

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4期 2025年6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 大数据背景下 AI 赋能中国形象——未来大数据霸权:
国家、企业与个人的权力重构 “当数据成为新世纪
的石油, 谁掌握它, 谁就掌握了未来?” 段锦江
AI Empowering China IMAGE in Big Data Context—The Future Hegemony of Big Data: the
Reconfiguration of Power among Countries, enterprises and Individuals
"When Data becomes the Oil of the New Century, Whoever
Masters it Will Master the Future?" Duan Jinjiang
- 004 “两路” 精神的时代传承: 铸牢中华民族共同体意识
的历史逻辑与实践路径 张雪, 达瓦, 帅逸诚, 姜旭泽
The Era Inheritance of the Spirit of "Two Paths": The Historical Logic and Practical Path
of Strengthening the Awareness of the Chinese
National Community Zhang Xue, Da Wa, Shuai Yicheng, Jiang Xuze
- 007 算法推荐如何重构网络舆论场——基于 “沉默的螺旋” 理论的再解读 李焕然
How to Reconstruct the Online Public Opinion Field Through Algorithm
Recommendation—Re Interpretation Based on
the Theory of "Spiral Of Silence" Li Huanran
- 010 云南中越边境地区文明乡风建设的实践路径 汪正艳
The Practical Path of Civilized Rural Customs Construction in the Border
Areas between China and Vietnam in Yunnan Wang Zhengyan
- 014 基于大数据技术的企业档案价值挖掘与利用策略分析 宣鹏娥, 毕向阳
Analysis of Enterprise Archive Value Mining and Utilization
Strategies Based on Big Data Technology Xuan Peng'e, Bi Xiangyang
- 017 纪检监察体制改革背景下反腐败效能提升研究 喻莉
Research on Enhancing the Effectiveness of Anti-Corruption under the
Background of the Reform of the Discipline Inspection and Supervision System Yu Li

艺术广角 | ART PANORAMA

- 020 艺术乡建中乡村公共艺术的形式研究 徐绍森
Research on the form of Rural Public Art in Art-Based Rural Construction Xu Shaosen
- 023 “画中千年, 笔下文明” 浅述中国画《中华人文图》
的绘画语言特征 侯莹, 刘羽晨
"Millennia in Paintings, Civilization under the Pen" - A Brief Discussion on the Language
Features of the Chinese Painting "Chinese Humanities Map" Hou Ying, Liu Yucheng
- 026 奇幻生物图形在儿童想象力中的视觉认知作用 李磊, 蒋志龙, 王宇
The Visual Cognitive Role of Fantasy Biological Graphics
in Children's Imagination Li Lei, Jiang Zhilong, Wang Yu
- 029 烽火丹青: 抗战美术与民族精神的崛起 刘延庆
Fenghuo Danqing: the Rise of Anti-Japanese War Art and National Spirit Liu Yanqing
- 033 关学大儒金怀玺先生和岐阳书院 吕宗诚
Great Scholar of Guan Xue, Mr. Jin Huaixi and Qiyang Academy Lv Zongcheng
- 036 史为今用: 谢晋影片《芙蓉镇》的历史叙事 梅千耀
History for Present Use: The Historical Narrative of Xie
Jin's Film "Furong Town" Mei Qianyao
- 040 论福斯塔夫对骑士精神的抛弃 尚甜宇
On Falstaff's Abandonment of Chivalry Shang Tianyu
- 043 即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进机制与实践路径 孙卉, 黄海瑞
The Promotion Mechanism and Practical Path of Improvisational Music Therapy for the
Language Communication Ability of Children with Autism Sun Hui, Huang Hairui

046	浅析林风眠艺术之路及其仕女画风格表现 A Brief Analysis of Lin Fengmian's Artistic Path and the Style Expression of His Lady Paintings	王乐楠 Wang Lenan
049	梦境式艺术在儿童绘本创作中的美学价值 Aesthetic value of dream art in children's picture book creation	王宇, 蒋志龙, 李磊 Wang Yu, Jiang Zhilong, Li Lei
052	从个人史到集体史——论《宠儿》中的内心独白 From Personal History to Collective History - On the Inner Monologue in "Beloved"	叶漩 Ye Xuan
055	国产系列电影中“彩蛋”的意义建构：叙事准则、文化表达、品牌塑造 The Construction of the Meaning of "Easter Eggs" in Domestic Film Series: Narrative Principles, Cultural Expression, and Brand Building	张晶 Zhang Jing
058	基于艺术疗愈的社区公共场所互动艺术装置设计研究 Research on Interactive Art Installation Design in Community Public Places Based on Art Therapy	张涛, 唐璐, 郭佳伟, 袁子涵 Zhang Tao, Tang Lu, Guo Jiawei, Yuan Zihan
062	“结构主义与人文主义”——浅析阿姆斯特丹孤儿院的空间特性 "Structuralism and Humanism"— A Brief Analysis of the Spatial Characteristics of the Orphanage in Amsterdam	甄嘉琪, 谢菊明 Zhen Jiaqi, Xie Juming
066	人工智能时代背景下戏剧艺术的创新发展与演变路径 The Innovative Development and Evolution Path of Dramatic Art in the Context of Artificial Intelligence	朱启源 Zhu Qiyuan
069	多元文化视角下的声乐艺术交融与创新策略研究 Research on the Blending and Innovation Strategy of Vocal Music Art From the Perspective of Multiculturalism	陈瑶 Chen Yao
072	戏曲剧本结构中的“起承转合”在现代生活题材中的创新应用 The Innovative Application of the "Introduction, Development, Transition And Conclusion" in the Structure of Opera Scripts In Modern Life Themes	徐亭松 Xu Tingsong

文化研究 | CULTURAL RESEARCH

075	从贞操枷锁到身体自主：论父权社会性别规训下的女性极端表达反抗实践 From Chastity Shackles to Physical Autonomy: on Women's Extreme Expression and Resistance Practice under the Patriarchal Gender Discipline	王诗乐 Wang Shiyue
080	构建哲学社会科学自主知识体系路径分析 Analysis of the Pathway to Constructing an Independent Knowledge System for Philosophical Social Sciences	李永民 Li Yongmin
085	基于当代绿色理念下可持续设计发展研究 Research on the Development of Sustainable Design Based on Contemporary Green Concepts	景普国, 卫宣源 Jing Puguo, Wei Xuanyuan
088	民商法视域下民营企业治理结构的优化路径研究 Research on the Optimization Path of the Governance Structure of Private Enterprises from the Perspective of Civil and Commercial Law	邢心悦 Bing Xinyue
091	新疆公安红色文化在公安教育中的实践研究 Research on the Practice of Xinjiang Public Security Red Culture in Public Security Education	谷海燕 Gu Haiyan
094	中国式现代化背景下的高校网球公共必修课改革路径探究 Research on the Reform Path of Public Compulsory Tennis Course in Colleges and Universities Under the Background of Chinese Modernization	黄俊棣, 汪以健 Huang Junyan, Wang Yijian
097	清明节的多重意象：从传统祭祀到现代法定假日的文化解读 The Multiple Symbolisms of Qingming Festival: A Cultural Interpretation from Traditional Ancestral Rites to a Modern Public Holiday	黄学文 Huang Shiu-wen
101	湖南地区唱本《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》中的柳毅传书故事 The Story of Liu Yi Delivering A Message in the Hunan Region's Singing Songs "December Sheep Herding Song" and "December Sheep Gathering Song"	贾雪迪 Jia Xuedi
104	跨文化交际理论模型视角下中美外交拒绝言语行为对比研究 A Comparative Study on Chinese and American Diplomatic Refusal Speech Acts From the Perspective of Cross-Cultural Communication Theory Model	梁俊武, 陈晖 Liang Junwu, Chen Hui
108	生成式 AI 对新闻传播的影响 The impact of generative AI on news dissemination	梁柯 Liang Ke
111	火星文及其背后的社会文化现象分析 Analysis of Martian Language and the Social and Cultural Phenomena Behind It	林平杰 Lin Pingjie
114	算法驱动下创作者“风格固化”现象的平台诱导机制研究 Research on the Platform Induction Mechanism of the "Style Solidification" Phenomenon of Creators Driven by Algorithms	钱明慧 Qian Minghui
118	论吴澄对经学著作的改编——以《礼记》《尚书》为例 On Wu Cheng's Adaptation of Classical Works — Taking the Book of Rites and the Book of Documents as Examples	施汝康 Shi Rukang
121	自贸港建设背景下英语专业学生跨文化能力调查与培养 Investigation and Cultivation of Intercultural Competence for English Majors in the Context of Free Trade Port Construction	王初艳 Wang Chuyan
124	基于符号语义学的白马娘娘 IP 形象设计研究 Research on the IP Design of the White Horse Lady Based on Symbolic Semiotics	刘宁, 孙玉军 Liu Ning, Sun Yujun
128	社科普及与中华优秀传统文化融合案例研究——以江苏省射阳县华中工委纪念馆为例 A Case Study on the Integration of Social Science Popularization and China's Fine Traditional Culture — Take the Memorial Hall of the Central China Working Committee in Sheyang County, Jiangsu Province as an example	朱锦昌 Zhu Jinchang

大数据背景下 AI 赋能中国形象——未来大数据霸权：国家、企业与个人的权力重构 “当数据成为新世纪的石油，谁掌握它，谁就掌握了未来？”

段锦江

圣彼得堡国立大学，俄罗斯 圣彼得堡 199155

DOI:10.61369/HASS.2025040007

摘要： 本文探讨大数据时代 AI 技术对中国国家形象塑造的影响。在数据成为全球权力核心资源背景下，中国通过数据安全法规建设、“东数西算”工程等构建了独特数据治理模式。文章分析了国家、企业与个人三大主体在数据权力重构中的角色，以及经济、政治与文化领域的变革。研究发现，算法推荐系统已成为国家形象传播的关键渠道，中国通过内容平台实现了文化软实力扩展。面对未来数据竞争，中国需在技术治理、制度创新与数据权益保障间寻求平衡，构建维护数据主权又促进全球治理合作的新范式。

关键词： 大数据；人工智能；中国国家形象；数据治理

AI Empowering China IMAGE in Big Data Context—The Future Hegemony of Big Data: the Reconfiguration of Power among Countries, enterprises and Individuals “When Data becomes the Oil of the New Century, Whoever Masters it Will Master the Future?”

Duan Jinjiang

Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 199155

Abstract： This paper explores the impact of AI technology on the shaping of China's national image in the era of big data. Against the backdrop of data becoming the core resource of global power, China has established a unique data governance model through the construction of data security regulations and the "East Data West Computing" project. The article analyzes the roles of the three major subjects, namely the state, enterprises and individuals, in the reconstruction of data power, as well as the changes in the economic, political and cultural fields. Research findings show that algorithmic recommendation systems have become a key channel for the dissemination of a country's image, and China has expanded its cultural soft power through content platforms. Facing future data competition, China needs to seek a balance among technological governance, institutional innovation and the protection of data rights and interests, and build a new paradigm that safeguards data sovereignty while promoting global governance cooperation.

Keywords： big data; artificial intelligence; the national image of China; data governance

一、数据的三大主体竞争

（一）国家行为体：数据与数字地缘

在21世纪前二十年，大数据已成为全球权力博弈的核心资源。随着人工智能、物联网和量子计算成熟，数据价值进一步放大，控制权争夺进入白热化阶段。国家作为数据霸权竞争的核心力量，采取了不同数据治理模式。中国通过《数据安全法》《个人信息保护法》强化数据本地化，建立国家级大数据中心，推动“东数西算”工程，确保关键数据安全。这些举措体现了中国对数据主权的重视，也为中国在国际数据治理中赢得话语权^[1]。

欧盟延续 GDPR 的严格监管，强调个人数据权利，推进“数

字主权”战略，减少对美国科技巨头依赖。美国则依托硅谷科技巨头的全球数据收集能力，通过 CLOUD 法案要求企业提供境外数据。这三种数据治理模式代表了全球数据霸权竞争的主要路径。未来趋势表明，数据本土化政策将进一步加强。中国推动的数字丝绸之路，通过“一带一路”输出数据基础设施，将为中国数据治理模式提供全球影响力。同时，国家级 AI 竞赛如火如荼，各国 AI 战略与中国的人工智能规划形成多元竞争。研究表明，“大数据 + AI”正在赋能国家决策体系，推动决策范式从经验驱动向数据驱动转变^[2]。

（二）跨国企业巨头：数据帝国的扩张

在数据霸权竞争中，科技公司已从“平台提供者”转变为“

数据寡头”。Meta拥有30亿用户社交数据，用于精准广告；特斯拉掌握智能汽车行驶数据，塑造自动驾驶标准；AWS和阿里云作为云计算市场主导者，控制企业数据存储与计算能力。这些企业通过数据垄断构建了新型商业帝国。

展望2030年，数据垄断可能加剧，前1%公司可能控制90%高价值数据。新兴商业模式如数据租赁和数据期货市场将改变传统商业逻辑。研究指出，人工智能和大数据赋能企业数字化转型，同时带来数据垄断风险^[3]。对中国而言，培育具全球竞争力的数据企业，既是经济发展需要，也是提升国家形象的途径。

面对企业数据垄断，反垄断监管和去中心化替代方案成为可能的应对策略。中国在这一领域的监管实践展现了独特数据治理路径，对塑造负责任大国形象具有积极意义。

二、权力重构的三大领域分析

（一）经济权力：数据扩张与财富再分配

数据已成为新时代的重要资源，2023年全球大数据市场规模已超2700亿美元，2030年可能突破万亿美元。然而，数据财富高度集中，加剧全球不平等（如部分地区成为数据原料供应地）。新兴经济模式如数据税（如部分国家对互联网企业征收数字服务税）和数据收益分配机制（全民数据分红）试图解决这个问题。

中国在数字经济领域的快速发展，特别是移动支付、电子商务等领域的全球领先地位，展现了中国经济转型的成就。研究表明，大数据背景下企业网络与数字经济的融合路径创新，是中国经济高质量发展的重要支撑^[4]。中国通过数字经济展现的创新活力，成为国家形象的重要组成部分。

数据要素市场建设是中国数字经济发展的方向。通过建立数据交易所、制定数据估值标准、完善数据流通规则，中国正在构建数据要素有序流动的市场机制。这些举措不仅促进了数据价值的释放，也为全球数据治理提供了中国方案。人工智能和大数据赋能用户数字化转型，正在重塑中国企业的全球竞争力，这对提升中国在全球价值链中的地位具有重要意义。

（二）公共管理：数据驱动的社会治理创新

大数据时代，数据驱动的治理模式已成为社会治理的重要创新方向。中国通过“互联网+政务服务”提升政府效能，建设数字政府，优化营商环境。这种数据驱动的治理创新，展现了中国在数字化转型中的政府角色定位。研究提出的群体智能学习型决策模式，揭示了“大数据+AI”如何赋能政府决策体系升级^[5]。这一模式对提升国家治理现代化水平具有重要意义。

数字政府建设是中国提升国家形象的重要窗口。通过政务数据整合共享、政务服务流程再造、政务服务一网通办，中国政府实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”的服务理念，展现了科技惠民的发展思路。AI赋能视频大数据在数字城市中的应用，对提升城市治理能力具有重要价值，这些应用案例成为中国智慧城市建设的亮点，向世界展示了中国特色的数字治理路径。

同时，中国积极参与全球数字治理，提出构建网络空间命运共同体的理念，倡导多边参与、多方参与的全球互联网治理体系。这种开放包容的态度，展现了中国作为负责任大国的担当，提升了中国在全球数字治理中的影响力和话语权。研究指出，大数据时代的全球治理需要多元主体共同参与^[6]。中国在这一领域

的积极贡献，为塑造开放、协作、共赢的国家形象提供了有力支撑。

（三）科技安全：数据保护与技术自主

数据安全已成为国家安全的重要组成部分，网络攻击关键基础设施（如电网、金融系统）成为新型安全威胁。未来趋势包括智能防御系统和量子加密通信技术的发展。中国在网络空间主权的主张，以及在国际数据安全倡议中的积极作用，展现了负责任大国的形象。

中国通过提出全球数据安全倡议，倡导尊重各国数据主权，反对数据霸凌，促进数据安全国际合作。这一倡议获得众多国家响应，展现了中国在全球数据治理中的建设性作用。同时，中国加强关键信息基础设施保护，建立数据分类分级保护制度，构筑国家数据安全屏障，这些举措既保障了国家安全，也为全球数据安全治理贡献了中国智慧。

技术创新是中国提升国际影响力的重要途径。在人工智能、大数据、云计算等领域，中国企业通过自主研发，突破关键核心技术，打造了一批具有国际竞争力的数字产品和服务。这些创新成果不仅改变了“中国制造”的国际形象，也为全球数字经济发展注入了新动力。研究表明，“大数据+AI”正在赋能全媒体智慧升维^[7]。中国在这一领域的探索，为全球数字技术发展提供了新思路。

三、冲突与协调：数据时代的未来发展路径

（一）主要挑战与机遇

在数据驱动的全球化进程中，中国面临着多重挑战与机遇。一方面，数据主权与跨境数据流动的平衡、技术标准的国际竞争、数据安全与隐私保护等问题需要妥善应对；另一方面，数字丝绸之路建设、数字技术输出、数字文化传播等领域蕴含着巨大机遇。随着全球数据量呈指数级增长，如何构建公平合理的数据价值分配机制，成为各国共同面临的时代命题。这要求建立更加包容的全球数据治理框架，平衡发达国家与发展中国家的利益诉求。

国家与企业的关系重构是未来发展的关键议题。如苹果等企业与企业之间在数据访问权方面的争议，反映了数据时代公共权力与市场力量的复杂互动。中国在这一领域的实践，通过数据安全法明确政府与企业在数据治理中的责任边界，为处理这一关系提供了有益探索。此外，政府与企业协同创新的新型伙伴关系也在逐步形成，共同应对数据时代的技术变革和安全挑战。

企业与个人的数据权益平衡也是重要挑战。研究指出，大数据时代个人信息边界的消融需要制度性保障来重构个人数据权益^[8]。中国通过个人信息保护立法，在保障个人权益与促进数据价值释放之间寻求平衡点，这一做法获得了国际社会的积极评价。全球数据治理中的多元参与也是中国提升国家形象的重要途径。通过积极参与国际数据治理规则制定，提出具有中国特色的数据治理理念，中国正在从规则遵循者向规则贡献者转变^[9]。这种转变不仅提升了中国在全球数据治理中的话语权，也展现了中国作为负责任大国的担当。

（二）解决方案

面对数据时代的复杂挑战，中国正在探索多元化解决路径，

既维护国家利益，又促进全球数据治理协作。在技术层面，联邦学习、差分隐私等隐私计算技术的发展，为数据价值挖掘与个人隐私保护之间的矛盾提供了解决方案。这类技术实现了“数据可用不可见”，有效保障了数据主权与个人权益。中国在这一领域的技术创新，不仅提升了自身数据安全保障能力，也为全球数据安全治理贡献了中国方案。区块链数据市场作为去中心化的数据共享平台，为打破数据孤岛、促进数据流通提供了新思路。中国在区块链技术应用方面的探索，如建立基于区块链的政务数据共享平台、推动工业互联网区块链标识解析体系建设等，展现了数字技术创新能力^[10]。这些实践不仅提升了中国在全球数字经济中的竞争力，也塑造了中国作为数字技术创新大国的国际形象。

在制度层面，全球数据治理协议的构建需要多方参与。中国积极推动“全球数据安全倡议”，主张尊重各国数字主权，反对利用信息技术优势侵害他国安全，强调数据安全问题应由多边机制解决。这一倡议展现了中国在全球数据治理中的建设性角色，获得了国际社会的广泛认同，提升了中国在全球数字治理中的影响力和话语权。数据权益保障机制的创新也是中国提升国家形象的重要途径。通过建立数据共享收益分配机制、探索数据要素市场化配置改革，中国正在构建更加公平合理的数据价值分配体系。研究指出，大数据语境下权力结构的重构需要制度创新作为支撑，中国在这一领域的实践为全球数据治理提供了有益借鉴。

四、2030年的展望与角色定位

（一）数据治理的未来图景

随着大数据和人工智能技术的进一步发展，2030年的全球数据治理格局将呈现新的特征。一方面，数据资源将更加集中，少数国家和企业可能控制关键数据资源和技术标准；另一方面，数据民主化趋势也在兴起，开源数据集、隐私计算技术、去中心化数据交易平台等将为打破数据垄断提供可能。

在这一背景下，中国的角色定位至关重要。作为全球数字经济大国，中国既是数据生产大国，也是数据应用大国。通过完善数据安全法规体系、建设数据要素市场、推动数字技术创新，中国正在构建具有全球竞争力的数字经济生态。”大数据+AI”赋

能的决策范式演化对提升国家治理能力具有重要意义，中国在这一领域的探索将为全球数据治理提供中国智慧。

数字丝绸之路建设是中国塑造国际形象的重要平台。通过促进数字基础设施互联互通、数字经济政策协调、数字技术合作，中国正在与众多国家构建互利共赢的数字合作伙伴关系。这种开放包容的合作模式，展现了中国推动构建人类命运共同体的责任担当，获得了国际社会的积极评价，提升了中国在全球数字治理中的软实力。

（二）数字形象的多元塑造

在未来数据霸权竞争中，中国国家形象的塑造将呈现多元化特征。在技术层面，中国将通过原创技术突破、标准制定参与、开源技术贡献等方式，展示创新大国形象。AI赋能视频大数据应用已成为展示中国城市治理创新的重要窗口，这些技术创新不仅解决了实际问题，也提升了中国在全球数字技术领域的影响力。

在制度层面，中国将通过数据治理体系完善、全球数据治理参与、数字权益保障机制创新等方式，展示负责任大国形象。数字时代学习空间的边界重构需要以人的发展为中心，中国在这一理念指导下的数字治理实践，为平衡技术发展与人文关怀提供了中国方案。

五、结语

大数据与人工智能技术的融合发展正在重构全球权力格局，改变着国家形象塑造的方式和路径。本文通过分析数据霸权的三大主体竞争和三大领域权力重构，揭示了中国在数据时代国家形象建设的多元路径。研究表明，中国通过完善数据治理体系、推动数字技术创新、参与全球数据治理，正在构建具有全球影响力的数字大国形象。未来，中国需要在技术自主创新与开放合作之间、数据安全保障与价值释放之间、国家数字主权与全球数据治理之间寻求平衡，推动构建更加公平、安全、开放的数据治理新秩序。这不仅是提升国家形象的需要，也是为人类数字文明发展贡献中国智慧的责任担当。在“数据成为新世纪的石油”的背景下，中国的数字实践与数据治理探索，将成为塑造国家形象的重要内容，也将为全球数据治理提供有益借鉴。

参考文献

- [1] 孙国强, 胡小雨, 邱玉霞. 大数据背景下企业网络与数字经济融合路径研究 [J]. 中国科技论坛, 2022(2): 95–104.
- [2] 王易, 王成良, 邱国栋. 群体智能学习型决策：“大数据+AI”赋能的决策范式演化研究 [J]. 中国软科学, 2024(12): 35–50.
- [3] 林松涛. “大数据+AI”赋能全媒体智慧升维 [J]. 传媒, 2019, (22): 22–23.
- [4] 王丁. 人工智能和大数据赋能用户数字化转型 [J]. 软件和信息服务（原：软件世界）, 2021, 000(8): 2.
- [5] 顾友良. AI赋能视频大数据下数字城市的应用研究 [J]. 中国安防, 2019(6): 5. DOI: CNKI: SUN: ZGAF. 0. 2019-06-021.
- [6] 许天颖. 大数据时代个人信息边界的消融与重构 [D]. 南京师范大学, 2021.
- [7] 陈曦, 张晓世, 王雁冰. 大数据语境下教育者话语权的重构 [J]. 教育理论与实践, 2021, 41(1): 4.
- [8] 杨霞, 范蔚. 数字时代学习空间的边界重构与权力回归——以人的发展为分析视角 [J]. 中国电化教育, 2023(11): 18–27. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9860.2023.11.003.
- [9] 颜世健. 数据伦理视角下的数据隐私与数据管理 [J]. 新闻爱好者, 2019(8): 3. DOI: CNKI: SUN: XWAH. 0. 2019-08-010.
- [10] 李建呈. 大数据时代的权力重构与政府定位 [J]. 领导科学, 2024(3): 43–49.

“两路”精神的时代传承：铸牢中华民族共同体意识的历史逻辑与实践路径

张雪¹，达瓦¹，帅逸诚¹，姜旭泽^{2*}

1. 西藏大学工学院，西藏 拉萨 850000

2. 西藏大学中华民族共同体研究院，西藏 拉萨 850000

DOI:10.61369/HASS.2025040012

摘要： 新时代国家战略高度重视民族团结与共同体建设，铸牢中华民族共同体意识成为关键任务。“两路”精神作为历史长河中积淀的精神瑰宝，其传承与弘扬已成为新时代语境下亟待挖掘的重要课题。本研究基于历史研究与案例分析，梳理“两路”精神的形成过程、核心内涵及其与中华民族共同体意识的内在关联，阐释其时代传承的历史逻辑。结合调研与访谈，从教育普及、文化传播、社会实践等多层面探索传承路径。核心在于将“两路”精神深度融入民族地区发展、两路沿岸人们日常生活及教育体系，实现其当代价值转化与创新性传承。“两路”精神的时代传承对于丰富中华民族共同体意识内涵、增强民族凝聚力、促进民族地区经济社会发展、维护国家统一与民族团结具有重要价值。

关键词： “两路”精神；中华民族共同体意识；历史逻辑；实践路径

The Era Inheritance of the Spirit of "Two Paths": The Historical Logic and Practical Path of Strengthening the Awareness of the Chinese National Community

Zhang Xue¹, Da Wa¹, Shuai Yicheng¹, Jiang Xuze^{2*}

1. College of Engineering, Xizang University, Lasa, Xizang 850000

2. Institute of the Chinese Nation Community, Xizang University, Lasa, Xizang 850000

Abstract : In the new era, the national strategy attaches great importance to ethnic unity and community building, and forging a strong sense of the Chinese nation as a community has become a key task. The "Two Paths" spirit, as a spiritual treasure accumulated in the long river of history, its inheritance and promotion have become an important topic that urgently needs to be explored in the context of the new era. Based on historical research and case analysis, this study sorts out the formation process, core connotation of the "Two Paths" spirit and its intrinsic connection with the consciousness of the Chinese nation as a community, and explains the historical logic of its inheritance in different eras. Combining research and interviews, explore the path of inheritance from multiple aspects such as education popularization, cultural dissemination, and social practice. The core lies in deeply integrating the "Two Roads" spirit into the development of ethnic minority areas, the daily lives of people along the two roads, and the education system, to achieve its contemporary value transformation and innovative inheritance. The contemporary inheritance of the "Two Roads" spirit is of great value for enriching the connotation of the consciousness of the Chinese nation as a community, enhancing national cohesion, promoting the economic and social development of ethnic minority areas, and safeguarding national unity and ethnic solidarity.

Keywords : "Two-Path" spirit; the consciousness of the Chinese nation; as a community historical logic; practical path

引言

伟大革命实践是伟大革命精神的源泉。

在青藏、川藏公路七十多年修筑养护的实践历程中，中国共产党领导各族人民展现出深厚的团结精神，伟大的“两路”精神由此诞生，并由习近平总书记高度凝练。作为首批被纳入中国共产党人精神谱系的重要内容，“两路”精神蕴含着“军民一家、民族团结”的深刻内涵。党的二十大报告强调，团结奋斗是中国人民创造伟业的必由之路，而“两路”精神恰恰为团结各族人民推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴提供了重要精神支撑。

一、“两路”精神的历史渊源与内涵

川藏与青藏公路的每一寸路基都凝结着中华儿女的血汗与智慧，如同闪烁着中华民族团结拼搏、攻坚克难伟大精神的双子星。在新中国由革命转向建设的关键时期，正值百废待兴之际，而交通建设的滞后成为制约发展的瓶颈，交通建设不仅关系着西藏地区的和平解放，更关乎解放军进藏之后市场供需关系平衡的重大现实问题。为解决这一现实问题，时任国家领导人的毛泽东提出，“进军西藏，不吃地方”^[1]，加快公路建设关迫在眉睫。川藏、青藏公路的修建被提上日程，这不仅是对国家基础设施的重大投入，更是对民族精神的一次深刻锻造。筑路大军不仅要面对崇山峻岭、风雪交加的恶劣条件，还要克服物资匮乏、技术落后等诸多困难。然而，正是这些恶劣条件激发了各族人民内心深处的力量，一首首英雄赞歌在携手并肩中谱写，“两路”精神应运而生。它不仅是“军民一家、民族团结”的生动体现，更是中华民族自强不息精神的高度凝聚^[2]。从物质创造到精神建构，“两路”精神的形成与发展不仅是一段历史的记忆，更是一种永恒的精神财富，成为铸牢中华民族共同体意识不竭的动力源泉，激励着我们在新时代继续前行。

两路精神的核心内涵及其本质是中国共产党领导各民族在川藏、青藏公路建设实践中形成的价值共识与行动纲领。在筑路实践中，物理空间实现连通并转化为心理认同的融合。当11万军民在海拔5000米的雀儿山凿通川藏线时，工程技术的突破与藏汉协作的模式创新同步完成，形成了“以路为媒、以工聚心”的民族交往新模式^[3]。

“两路”精神的孕育历程与道路建设的历史进程，共同构成中国共产党初心使命的具象化表达，其精神本质深刻诠释了“以人民为中心”的执政理念与价值追求^[4]。中国共产党在两路修建的伟大实践中，始终将全心全意为人民服务的根本宗旨贯穿工程建设的各环节、全过程，以高度的政治自觉和使命担当，锚定西藏地区发展需求，将人民群众的根本利益作为工程规划、实施与管理的核心准则。同时，两条战略通道的建成，不仅是各族人民爱国热忱的集中彰显，更是交通建设者群体以实际行动对爱国主义精神的传承与创新，生动展现了爱国主义精神的时代生命力。

从精神实质层面审视，“两路”精神的核心要义集中体现在“英勇无畏、砥砺前行、舍己奉公、众志成城”的价值体系之中。这一精神体系既承载着服务人民、造福群众的责任担当，又蕴含着维护国家主权、巩固国防安全的爱国使命，更彰显了“国家利益至上”的崇高信念。

二、“两路”精神与铸牢中华民族共同体意识的关系

哲学系统观指出，事物相互联系、贯通而形成关系，关系的多样性促成庞大系统和复杂网络的演变。对关系的考察需以构成关系的事物本身为聚焦点，进而厘清关系脉络，其核心要义在于准确把握事物的性质。“两路”精神的内涵以牺牲、拼搏、奋斗、奉献与团结等为核心元素，具体体现为四方面的有机统一：民族精神与革命精神的交融共生、拼搏精神与科学精神的协同共进、国家安全与民族团结的辩证结合，以及革命英雄主义与革命乐观主义的深度融合^[4]。中华民族共同体意识本质上是各民族对统一

前途命运共同体的自觉认知，它既呈现出“各民族繁荣发展、共赴伟大复兴”的多元一体民族观，也代表着在各民族交融中形成并完善的认同体系。其内在逻辑蕴含三重统一：政治原则与道德要求的辩证统一、“四个共同”与“五个认同”的有机统合、民族文化底蕴与家国情怀的深度融合。

“两路”精神的核心价值体系以自我牺牲、砥砺奋进、拼搏进取、无私奉献和协同团结等精神要素为架构基石，其精神实质与中华民族共同体意识所凝聚的爱国主义精神、团结协作理念深度契合。中华民族共同体意识所具有的多元聚合、互助共生特质，通过“军民一家、民族团结”的实践形态，成为孕育“不惧艰险、舍生忘死”“坚韧不拔、默默奉献”精神品格的深层土壤与价值引领。

关于铸牢中华民族共同体意识，其政策要求经历了从第二次中央新疆工作座谈会“树立”，到中央第四次民族工作会议“积极培养”，再到党的二十大“铸牢”的深化过程。这一过程也是党的民族工作向前发展不断深化的过程，拓展新视野、开辟新阶段。铸牢中华民族共同体意识作为马克思主义民族理论中国化的重要理论成果，是中国共产党深刻总结历史教训得出的宝贵经验，是新时代民族工作的明确主线，是中华民族实现伟大复兴的重要举措。

2022年3月，习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时作出重要论断：民族团结是我国各族人民的生命线，中华民族共同体意识是团结之本^[5]。“两路”精神作为中国共产党人精神谱系的重要组成，是在党的领导下，由川藏、青藏公路修筑养护工人以青春、热血和生命淬炼而成的精神丰碑，凝聚着爱国主义与团结互助的精神内核，体现着构筑中华民族共同体的内在要求与价值取向，成为铸牢中华民族共同体意识的鲜活源泉与精神瑰宝。

三、“两路”精神铸牢中华民族共同体意识的历史逻辑

物质实践与精神凝聚的双重属性与“两路”精神所契合，在马克思主义理论的框架下，实现了人们对“两路”精神从具体工程到价值共识的认知跃迁^[6]。两路的建设过程中形成的“一不怕苦、二不怕死”精神，本质上是各民族劳动人民通过共同实践所形成的新型社会关系的具象表达。这种集体劳动产生的物质联结，超越了传统血缘地缘的天然纽带，创造了“共同在场”的交往空间，使“中华民族”从文化想象转化为可感知的实践共同体^[7]，“两路”精神也被新时代解构为更广泛的文化认同符号。1950年，十八军进入藏族聚居区，秉持“为了帮助各兄弟民族”的宗旨，通过汉语、进驻前学习的藏语加手势与藏族同胞沟通，搭建起“藏汉一家人”真挚情感的桥梁。

在川藏、青藏公路建设实践中，物质基础设施的构建与精神价值的凝聚形成有机统一。筑路工程不仅是钢筋混凝土的物理延伸，更是民族情感交融的纽带。筑路大军与沿线藏族群众共同参与石料开采、路基铺设，通过协作分工打破民族间的隔阂。这种基于共同生产实践的互动，使不同民族成员在劳动中建立起相互依存的社会关系，将“中华民族共同体”从抽象概念转化为具体的协作行动。据历史记载，工程建设高峰期，各族工人同吃同

住，共同攻克冻土施工、高山缺氧等技术难题，在物质层面打通了高原与内地的交通壁垒，精神层面则培育出“团结奋进”的集体信念。

“两路”建设中的物资互助与文化交流，进一步强化了中华民族共同体意识。1954 年青藏公路通车时，沿线牧民自发组成牦牛运输队，协助运输建设物资；工程技术人员通过开办夜校，向当地群众传授农业生产技术与科学知识。这种双向互动既保障了筑路工程顺利推进，也促进了技术与文化的跨民族传播。“两路”精神作为物质与精神的双重载体，激励着各民族参与国家建设的积极性，推动着中华民族共同体意识在共建共享中得以深化。

“两路”精神的历史实践表明，作为物质纽带的两路，其功能已由物理通道转型为精神载体。2024年9月，四川成都成功举办“两路”精神与铸牢中华民族共同体意识学术研讨会。会议指出，早期两路建设主要发挥经济动脉作用，而在共同体意识构建进程中，其物理通道属性被赋予文化交融的隐喻内涵^[6]。1951年，25岁的张福林与战友抵达德格，在海拔5050米的雀儿山垭口投入筑路工程。为突破雀儿山施工瓶颈，张福林主动转攻爆破技术攻关，不仅创下当时全国爆破效率最高记录，更使整体工程进度提升了3倍。雀儿山隧道贯通前夕，张福林在爆破作业中遭遇滚石撞击，将生命永远定格于雀儿山。六十余年后，雀儿山隧道建成通车，变翻越为穿越，隧道出口正对张福林烈士陵园。在川藏公路建设中，从1954年《康藏公路施工安全条例》记载的“每公里牺牲1.2人”，到后续涌现的“张福林班”、“十英雄纪念碑”等典范，逐步形成了全社会共有的历史记忆。这一集体记忆恰是中华民族共同体意识形成的重要认知基础，有助于促进各民族血脉相连、情感相融，推动多元一体的中华民族迈向更加繁荣富强。

四、“两路”精神铸牢中华民族共同体意识的实践路径

中华民族共同体意识作为一种意识形态，唯有在实践中不断确证与巩固，方能实现铸牢的目标。新时代视域下，习近平总书记高度凝练的“两路”精神是增强中华民族文化自信的重要源泉、是推动民族团结的重要路径。在新时代背景下，将“两路”精神与红色旅游开发、学术研究深化、专题教育推进等多元路径有机结合，系统展现其时代价值内涵，在促进各民族交往交流交融的进程中，有效推动铸牢中华民族共同体意识向深层次发展^[9]。作为铸牢工程的基础环节，教育引导正经历从单向灌输向

双向互动模式的转换^[10]，在推动各民族深入践行“两路”精神的过程中，搭建起交流互动的平台，注重挖掘爱国主义和英雄主义内涵，并促进其与民族团结的有机融合。

精准剖析“两路”精神所承载的爱国主义核心价值，以此为基石构建多维度、立体化的爱国主义教育实施框架。深度发掘筑路养路历程中诞生的爱国先锋事迹与典范人物，凭借“两路”爱国主义教育资源矩阵，全方位培育全社会爱国主义文化土壤。通过持续的价值引领与精神浸润，使爱国主义理念升华为各民族群体的精神信仰与行动指南，实现从思想认知到实践行为的完整转化链条，从而推动中华民族文化自省意识与文化自信水平的协同进阶。

创新设计“两路”精神中英雄主义元素与学校教育体系的融合路径，构建课堂教学与课外实践协同推进的育人模式。以“两路”沿线区域、民族特色地区为重点辐射源，向全社会拓展延伸，综合运用叙事传播、音乐展演、传记编撰、谱系构建、视觉呈现、影视创作等复合传播策略，全景式呈现“两路”英雄群体的精神图谱，全面提升革命英雄主义精神的传播广度与深度。通过培育全社会尊崇、学习、守护英雄的文化生态，激发各族民众对“两路”英雄主义精神的深层共鸣，助力中华民族文化主体性发展，筑牢文化自信的坚实根基。

五、结论

“两路”精神是中国共产党领导各族人民在川藏、青藏公路修筑与养护中形成的精神财富，其核心内涵为“不畏牺牲、拼搏奋斗、无私奉献、团结奋进”，既体现中华民族自强不息的品质，也是铸牢中华民族共同体意识的重要精神源泉。本文从历史逻辑与实践路径双重维度，探讨了二者的内在关联及时代价值。

从历史逻辑看，“两路”精神的形成发展是物质实践与精神凝聚的辩证统一。川藏、青藏公路的修筑是国家基建重大成就，更是各民族共同奋斗、团结协作的体现。筑路大军克服恶劣条件与技术瓶颈，铸就连接西藏与内地的“生命线”，构建各民族交往交流交融的“精神纽带”，为中华民族共同体意识形成奠定认知基础。从实践路径看，新时代传承“两路”精神需多维度创新。要发挥教育基础性作用，将其融入学校教育，借助文化传播，通过红色旅游、影视创作等讲好“两路”故事，剖析“两路”精神所承载的爱国主义与英雄主义。总之，传承“两路”精神是对历史的致敬、对未来的引领。在新征程中，它将为铸牢中华民族共同体意识提供精神支撑，激励各族人民团结奋斗、共赴复兴。

参考文献

[1]《毛泽东西藏工作文选》.中共中央文献研究室 [M].中国藏学出版社, 2001年5月 .
[2]余菊,扎西.铸牢中华民族共同体意识视域下弘扬传承“两路”精神探赜 [J].红色文化学刊, 2024, (04):32-38+110.
[3]张震,王小彬.以筑路促铸牢:论“两路”精神中的民族团结 [J].重庆交通大学学报 (社会科学版), 2024, 24(03):11-20.
[4]杨鑫.铸牢中华民族共同体意识视域下“两路”精神的时代价值研究 [D].重庆交通大学 ,2023.
[5]万明钢.有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识教育 [J].中国民族教育 ,2022, (04):1.
[6]佚名.弘扬“两路”精神 共筑幸福大道 [M].人民交通出版社股份有限公司, 2014.
[7]陈方刘.马克思主义与中国传统文化相结合研究 [D].中共中央党校 ,2008.
[8]王振宇.社会主义建设实践中的中华民族共同体认同意识——传承弘扬“两路”精神与铸牢中华民族共同体意识学术研讨会综述 [J].四川旅游学院学报 ,2025, (01):98-100.
[9]华锐.东智,才让扎西.河西地区“茶马互市”中的民族交往交流交融研究 [J].青藏高原论坛 ,2023, 11(01):1-7.
[10]康伟.师生主体间性理论与实践研究 [D].陕西师范大学 ,2007.

