本本土的知识需求与阅读习惯，进行了有意识的删裁与改编。

首先，从篇幅分配来看，《三才图会》中关于中国地理的记述细致丰富，占据了十六卷，系统地介绍了各省的地理沿革、风土人情、物产特产，并附有大量插图^[9]。而《和汉三才图会》则将中华十五省的记载压缩至两卷（卷六十二与卷六十三），内容极为简略，仅列出各省的府州县名称、地理方位与简要沿革，并辅以少量人物事迹与物产记载。

其次，在资料处理方法上，寺岛良安采取了“数据本土化”的策略。《和汉三才图会》中各府州县之间的里程数据，并非直接引自中国原本，而是依据明代军事地理著作《登坛必究》的记载，并以日本本土的度量单位进行换算，将日本道记的单位缩减为原中国里程的十分之一，以便于日本读者的理解。这种尺度转换的做法，有效消解了中日度量制度的差异，提高了地理信息的可读性与实用性，体现出寺岛良安在知识转译上的高度自觉。

再次，在内容组织方式上，《和汉三才图会》不仅保留了各省基本的地理信息，还创新性地增补了地方人物传记。以广东省为例，除列出辖下十府外，尚特意附录了何仙姑、张九龄、陈楠、韩愈、葛长庚等地方名人的事迹。这种将地理与人物有机结合的编纂方式，既丰富了知识层次，也使得地理叙述更具人文气息。

二、《和汉三才图会》广东部分的文献来源考辨

《和汉三才图会》地理卷中的广东部分，内容包括总述、府州县沿革、地方人物、物产四个方面。通过对比，可以看出寺岛良安在资料选取与编纂过程中，并非单纯依赖《三才图会》，而是广泛参考了《登坛必究》《华夷通商考》《增补华夷通商考》等多种文献，并在转述过程中进行了取舍、整合与本土化处理。

（一）广东总述的出典

《和汉三才图会》在广东总述部分，对广东地理位置、气候特征、民俗风貌、人口规模、对外交通等内容作了简要叙述。经对比可知，这部分内容与西川如见所编《华夷通商考》^[10]（1695

年）及其增补本《增补华夷通商考》^[11]（1708年）高度一致。

例如，《和汉三才图会》中关于广东是“古百越地”“夏至日道在顶上而无影”“暖国冬亦少霜雪”“丝绸、药材极为繁多”，以及“津凑十二处，通市日本”等记载，均可在《华夷通商考》《增补华夷通商考》中找到相应表述，甚至词句结构亦颇为接近。

值得注意的是，《和汉三才图会》在引用这些内容时，并未明示具体出典，仅以“△按”的形式加以说明，仿佛是作者自己的观察与思考。这种处理方式，反映出江户时期百科全书式文献编纂中的一个重要特点，即对资料来源的隐匿与再加工，将他者知识自然融入己方叙述体系之中，形成一种表面上看似自主生成、实则高度依赖摘录的知识生产模式。

结合《和汉三才图会》的成书时间与西川如见《增补华夷通商考》的出版时间来看，寺岛良安很可能在编纂过程中参照了这两部著作。也不排除另一种可能，即寺岛良安与西川如见处于同一知识圈层，皆受益于某一尚未考证的共通文献来源，这一问题仍需进一步考察。

（二）广东十府沿革记载的出典

《和汉三才图会》在广东省下列广州、韶州、南雄、惠州、潮州、肇庆、高州、廉州、雷州、琼州共十府。《和汉三才图会》卷62所载条目“府州县”的按语中交代：

△按，每一省各分作图，以誌其方角里程〈摠『登壇必究』〉，凡中華一里則用六町、其六里當倭今之一里矣、然『海東諸國記』云、日本一里准我國十里〈昔日本用五十町為一里、而用六尺五寸為一間、則大略不遠〉、蓋以南京北京相間三千四百四十五里、而謂三十日路、則大抵當倭三百四十余里、今悉改日本道記里程、取十分之一用之、使人易見耳^[12]。

由上可知，寺岛良安是依据《登壇必究》的记载，将中国各省标注方位与里程，且参考了《海東諸國記》的记述，为便于直观理解，将日本的里程统一缩减为原数据的十分之一。

例如，广州府条目中关于“东至惠州府博罗县界二十二里，西至肇庆府高要县界二十二里”等方位与里程数据，均与《登壇必究》相对应，只是将原数据按日本度量体系缩小为十分之一。这一做法消解了中日度量差异对读者空间认知的干扰，使日本读者能通过本土尺度直观把握中国地理格局。

此外，寺岛良安对于地方沿革的叙述，例如“隋置番州，唐置广州”等内容，也与《登壇必究》的记载高度一致，表明他在编纂时重视军事地理文献的权威性与实用性。

唯独在廉州府条目中,《和汉三才图会》新增了一则关于“合浦珠变”的传说,此段记载并未见于《登坛必究》,最早出自《后汉书》^[7],而《后汉书》中所载“合浦珠变”的故事又被收录进《太平御览》^[8]等类书中。因此,此处《和汉三才图会》的内容可能直接参考自《后汉书》或者是转引自《太平御览》等类书并进行了适当的调整。

（三）广东地方人物的出典

《和汉三才图会》独创性地在地理叙述中嵌入了五位与广东相关的历史人物,即何仙姑、张九龄、陈楠、韩愈与葛长庚。这一编排方式不同于《三才图会》,后者虽设有人物卷,但并未将人物资料与地理条目直接结合。

经考证,寺岛良安在人物资料的取材上,大体依循《三才图会》人物卷,但同时也展现出一定程度的筛选与修订。例如,《和汉三才图会》所载韩愈传记,与《三才图会》的内容相似度不高,《和汉三才图会》称其为“河南修武县人”,而非《三才图会》《旧唐书》^[9]《新唐书》所载的“南阳”或“昌黎”。这一记载,与康熙九年(1670年)《河南通志》^[10]中关于韩愈为修武人的说法相符。由此推测,寺岛良安可能参考了明末清初的地方志资料。

这一现象表明,《和汉三才图会》的人物编纂不仅是简单摘录,更体现出资料甄别与地方认同意识的交织,反映出江户时期日本知识人对中华文化内部地域差异的敏锐感知与再解释。

（四）广东物产记载的出典

详细对照《增补华夷通商考》,可以发现,《和汉三才图会》所列广东物产与《增补华夷通商考》几乎完全一致。这种高度重合,再次印证了寺岛良安在编纂中华地理部分时,参照了日本当时已流传的中国地理知识,尤其是西川如见所整理的通商贸易信息。这一取向反映了江户中后期日本对海外贸易知识的高度兴趣,也契合了百科全书式文献对“实用性”知识的优先采集倾向。

值得注意的是,寺岛良安在编纂广东地理条目时,并未大规模参考中国传统广东方志(如《广东通志》等),这种文献取舍反映出其对实用性信息(如府州位置、交通路线、海外贸易情况)的高度关注,与传统地方志注重地域详备、沿革考据的编纂取向存在显著差异。寺岛良安的选择,体现了江户时期日本对中国知识接受过程中,从“大而全”向“实用性、目的性”转化的明显倾向。

三、《和汉三才图会》的编纂策略与知识转译机制分析

寺岛良安在编纂《和汉三才图会》的过程中,展现出高度的资料整合能力与跨文化知识转译意识。广东部分的地理描述,尤其体现出他在文献选择、资料处理与叙事组织方面的深思熟虑。总体来看,其编纂策略主要体现在以下三个方面:

（一）文献选择的实用主义取向

寺岛良安在选取地理资料时,优先采纳内容简明、数据详实、具有实用性的文献。例如,在各府地理信息的编纂上,他放弃了《三才图会》中冗长的地志性描写,而取材于军事地理著作《登坛必究》。后者以明晰的方位、里程、交通节点记述为主,符合百科全书对快速检索与实际应用的需求。这种选择体现出寺岛良安对军事地理知识高度重视,并将其实用性转化为江户时期日本人理解中国地理的重要参照框架。

（二）知识本土化处理策略

在资料处理上,寺岛良安有意识地进行度量衡体系的转换。他将《登坛必究》等书中的中国里程数据,按照“日本道记十分之一”等比例进行本土化换算,从而使日本读者能直观地理解地理空间关系。这种“数据本土化”策略,不仅简化了信息接收过程,也体现了江户时期知识转译过程中对实用效果的高度重视。

（三）知识结构的综合化与叙事创新

《和汉三才图会》广东部分并未局限于单一的地理描述,而是将地方沿革、地理方位、人物传记、物产特产等不同类别的知识有机整合。在每府地理条目中穿插相关历史人物事迹,在总述与物产部分引入对通商贸易的关注,这种综合式叙事不仅丰富了地理条目的知识层次,也使得信息体系更为立体多元。这种“百科全书化”的编纂思路,体现了江户时期日本对综合知识体系建构的追求。

四、《和汉三才图会》广东部分的文化意义

《和汉三才图会》广东部分不仅是中国地理知识在日本传播的一个缩影,更是江户时期知识界如何理解、接受乃至重塑外来知识体系的重要案例。其文化意义可从以下几个方面加以概括:

（一）中日文献交流中的知识筛选与重组

寺岛良安并未全盘接受中国原有的地理知识体系,而是通过删繁就简、择优取材,筛选出对日本社会具有实用价值的信息。这种有选择地吸收与重组的过程,反映了江户时期日本对中国知识体系既尊重又批判的态度,不再是被动接受者,而是积极的再生产者。

（二）中华地理观在日本本土语境中的转化

通过度量衡换算、人物叙事嵌入、物产贸易强调等手段,《和汉三才图会》有效地将中华地理观转化为适合日本社会认知需求的知识体系。这种转化不仅体现在形式上,更体现于内容结构与叙事逻辑中,是一种深层次的文化再构过程。

（三）东亚知识圈内部的多向互动

《和汉三才图会》的广东部分,其实是明代中国地理知识、日本汉学者加工整理、西川如见等人修订增补,最终由寺岛良安编纂出版的多重互动结果。它体现出东亚文化圈内知识流动的复杂性,不是单向度的输入输出,而是不断加工、变形、再创作的

动态过程。

因此，研究《和汉三才图会》广东部分，不仅有助于理解江户时期日本对中国地理知识的接受与改造，也为探讨东亚文献交流与跨文化知识转译提供了重要案例。

五、结束语

《和汉三才图会》广东部分的编纂，并非对中国地理知识的简单照录，而是经过精心选材、本土化处理与综合叙事的再构过

程。寺岛良安在参考《三才图会》《登坛必究》《华夷通商考》等文献的基础上，结合日本度量体系与本土需求，构建了兼具实用性与知识性的广东形象，体现出江户时期日本知识界对外来文化的主动吸收与创造性转译。

本文通过文本对读与文献溯源，揭示了《和汉三才图会》广东部分的资料来源、编纂逻辑与文化意义，说明中日文献交流并非单向流通，而是多重互动与动态重组的过程。未来若能拓展至地理部整体编纂特征的研究，将有助于更深入理解东亚知识体系内部的演变与交流机制。

参考文献

-
- [1] 拙稿『三才図会』から『和漢三才図会』へ：分類と構成を中心に、『外国語学研究』20，2019年，p66(17)–60(23)。
 - [2] 拙稿『和漢三才図会』「草草」類の配列：『本草綱目』「草葉」類との比較から、『語学教育研究論叢』36、2019年，p287–304。
 - [3] [明]王圻，王思义．《三才图会》，上海古籍出版社，1988年。
 - [4] 西川如见，《华夷通商考》，京都甘节堂，1695年，早稻田图书馆藏，请求记号ネ 01 - 04067。
 - [5] 滝本誠一編『日本経済叢書』巻5、日本経済叢書刊行会、1914年.P232–234。
 - [6] 寺島良安編《和汉三才图会》卷62，日本国立国会图书馆藏，请求记号031.2–Te194w-o。
 - [7]（宋）范晔撰《后汉书》循吏列传第六十六，中华书局，1973年，p2473。
 - [8] 夏剑钦，王巽斋校点《太平御览》第七卷，河北教育出版社，p475。
 - [9] 《旧唐书》卷160中记载韩愈为昌黎人。《新唐书》卷176中记载韩愈为邓州南阳人。
 - [10]（清）贾汉复等修，徐化成续修《河南通志》，1670年，京都大学附属図書館蔵 请求记号5–86/カ /1 貴。

博物馆公共文化服务效能提升的再思考

俞炳扬

浙江自然博物院, 浙江 杭州 310014

DOI:10.61369/HASS.2025030023

摘 要 : 随着文化强国战略的深入推进,我国博物馆事业迎来了前所未有的发展热潮,“博物馆热”已成社会广泛关注的重要文化现象。在此背景下,如何进一步提升博物馆公共文化服务效能,满足人民群众日益增长的高品质文化需求,成为推动文化事业高质量发展的重要课题。本文基于当前博物馆面临的主要困境,从资源整合、技术赋能、分众服务、管理创新和人才培养等五个维度,系统探讨提升博物馆公共文化服务效能的实现路径。

关 键 词 : 博物馆; 公共文化服务; 效能提升

Rethinking the Enhancement of Public Cultural Service Efficiency in Museums

Yu Bingyang

Zhejiang Museum of Natural History, Hangzhou, Zhejiang 310014

Abstract : With the in-depth advancement of the strategy of building a culturally strong country, China's museum industry has witnessed an unprecedented development boom, and the "museum craze" has become an important cultural phenomenon of widespread social concern. Against this backdrop, how to further enhance the efficiency of public cultural services provided by museums and meet the people's growing demand for high-quality culture has become an important issue for promoting the high-quality development of cultural undertakings. Based on the main predicaments currently faced by museums, this article systematically explores the realization paths to enhance the efficiency of public cultural services in museums from five dimensions: resource integration, technological empowerment, targeted services, management innovation, and talent cultivation.

Keywords : museum; public cultural services; efficiency improvement

随着我国经济社会发展水平的提高,人民群众对精神文化的需求持续增长,越来越多的人把“到博物馆去”当成一种日常生活和休闲方式。博物馆成了热门打卡地,展厅人满为患、参观预约难、一票难求等问题频频显现,“博物馆热”已成社会广泛关注的重要现象。总体而言,这一现象是社会主义文化强国建设实践的时代产物,是我国持续发力推动文博领域发展、博物馆成为涵养文化自信主阵地的成果体现,其背后也凸显了当今人民群众文化需求激增下博物馆公共文化服务能力面临新的压力和挑战。

一、博物馆公共文化服务面临的现实困境

十八大以来,我国博物馆事业发展迈入快车道。据国家文物局发布的《中国博物馆事业发展报告(2024年度)》显示,全国最新备案的博物馆总数已增至7046家,免费开放率达91.46%,总计参观数量14.91亿人次,全年举办展览4.3万个、教育活动51万余场,均创历史新高。博物馆数量及提供的公共文化服务总量都取得了前所未有的成就,但存在的问题仍不可忽视。

(一) 冷热不均现象尤为突出

当下“博物馆热”现象的显著特点是冷热不均。热门场馆主要集中在文物资源丰富、建设规模大的头部博物馆,日接待量远超设计承载能力,处于超负荷运转状态。而为数众多的中小型博物馆、小众博物馆却长期遇冷,观众量远未饱和状态,甚有“养

在深闺人未识”的困境。而且,参观热度季节性差异尤为明显,旅游旺季以及暑期、法定节假日期间的博物馆热度特别火爆,排队时间长,很多博物馆参观预约靠“抢”,放票即空,甚至还引来“黄牛党”趁机囤票倒票牟利等乱象,严重干扰了博物馆正常运营秩序,而在其他开放时间参观热度骤降,观众量大幅度减少^[1]。

(二) 高品质服务供给不充分

“博物馆热”体现了人民群众对精神文化产品的旺盛需求,也反映出高品质的博物馆公共文化服务供给不足。基层博物馆面临馆舍条件限制、藏品影响力不足、资金匮乏等问题,陈列展览注重形式轻内涵,展示手段不够丰富多样,参观体验感差,观众吸引力不强。举办的临展特展缺乏精心策划,展览质量参差不齐,推动文博资源创造性转化的作用有限。此外,博物馆展览

“三分看，七分听”，观众对展览讲解服务的需求越来越强烈，由于大多数博物馆的专业讲解资源有限，馆方讲解服务“一位难求”，不少观众转而选择第三方平台上其他社会机构或个人提供的高价讲解服务，但因缺乏规范培训，这些非馆方讲解的准确性、专业性、严谨性都无法保证，严重扰乱博物馆讲解秩序^[9]。

（三）运营管理创新能力不足

经过数十年的发展，我国形成了类型丰富、主体多元、普惠均等的现代博物馆体系，对社会发展和文化传承发挥着越来越重要作用。但随着“博物馆热”现象持续升温，管理体制相对滞后、运行机制不够灵活等深层次问题进一步显露。例如，博物馆开放运营管理相对固化，每周一闭馆已成惯例，开放时间固定，千馆一面、服务同质化等问题突出。服务社会的创新意识不足，仍习惯于“等客上门”的被动服务模式，侧重馆内服务，而主动走出馆舍融入学校、社区或与其他公共文化机构和社会组织合作开展服务的形式不够多样化。针对老年人、残障人士等特殊群体缺乏开展适老化、无障碍服务的常态化支持举措^[9]。

二、博物馆公共文化服务效能提升的路径探索

当前我国已迈入开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段，推动公共文化服务高质量发展，提升公共文化服务水平，是社会主义文化强国建设的重要任务。博物馆作为我国公共文化服务体系的重要组成部分，上述问题深刻反映了当前博物馆公共文化服务能力不足、效能发挥不够充分等困境，探寻解决对策已迫在眉睫^[9]。

（一）构建资源联动共享机制，扩大服务供给

展览是博物馆最核心的公共文化产品，吸引越来越多的社会公众喜欢走进博物馆的主要原因之一是来自于好的展览产品供给。办好展览是一项复杂的综合性系统工程，不仅要有有一定的藏品资源和资金保障，还需具备较强的学术水平和策展理念，各馆办展水平差异大，直接影响了博物馆对观众的吸引力。通过展览资源联动共享机制，让好展览流动起来，扩大优势资源辐射范围，方便观众就近看展，缓解头部场馆接待压力和“冷热不均”困境。一是以省级或跨省域为单位建立区域博物馆联盟，增进博物馆间的藏品交流与展览合作。比如以上海、江苏、浙江、安徽7家综合性博物馆共同发起成立的长三角博物馆联盟，旨在促进博物馆资源开放共享、协同创新，加强对江南文化、长江文化乃至中华文明的学术研究交流，共同策划展览并巡回展出，实现优势互补、联动发展。浙江的3家省级博物馆与省内各市级博物馆签约成立“全省博物馆共同体”，强化全省博物馆在展览、教育、文创等方面的馆际交流合作，为观众提供更好的服务。二是借鉴图书馆服务体系经验，构建博物馆“总分馆制”运营模式。以大型博物馆为总馆，周边中小型博物馆、专题博物馆作为分馆，通过总分馆之间藏品资源共享、展览联办等方式，发挥“大馆带小馆”帮扶作用，推动博物馆公共文化服务均衡发展。此外，头部博物馆另建分馆已成趋势，如故宫博物院率先在厦门、香港设立特色主题分馆，将部分特展和教育活动等优势资源下沉分流；浙江省博物馆、浙江自然博物院、苏州博物馆、陕西历史博物馆等热门馆都已建设颇具规模的新馆区，有效分流原有场馆的客流压力，文化溢出效益明显。三是建设数字化资源共享

平台，打破物理空间限制。借助现代信息技术手段，将博物馆的藏品、展览、教育活动等资源数字化，通过官方网站、社交媒体平台等线上渠道进行展示和传播，让观众随时随地欣赏到丰富的展览内容，参与多样化的教育活动，享受便捷高效的公共文化服务。浙江省已建设全省博物馆公共服务综合平台，省内400余家文博机构入驻，每年及时更新近百个数字化展览，观众可以随时随地云上观展，浏览各博物馆的优质文化资源^[9]。

（二）深化技术融合创新，提升服务体验

在数字化浪潮的推动下，博物馆领域迎来了前所未有的变革。通过文化资源与数字技术的有效融合，不断提高博物馆的文化传播力和管理效能，为观众带来更加便捷高效的智慧化服务体验。一是借助新技术手段，丰富展览展示方式。运用全息影像、裸眼3D、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）等技术重塑博物馆展览的叙事方式，构建虚实交融的交互场景，打破传统的博物馆实体展览在物理空间、展出时间和地域的限制，让文物“活”起来，为观众提供更为立体、沉浸式的展览体验，提升博物馆的吸引力和影响力。二是利用技术驱动，构建智慧化导览系统。依托文博专业大模型和大数据分析技术，AI数字人导览系统可根据观众的个性化服务需求或基于位置服务（LBS定位），为观众定制规划最优参观路线，智能推荐相关展览资源，自动提供语音讲解。基于文物知识图谱技术，支持与观众深度交互，使观众在参观过程中能够深入了解展品背后的历史和文化内涵，增强学习的趣味性和互动性。在观众接待压力繁重和专业讲解员紧缺的情况下，人工智能技术为博物馆参观导览和讲解服务提供了智慧化的解决方案。三是利用大数据等技术赋能开放管理。通过博物馆票务系统，分析观众的年龄、性别、地域等信息，可以向不同的观众群体推送个性化的展览信息、活动通知和服务推荐，实现精准营销。还可将区块链去中心化、不可篡改等技术特征应用到博物馆票务系统中，有效解决黄牛倒票等痛点问题。此外，通过大数据技术收集和分析观众参观路线、停留时间、对不同展品的关注度等数据，博物馆能够了解观众的兴趣偏好和行为模式，并据此进行展览、展品的优化调整，提高观众的参观体验^[9]。