算法推荐如何重构网络舆论场

——基于“沉默的螺旋”理论的再解读

李焕然

杭州电子科技大学, 浙江 杭州 310018

DOI:10.61369/HASS.2025040013

摘要： 算法推荐技术已成为塑造在线舆论格局的关键力量。本研究以“沉默的螺旋”理论为基础，探讨了技术逻辑、用户心理和商业激励的相互作用如何推动公众表达从“被动沉默”转变为“自愿沉默”，从而导致加剧和制度化的沉默效应。为了减轻这些风险，我们提出了四种优化策略：（1）通过外部审计机制提高算法透明度，（2）实施“少数声音配额”以确保不同观点的曝光，（3）加强公共算法素养和批判性思维教育，以及（4）建立对话促进机制与争议评估框架。通过将经典传播理论与数据驱动分析联系起来，本研究为培育包容性数字公共领域提供了理论见解和政策影响。

关键词： 算法推荐；沉默的螺旋；在线舆论；信息茧房

How to Reconstruct the Online Public Opinion Field Through Algorithm Recommendation—Re Interpretation Based on the Theory of "Spiral Of Silence"

Li Huanran

Hangzhou University of Electronic Science and Technology, Hangzhou, Zhejiang 310018

Abstract： Algorithmic recommendation technology has emerged as a pivotal force in shaping the landscape of online public opinion. Grounded in the "Spiral of Silence" theory, this study examines how the interplay of technological logic, user psychology, and commercial incentives drives a shift in public expression from "passive reticence" to "voluntary silence," resulting in an intensified and institutionalized silencing effect. To mitigate these risks, we propose four optimization strategies: (1) enhancing algorithmic transparency through external audit mechanisms, (2) implementing "minority voice quotas" to ensure exposure of diverse viewpoints, (3) strengthening public algorithmic literacy and critical thinking education, and (4) establishing dialogue facilitation mechanisms coupled with controversy evaluation frameworks. By bridging classical communication theory with data-driven analysis, this research provides theoretical insights and policy implications for fostering an inclusive digital public sphere.

Keywords： algorithmic recommendation; spiral of silence; online public opinion; information cocoons

引言

在新媒体时代，算法推荐技术已逐渐成为主导公众信息获取与舆论参与的关键路径。算法推荐深刻变革了传统新闻传播模式，重构了信息分发与舆论生成的基本规则，人们在平台浏览的内容，很多是由算法驱动下的机器自动完成^[1]。然而，在表面自由开放、多元并存的网络平台背后，一个值得关注的现象日益凸显：越来越多的公众倾向于保持沉默，回避公开表达真实观点。这一看似矛盾的现象引发核心研究问题：公众的沉默行为是否与算法推荐机制存在关联？算法推荐在塑造网络舆论环境的过程中，是否在无意中强化了“沉默的螺旋”效应？本研究旨在深入探究算法推荐机制如何影响网络舆论结构，并运用“沉默的螺旋”这一经典传播理论，重新阐释网络空间中公众沉默现象的生成肌理，期冀为优化网络舆论生态贡献新的理论与建议。

一、“沉默的螺旋”理论的当代表达

“沉默的螺旋”理论由德国传播学者伊丽莎白·诺尔-诺依曼提出^[2]。该理论强调，个体在舆论环境中，出于规避社会孤立

的心理压力，倾向于附和感知到的“主流意见”或选择沉默。在传统大众传媒时代，电视、报纸等媒介凭借其强大的议程设置能力，通过内容筛选与集中传播，形塑了特定的“舆论气候”。大众媒体的规模化与单向传播特性，使得特定议题得以迅速成为社会

作者简介：李焕然（2000.11-），男，汉族，河南商丘人，硕士研究生在读，研究方向：新闻传播实务。

关注焦点，压缩了少数或异见观点的表达空间^[3]。

步入社交媒体时代，“沉默的螺旋”理论展现出新的适用性与延展性。一方面，匿名性在一定程度上降低了表达的门槛，使部分用户更敢于表达真实立场；另一方面，社交媒体中强烈的社群归属感又显著提升了用户对群体意见的敏感性，增加了表达异议时的心理负担^[4]。算法通常依据用户的兴趣偏好与行为数据进行内容推送，导致用户接触的信息日趋同质化，形成信息茧房效应^[5]。这种感知偏差显著增加了用户因感知自身观点“非主流”而选择沉默的概率。

网络时代的“沉默”边界发生了深刻转变：从传统媒体塑造的单一主流舆论，转向由算法驱动的、动态分化的“主流”信息环境。个性化推荐机制通过有选择性地放大高互动性、迎合用户既有偏好的内容，使得某些观点持续获得高曝光度，形成所谓“算法主导的主流舆论”^[6]。个体置身于此环境中，更易感知到表达异议所面临的巨大社会压力，从而进一步加剧了“沉默的螺旋”在数字时代的新型表现。

二、算法推荐对网络舆论结构的重构

在网络平台高速迭代的背景下，算法推荐不仅是提升内容匹配效率的技术工具，更是深层重构舆论生态的力量。其对网络舆论结构的影响是多维度、多层次的，通过多重机制的叠加效应，引发“结构—心理—行为”的连锁反应^[7]，最终改变公众对主流意见的感知模式与表达意愿。

算法以个性化匹配为核心，将用户历史行为数据量化为兴趣向量，构建差异化信息流。其次，以用户兴趣导向取代传统编辑导向，实时追踪用户反馈，并将其作为内容排序的核心依据^[8]。平台通过反馈强化循环不断优化模型——用户对某类内容的互动越频繁，系统推送同类信息的强度越高，最终导致用户兴趣与算法推送高度同构化。在上述逻辑驱动下，高互动内容优先曝光的机制使得情感强烈、立场鲜明或话题性强的帖子获得显著可见性，制造出“大众热议”的视觉假象^[9]；同时，算法通过正反馈放大效应，将点赞、评论、转发等热度指标不断叠加，使看似占据优势的声音被塑造为平台默认的“主流”。当用户长期被高度同质化的信息包围时，平台内的回音室效应显著降低了其接触异质观点的概率，削弱了对多元视角的理解与包容能力^[10]。随之而来的是用户对自身观点正确性确信度的提升，以及对不同观点包容度的下降。在日益极化的语境中，个体对“表达风险”的主观评估被显著放大：一方面担忧与所属圈层的主流意见相悖导致关系疏离；另一方面忧虑因算法“冷处理”而降低内容可见度。算法由此为“沉默的螺旋”提供了新的、强大的心理动因，推动“沉默”从被动适应转向主动策略选择。

整体而言，算法时代的舆论结构呈现出三重核心特征：其一，共识生产的自动化——算法以数据逻辑替代人工编辑主导议程设置；其二，意见分布的两极化——高热度内容高度集中于头部，少数声音被挤压至边缘；其三，表达风险的结构化——用户在算法塑造的主流氛围中强化自我审查，形成数字时代的“静默

多数”。

三、公众表达困境的深化表现

算法通过热搜榜单与话题推荐集中呈现一致化的正面评论，弱化甚至遮蔽批评声音。针对公共卫生、社会治理等敏感议题，平台常以“维护秩序”为由进行降权处理。用户观察到相关视频播放量“断崖式”下跌后，往往自发规避敏感词，仅发布“擦边”内容或转述官方口径，进一步强化了官方与民间信息的不对称格局。

（一）“虚假多数”的建构与感知误导

在算法主导的内容分发体系中，“多数意见”往往并非基于真实的社会统计，而是平台依据互动指标计算生成的“热度表征”。算法将这些显性数据作为信号，将相同或相似观点向更大范围的用户推送，使其在信息流中获得超比例可见性——表面上“无处不在”的一致声音，实际可能仅是被算法选择性放大的少数高互动内容。普通用户长期沉浸于此种单向度舆论氛围中，易产生“共识幻觉”；一旦察觉自身观点与之相左，便倾向于判定己见属于少数派，进而抑制公开表达的意愿。这种由算法建构的“虚假多数”打破了舆论场的多样性平衡，也侵蚀了用户对公共讨论真实性的感知能力。

（二）自我审查与表达退缩的动因深化

除外部压力外，算法机制还通过“内容阈值暗示”加剧了用户的内在顾虑。当用户发布与主流热帖不一致的观点时，系统往往赋予较低的初始曝光度；同时，异议内容更易触发举报机制或遭遇集群性攻击。久而久之，用户会在内容发布前进行风险评估：若预判表达异议可能导致账号降权、评论区冲突乃至现实人际关系紧张，便会主动调整话题或采用模糊、暧昧的“安全表达”策略。这种从“被动沉默”到“主动沉默”的转变，标志着自我审查已内化为一种默认行为模式。更具隐蔽性的是，平台对高争议内容采取的“技术降温”措施通常缺乏透明度，使用户难以辨识被冷处理的真实原因，从而进一步加剧了表达的不确定性恐惧。

（三）公众表达的“内卷化”趋势

在高表达风险、低表达收益的生态中，内容生产呈现出显著的“求稳”倾向，表现为：一是形式内卷——海量同质化的二次创作充斥平台，实质性地稀释了观点碰撞的强度；二是语义内卷——用户诉诸空洞的“正能量”表述、语义模糊的态度或双关暗示来规避清晰立场表达。对平台而言，此类“中立无害”内容更易获得算法青睐，因其既能维持互动量，又可降低监管压力；对用户而言，则是一种旨在降低冲突风险、维持基础可见度的“低风险生存策略”。

综上，算法通过“虚假多数建构—表达风险放大—表达收益削减”的三段式路径，压缩了异议表达空间。当代互联网用户所经历的“沉默”，已远非传统意义上的多数压力，而是由技术逻辑、商业利益与社群文化共同形塑的复杂机制。它推动“沉默的螺旋”进入新的加速周期，这种螺旋将持续上升，最终可能消解

网络空间赖以维系的多元性与开放性核心价值。

四、公众舆论生态的优化路径探讨

为应对算法对沉默效应的放大作用，构建多元、包容且富有韧性的网络舆论生态，亟需政府监管、平台自治与公众参与的协同努力。

提升算法透明度与可问责性。平台应对关键推荐逻辑实施“分级披露”，可实时提示特定内容被推送的原因及当前曝光范围，辅助用户理解算法对自身信息环境的塑造过程。同时，可建立“算法沙盒”，允许研究机构与公益组织在保障数据安全与隐私的前提下，对特定算法模块进行偏见检测与效果评估。这种“受控透明度”模式能在保护商业机密的同时，有效推动外部监督与问责。

建立保障多元表达的机制设计。针对争议性高或受众面窄的议题，平台可设立“弱声专区”，采用随机抽样或均衡曝光算法，将低热度但具价值的观点推送给潜在兴趣用户。借鉴新闻专业主义中的“配额制”理念，算法可预留固定的最低曝光席位，确保舆论场域不被单一议题或强势声音垄断。为弱势群体或小众议题设定更低的热度入选门槛，激励其声音进入公共视野。

培育公众算法识读能力与批判性思维。学校与社会应将“算法识读”纳入媒介素养核心课程，帮助公众理解推荐机制的选择性、偏见性及其社会影响。鼓励公众主动跳出信息舒适圈，定期审视信息源多样性并进行交叉验证。

营造建设性公共对话氛围。平台可引入“对话引导员”和“争议评估系统”。当讨论呈现情绪化或对立升级趋势时，引导员

可通过置顶理性评论、提供权威背景资料链接、发布文明讨论提示等方式，引导对话回归建设性轨道。系统则帮助用户快速识别议题的复杂程度，并鼓励以“补充视角”而非简单“立场宣示”的方式参与讨论。政府层面可制定“网络公共讨论指导原则”，清晰界定合法争议与恶意攻击的界限，建立高效、透明的争议裁决机制，避免陷入“过度噤声—情绪爆发”的恶性循环。

通过上述路径的综合施策，网络舆论场域有望在透明度、包容性与理性度三个维度实现系统性提升，逐步削弱算法对沉默效应的放大作用，重振公共讨论的多元活力。

五、结语

研究表明，算法推荐技术在提升信息分发效率的同时，客观上强化了“沉默的螺旋”效应，重塑了网络舆论生态，导致公众表达趋于谨慎化、单一化，促使相当部分用户转向沉默状态。“沉默的螺旋”理论在算法时代依然展现出强大的解释力，为理解网络舆论的生成与演变机制提供了重要视角。需要指出的是，本研究侧重于理论探讨与机制分析，对不同平台算法差异性的影响尚未深入比较。未来研究可结合深度用户访谈大规模数据分析等方法，进一步实证检验算法作用下的舆论形成机理与用户行为模式，为平台治理和舆论引导提供更精细化的依据。

综上所述，推动网络平台治理的透明化与规范化，提升公众的表达信心与媒介素养，是应对算法时代公众“沉默”困境的关键方向。唯有通过多元主体协同共治，方能重建一个更加开放、公正、充满活力的网络公共领域。

参考文献

- [1] 乐承毅，王子鑫，张金萍，程佳慧. 短视频平台智能推荐下用户算法应对行为研究 [J/OL]. 图书馆建设, 2025.
- [2] NOELLE-NEUMANN E. The spiral of silence: Public opinion - Our social skin. University of Chicago Press, 1993.
- [3] 彭兰. 生存、认知、关系：算法将如何改变我们 [J]. 新闻界, 2021, (3), 45 - 53.
- [4] WU T Y, OELDORF-HIRSCH A, ATKIN D. A click is worth a thousand words: Probing the predictors of using click speech for online opinion expression. International Journal of Communication, 2020, 14, 20.
- [5] 万旋微. 策略性互动实践：用户如何感知社交媒体的新闻议程 [J]. 新闻与写作, 2025, (5), 41 - 50.
- [6] 张凌，刘琼，贺昌茂. 基于沉默螺旋理论的社交机器人网络舆情干预研究 [J]. 图书情报知识, 2024.
- [7] 黎勇，郑凌. 舆情反转中的“反沉默螺旋”——基于受众心理视角的分析 [J]. 青年记者, 2022, (5), 50 - 52.
- [8] BARBERÀ P, JOST J T, NAGLER J, TUCKER J A, BONNEAU R. Tweeting From Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber? Psychological Science, 2015, 26, (10), 1531 - 1542.
- [9] 阳长征. 算法推荐语境下突发事件网络谣言信息时空泛化与共变影响研究 [J]. 情报杂志, 2025, 44, (5), 104 - 111.
- [10] CINELLI M, DE FRANCISCI MORALES G, GALEAZZI A, QUATTROCIOCCI W, STARNINI M. The echo chamber effect on social media. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118, (9), e2023301118.

云南中越边境地区文明乡风建设的实践路径

汪正艳

中共麻栗坡县委党校，云南 文山 663600

DOI:10.61369/HASS.2025040025

摘 要： 党的二十届三中全会指出“实施文明乡风建设工程。”^[1]2025年中央一号文件“第二十二条加强文明乡风建设；第二十三条推进农村移风易俗。”^[2]党中央一系列重要会议、重要文件都提及文乡风建设，可见文明乡风建设的重要性。乡村振兴，既要塑形，也要铸魂，文明乡风建设就是乡村振兴的灵魂。云南有两州一市七个边境县与越南接壤，七个中越边境县少数民族较多，地形以山地为主，具有“边疆、民族、山区”三大特点，其特殊的地理位置、历史沿革与多民族交融背景，形成了独特的文化生态和治理需求，是新时代文明乡风建设研究的典型案例。

关 键 词： 中越边境；文明乡风；实践路径

The Practical Path of Civilized Rural Customs Construction in the Border Areas between China and Vietnam in Yunnan

Wang Zhengyan

The Party School of the CPC Malipo County Committee, Wenshan, Yunnan 663600

Abstract： The Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China pointed out that "the project of building civilized rural customs should be implemented." ^[1]Article 22 of the No. 1 Central Document of 2025: Strengthening the Construction of Civilized rural Customs; Article 23 Promote the transformation of customs and practices in rural areas^[2]. A series of important meetings and documents of the Central Committee of the Communist Party of China have all mentioned the construction of a civilized rural atmosphere, which shows the significance of building a civilized rural atmosphere. Rural revitalization requires both shaping and soul-casting. The construction of civilized rural customs is the soul of rural revitalization. Yunnan Province has two prefectures, one city and seven border counties bordering Vietnam. The seven border counties between China and Vietnam have a large number of ethnic minorities and the terrain is mainly mountainous. They have three major characteristics: border, ethnic and mountainous. Their special geographical location, historical evolution and background of multi-ethnic integration have formed a unique cultural ecology and governance needs, which is a typical case for the research on the construction of civilized rural customs in the new era.

Keywords： the border between china and vietnam; civilized rural customs; practice path

文明乡风建设涵盖思想、道德、文化、风俗、治安等多方面，是促进农村全面发展的重要内容。自文明乡风建设工程实施以来，云南中越边境地区紧紧围绕中央、省、州的部署要求，结合中越边境地区实际，坚持把党建引领文明乡风作为推进中越边境地区精神文明建设工作的重要抓手，牢牢把握培育和践行社会主义核心价值观这个根本任务，兼顾本土性与国际性全面培育文明新风，实现边境文化与现代文明的完美融合、民族团结与文明乡风建设双融互促的良好画面，探索出一些行之有效有云南中越边境特色的实践路径。

一、挖掘乡村内生动力

乡村振兴关键在于挖掘乡村内生动力，而乡村内生动力的核心在于“人”的激活与“文化”的再生。只有让村民从“旁观者”变为“主角”，将传统文化转化为可持续的生产力，才能实现文明乡风从“外在要求”到“内生自觉”的转变，才能实现乡

村的“面子”和“里子”同步发展，才能为乡村全面振兴提供持久的精神动力和文化支撑。

（一）立足本土文化，激发文化认同

1. 挖掘传统资源。云南中越边境地区在文明乡风建设中，通过挖掘和整合当地独特的传统资源，将民族文化、历史遗产、自然景观与现代化治理相结合，形成了具有边境特色的发展模式。

基金项目：2025年度云南省党校（行政院校）系统课题“云南中越边境地区文明乡风建设的时代价值和路径研究”（2025YNDXXXT25）。

作者简介：汪正艳，女，瑶族，中共麻栗坡县委党校高级讲师，本科学历，研究方向基层治理。

一是活化历史文化遗产，赋能文旅融合。历史文化遗产是乡村文化的重要载体，活化这些遗产能让居民重新认识和了解本土文化，有效促进村民对本土文化认同，使乡村的历史记忆得以延续。同时充分利用历史文化遗产促进文旅融合，推动乡村产业从传统农业向农文旅融合产业升级。如滇越铁路文化开发，河口县八条半小组以百年滇越铁路为核心，打造“八条半·忆光年”乡村旅游综合体，将铁路历史转化为文旅资源，吸引中外游客体验边关风情，带动当地经济发展。二是传承民族节庆与艺术，凝聚文化认同。民族节庆与艺术是民族文化的重要载体，承载着民族的历史、传统和情感。在民族节庆中，人们通过衣着、食品、礼仪、歌舞等方面体现对民族传统文化的尊重和传承，使村民更加深刻地认识到自己所属的民族和文化，增强对本民族文化的认同感。如麻栗坡县城寨村是白傣人聚居地，每年的养菜节是白傣人最隆重的节日，节日当天村民们衣着风格独特的传统服饰，跳着神秘的舞蹈，既展示民族传统文化的独特魅力，也促进了人文交流和文化认同。三是整合自然景观与传统建筑，打造宜居环境。村容村貌改造。八条半小组拆除旧民居，统一建设米黄色小楼，保留“推窗见绿、举目赏景”的田园风格，同时结合南溪河畔的自然风光，开发无边泳池、休闲栈道等设施，形成“业兴景美”的乡村景观。生态资源利用。河口县坝吉五队利用喀斯特地貌特点，发展佛手瓜、菠萝种植，并打造农家乐，将自然景观与农业经济结合，吸引游客体验热带风情。

2. 培育新乡贤文化。云南中越边境地区在文明乡风建设中，通过多种策略培育新乡贤文化，结合民族特色、基层治理和边境发展需求，形成了具有边境特色的实践经验。一是党建引领与组织建设，强化乡贤参与治理。以基层党组织为核心，整合乡贤力量参与乡村治理。如麻栗坡县麻栗镇南油村委会成立乡贤议事会，建立乡贤议事制度，定期组织党员、小组干部、村民代表和乡贤，共同商讨小组绿美建设、基层社会治理和产业发展等工作，2023年以来，组织召开乡贤议事会议10余场次，参与群众400余人次，28条意见建议被应用于村庄规划、经济发展等工作。二是典型示范与榜样引领，激发乡贤活力。典型示范能够通过树立榜样，引领更多的乡贤参与到乡村振兴和其他社会建设活动中，发挥乡贤、老党员等“关键少数”的示范作用，目前大部分地区通过家风家教、好儿媳好婆婆等评选活动树立道德标杆，激发乡贤活力。例如，麻栗坡县董干镇2024年开展先进典型评选活动，形成“人人学典型，人人争先进”的良好氛围。三是跨境合作与边境特色，拓展乡贤文化内涵。中越文化交流活动。通过跨国春晚、体育赛事（如陀螺、射箭比赛）等促进边民互动，增强文化认同。例如，马关县举办中越少数民族传统体育交流赛，吸引两国近200名运动员参赛，以体育促进团结。边境经济与乡贤反哺。河口县依托口岸优势发展跨境旅游和边民互市，乡贤通过“边民互市”平台整合资源，带动村民参与农家乐、景区务工等，形成“因边而富”的良性循环。

（二）强化村民主体地位，激活参与动力

1. 尊重村民意愿与保障权益。一是参与村集体事务决策。村民参与村集体事务决策能让村民切实感受到自身地位的重要性，从而提升他们参与乡村事务的积极性和主动性，充分调动他们的创造性，使农民成为乡村发展的积极参与者和支持者。如麻栗坡县政协组织的“下金厂乡院坝协商议事会”助力破解边境民族村

寨“一老一小”难题，议事会商议达成建立一套邻里互助长效机制的“七个一”协商共识。村民们主动报名，积极参与，自觉遵守达成的协商共识，二是确保“群众说了算”。从文明乡风建设工作整体推进角度来说，群众是文明乡风建设的主体，让“群众说了算”可以充分调动他们的积极性和主动性，使建设工作更符合群众的实际需求和利益，避免出现建设内容与群众意愿脱节的情况，从而提高建设工作的实效性和可持续性。如富宁县充分发挥村（居）民议事会、红白理事会等群众自治组织的作用，修订村规民约，并将文明新风、移风易俗、人居环境整治纳入其中，规范引导村民的日常行为。通过这种方式，让群众参与到村规民约的制定和实施过程中，真正体现“群众说了算”。

2. 盘活乡村人才资源。一是吸引人才回流。边境地区由于基础设施薄弱，产业落后，大量青壮年外出务工，导致边境乡村“空心化”严重。文明乡风建设增强村民对家乡文化自信，吸引青壮年主动返乡参与经济建设，增强乡村建设活力。如麻栗坡县八布乡陈锐大学毕业后回乡发展芒果产业，为了带动乡亲们富起来，探索实施“合作社+产业+农户”的发展模式，通过奖金激励和股份分配等方式进一步激发群众的内生动力。带动50户212人流转土地；带动36户40人就业务工，进一步拓宽群众致富增收渠道。二是培养新型农民。加强科学文化教育，巩固农村基础教育，发展农村职业教育，通过多种途径提升农民综合素质。如麻栗坡县充分利用自媒体优势，积极与文山州科学技术协会和直播专题对应上游公司对接，邀请相应专家到麻栗坡县开展“科普走进田间地头”直播活动。目前，已联合举办“科技助力乡村振兴——石斛栽培技术培训”直播活动1期。同时通过开展科普活动、科技展览、科普大篷车巡展等形式，向群众普及科学知识，让群众了解科学的重要性和科学方法的正确使用，极大地提高广大人民群众的科学素质。

二、完善村规民约与制度保障

（一）完善村规民约的方式

一是立足村情实际修订完善村规民约。各地在修订完善村规民约时都是根据本地的实际情况走，使村规民约能够真正融入村民的日常生活中，成为乡村治理的有效工具。如金平县公安局联合县文明办印发《关于进一步修订完善村规民约（居民公约）的通知》，指导乡镇修订完善村规民约。将早婚早育较突出的铜厂和营盘两乡的4个村民小组纳入村规民约试点，4个村民小组通过各种措施进行自我约束、自我管理，早婚早育现象同比有所下降。绿春县通过“一约五会”体系有效遏制婚丧嫁娶大操大办、奢侈浪费、破除迷信和陈规陋习，助推文明新风上新台阶。二是多方会议共商共立村规民约。村规民约不能只是墙上的标语，而应成为村民共同认可的行为准则，需要多方会议共商共立才能确保村规民约的科学性和可行性。如麻栗坡县铁厂乡结合当地实际，通过召开村民代表会、党员会、户主会等会议，在共商共议的基础上最终共定共立村规民约，内容涵盖爱国爱乡、遵纪守法、孝老爱亲、邻里和睦、人居环境、教育发展、生态保护、产业致富、乡风文明等方面。

（二）完善村规民约的内容

一是紧扣多方面主题。紧扣民主建设、人居环境、行为规

范、社会治理、移风易俗、文明倡导、公共卫生、时代发展等方面来完善内容。例如在人居环境方面，增加垃圾分类、村庄清洁等相关条款；在移风易俗方面，对婚丧喜庆事宜的人情开支、仪式规模等作出更明确合理的约定，反对铺张浪费，树立文明新风。如麻栗坡县全县各村均已按照要求将涵盖婚丧嫁娶、庆生祝寿、升学乔迁、就业退休等移风易俗方面的要求和规模写入村规民约，明确规定除婚丧嫁娶外，其它事项一律不准办理酒席，并明确规定婚事新办宴客不能超过20桌，不准发请柬，礼金不能超过200元，办客成本每桌不能超过200元，杜绝铺张浪费，不允许为未成年人办理订婚、结婚酒席，并倡导拒绝高价彩礼等。二是围绕核心价值观。核心价值观蕴含着国家、社会和公民层面的价值要求，是全社会共同遵循的价值准则。村规民约作为乡村治理的重要规范，将核心价值观融入其中，能够确保其符合社会主流价值取向。例如，麻栗坡县要求各村在制定或修订完善村规民约时，围绕社会主义核心价值观，将诚实守信、合法经营、节约资源、保护环境等纳入约定内容，有力地维护了农村公共秩序。三是结合本地实际。根据本地的自然资源、经济发展状况、文化传统等实际情况适时增减条款、修订完善。比如当地有特色的农业产业，制定相关的产业发展规范和扶持措施；有独特的文化习俗的在村规民约中加以保护和传承。

（三）制度保障措施

一是宣传推广。充分发挥各类宣传阵地作用，例如河口县通过“我们的节日”“家长夜校”等主题实践活动等多种方式开展集中宣传、并开通官方的视频号、公众号、微博号进行宣传。界碑村通过召开群众大会和村组干部及驻村队员入户宣传等方式，积极宣传村规民约内容，不断提升村民知晓率。二是监督执行。建立监督机制，如麻栗坡县天保村严格按照村规民约要求，充分发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会的监督作用，对违反村规民约的村民及时提醒、批评教育。村干部和党员带头遵守，引导村民遵守村规民约。三是奖惩机制。设立奖励制度，如金平县选取勐桥乡茅草坪村、者米乡巴哈村等建设“文明新风示范点”，每月组织对农户开展“遵纪守法”“孝老爱亲”“和睦邻里”“勤劳致富”和“清洁卫生”“五德”评比，将每月“五德”评比优秀的农户上“红榜”表彰，“五德”评比落后的农户上“黑板”曝光，使村民在自我管理、自我教育中，革除陈规陋习。

三、强化精神文化建设

云南中越边境地区在强化文明乡风建设与精神文化发展方面，结合边境特色、民族文化与基层治理需求，采取了一系列创新举措。

（一）以爱国主义教育为核心，筑牢家国情怀

一是强化红色文化传承。红色文化承载着中国共产党人的初心和使命，蕴含着革命先辈敢于斗争、不惧牺牲的伟大革命精神。为新时代乡风文明建设提供强大的精神引领，激发乡民的爱国家意识和使命担当，使乡民坚定理想信念、树立文化自信，为新时代乡村建设提供榜样依据，进而培育良好乡风、淳朴民风。比如文山州通过挖掘“老山精神”“西畴精神”等本土红色资源，依托爱国主义教育基地开展教育活动，组织“唱国歌、升国旗、走边关、守国门”等主题活动，增强边境群众“扎根边疆、心向中

央”的责任意识。二是深化国防教育。云南中越边境线长，历史上经历了多次战事，特别是新中国成立后发生的中越边境自卫还击战，持续时间长，影响深远。战争过后留下了丰富的军事文化遗产和众多的烈士陵园，这些都为开展国防教育提供了宝贵的资源和平台。文明乡风建设是提升边境地区软实力的重要途径，通过深化国防教育，在边境地区营造浓厚的爱国氛围，弘扬爱国主义精神，促进文明乡风建设。不仅有助于提升边民的精神风貌，还能增强他们的社会责任感和使命感，使其积极参与到现代化边境幸福村的建设中来。

（二）发挥民族文化优势，打造特色文化品牌

一是激活民族文化资源。云南中越边境地区拥有丰富且独特的民族文化，这为文明乡风建设提供了坚实根基。红河州作为全国唯一的哈尼族彝族自治州，独特的区位、气候、生态等因素造就了多样文化形态，如陆春县整合蝴蝶资源、森林资源、梯田资源，开发蝴蝶观赏、森林徒步、梯田农耕体验等产品打造“中国·红河蝴蝶谷”生态旅游项目。文山州马关县依托“中国民间文化艺术之乡”品牌，发展壮族农民版画、马酒依人古乐等非遗项目，创作《壮乡版画》等文艺精品，通过全国性展览提升文化影响力。二是文旅融合赋能发展。建设民族特色村寨和边境旅游示范村，推出铸牢中华民族共同体意识的主题旅游线路，将民族文化转化为乡村旅游资源，形成“旅居云南”新业态，促进文化传播与经济互嵌。如金平县以民族文化为核心，开发民族特色乡村旅游产品，如打造中华民族共同体意识旅游线路，金平县烈士陵园（纪念馆）—金水河口岸—593红色教育基地（战史馆）—勐拉温泉—金平蝴蝶谷—（马鞍底拉灯瀑布—马鞍底流水岩—坪河草原），促进各民族文化交流。

（三）构建文明创建体系，激发群众参与

一是多层次开展文明评选活动。多层次开展文明评选活动不仅有助于提升个体和家庭的文明素质，还能促进社会的整体和谐与进步。通过活动，可以共同营造一个更加文明、健康、积极向上的社会环境。如文山州广泛开展文明村镇、文明家庭等创建活动，通过“好公婆”“好儿媳”等榜样评选，树立文明标杆。二是创新文明实践载体。推进文化设施建设。“云南省374个沿边行政村建成铸牢中华民族共同体意识主题广场，中华文化符号和中华民族视觉形象覆盖率达到100%，自然村文体器械实现全覆盖。”^[3]营造浓厚的精神文化氛围。依托新时代文明实践站所，组织“文化暖边行”“金秋助学”等活动，结合“每日一晒”等日常评比，激发群众参与文明建设的积极性。

（四）强化长效机制与区域联动

一是边境文明长廊工程。如文山州以“边境文明长廊”工程为抓手，以点带面推动边境地区文明村镇、文明口岸、文明集市、文明单位、文明家庭等群众性精神文明创建，推动物质文明与精神文明协调发展，不断提升群众的获得感、幸福感。“全覆盖开展‘党的光辉照边疆、边疆人民心向党’等主题宣传教育2860余场次，受教育10万余人次。”^[4]将党的理论转化为护边守疆的实践指南。二是常态化教育与实践结合。通过宣讲、技能培训改善群众精神面貌，利用春节、重阳节等传统节日举办文化活动，深化文化浸润。如金平县为确保文明乡风建设的持续性和长效性，将文明乡风的核心价值融入乡村治理的日常规则中，让规则内化于心、外化于行、文化浸润于日常，真正实现文明乡风的可

持续传承和发展。

四、加强边境治理与民族团结

云南中越边境地区通过文明乡风建设与边境治理、民族团结深度融合，构建了“发展促稳定、文化聚民心”的治理模式，形成“边民富、边关美、边境稳、边防固”的良性循环。

（一）以党建引领凝聚治理合力，筑牢边疆安全屏障

一是红色教育浸润家国情怀。依托红色资源打造红色教育基地。如“麻栗坡县以老山精神为主题打造老山主峰全国民族团结进步教育基地以及7个爱国主义教育基地，成立天保国门党校，建成23个理想信念现场教学点。”^[1]在155个抵边村寨全覆盖开展“感党恩、听党话、跟党走”主题教育群众会，让边境群众感受边境变化、体会党的关怀、增强戍边责任。如今在麻栗坡县这个边境县，“守国门就是守家门、守家门就是守国门”成为全民共识，272公里边境线构筑起一道边疆稳、边防固的坚固防线。强化边民的国家认同感和守土固边意识。麻栗坡基层党组织通过“院坝党课”“火塘夜话”等接地气的宣讲形式，将国防教育、法治宣传融入日常生活，形成“村村是堡垒、户户是哨所”的全民参与格局。二是基层治理与民生保障协同推进。通过整合各种资源，推进现代化边境幸福村建设，重点改善基础设施。例如，“云南省374个沿边行政村（社区）电网供电可靠率达99.83%，实现自然村100%通硬化路目标。农村自来水普及率提升至90%以上，5G网络覆盖率已达100%。”^[2]大幅提升边民生活品质，增强边境治理的物质基础。村规民约如“晨起六件事”（检查国旗、打扫卫生、边境巡逻等）制度化，将文明习惯与守边责任相结合，形成村民自治与政府引导的双向治理机制。

（二）以文化交融促进民族团结，深化“共同体意识”

一是民族文化与旅游产业深度融合。民族文化与旅游产业深度融合，能拉动内需，促进经济增长，创造大量直接和间接的就业机会，帮助改善民生。例如在民族地区发展特色民族文化旅游，可带动当地餐饮、住宿、交通等相关产业的繁荣，推动地区经济发展。二是跨境青少年交流与教育合作。如2025年1月河口县举办中越边境青年发展暨红河流域中越青少年友好交流活动。此次活动共同推动中越青年在经济、文化等领域的交流互动，促进双边青少年人文交流和友好合作，为建设更紧密的中越命运共

同体搭建平台。2023年金平县与越南封土县开展中越青少年文化交流活动，通过以球会友、参观金平科技馆、民族博物馆，开展体育互动游戏、学习体验中文语音基础课和中国汉字书法课、中国古典舞、歌舞表演等交流活动的开展，拉近了双方青少年之间心与心的距离，增进了友谊，共同努力搭建了两地青年相遇相知、共同发展的桥梁。

（三）以产业发展赋能边境经济，实现“兴边富民”

一是特色产业激活内生动力。特色产业的发展对于激活内生动力起着至关重要的作用，云南中越边境地区因地制宜探索出多种适合本地的发展模式。如麻栗坡县通过“基层党组织+企业+合作社+边民”模式，推动中越两国边民互市贸易在边境地区落地加工，壮大了村集体经济，提高了群众收入。二是跨境经济合作拓宽发展空间。如河口口岸通过中越铁路“一箱到底”专列直达越南胡志明市，推动榴莲等农产品贸易；中越国际贸易交易会、跨境春晚等活动深化经贸与人文合作，“2024年河口口岸出入境人次超500万，”^[3]成为滇越合作的前沿窗口。

（四）以法治协作维护边境秩序，构建“立体防线”

一是多部门联合打击跨境犯罪。针对走私、非法越境等问题，红河州建立“公安+烟草+边检”协作机制，通过“情报互通、联合巡逻、跨境遣返”等方式，“2024年破获涉烟案件17起，查获走私量下降98%,”^[4]有效遏制犯罪势头。此外，通过“红黑榜”积分制激励村民参与边境巡逻，形成群防群治网络。二是透明化治理提升公信力。透明化治理有助于提升乡村基层治理的透明度和公信力，从而更好地服务于人民群众，实现乡村振兴的目标。如麻栗坡县董干镇按照因地制宜、简明易行、合法合规原则，进一步修改完善《村规民约》，并将婚丧喜庆等事宜写入其中。这种公开透明的制定方式，让群众充分参与到规则的制定过程中，使得村规民约更符合村民的意愿和实际需求，增强了村民对村规民约的认同感和遵守的自觉性。

云南中越边境地区文明乡风建设的实践表明，文明乡风建设是一个综合的、全方位的、系统性的工程，需要汇聚政府、社会组织、村民自身等多方的力量，才能实现了文明乡风建设质的提升，为乡村全面振兴提供强大的精神动力和良好的社会环境，推动乡村实现经济发展、生态宜居、文明乡风、治理有效、生活富裕的目标。

参考文献

[1]共产党员网,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,网址: <https://www.12371.cn/2024/07/21/ART11721551217863166.shtml>.

[2]中央政府网|省政府网,铜仁市人民政府,2025年中央一号文件,《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》,网址: http://www.trns.gov.cn/xwzx/jrtt/202502/t20250224_86939324.html.

[3]云南省人民政府,《我省全面完成现代化边境幸福村建设云岭边寨群众安居乐业》,网址: https://www.yn.gov.cn/ztgg/jdbyyzzsjzydfxfyqj/gcls/bzsjddsqbh/202407/t20240703_301603.html.

[4]云南省人民政府网,《文山州边境文明长廊硕果满枝》,网址: https://www.yn.gov.cn/ywdt/zsdt/202403/t20240328_297316.html.

[5]麻栗坡县人民政府,《麻栗坡县强化“三个教育”推进铸牢中华民族共同体意识》,网址: http://www.ynmlp.gov.cn/mlpxrmzf/cjqgm/pc/content/content_1855505969662226432.html.

[6]云南省人民政府,《我省全面完成现代化边境幸福村建设云岭边寨群众安居乐业》,网址: https://www.yn.gov.cn/ztgg/jdbyyzzsjzydfxfyqj/gcls/bzsjddsqbh/202407/t20240703_301603.html.

[7]河口瑶族自治县人民政府,《今年河口口岸出入境人员突破500万人次》,网址: <https://www.hhkh.gov.cn/info/1091/354181.htm>.

[8]人民网,《织“天罗地网”守边境“阵地”》,网址: <http://yn.people.com.cn/n2/2025/0507/c361322-41220060.html>.

基于大数据技术的企业档案价值挖掘与利用策略分析

宣鹏娥, 毕向阳

北京汉龙致远科技有限公司, 北京 100176

DOI:10.61369/HASS.2025040029

摘要 : 在数字化浪潮席卷全球的当下, 大数据技术已成为企业洞察市场、驱动创新的核心引擎。企业档案作为企业运营发展的信息宝库, 蕴含着战略决策、技术创新、业务流程等多维度的珍贵数据。然而, 传统档案管理模式下, 海量档案资源的潜在价值尚未被充分挖掘。如何借助大数据技术打破数据壁垒, 实现企业档案从“静态存储”到“动态赋能”的转变, 成为企业提升核心竞争力的关键课题。本文立足这一现实需求, 深入探讨基于大数据技术的企业档案价值挖掘与利用策略, 以期为企业数字化转型提供理论支持与实践参考。

关键词 : 大数据技术; 企业档案; 价值挖掘; 利用策略

Analysis of Enterprise Archive Value Mining and Utilization Strategies Based on Big Data Technology

Xuan Peng 'e, Bi Xiangyang

Beijing Hanlong Zhiyuan Technology Co., LTD. Beijing 100176

Abstract : In the current era when the digital wave is sweeping the world, big data technology has become the core engine for enterprises to understand the market and drive innovation. Enterprise archives, as an information treasure trove for the operation and development of an enterprise, contain precious data from multiple dimensions such as strategic decision-making, technological innovation, and business processes. However, under the traditional archive management model, the potential value of the vast amount of archive resources has not been fully tapped. How to break down data barriers with the help of big data technology and transform enterprise archives from "static storage" to "dynamic empowerment" has become a key issue for enterprises to enhance their core competitiveness. Based on this practical demand, this article delves deeply into the strategies for mining and utilizing the value of enterprise archives based on big data technology, with the aim of providing theoretical support and practical references for the digital transformation of enterprises.