（三）践行分众服务理念，满足多元化需求

博物馆正经历从“以物为中心”向“以人中心”的深刻转型，传统的“展柜+讲解”服务模式已难以满足公众需求。坚持以观众需求为导向，细分不同观众群体的特征和需求，提供差异化、个性化的服务和体验，博物馆的公共文化服务才能真正彰显其普惠价值。首先，开展分众研究，掌握观众需求。通过问卷调查、社交媒体互动、预约登记、参观数据分析等方式，按年龄层次、参观动机等不同维度对观众进行细分，精准把握不同观众群体的兴趣偏好和文化需求。其次，分类制定分众化服务策略。例如，为儿童群体设计卡通类导览手册，定制儿童版语音讲解导览，开发益智类互动游戏项目，通过童趣语言拉近历史与儿童的距离。青少年观众群体对历史文化、科学知识有更深入的探索欲望，博物馆可基于藏品资源和展览内容开设专题讲座，开展相关主题研学活动，并在展览中融合数字化技术，设置多媒体互动体验装置，满足青少年群体个性需求。开辟绿色通道，简化预约流程，完善适老化服务设施建设，提升老年人群体参观便利性和体验感。为残障人士等特殊观众增设触摸导览、语音导览、手语导

览装置以及无障碍服务设施,确保残障群体能与其他社会成员一样公平地享受文化资源,展现博物馆的社会责任担当,促进博物馆公共文化服务均等化^[7]。

（四）创新运营管理模式，增强服务能力

随着博物馆越来越受追捧,传统的运营管理模式已不适应时代变化,需要转变固有思维,革新服务理念,创新运营管理模式,不断提升博物馆服务能力。一是拓展时间边界,突破传统开馆模式限制。在确保安全运营情况下,通过强化博物馆内部管理,合理调配人力资源,积极探索延长开放时间、增开夜场等服务模式,匹配公众的不同生活节奏,让更多人有机会走进博物馆,同时有效缓解高峰时段的接待压力。例如,杭州52家国有博物馆试行分类、分区域错峰时开放政策;南京博物院在“清明”“五一”等节假日期间延时开放至晚上21点,暑期延长开放至18点,满足社会公众参观需求。陕西历史博物馆打破“周一闭馆”以及“朝九晚五”的开馆惯例,在4月1日至10月31日旅游旺季期间取消闭馆日并每日开放时间延长至19点,还通过增加日参观预约名额等举措,缓解旅游旺季参观难的问题。二是打破空间隔阂,延伸博物馆公共文化服务半径。除了服务好馆内观众外,博物馆还应主动从“馆舍天地”走向“大千世界”,策划以文物复制品、教学标本、数字展板为主的流动展览,送到社区、学校、福利机构或偏远地区巡回展出,并开展相关配套教育活动,发挥博物馆在地文化服务功能。此外,打破博物馆展览空间传统界限,与交通枢纽、商业中心等其它公共空间融合办展,已成为博物馆服务社会的又一新形式。例如,由首都博物馆和北京大兴国际机场联合举办的“北京中轴线——璀璨文脉 辉煌中轴”展览自2024年8月8日起在大兴国际机场免费向公众开放,该展览展现了北京中轴线的前世今生和北京城市发展历程,旨在让更多国内外游客了解北京的历史文化,促进文化传承和交流。三是引入市场机制,借助社会力量增强服务能力。运用市场化思维,与企业、展览经纪人等合作策划举办商业展览或文创产品开发和运营,增加博物馆的收入来源,提高运营效率,实现博物馆社会效益和经济效益的双丰收。浙江自然博物院利用市中心得天独厚的地理位置优势,将临街300多平方米空间打造成微型博物馆向公众常态化夜间开放,并引进专业的第三方运营公司,实行国有资产所有权、藏品归属权与开放运营权适度分离的运行机制,在创新博物馆运营管理模式方面进行了有益尝试。

（五）加强人才队伍建设，夯实服务基础

人才是第一资源,博物馆能否为社会公众提供高品质的展览、讲解和教育等服务,人才是决定性因素。加强博物馆人才队伍建设,提高专业素养和服务能力,为持续提升博物馆公共文化

服务效能夯实基础保障。一是优化人才结构,完善培养机制。博物馆公共文化服务是一项系统性工程,涉及博物馆相关领域研究、展览、教育、管理等多个岗位,要求从业人员具备跨学科多领域的知识结构和新技术的综合应用能力。除了招聘引进相关人才外,更应鼓励在职人员参加继续教育 and 专业培训,不断更新知识结构,拓展视野,打造一支高素质、专业化的博物馆公共文化服务人才队伍,提升博物馆的整体服务水平。二是完善人才激励机制,激发人才创新活力。设计科学合理的绩效考核和评价制度,将工作业绩、服务质量、创新能力等作为评价指标,支持博物馆服务一线员工开展科研项目和学术交流活动,搭建成长成才的平台,对表现突出的员工给予相应奖励,激发员工的工作积极性和创造力。三是重视志愿者队伍建设,拓展服务力量。志愿者是博物馆公共文化服务的重要力量,不仅弥补了博物馆人力资源的不足,而且在博物馆与公众之间架起一座沟通的桥梁。加强志愿者分级培训管理,推进志愿服务项目化运作,提升志愿者队伍的基础服务、专业讲解、活动策划等能力。通过举办志愿者沙龙、经验分享会等活动,增强志愿者的归属感和荣誉感,吸引更多参与到博物馆志愿者队伍中来,共同推动博物馆公共文化服务事业发展。

三、结束语

在文化自信日益凸显的时代背景下,当前的“博物馆热”现象不仅反映了公众对精神文化需求的持续增长,也是对博物馆服务能力的一次全面检验。面对服务供给不均衡、高品质服务不足、运营管理创新乏力等挑战,提升博物馆公共文化服务效能既是时代赋予的使命,也是实现博物馆可持续发展的必然选择。通过建立博物馆联盟、实施“总分馆制”,深化数字化技术的融合应用,推动博物馆服务模式创新,不仅可以缓解热门场馆的参观接待压力,还能激发中小型博物馆的潜力,实现文化资源的均衡配置。坚持以需求为导向的分众化服务,积极探索延时开放、跨界合作办展等运营管理模式,使博物馆更好地融入公众的日常生活。同时,加强人才队伍建设,优化复合人才培养机制,完善志愿者管理,为博物馆的高质量可持续发展奠定坚实基础。

提升博物馆公共文化服务效能绝非一蹴而就的,需要在实践中不断努力与探索。唯有坚持以人民为中心的发展理念,以系统性思维统筹资源、技术、服务与管理,通过持续的完善和优化服务,才能满足人民群众日益增长的精神文化需求,使博物馆真正发挥应有的社会功能。

参考文献

[1] 孙晓晓. 博物馆公共文化服务基本性与均等性探索 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2025, (02): 70-73. DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.018.
[2] 刘少朋. 廊坊博物馆公共文化服务高质量供给研究 [D]. 河北科技大学, 2024.
[3] 苗蕾. 社会教育职能理念赋能临沂市博物馆公共文化服务水平提升 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024, (23): 48-51. DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.23.012.
[4] 伏金兰. 浅析文旅融合背景下的博物馆公共文化服务 [J]. 文物鉴定与鉴赏, 2024, (22): 112-115. DOI: 10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.22.028.
[5] 屈子越. 关于中小博物馆公共文化服务建设的思考 [J]. 黄河·黄土·黄种人, 2024, (20): 59-61.
[6] 宋亦文. 文化认同背景下博物馆公共文化服务效率评价研究 [D]. 西安建筑科技大学, 2024. DOI: 10.27393/d.cnki.gxazu.2024.001224.
[7] 王锦旋. 博物馆公共文化服务发展之路 [J]. 文化产业, 2024, (04): 88-90.

媒介化环境下的短视频营销特点与电影票房的共生关系——以抖音为例

张晶

西北师范大学 传媒学院, 甘肃 兰州 730030

DOI:10.61369/HASS.2025030024

摘 要 : 近年来,随着抖音、快手、小红书、b站等短视频领域的迅速崛起,与其亲缘性极其深厚的电影产业也借助短视频力量,使电影营销与短视频传播领域在不断趋于共生发展。影片的官方抖音账号粉丝数与票房呈现出巨大的正相关趋向。以抖音为主的短视频对于电影票房增加具有强大的推动作用;而合并电影花絮与集锦通过抖音进行播放等形式,也成为了人们现在了解电影、观看电影的一种新趋势。本文将以抖音为例,梳理短视频的特点与发展现状,探讨媒介化环境下短视频营销与电影票房之间的共生关系,并以此对未来中国电影的营销策略起到一定借鉴与参考意义。

关 键 词 : 票房;抖音;电影营销;国庆档

The Symbiotic Relationship between the Characteristics of Short Video Marketing in a Mediated Environment and Movie Box Office — Taking TikTok as an Example

Zhang Jing

School of Media, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730030

Abstract : In recent years, with the rapid rise of short-video platforms such as Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu, and Bilibili, the film industry, which is closely related to them, has also leveraged the power of short videos, leading to a continuous symbiotic development of film marketing and short-video dissemination. The number of followers on the official Douyin account of the film shows a huge positive correlation with the box office. Short videos mainly based on Douyin have a powerful promoting effect on the increase of film box office. Combining movie behind-the-scenes footage and highlights and playing them through Douyin and other forms have also become a new trend for people to understand and watch movies nowadays. This article will take Douyin as an example to sort out the characteristics and current development status of short videos, explore the symbiotic relationship between short video marketing and film box office in the media environment, and thereby provide certain reference and guidance for the marketing strategies of Chinese films in the future.

Keywords : box office; TikTok; movie marketing; National Day holiday period

近年来,随着科学信息技术的发展与互联网的快速普及,媒介化影响着人们生活的方方面面,电影在信息技术的强烈冲击之下,其媒介生态环境也在发生着巨大的变化。2023年,中国电影跨过疫情寒冬,在今年春节档就以呈现出井喷式的增长趋势。据猫眼专业版qpp统计,截止2023年10月11日,国产电影票房已达478.93亿元,其中国庆档票房已达27.35亿元,比起2022年国庆档增加了12.38亿元。^[1]票房增长的重要原因是中国电影产业进入后疫情时代,大量因疫情积压未得到放映的电影在产业复苏后得以重新上映并活跃了贫瘠的影视市场,另一方面则是因为各大以抖音为主的短视频平台的不断推广与宣传,为增加票房收入贡献了重要力量。短视频因其制作速度快,成本低,传播速度广,内容简洁丰富等特点,迅速成为电影产业宣传的重要渠道与载体,例如国庆档票房排行前三的影片《坚如磐石》《前任4·英年早婚》《志愿军·雄兵出击》的抖音官方账号粉丝量分别以120.3万,102.3万,76.7万位居前三,电影票房与短视频平台,特别是抖音平台的营销似乎已成为一种相互捆绑的共生关系,平台营销是否到位,成为了检验票房成功与否的重要标志之一。

一、影片票房的影响因素及成因

威尔伯·施拉姆在《传播学概论》一书中，将传播功能定义为：雷达、控制、教育、娱乐四种功能。^[2]短视频作为媒介化社会之中最具代表性的媒介载体，同样也承载着传播信息，审美教育、休闲娱乐等功能，并以史无前例的革命影响着传媒生态环境。被人们称之为第七艺术的电影，正是凭借其卓越视听魅力吸引观众，成为了电影与短视频之间存在着某种亲缘性，这种亲缘性也说明短视频会对电影的发展与传播效果产生着显著的影响与作用。作为电影产业的重要一环，电影票房在当今越来越成为衡量电影好坏与成功与否的重要标志，所以电影创作者们连接起短视频与电影票房之间的关系，我们不得不对于短视频这个在当前媒介化视角之下最为流行的词汇加以概念化。对于短视频概念的阐释，不同理论与视角对其具有不同的看法和认识。

（一）传播介质

传播介质指的是在网络中传播信息的载体，短视频作为一种传播介质，以视频、音频为主要传播形式，弥补了文字，图片等其他形式无法达到的精准度与丰富性。作为其中的佼佼者的抖音，抖音在近五年时间之中迅速取得成功并做到新媒体头部品牌，在快速崛起的短视频应用市场上呈现出明显寡头化的趋势。^[3]抖音与电影在某种意义上的亲缘性，使它们在当下互联网时代迅速“结盟”，成为了营销领域最具代表性的“cp”。例如国庆档电影《坚如磐石》的官方抖音，截止2023年10月11日共发布视频305条，其中视频类型大致可包括路演采访类，拍摄花絮类等，为了增加电影曝光度，将电影之中许多精彩情节呈现在观众面前，以增加流量，吸引观众们进入电影院中。吉登斯指出，当社会习惯以某种方式交流时，它势必内化为人们的观念结构，进入社会再实践的领域，以集体无意识的方式形成新的社会活动，表现为日常化、惯例化。^[4]

（二）传播内容

无论社会及其传播形式如何变化，坚持“内容为王”的创作标准始终没有改变。从内容生产的角度来看，短视频旨在短时间内视频内迅速传播具有丰富内涵的内容，引发观众的兴趣与共鸣。电影营销类短视频深谙其道，将电影物料、集锦花絮凝缩在3-5分钟的时间之中，激发观众的情感共鸣，电影营销类短视频注重情感共鸣，通过当下最流行、传播速度最快的方式表现内容。从《坚如磐石》发布的官方账号来看，大多数视频都是电影之中最具代表性的“老戏骨飙戏”花絮，其中于和伟等四位反派飙戏的片段更是获点赞量405.8万次，评论量18.7万次，转发量31.9万次。极富戏剧性与代表性，瞬间震撼观众，这些内容充实又富有戏剧张力的短视频满足了在流量明星泛滥市场中对于受众对明星演技的渴望与期待。

（三）观众定位

在当下互联网环境之中，电影电视的观众已不再是被动的接受者，而是有选择的，主动去接受自己想要去接受的信息。观众的需求更加多样，呈现出差异性。抖音短视频是非常典型UGC生产（用户生成内容，即用户原创内容）模式。在短视频时代，受众与传者之间并没有非常严格的界限，在这种新媒体语境之下，受众是否使用习惯，在使用基础上是否得到满足成为了衡量与界定一个品牌是否成功的重要指标。抖音与其他短视频平台最大区

别在于受众的定位对准了当下的年轻群体，以他们喜欢的方式进行电影宣传，从而带动和吸引更多的其他群体。通过大数据技术抓住了观众的眼球，制造更多情感共鸣。电影营销宣传选择通过抖音来获得流量与对电影的关注已是当下最的营销方式之一。从春节档《满江红》《流浪地球》等影片到暑期档《封神》以抖音自来水式的宣传方式逆转口碑，票房激增；再到国庆档《志愿军·雄兵出击》《前任4·英年早婚》等影片狂揽数十亿票房收入。通过目标明确的观众定位方式，成为了电影营销的重要方式。各大都纷纷开设抖音官方账号吸睛，为电影造势，这也成为了日后电影宣传的重要领域与宣传形式。

二、抖音短视频平台与电影营销关系现状：

最早的电影营销大概可以追溯到2002年12月，张艺谋的《英雄》在人民大会堂举办了中国电影历史上首次首映礼，声势浩大的营销使得《英雄》在20天里拿下了2.5亿票房。《英雄》是中国电影行业的分水岭，提振了行业对于电影营销的信心，开启了一个国产商业大片时代。2005年，中国第一家电影营销公司成立，广告投放，明星路演等形式，使得电影营销进入到了“1.0时代”，一个以传统媒体和单向传播为主的营销时代。而从1.0时代向2.0时代的过渡，则应从2011年的《失恋33天》开始算起，这部仅靠1500万元投资的“小姐电影”最终拿下了3.02亿票房，成为了当时打败《铁甲钢拳》和《惊天战神》的票房黑马。^[5]《失恋三十天》的营销成功，为之后各类电影把营销阵地放在以微博、人人网等新兴互联网社群之中进行电影营销与宣传提供了可供参考与借鉴的建议与价值。此时的宣传与营销已从最早期以线下为主的单向传播进入到了以互联网为主的互动性传播之中。而营销2.0时代进入到3.0时代，也有一次里程碑式的营销事件，那就2023年国庆档电影《前任4：英年早婚》系列前作的《前任3》与《失恋33天》一样创造了一个新的营销范式，这部电影上映前后，恰好是抖音崛起之时，而《前任3》避开了当时已成为营销红海的微博，抓住当时正在从潮流品牌向国民级app转型的抖音作为其营销主阵地，以视音频的方式向观众传播了大量与电影有关的物料，靠着5000万元的营销预算拿下了19.41亿元的票房。成为了此后营销大过于影片内容的“开山鼻祖”。

作为头部短视频平台，抖音具有着庞大的粉丝基数，用户参与度高。其中以年轻用户居多。这个庞大的用户基数为品牌营销提供了广阔的舞台。电影营销也凭借其优势，从之前的将电影物料进行简单发布的单向营销形式，扩展到集话题营销加联动明星进行路演宣传，再利用挑战话题，让观众参与讨论之中的强互动性营销宣传之中。例如在《前任4》的物料宣传之中，增加了与上部影片之间的联动，勾起观众对于系列影片前的记忆，以这种趣味性的方式进行宣传，不仅增加了影片的曝光量，而且提高了电影的影响力。成为了当下以抖音为主短视频平台电影营销的最大优势。

三、抖音短视频营销对电影票房的影响实证分析

在当下媒介化环境进一步深化的背景之下，短视频营销与电影票房之间存在着一种共生关系。本节将对抖音短视频营销对电

影票房的影响进行实证分析。

抖音作为一款热门的短视频分享平台，拥有庞大的用户基础和强大的社交传播能力。影视行业近年来也越来越重视抖音这一媒介平台的营销价值。通过在抖音上发布电影宣传片、预告片、花絮等内容，并结合明星、网红等影响力人物的加持，电影制作方可以有效地提升电影的知名度和曝光度，进而吸引更多观众前往影院观看电影。一方面来说抖音短视频营销能够将电影的宣传信息传播给更广泛的受众群体。通过抖音平台特殊的社交传播特性，用户可以在短时间内将自己喜欢的电影内容分享给自己的朋友、传播到粉丝群等等，从而形成传播效应。这种传播方式不仅能够扩大电影的受众范围，还能够引发用户之间的对于口碑的讨论，增加观影的兴趣和欲望。

另一方面，抖音短视频营销能够为电影制作方带来更多的曝光机会。在抖音上发布的电影宣传片、预告片等短视频内容，往往能够吸引大量用户的点击和观看。同时，抖音平台本身也会根据用户的兴趣和偏好推送相关的电影内容，例如观众反应类视频，通过观众观影后的触动引起受众的情感共鸣，通过抖音的推送，感染力与传播力都迅速提升。使得更多潜在观众了解到电影本身和电影的相关信息。^[4]这种精准推送的机制能够提高观众的知晓度和关注度，促使他们更有可能走进影院。

然而在抖音短视频营销对电影票房的影响也存在一定的限制和挑战。抖音平台上发布的短视频内容往往比较简短，难以完整地展现电影的故事情节和精彩片段，可能影响观众对电影的整体评价和购票决策。其次，抖音用户的年龄层次相对较年轻，对电影的审美和口味有一定的局限性，可能影响到电影的观影群体和票房表现。可以说抖音短视频营销仍然面临着一些限制和挑战，需要电影制作方在策划和执行过程中加以注意和应对。

四、营销与票房共生策略与建议

媒介化环境下，短视频营销与电影票房之间存在着紧密的共生关系。将提出一些支撑电影票房的短视频营销共生策略建议，以帮助电影行业更好地利用短视频平台，提升电影的用户粘性与营销力度。

（一）加强用户粘性与定向推送

制片方电影制片方应该充分利用短视频平台的广泛用户群体和高度互动的特点，积极开展短视频营销活动。可以通过发布电影预告片、花絮、幕后花絮等内容来吸引用户的关注和参与。制片方可以根据电影的特点和风格，选择合适的短视频形式和内容，以最大程度地吸引观众的兴趣。制片方还可以与热门短视频

创作者合作，共同打造具有传播力和影响力的短视频内容，进一步扩大电影的曝光度和影响力。

制片方还可以通过短视频平台进行精准的用户定向推广。制片方可以根据电影的目标受众特征，进行定向推送，将电影的宣传信息传递给潜在观众。制片方还可以通过数据分析和用户反馈，了解观众的喜好和需求，进一步优化电影的宣传策略和内容，提升观众的参与度和投入感。

（二）实现线上线下双向营销

短视频平台上的互动性也为电影票房的提升提供了很大的机会。制片方可以通过举办线上互动活动，与观众进行互动，增加观众的参与感和忠诚度。比如，可以举办电影角色扮演比赛、电影知识竞赛等活动，鼓励观众积极参与，进一步提升观众对电影的关注和期待。制片方还可以通过在线票务平台等渠道，与观众建立起直接的联系，提供更加便捷的电影购票服务，进一步促进电影票房的增长。

制片方还可以通过短视频平台进行口碑营销。短视频平台上的用户评论和分享功能可以帮助电影在观众中形成良好的口碑效应。制片方可以积极回应观众的评论和反馈，增加观众的参与感和满意度。同时，制片方还可以通过邀请影评人、媒体人等专业人士发布电影评价和推荐，进一步提升电影的口碑和知名度。

支撑电影票房的短视频营销共生策略建议包括充分利用短视频平台的广泛用户群体和互动特点、精准的用户定向推广、举办互动活动、口碑营销等。通过合理运用这些策略，电影行业可以更好地利用短视频平台的优势，提升电影的宣传效果和票房表现，实现共生共赢的局面。

本文通过对媒介化环境下短视频营销与电影票房之间的共生关系进行深入研究，揭示了短视频在媒介化环境之中的特点以及它的现状分析。通过对抖音短视频平台在电影营销中作用进行分析，发现了短视频营销与电影票房之间存在着相互作用的关系。具体而言，抖音作为一种新兴的传播渠道，能够通过短视频平台的推广传播，以更凝练的内容，更加精准地触达目标受众，提升电影的知名度和关注度。同时，电影票房的表现也能够直接或间接地影响短视频的传播效果。

本研究在探究媒介化环境下短视频营销与电影票房的关联性时还存在一些不足。本文主要集中于抖音短视频平台，未能对其他短视频平台在电影营销中的作用进行全面比较和分析。在确定短视频营销与电影票房的关联性时，主要依靠实证分析。未来的研究可以多在这两方面进行拓展，考虑多个短视频平台的作用，并进一步深化对短视频营销与电影票房之间关系的理论解释。

参考文献

[1]数据来源：猫眼专业版，截止日期2023年10月11日。

[2]参见（美）威尔伯·施拉姆，威尔·波特《传播学概论》[M].北京：新华出版社1984年中文版。

[3]李昕，黄斌《自媒体短视频传播特点分析》[J].今传媒.2019,27(05).