Keywords : big data technology; enterprise archives; value mining; utilization strategy

引言

大数据技术为企业档案价值挖掘提供了新视角, 本文旨在分析挖掘策略与利用途径, 探讨其在企业决策支持中的作用与价值。

一、大数据技术对企业档案价值挖掘与利用的重要性

(一) 助力企业决策

大数据技术能够对海量的企业档案数据进行快速分析和处理, 挖掘出数据背后隐藏的规律和趋势。例如, 通过对企业历年销售数据、市场反馈数据以及客户档案数据的综合分析, 企业可以精准把握市场动态和客户需求, 从而为企业的产品研发、市场营销策略制定等提供科学依据, 提升企业决策的准确性和科学性^[1]。谷歌公司通过对大量数据资源的深度挖掘和开发分析, 能

够实现客户情绪分析、交易风险提示等目标, 为企业决策提供有力支持, 这充分体现了大数据技术在企业决策中的重要作用。

(二) 优化企业运营流程

企业档案囊括了企业运营各环节的详尽信息。利用大数据技术对这些信息进行系统性梳理与深入分析, 有助于揭示运营流程中的潜在问题与瓶颈所在。以生产制造企业为研究对象, 通过对生产档案数据的细致分析, 企业能够识别出生产环节中效率低下的关键部分, 进而对生产流程进行优化, 提升生产效率, 降低生产成本, 增强企业的市场竞争力^[2]。

（三）促进企业创新发展

企业档案作为企业知识与经验的集大成者，蕴含着丰富的创新资源和潜在价值。借助大数据技术，企业得以深入挖掘档案资料中的创新要素与潜在价值。例如，通过对企业研发档案及专利档案的深入分析，企业能够识别出新的技术创新点和研发路径，从而促进技术创新的进程。此外，对企业过往成功案例与失败经验的剖析，亦可为企业的管理创新与业务模式创新提供宝贵参考，进而推动企业实现持续的创新发展^[3]。

（四）促进企业知识传承与团队协作

企业档案承载着大量的历史经验、技术诀窍和业务知识，这些知识是企业发展的智慧结晶。借助大数据技术，可以对企业档案中的知识进行系统化梳理和分类，构建企业知识图谱。例如，通过对项目档案、技术文档、员工培训记录等数据的分析，提取关键知识点和技能点，形成标准化的知识模块。新员工能够通过知识图谱快速了解企业业务流程、技术要点和行业经验，加速融入团队；不同部门和项目团队也能基于共享的知识档案，打破信息壁垒，实现高效协作，避免重复劳动，提升整体工作效能。此外，利用大数据技术对员工的工作档案和知识贡献进行分析，还能挖掘企业内部的专家资源，为知识传承和团队协作搭建人才桥梁^[4]。

（五）助力企业风险预警与防控

企业档案中包含着大量与经营管理、市场环境、法律法规等相关的数据，这些数据是企业风险预警的重要依据。大数据技术能够实时收集、整合和分析多维度的档案数据，通过建立风险预警模型，对潜在风险进行监测和预测。例如，对企业财务档案数据进行深度分析，可以及时发现资金流动异常、成本超支等财务风险信号；结合市场档案数据和行业动态，能够预测市场波动、竞争对手策略变化等市场风险；通过对合同档案、法律纠纷档案的分析，可提前识别法律合规风险。一旦发现风险指标出现异常，系统能够及时发出预警，企业可据此制定相应的防控措施，将风险扼杀在萌芽状态，保障企业的稳定发展^[5]。

二、企业档案价值挖掘与利用面临的挑战

（一）数据质量问题

在企业档案数据的管理过程中，数据来源广泛，格式多样，这导致了数据中存在大量噪声和不一致性的现象。这些低质量的数据会严重影响大数据分析的准确性和可靠性，同时也会增加数据清洗和预处理的难度。例如，不同部门记录的客户信息可能存在重复、矛盾或不完整的情况，这就需要投入大量的人力和时间进行数据整理和修正，以确保数据的质量和准确性^[6]。

（二）技术应用水平有限

尽管大数据技术发展迅速，但部分企业在档案管理中对于大数据技术的应用还处于初级阶段。由于缺乏专业的技术人才和先进的技术设备，使得企业难以充分发挥大数据技术在档案价值挖掘与利用中的优势。例如，一些企业无法运用先进的数据挖掘算法和工具对档案数据进行深入分析，只能进行简单的数据统计和查询，无法充分利用档案数据的价值。

（三）档案管理模式滞后

传统的档案管理模式侧重于档案的保管和存储，对档案的开发利用重视不足。在大数据时代，这种管理模式无法满足企业对档案信息快速、准确获取和利用的需求。例如，档案资料分散存储，缺乏统一的管理平台，导致信息共享困难，检索效率低下，无法满足企业对档案信息的快速、准确获取和利用的需求^[7]。

（四）安全与隐私保护难题

企业档案中包含大量敏感信息，如商业机密、客户隐私等。在利用大数据技术进行档案价值挖掘与利用的过程中，如何确保数据的安全和隐私不被泄露是企业面临的一大挑战。一旦发生数据安全事故，不仅会泄露敏感信息，还可能给企业带来巨大的经济损失和信誉损失，因此，企业必须采取有效的安全和隐私保护措施。

三、基于大数据技术的企业档案价值挖掘与利用策略

（一）提升数据质量

为了确保数据的准确性、完整性和一致性，建立严格的数据质量管理机制是至关重要的。这包括从数据的收集、录入、存储等各个环节入手，制定统一的数据标准和规范。对数据录入人员进行专业培训，以提高数据录入的质量。此外，运用数据清洗技术，对已有的档案数据进行去噪、纠错和整合，去除重复和无效的数据，为后续的价值挖掘与利用提供坚实可靠的数据基础。同时，建立定期的数据审核和评估机制，确保数据质量的持续改进和提升^[8]。

（二）加强大数据技术应用

企业档案管理中，加大对大数据技术的投入是提高管理效率和质量的关键。引进先进的技术设备和软件系统，例如采用大数据分析平台，利用数据挖掘、机器学习等技术对档案数据进行深度分析。同时，加强对档案管理人员的技术培训，提高其大数据技术应用能力，培养既懂档案管理又懂大数据技术的复合型人才。中国科学院档案馆在档案管理中，通过运用先进的大数据技术，实现了档案资源的高效利用，为科研工作提供了有力支持。此外，通过大数据技术的应用，可以实现对档案数据的实时监控和预测分析，进一步提高档案管理的智能化水平^[9]。

（三）创新档案管理模式

构建基于大数据技术的一体化档案管理平台，实现档案的数字化管理和集中存储。将分散在各个部门的档案数据整合到统一平台上，打破信息孤岛，提高档案信息的共享性和检索效率。例如，利用云计算技术搭建档案云存储平台，实现档案数据的随时随地访问和管理。同时，转变档案管理理念，从传统的保管模式向开发利用模式转变，以用户需求为导向，提供个性化的档案信息服务。进一步地，通过引入人工智能技术，可以实现档案信息的智能分类和标签化，提升档案检索的准确性和便捷性，从而更好地满足用户的需求^[10]。

（四）强化安全与隐私保护

为了确保档案数据的安全性和隐私性，建立一个完善的数据

安全与隐私保护体系是至关重要的。这一体系将采用多种安全技术手段,以确保档案数据得到全面的保护。例如,运用先进的加密技术对所有敏感数据进行加密存储和传输,从而有效防止数据在存储和传输过程中被窃取或篡改。此外,设置严格的用户权限管理机制,根据每个用户的职责范围和实际需求,分配不同的访问权限,确保只有经过授权的人员才能访问到相应的档案数据。同时,为了进一步加强数据安全,企业还应加强对员工的数据安全意识培训,提高员工对数据安全和隐私保护的重视程度,确保档案数据的安全性和隐私性得到充分的保障。

(五) 深度挖掘档案数据价值

在当今大数据时代,企业档案数据的价值挖掘变得尤为重要。通过运用大数据分析技术,可以从多个维度对企业档案数据进行深度挖掘和分析。这不仅包括对结构化数据的分析,还应特别注重对非结构化数据,如文档、图片、音频、视频等的分析。例如,通过对企业的会议记录、报告文档等非结构化数据的文本分析,可以挖掘出企业的发展战略、管理理念等重要信息。同时,开展跨部门、跨领域的数据关联分析,发现不同数据之间的潜在联系和价值,为企业的综合决策提供全面的信息支持,从而增强企业的决策能力和市场竞争力。

(六) 拓展档案利用服务方式

随着大数据技术的不断发展,企业档案利用服务方式也需要不断创新,以满足企业不同用户群体的多样化需求。例如,可以开展档案信息的智能推送服务,通过分析用户的历史查询记录和行为模式,为用户推送个性化的档案信息,从而提高服务的针对性和有效性。此外,建立档案数据开放平台,在确保数据安全和隐私的前提下,向企业内部员工以及合作伙伴开放部分档案数据,促进数据的流通和共享,激发数据的潜在价值。此外,还可以利用虚拟现实、增强现实等前沿技术,为用户提供沉浸式的档案利用体验,提高档案信息的传播效果和影响力,从而更好地服务于企业的长远发展。

(七) 建立企业档案数据共享生态

企业可与行业上下游合作伙伴、科研机构、高校等建立数据共享联盟,搭建跨组织的档案数据共享平台。在保障数据安全和合规的前提下,通过数据脱敏、加密等技术,实现企业档案数据的安全共享与交换。例如,制造企业与供应商共享生产流程、质量控制等档案数据,优化供应链协同;与高校科研团队共享研发档案,联合开展技术攻关。同时,制定数据共享的规则与激励机

制,鼓励各方贡献数据资源,形成良性的数据共享生态,促进产业知识流动与创新发展,挖掘企业档案在产业链中的潜在价值。

(八) 构建档案价值挖掘动态评估机制

建立一套涵盖数据利用效率、业务效益提升、创新成果产出等维度的评估指标体系,对档案价值挖掘与利用策略的实施效果进行定期评估。运用大数据分析技术,实时监测各项指标的变化情况,例如通过分析档案数据使用频率、业务决策因档案数据支持产生的效益增长等数据,评估策略有效性。根据评估结果,及时调整和优化挖掘策略,淘汰低效或不适用的方法,强化效果显著的举措,使企业档案价值挖掘与利用策略始终契合企业发展需求,持续提升档案资源的利用效能。

四、案例分析

某大型制造企业在档案管理中引入大数据技术,取得了显著成效。该企业首先对档案数据进行了全面梳理和清洗,建立了统一的数据标准,提高了数据质量。然后,搭建了大数据分析平台,运用数据挖掘算法对生产、销售、研发等档案数据进行深度分析。通过分析,企业发现了生产流程中的一些瓶颈环节,并据此进行了优化,生产效率提高了20%。同时,通过对市场销售数据和客户档案数据的分析,企业精准把握了市场需求,推出了一系列符合市场需求的新产品,销售额同比增长了15%。此外,该企业还利用大数据技术开展了档案信息的智能推送服务,员工获取所需档案信息的时间缩短了50%,大大提高了工作效率。通过这些举措,该企业成功挖掘和利用了档案数据的价值,提升了企业的综合竞争力。

五、结束语

本研究系统阐述了大数据技术在企业档案价值挖掘与利用中的重要性、面临的挑战及应对策略。通过构建数据共享生态、动态评估机制等创新策略,企业可有效激活档案资源价值,为决策制定、流程优化等提供精准支持。展望未来,随着人工智能、区块链等技术与大数据的深度融合,企业档案价值挖掘将迎来更广阔的空间。企业需持续探索新技术应用,完善档案管理体系,让档案数据真正成为驱动企业高质量发展的核心要素。

参考文献

- [1] 逯孝荣. 应急管理部门档案整合方法研究 [J]. 黑龙江画报, 2024, (24): 99-101.
- [2] 肖瑞婷. 大数据时代企业档案管理的现状与优化路径 [J]. 办公室业务, 2025, (03): 62-64.
- [3] 冯泽宇, 郭若涵. 企业“档案数据湖”的功能模型和构建路径 [J]. 北京档案, 2025, (01): 31-37.
- [4] 王筱涵. 大数据时代新技术赋能企业档案管理策略研究 [J]. 办公自动化, 2025, 30(01): 60-63.
- [5] 马海龙. 大数据时代背景下企业档案管理研究 [J]. 黑龙江档案, 2024, (05): 249-251.
- [6] 吴锴. 大数据视域下企业档案管理信息化建设优化路径探讨 [J]. 企业改革与管理, 2024, (19): 48-50.
- [7] 赵雪. 档案大数据环境下企业发展决策研究 [J]. 山西档案, 2024, (10): 153-155.
- [8] 林柳芳. 档案信息化建设趋势及风险防控措施分析 [J]. 通讯世界, 2024, 31(12): 157-159.
- [9] 吴艺慧. 智能化技术在档案信息化建设中的应用研究 [J]. 科技视界, 2024, 14(36): 55-58.
- [10] 汤潇雅. 大数据时代行政事业单位档案开发与利用研究 [J]. 兰台内外, 2024, (36): 12-13+16.

纪检监察体制改革背景下反腐败效能提升研究

喻莉

广汽零部件(广州)产业园有限公司, 广东 广州 511434

DOI:10.61369/HASS.2025040039

摘要：新时代背景下，纪检监察体制改革是深化国家监督体系的关键举措，为国有企业反腐败工作注入新动能。当前，国有企业腐败问题仍在部分领域滋生，严重影响国有资产安全与企业高质量发展。如何依托纪检监察体制改革成果，破解国企反腐败难题、提升监督执纪效能，成为亟待研究的重要课题。本文立足改革实践，剖析现状、探索策略，以期为企业筑牢廉洁防线提供理论参考与实践借鉴。

关键词：纪检监察体制改革；反腐败；提升效能

Research on Enhancing the Effectiveness of Anti-Corruption under the Background of the Reform of the Discipline Inspection and Supervision System

Yu Li

Gac Parts (Guangzhou) Industrial Park Co., LTD., Guangzhou, Guangdong 511434

Abstract： Under the background of the new era, the reform of the discipline inspection and supervision system is a key measure to deepen the national supervision system and inject new impetus into the anti-corruption work of state-owned enterprises. At present, corruption problems in state-owned enterprises are still breeding in some fields, seriously affecting the safety of state-owned assets and the high-quality development of enterprises. How to rely on the achievements of the reform of the discipline inspection and supervision system to solve the anti-corruption problems of state-owned enterprises and enhance the efficiency of supervision and discipline enforcement has become an important issue that urgently needs to be studied. Based on the reform practice, this article analyzes the current situation and explores strategies, with the aim of providing theoretical references and practical lessons for state-owned enterprises to strengthen their integrity defense line.

Keywords： reform of the discipline inspection and supervision system; anti-corruption; enhance efficiency

引言

随着国家监察体系“全覆盖”目标实现，反腐败斗争进入效能提升关键阶段。当前腐败行为呈现隐蔽化、复杂化特征，原有监督机制面临线索发现难、跨部门协同弱等挑战。本研究立足体制改革后监督资源整合、纪法衔接机制等新优势，探讨如何通过技术赋能（大数据监督）、制度优化（垂直管理）和基层延伸（“小微权力”清单）等路径，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，为高质量发展提供廉洁保障。

一、纪检监察体制改革背景

随着反腐败斗争形势的复杂化，原有监督机制存在职能交叉、覆盖不足等问题。2018年《监察法》颁布及国家监委成立，整合反腐资源，实现对所有行使公权力人员的监督全覆盖。改革聚焦纪法贯通、法法衔接，推动国家监察有机统一，构建集中统一、权威高效的监察体系，为推进国家治理现代化提供制度保障。当前改革仍需破解基层监督短板、垂直管理效能等深层次问题。

二、国有企业腐败现状分析

（一）腐败手段多样且隐蔽

当前国有企业腐败手段愈发复杂多变。在企业改制过程中，一些不法分子通过操纵资产评估、低价出售国有资产等方式谋取私利；在工程建设项目里，从项目招投标到施工建设，再到工程验收，各个环节都可能存在权钱交易，如通过围标串标、虚增工程量、变更设计等手段套取资金。而且，随着信息技术的发展，腐败分子利用电子支付、虚拟货币等新型工具进行交易，使得腐

败行为更加隐蔽，难以被察觉。

（二）重点领域和关键环节腐败频发

国有企业在人、财、物等关键部门以及工程建设、物资采购、投资并购等重点领域，腐败问题呈现高发态势。这些领域往往涉及巨额资金和重要资源，权力集中，监管难度较大。例如，在物资采购环节，采购人员可能与供应商勾结，收受回扣，高价采购低质产品；在投资并购中，企业管理人员可能因个人私利，忽视项目风险，做出不合理的投资决策，导致国有资产流失。

（三）集体腐败现象不容忽视

部分国有企业存在集体腐败问题，一些企业领导成员为了共同的利益，结成利益集团，在企业内部形成小圈子。他们在政治上拉帮结派，排斥异己，破坏企业的政治生态；在经济上相互勾结，共同实施腐败行为，如集体决策违规事项、共同侵吞国有资产等。这种集体腐败行为具有更强的隐蔽性和危害性，严重影响企业的正常运营和发展。

三、纪检监察体制改革对国有企业反腐败的作用

（一）优化纪检监察机构设置

改革后，国有企业的纪检监察部门设置更加科学合理。以济南金融控股集团为例，机构改革使纪检干部对主责主业的认识更加清晰，业务分工更加明确。通过推进“三转”，即转职能、转方式、转作风，纪检监察部门能够集中精力履行监督执纪问责职责，做到日常监督不缺位、不越位、不错位，有效提升了监督的专业性和针对性。

（二）增强监督独立性和权威性

纪检监察体制改革加强了监督工作的独立性和权威性。监察专员办公室的成立，使监督工作摆脱了以往的一些束缚，能够更加独立地开展工作。通过参加企业的重要会议，对重大决策、大额资金使用、重要干部任免等“三重一大”事项进行监督，确保这些事项依法、依纪、依规进行，推动企业成员切实担负起全面的政治责任。例如，湖北省纪委监委派驻国企纪检监察组改革后，领导关系的改变解决了原先企业纪委会权威性不足、独立性不强的难题，在监督工作中能够更加大胆地履行职责。

（三）实现监察职能全覆盖

改革实现了对国有企业所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，填补了以往的监督空白，企业所有人员都纳入了监察范围。这使得监察对象的行为受到更全面、更严格的监督，有效遏制了腐败行为的发生。

四、提升国有企业反腐败效能的策略

（一）加强监督力量建设

针对监察体制改革后监督力量不足的问题，国有企业应加大对纪检监察部门的人员配备力度。一方面，通过公开招聘、内部选拔等方式，选拔一批政治素质高、业务能力强的专业人才充实到纪检监察队伍中；另一方面，加强对现有纪检监察干部的培养

训，定期组织业务培训和学习交流活动，提升他们的专业素养和工作能力，使其能够更好地适应新形势下反腐败工作的需要。例如，某国有企业通过开展为期一个月的集中培训，内容涵盖案件查办技巧、监督检查方法等，使纪检监察干部的业务水平得到了显著提升。

（二）提高监督精准度

要提高监督精准度，国有企业纪检监察部门需要深入了解企业的业务流程和权力运行机制，对单位政治生态、权力运行风险点进行细致研判。同时，加强对监察对象的背景调查，包括成长背景、家庭情况、履职经历等，从多个维度了解监察对象，从而精准把握监督重点。此外，利用大数据、人工智能等技术手段，对企业的财务数据、业务数据等进行分析，及时发现异常情况，为精准监督提供数据支持。比如，某国有企业通过建立大数据监督平台，对物资采购、工程建设等重点领域的数据进行实时监测和分析，成功发现了多起潜在的腐败问题线索。

（三）丰富监督方式

面对日益隐蔽化、智能化的腐败手段，国有企业应积极创新监督方式。除了传统的监督方式外，要充分运用审计监督、财务检查等专业化财经手段，对企业的财务状况和经济活动进行深入审查。同时，加强不同监督方式的衔接配合，如将谈话函询、廉政谈话、督导巡察整改等有机结合起来，形成监督合力。此外，还可以借助外部监督力量，如引入第三方机构对企业的重大项目进行评估和监督，拓宽监督渠道，提高监督效率。例如，某国有企业在一项重大工程建设项目中，聘请了专业的审计机构进行全过程跟踪审计，有效防范了腐败问题的发生。

（四）打破“熟人社会”困境

针对“熟人社会”对监督工作造成的阻碍，国有企业要加强思想教育，提高干部人员对监督工作的认识，使其深刻理解“监督即是保护”的理念，主动接受纪委监督。同时，建立健全监督工作的回避制度，对于涉及监督人员亲属或利益相关方的监督事项，实行回避机制，确保监督工作的公正性。此外，加强对监督工作的宣传，营造良好的监督氛围，让员工认识到监督工作对于企业发展的重要性，鼓励员工积极参与监督，形成全员监督的良好局面。比如，某国有企业通过开展廉政教育专题讲座、发放宣传手册等方式，使员工对监督工作的认可度明显提高，主动参与监督的积极性也得到了增强。

（五）完善反腐败制度体系

制度建设是反腐败工作的重要保障。国有企业应根据自身实际情况，全面梳理和完善现有反腐败制度。一方面，对涉及企业运营关键环节，如工程招投标、物资采购、资金审批等方面的制度进行细化，明确各项工作的流程、标准和责任主体，减少制度漏洞。例如，在工程招投标制度中，详细规定招标信息发布的渠道、投标企业资质审核的标准和流程、评标专家的抽取及评审规则等，杜绝人为操作空间。另一方面，建立健全制度执行的监督和评估机制，定期对制度执行情况进行检查和评估，及时发现并纠正制度执行过程中的问题，确保制度的权威性和有效性。某国有企业通过每季度开展一次制度执行情况专项检查，对发现的制

度执行不到位问题进行通报批评，并责令相关部门限期整改，有效提升了制度的执行力。

（六）强化协同监督机制

国有企业反腐败工作需要整合各方监督力量，形成协同监督合力。在企业内部，加强纪检监察、审计、财务、法务等部门之间的协作配合，建立信息共享、线索移送、联合办案等工作机制。例如，审计部门在日常审计工作中发现的财务异常线索，及时移送纪检监察部门进一步调查核实；纪检监察部门在案件查办过程中，需要财务、法务等专业部门提供支持时，相关部门应积极配合。同时，加强与外部监督力量的沟通协作，如主动接受上级主管部门的监督检查，积极配合审计机关、检察机关等开展工作，借助外部监督的专业优势，提升企业反腐败工作的质量和水平。某国有企业与当地检察机关建立了常态化的沟通协作机制，定期邀请检察官到企业开展法律讲座和案例分析，为企业反腐败工作提供专业指导，取得了良好效果。

（七）深化廉洁文化建设

廉洁文化建设对于营造风清气正的企业氛围、增强员工廉洁自律意识具有重要作用。国有企业应将廉洁文化建设纳入企业文化建设的整体规划，通过多种形式广泛宣传廉洁理念。开展廉洁文化主题活动，如举办廉洁文化讲座、征文比赛、演讲比赛等，吸引员工积极参与，在活动中增强员工对廉洁文化的认同感。利用企业内部宣传阵地，如宣传栏、内部刊物、电子显示屏等，宣传廉洁法规、先进典型事迹和反面案例，营造浓厚的廉洁文化氛围。此外，将廉洁文化融入企业日常管理，在员工入职培训、岗位晋升、绩效考核等环节，强化廉洁教育和考核，使廉洁意识深入人心。例如，某国有企业在新员工入职培训中，专门安排廉洁教育课程，通过讲解企业廉洁制度、观看警示教育片等方式，帮助新员工树立正确的价值观和职业操守。

（八）推进数字化监督手段应用

随着信息技术的快速发展，数字化监督手段在国有企业反腐败工作中具有广阔的应用前景。国有企业应加大对数字化监督平台的建设投入，整合企业各类业务数据，建立涵盖财务、采购、工程建设、人力资源等多领域的大数据监督系统。通过对海量数据的实时采集、分析和比对，及时发现异常数据和潜在的腐败风险点。例如，利用大数据分析技术对物资采购价格进行监测，与市场同期价格进行对比，若发现采购价格明显高于市场均价，系统自动预警，便于纪检监察部门及时介入调查。同时，运用人工

智能、区块链等技术，提高监督的智能化水平和数据安全性。区块链技术可确保数据的不可篡改和可追溯性，为监督工作提供可靠的数据支撑。

五、案例分析：某国有企业采购腐败案的治理启示

某国有企业在物资采购领域发生系统性腐败案件。企业采购部门负责人王某利用职务之便，与供应商勾结，通过虚增采购价格、以次充好等手段，非法收受供应商巨额贿赂，致使企业在两年内因高价采购劣质物资造成直接经济损失超千万元。

经调查，该案件暴露出企业在采购管理上存在多重漏洞。制度层面，采购流程缺乏有效制衡，物资价格审核、供应商准入等关键环节由王某一人主导；监督层面，内部审计未能及时发现异常采购数据，纪检监察部门也因信息滞后未能提前介入；廉洁文化层面，企业对采购人员廉洁教育缺失，王某及其团队成员逐渐形成“利益共同体”，将公权力作为谋取私利的工具。

案件曝光后，企业迅速采取一系列措施。在制度完善方面，重构采购管理制度，推行“三权分立”模式，将采购计划制定、供应商招标、合同签订等环节分属不同部门管理；监督协同上，建立采购数据共享平台，实现审计、纪检监察部门对采购全流程的实时动态监督；廉洁教育层面，开展“以案促改”专项活动，组织全员参观廉政教育基地，对采购等关键岗位人员进行定期廉洁谈话。此外，企业还引入数字化监督系统，利用大数据分析采购价格波动、供应商合作频次等数据，及时预警异常交易行为。

该案例为国有企业反腐败工作提供了重要启示：只有通过制度的系统性优化、监督合力的构建、廉洁文化的培育以及数字化手段的运用，多维度、立体化推进反腐败工作，才能有效防范腐败风险，保障国有企业健康可持续发展。

六、结束语

本研究围绕纪检监察体制改革与国有企业反腐败效能提升展开，揭示了改革对完善监督体系、优化执纪流程的积极作用。通过案例分析与策略探讨，证实制度创新、协同监督等举措的有效性。未来，国有企业需紧跟改革步伐，持续深化制度建设与技术赋能，推动反腐败工作常态化、精准化，为企业稳健前行与国有资产保值增值保驾护航。

参考文献

[1] 张书娇.X市纪检监察派驻机构监督履职问题与对策研究[D].河北科技大学,2024.

[2] 谭宗泽,马银玲.论我国反腐败法律体系完备的标准设定与基本遵循[J].中国纪检监察研究,2024,(05):48-58.

[3] 王锐.精准问责的内在机制与实践路径[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2024,47(03):135-143.

[4] 石峰浩,王平.新时代专责监督的理论意蕴与强化路径[J].大连海事大学学报(社会科学版),2023,22(05):93-101.

[5] 张瑶.纪检监察体制改革背景下T市D区纪检监察干部队伍建设研究[D].山东农业大学,2023.

[6] 袁硕.打造“有温度”的国企纪检监察工作[J].当代矿工,2024,(11):52-53.

[7] 郭敏.浅谈改制企业回归国企后纪检监察工作面临的新挑战[J].中外企业文化,2022,(12):61-63.

[8] 马雪松,冯源.纪检监察“四项监督”统筹衔接:制度体系、监督能力与治理效能[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2022,(04):86-96.

[9] 詹复亮.适应新形势开辟纪检监察理论研究新境界[J].中国纪检监察,2022,(08):40-42.

[10] 王锐.新市民纪检监察工作中新媒体应用问题研究[D].东北大学,2021.

艺术乡建中乡村公共艺术的形式研究

徐绍森

河南理工大学, 河南 焦作 454150

DOI:10.61369/HASS.2025040002

摘 要： 本文通过分析现有艺术乡建案例中暴露的重要问题，讨论公共艺术作为艺术乡建的重要手段之一，以何种形式参与艺术乡建，并通过对比“传统公共艺术”与“新类型公共艺术”，提出以事件化、参与性实践为核心的新类型公共艺术，能更好地激活村民文化认同，促进艺术与乡土生活的融合。

关 键 词： 公共艺术；艺术乡建；新类型公共艺术

Research on the form of Rural Public Art in Art-Based Rural Construction

Xu Shaosen

Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454150

Abstract： This article analyzes the significant issues exposed in existing art village construction cases, discussing how public art can serve as a key tool in this process. By comparing traditional and new types of public art, it proposes that a new type of public art, centered on event-based and participatory practices, can better enhance villagers' cultural identity and promote the integration of art with rural life.

Keywords： public art; art rural construction; new type of public art

引言

党的十九大首次提出了“乡村振兴战略”，标志着我国在全面建成小康社会的背景下，进入了农业农村优先发展的新阶段。在2018年中央农村工作会议中，习近平总书记进一步强调了乡村振兴的具体路径和方法，提出要“加强乡村文化建设，实施乡村文化振兴”。自此，文化振兴成为乡村振兴建设的重要组成部分。随着乡村振兴战略的推进，艺术乡建的理念也开始在学术界和实践中逐渐萌芽。部分地方和艺术家开始尝试将艺术与乡村建设相结合。随着2018年《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》的出台，艺术乡建作为推动乡村文化振兴的重要手段开始得到更多关注和实践。公共艺术作为一种以公共性、开放性、互动性为特征的艺术形式，与我国“美丽乡村”建设要求有着高度契合性。因此，公共艺术在当下的“乡村振兴战略”中，对于唤醒和重塑乡土社会的文化自觉与文化认同，有着重要的功能与作用。

一、艺术乡建中公共艺术形式的问题现状

艺术乡建作为乡村振兴的重要实践形式之一，在激活乡村文化、促进产业发展方面取得显著成效，但在实际推进过程中仍存在多重问题和面临诸多挑战。

（一）可持续性困境与主体偏移

在现阶段已有的艺术乡建案例中，对乡村文化的挖掘和再包装、因地制宜的“湿”开发和乡村旅游业开发建设成为艺术乡建中的主流形式。此类依托旅游开发的模式，虽能在短期内吸引客流、提振经济并提升知名度，但在公共艺术的表现形式上却隐含着深刻的可持续性困境与主体偏移问题。

以云南省元阳阿者科村“哈尼娃”乡建案例为例。在其建设初期以规划师为主导，村民对地方性知识具有一定话语权，双方

能够较好地建立起主要对话的权力关系，但是在运营中期规划师逐渐被资本运营团队更替，村民逐渐失去话语权，运营者和游客作为新入场的权力主体语言、审美等问题使得规划师与普通村民的沟通互动减少；功利性的运营团队更替，本土村民的参与性活动较少，以至于后期的建设失效^[1]。

（二）审美认知错位

艺术乡建是多元主体的共同参与。尤其是在艺术家层面，来自城市的精英艺术团体在下乡过程中会不自觉带有居高理念下的审视态度，进而在对于文化符号的选择时产生了村民无法理解的隔阂。村民对文化的审美体系按照自身以往在乡村环境中建立的生活经验进行，其审美逻辑也与艺术家所规划好的道路大不相同，对艺术内涵的解读也并不与艺术家所设定好的道路那样，而是以自内寻求为方向，结合自己的经验，将乡村主文化体系主导

的审美理念带入对艺术作品的诠释过程中，对介入乡村的艺术作品做出符合自身意义体系的解读^[2]。

例如2017年的蔡家沟“实体艺术村庄”建设，发起人希望通过墙绘、装置艺术、乡村美术馆等方式来推动乡村文化的发展，重塑村民的文化自信。但是在乡建过程中却发现村民对艺术家精心设计的文化景观呈现出集体性漠视，墙绘中的抽象符号被解构为“看不懂的涂鸦”，装置艺术被视为“无用的摆”，美术馆空间则遭遇日常使用功能的消解。在这样的差异下，艺术乡建中所带来的艺术符号和审美体验超出了乡村的认知范围，引发认知障碍，出现了文化供需不对等的状况。

二、乡村公共艺术的形式研究

目前公共艺术大致分为两类：传统公共艺术和新类型公共艺术。两者都是在公共艺术领域的不同发展方向。

（一）传统乡村公共艺术形式

传统公共艺术形式多以具体的艺术作品为表现（如表1所示），也是现有艺术乡建中较多选取的艺术表现形式，如“艺术在浮梁”和“艺术在樵山”等（如图1、图2所示）。传统公共艺术通常置于客观的物理公共空间中，这类公共艺术作品通常侧重于城市形象的提升和艺术品本身的美学探索，当传统公共艺术的既定范式未经批判性转化便直接移植至乡村语境时，其结构性缺陷便会显现。单一化的创作主体排除了村民作为在地文化持有者的核心参与，致使作品沦为艺术家个体表达的载体。同时，其抽象化的表达语言与村民基于日常生活经验生成的乡土认知不可避免地产生断裂。机械化的介入方式则仅将乡村物理环境视为形式嫁接的容器，本质上将乡村空间异化为先锋艺术的试验场域，而非激活其内生文化生命力的有机土壤。这种脱离在地文化主体与意义系统的实践范式，难以建立艺术作品与村民群体的实质性精神关联，更遑论推动乡村文化的可持续再生。

表1 传统类公共艺术

Tab.1 Traditional Public Art

定义	目标	互动性	呈现方式	文化属性	创作者角色	社会影响	例子	定义
传统公共艺术	美化空间、填补公共区域，主要满足视觉和装饰需求	观众多为被动的观赏者，与作品互动有限	静态呈现，长期存在于公共空间中	强调装饰和纪念性，具有美学和象征意义	艺术家为主导，观众通常为单纯的接受者	影响较为局限，多为提升视觉环境	城市雕塑、壁画	以雕塑、装置等静态物件形式存在，注重艺术品的物理呈现

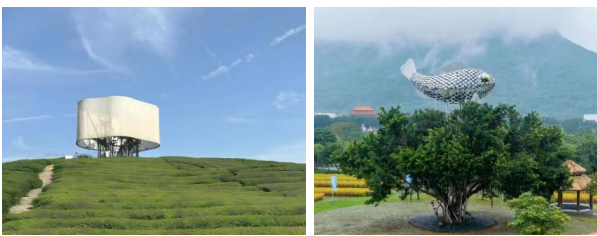

图1 艺术在浮梁——大地之灯 图2 艺术在樵山——鱼跃鸢飞

（二）新类型公共艺术

1. 概念

新类型公共艺术是一种区别于传统公共艺术的统称。新类型公共艺术萌发于20世纪60年代末的美国，并在20世纪80年代得到蓬勃发展。美国学者苏珊·蕾西在《量绘形貌——新类型公共艺术》一书中正式提出这一概念：“不同于大多数被称为‘公共艺术’的作品，‘新类型公共艺术’是使用传统以及非传统媒介，与广大且多样的公众互动，讨论直接与他们生命相关议题的视觉艺术”^[3]。

2. 主要表现形式

区别于传统公共艺术强调的公共空间属性，苏珊·蕾西的新类型公共艺术着重强调“公共性”本身，这种“公共性”不再只是静态的公共物理空间，而是将公众的互动与参与视为核心元素，讨论的话题也转变为了与公众生活密切相关的议题^[3]。在该公共艺术活动中，创作者以艺术的形式将公众卷入到艺术创作中，试图表现、提出乃至解决与公众生活相关的社会问题。由此，新类型公共艺术便具有了深刻的公共内涵，这使得作品从创作初期、创作过程、创作结果中都可以作为成果呈现，在这一过程中，公众的互动参与不仅仅是物理层面的参与，更有情感和社会层面的共鸣。

表2 新类型公共艺术

Tab.1New Genre Public Art

定义	目标	互动性	呈现方式	文化属性	创作者角色	社会影响	例子	定义
新类型公共艺术	激发公众参与，探讨社会议题，唤醒文化认同	观众是参与者，通过互动成为作品的一部分	动态发生，形式多样，可能为临时性或短期活动	强调社会性和文化交流，反映社区、社群的现实需求	艺术家是引导者，观众共同参与创作	涉及社会变革和公共讨论，促进社区文化发展	《羊蹄艺术合作社》《越后妻有大地艺术祭》	通过事件、活动或参与性表达呈现，注重互动性和过程

3. 特征

新类型公共艺术侧重于过程性和互动性，通过艺术事件和公共参与来激发公众的兴趣，使艺术成为一种社会参与的媒介。相较于传统公共艺术，新类型公共艺术在艺术乡建过程中似乎能够更好地实现多元主体参与性的动态演变。正如胡泉纯在《乡村公

共艺术的创作方法》中讲到的“艺术仅作为装饰品的存在，无法有效连接村民的生活，也难以促进文化的本土更新与社群共识”^[4]。

2016年，由中央美术学院雕塑系公共艺术工作室的副教授胡泉纯带领的团队开展了贵州雨补鲁村的艺术项目活动。在该活动中产生的事件类公共艺术主要有：露天电影《场域扰动计划》。雨补鲁村的村民由于地理环境限制、信息闭塞、获取形式单一，造成了一种普遍的心理——爱看热闹。在受到了这一启发后，胡泉纯带领团队利用村祠堂的小广场播放简易“露天电影”，影片的主旨是将村民作为关注的主体，内容为村民日常生活的短片，让村民们通过影片看到自己的生活画面。村民由最初的围观转变为积极的参与者，甚至村民们自发组织对山歌活动。这一系列互动逐步增进了村民和艺术家的联系，也提高了村民对文化活动的热情和认同，也成为了当地的热门活动。

4. 主要内容表现

文化建设是艺术乡建的核心内容与关键路径。但在具体过程中，艺术家与村民间的沟通常常出现文化取向上的供需不对等的情况，根源在于双方在文化背景、审美经验和认知结构上的差异。这一现象重点体现为村民在面对艺术家引入的现代符号和审美体系时，由于缺乏相应的文化背景知识，无法准确解读作品的内涵，导致认知障碍。

针对中国乡村喜闻乐见和普遍接受的文化选取，早在1932年的熊佛西的定县农民戏剧实验中便展开了尝试。时任北平国立艺术学院戏剧系主任的熊佛西到河北定县指导了5年的农民戏剧实验^[5]。在该戏剧实验活动初期，熊佛西将他于1931年在北平为定县所写的《卧薪尝胆》戏剧带到了乡村中，但当熊佛西实际到达了定县之后发现，定县的环境、气氛与北平的不一样，《卧薪尝胆》中的帝王将相距农民太遥远，相反的，村民反而更热衷于直截了当地讲述他们自己的小故事。这样的问题同样也存在于当下的艺术乡建项目之中。而后熊佛西又为定县专门设计的《屠户》《哑妻》《王四》等戏剧都收获到了当地村民的喜爱，这些剧目均从乡村生活的具体场景出发，以更贴近农民观众的方式展现了现

代戏剧的教育性和实用性，使观众能够从剧情中获得情感共鸣。

5. 优势

新类型公共艺术在乡村实践中表现出的城市艺术家与村民之间的平等对话与互动，不仅体现在艺术作品的交流上，更体现在对乡村主体与在地文化的尊重上。在新类型公共艺术中，艺术家的角色不再是以单一的艺术成果为导向，而是在活动的各个阶段扮演不同的角色，在这一过程中艺术家也不是艺术创作的绝对中心，而是在事件推动的进程中由初期的组织者逐渐转变为协调多方因素有序推进的引导者，将重心放在激发和鼓励参与者的热情和投入，很好的体现了对村民主体的当地文化的尊重。相较于传统类型的公共艺术，新类型公共艺术在艺术乡建过程中能够更好地实现多元主体参与性的动态演变，不仅展示了新类型公共艺术在发展乡村文化中的巨大潜力，也打破了艺术家与农民之间的单向关系，创作出符合乡村实际的健康可持续的建设模式。

三、总结

尽管艺术具有推动乡村文化自觉和强化村民主体性的潜力，但在实践中，因对乡村独特文化的忽视以及对城市审美的过度迎合，乡村的文化资源与村民主体性难以得到有效激活，反而易被边缘化，导致艺术乡建的初衷偏离。在此过程中，村民在艺术介入中的主体地位被逐渐弱化，甚至沦为被动的文化消费对象，削弱了乡村振兴的长效性和主体的自主性。而公共艺术自身具有独特社会性和广泛参与性，以多元、互动的模式激发村民的自主参与，从而推动文化的在地化发展，也有助于增强村民主体的文化认同感和归属感。

艺术乡建的有效性需要构建在对乡村主体性和本土文化的尊重之上，在互动之间找到平衡，实现村民主体的文化自觉与艺术家介入的良性互动，使乡村文化在新时代中不仅仅是外来艺术的展示场，更成为文化振兴的重要阵地，为乡村可持续发展注入深厚文化动力。

参考文献

- [1] 杨茜好, 翁时秀. 公共艺术介入乡村建设失效过程分析及影响机制研究——以云南省元阳阿者科村“哈尼娃”为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(02): 264–276.
- [2] 张剑, 刘亚秋. 传播断裂与互动共融: 艺术乡建主客体关系及其对话机制[J]. 民俗研究, 2023, (05): 146–156+160.
- [3] 宋倩. 新类型公共艺术及其中国实践[J]. 美术, 2023, (12): 146–148.
- [4] 胡泉纯. 乡村公共艺术的创作方法[J]. 公共艺术, 2023, (02): 47–55.
- [5] 孙惠柱, 沈亮. 熊佛西的定县农民戏剧实验及其现实意义[J]. 戏剧艺术, 2001, (01): 5–24.

“画中千年，笔下文明”浅述

中国画《中华人文图》的绘画语言特征

侯莹，刘羽辰

天津理工大学，天津 300384

DOI:10.61369/HASS.2025040005

摘要：在中华民族伟大复兴的时代背景下，通过视觉叙事构建文化符号系统，以美术形式弘扬社会主义核心价值观，是艺术创作与文化战略交汇的重要课题。本文以大型历史题材国画《中华人文图》为中心，深入探讨其对中华文明价值谱系的视觉呈现。研究认为，画作通过“画中千年”的视觉叙事，将中华文明的核心价值进行美学转译与重构，彰显文化自信视域下文明共构的可能，为新时代视觉文明的构建提供了生动范例^[1-4]。

关键词：中华人文图；社会主义核心价值观；视觉叙事；价值观图像化；笔墨创新

“Millennia in Paintings, Civilization under the Pen” - A Brief Discussion on the Language Features of the Chinese Painting “Chinese Humanities Map”

Hou Ying, Liu Yucheng

Tianjin University of Technology, Tianjin 300384

Abstract： In the context of the great rejuvenation of the Chinese nation, constructing a cultural symbol system through visual narrative and promoting socialist core values through artistic forms is an important topic where artistic creation and cultural strategy intersect. This article focuses on the large-scale historical theme Chinese painting “Chinese Humanities Map” and deeply explores its visual presentation of the value spectrum of Chinese civilization. The study suggests that through the visual narrative of “millennia in paintings,” the artwork translates and reconstructs the core values of Chinese civilization in an aesthetic manner, highlighting the possibility of civilized co-construction from the perspective of cultural confidence, and providing a vivid example for the construction of visual civilization in the new era^[1-4].