[4]参见（英）安东尼·吉登斯《社会的构成：结构化理论纲要》李康，李猛译[M].上海：生活·读书·新知三联书店.1998年，第61页。

[5]朱天，齐向楠《媒介化视野下短视频的概念想象、逻辑延伸与价值审视》[J].新闻与传播评论.2022,75(06).

南岭文化遗产名称英译研究——现状、策略与规范建构

张婷, 莫晓娜*, 马媛媛, 林思淇, 曾雨佟

贺州学院, 广西 贺州 542800

DOI:10.61369/HASS.2025030027

摘 要 : 南岭作为中原文化与南方族群文化的交汇区域, 其文化遗产名称的英译质量对国际传播具有关键意义。本研究基于功能翻译理论, 系统剖析南岭文化遗产名称的英译现状, 结合贺州民族博物馆馆藏文物的译介实践, 构建“语言 - 文化 - 功能”三维翻译框架。研究发现, 当前翻译实践存在术语体系不统一、文化缺省处理不足等结构性问题, 尤以方言词汇与宗教符号的跨语际转换为突出难点。通过建立分层注释体系、动态术语数据库及多学科协同审核机制, 本研究旨在为南岭文化遗产名称英译提供标准化解决方案, 助力“一带一路”倡议下地域文化的国际传播与认知建构。

关 键 词 : 南岭文化遗产; 名称英译; 翻译策略; 方言词汇

Research on English Translation of Cultural Heritage Names in Nanling — Current situation, Strategies and Norm Construction

Zhang Ting, Mo Xiaona*, Ma Yuanyuan, Lin Siqi, Zan Yutong

Huazhou University, Hezhou, Guangxi 542800

Abstract : As a region where Central Plains culture and Southern ethnic cultures intersect, the quality of the English translation of Nanling's cultural heritage names is crucial for international communication. This study, grounded in functional translation theory, systematically examines the current state of the English translation of Nanling's cultural heritage names. By integrating the translation practices of the Hezhou National Museum's collection, a three-dimensional translation framework of 'language-culture-function' is constructed. The research reveals that current translation practices face structural issues such as an inconsistent terminology system and inadequate handling of cultural deficiencies, particularly the cross-linguistic conversion of dialect words and religious symbols, which poses significant challenges. By establishing a hierarchical annotation system, a dynamic terminology database and a multi-disciplinary collaborative audit mechanism, this study aims to provide a standardized solution for the English translation of cultural heritage names in Nanling, and help the international communication and cognitive construction of regional culture under the "Belt and Road" initiative.

Keywords : Nanling cultural heritage; English translation of names; translation strategies; dialect vocabulary

引言

（一）研究背景

南岭地理带横跨粤、桂、湘、赣、闽五省, 作为中国南部重要的自然与文化屏障, 孕育了广府文化、客家文化、瑶族文化等多元地域文化体系。贺州民族博物馆馆藏的战国麒麟尊、明清客家围屋模型等 120 余件（套）物质文化遗产, 与宁远文庙、祁剧等非物质文化遗产共同构成南岭文化的物质载体。在“一带一路”倡议推动下, 南岭文化的国际传播需求日益凸显, 而遗产名称的英译质量直接影响文化符号的跨语际传递效度。当前翻译实践中存在的术语混乱、文化信息损耗等问题, 亟需系统性的学术梳理与规范建构。

（二）研究意义与目的

在理论维度, 本研究突破传统翻译策略的表层分析, 构建融合语言学、文化人类学与博物馆学的跨学科研究框架; 在实践层面, 以贺州民族博物馆为样本建立的翻译规范, 可为同类地域文化遗产的译介提供方法论参考。研究综合运用文献分析法、田野调查法与案例比较法, 重点考察音译、意译、注释等策略的应用场景, 结合国际博物馆协会 (ICOM) 文物命名规范提出本土化调适路径。

基金项目: 贺州学院 2023 年度国家级大学生创新创业训练计划项目: 英韵匠心 (项目编号: SA2300003821)。

通讯作者: 莫晓娜, 贺州学院学工处副处长。

一、南岭文化遗产名称英译现状分析

（一）音译策略的标准化与局限性

专有名词的音译已形成基础规范，如“贺州”译“Hezhou”“客家山歌”译“Hakka Folk Songs”，但译法不统一现象依然存在。贺州民族博物馆展陈中，“道州调子戏”同时出现“Daozhou Diaozhi Opera”与“Daozhou Tiaozixi”两种译法，违背ISO 639-3 国际地名翻译一致性原则^[1-2]。对于“标话”这类壮瑶混合方言的特殊文化概念，单纯音译“Biao Dialect”难以揭示其语言接触属性，需通过注释补充“a linguistic hybrid of Zhuang and Yao languages”的文化语境。

（二）意译策略的文化信息损耗

非物质文化遗产的意译存在内涵缺失问题。“瑶族长鼓舞”译“Yao Long Drum Dance”仅界定表演形式，未体现其作为瑶族度戒仪式的宗教功能；“南岭采茶戏”译“Tea-picking Opera”未能传递其农耕文化渊源。对比大英博物馆藏中国戏曲文物的译法，“祁剧”采用“Qiyang Opera (a local opera genre of Hunan province)”的复合结构更为合理，既保留地域特性，又通过“genre”概念建立类型认知框架^[3]。

（三）直译与注释的协同应用

器物类名称普遍采用“专名音译 + 类名直译”模式，如“贺州麒麟尊”译“Hezhou Qilin Zun (Bronze Vessel)”，但参照《中国青铜器命名规范》可优化为“Hezhou Qilin Zun (Spring and Autumn Period Bronze Wine Vessel with Kylin Ornamentation)”，增加时代、器型与纹饰信息。“铜鼓”译“Bronze Drum (ancient musical & ritual instrument)”的注释体系需进一步分层：基础层面向普通观众，拓展层针对研究者补充“used in tribal rituals for power symbolization”的文化功能阐释^[4]。

二、翻译策略的理论建构与实践路径

（一）功能翻译理论的三维应用

1. 语言维度的精准转换

建立“地域 + 概念”直译模式，“南岭梯田”译“Nanling Terraced Fields”参照世界遗产名录中“Yunnan Yuanyang Terraced Fields”的命名范式“客家围屋”统一规范为“Hakka Enclosed House”，并在解说文本中补充“defensive residential complex built in Ming-Qing dynasties”的文化背景。对于“傩戏”这类高文化缺省概念，采用“Nuo Opera (ritual drama with masked performance rooted in Shang Dynasty shamanism)”的译法，结合考古学证据增强学术严谨性^[5-6]。

2. 文化维度的深描策略

构建三级注释体系：基础层如“盘王节”译“Panwang Festival (Yao ethnic group's ancestor worship ceremony)”；拓展层如“南华禅寺”译“Nanhua Temple (key monastery of Chan Buddhism, founded in 502 CE)”；专业层如“凤鸟纹”译“Phoenix Pattern (auspicious motif in Chinese iconography symbolizing peace)”，形成由浅入深的文化认知路径^[7]。

3. 传播维度的受众适配

根据传播场景调整译法：旅游宣传材料中“丹霞山”

统一使用“Danxia Mountain”的地理名称，学术文献采用“Danxia Landform”的地质术语；“贺州浮山庙会”面向普通游客译为“Fushan Temple Fair (annual gathering with folk performances)”，面向研究者则补充“evolving from Song Dynasty prayer rituals”的历史维度^[8]。

（二）方言文化的翻译原则

遵循“语音留痕 + 语义显影”原则处理方言词汇：客家话“阿婆”译“Apo (Hakka term for grandmother)”，保留国际音标 [a⁵⁵ p⁵⁵] 的语音特征；粤语“墟日”译“Xuri (Cantonese Market Day)”，通过拼音标注词源；贺州“标话”译“Biao Dialect (a Zhuang-Yao linguistic hybrid)”，突出语言接触的类型学特征。

（三）国际博物馆翻译规范的本土化调适

参照ICOM《国际博物馆文物命名准则》，建立“器物类型 + 纹饰 + 时代 + 地域”的标准化译法体系：战国蟠螭纹鼎译“Warring States Period Bronze Ding Tripod with Interlaced Hydra Motifs”，并补充“ding”作为三足礼器的文化内涵，那么，瑶族银饰译“Yao Ethnic Silver Ornaments (with totem patterns)”，则强调图腾纹饰的文化功能，客家蓝印花布译“Hakka Indigo Print Fabric (traditional dyeing craft of Hakka people)”，明确工艺所属的族群文化语境^[9]。

三、翻译实践的核心挑战与成因分析

（一）文化符号的跨语际裂变

宗教类遗产存在概念错位问题：“禅宗”直译“Chan Sect”需附加“meditation-focused Buddhism branch”的阐释，意译“Zen Buddhism”易引发中日文化认知混淆，建议采用“Nanchan Sect (Chinese Zen Buddhism)”并配合历史年表图示。建筑纹饰“饕餮纹”译“Taotie Motif”后，需补充“mythical gluttonous animal in Chinese mythology, symbolizing power”的文化阐释，避免西方受众的误读。

（二）民俗活动的语义碎片化

“耍歌堂”译“Shuagetang Ceremony”未能揭示“歌舞传史”的文化本质，经与连南瑶族文化传承人协作研究，优化为“Shuagetang Festival (Yao collective ritual integrating singing, dancing and oral history)”。“月姐歌”译“Yuejie Song”缺失“中秋夜女子对歌祈福”的民俗场景，建议在数字导览系统中增加“performed by young women on Mid-Autumn Night for love and fertility”的动态解说。

（三）翻译标准的系统性缺失

同一文物多译现象普遍存在：贺州民族博物馆对“铜鼓”同时使用“Bronze Drum”（常设展）、“Ancient Bronze Percussion Instrument”（特展）、“Tonggu”（数据库）三种译法；“南岭文化”存在“South Ridge Culture”与“Nanling Region Culture”的译法争议。这种混乱源于缺乏统一的术语数据库，导致国际受众的认知障碍。

（四）语言多样性的翻译鸿沟

方言词汇的情感维度传递困难：客家话“阿妹”译“sister”丧失亲昵语义，建议采用“A-Mei (Hakka term of endearment

for younger female)" 并附语音标注；粤语“啱心水”译 "to one's liking" 未能体现水文化隐喻，优化为 "Yum Sum Shui (Cantonese phrase literally meaning 'fit the water in heart')", 保留字面意象与文化隐喻。

四、优化路径与规范建构

（一）多学科协同的译者培养体系

高校应开设《南岭方言与文化翻译》专业课程，构建三维培养模块：方言语音学模块聚焦客家话“围龙屋”[vui³¹ lung¹¹ uk¹]、粤语“圳口”[tsen³⁵ hau²¹]的国际音标标注；文化人类学模块通过贺州“麒麟尊”考古报告研读，解析“祥瑞符号+青铜礼器”的复合文化内涵；翻译实务模块针对“香龙舞”等民俗活动，训练 "Incense Dragon Dance (ritual with dragon body inserted by incense)" 的精准译法。

（二）动态术语库与翻译指南建设

建议由五省文旅部门联合高校构建《南岭文化遗产多语种术语库》，采用 XML 格式实现动态更新：地名类如“圳口”译 "Zhenkou (Zhen: irrigation ditch in Cantonese)", 并链接《广州话方言词典》的词源考据；民俗类如“唱龙船”译 "Dragon Boat Singing (Cantonese rap-like performance during festivals)", 嵌入 YouTube 相关表演视频；技艺类如“瑶族银饰”译 "Yao Silver Ornaments", 附加工艺流程图解，形成多维阐释体系。

（三）立体质量管控机制的构建

建立“三审三校”专业审核制度：语言学家负责“标话”译 "Biao Dialect" 的语音准确性审核；文化学者评估“耍歌堂”注释

中 "ancestor worship" 的文化完整性；翻译专家优化“盘王节”译法为 "Panwang Festival", 确保专名连写符合国际规范。同时开通方言译误众包平台，邀请贺州本地文化传承人参与“禾楼舞”译法优化，如根据民间释义将 "He Lou Dance" 修正为 "Rice Harvest Prayer Dance"。

五、结论与展望

南岭文化遗产名称英译是跨文化传播的关键环节，需兼顾语言转换与文化传递。本研究通过理论框架建构与实践路径探索，揭示了南岭文化遗产名称从“语言转换”到“文化叙事”的翻译范式升级。以贺州民族博物馆为样本的标准化实践表明，精准英译需实现国际规范与本土文化的有机统一：“麒麟尊”的译法既要符合青铜器命名的国际惯例，又需通过 "Qilin" 保留祥瑞文化符号等等。

随着“一带一路”倡议深入，南岭文化外宣翻译应借助多模态传播（如方言语音导览、非遗短视频），将方言特色融入翻译实践，推动岭南文化以更立体的方式走向世界。未来研究可进一步探索方言文化在数字传播中的翻译创新，为中华文化国际传播提供南岭样本。当“南岭梯田”的译名不仅是 "South Ridge Terraces", 更能让人联想到耕作者与山对话的智慧；当“祁剧”的英译不仅是 "Qiyang Opera", 更能唤起对地方戏曲生态的想象。那时的南岭文化，必将在世界文明的星空中，绽放出独特的光芒。这或许就是翻译的终极意义：不是简单的语言转换，而是让不同文化的心灵，在译名的桥梁上相遇相知。

参考文献

- [1]Mingchao Yang, Wei Yang, Analysis of the English Translation about Cultural Relics in Museums from the Perspective of Eco-translatology: A Case Study of the National Museum of China, Journal of Higher Education Teaching (ISSN: 3005-5776) Vol. 1 No. 3, 2024:225-231.
- [2]Feiyu Wu, TRANSLATION AND MANAGEMENT OF CULTURE-LOADED WORDS ABOUT GANNAN HAKKA FOLK CUSTOMS, Advanced Management Science (AMS): 15-17.
- [3]伊力米努尔·艾克拜尔, 胡小青. 大语言模型应用于中国特色话语英译的适用性研究 [J]. 现代教育与实践, 2024, 6(12): 16-20.
- [4]杨璧菡. 论标语的保存和保护 [J]. 南宁职业技术学院学报, 2012, 17(03): 72-75.
- [5]朱慧芬, 刘法公. 中国博物馆玉器汉英译名问题与对策研究 [J]. 上海翻译, 2023, (04): 38-44.
- [6]梁燕华, 张庆澄. 深度翻译视角下广西非遗文化英译研究——以《广西铜鼓：穿越千年的鼓声》为例 [J]. 现代语言学, 2023, 11(12): 6042-6047.
- [7]石見田, 《粵語審音配詞字庫》審音原則和配詞音與實際讀音的距離, 粵語詞典: 1-68.
- [8]蔡威. 目的论视域下博物馆外宣翻译的失误与对策——以信阳博物馆为例 [J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2017, 37(02): 7-11.
- [9]杨烁. 目的论视角下博物馆讲解词英译的文化缺省研究 [J]. 当代教育实践与教学研究, 2022(6): 243-245.

文化转译视域下壮族霜降节旅游品牌形象设计策略

张婷^{*}, 务煜萌

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025030028

摘 要 : 本文立足于壮族霜降节在对外传承于与发展中面临的机遇与挑战, 创新性地将文化转译理论与节庆旅游品牌形象设计进行融合探究。从壮族霜降节历史由来、文化内涵、节庆活动分析其所蕴含的文化元素。通过文化转译路径构建壮族霜降节文化转译模型进行解码与提取, 提出节庆品牌在形象设计的设计策略。致力于推动壮族霜降节文化的准确传播, 为民俗文化在当代社会实现现代化、大众化的设计路径传播路径发展提供更多可参考的路径与理论支撑, 增进中华民族共同体意识与文化认同。

关 键 词 : 壮族霜降节; 民俗文化活动; 文化转译; 品牌形象设计

Design Strategy of Zhuang Ethnic Frost Descent Festival Tourism Brand Image from the Perspective of Cultural Translation

Zhang Ting^{*}, Wu Yumeng

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : This article focuses on the opportunities and challenges faced by the transmission and development of the Zhuang Frost Descent Festival, and innovatively explores the integration of cultural translation theory with festival tourism brand image design. Analyze the cultural elements contained in the history, cultural connotations, and festive activities of the Zhuang Frost Descent Festival. Constructing a cultural translation model for the Zhuang Frost Descent Festival through a cultural translation pathway for decoding and extraction, and proposing design strategies for festival brands in image design. Committed to promoting the accurate dissemination of Zhuang people's Frost Descent Festival culture, providing more reference paths and theoretical support for the design and dissemination of folk culture in modern society, and enhancing the sense of community and cultural identity of the Chinese nation.