Keywords： Chinese Humanities Map; socialist core values; visual narrative; visualization of values; ink innovation

引言

新时代背景下，文化自信与民族复兴的战略需求赋予美术创作以新的使命：通过视觉文明构建讲好中国故事，传播中国价值观念^[1]。习近平总书记在党的二十大报告中指出，要“加快构建中国话语和中国叙事体系”，展示中华文明精神标识^[1]。作为中华文化重要载体的国画，以其独特的图像叙事功能，正在成为塑造民族文化形象和价值共识的关键媒介^[1]。图像是人类文明最早的感知和记忆载体，自史前岩画到当代数字影像，视觉符号始终承载着文化记忆与价值理念^[2]。文字发明后，图像一度让位于语言，但在20世纪后半叶“图像转向”的趋势下，影像重新成为跨文化交流和文明传承的核心要素^[2]。在这样的“视觉时代”，大型主题性美术作品被寄予厚望，以构筑中国特色的叙事范式和文化符号体系，服务于中华民族共同体意识的凝聚和文明形象的传播^[1-4]。

一、图像叙事与文明谱系构建

（一）图像叙事：文明记忆的视觉载体

图像作为文明叙事的重要载体，能够超越文字局限，将绵延千年的历史与价值观浓缩于可视符号之中^[2]。有学者指出，人类文明始于图像，图像是人类理解世界的第一媒介和文化记忆的主

要载体^[2]。当代社会重新进入“读图时代”，视觉符号与文字形成互动，共同推动文明的发展^[2]。在这一背景下，构建中华民族独特的视觉形象叙事体系具有重大意义，不仅可拓展中华文化符号系统、提升文化辨识度，更可巩固民族文化自信、强化价值认同^[1]。大型历史题材国画正是视觉叙事的典型形式之一，它通过形象再现文明历程，承载集体记忆与价值观念，成为“以图载

史、以图传道”的有效方式。历史题材美术作品超越了纯艺术范畴，上升为凝聚民族精神、弘扬传统文化的图像政治实践——即通过视觉符号参与塑造国家意识形态和价值共识。

（二）文明长卷：中华价值谱系的共构叙事

作为一幅大型历史长卷，《中华人文图》以连续叙事的构图将中华文明数千年的脉络铺陈于画面之上，形成“文明谱系图”。这种多时空整合的宏大叙事，使原本分散于典籍和记忆中的历史片段在同一视觉平面上得以共时呈现，构筑出中华文明价值谱系的形象化谱系。该作品融汇了先秦圣贤、历代仁人志士乃至革命先驱等各时代典型人物形象，以此串联起中华民族不断延续、发展的一以贯之的价值脉络^[6]。从文化主体性角度看，《中华人文图》所呈现的正是中华各民族在长期交往融合中共创共享的视觉历史叙事^[1]。这种多元一体的叙事范式使得不同地域、不同时代的文化元素在同构的画面空间中实现了文明共构——全体中华儿女皆能在其中找到自身文化身份的认同和价值归属。选取历史题材进行艺术创作已成为提升民族凝聚力、激发民众文化认同热情的关键途径^[4]。通过“画中千年”的方式，《中华人文图》将中华文明的时空广度与价值深度融为一体，为中华民族视觉形象叙事体系提供了生动范例，也为社会主义核心价值观的历史根源提供了形象注脚。

二、民族文化表征中的核心价值观意蕴

（一）传统价值谱系与当代价值理念的贯通

中华文明之所以能绵延不绝、历久弥新，一个关键原因在于其核心价值观的延续与内在更新^[6]。儒家思想作为中国传统文化的价值中枢，提出了贯穿古今的伦理理想：仁者爱人、以民为本，礼治天下、崇德尚和。这些理念与中华民族的生产生活方式相融合，成为维系社会秩序与精神世界的基石^[3]。陈来指出，早在汉唐时期，中国文化就确立了“崇仁、贵和、尊礼、利群”的核心价值^[3]。这一价值组合强调仁爱博施、和谐中道、礼法秩序和群体至上，体现了中华文化独特的价值偏好。与西方文化中个人权利至上的价值取向不同，中华文明更强调责任先于权利、义务重于自由，社群高于个人、和谐高于冲突^[3]。这种价值谱系的特征在于强调整体利益和道义责任，将个人融入家庭、家国和天下的伦理网络之中。尽管历史上朝代更替、思想纷纭，但中华文化的基本理论和核心价值观始终一以贯之^[5]。这些传统价值内涵通过历代相承，构成了中华文明持续发展的精神谱系，并为当代社会主义核心价值观提供了丰厚滋养^[6]。党的十八大以来，我们党高度重视弘扬社会主义核心价值观，提出“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”十二个词，作为凝聚民族精神、提升文化自信的核心引领。这一价值体系在习近平总书记关于文化强国的重要论述中被反复强调，是我们坚持守正创新、推进中国式现代化的精神坐标。其中，“富强、民主”体现出党对国家发展战略和制度优势的高度自觉，蕴含中华文明历来倡导“天下为公”的政治理想；“公正、法治”呼应了古代追求的公道公平和礼法秩序；“爱国、敬业”

根植于中华儿女“位卑未敢忘忧国”的文化基因；而“诚信、友善”则在社会主义人际伦理中不断升华，成为新时代社会文明程度的重要指标。

（二）《中华人文图》的核心价值观意象

《中华人文图》是传统价值谱系与现代价值理念融合的直观载体。画面中的每一处历史场景、每一个人物形象，既是对某段历史记忆的再现，更是特定价值观的象征性表征。作品通篇贯穿的“爱国”主线尤为突出，其中的英雄人物皆以各自的事迹诠释着深沉的家国情怀^[6]。这种对于国家和人民的赤诚之爱，正是中华民族历久不衰的精神内核和社会主义核心价值观个人层面“爱国”与“敬业”的集中体现^[6]。画作中还通过群像式构图展现了“以民为本、天下大同”的理想：贤明帝王与治世良相位列其次；思想巨匠们各安其位、和谐共处。这些场景寓意着传统民本思想和现代“民主”“和谐”等价值的契合：即人民安康是国家强盛的基础，社会和谐是文明进步的标志^[6]。此外，作品场景本身的和谐也是对于“诚信”“友善”等价值观的隐含表达——这些细节皆折射出中华文化中诚实守信、睦邻友爱等处世伦理在当代价值观中的延续。

通过上述丰富的意象，《中华人文图》成功地将社会主义核心价值观的抽象理念转化为具体生动的图像语言，实现了价值观的形象化表达。观众在观赏画卷时，潜移默化地受到价值观启迪：历史题材美术作品所承载的价值观能够触发观者内心对传统美德的情感共鸣，使其感受到优秀品质的感召，从而影响其言行，促进社会整体价值观范式的提升^[4]。可以说，《中华人文图》通过美术的形象力量，构筑了中华核心价值观的视觉叙事场域，在潜移默化中达到了寓教于美、以美化人之效。

三、传统笔墨的当代表征与价值转译

笔墨语言的继承与重构

1.《中华人文图》不仅在内容上贯通古今，在艺术语言上亦体现出对中国画传统的创造性继承与时代性重构。中国画独特的笔墨体系和审美范式，是几千年来中华美学精神的物化体现^[7]。传统国画的用色理念如“随类赋彩”“水墨为上”等，源自儒道佛哲学中的中和之道与文人意趣，对色彩的运用讲求寓情于景、以淡胜浓^[8]。在《中华人文图》中，画家秉承了水墨绘画崇尚意境、含蓄蕴藉的审美原则，大面积运用柔和典雅的色调和空灵留白，来营造源远流长、浑厚博大的历史氛围。中国绘画中的“计白当黑”不仅是形式技法，更体现出“有无相生”的宇宙观和“致中和”的伦理追求。这种笔墨语言的选择，使作品在视觉上保持了中国画特有的文化韵味和精神品格，确保价值表达的载体具有民族识别性。此作品在构图处理上延续了中国画多时空并置的传统技法，使画面可以自由穿梭于不同时空，达到“以一当万”的叙事效果。

2.中国画的笔墨语言，是文化精神的物化系统。文人画将提按顿挫转化为人格书写，董其昌“南北宗论”更是将笔法比作顿悟与渐修，形成了“以笔墨立人”的思想轨迹。画家又综合运用

了群像叙事、西画构图等新元素，以适应宏大主题呈现的需要。在笔墨技法上，工笔与写意并举：既有对历史人物的工细肖像描绘，传神写照；也有对整体图画的写意勾勒，气韵生动。如此兼收并蓄的笔墨实践，体现了对中国画语言的当代重构：既根植于“古法”，又不拘泥于古法，而是因内容之需推陈出新，使传统笔墨焕发现代生命力。这正契合了美术创新中“创造性转化、创新性发展”的理念，即在不忘本来中吸收营养，在结合时代中推陈出新^[9]。材料技法并非艺术的核心，唯有注入思想性，绘画才能真正肩负时代使命^[7]。在《中华人文图》的创作中，画家正是以深厚的家国情怀和价值使命感来统领笔墨的运用，使技巧与理念水乳交融，形成寓意深远的艺术表达。

四、结语

《中华人文图》作为一幅汇聚千年人文于一纸的宏大国画创作，成功地将中华价值观以图像方式编码，实现了道器合一的美

学目标。此种文明叙事的美术实践，有力彰显了中华文化主体性的自觉和文化自信的提升^[1]。可以说，《中华人文图》实现了艺术本体论关照下的跨学科融通，形成了宏大的叙事合力。当然，《中华人文图》的出现只是一个起点。我们期待涌现更多融汇传统精髓与时代精神的文艺精品，通过丰富多样的叙事范式和价值符号，进一步提升中华文化影响力，讲好当代中国的文明故事。面对民族复兴的时代征程，应善用如《中华人文图》般的艺术载体，继往开来，文明共构，让中华民族的核心价值观在绚丽多姿的视觉长卷中熠熠生辉，为人类文明贡献独特的中国智慧与中国气派。

参考文献

- [1] 罗兰. 文化主体性视域下中华民族视觉形象叙事体系建构 [J]. 统战理论与实践, 2025(1): 4-13.
- [2] 陈琦. 转向还是回归?——图像与人类文明 [J]. 天府新论, 2011(4): 121-123.
- [3] 陈来. 中华文明的核心价值: 国学流变与传统价值观 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.
- [4] 郭姣. 当代中国画历史题材创作的艺术表现分析 [J]. 大众文艺, 2025(6): 47-49.
- [5] 吴天明. 中国传统文化的核心价值观 [J]. 学术界, 2024(1): 5-15.
- [6] 高利. 核心价值观中的中华优秀传统文化体现 [J]. 中国民族博览, 2025(2): 154-158.
- [7] 卢攀攀. 中国画写意观念嬗变与创新初探 [J]. 美术观察, 2025(4): 100-104.
- [8] 刘晓丽. 国画色彩运用的艺术魅力和精神内涵表现研究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2025(5): 196-198.
- [9] 吴脚. 核心价值观巧培育 [J]. 思想政治课教学, 2023(12): 45-47.

奇幻生物图形在儿童想象力中的视觉认知作用

李磊, 蒋志龙, 王宇

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025040014

摘 要 : 本研究主要是奇幻生物图形对于儿童想象力的启发以及视觉认知作用, 分析其概念、艺术表现、视觉认知等内容, 研究儿童想象力与视觉认知的发展规律, 以及奇幻生物图形通过打破对于传统形象的认知, 提供多元化的想象空间以此激发儿童想象力, 从而建立视觉符号系统提升儿童的视觉感知发展, 为儿童艺术教育及想象力的培养提供一定的理论基础。

关 键 词 : 奇幻生物图形; 儿童想象力; 视觉认知

The Visual Cognitive Role of Fantasy Biological Graphics in Children's Imagination

Li Lei, Jiang Zhilong, Wang Yu

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : This study mainly focuses on the inspiration of fantasy biometric graphics for children's imagination and their visual cognitive effects. It analyzes their concepts, artistic expressions, visual cognition and other contents, studies the development laws of children's imagination and visual cognition, and explores that fantasy biometric graphics stimulate children's imagination by breaking the cognition of traditional images and providing diversified imaginative Spaces. Thus, a visual symbol system is established to enhance children's visual perception development and provide a certain theoretical basis for children's art education and the cultivation of imagination.

Keywords : Fantasy biological graphics; children's imagination; visual cognition

引言

人类想象力的关键时期集中于儿童阶段, 在这个阶段不但需要完成认知体系的构建, 还需要在这个阶段进行适当的教育引导, 从而为儿童想象力的发展以及健康的成长奠定基础。在儿童教育培养实践中, 不能过度限制儿童的想象力, 要尽可能为儿童提供足够的幻想空间^[1]。例如在“奇幻生物”的设计中结合了想象力、生物学、美学等各个方面的专业技能, 设计师可以从自然界真实存在的生物身上获得灵感, 也可以对一些远古传说及神话故事中的神兽原型进行二次创作, 或借鉴各个文明在不同历史时期创作的艺术品中的经典造型^[2]。通过对这些造型的处理, 绘制出适合儿童风格的作品, 从而研究奇幻生物图形对儿童想象力的视觉激发效应, 对于儿童想象力的发展具有关键作用。

一、奇幻生物图形的概念与内涵

(一) 奇幻生物图形的概念界定

奇幻生物是指一些存在于古老传说、神话故事或者影视作品中出现的虚构生物, 是一种通过想象力创造出来假想生物, 它们的造型元素丰富多样与地球上现存生物的某些特征上有某些共同之处, 同时又加入了想象力的部分在原有的基础上进行了改变。打破了人们对于传统自然界生物的认知, 对于激发儿童的想象力以及好奇心具有很大的作用。这种想象并非是的来自随意的组合拼凑, 而是再创造。奇幻生物的起源由来已久, 无论在国内还是国外, 都有很多典型的例子。比如将猫的造型与蝴蝶的翅膀相结

合, 创造出能够在空中飞舞的奇幻生物或者把树木的枝干与人体的结构融合, 塑造出具有生命活力的树人形象。在西方神话故事中的独角兽, 其造型就是采用白马、螺旋的角以及鸟类翅膀的结合, 其形象蕴含着积极的意义, 被认为是带来好运的象征。在中国的《山海经》中记载的一些异兽形象, 最具代表性的就是龙, 其形象包含了多种动物的元素, 同时具有很强的文化象征。在《山海经》中还记载了九个头的鸟、一目一足的兽等^[3], 这无不反映出了古人的想象力。这些奇幻生物图形各具特色, 构建出一个充满想象力的奇幻世界, 这种融合了现实与想象的视觉符号, 是儿童认知世界、激发想象的视觉中介。在保护儿童好奇心健康发展的同时, 又能培育儿童的创造性思维。

（二）奇幻生物图形的艺术表现与应用

奇幻生物在艺术表现形式上，也有着自己的艺术张力。在插画领域，尤其是儿童绘本插画中，奇幻生物图形是构建奇幻故事的核心要素。在绘本中的插画师们运用的精湛的绘画技巧和丰富的想象力，将一个个奇幻生物栩栩如生地呈现在书页上，为孩子们打开了一扇通往奇幻世界的大门。比如在绘本《小王子》中的小狐狸形象，既有着现实中狐狸的机灵与狡黠，又被赋予了一种能够与小王子心灵相通的神秘特质。通过简洁而富有表现力的插画，成为了无数儿童心中温暖而又独特的存在。在动画领域，奇幻生物图形更是大放异彩。从迪士尼动画中那些可爱的公主与神奇的动物伙伴的故事，以及日本动漫中各种充满个性和超能力的奇幻生物角色，它们不仅以生动的形象吸引着观众的眼球，还通过精彩的剧情推动着动画故事的发展。像《千与千寻》中的无脸男，他那神秘的形象和独特的行为，成为了动画史上令人印象深刻的奇幻角色，激发了无数观众的想象和思考。此外，在游戏设计、玩具设计等领域，奇幻生物图形也被广泛运用，为孩子们创造出充满趣味的娱乐体验。比如在一些儿童游戏中，玩家需要操控各种奇幻生物角色，完成各种冒险任务，这些奇幻生物的独特技能和形象，让孩子们沉浸在奇幻色彩的游戏世界中，尽情发挥自己的想象力和创造力。

二、儿童想象力与视觉认知的发展

（一）儿童想象力的发展阶段与特点

想象力是个体为达到一定的目的、完成某项任务或满足某种期待而借助表象、符号而形成某种难以借助五种感官感受到的事物的心智图景或情境能力^[4]。儿童想象力的发展在整个幼儿时期都是变化的，想象力有着一定的阶段特征。在幼儿零到三岁阶段，儿童的想象力刚刚萌发，儿童的想象基本上是以无意想象为主，即在没有目的的情况下，不自觉地去想象。例如看到圆形的盘子儿童们会想象成太阳，木棍想象成魔法棒，他们的想象内容比较简单，缺乏一定的逻辑和连贯性，但却天真有趣。随着年龄的增长，在三到十二岁的童年阶段，儿童的有意想象逐渐发展起来，能够根据一定的目的或者任务，主观的发挥自己的想象能力。例如在进行角色扮演游戏时，儿童们会根据自己的角色以及情节想象出相应的场景和对话，想象的内容也比以往丰富一些，具备了一定的逻辑性与创造性，这一阶段的想象受外界环境、教育、自身的经验等多种因素的影响。比如丰富的阅读体验，能让儿童获得更多想象的素材，从而想出更加魔幻的故事以及角色；在与伙伴进行的游戏互动中，则能在彼此交流、配合的过程中，不断扩展想象空间、思考问题的不同维度。

（二）儿童视觉认知的发展规律

学龄前期是视觉认知能力发展的关键时期^[5]，其视觉认知的发展亦遵循着一定的规律，婴儿在出生后通过视觉进行感知，其在刚出生后的几个月内主要对轮廓清晰、对比度强的图形感兴趣，如黑色和白色的条纹、圆点等，随着视觉神经系统的不断发育使婴儿能够辨析出不同的颜色及形状，儿童开始对色彩艳丽、造型

特殊的物体产生浓厚的兴趣。进入幼儿期后，儿童的视觉认知能力进一步发展，儿童能够分辨出常见的物体、图形以及开始尝试运用简单的线条和形状对自己看到的事物进行绘制，在视觉感知上处于直观、感性的阶段。良好的视觉认知能力与儿童生理、心理和社会适应能力的健康发展息息相关^[6]。进入童年期后儿童的视觉认知能力又有了进一步变化，他们不仅能够理解各种复杂的图形、物体，而且能够从不同的视角观察和分析物体，把握物体的空间关系及比例结构，例如在绘画当中，儿童们开始注意物体间的远近、大小及遮挡关系，开始运用透视原理表现画面的立体感和空间感，同时，这个阶段的儿童对色彩的感知和运用也更加熟练，能够根据自己的喜好和表达需要，选择合适的色彩来描绘物体和场景。

三、奇幻生物图形对儿童想象力的激发作用

（一）打破常规认知，激发好奇心

在儿童的早期发展阶段，环境中的每一个元素都可能成为他们学习和探索世界的一部分^[7]。而奇幻生物图形以其独特的造型、色彩和图形组合形式，打破了儿童对客观世界的认知，是激起儿童好奇心的有效媒介。在儿童已有的认知领域中，现实生物的造型和特征是其耳濡目染所认知的，而奇幻生物图形则呈现出一种完全不同于客观世界的、带有未知性的形象。例如，当儿童接触到一个脑袋上有三个头、六只手，身体还能发出五颜六色的奇幻生物时，儿童会产生一种极强的好奇心、以及探索这个奇特生物的冲动，激发他们的思维活力。好奇心是儿童想象力的源泉，儿童的好奇心会驱使他们进一步去认知并想象这个奇幻生物图形背后的含义，激发儿童的思维灵感。好奇心是儿童想象的来源，当儿童对这个奇幻生物图形产生好奇的时候，他们会调动自己已有的知识和经验，尝试去理解这些奇特的图形，在这个过程中，儿童的想象力会被充分开发出来。例如，儿童可以根据自己对动物形象的认知，想象这个奇幻生物的每个头分别代表着不同的动物，并且在不同的头上有着不同的智慧和技能或者想象它的六条手臂可以同时做很多有趣的事情，如画画、弹琴、跳舞等等。通过对这种造型地想象，不仅能够满足儿童的好奇心，还能畅想出富有想象力的奇幻生物的故事。

（二）提供多元想象空间，拓展思维边界

想象是沟通现实世界与未知或可能世界的桥梁^[8]。奇幻生物图形具有丰富的细节和开放性的表达，能够给儿童留出多元化的想象空间，从而扩展儿童的思维边界。如奇幻生物身上独特的装饰、纹理、周围的环境中的神秘元素等，任何一个细部都可能作为儿童发散想象的起点和媒介，激发出不同的联想。如一个奇幻生物身上的螺旋形纹饰，儿童可能会将其联想到通往神秘世界的阶梯或是有魔力的神秘符号。同时，奇幻生物图形本身具有开放性特征，不存在固定性解读答案，因此就为儿童留下了充分的自由想象空间，不同的儿童能对同一个奇幻生物有着不同的理解和想象。例如一个看上去像是云朵一般的梦幻生物，有的儿童会想象为天空的卫士，去收纳、储存雨水。有的儿童联想到这是一座

会飞的房子，里面住的是一群小精灵。因此培养想象力对于处在人脑多元发育时期的儿童而言尤为重要^[9]，引导儿童学会从多维视角出发思考问题，打破固化思维，提升思维的灵活程度和创新意识。此外，奇幻动物图形所构建的奇幻世界充满无限的可能，也可以激发儿童对于未知世界的探索，促进儿童们不断扩大自己的思路，去想象更加奇幻的世界。

四、奇幻生物图形在儿童视觉认知中的作用机制

（一）吸引注意力，促进视觉感知发展

奇幻生物图形的独特性使它从众多视觉信息中脱颖而出，能够吸引儿童，并留下深刻的印象体验^[10]。儿童具有天生的求新、求异心理，奇幻生物图形那不常规的形态、丰富亮丽的色彩、神秘的氛围感满足了儿童的这种心理需求。儿童们在看到一个奇幻生物图形时，他们的注意力会被这种与以往生物存在巨大差别的图形吸引。例如，在某个奇幻生物图形上，它长着一对巨大的翅膀，身体拥有丰富的颜色，像彩虹一样排列，这种奇幻生物图形打破了常规。使儿童的注意力能够高效集中，促使儿童更加专注地观察图形的形状、大小、颜色、等视觉要素，从而促进他们视觉感知能力的发展。在观察奇幻生物图形的过程中，儿童会逐渐学会分辨不同的形状，如圆形、方形、三角形等，看到奇幻生物图形的构成时，就能够理解它们的组合关系。儿童们也会更加敏锐地感知色彩的变化，学会区分不同的色调和明度，了解不同色调以及明度的差别和不同配色带来的不同视觉效果，通过这些细节的观察能够提高儿童的视觉分辨能力和观察力，使他们的视觉感知更为敏感及精准。

（二）构建视觉符号系统，强化认知图式建构

学前儿童在三到六岁主要处于皮亚杰前运算阶段，依靠形象化的符号图示，例如狮鹫的翅膀寓意“自由”、独角兽的角喻示“纯洁”，帮助儿童在头脑中建立起事物的特征与其意义相关联的

认知图式。奇幻生物图形往往融合了现实生物的典型特征，例如将鸟的喙、鱼的鳞片和一些超现实生物元素，例如发光眼睛、不同材质的肢体的相结合，形成一种“熟悉与陌生”的符号图形。当儿童长期处于这样的图形环境中时，会不自觉的将其逐渐分解为“头、身体、四肢”等基础单元，从而在大脑中建立起生物形态的划分。例如，龙的形象通常会有爬行类动物的身体、鸟类翅膀以及哺乳动物头等生物特征的组合，这种跨越生物的特征使儿童不得不打破对单一生物的认知模板，让儿童学会在一些差异中寻找共性，从而强化对一些事物特征的提取与整合能力。而神经科学研究表明，神经符号解构与重构的过程可以有效激活儿童大脑枕叶的视觉皮层和前额叶的认知控制区域，促进神经元连接的复杂化。对于激发儿童的想象力具有积极的作用。

五、结论

奇幻生物图形作为一种独特的视觉表达形式，在儿童想象力的培养以及视觉认知的发展过程中，有着至关重要的作用。以其独特的概念、丰富的构成内容和多样性的表现形式打开儿童想象力的大门，通过打破儿童对于常规的认知、为儿童提供多样化的想象空间及强烈的情感共鸣。激发儿童的想象力，使其在充满想象的世界里遨游，培养儿童的发散思维和创造力。奇幻生物图形在吸引儿童注意力、强化图形记忆等方面，具有至关重要的作用，同时也促进了儿童视觉认知能力的发展。让孩子们能够更加敏锐地感知周围的世界。在未来儿童艺术教育、儿童产品设计等领域，我们应该充分认识奇幻生物图形所蕴含的艺术价值，充分利用这些奇幻元素来为儿童提供一个积极的成长环境。在未来的研究中我们需要去进一步去探讨奇幻生物图形的设计原则和方法，以此根据儿童不同年龄阶段和认知特点，运用相对应的奇幻生物图形元素，去促进儿童想象力和视觉认知能力的协同发展。

参考文献

- [1] 徐天阔. 奇幻生物在原画兽设中的造型方法研究 [D]. 鲁迅美术学院, 2024.
- [2] 薛轶丹. 奇幻电影中兽设的造型方法研究 [J]. 当代电影, 2020, (09): 71-78.
- [3] 殷鸿达. 《山海经》异兽元素在科幻动画影片中的应用与研究 [D]. 桂林理工大学, 2024.
- [4] 张志泉, 陈振华. 教育应助力儿童想象力的发展 [J]. 中国教育学刊, 2019, (02): 54-58.
- [5] 童梅玲. 关注学习障碍儿童的视知觉 [J]. 教育生物学杂志, 2015, 3(21): 113-117.
- [6] 王钠, 周树青, 郭晓杰, 等. 学龄前儿童视觉认知能力评估量表的编制与信度、效度检验 [J]. 中国儿童保健杂志, 2024, 32(02): 138-141.
- [7] 李星. 学前儿童服饰对其身心发展影响的研究 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(8): 145-147.
- [8] 张志泉, 陈振华. 教育应助力儿童想象力的发展 [J]. 中国教育学刊, 2019, (02): 54-58.
- [9] 艾莉森·阿里达, 姜钰, 邢晓燕, 等. 小学阶段儿童想象力培养的重要性 [J]. 人民教育, 2014, (17): 59-61.
- [10] 吴寒俊, 王喆. 基于儿童视觉认知特点的烟花产品包装设计研究 [J]. 丝网印刷, 2024, (18): 64-67.

烽火丹青：抗战美术与民族精神的崛起

刘延庆

清华大学美术学院，北京 100084

DOI:10.61369/HASS.2025040018

摘要： 本文深入探讨了抗战时期美术对民族精神崛起的推动作用。在民族危机下，美术工作者从象牙塔走向烽火场，以木刻、漫画等形式助力抗战宣传，其作品兼具艺术创新与民族情感共鸣。抗战美术多维度记录时代创伤，揭露侵略暴行，歌颂抗争精神，成为民族精神的视觉史诗。同时，美术家们守护民族文化遗产，以文化坚守对抗侵略。抗战美术的价值超越艺术本身，其精神在战后延续，融入民族文化基因，激励后人。它不仅是历史见证，更是民族自我觉醒的艺术丰碑，持续传承的精神火炬。

关键词： 抗战美术；民族精神；爱国主义

Fenghuo Danqing: the Rise of Anti-Japanese War Art and National Spirit

Liu Yanqing

Academy of Arts & Design, Tsinghua University, Beijing 100084

Abstract： This paper deeply explores the promoting role of art in the rise of the national spirit during the War of Resistance against Japanese Aggression. Under the national crisis, art workers moved from ivory towers to beacon sites, using forms such as woodcut and comics to support the Anti-Japanese War propaganda. Their works combine artistic innovation with resonance of national emotions. The art of the War of Resistance against Japanese Aggression recorded the trauma of The Times from multiple dimensions, exposed the atrocities of aggression, and praised the spirit of resistance, becoming a visual epic of the national spirit. Meanwhile, artists safeguard the national cultural heritage and resist aggression with cultural perseverance. The value of the art of the War of Resistance against Japanese Aggression transcended the art itself. Its spirit continued after the war, integrated into the national cultural genes, and inspired future generations. It is not only a historical witness, but also an artistic monument of the nation's self-awakening and a spiritual torch that is continuously passed down.

Keywords： anti-japanese war art; national spirit; patriotism

引言

在艰苦卓绝的抗日战争中，美术工作者以笔为戈，创作了一幅幅深入人心、反映全民抗战的精品力作，有力地支援了抗战文化战线和军事战线的斗争。这种独特的艺术形式不仅作为时代的视觉记忆，更通过对苦难的深刻凝视、对抗争的热烈颂扬以及对文化的坚定守护，构筑起了以爱国主义为核心的精神支柱，成为激励民族不断前进的永恒象征。

一、危机语境下的艺术转向：从象牙塔到烽火场

在20世纪30年代，当民族危机达到顶峰，整个国家面临严峻挑战的时刻，美术界原本的宁静与平和被彻底打破。面对日本侵略者对我国山河的肆意践踏和破坏，美术家们毅然决然地放弃了传统文人画中那种闲适、超然的风格。在“艺术救国”的伟大号召下，他们实现了自己创作立场的革命性转变。这些艺术家们不再局限于画室内的创作，而是勇敢地走出，深入到战壕、废墟和流民之中，将这些充满战争创伤的元素转化为新的创作主题^[1]。他们的作品不再只是贵族阶层的审美鉴赏对象，而是成为了全民

抗战的视觉动员工具，激发了广大民众的爱国情感和抗争意志。据统计，在抗战初期，仅在武汉地区举办的抗战美术展览就近30场，能搜集到名称的作品约1500幅，其中漫画作品占据了相当大的比例^[2]。

与此同时，美术教育也发生了深刻变革。各大艺术院校纷纷调整教学方向，将写生课搬到街头巷尾、难民收容所和前线阵地。学生们不再临摹古典石膏像，而是直接描绘战争中的真实场景。这种教学方式的转变培养出了一批具有强烈社会责任感的青年艺术家，他们带着速写本穿梭于枪林弹雨之间，用画笔记录下战争的残酷瞬间。延安成为木刻艺术的重要创作基地，以延安鲁艺为中心，形成

了独具特色的“延安学派”^[3]。美术展览的形式也随之创新，流动画展、战地画展应运而生，艺术作品被带到工厂、农村和军营，让最基层的群众也能接触到这些鼓舞人心的创作。许多作品还被制作成明信片、传单，随着战时邮路传播到全国各地，甚至远渡重洋，向国际社会揭露日军暴行，争取国际援助。

《到前线去》胡一川 木刻 1932年 广东美术馆藏

在战争时期，木刻艺术与漫画艺术发挥了至关重要的作用，成为极具影响力的武器。这两种艺术形式之所以能产生如此显著的效应，主要归因于其制作过程的简便性以及传播的高效性。在当时中国社会文盲率高达80%的背景下^[4]，文字宣传的效力受到了极大限制，而木刻与漫画则凭借其独特的艺术魅力，突破了文字的局限，实现了文字难以比拟的宣传效果。胡一川的代表作《到前线去》即为一例证，该作品中，胡一川运用粗犷的刀法，生动地描绘了战士们的英姿，画面中奔跑的队列宛如钢铁洪流，突破了画面的界限，给予观者强烈的视觉冲击。那仿佛可闻的震天呐喊，进一步激发了人们内心深处的斗志。与此同时，叶浅予的《日本鬼子的漫画》系列，通过夸张的变形技巧，生动地揭示了侵略者的凶残面目。这些漫画作品不仅让民众感受到了恐惧，更将恐惧转化为愤怒，进而转化为坚定的战斗意志。这些作品已超越了单纯的艺术创作范畴，它们是承载民族血泪的战斗檄文，是那个时代人们共同的记忆和力量的源泉。

艺术家们深入前线采风，用速写本记录下战士们的英勇瞬间，这些鲜活的一手素材成为创作的源泉。他们刻意强化线条的力度，简化造型语言，使作品在物资匮乏的战时环境下仍能保持强烈的视觉冲击力。木刻艺术家们就地取材，用粗糙的木板和简易刀具创作，每一道刻痕都凝聚着对侵略者的愤恨。漫画创作者则深入民间，从年画、剪纸等传统艺术中汲取养分，使作品更易被普通民众接受^[5]。这种艺术实践不仅改变了创作方式，更重塑了艺术家的社会角色——他们不再是象牙塔中的隐士，而是与民族同呼吸共命运的战士。

二、苦难与抗争的视觉叙事：民族精神的立体显影

《参军》王式廓 油画 60cm x 92cm 1950年 中国美术馆藏

在抗日战争时期，美术作品以镜头般的精确性记录了时代的创伤，通过揭露侵略暴行与歌颂抗争精神的辩证关系，实现了对民族精神的多维度阐释^[6]。一方面，艺术家们以冷静的解剖刀般的手法描绘了战争的残酷现实：例如，在李桦的《九一八纪事》系列画作中，被刺刀挑起的婴儿、倒在血泊中的母亲、被火焚烧的村庄等震撼人心的画面，突破了传统美学的温情主义框架，深刻揭示了日本军国主义的反人类本质；另一方面，蒋兆和的《流民图》长卷以26米的宏伟篇幅，汇集了老弱病残的苦难形象，褴褛的衣物下显露出瘦骨嶙峋的身躯，空洞的眼眶中流露出对和平的深切渴望，成为民族苦难的视觉史诗。

在揭露侵略暴行方面，除了李桦的《九一八纪事》系列和蒋兆和的《流民图》外，还有许多其他作品也具有重要的历史价值和艺术价值例如，古元的版画作品《码头》，以简洁的线条和强烈的黑白对比，描绘了在日本侵略下，中国码头工人的悲惨生活。这幅作品通过其独特的艺术手法，生动地展现了战争对普通民众生活的破坏和影响。在歌颂抗争精神方面，徐悲鸿先生以奔马为题材，创作了一系列充满力量和动感的画作，这些作品不仅展示了马的雄壮和速度，更象征着中华民族在抗战中的不屈精神和奋进姿态^[7]。通过这些作品，我们可以感受到艺术家们对于民族命运的深切关怀以及对于自由和胜利的渴望。

这些作品通过极具张力的视觉语言，将个体苦难升华为民族集体记忆。艺术家们刻意采用夸张的肢体语言和戏剧化的构图，使画面具有纪念碑式的庄严感^[8]。在技法上，他们突破传统文人画的含蓄内敛，大胆借鉴西方表现主义的强烈对比手法，用粗犷的笔触和浓重的墨色强化情感表达。这种艺术处理不仅增强了作品的感染力，更使观众产生强烈的身份认同感，将个人命运与民族存亡紧密相连。

在另一方面，美术创作始终洋溢着一种不屈不挠的抗争精神。以王式廓的《参军》为例，画中青年农民胸膛佩戴的大红花与紧握的拳头形成了一个非常有力的视觉符号，这不仅展示了个人的英勇，也象征着整个民族的斗志。身后那些乡亲们的目光交

织着期许与自豪，他们眼神仿佛在诉说着对未来的憧憬和对参军青年的骄傲，从而展现出一幅全民动员、共同参与的壮阔图景。罗工柳的《地道战》则通过明暗对比的手法，强化了战斗的紧张氛围，画中的蜿蜒地道仿佛是大地的血脉，它们在土地中蜿蜒曲折，隐藏着民兵们严阵以待的身影，这不仅体现了人民战争的无穷智慧，也象征着在艰苦环境中坚持斗争的勇气和决心。这些作品通过艺术的形式，将个体的命运与民族的大义紧密相连，使得每个观者都能在这些充满力量的画面中找到自己的位置，感受到那份与民族共命运的共鸣。

《屈原》傅抱石 83.5cm×57cm 1942年 南京博物院

在文化层面，美术家们自觉地承担起了守护民族根脉的神圣使命。在那个动荡的年代，当日军推行所谓的“文化灭绝”政策，妄图以他们所谓的“大和美学”^[9]来取代我们博大精深的中华文化时，像傅抱石、关山月等杰出的画家们并没有屈服。他们深入到西南的山水之间，通过他们的画笔，创作出了如《屈原》、《漓江春晓》等不朽的作品。在这些作品中，他们重构了传统水墨画的精神境界，用笔墨的刚柔相济来隐喻我们民族的气节和不屈不挠的精神。此外，敦煌艺术研究所的成立以及临摹工作的开展，更是以文化坚守来对抗文化侵略。这些文化工作者们的工作，使得千年文明的光辉在战火纷飞的年代中得以延续，让我们的文化遗产得以保存和传承。

这种文化坚守不仅体现在艺术创作中，更渗透到美术教育的各个层面。许多艺术家在流亡办学过程中，将传统绘画技法与抗战主题相结合，培养了一批兼具艺术修养和爱国情怀的青年画家。他们通过举办流动画展、出版木刻板画集等方式，让艺术走出象牙塔，成为唤醒民众、鼓舞士气的重要武器。在物资极度匮乏的条件下，艺术家们就地取材，用简单的工具创作出震撼人心的作品，这种在逆境中迸发的创造力，恰恰体现了中华民族坚韧不拔的精神特质。美术作品中所蕴含的这种精神力量，超越了时空限制，成为连接历史与当下、个体与集体的精神纽带。

三、民族精神的建构与延续：从战时动员到永恒遗产

抗战美术的价值远超艺术本身，它在历史的剧痛中浇筑起民族精神的丰碑。战时的美术展览成为凝聚人心的“精神战场”，1938年武汉“抗战美术展览会”吸引十余万人参观，观众在《八百壮士》的油画前热泪盈眶，在木刻传单上签下参军名字；流动的“漫画宣传队”深入敌后，用一幅幅墙头壁画将“抗战必胜”的信念植入百姓心中，使艺术成为超越地域与阶层的精神纽带^[10]。

《地道战》罗工柳 油画 140×169cm 1951年 中国国家博物馆藏

这种源自于抗日战争时期的精神力量，在战后的岁月里持续发酵，逐渐形成了一种独特的审美传统。随着时间的推移，特别是在新中国成立之后，红色美术创作开始蓬勃发展，从描绘开国大典宏伟场面的《开国大典》，到表现狼牙山五壮士英勇事迹的《狼牙山五壮士》，我们都能清晰地看到抗战美术中现实主义精神的延续和发展。在当代，面对各种灾难与挑战，艺术家们仍然不断地从抗战美术中汲取养分，用他们的画笔传递出一种坚韧不拔和充满希望的精神。更为重要的是，抗战美术所蕴含的深厚的家国情怀、强烈的集体意识以及勇于创新的精神，已经深深融入到我们民族文化的基因之中，成为我们民族在面对各种时代考验时所依赖的精神密码。这些作品不仅记录了历史，也成为了激励后人的精神财富，它们在艺术的殿堂中熠熠生辉，向世人展示了中华民族在艰难困苦中所展现出的不屈不挠和勇往直前的民族精神。

这种精神传承在艺术教育领域同样体现得淋漓尽致，各大美术学院将抗战题材创作纳入教学体系，培养新一代艺术家对民族历史的深刻认知。在公共艺术领域，抗战主题雕塑和壁画成为城市文化空间的重要组成部分，时刻提醒人们铭记历史、珍视和平。数字时代的到来更为这种精神传承开辟了新路径，虚拟现实技术让观众得以沉浸式体验抗战历史场景，交互式艺术装置则让红色记忆以更生动的方式走进当代生活。国际艺术交流中，抗战

主题作品成为讲述中国故事的重要载体，向世界传递中华民族的精神内核。这种跨越时空的艺术生命力，正是民族文化自信的生动写照，也是人类共同精神财富的珍贵组成部分。

站在新的历史节点回望，抗战美术不仅是对一段苦难历史的视觉见证，更是中华民族在危机中自我觉醒的艺术丰碑。它证明了艺术从未远离现实，当画笔与民族命运共振，就能在时光的淬

炼中成为永不褪色的精神图腾。刀光剑影逐渐暗淡，鼓角争鸣渐渐远去，历史的硝烟已经散去，但斗争的事迹在历史的天空中熠熠生辉。今天的我们，唯有铭记这段烽火丹青的岁月，才能在传承中续写民族精神的新篇章，让当年那些浸透血泪的画作，永远成为照亮前行道路的精神火炬。

参考文献

- [1] 郑勤砚.《美术教育与社会变革：中国现代美术教育研究》，上海书画出版社，2018年版，第76页。
- [2] 《武汉抗战美术运动1938》.湖北省文旅厅，2014年9月29日，http://wlt.hubei.gov.cn/hbmoa/xsyj/yjkt/ztyj/202007/t20200702_2427896.shtml.
- [3] 赵昊.晋察冀边区初中教科书红色主题教育的图像传达[J].美术,2018(8):102-106.
- [4][英]阿诺德·豪瑟.《艺术社会学》，广西师范大学出版社，2018年版，第35页。
- [5] 李松.《中国现代美术史》，高等教育出版社，2015年，第117页版，第233页。
- [6] 陈业诗，林银焕.南洋华侨的抗日救亡美术运动——以新马地区为中心[J].艺术生活，2023(6):20-35.
- [7] 孟楠，左红卫.论抗战美术在新疆的发展[J].新疆艺术学院学报，2008,6(3):63-68.
- [8] 钱华欣.抗战时期徐悲鸿在渝美术活动述评[J].重庆大学学报(社会科学版),2005,11(5):100-103.
- [9] 凌承伟.《刀与笔的战斗——抗战大后方美术史研究》，重庆出版社，2021年，第131页。
- [10] 张晓凌.《民族精神的视觉表达：中国近代美术研究》，中国社会科学出版社，2012年。

关学大儒金怀玺先生和岐阳书院

吕宗诚

中国周易学会西安研究员，陕西 西安 710116

DOI:10.61369/HASS.2025040019

摘 要： 金怀玺先生（1904–1976）字温斋，陕西省民国时期、岐阳书院之创办人。他是关中儒学清麓学派第四代传人。关学清麓学派，创始于三原贺瑞麟、蓝田牛兆濂为第二代学术继承者。金怀玺是周文化和关中儒家思想的传承者，他早年曾求学于兴平大儒张果斋（张元勋）门下，与米伯让、张正纲先生等为同门学友。他无愧是中国近代史上一位鲜为人知的儒家道统传人。

关 键 词： 金怀玺；关学；岐阳书院；抗战；忧国忧民；周三王庙；文革；《卑隘志》；《吟草》；《周易》；《辨学》；岐黄之术

Great Scholar of Guan Xue, Mr. Jin Huaixi and Qiyang Academy

Lv Zongcheng

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

Abstract： Mr. Jin Huai Xi, styled Wen Zhai, was the founder of Qiyang Academy during the Republic of China period in Shaanxi Province. He was the fourth-generation successor of the Qinglu School of Confucianism in Guanzhong. The Qinglu School of Guanzhong Confucianism was founded by He Ruilin of Sanyuan and Niu Zhaolian of Lantian as the second-generation inheritors. Mr. Jin Huai Xi was a successor of Zhou culture and Confucian thought in Guanzhong. In his early years, he studied under the great Confucian scholar Zhang Guozhai (Zhang Yuanxun) of Xingping and was a fellow student with scholars such as Mi Bolang and Zhang Zhenggang. He was undoubtedly a little-known Confucian scholar in modern Chinese history who carried on the Confucian tradition.

Keywords： Jin Huaixi; Guan Xue; Qiyang Academy; anti-Japanese war; concern for the country and the people; Zhou San temple; cultural revolution; "Bei Ai zhi"; "Yin Cao"; "Zhou Yi"; "Bian Xue"; Qihuang medical art

1942年正值抗战艰难时期，民生苦不堪言。关中大旱，作为抗战后方的周原西府也是疾苦饥馑。深秋之际，一位饱读诗书忧国忧民的中年学者、金怀玺，他风尘仆仆地从茂陵张果斋师父家宏仁书院，赶回家乡。他驻足于岐山北的一座古庙和后面荒草丛生的学校里。瞻仰古圣先贤周太王、先王王季、周文王圣像，他感慨万千、泪眼婆娑。这里曾经是凤鸣岐山、周礼之乡，民风淳朴。历史悠久的周文化、孔孟之道、关中儒学曾经在这块土地上孕育、生根和辉煌发展。可是到了民国时期，一场思想浩劫和民主革命、西学思潮，使得我们祖先文化受到前所未有的冲击和破坏，祭祀不复存在，宗庙祠堂书院毁损，时局动荡不安，这里一片破败萧条。周三王庙祀事荒废三十余年，其中瓦砾横堆、茅草充塞、门窗敞坏、蛛网密布、不堪注目……三王在昔为文化之宗主，开国之英雄，竟使圣像残缺，庙廷剥落，他触景生情、内心非常难过，立志整修庙观、弘扬传统文化。

青年时期的金怀玺先生，曾经充满理想，他一边读书游学，一边奔波、宣传爱国爱民、救亡图存、敬天祭祖思想。他抱着一腔家国情怀，为弘扬民族传统文化、端正民风、夙心夜寐。每叹生不逢辰，少壮失学，老徒伤悲时，他就想起三原贺斋和蓝田牛兆濂师爷。两位清麓学派的大学者，他们曾经劝学和亲自指导、勉励后生，以及恩师之谆谆告诫和殷切期盼成才，常使他激情澎湃，下功夫苦读。

在考察凤翔书院历史后，征得师父张果斋同意后，他对岐山周三王庙房屋修葺和整理后，就搬迁至此。他很快着手创办了岐阳书院。此后的岐阳书院就有了乡村幼学童蒙学子们，朗朗之习诵和读经声。

1947年春季，各位关中儒学贤士在岐阳书院举办祭祖先活动。当时参加人员有金怀玺先生的宗师张果斋先生、同时还有田子平、李子谦、黄竹斋、米伯让等各位执事，大家齐聚雅集一堂，在岐阳周三王庙内会祭祖先，按照周礼敬香、献茶，一一鞠躬礼拜，供奉经书。岐阳三王庙是祭祀儒道两家祖先、炎黄及羲文周孔之地，岐阳书院于是成为近代关学的一个教学阵地。

金怀玺给岐阳书院、自己的书房起名温斋，并亲笔撰写了书院楹联一副：圣庙读圣书西伯遗风勉后进；幽人作幽事关学宗传赖师

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：吕宗诚 (1981.01-)，男，汉族，原名吕山峰，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、道家斋醮礼仪礼乐、古天文传承人。

承。一日夜深人静，他作诗：予固非释非老，持身择居斯庙。周丘荒烟起碧波，心中能不孤悼？痛坠绪可奈何？潜味邹鲁之奥，学派追踪横渠风，世人且莫讥消。

岐阳书院以传承周文化，孔孟之道及张载关学为宗旨，为乡村子弟的启蒙教育起到了很好的促进作用，金先生在这里办学执教九年后，直止1950年新中国成立后，新的教育体制更替了国学文化教育，从此岐阳书院终止。^[1]后来他才回家躬耕田园，耕读传家，至此再未参加任何党派和社会活动，他愿宗承先师张果斋先生遗愿，治经研学，著书立说、把儒家道统传承下去。文革期间，破除四旧，批儒宗法，搜查典籍。他目不忍睹，心如刀割。为保护儒家文献典籍，他把经书藏之幽室、井中、墙壁，夜里暗中研读，在灯下习文悟道，书写诗文，解经辨学，阐发己意，有时评议时政，有时抒发情趣，有时忧国忧民，在他的文稿里随处可见。他体会到了圣贤事业必经磨难。其作品有1958年，呈给毛主席关于《世界大同策论》和《原道》等长文。《关于增产节约及戒烟的一封信》未能发出，他所留遗稿有《诗词》两卷，《对联》一卷，《论学》，《辨学》各一卷，《周易六十四卦三百八十四爻咏》一卷，《卑隘志》一卷，《祭文》一卷，《书信》二卷，蒙学，杂文等。1976年他在对未来社会充满忧患和期待中，溘然长逝。

他的著作思想内容大致分为：天道、易理、论学、辨学、诗词、见闻录、对联和书信。他的毕生所学所著之作品思想内容大致有以下几点：

一、《卑隘志》论述天道及修身、立心为民的根本思想

羲文周孔四圣仰观俯察定出先天、后天卦，易经乃成书。老子确立道先天地论。天道篇章，阐发公私、偏正之心。述中国和夷狄之异，明道德教化，纠偏私、除欲为理。倡仁爱，学以致用。唯物唯心，正知正念，士农工商，均衡发展。关中儒学尊孔孟，养正气。北宋五子，程朱理学，明理修身，张载横渠四句，述关学宗旨：为天地立心。为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。

二、《吟草》论述传统夷夏论中的民族精神和家国忧患

儒家思想是中华祖先文化，核心是民族观，以民为本。同时维护中华民族统一和实现中华民族文化的伟大复兴，民族问题也是我国人民的立身之本。自古以来，中华民族就和侵犯我国疆域的蛮夷进行了斗争。在夷夏论和民族斗争的基础上，形成了我国的国防教育。^[2]民族民权民生，三民主义是孙中山先生对儒家思想的概括。伟大领袖毛泽东，概括为全心全意为人民服务。但在1925年，旧社会、旧中国，中华民族多灾多难、军阀混战、半殖民半封建社会、人民饱受苦难、危机四伏。先生提写：今日之國，治術不明，士官人等，趋向纷坛。官贪权位，士贪功名，其惟庶民，福利是循，不遵道義，專尚末技，各執偏見，党派異類，依附異國，不計自立，同室操戈，塗炭群黎，求外制內，石晋南宋，引虎入門，勢不相共，構禍蕭牆，自戕族種，一有不悟，國家俱傾，民為邦本，本固邦寧，民窮國窮，民亨國亨，願我同胞，惟其一心，敬事而信，允執厥中，天下一家，中國一人，推廣全球，世界和平。

而同年毛主席写了《论中国社会各阶级的分析》指出中国半殖民地半封建社会官僚垄断资本主义是人民的共同敌人。^[3]陶行知写了中国乡村教育走错了路，对传统教育走向西化、官僚化、垄断资本化表示深刻批判。他认识到毛泽东思想来源于中国传统文化而非马列主义，他坚持了儒家夷夏论，坚决反对崇洋媚外、对

于西方国家的“民主和自由”定性为进化论之低级动物世界、弱肉强食之丛林法则，因此他坚持了正确的民族观，坚持了革命和斗争西方蛮夷、西方列强的认知，坚持了伟大领袖毛主席：帝国主义亡我之心不死，这一准确的民族和国防意识。^[4]

三、《周易》六十四卦爻象诗思想内容

《周易》是中华民族一部伟大的思想著作。悟透宇宙、人生之道理，称之为易理学。中国北宋时期哲学家认为研究诸子百家，其实就是研究理学。一个人一生要研究宇宙规律，开悟其中的理学：天理、地理、事理、物理、命理、医理、心理，这是比较全面的概括。清代学者陈梦雷曰：《易》之为书，义蕴虽多，大抵理、数、象、占四者尽之。有是理乃有是数，有是数即有是理。六经皆言理，独《易》兼言数，顾数不可显，理不可穷，故寄之于象。^[5]夫子谓立象以尽意，而全彖六爻之传皆称象曰，则理数之备于象可知。金怀玺先生紧承关学易理研究，不断反复研究易经卦辞、爻辞，推演易经理法、象法、筮法。易理是普遍的宇宙运动规律，不是固化的统治阶级制定的伦理和道德秩序。根据易经乾卦龙象，他对炎黄子孙龙的传人写到：蛰龙潜迹世难逢，形影无聊避残冬。若待春雷声发震，一升直上九霄云。对于依法治国和世道人心，他说：世道人心本合和，淫风间隔两分科。噬为刑律嗑为法。究察伪情治邪魔。（火雷噬嗑）背理失常大不义，天灾人祸实难医，警醒人类导致自然破坏。对于文化兴国，他解读：丽光饰彩见责亨，普照四方万物生。当用文明修庶政，折狱致刑无敢轻。（山火贲），时塞位卑即俊才，欲行改革万难开。黄牛身象取坚定，正顺自持德义偕（泽火革），支持和坚定社会变革思想，励志年轻人与时俱进。爻象诗篇篇珠玑、其中名言警句发人深思。

四、《辨学》列举了重要的学术立论主题

其中包含：太极阴阳论，太极阴阳为宇宙之本体，一元二化。格物致知论：肯定今日物质科学发明制造工具，促进人类生产生活是先进的，但机械唯物之制造工具、物化人、奴役人，制造毒

器、武器、发动战争，制造和利用工具，使人类大量失业、导致文化废弃、人性退化，内卷、贪腐和剥削则是反人类的。故作哲理诗云：历遍全球天地同，载重涉远向太空。民生亏损夸技术，物盛人衰造化穷。正心论旨在使民返归淳朴、学稼论指出体力脑力劳动结合。^[6]大学经旨论提倡回归天性，道德教化、鬼神论：人可以祭祀祖先在天之灵、学习古圣先贤、民族英雄，但不可事鬼、学鬼。科学技术与道德文明异化后，人性退化。他用一首诗表达：科学发明应运开，注重技术选奇才，促进生产意犹可，制造杀机理不该。正使足以兴民利，偏用即为起祸胎。各国觉醒除野性，世界和平待时来。对于电脑人工智能替代人脑，我查阅李约瑟博士《中国科技史》、《中华宝藏》，其中对于内丹和生命、思维科学之探索，我们不妨理解为手机电脑的发明：道家丹成慧命开，掐诀按键通神来。千里眼观寰宇外，顺风耳报九州台。穿越时空游世界，贯通古今及四海。资本控心赖此器，物役人废万事衰。对于人定胜天之悖论和自然灾害的认知，吾与他有同感：道法天地万物心，圣贤教育见光明。人类骄横失正义，战争瘟疫自然生。全球各国尚科学，具有私畴技术多。贪腐不除人堕志，青年改换旧山河。阴阳造化定大成，改善环境向民生。机械终难胜至理，自然朴素是天真。毛公当年思想深，南征北战缚苍龙。领导人民闹翻身，驱散邪恶见光明。西学侵华破等伦，道丧文弊已百春。皇天不换秉灵性，爱国青年主义真。对于夷狄乱华，供养蛮夷、深恶痛绝：世衰道微守天常，归隐青山好风光。夷夏相杂德颓废，人不如兽帝荒唐。《桥山黄帝陵阴符经》、毛主席《心之力》、有类似的观点：山海有五贼，犹兽鬼魔妖，猎之者昌。让帝国主义和一切法西斯灭亡、百年魔怪舞翩跹。总之，中华民族不可能和这些蛮夷共存和学习他们搞侵略，向西方蛮夷学习，等于文明倒退、国进民退。关于道德教化：端正民风、社会风气，他尊孔孟之道，指出人皆可以为尧舜。称赞毛主席诗稿：六亿神州尽尧舜。^[7]

五、世界大同策论的意义

大道之行，天下为公。大同世界是儒家的政治理想。实现中华民族的伟大复兴，应该是高度的物质丰富和道德文明。全球化，人类的生活方式高度的统一和融合。^[8]他写到：学贯中西识本源，孰偏孰正免争端，总为人类求太平，世界大同天地宽。金怀

玺先生对世界大同的理解是自然万物道德共生的秩序。他又写到：大同世界是天然，人有秉彝生道全。绝域五洲随处在，潮流百代时改迁。总为权利昧明晓，谁识性善是真元。吾发狂思成梦想，窃书鄙语难倡宣。^[9]

以上可以理解为全球化和道德文明的高度统一以及世界和平共处，各国文化融合。

六、《诗词论学》《见闻录》的思想内容和意义

50、60年代的中国农村，金怀玺先生深有体会。他的诗词对人民公社生产劳动、兴修水利、耕读生活进行了描述。学习毛泽东诗词后，启发了他的创作灵感。世衰道微，方显出志士本色。他写到：昔年我曾避饥荒，寄旅陇山住草房。口燥心甘多忍耐，菜根不饱继糟糠。岐山秋月照寒尘，茅屋一间寄此身。虎啸龙吟心不动，避难欲觅桃源人。农工抢收，飞航在空。行车梭地，泾江灌溉。曾记得，清麓旧山水，往事悠悠。关中第一大工程，策划英明意义宏。开渭上原浇万顷，备荒备战为人民。资本侵略太残凶。剥尽人民受苦穷。设计千方兴势利，全球污染遍虚空。东风决定胜西风，遍地腐朽一扫空。欧美岂敢侵华士，人民革命万年红。借物寓意：笞帚为具用义弘，扫除秽圾共灰尘。兼清心腑能持净，内外交心苟日新。草结蒲团至理全，千头万绪紧盘旋。配合枢纽归原处，取象措形如坤乾。以上诗词如诗史般，充满了对新社会的期待和革命乐观主义精神。

七、对传统岐黄学术的继承和发展

金怀玺先生和张正纲、米伯让先生多有来往，他们对古天文和传统医学也深有研究，也可谓儒医。关学和岐黄的根脉在他们身上异放光彩，《卫生词》对新农村和国人的健康、起居生活习惯和方式进行了指导：食不过饱，常摄生练养，注重气候变化、调整休息，戒烟戒酒戒五劳七伤、忌贪财好情欲、伤害身心健康。^[10]

综上所述，金怀玺先生的一生弘扬儒家道统，他继承关学思想、传播圣贤经典、教书育人、著书立说、无愧是近代史上的一位鲜为人知的儒家道统传人。

参考文献

- [1] 杨海文. 孟子与“孔孟之道”的形成 [J]. 社会科学战线, 2022, (04): 1-13+281.
- [2] 高登智. 传统儒学思想的现代启示 [C]// 云南孔子学术研究会. 孔学研究 (第三辑)——云南孔子学术研究会海峡两岸第二次学术研讨会论文集 [出版者不详], 1996: 57-69.
- [3] 许益新. 论毛泽东、陈独秀对中国社会各阶级分析之异同 [J]. 淮海工学院学报 (人文社会科学版), 2013, 11(04): 5-7.
- [4] 朱灿生. 《太极 (阴阳)》——科学灯塔》初揭 [J]. 按摩与导引, 1986, (06): 1-9. DOI: 10.19787/j.issn.1008-1879.1986.06.001.
- [5] 陈毅. 学习毛主席的马克思列宁主义的创造作风 [J]. 山西政报, 1951, (09): 4-8.
- [6] 王振复. 周易百句 [M]. 中华书局: 202406.309.
- [7] 张晨怡. 罗泽南辨学思想简论 [J]. 中州学刊, 2003, (03): 107-111.
- [8] 张成秋. 大同思想与传统文化 [C]//《国学论衡》第一辑——甘肃中国传统文化研究会学术论文集. 台湾新竹师范学院: 1998: 139-152.
- [9] 季芳, 钱君仪. 道家真人诗词中的生命之美 [J]. 美与时代 (下), 2024, (10): 113-115. DOI: 10.16129/j.cnki.mysdx.2024.10.018.
- [10] 朱建平. “岐黄”考释 [J]. 中华医史杂志, 2002, (04): 9-13.

史为今用：谢晋影片《芙蓉镇》的历史叙事

梅千耀

中国电影艺术研究中心，北京 100082

DOI:10.61369/HASS.2025040020

摘 要：《芙蓉镇》作为1980年代“反思电影”的代表，通过通俗化的叙事策略与高度类型化的人物设定，重述了“文革”历史并重建伦理。影片以情节剧的结构回应国家对“文革”的官方定性，将抽象的历史评价转化为观众可感知的、图解化的善恶对立，使改革开放的政治方向获得叙事合法性。李国香等反派形象对应“江青集团”的政治隐喻，而胡玉音与秦书田则象征个体经济与良知知识分子道德正当性。同时，影片通过“消极合作者”秦书田的描绘，赋予知识分子在压迫下的策略性忍耐以情感厚度，从而完成政治记忆的道德洗涤。《芙蓉镇》以苦情叙事、伦理二元与情感动员实现了历史叙述的情感化转译，是新时期意识形态重建的重要文化实践。

关 键 词： 谢晋；《芙蓉镇》；家庭伦理剧；意识形态

History for Present Use: The Historical Narrative of Xie Jin's Film "Furong Town"

Mei Qianyao

China Film Art Research Center, Beijing 100082

Abstract： As a representative of "reflective films" in the 1980s, "Furong Town" retells the history of the "Cultural Revolution" and reconstructs ethics through popular narrative strategies and highly typed character Settings. The film responds to the official characterization of the "Cultural Revolution" by the state with a plot structure, transforming the abstract historical evaluation into a perceptible and illustrated opposition between good and evil that the audience can perceive, thus granting narrative legitimacy to the political direction of reform and opening up. The villainous characters like Li Guoxiang correspond to the political metaphor of the "Jiang Qing Group", while Hu Yuyin and Qin Shutian symbolize the individual economy and the moral legitimacy of intellectuals with conscience. Meanwhile, through the portrayal of the "passive collaborator" Qin Shutian, the film endows the strategic endurance of intellectuals under oppression with emotional depth, thereby completing the moral cleansing of political memory. "Furong Town" achieves the emotional translation of historical narration through tragic narrative, ethical dualism and emotional mobilization, and is an important cultural practice of ideological reconstruction in the new era.

Keywords： Xie Jin; "Furong Town"; family ethics drama; ideology

进入改革开放新时期，一批历史反思片在中国大陆影坛陆续出现。其中，上影厂导演谢晋改编自伤痕文学的影片《天云山传奇》《牧马人》《芙蓉镇》是个中翘楚，最晚上映的《芙蓉镇》的观众接受度（观影人次过亿）、官方认可度（荣获金鸡、百花奖及广播电视部优秀影片奖）皆属最高。无论在数据或是影史地位上，该片都可被视为时代的主流，是主旋律电影在反思时期的形态。本文认为，该片之所以成功，在于既继承了国营厂影片为国服务、贯彻党和国家意志的基本功能；同时，顺应国家体制与路线转型、重新融入国际社会的现实，积极解放思想，抛弃教条而回归颂扬人性；此外，还积极接受先进国家电影文化成果的输入，在兼顾观众接受的基础上努力进行艺术探索，推动了电影范式转型和中国电影形态的现代化与国际化。

一、历史重述：图解式的道德叙事

《芙蓉镇》之所以获得广泛好评，很大程度上得益于其对“文革”的揭示与反思，以及借助情节剧手法完成的历史重述。影

片通过视觉化方式回应了当时社会与国家在“文革”评价上的高度共识，这种共识也是其叙述被广泛接受的前提。影片延续了左翼电影与“人民电影”的政治美学传统，同时调和了主旋律宣传与大众情绪，实现了情感动员与政治导向的双重目标。

影片通过典型化的人物设定，提炼出时代转折中的经验，为新时期改革路线提供了合理性支撑。李国香作为“政治投机者”的代表，原本只是饭店经理，却因裙带关系一路晋升，掌控镇政权，对胡玉音等正面人物实施打压。这一设定与“四人帮集团”的职权结构和行为逻辑互为映照，其人物造型与表演方式亦延续了当时主旋律电影中江青的视觉编码。与之对照的，是原支部书记的失势和胡玉音的屡遭迫害，使观众在人物命运的剧烈反差中识别历史的正误，从而在情节剧的起伏中接受政治判断。这种叙事结构与1981年中共中央《关于建国以来若干历史问题的决议》中对“文革”的定性高度一致^[1]。

胡玉音的个体户身份，使其角色建构直接介入了改革开放语境下私营经济合法性重建的政治话语中。自1949年起，个体经济经历了从暂时鼓励到全面否定的过程，在“文革”中更被污名化为“资本主义复辟”的危险象征。早期如《艳阳天》《青松岭》等影片所传达的“集体优于个体”观念，在改革初期逐步被松动。随着经济改革深入、宪法承认个体经济合法地位，胡玉音的成功致富与社会认同象征着新时代价值重构：私营经济不再是“毒草”，而是国家发展与个人成就的合法路径。影片借助胡玉音及其家庭的“翻身”叙事，赋予个体经济以政治正确性，使其成为芙蓉镇社区价值认同的核心标杆。

影片中的谷燕山形象，则进一步强化了其政治与历史立场。他是参加过解放战争的转业军人，既有政治合法性，也具备基层影响力。在叙事中，他始终支持胡玉音与秦书田，反对李国香的滥用权力。影片中最具象征意义的是其梦境场景：胡玉音分娩的画面与他在革命战争中奋战的记忆交织在一起，并通过“母腹中躁动的胎儿……喷薄而出的红日”这段毛泽东语录，赋予“分娩”以国家再生的寓意。谷燕山的道义支持不仅是对正面角色的伦理背书，也是对改革路线的“红色正统”建构。这一形象回应了现实中“老干部”在文革后被平反与重新启用的政治现实，也为路线调整提供了文化支持。

影片的历史书写并非单纯的回顾与纪录，而是一种为现实政治服务的“史为今用”的意识形态策略。小说《1984》中有言：“谁控制了过去，谁就控制了未来。”改革开放初期，邓小平提出“对有些人，过去搞得不对的，搞过了的，要改过来”^[2]“过去我们讲得不对的，现在可以讲得对些，讲得反过来些”^[3]，明确体现了对历史评价的现实主义运用逻辑。《芙蓉镇》通过精心安排的人物命运和情节构型，将国家层面的历史判断转化为观众熟悉的伦理剧结构，并借助“谢晋模式”中的情感表达降低政治教育的门槛。尽管该模式因其美学保守、情绪化过度而常遭批评，但在社会转型时期，它却以道德二元对立架构有效实现了政治理念的通俗化和情感动员。例如，片中胡玉音的成功依赖于道德品质与个人魅力，这种叙述将改革中的“个体经济”嵌入了“善有善报”的传统道德逻辑。影片刻意规避她所涉及的“缺乏资质”问题，而强化其勤劳、善良、坚忍的个人形象。通过这种“去政治

化”的人性叙述，影片有效地淡化了意识形态色彩，将抽象的政策转化为观众可感、可信的伦理范本，增强了改革理念的道德合法性。

最终，《芙蓉镇》以苦情叙事与善恶二元结构完成了对历史的政治编码与情感性调和。“人情”的回归，使观众在政治历史的断裂中找到某些不变的文化价值与道德定位，从而避免路线转换引发的道德真空和价值失序。李国香、王秋赦与胡玉音、秦书田分别构成情节剧中的“恶”与“善”，其对立关系不仅映射政治斗争，也体现了改革话语中的道德正当性，为经历频繁政治运动的人们提供了明确的情感出口与道义定位，“经历了那么多次政治运动，人们需要的正是这种清楚明白的道义立场”^[4]。《芙蓉镇》提供的，正是这一情绪化、道德化的历史叙述框架，将政治理念转化为具体可感的价值形象，藉由情感力量实现社会的思想统一与政治信任的重建。

二、主体建构：良心未泯的“消极合作者”

历史叙述的展开依赖主体的存在。个体既是历史的塑造者，也是在结构性力量中被规训的产物。谢晋作为《芙蓉镇》的导演，其创作体现了强烈的主体性书写。他既是文革的亲历者和见证人，也曾参与其中。文革期间，他拍摄了《海港》《磐石湾》等样板戏，也拍摄了后被定性为“四人帮阴谋电影”的《春苗》^[5]。进入80年代，随着“反思电影”兴起，他迅速转向，推出《天山传奇》《牧马人》《芙蓉镇》，确立了“反思三部曲”代表导演地位。这种转变既是艺术风格的演进，也反映了知识分子在文革后寻求话语重建与道德正当性的努力。

《芙蓉镇》中，秦书田的形象展现了被规训者如何在新时期重建主体性。他既非理想化的反抗者，也非完全屈从的顺民，而是一种“消极合作者”。他在反右运动中被划为右派，沦为劳动改造的对象，文革中遭到进一步打压，却仍被安排书写宣传标语——这一设定揭示了政治暴力的荒诞。秦书田不张扬反抗，也不麻木屈从，而是在沉默中承受、在顺从中揭示压迫。他代表了当时许多知识分子的处境：不是投降者，也无法成为英雄，只能在高压之下为生存作出策略性妥协。这种“非英雄主义”的叙事策略使观众更易移情，将历史创伤转化为个体经验，并实现感性与理性层面的认同。这也成为谢晋作为知识分子导演，对其过往经历做出的道德解释。

秦书田之所以“良心未泯”，并不因他有何高尚政治行为，而是他始终坚守人伦秩序与家庭情感，未沦为犬儒。影片通过强调家庭伦理，将“良心”从宏大的政治维度转移到小共同体的人情维度，这种转移体现了80年代中国电影普遍趋势。在“十七年电影”与文革时期影片中，爱情常被视为洪水猛兽，动辄被冠以“写男女爱情”“鼓吹爱情至上”的名号加以批判。而《芙蓉镇》正面呈现了爱情，将其塑造为抵御迫害的道德庇护所。影片

通过展现秦书田与胡玉音从结为夫妻到被迫分离的过程，凸显了革命话语对家庭与人性的摧毁。在外部打压下，家庭成为他们维系尊严与情感完整的避风港。这种小共同体支撑下的伦理重构，使“良心未泯”的形象根植于“夫妻”“邻里”等人情关系之中。相较之下，黎满庚作为“党性至上”的代表，在胡玉音与“组织”之间选择后者，最终在人性的试炼中失败。这一对比不仅揭示了革命伦理的冷酷，也突显家庭伦理的温情与正当性。当秦书田在李国香审问时试图隐瞒黎满庚的行为，正是对人伦道义的坚持。这种人性维度的执守，为“消极合作”赋予了情感深度和道德基础。

从宏观层面看，这种“消极合作者”叙述体现了“谢晋模式”的典型特征：人物屡遭苦难却不主动反抗，观众则通过“好人受苦”的逻辑获得情感释放。这延续了中国通俗剧的传统：将苦难视为人生价值的重要内容，表现人物甘受折磨，从中获得道德意义^[6]。这一“自我受难”的文化逻辑，在儒家的“安贫乐道”以及部分五四文学中“自虐即高尚”^[7]的传统中皆有体现。在新时期主旋律电影中，这种叙事不仅完成了对文革创伤的情感书写，也使讲述者得以从“合作者”身份中抽离，合法承担起历史反思的文化功能。在电影与政治话语共同塑造下，芙蓉镇成为一个“荒唐变形世界”的象征^[8]。越是在这种荒谬结构中“消极合作”，越能凸显出知识分子与普通人在压迫下仍保有的道德尊严与精神抗争。他们虽未直接反抗，但通过伦理守护、家庭情感与日常人性维系，在暴力与意识形态夹击中找回了被“革命”吞噬的人性。这种人物塑造为新时期中国知识分子确立道德起点与叙述正当性提供了典范。

因此，秦书田这一“良心未泯的消极合作者”形象，体现了历史与道德的双重建构。他既揭示了个体在极权体制下的生存策略，也展现了在最小伦理单位中对人性的坚守。这正是《芙蓉镇》构建历史主体的核心立场：在废墟之上，那些“像牲口一样活下去”的人们，通过日常伦理和情感重建，重新确认了尊严、人性与历史的位置。

三、史为今用：历史观念与电影形态

70年代末至80年代初，伴随对外开放政策的实施，西方文化大量涌入，激发中国知识分子“开眼看世界”的愿望，也带来突破文艺停滞、追赶世界潮流的焦虑。电影领域此时呈现双重趋势：好莱坞主导的商业电影在技术和市场层面占优；而意大利新现实主义和法国新浪潮所代表的艺术电影，则强调哲学思辨和作者表达。两者分别代表工业逻辑与美学探索，为中国电影提供参照。相比之下，中国电影仍处于模仿苏联革命叙事与好莱坞“大制片厂”美学阶段，电影语言与思想均显滞后。这种落差促使电影人急于引入国外理论。在政治与意识形态管制松动的背景下，电影创作与批评获得更大自由。于此同时，中国重新进入国际文

化视野，中国电影也成为西方“观看”的对象，电影人意识到与国际标准的差距，产生“自我表述”与“面向世界”的双重诉求。在此背景下，电影逐渐被视为具有独立精神与艺术主体性的媒介，其价值不再仅限于宣传教化，而在于呈现个体经验与美学探索。谢晋秉持的现实主义传统，强调从现实提炼“典型人物”“典型环境”，以戏剧化结构传达社会主题；而受新浪潮影响的新生代批评者则反对“类型化”叙事，主张强调个体性与生活的“原生态”，强调电影应保持“零度感情”^[9]，成为“思想的容器”。纪实美学的兴起反映了工具论电影观与艺术电影观的冲突，对“谢晋模式”构成挑战。

在新旧观念夹缝中完成的《芙蓉镇》，体现出谢晋某种自我突破。他自述“我经历过的悲剧逼得我非要讲话不可”，表明创作中的主体意识。影片结尾中人物命运的安排——李国香官复原职，王秋赦反复呼喊“运动了”，以及李国香舅舅的结局——均突破了“好人蒙冤—价值发现—道德感化—善必胜恶”的固定模式，“善”与“恶”发生吊诡转化，暗示体制复归的荒诞与历史循环的反讽。这种策略将批判提升至对制度逻辑与集体心理的思考，表达对主流历史叙述的不完全信任，也将文革反思从道德控诉拓展至民族心理和政治逻辑层面。与此同时，《芙蓉镇》仍属于戏剧式电影，谢晋的创作深受“人民电影”时期及苏联训练、上海市民电影传统的影响，保留了旧有戏剧化特征。同时，当时中国电影仍属国营制片厂体制，电影作为政治文化产品，需兼顾叙事与宣传功能。“电影是党和人民的事业，是党的强大宣传工具”^[10]这种工具论逻辑仍支配谢晋创作。《芙蓉镇》正是遵循1981年《关于建国以来若干历史问题的决议》的框架，通过个体悲剧反思文革，同时维护现体制合法性。谢晋在表达反思与传达官方意志间寻求平衡，实现“史为今用”的功能。

因此，“谢晋模式”之争不仅是审美冲突，更是外国电影思潮输入中国、引发本土文化重构的产物。这场争论背后仍存在进化论式思维——将新观念视为更“先进”的取代者。然而，电影演进并非线性替代，今日“剧本杀电影”“宫斗剧”的流行仍证明戏剧性叙事的持续活力。从更广阔文化视角看，谢晋模式的争议对应的是社会结构转型与文化体制松动的历史节点。如同意大利新现实主义、苏联解冻电影、韩国新电影等都产生于类似“解冻”时刻，对“谢晋模式”的批判既是中国电影对外部经验的回应，也是本土观念的自我更新。当市场与商业逻辑逐渐主导，艺术与政治电影的对立也将淡化，电影终将走向多元形态与复合功能的回归。

四、结语

作为谢晋“反思三部曲”的高峰之作，《芙蓉镇》并非仅是对“文革”创伤的回顾性叙述，更是在复杂政治语境中完成道德秩序重建与主体身份修复的意识形态实践。影片通过结构化的情节剧

模式和极具象征意义的人物命运安排，使抽象的政治路线转化为观众可以共情与理解的伦理对抗。尤其通过“良心未泯的消极合作者”秦书田这一人物，《芙蓉镇》以不激进却坚定的姿态，传达出对人性、家庭与情感的珍视。在社会普遍渴望稳定与和解的年

代，影片提供了一种具有人情温度的历史解释路径，促使大众在苦难记忆中寻求情感释放与价值归属。这正是“谢晋模式”最具穿透力的文化价值所在，也映照了中国电影在转型时期承担的复杂叙事功能。

参考文献

- [1] 中央政府门户网站《关于建国以来党的若干历史问题的决议（一九八一年六月二十七日中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议一致通过）》https://www.gov.cn/test/2008-06/23/content_1024934_3.htm.
- [2] 高屹.《历史选择了邓小平（34）》中国共产党新闻网 <http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0517/c69113-29996144.html>.
- [3] 邓小平.《邓小平：解放思想，实事求是，团结一致向前看》中国改革信息库 <http://www.reformdata.org/1978/1213/2172.shtml>.
- [4] 毕克伟.《通俗剧、“五四传统”与中国电影》，载于郑树森主编《文化批评与华语电影》，广西师范大学出版社2003年10月出版。
- [5] 张骏祥、丁峤.《清算“四人帮”搞反党电影的政治阴谋》，载于《“四人帮”是电影事业的死敌——文化部电影系统揭批“四人帮”罪行大会发言汇编》，中国电影出版社1978年出版。
- [6] 毕克伟.《通俗剧、“五四传统”与中国电影》，载于郑树森主编《文化批评与华语电影》，广西师范大学出版社2003年10月出版。
- [7] 徐文静.《绝望的抗争与另类的救赎》[D].曲阜师范大学,2009.
- [8] 赵军.《〈芙蓉镇〉：深藏在现实主义中的后现代创作》，《中国电影报》2021年12月8日。
- [9] 苟春荣.《追忆对所谓“谢晋模式”的发难及其后果》，《忘年交书简二集专题资料汇编》。
- [10] 阿真.《扫除影坛背后的不正之风》，《电影艺术》，1982,(01):4-5.

论福斯塔夫对骑士精神的抛弃

尚甜宇

陕西师范大学文学院, 陕西 西安 710062

DOI:10.61369/HASS.2025040022

摘 要： 福斯塔夫是莎士比亚历史剧《亨利四世》以及喜剧《温莎的风流娘们》中的一个重要喜剧角色，给读者留下了极为深刻的印象，本文主要通过文本细读与狂欢化理论，结合时代背景，讨论福斯塔夫及其所代表的没落骑士的生存状态与他们对骑士精神的抛弃。

关 键 词： 福斯塔夫；福斯塔夫式背景；没落骑士；骑士精神

On Falstaff's Abandonment of Chivalry

Shang Tianyu

School of Chinese Language and Literature, Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi 710062

Abstract： Falstaff is a significant comedic character in Shakespeare's historical play Henry IV and the comedy The Merry Wives of Windsor, leaving a profound impression on readers. This paper primarily employs close reading and the theory of carnivalization, combined with the historical context, to discuss Falstaff and the survival state of the declining knights he represents, as well as their abandonment of chivalric ideals.