Keywords : Zhuang frost descent festival; folk cultural activities; cultural translation; brand image design

一、文化转译相关概述

文化转译的过程就是一个将文化解码、翻译然后重构的过程, 可以让接收者理解的文化元素。^[1]文化转译不仅仅局限于语言层面的翻译, 当下以更深入到文化习俗、价值观念和社会各个行业等多个维度。因此, 在进行视觉化翻译的时候, 要将文化的民俗及内涵充分了解并提取。

文化转移模型即一种系统化方法论, 依靠分层解构、符号适配与技术赋能, 实现文化要素从日常环境向新场景的转变与重组。^[2]马林诺夫斯基的“文化三因子理论”将复杂的文化分解为三个基本维度, 并深入探讨了各维度所承载的作用。这三大基本构成部分包括物质层面、组行为层面以及精神生活层面。于是, 本文的文化转译模型的构建就是通过三方面的层次进行分析、提取、转化以及应用。

二、民俗节庆与品牌形象设计关联性分析

将品牌视觉形象设计和文化进行有机融合, 不但增强品牌的独特性与辨识度, 还推动文化的传承、发展与创新。搭建一套合

理的品牌视觉识别体系, 涉及到标志、标准字的样式、标准色的选择、辅助图形以及在各类应用场景中的规范化, 从产品的包装、实体店铺装修到线上宣传平台, 维持视觉形象的高度统一, 如安澜侯神节旅游小镇品牌设计, 全部统一采用相同风格、色彩以及标志性要素, 给游客留下连贯且难忘的品牌印象。^[3]通过系统分析目标受众的文化背景、审美需求与心理特点, 创造出让受众容易接受且理解的视觉形象, 更有助于文化的传播和推广, 促进文化认同。

三、文化转译视域下壮族霜降节文化层次分析

(一) 壮族霜降节物质层分析

壮族霜降节期间必不可少的是用新收的稻谷制作“迎霜粽”或者“那糍”。迎接节庆与丰收的到来, 并用其祭祀祖先与大自然, 恳请来年风调雨顺。这一传统风俗习惯不仅体现了群体对大自然的敬畏, 更充分地体现出迎霜粽是在壮族霜降节期间一种重要的节庆符号。

壮族霜降节可以和地理、景区联动融合, 因此, 地理景区也可作为霜降节的符号。如都康田园欣赏丰收的美景, 感受金黄色

大自然的限时放送。2010年被广西摄影家协会评鉴为“广西最美田园”。去万福山崖壁感受当面徐霞客笔下的摩崖石刻。去“五八渡河”感受匠人记忆以及农民的智慧。将以上景区选取作为壮族霜降节的物质层文化特征的展现。

（二）壮族霜降节行为层分析

壮族霜降节历时千年始于宋成于明孕育了多种多样的活动项目，这些活动项目共同组成了壮族霜降节，是壮族降节的代表符号。这些元素不仅丰富了活动的内容与形式，还进一步促进了文化传承与体育竞技的融合^[4]。

打榔舞是广西崇左市天等县重要的民俗节庆和重要的体育项目。已有1400多年的历史。^[5]在2010年，打榔舞被收录到自治区级非物质文化遗产保护名录。整个舞蹈分为“冲打”“拖打”“撩打”“抬打”“点打”和“对打”等多种技巧。随着时间的推移，这一传统技艺不仅在敲击技巧上出现了多样化的变化。经过相关学者探究，壮族打榔舞也同样具有体育价值，充分锻炼到身体的机能、促进身体健康。

“拜囊海”是壮族人民的传统节日活动，至今已经有九百年多年的历史，已于2010年通过自治区“非遗”认定被确定为区级非遗。“拜囊海”就是祭拜月神娘娘的意思，是有规模和组织有序的女性歌舞活动。拜囊海活动蕴含着壮族人民对美好生活的向往与追求，也传递着他们对大自然的敬畏与感激，期盼来年风调雨顺、五谷丰登。表演服饰也有区别于其他的表演服饰，主要主祭祀人员多用于红色，其中主演人员中的帽子是最有造型特点的整体帽子高耸，在帽子上还挂有铃铛等器具对应表演器具，帽子两边刻有多彩的花纹，并且左边祝福长寿右边祝福平安。在服饰上一般绣有莲花的花纹，领口绣有麦穗的纹饰。

“山歌对唱”十里不同风，百里不同俗，因各乡镇历史商所属区域的不同，天等县产生了六种不同声调的山歌。

板鞋运动是在壮族地区广为流传的民间体育项目之一，相传为瓦氏夫人创设的，使士兵在抗倭斗争中所向披靡保护了沿海居民的生命财产，后逐渐成为系统化民间运动。板鞋运动体现了群众在生活生产实践中民族的凝聚力、促进文化认同等重要的文化作用。

（三）壮族霜降节精神层

2014年“壮族霜降节”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录；2016年“壮族霜降节”作为二十四节气扩展项目之一，入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。^[6]壮族非遗霜降节因水稻种植的收获而产生，水稻的收割也为壮族霜降节赋予了深厚的文化意义。因水稻种植而产生了延伸出了很多节日活动与节日符号。

在广西壮族自治区以水稻以及水稻的制品作为食物，在壮族稻作文化发展中，不在只局限于壮族霜降节的起源等，更多的是进行扩展探讨通过稻作文化而产生的民俗礼制、民间技艺以及文化谱系等多个方面。

在壮族霜降节期间部分居民会去“都军庙”祭奠瓦氏夫人，她保卫家乡的事迹，体现了中华民族敢打敢拼的品质。表现他们的故事展示出中华民族从古至今对家园的热爱与共同对外的民族

凝聚力。

四、壮族霜降节品牌现状分析

（一）壮族霜降节现有品牌形象

标志上也只是将“霜降”两个字将字库字体贴附上去，未进行规划性的设计。“霜降”与“壮族霜降节”概念是模糊不清的。关于标志的规范化均未做出规定。天椒作为主人物视觉图，但是椒椒不是壮族霜降节的主人物视觉图并无壮族霜降节特点，不利于文化的展示。总体来说，品牌标志为充分体现霜降节文化，主视觉IP形象模糊未突出特色，品牌视觉形象系统化不强且不完整。不能适用于多种信息模态的传播。也未顺应当下做线上发展，目标人群的主要信息接受平台，如微信公众号、微博以及网站官网，都没有进行相关设计。

（二）壮族霜降节问题分析总结

优势：目前壮族霜降节是保存以及实行节庆比较完整的一个节日活动。并且很受当地政府的重视。壮族霜降节传承的是稻作文化，发扬的是人文主义精神。有多种多样的节庆活动形式，打榔舞和拜囊海被列入区级非物质文化遗产。推动壮族霜降节的发展与传承是提高国民凝聚力，以及体会农作物的良好渠道^[7]。

劣势：因为壮族霜降节所处的地理环境较为偏远，传播的形式与渠道也并未进行系统化的规范。虽做出来了相关的推广，但是没有构建针对性的品牌设计。不注重系统性的设计与整体性的体现也很难突出壮族霜降节的文化特征，同质化的效果。

外部机遇：壮族霜降节的申遗地区天等县有得天独厚的地理位置与丰富的自然资源，徐霞客曾在此写下游记。天等县政府推出“世界非遗 壮族霜降节”研学活动。

外部威胁：当前，壮族霜降节节庆活动在影响力较低，参加节庆活动的除去该地区的居民，主要的游客来自广西壮族自治区内，少部分是广西壮族自治区附近省份的游客，所以霜降节在知名度、规模上都略显逊色。

五、非遗壮族霜降节旅游品牌形象设计策略

（一）非遗壮族霜降节品牌形象设计定位

非遗壮族霜降节文化价值输出。品牌形象是一个品牌的对外展示，作为一个品牌的形象不仅要有吸引目光的作用，还要展示自身的文化特征和品牌理念。在上文通过相关调研中显示壮族霜降节旅游品牌作为民俗节庆类品牌的形象设计要从理念识别、行为识别和视觉识别三个层面进行构建^[8]。

非遗壮族霜降节文化视觉特征化。品牌形象构建视觉化表达形式有标志设计与规范、色彩选取与搭配、字体标准化、图形元素的提取与运用等。在这些形式的设计中都要依据壮族霜降节的文化内涵与符号元素进行辅助展现。从标志设计、色彩设计到元素符号提取到品牌基础视觉形象的应用上，为非遗壮族霜降节品牌梳理独树一帜的文化特征。

非遗壮族霜降节推广及宣传。品牌形象作为视觉化的外在表现，可以应用于线上线下多种方式的传播，符合线上线下协同发展。在数字媒体上传播速度快覆盖面广能快速传播传播，将自然与壮族霜降节融合推广，增强壮族霜降节品牌对外的吸引能力，吸引更多游客前来游玩。

（二）壮族霜降节文化转译模型的构建

首先，了解文化历史缘由以及在经过时代与国家的变迁是如何发展。只有将文化系统性理顺才能探索到文化的核心与内涵。如，壮族霜降节中的稻谷。行为层的文化内容多属于个人的社会生产活动当中产生的动作，如打榔舞这便是一个行为层次的符号。精神文化的层次多指抽象行的文化层次。在非遗壮族霜降节当中，如瓦氏夫人就是为了展现壮族人民保家卫国，守护家园的决心与凝聚力。

接下来，将根据文化转译模型进行文化转译，首先提取节庆符号，将节庆的色彩构成、活动形式以及精神化内涵进行总结与提炼。分别划分到物质层次，行为层次和精神层次。从中提取到视觉上的形态，色彩，符号以及行为动作，将行为动作转移为视觉化的形象，提取精神化内涵中所代表的符号形象。

最后，通过提炼出来的颜色、形态、符号进行组合设计，运用到品牌形象设计当中。为品牌形象的基础设计以及品牌视觉形象的线上线下设计打下基础。

（三）非遗壮族霜降节旅游品牌设计方法

深挖文化内涵构建系统的品牌理念，建立系统品牌理念。品牌理念构建应全面深入地调研这些元素，把稻作文化文明的关键内涵、民族精神等融入其中，防止文化碎片化的形式。规范主题的品牌性，设立标准字体^[9]。

提取特色符号打造生动的品牌形象，融入壮族霜降节的特色文化如稻作文化的代表稻谷，结合壮族霜降节节庆活动进行视觉化的处理。将壮族霜降节秋收的喜庆，与节庆的欢乐热闹展现出。打造讨喜的IP家族形象，设计一个代表霜降节日的IP家族形象。

丰富辅助图形强化游客体验感相较于标志图形而言，辅助图形的视觉语言和呈现方式通常更为丰富复杂且更易表达文化特性，丰富游客游玩的沉浸度。在壮族霜降节品牌形象辅助图形的设计过程中，应充分重视该节庆文化的文化展现，通过文化转译模型的提取^[10]。

实现品牌线上线下联动，适应社会多元的传播发展路径，线上传播以诸如公众号这类社交媒体为主要传播阵地，编写好玩、富有文化内涵的内容，同时构建霜降游小程序，将线上商城，游玩规划等服务聚集于一体，方便游客的旅游过程。线下进行多种场景的宣传运用，丰富壮族霜降节的活动场景的视觉展现。

六、总结与展望

本文以壮族霜降节为主要的研究对象，从调研中发现壮族霜降节当下存在的问题在文化品牌建设方面有不足之处，针对以上问题，确立本文研究主题。探究如何在当下“非遗节庆热”的社会背景下，结合发展现状与经济情况，思考如何将壮族霜降节的文化内涵在当代社会发展中能够长足存在，能够有效的进行传播，使文化的意义准确传达。为壮族霜降节宣传道路进行扩展探究，助力构建中华民族共同体意识与文化认同。不辜负古人的智慧和宝贵的文化价值。

参考文献

[1]何天平,蒋贤成.从“转译”到“桥接”:面向精准国际传播的文化出海范式革新[J].中国出版,2024(10):15-21.
[2]陈晨,郑曼莉.文化转译视角下的皖西博物馆数字文创设计——以群舒文化为例[J].吉林工程技术师范学院学报,2023,39(1):35-39.
[3]林凯程.基于文化转译的安澜侯神节小镇视觉形象系统设计研究[D].福建农林大学,2023.
[4]何卫东,曾雁冰,董必凯.铸牢中华民族共同体意识背景下民俗体育文化的时代价值——天等县“壮族霜降节”为例[J].传承,2023(2):109-118.
[5]赵永舜.广西天等县壮族打榔舞保护与传承研究[D].广西民族大学,2022.
[6]尹明.壮族霜降节[J].歌海,2014(6):2.
[7]杨德亮,金明艳.民俗学与铸牢中华民族共同体意识[J].西北民族研究,2024(5):122-131.
[8]王伊平.武侯祠成都大庙会品牌形象设计实践[D].四川农业大学,2022
[9]周萌.江华瑶族盘王节品牌视觉形象设计实践[D].四川农业大学,2022.
[10]董凌.民俗节庆活动中的视觉识别系统设计研究[J].包装工程,2018,39(22):66-71.

数字化时代下四川民歌的传承与创新

郑文婷

四川电影电视学院, 四川 成都 611331

DOI:10.61369/HASS.2025030031

摘 要： 数字化时代带来了信息技术的深刻变革，为传统文化的传承与创新提供了新的契机。本文以四川民歌为研究对象，探讨其在数字化背景下的保护、传播及创新发展路径。首先，通过文献分析和实地调研，梳理了四川民歌的历史演变及其当前面临的困境，包括受众减少、传统传承方式弱化等问题。其次，结合数字化技术的特点，分析音乐数字化保存、在线传播平台及其与人工智能、虚拟现实等新兴技术的结合应用，探讨数字化对四川民歌传承的积极影响。研究指出，数字化技术不仅能实现民歌的高效率传输与保存，同时为其形式创新提供了广阔空间，如结合现代音乐元素、设计交互性虚拟体验等，有助于吸引年轻一代的关注。最后，本文提出促进四川民歌传承与创新的多项建议，包括政府政策支持、数字技术教育推广以及与跨界文化结合的尝试。研究显示，在数字化时代背景下，民歌的传承与创新需融合传统与现代技术，为其注入新的活力与时代价值。本研究为数字化条件下非物质文化遗产的保护与可持续发展提供了重要参考。

关 键 词： 四川民歌；数字化传承；文化创新；非物质文化遗产；数字技术应用

The Inheritance and Innovation of Sichuan Folk Songs in the Digital Age

Zheng Wenting

Sichuan Film and Television College, Chengdu, Sichuan 611331

Abstract： The digital age has brought about profound changes in information technology, offering new opportunities for the preservation and innovation of traditional culture. This paper focuses on Sichuan folk songs, exploring their protection, dissemination, and innovative development in the digital context. First, through literature analysis and field research, the historical evolution of Sichuan folk songs and the current challenges they face, such as a declining audience and the weakening of traditional inheritance methods, are outlined. Second, by integrating the characteristics of digital technology, the paper analyzes the digital preservation of music, online dissemination platforms, and their integration with emerging technologies like artificial intelligence and virtual reality, highlighting the positive impact of digitalization on the preservation of Sichuan folk songs. The study indicates that digital technology not only facilitates the efficient transmission and preservation of folk songs but also provides extensive opportunities for form innovation, such as incorporating modern music elements and designing interactive virtual experiences, which can help attract the attention of younger generations. Finally, the paper proposes several recommendations to promote the preservation and innovation of Sichuan folk songs, including government policy support, the promotion of digital technology education, and attempts to integrate with cross-cultural elements. The research shows that, in the digital age, the preservation and innovation of folk songs require the integration of traditional and modern technologies to infuse them with new vitality and contemporary value. This study provides important insights for the protection and sustainable development of intangible cultural heritage in a digital context.

Keywords： Sichuan folk songs; digital inheritance; cultural innovation; intangible cultural heritage; digital technology application

引言

在互联网技术不断发展的今天，信息得以快速传播，瞬息万变的信息技术陪伴着人们步入数字时代。随之而来的是对传统文化的冲击以及对传统文化传承方式的思考与变革。传统文化，如四川民歌，其真实、丰富而生动的音乐元素承载着中华民族的历史记忆和文化基因，然而，在现代化进程中，四川民歌面临着受众减少、传统传承方式弱化等问题。这种困境使得四川民歌逐渐迷失了其在华夏大地

上的声音，久而久之，有可能会形成文化断层，这是一种文化遗产不能忍受的痛。但幸运的是，随着数字化技术的发展，为传统文化的保存、传播和创新开辟了新的道路。以四川民歌为例，数字化技术可以通过高效、便捷的方式实现其的信息传输与保存，同时，把传统文化素材与现代科技相结合，开发出富有交互体验的新元素，将深厚的传统文化与年轻一代的需求相结合，这无疑为民间音乐的传承注入了新的活力。本文将立足于四川民歌，探讨如何在数字化背景下进行传统文化的传承与创新，以此为例，为未来传统音乐甚至更多领域的非物质文化遗产的保护与可持续发展提供新的视角与思路。

一、数字化时代对传统文化传承的影响

（一）数字化技术的特点及其文化属性

数字化技术以其独特的特点深刻地影响着传统文化的传承^[1]。数字化技术具备海量信息存储与高效检索的能力。这使得传统文化中的丰富细节能够被准确保存，并便于后续的研究与传播。其多媒体融合特性，通过图像、声音、视频等多种表现形式，为传统文化的展示提供了多维度视角，丰富了文化呈现方式。数字化技术具有广泛的覆盖性与实时性，通过互联网平台，实现了文化传播的全球化，打破了地域限制。数字化时代的交互性特点，促使文化受众从被动接受转向主动参与，为传统文化注入新鲜的互动体验。这些特点不仅有助于非物质文化遗产在保护和传播中找到新的切入点，也使得文化属性在现代社会中展现出新的生命力和适应性。

（二）数字化进程对非物质文化遗产的机遇与挑战

数字化进程为非物质文化遗产的保护与传播带来了新的机遇，其技术优势显著提升了文化遗产的保存与传播效率。通过数字化，传统文化得以通过多媒体形式被高质量记录、存储，并更加便利地展示在全球观众面前。新兴数字平台和工具使得文化交流突破了时间和空间的限制。数字化也带来了挑战，如数字鸿沟可能导致部分群体的传承缺失，传统技艺面临简化甚至异化的风险。版权和文化产权保护等问题也随之凸显，要求在技术应用中谨慎应对，以确保非物质文化遗产的真实性与完整性。

（三）四川民歌在数字化时代中的地位与意义

在数字化时代，四川民歌作为传统文化的典型代表，具有重要的传承价值与创新潜力。其在数字化语境中的地位不仅体现在丰富多样的文化积淀和地方特色上，还在于能够通过现代技术实现更广泛的传播与保存。数字化技术赋予四川民歌新的生命力，使其能够突破地域和时间的限制，触及更多的受众，并通过跨界融合和创新形式展现出新的时代意义，为传统文化的保护和发展开辟了新的空间^[2]。

二、四川民歌的历史与现状

（一）四川民歌的演变历程与文化价值

四川民歌的演变历程与文化价值，反映了四川地区丰富的历史积淀和多样的民族文化。作为中国民歌体系中的重要组成部

分，四川民歌以其独特的旋律结构和深厚的文化内涵著称。其演变历程可以追溯至唐宋时期。在古代，民歌不仅是劳动人民表达情感的重要方式，也是记录社会变迁和历史事件的文化载体。经历朝代更迭、地域文化交流以及语言的自然演化，四川民歌逐步形成了浓厚的地方特色。文化价值方面，四川民歌通过歌唱人民生活、自然风光及劳动场景，保存了古代巴蜀文化的原生态。这些民歌是宝贵的非物质文化遗产，承载着人们的审美情趣、价值观念和传统习俗，为中华民族文化的多样性贡献了不可磨灭的力量。其丰富的文化内涵不仅体现了地方特色，也为研究中国传统音乐提供了重要的素材。

（二）当前四川民歌传承面临的主要困境

当前，四川民歌的传承面临诸多挑战。受全球化和现代化的影响，川渝地区传统文化氛围逐渐淡化，年轻一代对民歌关注度减少。随着城市化进程加快，许多民歌传承人和民间艺人流失，导致口传心授的传统传承方式逐步衰退。经济利益的驱使，使部分传承活动商业化，失去了文化本真的魅力与价值。四川民歌在社会文化生活中的影响力减弱，亟需寻求新的生存与发展途径，以避免其在历史长河中逐渐消逝。

（三）民歌保护与传承的现有实践与问题分析

在四川民歌的保护与传承方面，现有实践中已开展多种措施，如通过设立文化遗产保护机构、举办民歌传承活动及融入学校音乐教育等方式，尝试唤醒文化认同感并促进其传承。这些方式仍面临诸多问题。受时代变化和生活方式转变的影响，民歌传承者日益减少，致使传统技艺面临失传风险。有关传承活动的规模和影响力有限，对年轻一代的吸引力不足。部分保护措施缺乏长期规划与资金支持，难以形成持续有效的传承体系。

三、数字技术赋能四川民歌的传承与保存

（一）音乐数字化保存与数据库建设

在数字化时代背景下，音乐数字化保存不仅促使四川民歌得以系统化保护，也为其传承提供了重要技术支持^[3]。数字化保存通过专业设备录制和高清音频标准化处理，确保音质的完整性和传递的准确性。不断进步的音频压缩技术和存储介质则能够有效减少数据损耗，提高存储效率，从而为海量民歌资料的保存奠定基础。数据库建设是数字化保存的重要环节，通过建立四川民歌数据库，全面记录和分类整理不同类型、流派、地区的民歌，实

现信息的集中化管理和灵活检索。数据库的线上开放访问也使研究者、文化爱好者及社会公众能够在全球范围内便捷获取资料，促进跨地域、跨文化的交流与互动。数字化技术的运用不仅在保存和共享层面实现民歌资料的永续流传，更为未来的多维研究及创新应用创造了条件。

（二）在线传播平台与新媒体的推广作用

在数字化时代，在线传播平台与新媒体在四川民歌的推广中扮演着关键角色。这些平台通过音频、视频等多媒介形式，使民歌得以广泛传播，突破地域与时间的限制，拓宽其受众范围。通过社交媒体、流媒体平台及短视频应用，四川民歌吸引了不同年龄层的用户，尤其是年轻群体。这些平台还提供互动交流的机会，使民歌爱好者能够分享心得、讨论文化内涵，形成活跃的社区。这种新媒体环境下的互动传播，有效提升了四川民歌的影响力与生命力。

（三）新兴技术的结合应用人工智能虚拟现实与民歌保护

人工智能与虚拟现实技术在四川民歌保护中展现出独特价值。利用人工智能进行音频解析与风格识别，可以有效实现民歌的自动分类与数字档案建立，提升存储效率与检索准确度。虚拟现实技术则为民歌的沉浸式体验提供可能，使用户在虚拟环境中感受民歌的文化背景与历史脉络。这种技术结合扩展了民歌的传播方式，不仅保护其原始风貌，还增强了其吸引力与现代文化相契合的空间，为后续的创新发展奠定技术基础。