Keywords： Falstaff; Falstaffian background; declining knights; chivalric spirit

引言

福斯塔夫是莎士比亚作品中一个极为重要的角色，他被称为莎翁所塑造的“最为复杂的角色之一”。他的身上充满了各种矛盾性与复杂性，同时也反映了当时社会特定群体的精神状态和生存状态，这使得这一艺术形象经久不衰，一直以来都受到读者和研究者的喜爱与关注。

本文对福斯塔夫及其对骑士精神的抛弃进行分析与研究，希望能对福斯塔夫这一角色和没落骑士这一群体以及当时的社会状况有更深入的了解。

一、时代所致的骑士精神没落

16世纪，资本主义蓬勃发展，文艺复兴、宗教运动在欧洲发生，封建关系逐渐解体。这样剧烈的时代变动使得封建关系中的骑士阶层面临不知何去何从的难题，由于他们生存所依赖的封建关系逐渐解体，作为中世纪贵族代表的骑士阶层逐渐没落。福斯塔夫作为英国封建制度解体和资本主义勃兴时没落骑士的典型代表，他的生存状态和性格能够体现出当时社会中没落骑士这一群体的特征。

欧洲中世纪时期，社会缺乏稳定的安全机制，贵族们为了在纷争中保护自己的财产与安全，往往会采取招募骑士的方式增强自己的军事力量，骑士制度因此逐渐形成。骑士依附于贵族生存，并向贵族们履行军事义务，他们主要的职责是军人，需要为自己的领主战斗。骑士的一个重要准则是做一个虔诚的基督徒。

作为维护安全的军事力量，骑士们显著的特点是嗜血和尚武，这挑战了教会试图建立的基督教秩序，为了确保骑士阶层不会对教会和贵族造成伤害，他们用基督教思想来规范骑士们的思维与行为，骑士们必须虔诚的信仰上帝，这是成为骑士的条件，也是骑士的品质之一。^[1]13世纪之后，骑士的军人身份逐渐被骑士军团等其他组织取代，传统的骑士阶级逐渐转化为城市贵族或乡绅，但是骑士精神却得以保留，骑士们重视身份，信守诺言，注重修养，乐于助人，敢于为理想牺牲，骑士八大美德包括“谦卑、荣誉、牺牲、英勇、怜悯、精神、诚实、公正”^[2]，总之，骑士精神是一种有序的、积极向上的文化精神。

“福斯塔夫式的背景”向我们展示了当时平民社会中人们的生存状态。随着资本主义的蓬勃发展，封建关系逐渐解体，封建骑士制度被雇佣兵制度取代，封建生产方式也被资本主义生产方式取代。封建社会中骑士依赖领主获得土地和生存资料的方式不

能得以维继，但骑士阶层又难以迅速地转到资本主义的生产方式中获得财富，由于物质的缺乏，骑士们的主要需求就变成了对基本的生活资料和财富的追求，同时，由于文艺复兴的影响，人们注重追求现世的快乐和物质的享受，骑士阶层受到时代风气的影响，对骑士精神和骑士美德的坚守开始松动。^[3] 骑士阶层的生存状况以及他们对骑士精神的抛弃也是当时平民社会中普遍存在的状况。

恩格斯在《致斐·拉萨尔》的信中写到：“在这个封建关系解体时期，我们从那些流浪的叫化子般的国王无衣无食的雇佣兵和形形色色的冒险家身上，什么惊人的、特殊的形象不能发现呢？”^[4] 之所以这么说，是因为恩格斯认为福斯塔夫的性格与时代有着密切的联系，从福斯塔夫式背景中可以反映出当时五光十色的社会现实。16世纪的英国，封建社会制度面临瓦解，封建残余势力腐朽无耻的程度超过了以往，而新兴的资产阶级则将他们唯利是图的本性暴露在其原始积累的过程中。莎士比亚通过塑造福斯塔夫这样一个没落骑士的形象，将他置身于平民社会中，与平民生活发生紧密联系，构建起“福斯塔夫式背景”借以向我们展示了当时“五光十色的社会现实”。

二、福斯塔夫对骑士精神的抛弃

作为一个没落骑士，福斯塔夫也面临在时代中转变生存方式的问题，他从“低等贵族跌落到平民社会”^[5]，由于无法从旧有的制度中获得财富，也无法从新的社会生产方式中获得物质财富，福斯塔夫开始利用贪污、偷窃、抢劫等各种方式来获得财富。在《亨利四世》中，福斯塔夫与王子相识之后深得王子的欢心，在王子的庇护下，他肆意偷窃抢劫，无恶不作；借法官夏禄贪赃枉法，徇私舞弊，囊括钱财。国家危机时刻，他趁着招兵买马的机会索求贿赂；在战场上为保全性命临阵装死，在战争结束之后又为了谋求钱财冒领军功。在哈尔继承王位之后，他还认为自己应该得到一个大的官职，但当时的王子已经成长，与福斯塔夫断开了联系，福斯塔夫遭到放逐，他不劳而获的幻想被打破。

在《温莎的风流娘儿们》中，福斯塔夫带着他的两个随从靠四处招摇撞骗为生，来到温莎城之后，他看上了培琪和福德财产，想要通过接近培琪太太与福德太太来骗来钱财，尽管在第一次被培琪太太和福德太太装进脏衣篓时他同时给两人写情书一事已经被戳穿，但他还是不死心的两次应邀，被两位机智的妇人捉弄了三次。在莎士比亚的笔下，福斯塔夫是一个自称为爵士，大腹便便，到处招摇撞骗，不守信用，渴望不劳而获，同时又贪图美色的形象。进入资本主义初级阶段的平民社会之后，他没有在对金钱的渴望下认真工作，用正经的工作来满足生活所需，也不认真的履行职责，只期待不劳而获，幻想能够靠着自己的小聪明获得巨大的财富，他的身上沾染了资产阶级对金钱的渴望和纵情酒色的恶习，又没能适应资本主义生产与再生产的社会模式，所以成了时代转变过程中被抛出轨道的人，他放纵的生活和靠坑蒙拐骗获得物质财富的生存状态代表着资本主义社会初期无法融入新社会的一种群体。

在这样的生存状态下，骑士阶层的美德和骑士们践行的骑士精神自然也都被福斯塔夫抛弃。首先，福斯塔夫几乎完全背离作为一名骑士所必需的条件：做一个虔诚的基督徒。基督教的规范要求人戒酒戒肉，节制欲望，不可偷窃，不可贪恋别人妻子和财物。但福斯塔夫不仅经常饮酒吃肉，还与酒店的桂嫂等多名女性随意调情，试图通过勾引培琪太太和福德太太获取培琪与福德二人的财产。福斯塔夫还严重背离骑士的八大美德，他在战场上临阵装死，冒领军功，将荣誉形容为空气和铭旌，认为荣誉并不能给他带来实在的利益；欠债不还，到处招摇撞骗，经常虚假地吹嘘自己的战绩与成就，违背了骑士谦卑与诚信的美德。对于骑士应有的尊重弱者，行侠仗义，捍卫国家主权等精神，福斯塔夫也无一例外的都不具备，他自私懒惰、怯懦空虚、行为放荡、贪得无厌，尽管他也时常能意识到自己的错误并时常反思，但却知错不改，屡次犯错，用嘲讽和逃避的态度对待自身对骑士精神和美德的背离。

三、福斯塔夫的狂欢化解构

巴赫金的狂欢化理论包含三个相互关联的核心要素：节庆狂欢、狂欢形态及其文学转化。该理论认为，文艺作品通过塑造反叛角色及其不循常规的言行，展现对现存秩序的批判性思考，同时表达对更美好生活的期待与追求。^[6] 福斯塔夫这一角色，正是以其独特的狂欢化特质，从肉体政治学、仪式戏仿和话语颠覆三个维度，通过巴赫金所言的“狂欢节式世界感受”，完成了对中世纪骑士精神的系统性解构，瓦解了骑士精神的崇高性。

在《亨利四世》上篇第五幕的经典独白中，福斯塔夫通过一连串的肉体质问，完成了对荣誉概念的解构：“荣誉能接骨吗？不能。能止痛吗？不能。那荣誉是什么？一个词。那个词是什么？空气。”这正是福斯塔夫最具革命性的一个颠覆策略，他将抽象的骑士美德具象化为可感可触的肉体经验，通过肉体狂欢完成了对骑士精神的物质性降格。这种将精神价值贬低为物质的修辞策略，典型体现了巴赫金所说的“怪诞现实主义”。此外，福斯塔夫重达300磅的肥胖躯体，本身就代表着一个行走的狂欢符号，嘲笑着骑士道推崇的节制美德。^[7] 在《温莎的风流娘儿们》中，这种肉体降格达到极致：被塞进装满脏衣服的筐子、被迫假扮巫婆、最终头戴鹿角接受众人嘲弄，这一系列肉体羞辱构成了完整的对于骑士的“脱冕仪式”，宣告骑士精神最后的尊严被市民喜剧碾碎。

福斯塔夫对骑士仪式的戏仿构成了第二重解构。在野猪头酒馆的场景中，他挪用圣杯传奇的意象，用酒壶充当圣杯“册封”巴道夫，作者用酒馆替代教堂的空间置换、酒壶替代圣杯的道具置换、酒鬼替代教士的主体置换，使福斯塔夫完成了对骑士仪式的戏仿，暴露了骑士话语的人为建构性，完成了全方位的权力话语的喜剧性倒置。^[8] 在《温莎的风流娘儿们》中，这种戏仿演变为更露骨的市民审判，由中产阶级主妇们主导的“鹿角加冕礼”，不仅颠覆了骑士授勋的性别权力结构，更标志着新兴市民价值对封建残余的全面胜利。

福斯塔夫的语言构成最隐蔽也最持久的解构力量。“让荣誉见鬼去吧！我只要好酒好肉。”通过将“荣誉”与“酒肉”并置，福斯塔夫建立起新的价值坐标系。在《温莎的风流娘们儿》中，这种话语革命进一步深化：当福斯塔夫说“爱情就是财富”时，不仅消解了骑士文学的典雅爱情传统，更预告了资本主义早期的价值重估。其语言中高频出现的市井黑话，构成了对宫廷韵文的持续污染，最终使骑士话语丧失了效力。

通过福斯塔夫这个“狂欢化载体”，莎士比亚不仅记录了骑士精神的没落，更参与了文艺复兴时期新兴市民社会的建构。

四、结语

“福斯塔夫没落骑士的身份显示：莎士比亚将当时的社会历史内容和独特的艺术表现方式融合在了一起，实现了戏剧内容和

创剧形式的统一。”^[9] 马克思曾指出：“在资本原始积累的过程中，那些突然被抛出惯常生活轨道的人，也不可能一下子就适应新状态的几率。他们大批地变成了乞丐、盗贼、流浪者，其中一部分人是由于习性，但大多数是为环境所迫。”^[10] 福斯塔夫所代表的没落骑士本性上并非十恶不赦，否则也不会成为如此复杂经典的形象，许多时候，福斯塔夫展现出幽默等讨人喜欢的性格特色，他的种种缺点，也是时代影响下的行为选择。

莎士比亚通过福斯塔夫这一形象展现了当时五光十色的平民生活，揭示了当时社会混乱的秩序，呈现了时代变化对骑士阶层生存状态产生的影响与没落骑士身上骑士精神的堕落。

参考文献

[1] 陈春雪. 温丽. 对骑士精神的背弃——浅析福斯塔夫人物形象 [J]. 青年文学家, 2012, (05): 25.

[2] 赵昭. 中世纪骑士浅析 [J]. 统计与管理, 2015, (02): 182-183.

[3] 廖金罗. 市民社会对福斯塔夫骑士主体性的消解 [J]. 海南大学学报 (人文社会科学版), 2020, 38(04): 120-128. DOI: 10.15886/j.cnki.hnus.2020.04.014.

[4] 恩格斯. 《马克思恩格斯全集》, 第29卷, 人民出版社, 1972, 第581-587页.

[5] 李传璋. 论《亨利四世》的人物性格塑造 [J]. 海南大学学报 (社会科学版), 1995(03): 50-54.

[6] 贾淑贞. 狂欢化理论视域下的莫言小说研究 [D]. 青岛大学, 2024. DOI: 10.27262/d.cnki.gqda.2024.001192.

[7] 赵目珍. 21世纪初“狂欢化诗学”的几个关键词 [J]. 当代作家评论, 2024, (06): 195-200. DOI: 10.16551/j.cnki.1002-1809.2024.06.030.

[8] 张彩莲. 论《亨利四世》第一部的狂欢化特征 [D]. 河北师范大学, 2009.

[9] 曾绎. 迷失的教徒与堕落的骑士——福斯塔夫身份意义的解读 [J]. 云梦学刊, 2014, 35(04): 115-120.

[10] 马克思. 《资本论》第1卷, 人民出版社, 2004, 第784页.

即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进机制与实践路径

孙卉¹, 黄海瑞²

1. 无锡师范高等专科学校, 江苏 无锡 214153

2. 蕲春县启声听力语言康复中心, 湖北 黄冈 435300

DOI:10.61369/HASS.2025040024

摘要： 本文聚焦即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的作用，围绕钢琴即兴音乐治疗展开。详细阐述其促进机制，包含情感驱动、感官协同、认知重塑等方面，同时提出具体实践路径，为提升孤独症儿童语言沟通能力提供全面的理论与实践参考，进而推动音乐治疗在孤独症干预领域的进一步发展。

关键词： 即兴音乐治疗；孤独症儿童；语言沟通能力

The Promotion Mechanism and Practical Path of Improvisational Music Therapy for the Language Communication Ability of Children with Autism

Sun Hui¹, Huang Hairui²

1. Wuxi Teachers College, Wuxi, Jiangsu 214153

2. Qichun County Qisheng Hearing and Language Rehabilitation Center, Huanggang, Hubei 435300

Abstract： This article focuses on the impact of improvisational music therapy on the language communication skills of children with autism, particularly in the context of piano improvisation. It explores the mechanisms by which this therapy enhances these skills, including emotional engagement, sensory integration, and cognitive restructuring. The article also outlines specific practical approaches to improve the language communication abilities of children with autism, providing comprehensive theoretical and practical guidance. This will further advance the application of music therapy in the intervention of autism.

Keywords： improvisational music therapy; autistic children; language communication ability

引言

孤独症儿童普遍存在较为明显的语言沟通障碍，这一问题严重影响了他们的社会融入以及生活质量。目前，传统的干预方法在效果上存在一定的局限性，因此，迫切需要探索更为有效的干预手段。即兴音乐治疗作为一种极具创造性的干预方式，以钢琴为载体，凭借其独特的艺术魅力和互动特性，为孤独症儿童语言沟通能力的提升带来了新的机遇。本文将深入探讨即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进机制与实践路径，旨在为孤独症儿童的语言康复事业发展提供有力的支持。

一、即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进机制

（一）情感驱动机制

情感驱动机制在即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进中起着至关重要的作用。孤独症儿童往往在情感表达和情感理解方面存在障碍，难以与他人建立情感连接。而钢琴即兴音乐治疗通过旋律、节奏和和声等音乐元素，能够营造出丰富多样的情感氛围。当孤独症儿童接触到这些音乐时，音乐所传递的情感

能够引发他们内心的共鸣。舒缓的旋律可以让他们感受到平静和安全感，欢快的节奏则能激发他们的愉悦情绪。在这种情感的驱动下，儿童会逐渐放松下来，减少心理防御，从而更愿意尝试表达自己的情感和想法。同时，治疗师在即兴演奏过程中，会根据儿童的反应及时调整音乐的风格和节奏，与儿童形成情感上的互动。这种互动让儿童感受到被关注和理解，进一步增强了他们的情感体验。随着情感体验的不断丰富和深化，儿童的情感表达欲望会逐渐增强，这为他们语言沟通能力的发展奠定了坚实的情感基础。一些原本沉默寡言的儿童，在长期的音乐治疗过程中，会

开始尝试用简单的词汇来表达自己的对音乐的感受,进而扩展到表达其他方面的情感需求。

（二）感官协同机制

感官协同机制是即兴音乐治疗促进孤独症儿童语言沟通能力的另一个重要方面。孤独症儿童在感官处理方面常常存在异常,他们可能对某些感官刺激过于敏感或迟钝,这会影响他们对周围世界的感知和理解。钢琴作为一种具有丰富音色和音域的乐器,在即兴演奏时能够产生多样化的声音刺激,同时儿童在参与音乐治疗的过程中,还会涉及到触觉(如触摸琴键)、视觉(如观察治疗师的演奏动作、乐谱的符号)等多种感官的参与。当这些感官刺激同时作用于儿童时,能够帮助他们整合不同的感官信息,改善感官处理能力。儿童在触摸琴键感受其触感的同时,听到琴键发出的声音,看到治疗师的手指在琴键上的移动,这些感官信息的协同作用能够让他们更全面地感知音乐活动。这种感官协同效应不仅能够提高儿童的注意力和专注力,还能促进他们大脑中感官处理区域与语言相关区域的神经连接。随着感官协同能力的不断提升,儿童对语言的感知和理解能力也会相应提高。他们能够更准确地接收和处理语言信息,从而更好地理解他人的话语,并尝试用语言进行回应。在音乐治疗中,治疗师通过语言引导儿童进行音乐活动,儿童在感官协同的作用下,能够更清晰地理解治疗师的指令,并做出相应的反应,这在潜移默化中促进了他们语言沟通能力的发展。

（三）认知重塑机制

认知重塑机制在即兴音乐治疗对孤独症儿童语言沟通能力的促进中具有深远的影响。孤独症儿童在认知方面往往存在刻板思维和认知灵活性不足的问题,这限制了他们对新事物的接受和理解能力。即兴音乐治疗作为一种创造性的活动,没有固定的模式和规则,儿童在参与过程中需要不断地对音乐的变化做出反应,这能够锻炼他们的认知灵活性和创造力。在钢琴即兴音乐治疗中,治疗师会引导儿童进行即兴创作,例如让儿童根据自己的想象在钢琴上弹奏简单的旋律。在这个过程中,儿童需要不断地思考和尝试,探索不同的音符和节奏组合所产生的效果。这种创造性的活动能够打破他们固有的认知模式,培养他们的创新思维和问题解决能力。同时,音乐治疗中的互动环节也需要儿童理解他人的意图和情感,并做出相应的回应,这有助于提高他们的社会认知能力和心理理论水平。随着认知能力的不断提升,儿童的语言理解和表达能力也会得到显著改善。他们能够更好地理解复杂的语言结构和语义,并用更丰富的语言来表达自己的想法和感受。一些儿童在经过一段时间的音乐治疗后,能够更清晰地描述自己在音乐创作过程中的想法和感受,语言表达的逻辑性和连贯性也得到了提高。

二、以钢琴为核心的即兴音乐治疗实践路径

（一）个性化音乐方案设计

个性化音乐方案设计是确保即兴音乐治疗取得良好效果的关键前提。由于每个孤独症儿童的病情严重程度、兴趣爱好、感官

偏好和认知水平等方面都存在差异,因此,在设计音乐治疗方案时,需要充分考虑这些个体差异。首先,治疗师需要通过详细的评估,了解儿童的基本情况,包括语言沟通能力的现状、对音乐的反应和喜好等。可以采用问卷调查、观察法、访谈等多种评估方法,全面收集儿童的信息。在了解儿童的情况后,治疗师需要根据评估结果制定个性化的音乐目标。对于语言表达能力较弱的儿童,可以设定逐步增加词汇量、提高简单句子表达能力的目标;对于语言理解能力较差的儿童,则可以设定提高对日常指令理解能力的目标。然后,根据设定的目标,选择适合儿童的音乐素材和治疗方法。对于喜欢欢快音乐的儿童,可以选择节奏明快的乐曲作为治疗素材;对于对音色敏感的儿童,可以侧重于利用钢琴的不同音色来进行治疗。此外,个性化音乐方案还需要具有一定的灵活性,能够根据儿童在治疗过程中的反应及时进行调整。如果儿童在治疗过程中对某一种音乐形式表现出厌倦或不感兴趣,治疗师需要及时更换音乐素材或调整治疗方法,以保持儿童的参与积极性。通过个性化音乐方案的设计,能够让每个儿童都能在适合自己的音乐治疗环境中得到最大的发展。

（二）互动式音乐治疗开展

互动式音乐治疗开展是即兴音乐治疗的核心环节。在钢琴即兴音乐治疗中,互动主要体现在治疗师与儿童之间以及儿童与其他参与治疗的同伴之间的互动。治疗师需要通过与儿童的互动,引导儿童参与到音乐活动中,激发他们的语言沟通欲望。治疗师可以通过即兴演奏与儿童进行“音乐对话”,儿童弹奏一个简单的旋律,治疗师则根据这个旋律进行回应,形成一种类似对话的音乐互动。在互动过程中,治疗师需要密切关注儿童的反应,及时给予积极的反馈和鼓励。当儿童尝试用语言表达自己对音乐的感受时,治疗师需要认真倾听,并给予肯定和赞扬,增强儿童的自信心。同时,治疗师还可以通过语言引导,鼓励儿童进行更多的语言表达。在音乐活动结束后,治疗师可以询问儿童“你刚才弹奏的音乐让你想到了什么?”引导儿童用语言表达自己的想法。除了治疗师与儿童之间的互动,还可以安排儿童之间的互动合作。让几个儿童一起进行简单的音乐合奏,在合奏过程中,儿童需要相互配合、沟通和协调,这能够锻炼他们的社会交往能力和语言沟通能力。通过互动式音乐治疗的开展,能够让儿童在轻松愉快的氛围中,自然地进行语言沟通,提高语言沟通能力。

（三）家庭与机构协同推进

家庭与机构协同推进是确保即兴音乐治疗效果持续巩固和提升的重要保障。孤独症儿童的语言沟通能力提升是一个长期的过程,仅仅依靠机构的治疗是远远不够的,需要家庭和机构之间密切合作,形成治疗的合力。首先,机构需要与家长进行充分的沟通,让家长了解即兴音乐治疗的原理、方法和目标,以及在家庭中如何配合进行治疗。机构可以定期组织家长培训,向家长传授一些简单的音乐治疗技巧和方法,让家长能够在家庭中对儿童进行持续的干预。家长可以在家中播放适合儿童的音乐,引导儿童进行简单的音乐欣赏和模仿演奏,鼓励儿童用语言表达自己的对音乐的感受。同时,家长需要及时向机构反馈儿童在家庭中的表现和进展,机构则根据家长的反馈调整治疗方案,确保治疗的针对

性和有效性。

三、即兴音乐治疗实施的保障与展望

（一）专业人才培养

专业人才培养是即兴音乐治疗实施的重要保障。即兴音乐治疗需要治疗师具备扎实的音乐专业知识、心理学知识和孤独症干预知识，同时还需要具备丰富的即兴演奏能力和临床实践经验。目前，我国在即兴音乐治疗专业人才方面还存在较大的缺口，因此，加强专业人才培养势在必行。高校可以开设即兴音乐治疗相关专业或课程，培养具有系统专业知识的人才。在课程设置上，除了音乐专业课程和心理学课程外，还需要增加孤独症儿童发展与教育、音乐治疗临床实践等课程，提高学生的实践能力。同时，医疗机构和教育机构可以与高校合作，建立实习基地，为学生提供实践机会，让他们在实际工作中积累经验。

（二）设备与资源支持

设备与资源支持是即兴音乐治疗顺利实施的物质基础。钢琴作为即兴音乐治疗的核心设备，需要保证其质量和数量。此外，还需要配备一些其他的音乐设备和辅助工具，例如打击乐器、音频播放设备等，以丰富治疗的形式和内容。同时，还需要收集和整理大量的音乐素材，包括不同风格、不同类型的音乐作品，以及适合孤独症儿童的音乐治疗方案和案例等，为治疗师提供参考和借鉴。政府和社会可以加大对即兴音乐治疗的投入，为相关机构提供设备采购和资源建设的资金支持。同时，也可以鼓励社会各界捐赠音乐设备和资源，共同支持即兴音乐治疗的发展。此外，还可以利用现代信息技术，建立即兴音乐治疗资源共享平台，让治疗师能够方便地获取和分享相关的设备信息、音乐素材

和治疗经验，提高资源的利用效率。通过提供充足的设备与资源支持，能够为即兴音乐治疗的实施创造良好的条件，确保治疗的顺利进行。

（三）未来发展方向

即兴音乐治疗在孤独症儿童语言沟通能力提升方面具有广阔的发展前景。未来，即兴音乐治疗可以在以下几个方面进行深入探索和发展。首先，可以进一步深入研究即兴音乐治疗的促进机制，通过神经科学、心理学等多学科的研究方法，揭示即兴音乐治疗对孤独症儿童大脑发育和语言相关神经机制的影响，为即兴音乐治疗提供更坚实的理论基础。其次，可以结合现代科技手段，创新即兴音乐治疗的方法和形式。利用虚拟现实技术、人工智能技术等，开发出更加智能化、个性化的即兴音乐治疗系统，为儿童提供更加丰富和有趣的治疗体验。同时，还可以探索即兴音乐治疗与其他干预方法的结合，例如与言语语言治疗、行为干预等方法相结合，形成综合的干预方案，提高干预效果。

四、结论

即兴音乐治疗以钢琴为核心，通过情感驱动、感官协同、认知重塑等独特的促进机制，为孤独症儿童语言沟通能力的提升提供了创新且有效的实践路径。在实践过程中，通过个性化音乐方案设计、互动式音乐治疗开展以及家庭与机构协同推进等具体实践路径，能够确保治疗的针对性和有效性。同时，专业人才培养、设备与资源支持等保障措施为即兴音乐治疗的实施提供了有力的支持。展望未来，即兴音乐治疗在理论研究、技术创新和应用拓展等方面还有很大的发展空间，有望为孤独症儿童的语言康复事业做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 杨静. 孤独症儿童的音乐教育干预研究 [D]. 东华理工大学, 2024.
- [2] 严方舟. 孤独症儿童交互式语言的特征及音乐干预研究 [D]. 华东师范大学, 2022.
- [3] 吴晓曦. 孤独症儿童音乐教学方法探究 [J]. 北方音乐, 2019, 39(20): 93-95.
- [4] 侯贻芹. 音乐治疗对孤独症儿童主动沟通行为的干预研究 [D]. 济南大学, 2023.
- [5] 栾天池, 周鹏雁, 黄静怡, 等. 脑科学视域下器乐训练对孤独症儿童治疗的启示 [J]. 教育生物学杂志, 2022, 10(01): 58-65+72.
- [6] 周青, 徐云. 孤独症儿童音乐疗法研究进展 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(05): 397-401.
- [7] 何盛璐. 孤独症儿童音乐教育研究 [D]. 陕西师范大学, 2018.
- [8] 韩璐. 音乐治疗在治疗孤独症儿童领域的应用和方法 [J]. 北方音乐, 2017, 37(13): 236+238.
- [9] 王柯入. 浅谈孤独症儿童的音乐治疗 [J]. 黄河之声, 2017, (10): 75.
- [10] 程虹毓. 孤独症儿童的音乐治疗模式研究 [J]. 艺术教育, 2015, (01): 94.

浅析林风眠艺术之路及其仕女画风格表现

王乐楠

山西大学, 山西 太原 030006

DOI:10.61369/HASS.2025040027

摘 要： 林风眠出国的时间正值五四新文化运动之后，他的艺术创作与中国绘画的现代转型也有着密切的联系。本文将从空间、题材、风格、形象四个部分展开，以林风眠创作的传统题材与仕女画作品出发，探讨在当时的时代背景之中，其仕女画作品的创作原因与作品的风格来源，并尝试分析仕女形象所体现出的时代特征。

关 键 词： 林风眠；留法；革新；仕女画

A Brief Analysis of Lin Fengmian's Artistic Path and the Style Expression of His Lady Paintings

Wang Lenan

Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006

Abstract： Lin Fengmian went abroad during the period following the May Fourth New Culture Movement, and his artistic creation is closely linked to the modern transformation of Chinese painting. This article will explore the creation reasons and style sources of his lady paintings in the context of that era, starting from the traditional themes and lady paintings created by Lin Fengmian, and focusing on four aspects: space, subject matter, style, and image. It will also attempt to analyze the characteristics of the era reflected in the images of the ladies.

Keywords： Lin Fengmian; studying in France; innovation; lady paintings

引言

五四新文化运动以来，美术界主要落实在“如何去”的实践问题之上，背后包含了美术精英以专业介入现实的责任意识，也潜藏着对美术出路问题的思考，以解决美术如何回应社会困境的迫切现实。林风眠的美术之路从幼时开始，进而留学法国吸收了国外当时流行的现代主义美术特色，后融合中西，回国后又致力于美术教育，多次进行教育改革，倡导美育，虽并未有很好的成效，但仍对当时的美术界产生影响。之后随着新中国社会的一系列变革，林风眠的绘画也受到影响，晚年时他定居香港，专注于创作新型的仕女画风格作品。

一、空间的转换

民国画坛自西洋画风涌进后，中国画人普遍产生一种危机感，许多画人曾为改革中国画作出很大的努力，但时至民国中期，改革的面貌仍不明显，就在这时，一位画家默默的工作着，希望实现他伟大的梦想——结合中西绘画，为中国画开出一条新道路。他就是林风眠。

林风眠出生于广东梅县一个贫苦的农民家庭，祖父父亲皆以雕刻墓碑养家糊口，林风眠父亲除雕刻外还能画上几笔，因此林风眠小时候随其父亲学涂鸦。他曾临习《芥子园画谱》，九岁时所画《松鹤图》名震乡里。1918年中学毕业以后，林风眠没有按照他祖父的愿望在石头堆中消磨一生，也不愿做个画匠，毅然离家到上海，报名参加赴法勤工俭学。1920年春，林风眠进入迪戎

国立美术学院，学习木炭人体素描。院长杨西施对东方艺术十分了解，当他看到林风眠的一幅水彩画时知道出于一个中国贫苦学生之手，便立即收购下来，作为对林风眠的资助，之后又帮助他转入国立美术学院，进入最权威的哥罗孟教授画室，学习素描与油画人体。林风眠自己曾说过因为自己是中国人便想着到法国之后学一些新知识与新内容，特别是中国所没有的东西。对细致写实的画法深感兴趣，也常常去博物馆观摹。半年后，杨西施院长在看完林风眠作品后提醒他说“你在这里学的时间太长的话就会变成学院派了”“你到巴黎各大博物馆研究学习吧，尤其是东方博物馆，学习中国人最宝贵的艺术传统”。^[1]这个提示在林风眠的艺术道路上起着关键影响。

从此他流连于卢浮宫等博物馆，他一方面钻研油画创作，一方面在各大博物馆中学习中国传统题材的艺术，包括但不限于工

艺品、民间艺术等，他站在了更全面的角度吸收了传统中国艺术的精髓，在更为开放的一种视野之下，他在没有被传统中国画模式所局限的同时体会到了中国传统绘画艺术的精神。他的经历让他对中国画艺术的理解有了新的和更加深的认识。

二、题材的选择

19世纪末以来国外所涌现出的新兴艺术流派有野兽派、立体主义等，这些画派的艺术风格被社会各阶层逐渐接受。林风眠处于当时的环境下必然受其影响，他深入专研印象主义绘画，比较马蒂斯、毕加索和莫迪里阿尼等人的艺术风格。他在进行艺术探索的同时试图将东西方艺术融会贯通，一些大师的绘画在两方面看来就是成功的榜样，也是他日后进行艺术实践的最好范例。^[2]

中国近现代新艺术运动的兴起，是伴随中国近现代历史大背景发展之下的必然结果。林风眠追随蔡元培的脚步，一方面致力艺术教育，另一方面积极提倡新艺术运动。林风眠认为艺术运动有两个重点，第一是要从创作者出发，如何挣脱旧制之限制从而创作出新的艺术内容与形式，第二则是要从观看者的角度出发，艺术要能够使观看者在其中欣赏、熏陶，从中有所收获。^[3]基于此，他尖锐抨击“中国人有一种不求甚解的遗传病。”艺术理论薄弱，缺乏历史观念，以致孤高自守的传统画家，“却被这数千年的传统思想所束缚，绝不肯一时离开这些历史的死骷髅”！“降至现代，国画几乎到了山穷水尽，几无生路的局势”！因此他的绘画题材由早期的油画转变为了关注社会的民间题材，之后又把国画与油画结合起来，吸收皮影的艺术形象与中国传统艺术，大量的创造人物画与历史题材绘画，还有大量的仕女画。

三、风格尝试

林风眠对中国传统绘画的改革无疑是巨大的，他深入研究中国自汉代以后的绘画艺术并结合民间艺术，继而探索西方艺术之长，将中西方艺术的长处融合至一起，他认为中国古代绘画至宋代时就一直以摹古为主，创新较少，因此画面没有新意。而西方也有同样的局面，西方绘画从文艺复兴发展到19世纪时，学院派艺术已是固有模式，并无新意。要想扭转这样的局面，必须从大自然与生活中入手，从事件触发，使绘画重新注入活力。^[4]

林风眠在思想上强调创作要有意念，即创作者的主观思想与情感，再丰富的形式也不过是艺术家表现情感的手段。因此在他的绘画中具有非常浓厚的情感色彩，线条十分流畅，设色浓重，他的绘画不再是以线条为主，而是在视觉感受上大胆创新，色墨结合。构图也不再以长卷和横卷为主，而是多为方形。中国人绘画自古以来的传统就是重视留白，给人一种似有若无的意境的体会，而林风眠却将传统绘画的留白放弃，用色彩填满。因此他的绘画在当时让大家耳目一新，呈现出不同于以往的新式效果。

“为人生而艺术”几乎构成林风眠早期艺术创作的特色。1924年一次绘画展览上他的大型油画《摸索》轰动一时。当时从巴黎赶来主持开幕式的蔡元培对此画推崇备至，认为是中国现代

美术作品中最富哲理的内涵，从世界历代哲学家到文艺复兴先驱等大师，均被画成正在摸索前进的盲人。作品博大的气魄与大胆的创造融贯于人类文化的深密蕴含，令人深思。

1927年5月，林风眠发起并组织了一场“北京艺术大会”，此次画展展出作品约2000件，采取混合展出方式，是中国史无前例的一次艺术作品展出，效仿的是法国艺术沙龙形式。林风眠在大会开幕式上演讲了《艺术大会的使命》一文，表达了大会的宗旨：“实行整个的艺术运动，促进社会艺术化”。虽然艺术大会引起北京民众的关注，却以失败告终。幸因张学良的一句话，他才免于灾难。

四、仕女画与戏曲题材

19世纪50年代后，林风眠的主要时间和精力都放到了人物画创作中去。^[5]林风眠曾经常去看戏曲，他的灵感来源也是戏曲里的人物形象，他所描绘的历史人物形象如霸王别姬就是来源于平剧。在艺术创作中，他借鉴了西方立体主义手法，大胆的在画面中进行尝试。将人物形象进行块面上的分割，再结合中国传统文化里的民间皮影表现方法，还有剪纸艺术的人物造型、戏剧脸谱等结合在一起，使得他的作品既有超前的现代感，又富有装饰性，以及形式美感。

（一）线条与色彩

林风眠的人物画轮廓清晰，线条流畅，坚定有力，仕女形象采用简单的轮廓线勾勒出高耸而坚挺的鼻梁与眉弓，用由粗到细的简短线条勾画出仕女们细细的眉毛，与其他人所绘的人物形象不同，几乎所有的仕女的眼睛都是狭长的、向上吊起来的“凤眼”，眼白已经隐没于眼睛之内，统一为墨色，用以强调仕女的清新雅致的形象，但仍是以线条勾勒为主。画中仕女的脖子大多都是细长的，肩膀并没有非常直挺和坚硬，而是采用了古代女子的溜肩形肩膀样式，更显仕女的柔弱美丽，与清代的人物画中女性形象轮廓极为相近。

在画面中，墨仅仅被当作一种颜色来看待，甚至在局部进行平涂式的处理，而与之相应的是白粉的应用，这使画面中的白并不是有意留白，而是色彩的一部分，它能使身处逆光中的人物更有空间感，也使晕染的着色更为轻盈、透明。

（二）构图与形式

林风眠在绘画构图中完全放弃了中国传统绘画的长卷式与横卷式构图，而是全部采用正方形构图，自唐宋以来所发展出来的文人画传统提倡的是“诗书画印”相结合，画面中的题跋与钤印缺一不可，而林风眠在进行创作时不再将题跋置于画上，盖章也只会画面的西面底部，绝不会影响画面主体呈现的效果。画面中形象的轮廓大多数为较长且流畅的弧线，这样的线条衬托出这些景物所独具的生命力，尽管身处方寸之间，却具有磅礴大气之感。

林风眠在绘画形式上主要是运用西方立体主义的表现形式来绘制中国传统的艺术题材，比如在进行仕女画创作时，他所选用的题材大部分来自于历史中的人物形象以及舞台上的艺术形象，

再运用块面式的色彩填涂，将平面的形象变得立体起来。在他的画面中，中西汇通的趋势与风格是非常明确的。他更加想要表现的就是一种中国传统题材与西方现代绘画融合之后的一种更为高阶的精神模式的探索。林风眠在画面中对舞台布景道具表现极少，可能是为了体现出一种时间绵延之感。^[6]同时也更加能够突出画面主体人物的主体性。

（三）内涵与表现

林风眠在绘画之路的摸索过程中，他的一段喜好看“旧戏”的经历对他来说是至关重要的。在这个探索过程中，他运用到的是现代艺术的视角，来试图分析戏曲表现中的时空关系。在他给学生写的一些信件中曾明确提到旧戏中明确具有时空关系，新戏会分幕而旧戏会分场，分幕似乎只有空间存在，而分场则会具有时间的绵延。他曾说“我用一种方法，就是看了旧戏之后，一场一场的人物，也一个一个把他折叠在画面上，我的目的不是求物、人的体积感，而是求综合的连续感，这样画起来并不难看，我决定继续下去。我想从旧戏的动作，分化后再想法构成创作，在画面上或者可能得到时间和综合的观念……”^[6]这也表明了林风眠在创作过程中的意图以及如何画面中达到效果呈现。

自此他展开了不同于以往的大胆艺术尝试与艺术创作，所以他的仕女画在中国人物画历史上都是极为独特的，形成独属于他的新式人物画的创新表现，具有鲜明的个性。他对佛教艺术也颇感兴趣，他曾接受过西方的艺术教育，更加愿意去在创作中吸取外来文化。他认为佛教艺术源于西方，受古希腊艺术的影响，对佛教艺术的学习也是学习西方艺术。^[7]

林风眠的仕女图里也可能都包含有其母亲的影子。自幼体弱多病的林风眠在母亲的呵护下长大，然而，因为母亲地位低下，丈夫和婆婆对她冷漠苛刻。天生对色彩敏感的林风眠总缠着母亲去村里新开的染坊看染料，这个美丽的瑶族女子和年轻的染坊老板坠入爱河，相约私奔，不幸却被族人抓了回来，绑起来拷打的鲜血淋漓。年仅6岁的林风眠举着菜刀向人群乱挥，大声哭喊，他的护母之举旧了母亲一命，但不久后，母亲被卖走了，从此母子天各一方，再未相见。因此，救母是其一生不能解脱的情节，他

创作了很多以《宝莲灯》《白蛇传》等为题材的作品，这些女性都有着鹅蛋形的脸庞、纤细的眼睛、淡淡的弯眉。小小的嘴、修长的脖颈，并没有明显的表情，也没有激烈的动势，只是静穆的、娴雅的美丽着。同时，画面中的仕女身旁常常立有一个瓶子，有时装满鲜花，有时空无一物。而花瓶作为一种装饰文化符号，它不仅仅是一种装饰品，而是蕴含了丰富的寓意和象征意义。包括象征平安、财源广进，还具有风水作用。林风眠在绘制作品的时候选择花瓶这一装饰物，很有可能也是寄托了自己的美好愿望。

五、结语

总体来说，林风眠一生都在提倡及践行“中西融合”这一理念，他是对于中国画进行革新的非常重要的人物之一。他立足于中国传统艺术并向下发掘，探索的是中国民间艺术与戏曲艺术，继而在吸取西方艺术的基础上，吸收现代艺术的外向与奔放，将西方的艺术表现形式融入到了中国传统水墨绘画之中。自重庆之后，他开始了对中国画的革新，将宣纸与彩墨进行结合，投入创作。^[8]

20世纪的中国本就处于一个动荡与变革的大环境之下，西方文化的迅速输入冲击了国人的日常生活与思想，相对落后的中国迫切的需要吸收外来文化并为我所用，一批批的留学生远赴国外，林风眠就是在这样的大环境之下，以艺术的手段来消融东西方之间传统与现代的矛盾。^[9]也因此，在同一时期下的其他画家如徐悲鸿、齐白石等人同样对中国画艺术进行了革新，但他们基于不同的人生经验所作的行为也与林风眠不同。从根本上说，林风眠所选择的艺术方式与当时的文化情境并不适应，也就使得他的艺术之路走的较为艰难。50年代以后，林风眠回归到了一种心无旁骛的环境中进行思考与探索，才使得他的绘画呈现出新的面貌。在他的仕女画与传统题材画背后，我们能够体会到幽深而孤寂，细腻且浪漫，绚丽又丰富的情感与色彩，这也正是因为林风眠在艺术之路上不断进行探索而达到的。

参考文献

- [1] 袁钰然. 郭白璐. 浅析林风眠艺术人生的三个重要阶段 [J]. 四川文理学院学报. 2021. (03).
- [2] 吴颂华. 试论林风眠“中西调和”理论的形成轨迹 [J]. 嘉应学院学报. 2021. 10.
- [3] 朱亮亮. 展示与传播——民国美术展览会特性研究（1911—1949）[D]. 上海：华东师范大学. 2014.
- [4] 郑艳. 中国“学院派”美术教育与传统美术教育之间的架构 [D]. 福州：福建师范大学. 2008.
- [5] 《林风眠画论》李净 河南人民出版社 1999 71 页.
- [6] 杨肖. 中西之间的跨媒介互证：林风眠的戏曲人物画与立体主义 [J]. 美术观察. 2023. 07.
- [7] 段以建. 论林风眠仕女画对佛教壁画的借鉴与创新 [J]. 南京艺术学院学报（美术与设计版）. 2014. 11.
- [8] 牛慧芳. 现当代水墨戏曲人物画研究 [D]. 新乡：河南师范大学. 2016.
- [9] 卢辅圣. 林风眠与上海中国画院的品格 [J]. 当代中国画. 2007(10).

梦境式艺术在儿童绘本创作中的美学价值

王宇, 蒋志龙, 李磊

广西师范大学, 广西 桂林 541006

DOI:10.61369/HASS.2025040028

摘 要 : 本研究系统完整地揭示了儿童绘本创作中梦境式艺术的美学价值, 梦境式艺术是不被现实世界、地理人文等客观规律束缚的最真实的情怀艺术。其次, 本研究也系统地概述了梦境艺术的虚幻性、超逻辑性、情感性等艺术本质, 发现了梦境式艺术在儿童绘本创作中独特的叙事艺术价值、情感升华价值, 发现了梦境式艺术在儿童绘本创作中无限的想象空间价值, 也揭示了梦境式艺术绘本的魅力与价值。

关 键 词 : 梦境式艺术; 儿童绘本; 美学价值; 艺术价值

Aesthetic value of dream art in children's picture book creation

Wang Yu, Jiang Zhilong, Li Lei

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541006

Abstract : This study systematically and comprehensively reveals the aesthetic value of dream-like art in children's picture book creation. Dream-like art is the most authentic emotional art that is not bound by objective laws such as the real world and geography culture. Secondly, this study also systematically outlines the illusory nature, hyperlogicality, emotionality, and other essential characteristics of dream art, discovering the unique narrative artistic value and emotional sublimation value of dream-like art in children's picture book creation, the infinite imaginative space value, and also revealing the charm and value of dream-like art picture books.