四、数字化背景下四川民歌的创新发展路径

（一）跨界融合与现代音乐元素的创新尝试

在数字化背景下，四川民歌的创新发展尤其依赖于跨界融合与现代音乐元素的尝试。跨界融合不仅在于音乐风格的结合，更在于艺术表现形式的多元化^[4]。例如，将四川民歌与流行音乐、电音元素相结合，可以创造出新的音乐作品，既保留传统韵味，又符合现代听众的审美需求。这种结合赋予了民歌新的生命力和吸引力，能够吸引更多年轻受众关注。在创作过程中，可利用数字音乐制作软件，以丰富的音效和动态的节奏，为四川民歌的编曲带来革新，使其更具现代感。与其他艺术形式如舞蹈、视觉艺术结合，通过多媒体展示与现场演出，实现更具互动性和沉浸感的体验。通过这些创新探索，四川民歌在保持其文化根基的能够焕发出新的活力^[5]。

（二）数字化互动体验设计与文化传播

数字化互动体验设计在四川民歌的创新发展中具有重要作用，为文化传播开辟了新途径。通过虚拟现实和增强现实技术的结合，观众可以沉浸式体验民歌的历史情境与文化内涵，提升文化理解与认同。互动式设计使用户不仅成为文化的接受者，还能参与文化的再创作，通过在线平台分享体验与创意，扩大民歌影响力。音视频结合的数字化展览使民歌动态化，增加视觉吸引

力，增强观赏价值。通过这种多维度的传播方式，四川民歌在保留传统精髓的与现代科技融合，不断焕发新的活力。

（三）年轻群体关注度提升的策略

在数字化背景下提升年轻群体对四川民歌的关注度，关键在于结合现代科技与文化创意。通过社交媒体平台进行内容创作，可以将传统民歌与当代音乐元素相融合，打造短视频、动画等多维互动内容，增强视听吸引力。推出基于增强现实和虚拟现实的体验活动，能提供沉浸式文化感知，增加年轻人的参与度。开发适合各种数字终端的互动应用程序，结合游戏化元素，使传承过程娱乐化。支持与流行文化活动的跨界合作，也有助于将民歌文化带入年轻人的生活，引导其主动了解和传播。

五、四川民歌传承与创新的保障措施与展望

（一）政策扶持与多方协作机制构建

政策扶持与多方协作是四川民歌传承与创新的关键保障措施。在政策层面，政府应加强对非物质文化遗产保护的立法，为传承活动提供法律支持和财政资助，确保项目长期有效实施。应设立专项资金，以资助民歌数字化项目、文化活动和人才培养。为了进一步增强传承效果，需要构建多方协作机制。文化部门可联合高校与研究机构，共同开展民歌研究及数字化技术应用，促进产学研结合。社会企业和非政府组织也应参与其中，通过多样化的传播与推广手段，提高民歌的社会关注度与认可度。通过国际文化交流与合作，借鉴海外优秀的数字文化传播经验，推动四川民歌在更广阔的舞台上展示其独特魅力。这样的多方协作机制能有效推动四川民歌在数字化时代中实现创新发展。

（二）数字技术教育与全民参与的角色

数字技术教育在四川民歌的传承与创新中发挥着关键作用。通过加强数字技术的教育与普及，能够提升民众对现代科技与传统文化相结合的理解与认知，增加参与文化传承的积极性。有效的教育应包括对数字化平台的使用培训，以及对虚拟现实、人工智能等新兴技术的认知。推动全民参与，需要结合社区活动与线上互动，为公众提供参与探索与体验四川民歌的机会，从而使更多人真正了解并重视这一文化遗产。这种全面的参与机制可以促进四川民歌在数字时代的持久活力与创新。

（三）持续创新与文化价值再生的未来方向

在数字化时代，四川民歌的持续创新与文化价值再生可通过几条明确路径实现：运用先进技术推动民歌的不断创新，以吸引多元受众。交互式体验和多媒体应用能激发新一代的兴趣，增强文化认同感。加强与当地社区和文化机构的合作，形成有机文化生态系统，推动民歌的保护与活化。重视文化教育，让年轻一代深入理解民歌的文化内涵，进而促使其自发传承与发展，确保文化活力的可持续性。

六、结束语

在数字化时代背景下，本文探讨了四川民歌在数字技术促进下的传承与创新路径。研究发现，数字化技术对民歌保护与传播有显著积极作用，通过音乐形式创新与技术融合，拓展了民歌向年轻一代传播的可能性。在实践中，数字化保存、线上传播平台、人工智能与虚拟现实技术为民歌传承带来了机遇。然而，研究也存在局限，如区域适用性差异及技术融合导致传统艺术形式

弱化的风险。此外，民歌与交互体验设计及现代音乐元素融合的具体研究仍需加强。未来可从三方面深化研究：其一，拓展人工智能技术与民歌编曲及演绎方式的互动；其二，探索民歌与多元文化的结合；其三，创新传播模式，为不同目标群体定制内容，提升吸引力与传播效果。通过针对性解决问题，可加深数字技术与非物质文化遗产的有机融合，助力传统文化可持续发展。本文为四川民歌及其他传统文化的数字化保护与创新提供了概念框架和实践指导。

参考文献

- [1] 解辉张静. 数字化时代非物质文化遗产技艺的保护与传承 [J]. 对联, 2023, (12): 32-34.
- [2] 魏甜甜. 数字化时代的非物质文化遗产保护与传承 [J]. 河北画报, 2020, (14): 18-19.
- [3] 陆筱欣. 非物质文化遗产数字化传承现状分析 [J]. 今古文创, 2020, (40): 46-47.
- [4] 陈菲菲. 非物质文化遗产数字化传承策略研究 [J]. 今古文创, 2020, (39): 47-48.
- [5] 宋思佳. 非物质文化遗产的数字化保护与传承 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 社会科学, 2023, (04): 0093-0096.

《哪吒2》海外腾云：AIGC 破译东方密码，文化出海的“乾坤圈”如何转？

周思杭，马铭励，狄怡欣，孙苛
南京财经大学，江苏 南京 210000
DOI:10.61369/HASS.2025030032

摘要： 本文以《哪吒2》海外版翻译为案例，探讨 AIGC 翻译技术在处理带有文化色彩的文本时的特点与不足。研究发现，AIGC 虽能准确解构语义，但在韵律、文化意象和情感表达上存在明显局限。针对这些问题，课题组提出了构建文化意象转换器和人机交互式炼句两种优化方案，并指出 AIGC 未来需发展“诗性智能”，以实现对本文化情感和文化的深度感知。研究旨在推动 AIGC 技术在诗歌翻译领域的应用，促进跨文化交流。

关键词： AIGC 翻译；诗歌文本；文化意象转换；人机交互式炼句；诗性智能

"Nezha 2" Overseas Cloud Migration: AIGC Deciphers the Eastern Code How does the "universe circle" of cultural globalization rotate?

Zhou Sihang, Ma Mingli, Di Yixin, Sun Ke
Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： This paper takes the overseas translation of "Nezha 2" as a case to explore the characteristics and deficiencies of AIGC translation technology when dealing with texts with cultural overtones. The research finds that although AIGC can accurately deconstruct semantics, it has obvious limitations in prosody, cultural imagery and emotional expression. In response to these issues, the research group proposed two optimization schemes: constructing a cultural image converter and human-computer interactive sentence refinement. They also pointed out that in the future, AIGC needs to develop "poetic intelligence" to achieve in-depth perception of the emotions and culture of the text. The research aims to promote the application of AIGC technology in the field of poetry translation and facilitate cross-cultural communication.

Keywords： AIGC translation; poetry text; transformation of cultural image; human-computer interactive sentence refining; poetic intelligence

引言

随着《哪吒2》全球上映，片中“我乃哪吒三太子，能降妖来会做诗”的谐趣诗章被译为“I am Nezha, the Third Prince bold! I slay the demons, I write in rhyme untold.”。该译作既精准传递了中文原句的侠气锋芒，更以严谨的抑扬格律重构了英诗韵律的声学美感。南京财经大学外国语学院段慧副教授领衔的“融媒体下网络文学 IP+AIGC 一键出海研究”课题组（组内成员：周思杭、马铭励、狄怡欣、孙苛）以此经典译例为切入点，揭示出在诗歌、谚语等高度形式化文本中实现“意、形、韵”三维共生的艺术境界，仍是横亘在 AIGC 技术面前的九天玄关。而以《哪吒2》为标杆的东方神话 IP 矩阵，正借力“人文创译+智能协同”的复合模式，在跨文化传播的混沌海中劈波斩浪，开创技术赋能叙事的创新实践。

一、具体案例与 AIGC 翻译技术的局限分析

《哪吒2》海外版中，主角吟诵的“今日到此除奸恶，尔等妖孽快受死”被译为“Today I come to rid the evil's breath, You wicked fiends, prepare for death!”，其英译版本巧妙地以对仗工整的尾韵（breath/death）与轻重音交替的节奏，复现了中文原句的铿锵气势。课题组调查其翻译流程发现，人工译者首先提

取了诗句的核心语义（“除奸除恶”的战斗宣言），随后根据英语诗歌的格律规范重构表达形式，甚至不惜调整语序以契合音步要求——例如将“快受死”的直译“quickly die”改为更具文学张力的“prepare for death”。

然而，当同诗句输入主流 AIGC 翻译工具时，输出结果却仅直译为“I can make poems by subduing demons”，语义准确，但完全丢失了原句的俏皮。虽逻辑通顺，但消解了角色的戏剧张

力。对此，组内得出观点：“AIGC在处理形式化文本时，往往陷入‘达意’与‘传形’的两难——它擅长解构语义单元，却难以捕捉语言背后的音乐性，这正是AIGC翻译的‘命门’。”

深入分析发现，AIGC技术虽然擅长解构语义单元，却难以捕捉语言背后的音乐性和文化内涵。这种局限性主要体现在以下几个方面：

1. 韵律感知缺失：AIGC难以识别源语言的音韵特点，无法主动构建目标语言中的韵律结构；
2. 文化意象转换障碍：对于具有强烈文化属性的词汇（如“三太子”“妖孽”），AIGC往往只能提供直译，而无法进行文化意象的等效转换；
3. 情感强度还原不足：AIGC生成的文本在情感表达上趋于中性，难以再现原文的情感张力和角色个性。

二、探索优化方案

方案一：文化意象转换器

针对《哪吒2》诗句中的特有文化符号，课题组提出了开发多模态关联算法的解决方案。该方案的核心在于建立文化意象数据库，当AIGC识别到特定文化词汇时，不仅能调用直译词库，还能关联目标文化中的相似意象。

例如，当识别到“太子”时，系统会同时关联西方文化中的“骑士精神”“贵族荣耀”等意象群。基于这些关联信息，AIGC可以生成“Third Prince bold”这样的译文，既保留了“太子”的身份特质，又通过“bold”一词增强了诗句的韵律感和力量感。

该方案的技术实现路径包括：

1. 构建中西文化意象对照数据库，涵盖神话、宗教、历史等多领域；
2. 开发基于注意力机制的多模态关联算法，实现源语言文化符号与目标语言文化意象的智能匹配；
3. 整合韵律规则库，确保生成文本符合目标语言的诗歌格律要求。

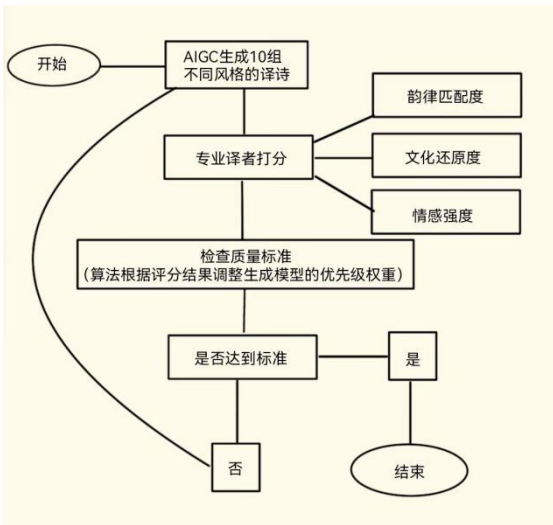

图1：人机交互式炼句流程示意图

方案二：人机交互式炼句

为解决AIGC生成文本质量参差不齐的问题，课题组提出了“AI生成-人工评分-模型迭代”的强化学习机制。具体操作流程为：

1. AIGC首轮生成10组不同风格的译诗；
2. 专业译者从韵律匹配度、文化还原度、情感强度等维度进行打分；
3. 算法根据评分结果调整生成模型的优先级权重；
4. 重复迭代过程，直至生成文本达到预设质量标准。

经过测试迭代优化后，AIGC生成诗句的韵律合格率有显著提升，意象传达也更为准确。

三、AIGC跨文化转译难点剖析

尽管技术进步显著，《哪吒2》的案例仍揭示出文化转译的复杂本质。片中哪吒的“打油诗”在越南语版本中被转化为六八体（Lục Bát），在阿拉伯语版本中则化用蒙昧时期悬诗（Mu’ al-laqat）的豪迈风格，这些成功案例背后，是人工译者对目标文化的深刻理解。反观AIGC，即便输入海量诗歌语料，其生成的法语译诗仍被批评“机械堆砌亚历山大体格式，却无灵魂震颤”——如将“我命由我不由天”译为“Mon destin m’appartient, pas au ciel”（我的命运属于我，而非天），虽押韵工整，却丢失了原句“逆天改命”的哲学重量。

对此，课题组提出“诗性智能”的进阶方向：AIGC需超越“词汇替换”层面，学会感知文本的情感脉冲与文化气场。具体实现路径包括：

1. 情感计算模块：通过深度学习算法识别文本的情感类型和强度，为翻译提供情感指导；
2. 文化语境理解：结合地理、历史、宗教等多维度信息，构建文化语境模型；
3. 创意激发机制：引入人类联想机制，实现跨领域概念的创造性转换。

例如，在翻译“能降妖来会做诗”时，算法应识别到“降妖”与“做诗”的并置暗含哪吒“武能安邦、文可传世”的立体形象，进而选择“slay”与“rhyme”这类兼具力量感与艺术性的词汇，而非止步于“subdue”与“write”的功能性对译。

《哪吒2》海外版中，哪吒那句“I slay the demons, I write in rhyme untold”之所以令观众拍案，恰在于人工译者以诗性智慧破解了“可译与不可译”的千古悖论。当AIGC试图踏入这片领域时，它需要的不仅是更大的语料库与更快的处理器，更需一场“诗学启蒙”——学会在代码中听见平仄的呼吸，在算法逻辑里触摸文化的脉搏。但在此之前，文化出海的航船上，人类译者的灵性之光仍是不可替代的罗盘。

四、研究结论与展望

本研究通过《哪吒2》海外版翻译案例，深入剖析了 AIGC 技术在诗歌文本翻译中的应用现状与局限性，并提出了相应的优化方案。以下为研究总发现：

1. AIGC 在处理形式化文本时，普遍存在“达意”与“传形”的两难困境，难以兼顾语义准确性和文本艺术性；
2. 通过文化意象转换和人机交互式炼句，可有效提升 AIGC 翻译的质量和适应性；

3. “诗性智能”代表了 AIGC 翻译技术的未来发展方向，其核心在于实现机器对文本情感和文化内涵的深度感知。

展望未来，随着深度学习算法的不断优化和文化数据资源的持续积累，AIGC 有望在诗歌翻译等领域实现突破性进展。但需要指出的是，无论技术如何发展，人工译者的创造性作用和文化洞察力都难以被完全替代。理想的翻译模式应是 AIGC 与人工译者的优势互补，共同推动跨文化传播事业的发展。

参考文献

- [1] 王晓明. 文化翻译理论与实践 [M]. 北京大学出版社, 2019.
- [2] 张华. 人工智能辅助文学翻译研究 [J]. 中国翻译, 2021, 42(3): 112-118.
- [3] Smith, J. The Poetics of Machine Translation. Oxford University Press, 2020.
- [4] 陈建国. 诗歌翻译的韵律重构策略 [M]. 外语教学与研究出版社, 2022.
- [5] 李明. 生成式人工智能在跨文化传播中的应用研究 [D]. 北京外国语大学, 2023.

棒球运动对青少年心理韧性的影响研究

朱弘毅¹, 沈泽哲², 吴文博²

1. 上海星河湾双语学校, 上海 201100

2. 上海光华剑桥国际中心美高部, 上海 200120

DOI:10.61369/HASS.2025030033

摘要 : 棒球是一项强调协作与竞技的综合性体育运动, 长期参与有助于提升青少年身体素质与心理韧性。本研究采用问卷调查、访谈与文献研究等方法, 比较具有棒球训练经历与无相关经历学生在心理韧性方面的差异, 探讨棒球对青少年心理健康的积极作用, 旨在为校园棒球运动的推广提供理论依据, 助力学生全面发展, 为社会进步培养坚韧、健康的新一代。

关键词 : 棒球; 运动; 青少年; 心理韧性

Research on the Impact of Baseball and Softball on the Psychological Resilience of Teenagers

Zhu Hongyi¹, Shen Yizhe², Wu Wenbo²

1. Shanghai Starriver Bilingual School, Shanghai 201100

2. Shanghai Guanghua Cambridge International Center High School Division, Shanghai 200120

Abstract : Baseball and softball are comprehensive sports that emphasize teamwork and competition. Regular participation can enhance adolescents' physical fitness and psychological resilience. This study employs questionnaires, interviews, and literature analysis to compare students with and without baseball or softball training, aiming to explore the sport's positive effects on mental health. The findings support the promotion of baseball and softball in schools to foster well-rounded, resilient youth prepared to contribute to societal development.

Keywords : baseball; sports; youth; psychological toughness

引言

青少年时期是身心发展的关键阶段, 心理健康对其成长与未来发展具有重要意义。尽管物质条件不断改善, 许多学生仍面临学业等多方面压力, 心理问题日益突出。2023年, 教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》, 明确提出应坚持健康第一的教育理念, 将心理健康工作置于更加突出的位置, 构建健全的心理健康教育体系(中国政府网, 2023)^[1-2]。

心理韧性(resilience)作为衡量心理健康的重要指标, 是个体在面对逆境、创伤或重大压力事件时的良好适应能力, 体现为将压力转化为成长动力的“反弹力”(胡月琴 & 甘怡群, 2008)^[3]。该概念最早源自物理学中的“弹性”, 后被引入心理学领域, 成为积极心理学中的研究重点。良好的心理韧性能帮助青少年在面对挫折时实现自我调节与积极应对, 从而提升心理适应水平。

体育锻炼在增强个体心理韧性方面具有积极作用, 尤其是棒球等团队项目。棒球对体能、应变能力、意志品质及协作精神要求较高, 比赛过程中的心理对抗与压力管理, 有助于青少年在竞技中培养坚韧品格与自我调节能力。本调研团队成员均热爱体育运动, 队长长期参与棒球训练, 并创办青少年公益棒球俱乐部。本研究基于实际经验, 通过问卷调查、访谈和文献分析等方法, 探讨棒球运动对青少年心理韧性发展的促进作用, 旨在为“健康中国2030”战略背景下青少年心理健康教育提供实证支持与实践路径。

一、文献综述

体育锻炼被广泛认为是改善青少年心理健康的有效手段。运动可促进多巴胺和相关激素的分泌, 有助于缓解压力、改善情绪, 增强积极心态, 从而提升心理健康水平。近年来, 心理学、

教育学与社会学等领域已开展大量相关研究, 取得一定成果。然而, 关于“棒球运动对青少年心理韧性影响”的研究仍相对匮乏。在中国知网以“棒球”与“心理韧性”为主题进行检索, 仅有5篇相关文献, 显示该领域研究仍处于起步阶段。(李沛鲜, 2024)^[4]探讨了跆拳道对运动员心理压力的缓解作用, 有助于提升

其心理健康水平。（李翠媛，2024）^[6]分析了排球运动在增强中小学生学习心理韧性及抗挫折能力方面的积极作用。（孔松虎、邱玲玲、史友宽 & 白宇，2022）^[6]指出，不同体育项目对心理韧性的影响具有差异性，应根据青少年的身体和心理特点选择合适运动。（韩国军，2016）^[7]认为，棒垒球运动融合攻防技巧与心理博弈，对心理基础要求较高，能有效提升青少年的心理素质。（张刚 & 高光，2017）^[8]指出，棒垒球集跑、跳、投、打于一体，兼具趣味性、策略性与协作性，有助于增强青少年体质与团队意识，培养积极进取、互助合作的精神，从而促进心理韧性的形成与提升。

二、研究方法

本研究综合运用了文献研究法、问卷调查法与访谈法。首先，通过中国知网、百度学术、谷歌学术及 Web of Science 等数据库检索并整理大量与棒垒球运动及青少年心理相关的外文文献，梳理研究现状与不足，为本课题提供理论支持。其次，采用胡月琴与甘怡群编制的、广泛应用于中国青少年群体的心理韧性量表，分别对接受系统棒垒球训练的青少年与未参与该运动的中学生进行问卷调查，回收有效问卷分别为 52 份与 50 份，形成可靠样本基础。最后，通过半结构化访谈，深入了解 4 位接受棒垒球训练的青少年在心理韧性、自信心、团队角色认知及社交行为等方面的变化，进一步补充和印证问卷调查结果，增强研究的深度与全面性。