Keywords : Dream-like art; children's picture books; aesthetic value; artistic value

引言

儿童绘本作为一类特殊的艺术表现形式, 图画与文字的有机组合是儿童教育、文化启蒙、心灵启蒙等不可或缺的艺术表现形式, 而梦境艺术元素的加入则犹如为绘本插上了灵动的翅膀, 开启了别样美妙的视觉之旅。梦, 是人的潜意识梦境王国, 它充满无穷的神秘色彩、奇异的幻想、超越现实的无限可能, 为儿童绘本创作者们提供了丰富的想象空间, 使儿童绘本从故事的情节中跃起, 而成为一场直指人心、启迪智慧的视觉盛宴与精神之旅。

一、梦境式艺术的定义

梦境式艺术通常是借助梦境, 利用超现实主义、象征主义等方式, 制造超出现实逻辑、空间限制的艺术形式, 主张挣脱理性与逻辑的桎梏, 探讨个人潜意识与梦境世界。这激励当代艺术家突破传统思维定式, 敢于从非理性、无意识的层面获取灵感。超现实主义将个人的梦境与潜意识提升至一个新高度, 注重艺术家个人内心世界的体现, 突破了传统的艺术表现形式与题材, 对儿童绘本创作产生了重要的影响^[1]。在梦中往往有各种各样的元素无序地排列组合, 瞬息万变, 不受科学的解释, 在绘画中, 画家能够通过夸张变形的造型与场景营造出非现实感, 使欣赏者感受到画家处于梦境当中, 给予欣赏者无限的想象力。梦境式艺术往往寄托着创作者的内心情感、欲望、想象, 通过隐喻、暗讽等艺术手段传达给创作者, 传达出作者对于世界的理解、感受, 引起欣赏者的共鸣。

二、梦境式艺术的特征

(一) 虚幻性

动画电影《飞屋环游记》中梦境艺术的虚幻性表现在对现实的解构与重构中, 影片里的飞屋摆脱了物理定律, 房屋在脱离了地心引力之后飞到天空中, 这一场景的构建, 打破了现实的物理逻辑, 将物理空间中的一般认识变成了表现情绪的手段。除此之外, 影片在时间结构上也有解构与重构, 卡尔与艾莉的回忆与现实情绪交叉进行, 打破了影片原本的时间结构, 将影片的叙事时间从线性的时间流动变成了情绪的流动, 让影片获得全新的情感与视觉体验。解构与重构让影片的艺术表现力更加出色, 使处于不同碎片状态的物体被压缩、拼接在了一起, 时间与空间在此刻已经不再具有连续性和线性的特质, 转而呈现出后现代主义式错位、重叠的时空观——宛如一个莫比乌斯环^[2]。影片采用此种手法营造了一个具有视觉冲击的梦境, 展现了梦境艺术表现在儿童

绘本中的特殊性。

（二）超逻辑性

梦境的超逻辑性使儿童绘本故事更加灵动、跳跃。《爱丽丝梦游仙境》这本书中将“幻想”发挥到了极致，书中所有的故事情节完全脱离现实的束缚，想象的翅膀得以翱翔^[9]。其中爱丽丝随着那只神奇的兔子进入狭小的兔子洞中，一头扎进了时空中逻辑颠倒的神奇世界，身体忽大忽小被一只看不见的手随意操纵，一会儿巨人般高大，脚步声响彻大地，花草在她气息下如同风中摇曳的小草，一会儿蝼蚁般细小在花草丛中左顾右看，草叶一片高如参天大树，遮挡着视线的方向，她游走在这个神奇诡异的世界中，见到各种意想不到的动物。光怪陆离的场景又闪电般跳转，过去、现在与将来，你跟着爱丽丝的脚步，不断被新奇的故事场景惊到，进入超现实的叙事逻辑，打破逻辑的故事情节、叙事逻辑带来的惊喜和刺激。

（三）情感性

梦是人的情感潜意识的体现，用梦境来传递情感，营造氛围，是梦境别样的情感赋值^[10]。儿童绘本《我爸爸》中，作者用夸张的、充满梦幻般的场景，表达出在孩子的眼里，天马行空的爸爸在故事中的天空腾云驾雾，以大力士的力气举着一辆汽车，如此梦幻般夸张的场景并不是虚构，这是孩子心中对爸爸崇拜、依赖、依恋的投射，父亲在孩子心中的形象通过梦境被放大，借助夸张的艺术手法，淋漓尽致地把父亲与孩子之间的情感表现出来，让孩子学会在表达情感的过程中避开浮夸式的呐喊，从而使感情更加隽永，感受梦境式艺术的魅力。

三、梦境式艺术在儿童绘本创作中具有独特的叙事美学

（一）非线性叙事结构

梦境并非对现实世界的再现与模仿，而是一种受意识和思维驱动呈现出来的无序、多变的状态，因此梦境叙事的时间形式往往带有非线性的特征^[11]。《这不是我的帽子》的故事，从狡黠的小鱼戴着大鱼的帽子在水里从容地游动开始，小鱼滴溜溜的眼睛透露着得意与不安。随着故事的进展，作者不断穿插小鱼内心忐忑不安、自我安慰的思绪，小鱼的内心独白在水中如气泡一样时隐时现，以及大鱼发现帽子丢失后的猜疑与寻找的情节，大鱼的眼睛里有疑问和愤怒，在水里四处游动，漾起的水浪像是小小的涡流。小鱼、大鱼的叙事视角不断交替，时间线不断穿插在当下行为与将有可能发生的事中，这种非线性的、灵气的叙事使得故事充满悬念与意外，让读者阅读时保持专注和兴趣。

（二）隐喻与象征的叙事手法

弗洛伊德在《梦的解析》一书中指出：“梦无论是如何地复杂，大部分均可以解释为愿望的达成。”^[12]梦中的隐喻象征，星星一样，点亮了绘本叙事的夜晚。约翰·伯宁罕的绘本《猜猜我有多爱你》中，大小兔子的一举一动是充满童趣和想象力的：小兔子的长耳朵如两根有思想的接收天线，要一直伸到天上去，胳膊如两棵纤细的树枝，充满着力量与渴望；大兔子则用更为广阔的跳跃、更高的举臂来回应，大兔子的跳，像是越过山川和河流，举起的胳膊像是触摸日月和星辰，这些看似简单的亲子互动却是一个个关于爱的深度、广度以及延展性的隐喻性的表达，它们超越词语限制，以一种更直接、形象和更具感染力的方式，让

读者从阅读的过程中真切感知到爱的力量，像从涓涓细流汇入到浩浩大流，无边无际，无限延伸，让叙事拥有了故事情节之外的深意。

四、梦境式艺术在儿童绘本创作中具有深化情感的美学价值

（一）拓展情感表达的边界

“梦境”叙事技巧能够传达出现实中难以直接表述的情感、思想和潜意识，它巧妙地打破了现实与虚幻的界限，引领观众深入角色内心，体会他们潜在的欲望、恐惧或迷茫，同时也为整个故事增添了更多的层次感和复杂性^[13]。《失落的一角》那个缺了一角的圆形，就像人生在世的一个人在不停修正、追求完美，在漫长的寻找丢失的一角的道路上，一次次期待，一次次落空，一次次遇到不同形状物体的不同瞬间，就好像是人生路上的喜怒哀乐，当它遇到了貌似合适但还缺点什么的一角的时候，眼神从失望里熄灭又从路途中点燃希望、点燃火焰。这样一种人生成长过程、探索道路迷茫、困惑、惊喜、顿悟的“人生”用梦境般奇幻的游历方式来叙述，让读者在阅读过程中身临其境般的盛宴，感受到情感世界的宽广。它打破了以往故事对情感表达的模式化分类与定性，将纷繁复杂、五味杂陈的情感世界以一根细丝紧紧地缠绕在故事之上，融入故事画面的每一个角落、渗透在故事情节的每一个细节，极大地扩展了读者对于情感世界的想象空间与情感领受范围，让读者在阅读绘本故事的过程中不仅读的是一个故事，更是读的是一个庞大的情感世界。

（二）引发读者情感共鸣

西格蒙德·弗洛伊德认为梦境中的体验和情节可以帮助个体解决内心冲突，实现自我救赎和心理平衡^[14]，易与读者产生真挚强烈的情感共鸣。绘本《爷爷变成了幽灵》无论是在形象还是情意上都是极为细腻的，作者对于爷爷离世的小男孩内心复杂丰富的感情变化有着细致入微的描写，爷爷在晚上变成了幽灵回到了小男孩身边，爷爷的身体是透明的，散发着淡淡的光，爷爷与小男孩进行了跨越生死的见面，小男孩眼睛的茫然、对爷爷的想念、对爷爷的不舍，都像是一股强大的情感漩涡，使读者极易陷入其中并体会故事所传达的情感，体现了梦境艺术特有的感染力和打动人心的魅力。小男孩与爷爷相对而坐，回忆起曾经欢乐的时光，他们脸上的表情都是那么温柔、依恋，空气中似乎都凝固了对回忆的留恋；还有那些小男孩在黑暗中独自找寻爷爷的画面，小男孩的眼里都是迷茫、无助，黑暗压得他透不过气，很容易让失去亲人的读者联系起自我内心相似的伤痛和思念之情。这不是简单的同情和感动，而是灵魂深处的共鸣，心灵的抚慰，使读者在与故事角色同呼吸、共命运的同时，也更理解故事的主题——生死离别，并在情感的共鸣和释放中治愈和成长。

五、梦境式艺术为儿童绘本创作提供无限制的想象空间

（一）超现实与想象力的自由发挥

弗洛伊德在《梦的解析》中就明确地认为梦的世界虽然与现实生活相颠倒，但仍然是意识和潜意识的对立^[15]，而梦中往往出现各种无拘无束的现实不可能存在的事物、人或故事等，具有超

现实主义的特点，比如各种事物变形、时间消失、空间无限变换等都常出现在梦中，而这正是人类的潜意识中各种欲望、冲动、情感的任意勃发和肆意流露。我们不难从上述内容中感受到，梦为梦中的创作者提供了无限创作的可能性，梦中的创作者可随意地创作、拼接和改造现实中的各种现象，创造出一个不同于现实的，充满超现实主义的梦的世界。这个梦中世界，使事物超越了物理律的制约而呈现奇幻、怪诞、富有诗意且引人深思等形态，为艺术和理论都提供了新的无限可能，具有启示意义。

在大卫·威斯纳的《梦幻大飞行》中，有梦幻的场景和艺术之美。故事中的金发男孩拿起书后，就在床上睡了过去，梦见了格子床是田野，书就是飞行的地图，开始了去闯荡城市的奇幻之旅。在梦中，男孩见到了很多不可思议的东西，把床单想象成翅膀就是其中一样，接着到了古希腊的米诺陶洛斯迷宫城堡，有穿着盔甲的士兵，有飞来飞去、散布传单的信鸽，也有躲在大角下的大龙等。与巨龙作战时，男孩在梦中发挥了自己的主体性，用周围的东西及环境打败了巨龙。梦境式艺术想象和创造力都极高，超现实的想象力建构的梦境世界，脱离了现实逻辑，却合乎情理，富有内涵，感动人心，能引起读者的思考和共鸣。其创作的画面为长卷式，使作品一气呵成，具有电影故事情节的效果，引人入胜的同时，更重要的是作者运用“埃舍尔”风格思维版画手法，构建出具有玄幻效果和逻辑的异次元空间，不仅增加了作品层次，且在超现实绘本创作中独具艺术风格，对之后同类作品的创作提供了很好的借鉴作用和研究资料，对绘本艺术梦境的构建，超现实手法应用等方面具有很大促进作用，使绘本艺术创作和实践理论的建立具有更好发展及突破空间。

（二）视觉与感官的丰富体验

梦境式艺术以视觉形象的塑造营造奇特的梦境世界，给读者带来视觉、心理等非凡的审美感受，同时摆脱了单纯的装饰意义，成为情感、象征的载体。譬如：蓝色象征着宁静、深邃、忧郁。绘本中描写夜空时，宁静的蓝色被宇宙拥抱，星星散发着冷光，读者仿佛身处浩瀚的星辰大海中，读者从中能感受到宇宙的巨大和静谧，从而生出敬畏和遐想。红色对于视觉来说就如同咖

啡因，是鲜艳、浓烈的，它可以给人带来温暖、希望，但同时也裹挟着毁灭的力量，强大、激烈，代表着死亡、危险，使人晕眩乃至绝望^[10]，使故事更富有激烈的戏剧冲突与情感张力，读者心潮澎湃、心情跌宕起伏，能更好地理解故事主人公的澎湃情绪。绘本《深海大饭店的传说》，以动画电影《深海》为视觉原型，南河乐观地书写属于他的世界，画风奇异。绘本线条轻松跳跃，色彩怪异。虽然是深海却并未感觉单调寒冷，反而色彩鲜艳，与传统深海颜色形成强烈对比，突出饭店的梦幻性。绘本的色彩符合主题又充满对比，和谐细腻，神秘诡异，富有强烈、温馨、勇敢的视觉冲击力。读者看到绘本就仿佛身处于虚幻又真实的深海世界中。光影也是绘本画面构成的重要元素，通过光影的细节处理可以使画面场景和人物形象更加立体，如：海底的光影折射、散射，光与影的奇异变幻等，不仅让画面更有纵深感、空间感，也让读者身临其境，拓展了读者感官体验的维度和层面，强化了梦境式艺术的独有视觉感染力和情感渗透力，对绘本艺术视觉审美研究和艺术创作都具有重要意义。

六、结束语

梦境式艺术在绘本创作中具有独特的艺术魅力。它的虚幻性、超逻辑性、情感性等美学特征，折射在绘本创作的视觉、叙事和情感等不同层面之中。在视觉层面，创造出幻化奇异的画风与深邃丰富的色彩符号意象；在叙事层面，引入非线性的叙事与隐喻；在情感方面，引发读者情绪的高度共鸣与无限表达的可能性，积极而有效地促进了读者的想象力、创造力以及审美能力，并随着绘本创作的新发展、新进步，必然性地成为绘本不断创新的源头，不断创作出更多具有新意蕴、新情韵的绘本作品，不断丰富少儿文学艺术瑰宝，有效地引领和推动绘本艺术在文化育人、教育化人、审美化人等方面发挥更大的作用，带领和推动绘本创作迈向更为辉煌灿烂的美学新境界。

参考文献

- [1] 邹馨悦. 气氛美学视角下的绘本设计艺术研究 [J]. 西部皮革, 2021, 43(10): 2.
- [2] 李千里. 梦境的解构与重构：董说《西游补》的后现代解读 [J]. 中原文学, 2025, (01): 120-124.
- [3] 刘子玉. 《爱丽丝梦游仙境》中的荒诞叙事 [J]. 海外英语, 2023, (05): 198-200.
- [4] 王万军, 赵芬芬. 作为媒介的梦境：《画梦录》的梦境艺术探析 [J]. 名作欣赏, 2023, (35): 100-102.
- [5] 王如一. 论当代中国电影中的梦境叙事 [J]. 电影文学, 2024, (23): 51-54.
- [6] 唐语嫣. 精神分析学下的电影与梦境——结合弗洛伊德的《梦的解析》浅论 [J]. 电视指南, 2017, (09): 32.
- [7] 洪竹. 儿童绘本中中国画表现手法探究 [J]. 美与时代（美学）（下）, 2024(9): 55-58.
- [8] 徐鑫鑫. 《深海》中的人性生存挑战：电影叙事分析 [J]. 电影文学, 2024, (15): 151-155.
- [9] 西格蒙德·弗洛伊德. 梦的解析 [M]. 中译出版社, 2020.
- [10] 房晓宇. 电影与现实的“梦”与“境”——探究电影《梦》中色彩语言对于哲学思考与人性挖掘的深入表达 [J]. 色彩, 2024, (08): 21-24.

从个人史到集体史——论《宠儿》中的内心独白

叶旋

杭州师范大学外国语学院, 浙江 杭州 310000

DOI:10.61369/HASS.2025040030

摘 要： 作为后现代小说的代表作之一，托尼·莫里森的《宠儿》通过对意识流手法的运用，深刻揭示了奴隶制对非裔美国人精神与心灵的戕害。小说以女主人公塞斯的弑婴事件为主线，在小说的后半部分，莫里森以三章节的内心独白展现了塞斯、丹芙以及亡女宠儿三位女性的心灵世界。塞斯的独白揭示了她作为奴隶制受害者的惨痛个人史，丹芙的独白则反映了奴隶制创伤的代际传递，而宠儿的独白则象征了无数在奴隶贸易中死去的黑人幽灵的集体记忆。最终，三者的声音在叙事中融合，象征着个人史向集体史的转变。莫里森通过这部小说，呼吁非裔美国人应发声讲述自己的历史与创伤，以铭记不可忘却的过去。

关 键 词： 宠儿；意识流；内心独白；历史；创伤

From Personal History to Collective History - On the Inner Monologue in "Beloved"

Ye Xuan

School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang 310000

Abstract： As one of the representative works of postmodern novels, Toni Morrison's "Beloved" deeply reveals the harm of slavery to the spirits and souls of African Americans through the use of the stream – of – consciousness technique. The novel takes the heroine Sethe's infanticide as the main line. In the latter part of the novel, Morrison uses three chapters of inner monologue to show the spiritual world of three women: Sethe, Denver, and the deceased daughter Beloved. Sethe's monologue reveals her painful personal history as a victim of slavery, Denver's monologue reflects the intergenerational transmission of slavery trauma, and Beloved's monologue symbolizes the collective memory of countless black ghosts who died in the slave trade. Finally, the voices of the three merge in the narrative, symbolizing the transition from personal history to collective history. Through this novel, Morrison calls on African Americans to speak out about their history and trauma in order to remember the.

Keywords： "Beloved"; stream of consciousness; inner monologue; history; trauma

作为20世纪非裔美国文学的重要里程碑，《宠儿》(Beloved, 1987)是托尼·莫里森(Toni Morrison, 1931–2019)致力于“为深受罪恶的奴隶制精神戕害的黑奴们所写的一部心灵史”^[1]。小说描写了女主人公塞斯的悲惨经历，揭开弑婴事件的真相成为小说的主线，而对意识流手法的运用则是小说的主要特色之一。

意识流(stream of consciousness)最初是作为一个心理学概念，由美国著名心理学家威廉·詹姆斯(William James, 1892–1910)在其著作《心理学原理》(Principle of Psychology, 1890)中提出，他认为：“意识并非零碎的片段。譬如，像‘一连串’或‘一系列’等词汇并不如起初表现得那样合适。意识并非片段的联结，而是流动的。用一条‘河’，或者是一股‘流水’的隐喻来描绘它更为自然。因此，我们再提及它的时候，可以称之为思想流、意识流，或是主观生活之流。”^[2]作为一种突破文学创作常规的写作技巧，意识流创作手法包括多重叙事视角、时间蒙太奇、内心独白等，在20世纪后的小说创作中，“在刻画那些有着特殊生活经历，在其激烈的内心活动和病理性的内心经验中顽强生存的人们时，意识流小说尤其显示了其他文学创作无与伦比的艺术表现力”^[3]。

可以说，莫里森对意识流创作手法的运用极大揭示了小说中黑奴们备受奴隶制摧残的精神与心灵。黑人们看似逃出了奴隶制，但过去被奴役的记忆却时时刻刻侵袭着他们，塞斯的记忆便常如明灭不定的烛火，在“甜蜜之家”的记忆总是碎片式地萦绕在她的日常生活中。在小说中，展现心灵自我对话的内心独白是揭开这些创伤与过去真相的重要方式之一。临近小说末尾，莫里森以意识流技法用了四章内容来呈现文中三位女性的内心独白，前三章分别是塞斯、丹芙和宠儿的个人叙述，在第四章中，三人的独白如三重奏般彼此缠绕，最后融为一体。本文主要聚焦前三章内容，揭示内心独白中所浸泡着的奴隶制下的切肤之痛、奴隶制遗留的精神创伤和代际间创伤的传递，当三种声音最终在叙事时空中交汇时，莫里森完成了从黑人个人史到集体史的书写。

一、回顾个人的惨痛史

在三位女性内心独白的篇章开启之前，上一章的末尾写道：“混杂在房子周围声音里的，斯坦普·沛德能够辨认却不能破译的，是124号宅子里女人们的思绪，不能诉诸言语，也没有诉诸言语。”^{[4]238}可以说，莫里森以接下来三章的内心独白揭示了为何这些思绪“不能诉诸言语，也没有诉诸言语”的原因：这之中蕴含的私人在奴隶制中所经受的惨痛历史已超过逻辑理性的言语所能传达，只是一点人或物的导火索，便可以引发之后无穷尽的碎片式的创伤记忆，唯有通过心灵的自我对话才得以抒发。

首先出现的是塞斯的内心独白。在这一章中，塞斯一改此前沉默的形象，她的心灵其实万分活跃。伍尔夫曾说：“让我们按照那些原子纷纷坠落到人们心灵上的顺序把它们记录下来；让我们来追踪这种模式，不论从表面上看来它是多么不连贯、多么不一致；按照这种模式，每一个情景或细节都会在思想意识中留下痕迹”^[6]。对塞斯来说，这“纷纷坠落到人们心灵上”的原子便是她对过去的回忆的闸门，当意识的流动全然不受空间与时间的限制，塞斯的记忆总是难以抑制地流向她所遭受伤害最深的事件和空间中，在她的思想意识中留下深深的痕迹。最先出现在塞斯意识中的是弑婴事件，这是作为母亲的塞斯始终无法释怀的痛苦，而她试图予以缓解的方式则是向宠儿反复解释这一行为，渴望她的理解：“我以前没有时间解释，因为那事必须当机立断。当机立断。”^{[4]239}塞斯下意识地重复了一些词汇，试图坚定自己的决心：杀掉宠儿是无奈之举，是出于对她的保护与爱。此后，塞斯的思绪不断闪回从前，可以说，在前文中慢慢揭露的塞斯的经历，正是在这一节内心独白中进行了狂风骤雨般的回顾，将塞斯惨痛的个人史以碎片化的方式集中地呈现出来，在她的生命中留下印记的人轮番出场：没能给予塞斯应有关怀的生身母亲，曾帮助塞斯生下宠儿的白人姑娘爱弥，由她照料的病重的加纳太太，在生命的倒计时中琢磨颜色的贝比·萨格斯，失踪了的丈夫黑尔等等。在最初，塞斯试图让自己的意识回到现在时：“现在，早上，生火的时候，我要向窗外眺望，看看太阳今天在干什么。它是先撞上压水井的把儿还是龙头？看看草是灰绿的，是棕色的，还是别的什么的。”^{[4]240}然而，颜色的出现立刻打断了塞斯对现在时的感受，她的思绪不由自主滑向生命最后时刻，对颜色有了病态执着的贝比·萨格斯：“现在我知道了，为什么贝比·萨格斯在最后几年里琢磨颜色。”^{[4]240}这一刻之后，塞斯彻底放弃了对现实世界的关注，她的思绪只一味沉溺在过去的事件，反映出她其实从未步出那些时刻。

通过塞斯的内心独白，莫里森为读者呈现了一个惨痛的个人回忆史。这一章节中，塞斯口语化的叙述相比逻辑理性的语言，更能真实反映她所遭受的经历给她留下的巨大的创伤。在内心独白的开头，塞斯近乎焦虑地宣布：“宠儿，她是我的女儿。她是我的。看哪。她自己心甘情愿地回到我身边了，而我什么都不用解释。”^{[4]239}同样的叙述又在末尾出现了一次：“她回到我身边来了，我的女儿，她是我的。”^{[4]244}塞斯试图用宠儿的回归填补自己的心灵黑洞，但却是徒劳，宠儿的回归反而成为她创伤记忆的导

火索，使她在潜意识里一次又一次滑向过去的深渊。通过内心独白，莫里森以塞斯的视角呈现的不止是一个得而复失的欣喜若狂的母亲，更是一个始终活在奴隶制鞭笞的阴影下的黑人女性。

二、创伤与爱的代际传递

如果说塞斯的内心独白揭示的是一个亲身经历过奴隶制剥削与压迫的黑人女性的惨痛个人史，那么紧接着的丹芙的独白则体现了奴隶制的遗留后果，它仍旧如幽灵般盘踞在黑人社区，影响着一代又一代人。对代际间创伤的心理分析理论可见于20世纪60、70年代由匈牙利心理学家尼古拉·亚伯拉罕和玛利亚·托洛克提出的“代际间幽灵”(transgenerational phantom)论。它“特指家族隐秘的创伤在后代的心理空间中重复表演，造成作为创伤的间接而非直接承受者的后代自我心理的分裂”^[6]。上一代人的创伤会形成某种秘密，或是通过亡故的幽灵形式传染给下一代，因此，代际间幽灵是“因为充足的理由而从来没有被意识到的无意识的产物。它以尚待确定的方式从父母的无意识转入孩子的无意识”^[7]。

丹芙出生在母亲塞斯从甜蜜之家逃亡北方自由州的路上，她是未亲身经历过奴隶制的新一代黑人女子。然而，作为年轻一代，她本应具有的生命力却被房子里无处不在的幽灵与上一代人未能释怀的创伤所形成的某种秘密所抹杀。在她的内心独白里，读者能感受到的唯有这位年轻女孩的恐惧与焦虑，幻觉也时时浮现，使她呈现出自我分裂的状态。丹芙在小说中总是沉默寡言，与塞斯刻意压抑自己的沉默不同，她的沉默或许源于十八年来的孤独与仇恨。在内心独白中，丹芙活跃的意识终于能够尽情诉说着这种曾无人分担与理解的孤独，宠儿的出现使她如获新生般欣喜：“我就着妈妈的奶水吞下了她的血。我耳聾痊愈之后最先听到的是她爬楼梯的声音。”^{[4]245}在丹芙看来，她与姐姐是某种同位体，他们共同分担着某种命运，因此即使丹芙承认母亲对她的疼爱，在潜意识里，她对母亲的畏惧似乎仍多于爱：“多少年来，我一直害怕逼着妈妈杀死我姐姐的那个正当理由会再次产生。”^{[4]245}丹芙并未能理解这个正当理由究竟是什么，却能够模糊地意识到这来源于一个“可怕的东西”，它随时可能再度侵袭而来。但作为读者，却能在明白弑婴的真相后，明白这个“可怕的东西”即是由奴隶制所带来的残酷的压迫与对人性 and 自由的剥夺。因此，丹芙虽没有真正经历过被奴役的生活，但在贝比·萨格斯和塞斯乃至整个黑人社区由对记忆的压抑所形成的某种秘密创伤里，她无法不受其影响。在这里，莫里森精准捕捉到创伤的渗透性——即便未亲身经历奴役，后代仍会通过家族记忆与社区氛围继承相似的历史阴影。

然而，莫里森通过丹芙的内心独白所想要表达的或许不仅限于代际创伤的传递，更有代际间爱的传递。丹芙自出生开始便从未见过自己的父亲黑尔，但在她的独白中，对父亲的叙述却占了很大的篇幅，可以说，父亲在现实中的缺席并没有就此让父亲的形象消失在她的生命里，这源于贝比·萨格斯，她通过自己的记忆为丹芙构建她父亲的形象，现实生活中不存在的黑尔也成为两

位不同代的黑人女子共同的精神支柱和疗愈自我的方式。丹芙对父亲形象的描述几乎全部来自奶奶的间接转述，萨格斯感受到的黑尔对她的爱也同样为丹芙所感，在内心独白里，我们可以看到她带点孩子气的骄傲：“我爸爸是一个天使。他一看你，就能说出你哪儿疼，还能给你治好。”^{[4][249]}这显然是某种过分的夸大，却体现了作为孩子的丹芙所能想象的父亲能给予她的爱。正是通过分享这样的共同记忆，代际间最终达成了爱的传递。

三、走向黑人的集体史

相较于前两章塞斯和丹芙的内心独白，在最后出现的宠儿的内心独白则更为强烈地体现了意识流创作手法：标点只在第一句出现，随后是大篇幅的没有标点的叙述；意识呈现完全的流动模式，专注于通过感官描述外在世界的印象，前后常常出现断裂与重复。莫里森对这一写作手法的运用，首先是基于宠儿本人的身份——一个未能健全长大的孩子，以此来呈现她的意识流动方式。作为孩子的宠儿倾向于尽可能地按照字面意思来描述事物，她像初生儿一般调动自己的全部感官来感知世界，包括视觉、嗅觉、触觉、听觉等，使得意识的流动常常被这些即时的感受所打断，例如，在这一章节中整整重复了十次“好烫”，且前后没有因果，表明作为孩子的宠儿如同新生儿般只懂得用哭泣倾诉自己的感受，而没有言语能力去解释。

其次，宠儿具有分裂的自我：一个在现实世界，是被塞斯扼杀的女婴，渴望与塞斯重逢；另一个的意识则飘荡在地狱般的世界，是罪恶的中间航路的见证者。意识流手法深刻揭露了宠儿的双重身份，也暗示着无辜死去的宠儿正代表着千万个在奴隶贸易中死去的黑人幽灵发出自己的声音。莫里森以宠儿作为一位孩子的视觉描述地狱般的场景：“无时无刻我不在蜷缩着和观看着其

他同样蜷缩着的人 我总在蜷缩 我脸上的那个男人死了”^{4[251]}。这真实再现了运送黑奴的船只上的情形：黑奴们被当作货物般塞进船上每一寸可利用的空间，以最大化贸易的利润，他们被一层一层堆叠在一起，彼此都无法动弹，过小的空间使得改变姿势或坐直身体都是不可能的^[8]。在这里，宠儿所诉说的不再是如塞斯般的惨痛个人史，而是追溯到一个集体最根源的创伤历史，她的内心独白的出现证明了这本小说的写作目的之一：非裔美国人要“将自己想象成我们自己叙事的主体，我们自己经历的见证者和参与者”^[9]，唯有这样，才能让历史中被谋杀的受害者们发声。与此同时，在宠儿的潜意识里，她对塞斯的脸有着病态的执着：“我看见她的脸也就是我的脸。”^{4[254]}这意味着宠儿即另一个塞斯，塞斯即另一个宠儿，他们不仅在血脉上相连，更因为他们的创伤源自相同的历史，当她们的脸最终融合，塞斯的个人史也就被包含在宠儿所叙述的集体史里。

在第四章内心独白中，三人的声音完全交融在一起，难分你我。除了心灵的独白之外，更有彼此间的对话，时而是塞斯与宠儿，时而是丹芙与宠儿，意识在这里显得更为跳跃杂乱，显示出亲人重逢后的欣喜若狂，反复出现的“你是我的”则宣告着三人血脉上永远相连，且彼此分担着同样的创伤历史。

可以说，小说的前三章个人的内心独白构成三重递进：从塞丝亲身经历奴隶制的暴力压迫，到丹芙作为新一代黑人女性被迫承受奴隶制的创伤余波，最终由作为亡灵的宠儿为不能被主流话语湮灭的集体记忆发声。到最后一章，三人的声音融为一体，也宣告着个人史走向了集体史。莫里森通过内心独白的方式让三位黑人女性的情感肆意抒发流淌，发出自己的声音，以主体的方式讲述自己的历史和创伤。在莫里森看来，唯有发声言说所不能言说之事，才能记住所不能忘记的历史，《宠儿》也正是这样一部言说之作。

参考文献

- [1]Morrison, Toni [托尼·莫里森]. 宠儿. 北京：外语教学与研究出版社，2000.
- [2]Friedman, Melvin [梅尔文·弗里德曼]. 意识流：文学手法研究. 申雨平等译. 上海：华东师范大学出版社，1992.
- [3]刘世红，何江胜，谢晓苑. 论小说《宠儿》的意识流审美意蕴. 西安外国语大学学报，2010, 18(04): 62-65+68.
- [4]Morrison, Toni [托尼·莫里森]. 宠儿. 潘岳，雷格译. 北京：中国文学出版社，1996.
- [5]Woolf, Virginia [弗吉尼亚·伍尔夫]. 论小说与小说家. 瞿世镜译. 上海：上海译文出版社，2009.
- [6]黄丽娟，陶家俊. 生命中不能承受之痛——托尼·莫里森的小说《宠儿》中的黑人代际间创伤研究 [J]. 外国文学研究，2011, 33(02): 100-105.
- [7]Abraham, Nicolas&Maria Torok. The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
- [8]Childs, Dennis. “‘You Ain’ t Seen Nothin’ Yet’: ‘Beloved,’ the American Chain Gang, and the Middle Passage Remix”. American Quarterly, 2009, 61(2): 271-297.
- [9]Anita, Durkin. “Object Written, Written Object: Slavery, Scarring, and Complications of Authorship in ‘Beloved’ ”. African American Review, 2007, 41(03): 541-556.

国产系列电影中“彩蛋”的意义

建构：叙事准则、文化表达、品牌塑造

张晶

西北师范大学传媒学院，甘肃 兰州 730030

DOI:10.61369/HASS.2025040031

摘要： 主流商业电影作为电影中的支柱型产业，在考虑其可持续发展性过程中，呈现出跨媒介叙事和系列化进阶的特征。在系列电影成熟化过程中，“彩蛋”作为一种多模态叙事策略，不仅承担着延伸剧情、增强娱乐性的功能，更在文化认同、品牌建构等维度完成了意义的重构。成为了从电影生产、观众接受到后续“世界观”的一根引线，彩蛋^[1]作为系列电影中伴随文本的一个现象，在片中与片尾添加，运用小趣味和小技巧完成影片叙事、文化表达和品牌塑造的方式，为理解国产系列电影的文化实践提供了新的视角。

关键词： 系列电影；彩蛋；伴随文本；品牌塑造

The Construction of the Meaning of "Easter Eggs" in Domestic Film Series: Narrative Principles, Cultural Expression, and Brand Building

Zhang Jing

College of Communication, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730030

Abstract : As a pillar industry in the film industry, mainstream commercial films exhibit characteristics of cross media narrative and serial advancement in considering their sustainability. In the process of maturation of the film series, "Easter eggs" as a multimodal narrative strategy not only undertake the functions of extending the plot and enhancing entertainment, but also complete the reconstruction of meaning in dimensions such as cultural identity and brand construction. It has become a guiding thread from film production, audience reception to the subsequent "worldview", and Easter eggs (Surprise) originated from the Western Easter egg hunting game, meaning "surprise". In recent years, film producers have often added some interesting plots to their films and inserted a segment after the subtitles to lay the groundwork for movie sequels. Therefore, "Easter eggs" can also be divided into two types: drama and ending credits. Easter eggs^[1] as a phenomenon accompanied by text in a series of films, adding small interests and techniques at the beginning and end of the film to achieve narrative, cultural expression, and brand building provides a new perspective for understanding the cultural practices of domestic film series.

Keywords : film series; easter egg; accompanying text; branding

电影彩蛋一词源自于西方复活节找彩蛋的游戏，寓意为“惊喜”，寓意惊喜和玄机的“彩蛋”被挪用至电影文本中即为“电影彩蛋”，电影彩蛋包括正片结束后的拍摄花絮，片末终场前附加的额外剧情或主体部分埋入的谜题式隐藏线索等等。^[2]电影彩蛋作为持续系列电影叙事的一种方法，在好莱坞电影中已得到成熟地运用，将彩蛋嵌入故事文本之中，参与叙事成为好莱坞电影的一种商业策略和叙事准则。“彩蛋”发展到今天，其功效也随着制造者的设计思路发生着变化。在媒介融合时代，国内电影业，特别是主流商业电影纷纷关注其“可持续发展”问题。电影如何发展，如何叙事，如何形成品牌扩大其影响力成为电影亟待解决的问题。彩蛋作为一种成熟的参与式叙事方式，在近年来国内电影的可持续发展中也显现出端倪，并向着成熟化方法迈进。

以今年春节档为例，《唐人街探案1900》《哪吒之魔童闹海》《熊出没·重启未来》《封神第二部·战火西岐》作为形成完整故事链的成熟系列作品，分别通过不同位置和形式的“彩蛋”添加，对整个故事世界建构的完整度和趣味性提供了不同形式的帮助。成为作品叙事、文化表达与商业营销的重要方式。电影“彩蛋”在系列电影中的重要意义与目的，无疑是增加了影片传播的信息量；此外，电影中的“彩蛋”则给观众带来了惊喜，活跃了观影现场气氛，是传播者与受众之间拥有更多的交流沟通，进一步扩大影片的影响力。^[3]

一、早期“彩蛋”的起源和发展

“彩蛋”原是复活节的一种游戏，转引至电影中作为影片中的伴随文本，是故事影像的特殊修辞语言，其多变的形式、丰富的内容和轻巧的体量携带着碎片化的故事线索隐藏在故事的内容之中。在电影诞生之初的“彩蛋”放置，经历了一个从 Stinger 到 Easter-egg 所演变的过程。Stinger 意为蛰刺，专指蜜蜂尾巴上的刺，是一种放置在片尾，吸引和刺激观众的方法，2025 年春节档 4 部系列电影，也都吸取了之前系列电影的众多经验，通通选择了片尾放置彩蛋的方式来完成系列叙事和搭建故事完整世界观的方式。《唐人街探案 1900》继承了前作悬疑加喜剧兼具叙事的特点之外，也延续了前作彩蛋放置的方式，《唐人街探案》1、2、3 为了引出后作，都采用片末彩蛋的方式为观众透视了下一部影片所在地点和案件的切片，为后作的创作和观众的猜想提供了可供观看的一角，满足了观众对唐探世界是否延续的好奇心，也为创作提供了想象和蓝本，可以说，在热门国产系列作品中，仍然采用最早期 Stinger 的设置方式，Stinger 也是电影叙事不断发展和系列电影延续创作的一种行之有效的方

式。用片尾放置为主的“彩蛋”方式从电影诞生开始，不仅历史悠久，且行之有效，但它的弊端在媒介融合时代也显而易见，这是一种过于被动将观众留在银幕之前的老旧方式，限制了“彩蛋”设置的时长与想象区域。在电子游戏和媒介技术的影响下，创作者开始逐渐意识到与观众互动的重要性，Stinger 开始朝着 Easter-egg 发展，也就是真正通过在影片中添加一些小趣味的情节让观众自己发现，从而形成跨媒介的文本联通和与观众的互动。

2024 年 8 月中国首个 3A 游戏^[4]《黑神话·悟空》正式发售，一款出圈的优秀 3A 大作，不仅体现这国在游戏领域的突破与发展，更加说明一国文化软实力的迅速提升。《黑神话·悟空》的成功离不开电影与动画的发展与技术支持，也反过来反哺着国产电影和动画作品，为它们的发展提供养料。春节档上映的《哪吒之魔童闹海》作为《哪吒之魔童降世》的后作，这种反抗传统礼教秩序、反向描绘人物形象的故事情节本身就是对两部作品最大的相同之处，悟空的勇敢无畏、哪吒的年少果敢，在面对不公时，他们绝不妥协，勇敢地为之而战。他们的反抗并非为了个人私利，而是为了打破不合理的秩序，为了世间的公平正义。在影片中代表着正义的哪吒一方和代表着邪恶的阐教一方在破除天元鼎后进行打斗时，不小心触碰到了作为孙悟空最得力武器的东海定海神针——如意金箍棒，看起来是一次不经意的触碰，却潜藏着制作者对两个国内顶级 IP^[5]的联动与致敬，这种通过影片内部藏之“彩蛋”的方式联结了文本与观众对其他作品的想象，适应了系列电影的创作要求，即强调了文本的关联性与观众的黏合性。^[6]

二、叙事拓展与宇宙构建

系列电影不论是从品牌影响和传播，还是叙事与故事世界观

的建构方面早已成为构筑“故事世界”的重要媒介载体。^[7]当下系列电影的创造打破传统续集电影中由单一人物展开的故事观建构，更多的是通过同一世界观的异质媒介、不同人物为线索，共同支撑起整个系列电影的创作，不同人物出发点合理，拥有自己的身份背景和成长路线，在异质媒介中分开叙事，共同形成一个完整的故事宇宙。这样来，不同媒介上的故事都要遵循着“共事”原则，与其他媒介中的故事保持着联系与互动关系，保持着消费者统一协调的叙事体验。而“彩蛋”在异质媒介叙事和宇宙观搭建方面具有中介和链接的作用，通过“彩蛋”连接起来的故事文本和叙事空间，从“吸引力”元素变成了创作者刻意放置在文本内部的叙事要素。

叙事学家戴维·赫尔曼将系列电影这种创建创作端与消费者联合想象的心理模型称之为“故事世界”，这一世界通过文本的不断堆积，将故事世界内化于消费者的记忆中，最后在消费者头脑中搭建一个多元故事发展的生态环境。任何一个符号文本都带着大量的社会约定和联系，除了文本内部的故事和人物的连接之外，伴随文本也是连接影视剧集“亲缘关系”的特殊方式，“彩蛋”作为伴随文本的重要内容，无论是隐藏的“彩蛋”还是显露的“彩蛋”，都会释放主体文本外的内容给观众，以证明当下甚至未来与其他文本进行勾连和联系。例如“唐探街探案”系列前作《唐人街探案 1900》，作为“唐探宇宙”的第四部分，为观众交代了后续唐探系列发生的故事背景与影片类型，并引出了主干剧情中秦风与唐仁的亲戚关系线索，并将后续影片中的关键人物线索通过“彩蛋”方式进行交代。利用电影中反复出现的标志性台词、道具、场景等可供识别的符号，证明了独立文本与整体系统之间的关系。如唐人街、华人符号等。这种不局限于一个故事文本本身而是为了搭建整个故事世界的符号被创作者们用“彩蛋”的方式放置在每一部影片之中，以唤起人们对自己熟悉而又不确定或神秘、疑惑的愉悦感受。这一叙述方式不仅调动了创作者对“留白”技巧的掌握，同样也给予了观众对故事文本的深入挖掘和探索能力，建立了不断探索的叙事可能。就像大卫·波德维尔说的：“故事世界被呈现为稳定的客观存在，只是我们对它的认知存在着裂隙。”^[8]国产系列电影大都遵守线性叙事法则，但在更深层次方面也保留着许多细节“彩蛋”，这些“彩蛋”可以被看作是叙事填补物，不影响观众对故事的理解，但会增加观众对文本理解的趣味程度，例如《熊出没·重启未来》中对科幻元素的融入、机械臂光力强等，勾起观众对后续人物和事情发展的兴趣。从这些“彩蛋”中，解读出续作的故事走向。

传统系列电影中仅通过名称及数字连续性形成的连接方式已逐渐式微，难以满足观众的需求，在媒介融合背景下，大部分文化产业已向跨媒介趋势转化，充分发挥“彩蛋”经验在文本中的强关联作用，以方便叙事上的关联性。系列电影的彩蛋通过视觉、听觉、文本符号的跨媒介融合，突破传统线性叙事的局限，形成多层次的叙事网络。国产系列电影通过“彩蛋”建构的叙事准则，不仅服务于 IP 开发的工业化需求（如《熊出没》系列通过彩蛋规划三部曲节奏），更在深层次上实现了本土叙事美学的创新——以碎片化、互动性、跨媒介为特征的彩蛋叙事，既呼应了

互联网时代受众的“注意力经济”逻辑，也为中国电影探索了一条有别于好莱坞“宇宙模式”的文化表达路径。

三、文化表达与价值传递

（一）传统符号编码与现代性转化

电影彩蛋通过解构与重组传统文化符号，实现了民族文化的现代性转化。这种转化不仅体现在视觉符号的再设计上，更在于精神内核的当代诠释。以《哪吒之魔童闹海》系列为例，其彩蛋将“哪吒闹海”的神话原型重构为“反叛者成长”的现代叙事。运用符号拼贴的方式在第一部将哪吒塑造成画着“烟熏妆”、脚踩赛博朋克混天绫的设计，颠覆了传统年画形象，赋予角色叛逆、自由的青年文化特质，而在片尾彩蛋中通过哪吒与敖丙的“共生关系”隐喻现代社会的竞争与合作，将传统“善恶对立”转化为复杂人性探讨，并将这一主题延伸至第二部的故事之中。《哪吒2》结界兽的形象灵感来源于三星堆青铜面具，将古蜀文明符号转化为当代动画IP的视觉标识，形成文化认同的具象载体。另外还有敦煌飞天壁画等文物元素，通过动画技术赋予静态文物动态叙事功能，使其成为推动剧情的关键线索。此类彩蛋设计既保留了传统文化的基因，又通过现代审美与价值观的注入，完成了从“博物馆展品”到“活态文化资本”的升级。

在当代电影工业体系中，“彩蛋”已从单纯的趣味性设计演变为具有多重功能的叙事装置。作为连接电影文本、文化语境与观众认知的枢纽，彩蛋不仅承担着系列电影世界观构建的工程学使命，更成为文化符号传播与价值理念渗透的重要载体。2025年春节档总票房截至2月4日已超过89亿，这一数字也标志着我国电影行业的逐渐回暖。其中《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部：战火西岐》《熊出没·重启未来》等作品在不同层面上展现了中国传统文化的现代化表达，《熊出没·重启未来》作为“熊出没系列”连续5年来科幻主题的国产动画大电影的最后一部，在废土美学和末日美学上的尝试，尽管免不了有明显的对同类电影画面风格和场景设计的借鉴模仿，但技术层面上确实已经接近于比肩，也并不割裂于剧情，实现了与电影情节的有机融合。最重要的是在彩蛋设置上展现出前所未有的文化自觉。未来城市、机械臂光头强、AI觉醒这些精心设计的影像密码不仅延续着系列电

影的商业基因，更在光影交错间搭建起连接传统文化与现代价值的精神桥梁，构建出具有中国式现代化的电影叙事新范式。彩蛋设计正突破传统影视艺术的边界，在跨媒体叙事场域中构建起新型文化传播矩阵。

（二）文化意义解码与再生产

在影游融合时代，观众受游戏影响，对电影的要求也从之前一味地被动接受变成了主动探索，如何使观众从主动探索中挖掘更多文化意义并实现再生产呢？彩蛋的设计可引导人们探索更多文本内容，其隐藏性与开放性设计，激发了观众的参与式文化实践，形成集体意义建构的场域。例如片尾式彩蛋的设置，需等待全部字幕结束后播放，这种观众在影院共同等待的行为本身形成了一种“仪式感”，强化了观影体验的社群属性。在春节档上映的4部系列影片之中，每部都设置了片尾彩蛋，这种Stinger的设置方式从最原始的吸引观众方式演变为了最重要也最成熟的观影“仪式感”方式。

除此以外，二次创作也是观众进行文化意义解码与再生产的特有方式，二创视频“是影视素材故事化再剪辑视频，即创作者在此类创作中会广泛利用数据库中的各种素材……，用重新组织的镜头语言对片段进行拼贴，如截取角色的关键话语，重新组合之后的段落变为一个新的故事”。^[9]《哪吒之魔童闹海》中三星堆文物的细节彩蛋被观众截图放大，在B站、微博等平台衍生出“文物科普”“历史考据”类视频，使电影成为传统文化教育的“非正式课堂”。这种二次创作的方式成为了新媒体时代观众理解、传播影片的重要方式。这种“观众—彩蛋—文化”的互动链，使电影超越单向传播，成为动态的意义生产系统。

四、结语

电影“彩蛋”从一开始为了吸引观众的跨媒介尝试到媒介融合时代电影产业化重要的部分，从伴随文本到叙事要素，从媒介元素到文化要素，不仅丰富了单一文本，更对整个系列电影宇宙进行了连接，国产系列电影中“彩蛋”的设置经历了青涩到成熟的发展过程，在未来的电影创作中继续作为一种创作方法推动电影产业的“可持续”发展。

参考文献

- [1] 电影彩蛋（Surprise）源自西方复活节找彩蛋的游戏，寓意为“惊喜”。近年来电影制片方常在电影中加入一些小趣味的情节、在电影的字幕后放上一段为电影续集埋下伏笔的片段。因此“彩蛋”也可分为剧中和片尾两种。
- [2] 孟君.何源莹.从“电影彩蛋”到“彩蛋电影”——基于超文本结构的电影再媒介现象考察[J].新闻与传播评论.2020.05.005.
- [3] 尹鸿.李天语.关于电影创作中“彩蛋”运用的若干思考[J].艺术百家(2015) 04.
- [4] 3A游戏（AAA游戏）的说法最早起源于美国，在游戏领域中的“3A”通常是指：大量的金钱（A lot of money），大量的资源（A lot of resources），大量的时间（A lot of time）。
- [5] 在IP的打造和变现领域，人们一直把IP定义为Intellectual Property。它最早在17世纪中叶由法国学者卡普·佐夫提出，后为比利时著名法学家皮卡第所发展，皮卡第将之定义为“一切来自知识活动的权利”。
- [6] 黄敏.“彩蛋”作为方法：系列电影的叙事准则、有序消费与契约精神[J].当代电影.2024年第5期。
- [7] 包磊.系列电影：从存在到演化[J].北京电影学院学报.2022年第6期。
- [8] [美]大卫·波德维尔.好莱坞的叙事方法，白可译，南京：南京大学出版社2009年版，第92页。
- [9] 曾路露.新媒介空间中的同人二创视频——以哔哩哔哩为例.中国报业.2021年第24期。

基于艺术疗愈的社区公共场所互动艺术装置设计研究

张涛, 唐璐, 郭佳伟, 袁子涵

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025040032

摘 要 : 心理健康是健康的不可或缺的组成部分, 也是个人幸福与社会和谐的关键因素。然而随着社会节奏不断加快, 人们由于个人、社会、环境等多方面的因素的影响下, 心理亚健康状态的人群占比逐年递增。因此, 本文基于艺术疗愈理念, 对社区公共场所与居民生活行为分析, 并对艺术疗愈与装置艺术之间的逻辑关系进行阐述, 结合现有社区互动艺术装置的疗愈路径进行案例分析, 归纳整理出艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则, 最后, 以此原则为指导下对羊角山社区进行艺术装置设计实践。以期为提高公众的心理健康水平, 增强社区的凝聚力, 做出贡献。

关 键 词 : 艺术疗愈; 社区公共场所; 互动艺术装置; 心理健康

Research on Interactive Art Installation Design in Community Public Places Based on Art Therapy

Zhang Tao, Tang Lu, Guo Jiawei, Yuan Zihan

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : Psychological health is an indispensable component of health and a key factor for personal happiness and social harmony. However, with the increasing pace of society and the influence of various factors such as personal, social, and environmental factors, the proportion of people in a state of mental sub-health has been increasing year by year. Therefore, based on the concept of art therapy, this article analyzes the relationship between community public places and residents' living behaviors, and elaborates on the logical relationship between art therapy and installation art. Combining with the existing healing paths of community interactive art installations, case studies are conducted to summarize the design principles of interactive art installations under art therapy. Finally, guided by these principles, art installation design practices are carried out in Yangjiaoshan Community. In order to improve the public's mental health level, enhance community cohesion, and make contributions.