三、研究分析

（一）基于问卷调查的分析

心理韧性是一种稳定的能力或者个性特征，它能够使个体免受由逆境或不 良环境带来的消极影响，是个体在逆境面前展现出的一种积极适应能力（窦洁洁，2017）^[9]。本小队使用了国内学者胡月琴和甘怡群在 2008 年所编制的《青少年心理韧性量表》，针对对两个不同组别的青少年，即“A 组——具有系统的棒垒球运动训练经历的学生”与“B 组——未参加过棒垒球运动的学生”分别进行问卷调查。问卷通过线上发放，共计回收 102 份。剔除 2 份无效问卷，最终，两个受试组别分别各为 50 份有效问卷。以下为受试者基本信息：

表 -1 受试者基本信息

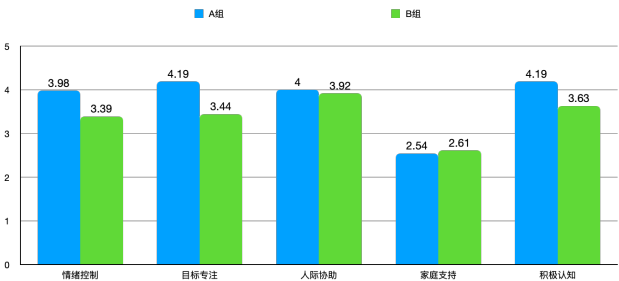
总计 100 (人)			
性别	男	74	74%
	女	26	26%
年龄	12 岁及以下	44	44%
	12-14 岁	14	14%
	15-17 岁	21	21%
	18-20 岁	3	3%
	20 岁及以上	18	18%
所在学校类型	小学	42	42%
	初中	18	18%
	高中	22	22%
	大学	2	2%
	其他	16	16%

小队所使用的《青少年心理韧性量表》表在学术研究中被广泛使用，具有较好的信度和效度。量表共分两个维度：个人力维度和支持力维度。五个因子：情绪控制、目标专注、积极认知、家庭支持和人际协助。

该量共计 27 个条目。表采用 5 点计分法，回答选项从“完全不符合”到“完全符合” 分别记 1-5 分。此外，其中 12 个题目为反向计分题，分别为 1、2、5、6、9、12、15、16、17、21、26、27 题。反向计分题的回答选项从“完全不符合”到“完全符合” 分别记 5-1 分。测试题目得分越高，说明受试者在该项目上的心理韧性水平越高。

本小队针对 A、B 两个受试群体组别展开问卷调研，并进行数据分析，可以看到两个组别在五个层面的表现差异。如图所示：

表 -2 A、B 两个测试组别量表各因子平均分数对比

1. 情绪控制

情绪控制指的是困境中对情绪波动和悲观念头的控制和调整。由第 1、2、5、21、23、27 题，共 6 个项目构成。由图表可见，A 组平均分为 3.98 分，B 组平均分为 3.39 分，这说明，接受过系统的棒垒球训练的青少年的情绪控制能力要好于未接受过棒垒球训练的青少年。

2. 目标专注

目标专注指的是在困境中坚持目标、制订计划、集中精力解决问题的能力。由第 3、4、11、20、24 题，共 5 个项目构成。由图表可见，A 组平均分为 4.19 分，B 组平均分为 3.44 分，这说明，在目标专注度方面，接受过系统的棒垒球训练的青少年的要好于未接受过棒垒球训练的青少年。

3. 人际协助

人际协助指的是个体可以通过有意义的人际关系来获取帮助或宣泄不良情绪。由第 6、7、9、12、18、26 题，共 6 个项目构成。从两组受试群体给出的调研结果数据显示，A 组平均分为 4 分，B 组平均分为 3.92 分，相差并不明显。可见人际协助能力并未因是否接受过系统的棒垒球训练而产生较大的差异。

4. 积极认知

积极认知指的是对逆境的辩证性的看法和乐观态度。由第 10、13、14、25 题，共 4 个项目构成。由图表可见，A 组平均分为 4.19 分，B 组平均分为 3.63 分，这说明，在目标专注度方面，接受过系统的棒垒球训练的青少年的要优于未接受过棒垒球训练的青少年。

5. 家庭支持

家庭支持指的是家人的宽容、尊重和支持。由第 8、15、16、

17、19、22题，共6个项目构成。在这个层面上两组的得分均普遍偏低，A组平均分为2.54分，B组平均分为2.61分，这说明，家庭支持与是否接受过系统的棒球训练之间关系并不明显。

（二）基于访谈法的分析

为了分析棒球运动对青少年的心理会带来怎样的影响，是

否有助于提升他们的心理韧性？小队队长在其创办的棒球俱乐部里随机抽取了4位成员进行访谈。这4名俱乐部成员都已经接受过一段时间的系统训练。受访者均为男生，年龄从8岁到17岁之间，具体情况如图表所示：

表-3 访谈对象基本情况

序号	姓名	性别	年龄	身份	什么时候了解的棒球	球员位置	性格	“职责”
A	朱强毅	男	10岁	小学生	3岁左右	一垒手	外向 活泼 顽皮	“大哥”
B	徐子衿	男	8岁	小学生	五六岁	游击手	顽皮 注意力弱	“二哥”
C	孙浩然	男	10岁	小学生	五六岁	一垒手	内向 听话 随和	“三哥”
D	刘子铭	男	17岁	中学生	8岁做鱼	一垒手	外向 开朗	“大哥”

访谈开始之前，小队设计了具体的访谈提纲，共包括15个访谈问题，具体分为三大方面：

- 一是，了解受访对象在棒球运动中的个人体验及感受。
- 二是，了解受访对象在场上比赛过程中，如何面对挑战、困难？
- 三是，了解受访对象对于心理韧性、个人抗压能力和团队协作精神的看法。

总结对于4位受访者的回答，可以得出，接受过一段时间系统的棒球训练，会对青少年带来以下心理方面的影响：

1.增加团队意识 培养协作精神

访谈结果显示，接受系统棒球训练的青少年普遍更重视团队合作。他们认为，团队协作是比赛胜利的关键，个人能力难以替代整体配合的重要性。例如，受访者A指出：“即使我击球打得很好，若队友无法成功打击，团队仍可能失败。”受访者B用“水桶理论”比喻团队协作的重要性，强调个体短板会影响整体表现。受访者C与D也一致认为，个体必须融入团队、理解自我价值，才能实现整体目标。综上，棒球训练强化了青少年对集体的认同感，促进其在学习和生活中更好地适应群体，减轻孤独与适应压力。

2.提升自我效能 理性自我认知

所有受访者均表示，棒球训练显著增强了自信心。受访者A提到，运动让他改变了对自己运动能力的看法，逐渐树立了“我可以做到”的信念；受访者B与C认为，通过不断训练与技术提升，获得了持续的正反馈，增强了信心。受访者D进一步指出，这种自信延伸至生活中的演讲、学习等方面。此外，受访者普遍认为他们更清晰地认识到自己在团队中的位置与价值，如“‘辈分’划分反映技术水平和责任担当”。由此可见，棒球训练不仅提升了自我效能感，还强化了对个人能力与角色的理性认知，促进青少年进入积极的成长循环。

3.增强控制能力 更好适应环境

多位受访者表示，棒球训练提升了他们在逆境中的情绪调节能力。在被问及“是否在面对困难时变得更加冷静”时，受访者普遍认为，与初学者相比，他们即便在比赛失败时也能保持稳定情绪，避免情绪失控或过度焦虑。反观新手球员则更容易在失败后产生沮丧情绪。可见，系统的训练使青少年逐步掌握了调节

情绪的技巧，提升了环境适应力，这是心理韧性的关键表现。

4.积极面对挑战 灵活应对变化

在应对挑战与变化方面，受访者表现出更强的积极性与灵活性。例如，受访者A表示，当处于劣势时，会选择鼓励队友而非指责，并善于运用多样化战术手段解决问题。棒球的规则复杂多变，需要选手不断调整策略，这使受访者在生活中也更善于寻找解决方案、应对不确定性。总体而言，训练提升了青少年面对失败的承受力与重建能力，使其在压力面前更具行动力和创造性，体现出良好的心理韧性。

5.促进人际交往 提升社交能力

良好的人际关系是心理韧性的重要支撑。访谈中，受访者普遍表示，棒球训练扩大了他们的社交圈，有助于建立稳定的社会支持系统。受访者A与B强调，团队配合提升了其沟通与协作能力；受访者C与D指出，通过棒球结识了更多志同道合的朋友。训练不仅增强了其表达与沟通能力，也帮助他们学会在需要时寻求帮助，从而在社交层面获得更多积极反馈。

四、讨论结论

青少年的心理韧性可以细分为“团队认同感”“自我认知力与自我效能感”“控制力与调节能力”“积极应对挑战与灵活应变的能力”“建立积极的社会联系的能力”。这些方面相互关联、相互促进，共同构成了青少年心理韧性的完整框架。因此，引导青少年积极参与体育运动，特别是开展棒球运动，有助于青少年强健体魄、强大内心，提高心理韧性。对于进一步推广普及棒球运动，主要建议如下：

（一）教育体系融入 开设棒球课程

从小学、中学到大学，各阶段可以适当安排棒球教学，让学生在体育课上就能系统地学习棒球的基本知识和技能。例如，小学阶段可以以趣味性为主，让学生熟悉棒球的基本规则和简单动作；中学阶段则可适当增加技术难度和战术配合的教学。鼓励学校成立棒球社团或兴趣小组，利用课余时间组织学生进行棒球训练和比赛。学校可以定期举办棒球主题活动，如趣味运动会、技能挑战赛等，让学生在参与中感受棒球的魅力。

（二）场地设施保障 创造有利条件

政府和教育部门应加大对学校体育场地设施的投入，建设更多的棒垒球场地。同时，鼓励学校利用现有的体育场地进行改造，如将半场篮球场改造成棒垒球场地，以满足教学和训练的需求。同时，社会场地可以加强场地设施的共享利用，鼓励社会体育场馆、社区公园等向青少年免费或低收费开放棒垒球场地。此外，还可以通过与企业合作，共建共享棒垒球场地，既为企业提供宣传平台，又为青少年提供了更多的运动场地全社会形成良好的运动风尚

（三）搭建赛事体系 营造运动风尚

各学校应积极举办校内棒垒球联赛，包括班级联赛、年级联

赛等，让学生有更多机会参与比赛，提高实战能力。同时，通过比赛选拔出优秀的棒垒球人才，组建校队。建立区域性的校际棒垒球联赛，促进不同学校之间的交流与竞争。从学校到城市到省级，再到全国性的青少年棒垒球赛事，不断完善比赛体系，为学生提供不同级别和水平的比赛平台。选拔和培养优秀的棒垒球后备人才，为青少年提供了展示自我、实现梦想的机会。更重要的是在推广普及这项运动的过程中，让青少年更好地增强心理韧性，提升心理素质，培养积极向上的品质和人格。

参考文献

[1] 中国政府网. (2023). 教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知 .
[2]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202305/content_6857361.htm
[3] 胡月琴 & 甘怡群. (2008). 青少年心理韧性量表的编制和效度验证. 心理学报 (08), 902-912.
[4] 李沛鲜. (2024). 跆拳道运动员心理压力应对策略. 拳击与格斗 (20), 16-18.
[5] 李翠媛. (2024). 排球运动对中小学生心理韧性和抗挫折能力的塑造. 冰雪体育创新研究 (01), 134-136. doi: 10.20155/j.cnki.issn2096-8485.2024.01.045.
[6] 孔松虎, 邱玲玲, 史友宽 & 白宇. (2022). 体育锻炼对青少年心理健康影响的可能机制研究. (eds.) 第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告（运动心理学分会） (pp.79-80). 河南大学体育学院 ; 河南开封科技传媒学院 ;
[7] 韩国军. (2016). 棒垒球技术与心理策略. 运动 (07), 23-24.
[8] 张刚 & 高光. (2017). 如何培养青少年参与棒球运动的自信心. 课程教育研究 (28), 221.
[9] 寒洁洁. (2017). 青少年体育锻炼对心理弹性的影响：运动动机的调节作用 (硕士学位论文, 福建师范大学). 硕士 https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=_pLk7JldQwgIiV6KuGMW3pGs-Mi6ZydZD7PKo--rDAKQM77pAOQiSfDRFz8VNo0zYAQvzbBc62lf_c9kFsgsqu5CuP2hYqa2Zt11XgxhhqRiocusIBSJ7zsqfuhMnX3CFz4X7DZ9P6z53AEGkhDor5AfVCP2J

澳门凉茶文化及中医药传统传承现状分析

姚海涛，龙紫岚

澳门人文艺术研究会培正中学，中国 澳门 999078

DOI:10.61369/HASS.2025030034

摘要： 本研究探讨澳门凉茶文化及中医药传统的历史关联及当代传承挑战，分析二者在岭南湿热气候与中西文化交融背景下形成的共生关系。凉茶文化以中医药理论为根基，通过日常饮食实践强化中医传播力，而中医药借助凉茶的通俗性维系其在市民健康管理中的价值。研究发现，二者面临文化认同弱化、传统知识流失及现代医疗体系冲击的三重危机，西医认知霸权与医疗资本化浪潮加剧其边缘化。研究提出需构建传统知识创新转化框架，通过教育普及、政策支持与产业协同推动文化再生，其“和合共生”特质为全球健康共同体构建提供东方智慧。

关键词： 澳门凉茶文化；中医药传统；文化传承；现代性挑战；健康共同体

Analysis of the Current Situation of Macao's Herbal Tea Culture and the Inheritance of Traditional Chinese Medicine

Yao Haitao, Long Zilan

Macao Humanities and Arts Research Association Pui Ching Middle School, Macao, China 999078

Abstract : This study explores the historical connection and contemporary inheritance challenges between Macao's herbal tea culture and traditional Chinese medicine, and analyzes the symbiotic relationship formed between the two under the background of the hot and humid climate of Lingnan and the integration of Chinese and Western cultures. The culture of herbal tea is based on the theory of traditional Chinese medicine. It enhances the dissemination power of traditional Chinese medicine through daily dietary practices, while traditional Chinese medicine maintains its value in the health management of citizens by taking advantage of the popularity of herbal tea. The research finds that both are confronted with the triple crisis of weakened cultural identity, loss of traditional knowledge and impact of the modern medical system. The cognitive hegemony of Western medicine and the wave of medical capitalization have exacerbated their marginalization. The research proposes that a framework for the innovative transformation of traditional knowledge needs to be constructed. Through the popularization of education, policy support and industrial collaboration, cultural regeneration can be promoted. Its characteristic of "harmony and symbiosis" provides Eastern wisdom for the construction of a global health community.

Keywords : Macao herbal tea culture; traditional Chinese medicine; cultural inheritance; modernity challenges; health community

引言

澳门，这座拥有四百余年中西文化交融历史的城市，不仅是海上丝绸之路的重要节点，更以其独特的文化遗产与多元社会结构闻名于世。在众多文化符号中，中医药传统与凉茶文化无疑是澳门最具代表性的本土文化形态之一。作为粤港澳大湾区的重要组成部分，澳门凉茶文化不仅承载了岭南地区“药食同源”的智慧结晶，更在历史长河中与中医药传统形成了深度融合，成为澳门人日常生活与集体记忆的重要载体。然而，随着现代化进程的加速与全球化浪潮的冲击，这一文化遗产正面临传统知识流失、文化认同弱化及现代医疗体系替代等多重挑战。本研究目的在于深入探究澳门凉茶文化与其中医药传统传承的关联，并对二者产生的历史背景，文化特色以及二者间的互动影响进行剖析。梳理澳门凉茶的历史演变，文化特色和社会地位，能够更加全面认识这一独具特色的文化遗产。同时，本研究也将对澳门中医药传承状况进行探究，继而揭示澳门凉茶和中医药的交融，并对中医药传统凉茶文化进行研究。分析澳门凉茶文化及中医药传统的传承状况，能够更好地掌握二者之间的内在联系，从而为继承和发扬这一珍贵文化遗产提供一些有益借鉴。

作者简介：

姚海涛（1981—），湖北武汉人，博士生、高级经济师、澳门人文艺术研究会理事长，研究方向为澳门出版研究、非遗文化研究。

龙紫岚（2008—），澳门人，澳门培正中学学生，研究方向为澳门非遗文化、澳门当代文艺。

一、澳门凉茶文化概述

澳门凉茶作为澳门地区中医药文化的独特表现方式，承载了厚重的历史底蕴与丰厚的文化内涵。其历史可追溯至百年前，南粤一带的草药医师把传统凉茶引入澳门，后在当地逐步发展壮大并形成极具地方特色的凉茶文化。作为岭南中医药传统在濠江之畔孕育的独特形态，其演变历程根植于南粤大地的湿热气候与华人社群的生存智慧之中。自16世纪中叶葡萄牙人定居澳门以来，这座滨海小城便成为中西文明交汇的前沿阵地，而凉茶文化恰似一株顽强生长的本土植物，在殖民统治、战乱动荡与现代转型的多重冲击下，始终保持着旺盛的生命力。其发展轨迹不仅映射着澳门社会的变迁历程，更折射出中医药文化在异质文明夹缝中存续与调适的非凡韧性。从街头巷尾的凉茶铺到现代商业包装的瓶装饮品，从家庭自制的消暑汤剂到列入非遗名录的文化符号，澳门凉茶早已超越了单纯饮品的物质属性，演变为兼具医疗功能、文化认同与集体记忆的复合型文化载体。

追溯澳门凉茶的源流，需将其置于岭南地区“瘴疠之地”的地理语境与中医药“治未病”的理论框架中理解。岭南地区湿热交蒸的气候环境，使得“湿热蕴结”成为当地最常见的病理特征。明代医家李时珍在《本草纲目》中记载：“岭南地卑土薄，阳气常泄，雾露时降，民多中湿。”正是这种特殊的地理气候，催生了以清热解毒、祛湿健脾为核心的凉茶文化。早期澳门移民多来自香山、新会等珠江三角洲地区，他们将家乡的草药知识与饮茶习惯带入澳门，与本地生长的车前草、布渣叶等植物资源相结合，逐渐形成具有地域特色的凉茶配方。据《澳门中医药史话》记载，清乾隆年间妈阁庙前便出现专营凉茶的流动摊贩，以铜壶熬煮的“五花茶”“二十四味”供渔民和码头工人饮用，既可解暑祛湿，又能预防因长期海上作业引发的关节疼痛。这种民间智慧在19世纪中叶得到系统性发展，随着澳门开埠后人口激增与城市扩张，专业凉茶铺开始涌现，如创立于1876年的“李锦记凉茶”便以三碗水煎成一碗茶的古法工艺闻名，其招牌产品“银菊露”采用杭白菊、夏枯草配伍冰糖，既保留药效又调和口感，成为澳门最早的凉茶商业化范例。

澳门凉茶文化在配方、制作工艺、饮用习俗等方面独具特色。凉茶配方大多来源于中医药理论，注重药食同源，以天然草药配伍，实现清热解毒、祛湿解暑和生津止渴。在制作工艺方面，澳门凉茶高度重视传统工艺的继承和发扬，例如精准的火候控制和药材的适当煎煮时间等。此外，澳门凉茶的饮用习俗也颇具特色，人们常在炎热的夏季或身体不适时饮用，以此作为日常保健的一种方式。凉茶文化的核心价值在于其背后严密的中医药理论体系与动态调适的实践智慧。从药材配伍看，澳门凉茶严格遵循“君臣佐使”的组方原则，但又根据本土实际灵活变通。以最具代表性的“二十四味”为例，其配方并非固定不变的二十四种药材，而是依据季节更替与饮用者体质进行动态调整：春季多风热，常加入桑叶、薄荷疏风清热；夏季暑湿重，则以荷叶、木棉花增强利湿功效；秋冬干燥时节，则添入罗汉果、无花果润肺生津。这种“因时制宜”的配伍智慧，既体现了《黄帝内经》“四

气调神”的养生理念，又展现出民间实践对经典理论的创造性转化。制作工艺方面，澳门凉茶匠人将水火共制的中药炮制原理发挥到极致，形成独具特色的“三煎三滤”技法：首煎武火煮沸激发药性，二煎文火慢炖萃取精华，三煎余温焖焗保留香气，期间需以竹筛反复过滤药渣，确保茶汤澄澈醇厚。

凉茶文化的社会渗透力，在澳门独特的市井生态中得到了充分展现。20世纪中叶是澳门凉茶业的黄金时期，据1958年市政厅档案记载，全澳28家凉茶铺与百余流动凉茶档构成密集的服务网络，平均每500名居民便拥有一处凉茶供应点。凉茶铺不仅是提供饮品的商业场所，更是社区信息中心与社交空间。福隆新街的“杏林春”凉茶店设置收音机播放粤曲，吸引茶客驻足聆听；营地大街的“同善堂凉茶”每日免费向贫民派发“平安茶”，践行中医“医者仁心”的济世精神。这种“前店后坊”的经营模式，使凉茶文化深深嵌入澳门人的日常生活节奏。清晨主妇购买“祛湿茶”为家人调理脾胃，午间劳工饮用“消暑茶”缓解酷热，深夜赌场职员喝“安神茶”舒缓压力。凉茶铺的琉璃瓦屋檐与酸枝木桌椅，连同空气中弥漫的草药清香，共同构筑起澳门独特的城市肌理与文化记忆。澳门凉茶既是澳门市民日常生活不可缺少的组成部分，也是澳门传承中医药文化的主要载体。不管是大街小巷小摊贩还是高档茶馆酒楼都会看到凉茶。澳门凉茶因具有独特魅力与功效而获得众多消费者的青睐与信任，并已成为澳门文化中一张靓丽的名片^[1]。而在澳门与内地文化交流日趋频繁的今天，澳门凉茶已逐步走向世界，被更多的人认识并接受，推动澳门中医药文化传播的同时，又给澳门凉茶产业不断发展带来新生。

二、中医药在澳门的传承现状

（一）中医药传承的历史与现状

澳门中医药历史源远流长，并和当地的社会生态紧密相关。早期澳门中医药以内地移民进入为主，随人口流动逐步壮大。随后，澳门中医药发展出一套独特传承体系，既保留传统治疗方法又融合地方文化特色。澳门中医药的传承史，是一部浸透着海风咸味与草药清香的微观文明史。这片面积仅33平方公里的半岛，自16世纪开埠以来，始终是东西方文明碰撞的前沿阵地。在殖民、移民等大浪潮与现代性冲击的多重张力中，淬炼出具有韧性的生存智慧和独特的传承轨迹。今日澳门街头，百年药铺的酸枝木药柜与智能中医诊疗仪共存，凉茶铺的紫铜药煲与冷链配送的瓶装凉茶并置，这些看似矛盾的场景，恰是中医药传统在当代澳门生生不息的生动写照。

中医药在澳门的存续根基，深植于其“治未病”理念与市井生活的深度嵌合。不同于内陆中医体系对经典理论的系统性传承，澳门中医药更凸显出实用理性的特征。早期移民将珠三角地区的草药知识带入澳门时，便根据本地物产与气候特点进行适应性改造，妈阁庙前的渔民用海马、海星入药治疗风湿，路环岛居民采集野生鸡蛋花配制消暑茶，这些民间智慧虽未载入典籍，却通过口耳相传形成独特的澳门药典。19世纪中叶，随着博彩业兴起与劳工潮涌入，中医药更深度介入城市公共卫生体系。彼时天

花、霍乱频发，西医资源集中于葡人社区，华人劳工阶层主要依赖凉茶铺配发的“防疫茶”与街市流动药贩的“时症散”。这种“草根医疗”不仅缓解了殖民政府的公共卫生压力，更塑造了澳门人对中医药的功能性依赖。直至今日，澳门居民仍保持着“小病饮凉茶，大病看中医”的就医习惯，这种文化惯性正是历史积淀形成的集体无意识。

澳门中医药的存续密码，在于其将经典理论转化为生活实践的“在地化”智慧。与内陆强调典籍传承的中医体系不同，澳门中医更注重以效验为宗的实用理性。老中医诊脉时除观察舌象、脉象外，常会询问患者饮食习惯与工作环境，这种诊疗习惯源于早期移民的生存经验。码头工人多患湿痹，主妇常见肝郁，赌场荷官易发心火，医师需结合特定职业环境调整药方。这种因业施治的思维，在《澳门中医药典》中体现为独特的药材配伍，渔民常用的海螵蛸配苍术祛湿，建筑工人的药酒中加入田七以抗劳损，甚至发展出针对赌场熬夜族的安神定志汤。更富创意的是对西洋食材的中医化改造，葡萄牙人带来的红酒被用于浸泡当归，制成补血药酒；非洲黑檀木与广藿香配伍，创造出治疗热症的外敷膏剂。这些看似离经叛道的实践，实则是中医异法方宜理论的创造性延伸，彰显出澳门文化“和而不同”的包容特质。

当代澳门中医药的传承格局，呈现出“二元共生”的独特面貌。一方面在澳门街头随处可见传统中医诊所、药店，方便了市民就医^[2]。这些诊所、药店一般都是富有经验的老中医管理，以其医术高超、配方独特而深受居民信任；另一方面，随着现代医疗技术的发展，澳门中医药界也在不断探索创新，将传统中医与现代医学相结合，为患者提供更加全面、有效的治疗方案。这种传统与现代的并置并非简单的二元对立，而是澳门文化基因中和而不同特质的延续。中医药对澳门社会所产生的影响是不容忽视。不仅给居民带来经济实用的就医选择，而且在疾病预防和康复保健中也具有重要地位。很多澳门市民身体不适时都会优先选择中医药治疗，充分反映出中医药在澳门社会中被普遍接受并拥有深厚的根基。同时，继承中医药给澳门的经济发展带来新的生机，拉动中药材种植、加工、销售及其他相关行业的发展。

（二）澳门凉茶与中医药的融合

澳门凉茶蕴涵着博大精深的中医药理念。凉茶配方大多来源于中医药典籍中，利用草本植物天然的功效对人体机能进行调节。澳门凉茶既保留传统，又融合当地特色。这些凉茶常用成分金银花，菊花，夏枯草均为中医药常用清热解毒，凉血消暑之品，反映出中医药理念对澳门凉茶应用之广泛。凉茶文化是澳门中医药传统在岭南地区落地生根的鲜活例证，其发展历程不仅体现了中医药理论在民间实践的深度渗透，更展现了传统医学与现代生活的动态融合。作为岭南地区独特的饮食文化符号，凉茶以中草药为根基，以“药食同源”为核心理念，将中医药的预防医学思想转化为日常饮品的实用形式。这种转化并非简单的功能替代，而是通过数百年的文化沉淀与实践调适，形成了兼具治疗功效与生活美学的复合型文化载体。

凉茶文化的中医理论根基，可追溯至中医药“治未病”的核心思想与“三因制宜”（因人、因地、因时）的动态平衡理念。岭

南地区湿热交蒸的地理环境，使得“湿热蕴结”成为最常见的病理特征，而凉茶的配方体系正是对这种地域性健康挑战的智慧回应。以澳门常见的“廿四味”为例，其名称虽为虚指，实则遵循《黄帝内经》四气调神的养生原则，这种灵活变通的配伍逻辑，既继承了《伤寒论》随证治之的辨证思维，又融入了民间以效为先的实用理性，形成“经典为体、实践为用”的独特传承模式。凉茶铺作为中医药文化的民间传播枢纽，构建了独特的非制度化传承网络，澳门凉茶铺经营者往往兼具药师与民俗专家的双重身份。中医药理论一方面为凉茶生产提供科学依据并指导凉茶配方选择与调整以更符合人体健康需要；另一方面，凉茶在继承医药文化的同时又丰富发展了中医药理论。澳门有不少凉茶店经营者对中医药有一定了解，并能根据客户身体状况及需要推荐合适凉茶，推动了中医药向民间推广与传播。另外，澳门凉茶对中医药传统也有独特价值，既是饮品又是对文化的继承与发扬，显示出中医药文化对澳门地区博大精深的影响。随着现代药理研究的介入，传统经验性配方正逐步获得科学阐释。“传统经验—现代科学”的双向验证，不仅强化了凉茶的功能可信度，更推动中医药理论从定性描述向定量分析的范式转变。同时，凉茶产业通过标准化生产与质量控制反哺中医药现代化——如“王老吉”建立的全产业链追溯系统，利用区块链技术记录药材种植、加工、配送全流程，既确保药效稳定性，又为中医药材的道地性研究积累大数据支持。传统中医方剂多针对明确病症，而凉茶则开创了亚健康调理的新维度，如“竹蔗茅根水”以甘凉润燥为主效，专为长期熬夜、用眼过度的都市人群设计，这种针对现代生活方式病的预防性调理，拓展了中医“未病先防”的理论外延。此外，凉茶在跨境文化传播中催生的适应性变异，如澳门“龟苓膏”融入土茯苓与西洋参的配伍，既保留清热解毒的核心功能，又适应欧美消费者对口感与成分的偏好，这种跨文化调适为中医药国际化提供了“在地化”范本。

（三）澳门凉茶文化的多元影响

澳门凉茶文化是中医药传统的重要内容，它在澳门这一东西方文化相互交融的特定地域内，显示出独特而多元的影响力^[3]。澳门中西文化交融的文化背景对凉茶文化的塑造和进步带来了深刻的影响，既表现在凉茶品种与配方，也表现在文化内涵与社会功能等方面。作为中医药传统的重要载体，澳门凉茶文化形态既根植于岭南地区的气候环境与中医理论体系，又在澳门这一国际化都市的历史积淀中不断吸收多元文明的养分，形成了兼具传统性与开放性的文化符号。而全球化浪潮的冲击、代际认知差异的扩大以及现代医学体系的渗透，使得凉茶文化的传承面临着前所未有的张力，不仅体现在物质层面的生产与消费方式转型中，更深刻反映于文化认同与价值观念的嬗变过程中，构成了传统中医药文化在当代社会存续的典型缩影。

澳门凉茶文化的多元性首先表现在其文化基因的复合结构上。澳门自16世纪以来便是中西文明交汇的前沿地带，凉茶文化在此既保留了岭南传统药食同源的核心理念，以金银花、菊花、夏桑菊等草药配伍实现清热解毒、祛湿除燥的养生功效，又逐步吸纳了西方现代公共卫生观念与商业运作模式。例如传统凉茶铺

在保留铜制茶壶、手写药笺等文化符号的同时，开始引入消毒碗柜、环保包装等现代卫生标准，传统工艺与现代管理的融合，本质上是对不同文明体系中健康理念的创造性整合。而土生葡人群体对凉茶配方的接受与改良，更使得这种饮品超越了单纯的华人文化范畴，成为多元族群共同参与的文化实践。这种文化互渗现象在配方创新中尤为显著，凉茶从单纯的“清热解毒”功能逐步拓展出调节血糖、平衡血压、缓解焦虑等复合功效，既延续了《黄帝内经》“治未病”的预防医学思想，又回应了现代都市人群的亚健康需求，形成了传统智慧与现代生活的对话机制。

澳门凉茶文化作为中医药传统的重要组成部分，在四百余年中葡文化交融的历史积淀中形成了兼具岭南民俗底色与海洋文明开放特质的复合形态。该形态既非单纯的中医药理论在岭南地区的分支延续，亦非殖民文化影响下的异化产物，而是在特定时空场域中，通过不同文明体系的持续对话与有机融合，最终形成的具有澳门在地性特征的活态文化遗产。其多元影响力渗透于物质、制度、精神三个层面。在物质层面表现为凉茶配方的跨文化改良，既有对传统二十四味、五花茶等经典方剂的坚守，又衍生出适应热带气候的椰汁竹蔗茅根水等创新品类；在制度层面形成了独特的行业规范与传承体系，既保持着传统凉茶铺前店后坊的经营模式，又发展出标准化生产的现代企业；在精神层面则构建起融合中医养生哲学与市民日常生活的文化空间，凉茶铺不仅是提供饮品的场所，更是承载集体记忆、维系社区情感的重要载体。

随着时代的发展，澳门凉茶文化的传承遇到了很多挑战。一方面，全球化步伐加快，西方文化传播广泛使澳门年轻一代在生活方式与价值观上改变明显，对传统凉茶文化兴趣渐减，对凉茶文化传承造成极大压力；另一方面，澳门是国际化旅游城市，文化的多样性又造成凉茶市场的多样化需求，既保留传统特色又满足不同口味需求成了澳门凉茶文化传承所面临的课题。全球化浪潮对澳门凉茶文化的冲击呈现出多维度的解构效应，消费主义文化通过连锁咖啡店、奶茶品牌的规模化扩张，逐步重塑年轻群体的饮品消费习惯，这种改变不仅体现在对即食性、时尚感产品的偏好，更深刻影响着对传统饮品文化价值的认知体系。新生代在现代化教育体系中形成的科学主义思维，与凉茶文化蕴含的“阴阳平衡”“湿热调理”等传统中医理念产生认知隔阂，导致文化传承出现代际断层。而这种文化疏离并非单向度的代际更替，而是与澳门特有的身份认同焦虑相互交织，年轻人在拥抱全球化的同时，对本土文化的价值判断往往陷入传统与现代的二元对立困境。

旅游产业化带来的文化商品化趋势，使凉茶文化的传承面临“本真性”与“适应性”的价值悖论。每年逾千万人次的游客流量催生出两种截然不同的发展路径：一方面，某些老字号为保持文化原真性，严格遵循古法炮制工艺，坚守二十四节气对应的时令配方，成为游客体验原汁原味澳门文化的重要载体；另一方面，部分新兴品牌通过改良口感、创新包装、融入葡式元素等手段打造旅游伴手礼，这种创新虽拓展了市场空间，却在某种程度上消解了凉茶作为中医药载体的功能属性，使其沦为民俗符号的视觉

消费对象。这种现象折射出文化遗产在现代化转型中的普遍困境，即如何在保持文化内核完整性的前提下实现当代价值的创造性转化。

在地缘政治格局变迁的宏观背景下，澳门凉茶文化的传承被赋予新的时代使命。粤港澳大湾区战略的实施促使三地中医药合作深化，澳门凭借中葡平台优势，正探索将凉茶文化作为中医药国际化的特色载体。这种尝试既延续了澳门的历史角色，又为中医药文化对外传播提供了“澳门方案”。随着都市化进程加速，澳门传统街坊邻里关系逐渐被商品房社区的原子化人际关系取代，凉茶铺作为社区公共空间的情感纽带功能日益弱化。老一辈居民在凉茶铺倾偈食凉茶的生活方式，与年轻群体在连锁饮品店打卡拍照的消费行为形成鲜明对比，这种空间实践方式的转变，折射出社会关系网络的重构对文化传承的深层影响。当凉茶从社区日常饮品转变为旅游消费商品，其承载的文化记忆与地方认同也在发生微妙异化。

三、澳门凉茶文化与中医药传统传承面临的挑战

（一）文化认同感的减弱

澳门凉茶文化承载了丰厚的历史底蕴，具有鲜明的地域特色。近年来，在社会急剧变迁与全球化趋势日益增强的背景下，澳门年轻一代对于传统凉茶文化认同程度渐弱，给凉茶文化传承带来严重挑战。

与老一辈人对凉茶的深厚感情和依赖不同，年轻一代更倾向于追求时尚、便捷的生活方式，对凉茶这种传统饮品的兴趣和接受度明显降低^[4]。由于年轻一代对凉茶缺乏兴趣，凉茶往往被视为一种过时甚至落伍的饮品，难以与现代生活节奏相契合，缺乏学习和传承凉茶制作技艺的动力，导致了凉茶在年轻一代中的市场占有率不断下降，影响了凉茶文化的继承与发扬。文化认同感弱化给凉茶传承带来了深刻影响，年轻一代对于凉茶文化的漠视、疏离，弱化了凉茶文化对澳门社会的影响，使其在现代社会很难有大规模发展。

为迎接挑战，澳门社会需积极采取措施，提高年轻一代对于凉茶的文化认同。如通过组织凉茶文化节，设置凉茶制作课程，能使年轻一代切身感受到凉茶制作的工艺与韵味，激发其对凉茶文化产生兴趣与喜爱；也可通过媒体宣传，引导年轻一代对于凉茶文化的理解，从而为凉茶文化传承与发展打下坚实基础。面对文化认同危机的多维挑战，澳门凉茶文化传承不应局限于表层的技艺保护，而需构建全方位的认同重塑机制。这种机制本质上是传统文化现代转型的深层革命，既要解决文化本体论层面的价值重估，也要完成方法论层面的创新转化。在认知维度，需要建立传统知识与现代科学的对话桥梁，将阴阳平衡理论转化为可感知的健康管理方案；在实践层面，应创造年轻群体可参与的文化生产形式，使凉茶制作从传承负担转变为文化创造的乐趣；在空间维度，需重新设计符合数字时代行为特征的文化载体，打造虚实融合的认同建构场景。唯有将文化认同的培育嵌入到现代生活方式的再造过程中，凉茶文化才能真正实现从文化遗产到生活智慧

的创造性转化，在年轻世代中重建具有生命力的文化认同。

（二）传统知识的流失

澳门凉茶文化和中医药传统传承中存在着不可忽视的传统知识流失现象，包括凉茶配方、制作技艺及中医药理论等在内的这些珍贵知识都是古往今来祖先们的智慧结晶，对于保障民众健康及弘扬中医药文化都有着十分重要的意义。

首先，传统凉茶的配方与制作技艺保护工作正面临着严重的挑战。澳门很多传统凉茶铺仍然坚持采用代代相传配方及手工技艺生产凉茶。但在现代化进程不断加快的今天，这些传统技艺却渐渐边缘化了。年轻一代更多地趋向于追求方便，标准化饮品，而对于传统凉茶则越来越缺乏兴趣与要求。而凉茶生产技艺通常是靠家族传承或者师徒传授，没有系统的文字记录以及标准化操作流程，使这些工艺容易产生传承断层现象。另外，部分凉茶铺由于经营不佳或者传承人老龄化等原因濒临倒闭，进一步加重了凉茶传统配方与制作技艺的失传。

其次，传统知识流失成因复杂多变。一方面，全球化的发展与西方文化的传播影响到澳门市民的生活方式与价值观，年轻一代更愿意接受现代科学及西医理念，对于中医药及凉茶文化知之甚少。文化认同的弱化，直接造成人们对于传统凉茶文化研究与传承兴趣及动力不足。另一方面，澳门凉茶文化与中医药传统的教育与宣传存在缺陷，导致大众对于这些传统文化认知受限，很难形成行之有效的保护与传承机制^[9]。另外，知识产权保护制度不健全，部分凉茶铺独家配方、制作技艺被非法复制、盗用，挫伤了其对传统文化传承与保护积极性，也是造成传统知识损失的主要因素之一。

要有效地应对传统知识流失，必须采取一系列举措。一是加大澳门凉茶文化及中医药传统教育与宣传力度，增强市民对上述传统文化的了解与兴趣。这些传统文化可通过在校期间的有关课程，讲座及展览来使年轻一代认识并学习。二是建立健全知识产权保护制度以维护传承人合法权益，鼓励传承人主动继承与维护传统文化。同时政府及社会各界要加强对凉茶铺、中医药机构等的支持，协助其改善经营状况、提升传承人社会地位及经济收益。三是探索数字化保护与创新传承的模式，比如运用现代信息技术将凉茶的配方与制作技艺数字化地记录与保存，开发地方特色凉茶等文化旅游项目，吸引更多的年轻人加入并重视对这些传统文化的继承与发扬。

（三）现代医疗体系的冲击

现代社会中，医疗科技发展迅速，全球化进程加快，西医体系因其理论体系科学，疗效显著，被世界各国普遍接受并运用。这股潮流在澳门也同样引人注目，它给中医药传统和与其息息相关的凉茶文化带来不小影响。

西医的传入与推广，使澳门市民在疾病面前有了更多选择。西医通常能提供直接、快捷的治疗方案，现代医疗体系建立了标准化治疗流程，这些因素在某种程度上都弱化了民众对中医药及凉茶治疗的依赖性。另外，健全的现代医疗体系还增强了大众对健康的认识，使人们对预防疾病、维护健康更重视科学方法、营养补充而不是单纯依靠传统中医药、凉茶等。

在现代医疗体系的广泛影响下，澳门的中医药与凉茶市场正面临着前所未有的挑战。随着西医体系的普及，西医药品和保健品在澳门市场上占据了主导地位，其科学性和标准化的治疗方案深受消费者信赖，从而挤压了中医药与凉茶的市场份额。这种趋势不仅对中医药及凉茶产业的经济发展造成了冲击，还限制了它们在澳门社会的传播和普及。

为了应对这一困境，中医药及凉茶产业必须进行创新和变革。首先，需要通过科学研究来验证中医药和凉茶的有效成分及其作用机制，从而增强其科学性和说服力。其次，产业界应致力于提升产品质量，优化配方，以满足现代消费者对健康和品质的双重需求。同时，强化市场推广和品牌建设也是关键环节，通过精准的市场定位和有效的营销策略，可以吸引更多消费者关注和使用中医药及凉茶产品。此外，突围现代医疗体系的围剿，需要构建中医药发展的新范式。这不仅是技术层面的改良创新，更是文明层面的范式革命。更深远的变革在于重塑健康价值观——将凉茶文化从治病手段升华为生命智慧，在对抗现代性异化的文明进程中，重新确立中医药作为人类生存智慧的世界意义。

四、结束语

澳门凉茶文化与中医药传统传承的当代境遇，折射出人类文明进程中地方性知识体系与现代化浪潮的深刻博弈。这种传承不仅是文化遗产的存续问题，更是文明对话的实践课题，关乎如何在全球化的同质化压力下守护文化多样性，在科学主义的认知霸权中开辟多元知识共生的可能。作为海上丝绸之路重要节点的澳门，其凉茶文化承载着岭南湿热气候的生存智慧，中医药传统凝聚着东西方医学交融的历史记忆，二者共同构成理解中华文明和而不同特质的微观样本。在文化认同危机、知识流失困境与现代性冲击交织的复杂语境中，这项传承工程已超越单纯的文化保护范畴，成为重构地方文化主体性、探索传统知识现代转型的战略命题。

当前面临的凉茶文化传承危机本质上是现代性对地方性知识体系的系统性解构。凉茶文化中执药配伍的动态智慧被简化为固定配方，中医药辨证施治的个体化诊疗被规训为标准化流程，这种知识形态的异化反映出工具理性对传统知识体系的暴力切割。更深层的危机在于文化记忆载体的消逝，凉茶铺作为社区健康枢纽的功能退化，老药工口传心授的传承链条断裂，使得原本嵌入生活实践的活态知识沦为需要特殊保护的濒危物种。这种知识存续方式的转变，不仅导致实用技艺的流失，更造成认知框架的瓦解，年轻世代逐渐丧失理解“君臣佐使”的思维范式，难以体认“药食同源”的生命哲学，最终形成文化基因的传承断层。当凉茶文化从生活方式退化为文化展演，中医药传统从医学体系降格为替代疗法，这种价值降维预示着地方性知识体系正在丧失其解释现代生活的能力。

破解传承困境的根本出路在于实现传统知识的创造性转化。这种转化不是对现代性的被动适应，而是以文化主体性为前提的主动重构。在认知层面，需要建立超越“传统—现代”二元对立

的阐释框架，重新发现凉茶文化应对现代健康危机的独特价值：其“治未病”理念对慢性病防治的启示，“药食同源”实践对功能食品开发的借鉴，“三因制宜”原则对精准医疗的补充。在实践维度，应当构建活态传承的创新生态系统，使凉茶铺转型为社区健康管理中心，让中医药诊疗融入智慧医疗网络，在服务现代健康需求中焕发新生。这种转化需要制度创新的支撑，建立传统知识特别保护制度，承认集体传承的知识产权；创设中西医协同创新平台，推动形成互鉴共生的医疗模式；构建文化空间再生产机制，使凉茶文化在都市更新中延续其社区纽带功能。更深层的变革在于价值体系的重塑：将凉茶文化从怀旧符号升华为健康生活方式，使中医药传统从替代疗法发展为生命哲学，在应对现代性危机中彰显其文明价值。

站在文明演进的高度审视，澳门凉茶文化与中医药传统的传

承蕴含着超越地域的全球意义。在人类健康危机频发、现代医疗体系面临范式困境的当下，这种蕴含着生态智慧与整体思维的传统知识体系，为重构人类健康观念提供了东方方案。其“天人合一”的哲学观照提示着环境与健康的有机联系，“治未病”的预防理念昭示着医疗模式转型的方向，“和合共生”的文化特质启迪着不同医学体系的对话可能。澳门的传承实践，既是守护文化多样性的地方行动，更是参与全球健康治理的中国贡献。通过构建传统知识国际传播平台，参与世界卫生组织传统医学标准制定，澳门有望成为东西方医学对话的桥梁，为人类命运共同体建设注入文化治愈力。这种从地方性知识到全球公共产品的价值跃迁，将重新定义传统文化在21世纪的存在意义，不再是博物馆中的文化标本，而是流动的智慧长河，在与其他文明的激荡交融中持续焕发新的生命力。

参考文献

- [1] 梁玉龙, 崔占玲, 董博清. 中医药文化进校园研究的现状、演进与启示——基于 CiteSpace 的可视化分析 [J]. 中医药文化, 2025(1): 82-93.
- [2] 朱晓玲, 杜晓萍, 张建华, 等. 基于问卷调查的中医药文化海外传播现状分析与思考 [J]. 中国现代中药, 2025(2): 359-364.
- [3] 房光鑫, 董家秀, 刘晓庆. 中医药文化传承现状及对策研究 [J]. 科教文汇, 2024(5): 107-110.
- [4] 王颖慧, 崔晓鸽, 王宪龄. 药用植物园在中医药文化传承传播创新方面的作用分析 [J]. 中文科技期刊数据库 (文摘版) 社会科学, 2024(3): 0161-0164.
- [5] 崔海英. 馆藏优秀传统文化资源再生性保护与价值释放——基于中医药古籍的调查分析 [J]. 档案管理, 2024(2): 110-115.

品牌形象设计与文化认同理念的关联性研究

张婷^{*}, 荀舒钰

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025030029

摘 要 : 如今世界的发展正趋于全球化的进程之中, 一个企业的品牌形象与目标人群所接受文化的交叉点成为了企业是否成功的关键所在。品牌形象与品牌定位也与所传达的品牌文化有着紧密的联系。这些因素直接影响品牌与消费者之间的交流。当品牌形象能够与消费者的文化认同产生共鸣时, 消费者更容易感受到品牌所赋予的文化认同。数字化时代的到来也为品牌形象与消费者之间的互动提供了新的平台, 社交媒体的普及使品牌形象能够更及时地响应消费者的反馈, 从而加深与消费者之间的情感联系。塑造有品牌形象, 从而增强自身的市场竞争力。

关 键 词 : 品牌形象设计; 文化认同; 用户行为; 品牌忠诚度

Research on the Correlation between Brand Image Design and Cultural Identity

Zhang Ting^{*}, Xun Shuyu

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : The world is increasingly moving towards globalization, and the intersection of a company's brand image with the culture accepted by its target audience has become crucial to its success. Brand image and positioning are closely linked to the brand culture they convey. These factors directly influence the communication between brands and consumers. When a brand image resonates with consumer cultural identity, consumers are more likely to feel the cultural recognition that the brand offers. The advent of the digital age has provided new platforms for interaction between brand images and consumers. The widespread use of social media allows brand images to respond more promptly to consumer feedback, thereby deepening emotional connections with consumers. Building a strong brand image can enhance market competitiveness.

Keywords : brand image design; cultural identity; user behavior; brand loyalty

一、品牌形象设计的多维度分析

(一) 品牌形象设计的构建过程

品牌形象的构建是系统性、常态化、动态式的过程, 是由多部分组成具有更迭特性的发展。品牌形象的构建在初期要确定品牌定位与品牌核心价值, 这一阶段中, 要深入进行市场需求分析、目标人群分析、竞品分析, 从而确立自生的品牌特性。此种定位要做到清晰、独特, 符合消费者的期许。品牌的价值观与发展方向须在这一过程中得到确立, 才能为品牌形象的创造奠定坚实的基础^[1]。

接下来是品牌视觉元素的设计, 这一过程是极具创造性的表现。视觉元素包括品牌标志、色彩、字体和整体设计风格等, 它们将会直接影响消费者对品牌的第一印象。在此阶段, 设计师们将会通过市场调研与用户反馈, 来创造能表现品牌特性与价值的视觉符号, 以体现品牌现代化、专业化的特征。品牌语言也是品牌形象构造的重要一环, 品牌在与用户进行情感链接时所使用的言语风格和表述方式都会对用户的认知与情感反应产生影响。因此, 品牌要确保本品牌语言与品牌形象的一致性协调性, 使用户在与品牌产生情感互动时, 能够有清晰的定位与认同。

品牌的传播、推广策划是品牌形象影响力外化的重要一环。通过一系列的市场营销举措, 品牌形象得以对外传播, 与用户产生联结。这此过程中, 企业应与品牌形象所传达的价值保持一致, 或是彼此交融的关系, 以此来确保对外传播途径、营销内容与品牌定位相契合。

品牌形象的形成并不是静态的过程, 而是需要持续更进与迭代的。是伴随着社会环境、用户喜好和主流文化, 不断的再塑品牌形象的个性与忠诚度。因此, 企业有必要定期对品牌形象进行评估, 通过市场调研、用户反馈等方式, 及时调整品牌方案, 确保品牌形象能与用户情感、市场需求相契合^[2]。

通过一系列系统化步骤, 品牌最终能在用户心中建立起持久又充满生命力的形象, 将品牌价值扩展到最大化。

(二) 影响品牌形象设计的文化要素识别

品牌形象的构建与更迭对于企业的发展起到了关键的作用, 而文化因素对于品牌的持续性发展提供了内生驱动力。

文化环境对于用户形成价值观、思维方式、生活习惯提供了基础, 这些因素影响着他们对于品牌的认知与喜好。例如, 在弘扬集体主义社会文化的背景下, 该区域的品牌可能更倾向于塑造合作共赢, 具有奉献精神的品牌形象; 而在强调个人主义色彩的

社会环境下，营造突出个性化的品牌调性则更容易与用户产生情感共鸣。同时，文化元素也通过语言、色彩、图案等表现形式进行信息传达，使品牌在视觉呈现上更加吸引人，更能引起用户共鸣^[3]。例如，在不同的文化背景下，对于特定色彩、图形的寓意是大相径庭的，因此在品牌全球化的过程中要做好文化分析与市场调研，充分理解与尊重不同的文化背景。

文化认同也是品牌形象塑造的关键因素，品牌借助文化符号与用户建立长久且稳定的情感纽带，使用户感受到品牌所传递理念与自身固有文化的一致性，从而增强用户粘性。例如，一些国外品牌会巧妙的结合我国传统节日进行品牌营销，推出限定产品，以此来融入我国文化，增加用户忠诚度。随着全球化进程的推进，跨文化传播也变得愈发重要，品牌需要更为灵活的品牌策略和传播途径去满足不同文化背景下的用户需求，从而塑造出有影响力的品牌形象^[4]。在当下企业也要承担起相应的社会责任，在公众关注的环保、公平等方面的积极的促进作用，与积极向上的社会主流价值观相结合，能够很好的增强品牌在市场中的公信力。

因此，在塑造品牌形象时，对外要做好市场营销与传播策划，对内要擅于挖掘与品牌核心价值观相契合的文化元素。通过强化这种文化表达与用户建立深层次的情感联接，以此提升品牌形象的影响力、可塑性与竞争力。

二、文化认同在品牌构建中的作用

（一）文化认同的多层面解析

文化认同的理念最早由美国心理学家埃里克松所提出，其认为文化认同是一个复杂且多面的研究，它包含了自我认知、社会身份以及历史和文化和社会环境等。个体文化认同的形成依托于所处的社会环境和所受的教育^[5]。

首先，家庭也是催收文生文化认同重要场所之一，父母已固化的价值观、语言习惯和传统习俗对于孩子的文化意识与身份认同的形成产生着重要的作用。其次，教育在塑造文化认同上也起到了重要的作用。学校不仅是传播文化知识的主渠道，同时也是传递社会主流价值观主阵地，通过课堂教学、文化活动等途径促进对主流意识和核心价值观的认同。随着全球化的进一步深入，文化认同变得更具包容性和互通性。不同文化的碰撞与交流，使得文化认同常常处于动态流动的过程之中，尤其是在当下跨文化交流日益频繁的环境中，文化认同通常需要在不同的文化在选择、切换。此外，人们需要通过文化认同寻求个体归属感以及社会认同感，从而增加社会联结度与集体意识。在此过程中，文化符号、共同意识与民俗习惯都将成为个体形成和延续文化认同的重要渠道。

然而，文化认同的多样性在多种文化交流融合时，也可能带来个体的文化危机感和情感冲突。所以，文化认同不只限于对个

体经历的思考，更加聚焦于文脉传承与社会结构的研究。需要在开放与包容的视角下，促进对多样文化的理解与尊重。

（二）文化认同与用户行为的联系

在如今数字化飞速发展的时代中，文化认同不仅影响个体的价值观形成，同时对于用户的消费行为和消费模式产生重要影响。文化认同作为个体追求身份认同的目标，需要个体找准自我定位并找寻归属感。不同文化背景中的用户，对于同一类型的产品选择上，会依据自身文化的固有观念与偏好做出相应选择^[6]。例如，在重视家庭关系的文化熏陶下，会促使用户选择能够增进家庭成员凝聚力或从可使用周期长短的角度进行选择购买。随着社交媒体的发展，数字平台中的用户行为也体现出了文化认同的导向型，用户在分享与创作内容时，自身已形成的文化价值观念会促使用户优先筛选相符的信息^[7]。这种影响不仅体现在消费中，在对品牌宣传与品牌粘性的反馈度中也产生着巨大的影响，这也说明了当今的众多国际品牌在跨文化传播的过程中会与本地域文化进行结合，以此推动用户与品牌产生由文化认同激发的文化共鸣，增强了用户忠诚度。此外，文化认同也影响用户对于信息的接收与反馈，在不同的文化环境中，同一广告宣传内容会获得截然不同的用户反馈，这一现象在跨国企业的市场营销中较为显著，好的品牌策划与营销会针对不同文化背景的市场采取针对性的策略，以迎合当地用户的文化认同。

文化认同对于个体的行为模式和消费习惯的塑造具有深远的影响，同时也为品牌营销策略的制定提供了关键的参考依据。当企业理解并尊重目标群体的文化认同时，它们不仅能够提供符合消费者期望的产品和服务，还能够有效提升用户的整体体验，进而推动品牌的可持续发展。

三、品牌形象设计与文化认同的关系

（一）不同文化背景下的品牌设计实践

不同文化给品牌设计带来的多元化的元素和不同的视角，同时也带来了挑战与压力。在中国五千年的历史底蕴下，品牌为了吸引用户，通常会吸纳相关的文化传统元素^[8]。例如在中国的传统农历新年中，一些国际美妆护肤品牌会巧用生肖、金色、红色来增添吉祥、喜庆的节日氛围。而在西方，简约的、个性化的设计更受用户的喜爱。

可口可乐作为首屈一指的饮品品牌，在不同文化背景下品牌营销也有着明显的区分。在国内的文化环境中，可口可乐擅于结合传统节日，在每年春节期间，会推出限定包装，搭配具有吉祥、美好祝福的喜庆纹饰。例如，可口可乐蛇年包装，采用了中国纹样的排列组合方式和烟花的美好寓意，将产品主形象、生肖蛇、元宝、锦鲤等元素排列重组，推出了“招财聚宝”“年年欢乐”“新年新禧”的新年烟花罐，如图一。这些设计不仅符合新春的喜乐氛围，也通过在广告宣传中着力营造阖家团聚的故事情

节，精准联接中国用户的情感需求，增加品牌与用户的距离。而在美国的主流文化下，节日文化通常与运动、娱乐活动紧密相关，目标人群也多集中于年轻化、由个性的用户，通常以“欢乐”为核心进行设计。如，在圣诞节的背景下，推出了可口可乐圣诞罐，并于国外多座城市设立节日快闪活动，增添品牌互动性，如图二。以圣诞老人畅饮可口可乐为主视觉形象，同时也与二十世纪中圣诞节的可口可乐海报产生联动，有益于增加用户粘性，表达了活力、自由、积极和乐观的生活态度，传递“快乐随处可见”的品牌信息。可口可乐在不同的文化环境中体现出品牌对于不同地区的文化敏锐度和适应力，从而建立了有效的品牌形象，提升了用户忠诚度。

图一：可口可乐烟花罐

图二：可口可乐快闪活动

Nike在国内外的设计营销策略与实践中，也能够反应出不同的文化背景与消费习惯。在中国 Nike 融入了一些休闲元素，例如 Air Max 系列中与“中国国潮”设计相结合，从色彩到图形元素的应用，在满足用户日常出行、运动的需求之外也迎合了文化与情感的需要。在二零二五年蛇年到来之际，Nike 也推出了“春雨迟”新春款，如图三。通过蛇鳞元素在鞋体上的应用以及配色中桃色与青色的渐变，展现了飘逸的中式色彩美学。空军一号推出的“春雨迟”新春系列，通过语言文字“粉黛青绿，步履生风”，将中国的诗意与品牌属性“运动”巧妙结合。鞋口的流苏挂饰设计也增加了用户与品牌的互动性，体现文化元素的同时吸引了众多传统文化爱好者，拓宽了用户群体。在美国注重个性的文化背景下，Nike 更加注重运动文化和品牌故事的传播。Dunk SB 系列是 Nike 根据美国的滑板文化所推出的款式，强调舒适度与耐磨性，符合滑板运动的需求。同时滑板文化也是一种街头文化，因此该系列也采用大胆的色彩与嘻哈文化、街头文化相融合，将滑板文化融入进消费者的日常穿搭，增强目标用户的身份认同感与归属感。展现了审美的多元化以及品牌追求自由、个性的核心价值观。

图三：Nike 新春款

品牌形象通过文化视觉符号与用户建立起沟通，不同文化背景下的用户行为也会体现不同的文化价值观。因此，品牌设计与品牌传播要强调因地制宜，要深入了解所处地域的文化背景，从而更好的了解目标市场。这些文化差异，促使品牌创造具有文化共鸣的设计，转而提升品牌认知度与用户忠诚度。

（二）用户认同感与品牌忠诚的关系

在如今复杂的市场环境中，用户认同感是指消费者对品牌核心价值、内涵文以及视觉形象所达成的共识，当用户认为品牌所传达的理念与他们的个人价值观或行为方式相一致时，便会产生认同感。此种认同感在一定程度上使用户与品牌方建立更深层次的情感链接，从而进一步转换为用户忠诚度。

当消费者对品牌价值产生认同感，会促进消费者对于该品牌产品的消费意愿，并在社交场合中由使用者的身份转变为传播者的身份。此外，用户认同感的形成在一定程度上影响了消费者对于产品使用中的满意度，在消费者购买行为发生前后以及产品使用过程中所产生的满足感有助于进一步增强对于品牌的忠诚度。在当今的社会环境下，品牌能否承担相应的社会责任，能否以可持续发展理念创新研发，消费者更愿意支持那些积极回应社会及关注环境问题的品牌。这些都影响着用户认同感的形成^[9]。

所以，在构建品牌形象时，要塑造与用户价值观相契合的品牌故事和核心文化，以强化用户认同感，进而提高对于品牌的忠诚度。用户认同感是提升品牌忠诚的重要前提，而品牌忠诚对于品牌的长期发展具有重要意义。

四、品牌形象设计与文化认同的协同发展

品牌形象设计与文化认同的发展是相辅相成，相互促进的。要从文化认同的角度出发构建能引起共鸣的品牌核心价值观和品牌文化，从而通过品牌形象设计的途径将这些元素直观可读化，以便消费者能够更容易地识别和记住。例如，关注环保或强调新能源、可再生理念的品牌可以利用自然色调、简约图形和可持续材料的触感上来传达其生态理念，从而调动起多感官来加强品牌属性与生态文化之间的关系。成功的品牌形象塑造也要深入目标市场，了解本目标市场独特的文化认同。品在前期要调查分析消费者的文化背景、价值观和行为习惯，以确保其形象设计能够符合目标群体的预期^[10]。如果一个品牌能够最大程度符合消费者的文化认同，那么它将同时增强市场吸引力和用户忠诚度。例如，在全球化趋势不断深化的背景下，越来越多的本土品牌开始将传统文化与现代设计元素相结合，开辟出了一条新的“国潮”赛道，让市场中重新迸发出了新的生机活力。

随着传统文化创新性发展和社会趋势的迭代，品牌形象设计要结合有利的趋势不断进行调整和更新，以维护与用户之间的情感纽带。品牌要擅于讲好自身故事、多参与公众关注的社会问题、文化活动等方式，进一步夯实与用户之间的情感和文化桥

梁，提高品牌的亲和力和影响力。

五、结束语

在未来的行业发展中，品牌形象设计将越来越重视文化多元性的融合，以吸引不同地区和文化背景的用户。数字化也为品牌形象设计的转型升级带来了新的机遇和挑战。借力于大数据分析，品牌能够精准地把握用户的需求、偏好，从而打造具有针对

性、个性化的品牌形象设计。要善于利用社交媒体的传播渠道，进一步巩固品牌与用户之间的情感联结，品牌形象的塑造由单向的传播转为了双向交流的过程。利用各种传播途径与消费者建立深厚的关系，这种联结使品牌形象更为鲜的同时也促进了用户对品牌的长期支持与偏好，从而推动品牌的可持续发展与市场竞争力。

参考文献

- [1] 陈艳庆. 基于文化认同理论的国产品品牌形象提升策略研究 [J]. 现代商业, 2024(1): 43-46.
- [2] 吴一凡, 王瑞华. 文化认同理论下鄂伦春族布袋的价值与创作方向研究 [J]. 西部皮革, 2023, 45(24): 28-30.
- [3] 孙悦. 数字媒介语境下中国原创动画的文化循环范式研究 [D]. 武汉理工大学, 2020.
- [4] 李洪峰, 王帝丫. 服装品牌设计与服装产品设计关联性研究 [J]. 西部皮革, 2022, 44(16): 123-125.
- [5] 丁苏川. 基于南京城市文化的本土品牌设计研究 [J]. 包装工程, 2021, 42(12): 10.
- [6] 刘宇晴. 文创产品中文化元素使用比例的设计研究 [D]. 广东工业大学, 2021.
- [7] 康悦悦. 香港视觉传达设计中的文化认同与形象建构 [J]. 四川戏剧, 2019(10): 3.
- [8] 王勇. 文化认同与本土时装品牌设计国际化发展 [J]. 纺织导报, 2013(7): 2.
- [9] 颜海平. 文化互鉴与文化认同 [J]. 上海市社会主义学院学报, 2023(2): 14-17.
- [10] 申妍妍, 王健. 艺术产业品牌设计管理策略研究 [J]. 中国民族博览, 2024(21): 188-190.