Keywords : art healing; community public places; interactive art installation; psychological health

引言

健康是促进人的全面发展的必然要求, 是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿, 是国家富强、民族振兴的重要标志, 也是全国各族人民的共同愿望。心理健康是健康的不可或缺的组成部分, 然而根据《2022年国民心理健康调查报告》显示, 尚有两成成年人自评心理健康状况存在问题, 而抑郁风险检出率约为一成, 这也意味着心理健康问题仍然是成年人群的高发问题, 以抑郁为代表的问题较为普遍。促进国民心理健康, 维护社会和谐需要社会各界共同努力。

2022 blue book on national depression.中国精神卫生调查显示, 世界卫生组织 (WHO) 统计, 全球精神障碍疾病负担更加沉重, 重度抑郁症和焦虑症的病例增加加重。给抑郁症的诊断及治疗带来了更大的挑战。因此基于艺术疗愈下的社区公共场所互动艺术装置设计研究成为必然。

本文以艺术疗愈的角度出发, 通过对社区公共场所中的互动艺术装置进行分析与思考, 探寻艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则, 助力大众居民身心健康发展, 为“健康中国2030”贡献力量。

一、国内外研究现状

(一) 国内

近年来, 中国的心理疗愈发展迅速, 艺术疗愈也逐渐被大众

认可以及广泛推广, 国内一些高校以及公共区域开始建立艺术疗愈空间以及装置设施, 为在校师生提供良好的服务与积极沟通, 提供艺术创作与艺术疗愈, 缓解他们的心理压力。同时公共空间中的艺术疗愈装置较少, 这时就需要我们国家、政府以及社区给

予相关政策与支持,由此艺术疗愈的社区公共场所互动艺术装置才能更好的实施加以发展。(1)关于城市公园公共空间的研究。主要观点:一是城市公园步行空间与城市居民工作之余的休闲生活息息相关,是城市居民户外休闲的承载主体;二是以落雁公园设计为例,对公园的各个方面提出公园在功能布局、疗愈康养等方面的设计,以提升城市公园在保障公共健康等方面的作用;三是以桂林市城市公园为空间载体,针对癌症患者和压力较大人群,基于健康理念视角,探讨景观疗愈空间模式。(2)关于城市公园公共空间与疗愈的研究。主要观点:一是在城市公园中融入疗愈景观,以缓解市民所面临的身心压力,深入考虑植物配置等问题以及疗愈景观在城市公园中的配置;二是从时代的疗愈需求、城市公园疗愈性空间、城市公园疗愈性空间设计原则及人的活动特征出发,思考城市公园疗愈性空间设计策略,以便有助于健康公共空间的发展;三是以视听交互作为切入点,以各个疗愈为目的,研究绿地植物景观的疗愈效果及其影响因素。(3)关于疗愈互动装置的研究。主要观点:一是为艺术疗愈提供新的理论支持,希望通过盐田千春装置艺术的疗愈效应进行研究,进一步推动装置艺术在疗愈领域的应用和发展;二是根据亚健康人群的需求,提出了以疗愈功能为导向的景观交互装置设计,让交互式景观为人们带来更多益处;三是采用游戏化思维嵌入对其行为交互做理论指导,进而指导疗愈性公共艺术装置交互行为的研究与设计。

（二）国外

在国外,艺术疗愈已经是一种很成熟的心理疗法。许多国家都建立了大量的艺术疗愈基地与中心,这些艺术疗愈基地和中心提供了各种疗愈服务,大致有:绘画疗法、音乐疗法、舞蹈和戏剧等多维疗法。

1. 芝加哥儿童医院皇冠空中花园

芝加哥儿童医院皇冠空中花园位于芝加哥市中心儿童医院的第11层和12层。该区域以主花园与树屋构成。主花园设置木质长椅,有色亚克力玻璃;树脂墙;植物元素;流水元素等,运用色彩原理,搭配出色彩丰富的疗愈空间。

2. 悉尼科技大学校园绿地

悉尼科技大学校园绿地位于澳大利亚新南威尔士州悉尼科技大学,通过大面积绿地空间为校园师生提供一个缓解压力,亲近自然的绿色空间,打造一个具有幸福感的校园绿地。

二、社区公共场所与居民生活行为

（一）社区公共场所是居民日常生活的共同载体

居住社区是城市居民生活和城市治理的基本单元。据研究,我国城市居民平均约75%的时间在居住社区度过。到2035年,我国约有70%人口生活在居住社区。^①社区公共场所是社区居民共享共有的公共区域,为社区居民提供所需的各种便民服务,如政务服务、医疗服务、养老服务、教育服务、商业服务等,满足

社区居民的多元化和个性化的需求,提高居民的生活便利度和舒适度。同时它也可以为社区居民提供所需的各种公共设施,如社区体育设施、养老照料设施、社区文化设施等,改善居民的生活环境,提高居民的生活安全感和健康感。因此,社区公共场所是居民日常生活的共同载体,同时也是关系到居民的幸福感的重要因素。

（二）社区公共场所是居民日常交流的重要平台

社区公共空间是居民和其他社区主体日常交流信息、思考社区生活、发表公共意见的重要场所。^②社区居民在社区公共场所平台中,相互交流,相互学习,彼此融合,使得社区居民之间克服不同社会背景下彼此了解,共同达成社区行为准则。同时,社区公共场所中举办的各类文化、体育、娱乐、教育等活动,同样在为社区居民提供了日常交流的机会,因此社区公共场所是居民日常交流的重要平台,是社区居民日常信息交流的主要地点。

（三）社区公共场所是影响居民身心愉悦的重要因素

那些美的、崇高的、具有艺术性的事物,能够给人们带来美好的精神享受,愉悦人们的身心,使人们的心态变得放松,让人们热爱和珍惜生活。^③社区公共场所作为社区居民日常生活的共同载体和日常交流的重要平台,社区公共场所中的各类设施都是社区居民的直观体验对象,社区公共场所中所具有艺术性表达的设施,可以带给社区居民正向情绪价值,因此社区公共场所是影响居民身心愉悦的重要因素,能拉近社区居民与其所在社区之间的心理关系和情感联结,促使居民热爱美丽社区、珍惜美好生活。

三、艺术疗愈与装置艺术

（一）艺术疗愈概述

艺术疗愈是通过多种艺术的方式对人们进行身心疗愈,让人们身临其境的感

受艺术所带来的力量,将其身心得到放松从而达到疗愈的效果。从广义上来讲,艺术活动用于心理建设的领域时,包括各种各样的创造性艺术活动,如音乐、绘画、舞蹈、雕塑、戏剧等,以这些形式的艺术活动除了本身具有宣泄情绪、释放压力的作用外,还可以起到中和精神情绪,改善内心环境的作用^④。总而言之所有的这些艺术活动都可以使参与者构建一个全新的世界体系与心理世界,并使受到心里困扰的个体从困境中走出来。

（二）装置艺术概述

装置艺术是指在一个特定的空间环境里,将人们在生活中所常见的实体进行有效艺术化地选择、利用、改造、组合,使其以新的艺术形式展现在大众面前。装置艺术会使观者身临其中,形式有雕塑、绘画、音乐、媒体等,给观者多种感官体验如视觉、听觉、嗅觉、触觉以及味觉,增加沉浸式体验感。^⑤在其定义与特征方面,装置艺术强调了空间环境和装置之间的建构关系,将空间场所作为艺术媒介,让观众进入艺术装置空间获得沉浸体验。

此外装置艺术强调给观者传递一些信息与思想，所以观众的体验感才是装置艺术的重要环节。装置艺术具有场域性，与周围的环境密切相关。

（三）装置艺术与艺术疗愈的契合性

装置艺术与艺术疗愈相辅相成。装置艺术不仅能传达一些情绪，还能和观者产生情感共鸣，使观者的情绪得到释放或者调解。装置艺术是面向大众的并非所谓的上层阶级，具备公共性、叙事性、可移动性等，同时为艺术疗愈提供了空间场所；艺术疗愈也给装置艺术提供了足够的情绪价值，装置艺术的叙述感和互动感能让观众在认知行为上、情感上得到很好的调节，增进社会互动以及人际关系。

四、社区互动艺术装置的疗愈路径与案例分析

（一）滨海公园互动艺术装置——佛罗里达

案例简介：滨海公园互动艺术装置为佛罗里达州萨拉索塔市海湾保护协会的新海湾公园创作。两件装置的灵感来源于海边的珊瑚礁，都与周围环境有着密切的联系。整个项目成为一个可编程的海滨社区空间^①。当一个人坐在或躺在漂浮的长凳上，注视着海水并前后摆动，会觉得自己似乎独自漂浮在海面之上。长凳的曲线设计提供了各种开放式的、可供四至五人坐下的社交互动。

第一个装置名为“门户”，是一个流线型社交秋千椅，利用椅子的外形框出不同的风景，给人一种变幻莫测的感受。在昼夜交替时分，太阳正处于椅子的弧形透视中，环环相扣的曲线形成了人行道旁的一个聚集空间，人们可以聚集在一起相谈甚欢。第二个装置名为“珊瑚鼓”是一组可以演奏或用作座位的定音鼓，所有的鼓都可以用手演奏，较小的珊瑚单位则成为座位，也可以坐着演奏，该设计体现了人性化设计，鼓的不同间隔与高度便于所有人无障碍使用。该两个艺术作品也体现了一种公共艺术连接^②。

（二）疗愈路径

滨海公园两个互动装置具有疗愈的作用，人们在需要治愈的时候走到海边及与装置进行互动，欣赏海边美景。该作品完全是用环保材料制成，并涂上环保粉末涂层。这个作品关注点在将人们与周围环境联系起来，同时利用演奏引发关于气候变化的公开对话，促进人们更深刻地意识到自身对环境的影响，引起共鸣^③。

五、艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则

（一）以人为本

工业设计师维克多·帕帕纳克（Vitor Papanek）认为，设计是“为赋予有意义的秩序，做出有意识或直觉的努力。”我们建议把它更加具体地定义为一种以人为本的设计活动。类似雁鱼铜灯和匕匙的以人为本设计在中国古代的造型中不胜枚举，这些设计是中国古代器物的典范，不仅仅考虑了形态美，还有深刻的寓

意，同时分析了用户的需求，充分考虑了人-机-环境之间的相互关系，真正体现了设计中的以人为本的人机工程学设计理念^④。如今，“《TIME LOOP》时间循环”艺术疗愈装置是一个无限循环的木质结构，它蜿蜒曲折的形态呼应着香港人快节奏的生活，该艺术装置作品为上班族提供了一个聚会、休憩与宣泄的一个场所。“当人们坐在时间循环上时，他们就成了城市运动及其转型的一部分，”艺术家说。“它反应了一个经历了很多年但仍在不断发展变化的地方，这就是这种形式的象征意义。”作为设计师，不仅要挖掘艺术装置的表象设计元素，更需要我们通过分析功能、技术与形态美相结合的设计美学角度，深入探究传统器物背后深刻的文化意义，弘扬“以人为本”的设计思想，才能将设计引向成功的方向。

（二）以情感为核心

情感化设计由《设计心理学》系列的作者唐纳德·A·诺曼提出，“认知赋予事物意义，情感赋予事物价值。”情感化设计着眼于用户的情感需求和精神需求，帮助用户探索自我，为用户的生活赋予意义。盐田千春的作品《生命的迹象》以及《整合-寻找目的地》被赋予了很强的情感意义^⑤。《生命的迹象》是通过编织打结的线在现场创造了一个大型装置，将观众带入一个网络，在那里编织的线创造了梦幻般的场景。《整合-寻找目的地》是由440个旅行箱构成的，她以纤维为画笔，构建了一个情感化的世界，给予观众很强的生命力与情感能量。

（三）以互动为媒介

创造互动装置，它不仅让艺术触手可及，更让体验者成为作品的一部分，身临其境的去感受作品，能激发无限想象，促进情感交流，让每次互动都给参与者留下难忘的回忆^⑥。“感受能量”装置是利用数字弯曲的铜管创造了一条感官路径，人们可以以不同的方式去探索自己的内心世界。园内分了六个区域：能量旋转木马，花园管弦乐队，领先标志，动力振动，阳光下的百叶窗以及太阳能花园。这些装置能释放一些积极的能量，让参与者抛去烦恼。利用触觉互动、视觉互动、听觉互动、嗅觉互动、动态互动、创造性互动、数字互动以及自然环境互动等方式进行艺术疗愈。设计可以通过各种触摸与艺术装置进行互动，如柔软的织物、不同质感的植物等，让参与者在触摸中感受到放松与愉悦。还可以结合自然环境，如风、水、光等，创造出可以与自然环境互动的装置。

（四）以自我实现为需求

自我实现是人类最高级别的需求，是每个人都应该追求的目标。艺术本身就具有疗愈的功能，可以帮助人类创造精神花园。它能唤醒人类的本能需求，提高自身能力，激发个人潜力和意识，带给生活更多的意义^⑦。公共艺术疗愈装置的效果呈现经常给人带来快乐、有趣以及放松等积极效果，而这些对于疗愈来说，恰好给情绪消极的人提供了正向的情感传递，从而观者与艺术疗愈装置产生了共鸣。

六、研究意义

公共艺术空间在大众视野下愈之广泛，也尤为重要。艺术疗愈话题成为了社会焦点问题，这也正是研究艺术疗愈下的公共场所互动艺术装置研究的意义所在。同时这些公共场所下的互动艺术装置也能给人们带来很多积极意义，能彼此连接内心世界与艺

术之间的桥梁，使大众接触艺术爱上艺术；装置也作为一种社交媒体，通过艺术创作和分享，可以与他人建立联系增进友谊；艺术装置有助于我们放松身心，缓解压力，当我们与这些装置互动时或者欣赏时，也可以感受到所传递的情感和故事，从而产生共鸣，减轻自己的压力，以及诸如此类的意义。

参考文献

[1] 雨田本刊资料库. 在群体创作中疗愈社会问题 [J]. 收藏. 拍卖, 2020(3): 4.

[2] 黄乐欣宇. 基于情感化设计的自闭症儿童家庭艺术疗愈空间设计研究 [J]. 艺术科技, 2023, 36(18): 199-201.

[3] 李欣晔. 沉浸式空间设计中艺术疗愈的应用研究 [D]. 鲁迅美术学院, 2023.

[4] 董萍. 基于艺术疗愈下的数字交互装置设计研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(22): 51-53.

[5] 林洁霞, 杨波, 曾智林. 基于艺术疗愈的社区养老户外设施设计研究 [J]. 设计, 2022(007): 035.

[6] 蔡宏辉. 艺术心理疗愈在大学生心理健康教育中的应用思考 [J]. 艺术教育, 2022(11): 275-278.

[7] 芮奇扬, 王雪莹. 基于五感设计理念的纤维艺术疗愈可能性探讨 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(7): 163-165.

[8] 郑苏悦, 李晴, 张诗涵, 等. 基于虚拟交互场景设计的艺术疗愈应用研究 [J]. 河北画报, 2023(14): 40-42.

[9] 谢静, 杨霞, 徐英豪. 景观感知体验下校园疗愈景观设计策略研究 [J]. 山西建筑, 2024, 50(3): 30-33.

[10] 李沁怡. 艺术疗愈视域下特殊儿童绘本创作探析 [J]. 丝网印刷, 2024(17): 79-81.

[11] 李心蕊. 艺术疗愈空间在社区公共场所建构的可行性分析 [D]. 湖北美术学院, 2024.

[12] 吴天杰. 基于视觉观感视角口袋公园恢复性效应提升设计研究 [D]. 福建农林大学, 2023.

“结构主义与人文主义” ——浅析阿姆斯特丹孤儿院的空间特性

甄嘉琪, 谢菊明

广州美术学院建筑艺术设计学院, 广东 广州 510006

DOI:10.61369/HASS.2025040033

摘 要 : 该文以 CIAM 为引线, 介绍阿尔多·凡·艾克思想体系的形成与发展, 并以此为基础分析其代表作阿姆斯特丹孤儿院。同时, 通过回顾凡·艾克的早期经历与思想际遇, 探讨他对功能主义的批判, 以及对建筑与城市中人文精神价值的重新关注。历史文脉以及传统人类居住地对凡·艾克的启发, 促使了凡·艾克建筑设计观的形成——“结构主义”“数量美学”与“双生现象”以及“人文主义”, 这些理论概念相互支撑, 目的就是促使建筑回归人文主义。通过对凡·艾克设计思想的解读, 试图还原阿姆斯特丹孤儿院设计中暗藏的逻辑——“房子就是一座极小的城市”。

关 键 词 : 阿尔多·凡·艾克; 阿姆斯特丹孤儿院; 数量美学; 结构主义; 人文情怀

“Structuralism and Humanism” — A Brief Analysis of the Spatial Characteristics of the Orphanage in Amsterdam

Zhen Jiaqi, Xie Juming

School of Architecture and Art Design, Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, Guangdong 510006

Abstract : This article takes CIAM as the lead to introduce the formation and development of Aldo van Eyck's ideological 'system, and on this basis, analyzes his representative work, the Amsterdam Orphanage. Meanwhile, by reviewing Van Eyck's early experiences and ideological encounters, this paper explores his criticism of functionalism and his re-attention to the humanistic spiritual values in architecture and cities. The historical context and traditional human settlements inspired Van Eyck, which led to the formation of his architectural design concepts – "Structuralism""Quantitative Aesthetics""Dualism" and "Humanism". These theoretical concepts support each other, with the aim of promoting architecture to return to humanism. Through the interpretation of Van Eyck's design philosophy, an attempt is made to restore the hidden logic in the design of the Amsterdam Orphanage – "The house is a very small city."

Keywords : Aldo Van Eyck; Amsterdam Orphanage; quantitative aesthetics; structuralism; humanistic feelings

引言

凡·艾克 (Aldo Van Eyck) 是“十次小组” (Team 10) 的主要创始人之一, 这是一个在 20 世纪 50 年代从国际现代建筑协会 (International Congress of Modern Architecture, 简称 CIAM) 脱离出来的建筑师团体, 他们提出了一种更具人文关怀、整体性、历史意识的现代建筑与城市规划理念。在这方面, 凡·艾克可以说是 20 世纪中叶对现代主义进行建设性批评并重新引导的领军人物^[6], 他认为当时的现代主义已成为一种国际风格, 被普遍应用, 却全然不顾人文传统。“功能主义扼杀了创造力”, 凡·艾克曾在《论坛》的一篇文章中说, “它导致了一种冷漠的技术统治, 在这种统治中, 人的因素被遗忘了。建筑不仅仅是功能的总和, 建筑必须促进人类活动, 促进社会互动。”他抓住机会设计了阿姆斯特丹孤儿院 (Amsterdam Orphanage) (1955–1960 年), 将他的人文主义理论转化为建筑形式。孤儿院位于阿姆斯特丹郊区, 既是儿童的家, 也是“小城市”, 体现了凡·艾克的设计观念, 他的设计不仅仅是为了个体, 更是为了整个社区, 呼唤人们对建筑的社会责任有更深层次的认识。

作者简介:

甄嘉琪 (1999.11–), 女, 汉族, 广东江门人, 硕士研究生 (在读) 研究方向: 环境设计与理论研究。

谢菊明 (1973.03–), 男, 汉族, 江西樟树人, 副教授, 硕士研究生研究方向: 数字技术与空间设计、空间设计及技术。

一、阿姆斯特丹孤儿院

由阿尔多·凡·艾克于1955年至1960年设计的阿姆斯特丹孤儿院是20世纪建筑的标志性作品之一（图1）。20世纪中叶，功能主义建筑思潮在建筑领域占据主导地位，这种思潮强调功能至上与标准化生产，致使建筑形式趋于单一、缺乏个性。就这样的环境下，凡·艾克立志突破功能主义的束缚，探索一种全新的建筑语言。

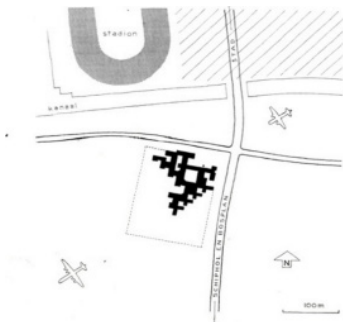

图1 阿姆斯特丹孤儿院场地

凡·艾克只在阿姆斯特丹建造过一些儿童游戏场，而正是他在游戏场设计中探索的儿童游戏本能令孤儿院的业主十分感兴趣^[1]。凡·艾克想要在设计过程中重新融入的人文内涵，这是阿姆斯特丹孤儿院项目的关键所在，尤其是考虑到该项目所要满足的功能需求。这座建筑必须

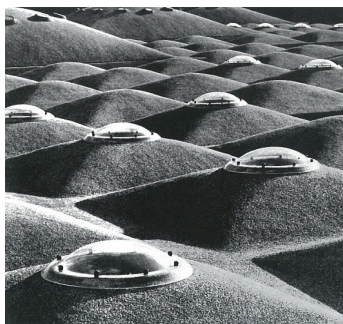

图2 穹顶概念模型

成为孤儿们真正的家，让他们感到安全和有归属感。孤儿院的规划为凡·艾克提供了一个实践新建筑理念的机会。该建筑由多个独立的住宅单元组成，这些单元根据不同的年龄段进行划分，通过一条内部道路分布，并由一个统一的大屋顶连接起来。孤儿院刚一竣工就受到广泛关注，尤其是在1959年于奥特罗举行的最后一次 CIAM 大会上被多次讨论，它成为 Team10 的象征性建筑。其屋顶由一片看似繁茂的穹顶群构成（图2），因此先后被视为结构主义（Structuralism）、板式建筑（Mat-Buildings）以及新阿姆斯特丹学派等建筑流派的起源。凡·艾克的设计理念旨在创造一座既是住宅又是微型城市的建筑，他在1962年发表的一篇文章名为《通往构型原则之路》（The Road to the New Configuration Principle）的文章中写道：“如果一座房子要成为一座真正的房子，它就必须像一座小城市；如果一座城市要成为一座真正的城市，它就必须像一座大房子”^[2]。

二、“结构主义”与“数量美学”

在结构主义建筑作品中我们不难发现其构成方式是将基本单元进行重复排列或有规律的变化，形成具有节奏感和秩序感的建筑形态。通过模块的不同组合方式，可以创造出丰富多样的空间和形式。这些小尺度的空间单元容纳了不同的属性，比如：居住、工作、休息等。这种结构主义建筑所具有的独特的构成方式来源于数量美学概念^[3]。1959年凡·艾克在《论坛》杂志中提出“数量美学”（The Aesthetics of number）的概念，通过“数量美

学”，他找到了一种克服标准化批量生产住宅所带来的单调乏味的方法。1947至1952年，他几度深入北非，旅行至苏塞（Sousse）、斯法克斯（Sfax）、凯鲁万（Kairouan）、瓦德等阿拉伯城镇，而这些城镇也成为“数量美学”思想的概念原型^[1]。关于数量美学的概念，凡·艾克详细阐述了他在纳格尔村（Nagele）设计（1948-1954年）中所形成的原理：通过结构类比将部分与整体联系起来。他将这个村庄构想为一个开放的中心，周围环绕着一圈住宅带，而住宅带又由一个个住宅单元组成，每个单元都是围绕着一个向外辐射的广场布置的住宅。同样，村庄里的学校也是围绕着小广场向外辐射的广场来布局的，无论是内部还是外部（图3）。实际上，这种结构方式标志着凡·艾克“构图式方法”^{[1][7]}的开端，这是一种旨在发展新型城市结构的设计方法。而阿姆斯特丹孤儿院也是在这种方法的进一步探索，他有意识地将这座建筑构想成一座小城。

阿姆斯特丹孤儿院的结构主义主要体现在连续的结构元素秩序的运用上——即327个较小的对称穹顶，每个穹顶仅3.36m×3.36 m，它们似乎构成了一体化的屋顶结构，覆盖了整座建筑，包括各个功能区的下部空间，展现出整体感。这些在相同的3.36m建筑逻辑框架内，界定了由看似无穷无尽的穹顶构成的屋顶轮廓，每个单元的8个起居室被覆盖9倍格网（10.8m×10.8m）的穹顶^[1]，由于整座建筑都被柔和的、仿生形态的穹顶所覆盖，给人的第一印象是像一个古老的聚居地，让人联想到一座小型的阿拉伯圆顶城市或非洲村落。阿尔多·凡·艾克希望避免在建筑中出现功能的严格分化（居住、通行、服务等）以及主从空间的等级划分，他通过穹顶的设计实现了空间功能的非等级化处理，这反映了他对现代城市规划的批判。他认为，现代城市规划往往将不同功能的空间进行明确的划分，导致空间之间的隔离和缺乏人际互动。而在阿姆斯特丹孤儿院中，穹顶的设计使得各个空间在视觉和功能上得以统一，避免了功能的等级化。这种非等级化的设计对孤儿院内部社交空间产生了积极的影响。穹顶不仅在结构上将不同的空间联系在一起，还在心理上创造了一个共同的环境，使得孩子们能够在不同年龄段之间自由交流和互动。

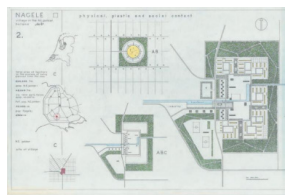

图3-a 纳格尔最终设计面板2

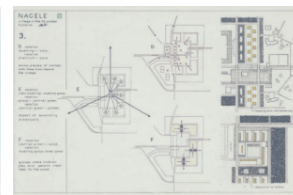

图3-b 纳格尔最终设计面板3

三、“功能主义”与“人文情怀”

凡·艾克在该项目中首先提及的意图是，试图在一个设计中融合集中式布局和分散式布局的优点^[5]。也就是说，要找到一种折中的解决方案去避免这两种模式走向极端，集中式布局可能会过分强调建筑的集体性，而留给个人隐私或独处的空间很小；分散式布局则可能导致过度的个体化，各个独立的空间之间隔着很

长的通道。从凡·艾克的草图中可以看出,设计过程可以归结为两种基本元素的不同组合:庭院作为核心元素,围绕其组织功能布局(图4-a);内部街道作为分散元素,将各个独立的部分连接起来(图4-b)。这一意图隐含着—个宏大的目标,即在一个建筑中调和人类个体与集体的双重特性。

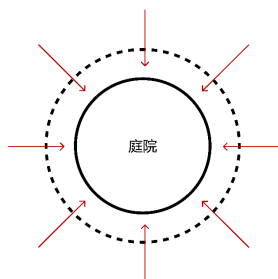

图4-a 庭院关系图

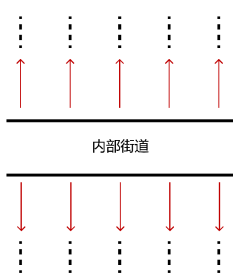

图4-b 内部街道关系图

凡·艾克通过一系列具体策略平衡了空间的统一性与多样性,以实现功能与人文关怀的结合。首先,他采用了一个分散的复杂模式来组织建筑的各个元素。每个房间单元对应一个特定年龄段的儿童,形成小型“房屋”,这些房屋由共同区域和各自的房间组成,设计上考虑了每个儿童群体的需求。这种方式使得每个房间都有其独特的特征,体现了多样性,儿童能够在这些独特的空间中找到归属感。其次,尽管各个房间在设计上各具特色,凡·艾克通过在整个建筑中施加统一的结构和建造原则,将这些元素重新整合为一个整体。这种结构的重复性和小拱顶的布局为建筑提供了秩序,使其在多样性中仍然保持统一性。住宅单元分为两种类型(图9),一种是为较小的儿童设计的,另一种是为较大的儿童设计的,这两种类型各自重复四次,形成四个单元,以适应按年龄划分的孩子群体。正如前面所提到的,每组的房间类型都有所不同,略有变化以适应不同年龄段的需求,这两种类型的基本形式是“开放”与“封闭”的明显结合。朝北的单元后部是一堵连续的实心直角墙,而朝南的正面则是一连串的直角玻璃墙。在大龄儿童的居住区,玻璃墙和砖墙结合在一起,形成一个简单的长条形“L”形空间,但在幼儿居住区,砖墙则环绕着大部分圆顶区域和整个宿舍区。玻璃墙向南突出,勾勒出一个额外的错位空间,然后在返回宿舍区时,它们穿透建筑的外沿,在柱子和檐口之外形成一个有顶的露台。这些单元既体现出最大程度的亲密感又不失开放性,它们也是凡·艾克认为建筑应如人一般有呼吸的观点的鲜明例证。

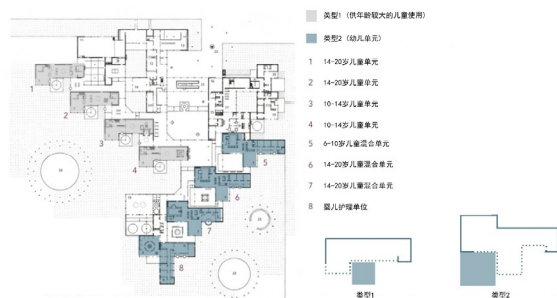

图5 住宅类型图

此外,凡·艾克特别设计了一个内部街道,这不仅仅作为通

行使用,每个组合中的四个单元通过内部街道相互连接,它贯穿于庭院和开放区域之间,在这里,不同年龄段的孩子们可以相遇、相聚、玩耍、散步,或者去探访其他孩子的房间,仿佛置身于一座城市的小型公共空间之中。通过这些设计策略,凡·艾克成功地在阿姆斯特丹孤儿院中实现了统一性与多样性的平衡,使得建筑不仅满足了功能需求,也为儿童提供了一个温馨、认同感强的生活环境,进一步增强了建筑的社会性和人文关怀。

多年来人们一直认为是功能决定了其发生的空间的特征,功能主义的建筑空间被简单地按照功能进行划分,使建筑空间中的各个组成部分彼此隔离,相互独立^[3]。建筑学和城市规划一直基于对个体生活方式的集体解读,将各种活动的多样性简化为休息、工作、娱乐。而阿尔多·凡·艾克和赫曼·赫茨伯(Herman Hertzberger)^{[2][4]}所提出的是要找出那些“原型形式”,能够让人们根据自己的生活方式对常见的生活模式进行个性化解读。也就是说,设计出一些可以适应任何活动的空间形式,同时又不改变其本质特征。这与凡·艾克设计的游乐场类似(图6,图7),简单的、熟悉的形状,经由孩子的想象,可以被以各种不同的方式加以利用。同样,一个具备良好采光、通风以及与外界良好联系等特征的空间,也可以用于开展各种不同的活动。这些在游乐场设计中使用的“原型形式”同样出现在孤儿院的设计方案中。想象力将不同高度的圆形、矩形和正方形,无论是嵌入地面还是用台阶抬高,都变成了游戏区或休憩聚集的场所。这些形式易于理解,用途多样,无需进行重大改动就能提供多种可能性。

图6 Bertelmanplein 游乐场

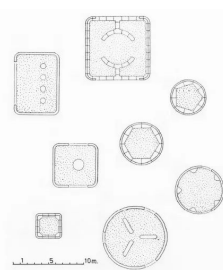

图7 游乐场的基本元素

四、结语

阿尔多·凡·艾克是结构主义建筑思想的坚定倡导者,他坚信建筑应在人的尺度层面上,体现出城市关系、群体活动与建筑几何形态之间的内在对应关系,强调人类行为意义与空间的相互协调,认为建筑各部分之间的逻辑关系远比建筑形式本身更为关键。他始终将人的精神需求置于建筑设计的核心位置,关注空间对人的情感与心理产生的影响。凡·艾克的思想在一座标志性建筑——阿姆斯特丹孤儿院中得以综合体现。其设计理念是让它既成为“家”又成为“城”;一座城市般的家,这座“城市”紧凑且多中心,单一又多元,清晰又复杂,静态又动态,现代又传统^[2];既深深植根于古典传统,又融入了现代风格。他通过穹顶的设计对空间进行非等级化处理,挑战了现代城市规划中存在的功能分化和空间隔离,创造了一个更为人性化和互动的社交环境。凡·艾克的阿姆斯特丹孤儿院设计实践,是对现代建筑与城

市抽象冷漠的激进批判。

注释：

1)结构主义建筑的构图式方法从结构主义哲学中汲取了理论基础。20 世纪 50、60 年代，结构主义哲学在西欧兴起，它主张用特定的“结构”观念来分析自然和社会现象，认为文化是各种表现系统的总和。

2)赫尔曼·赫茨伯与凡·艾克是结构主义建筑的代表人物，提出了原型模式相关理论与实践方法，他在中央办公大楼（Central Beheer）项目处理统一与多样性的原则方面与凡·艾克的孤儿院非常相似。

参考文献

-
- [1] 姚冬晖, 卢永毅. 先锋派的“乡土本心”——重读阿姆斯特丹孤儿院 [J]. 建筑学报, 2018, (12): 63–70.
- [2] 黄卓岚. 高校校园毯式建筑形态的量化分析及其与学科交叉的关联性初探 [D]. 华南理工大学, 2018.
- [3] 张扬, 徐聪. 浅议结构主义建筑的空间特性——以凡·艾克的阿姆斯特丹孤儿院设计为例 [J]. 华中建筑, 2019, 37(01): 54–56.
- [4] 朱昊昊. 不仅仅是一段历史——赫伯特·克莱默建筑及教学思想的影响与意义 [J]. 建筑学报, 2023, (03): 49–57.
- [5] Lid ó n de Miguel, Mar í a. Aldo van Eyck y el concepto In-between: aplicaci ó n en el Orfanato de Amsterdam. Diss. Universitat Polit è cnica de Val è ncia, 2015.
- [6] Ligtelijn, Vincent, and Francis Strauven. "Aldo van Eyck: Writings." The child, the City and the Artist: An essay on architecture, The in-between realm (1962).
- [7] Strauven, Francis. "Aldo van Eyck – shaping the new reality from the in-between to the aesthetics of number." CCA Mellon Lectures 12 (2007): 1–20.

人工智能时代背景下戏剧艺术的创新发展与演变路径

朱启源

韩国西江大学, 韩国 首尔 04510

DOI:10.61369/HASS.2025040034

摘要： 人工智能技术的突出突破为戏剧艺术赋予全新活力，本文针对 AI 时代下戏剧创作模式的转型进行分析，通过审视虚实交融的舞台维度重建、全流程智能化革新，涵盖剧本产出、导演构想与表演形态以及戏剧本质的再度解读三重维度，凸显技术迭代对艺术本体论的深层冲击，目标是为人工智能赋能戏剧创作的边界延伸提供理论借鉴。

关键词： 人工智能；戏剧艺术；创新发展；演变路径

The Innovative Development and Evolution Path of Dramatic Art in the Context of Artificial Intelligence

Zhu Qiyuan

Sogang University, Seoul, Korea 04510

Abstract： The significant advancements in artificial intelligence (AI) technology have breathed new life into the dramatic arts. This article explores the transformation of dramatic creation in the AI era, examining the reconstruction of the stage through the integration of virtual and real elements, the intelligent innovation of the entire production process, and the re-interpretation of the essence of drama. It highlights how technological advancements profoundly impact the core principles of art, aiming to provide theoretical insights for extending the boundaries of AI-empowered dramatic creation.

Keywords： artificial intelligence; dramatic art; innovation and development; evolution path

前言

就当前而言人工智能技术已深度介入戏剧生产范畴：智能剧本生成工具带动创作迭代加速，算法引发的舞台调度重塑导演理念，动作捕捉技术助力表演维度的延展，处在 AI 对传统戏剧链条系统性重塑的情境下，急需弄清楚技术创新与艺术本体的辩证关联，这不仅与创作方法论的提升挂钩，更牵扯到数字时代戏剧艺术价值内核的重构，对创建人机协作的新型创作生态具备关键指导意义。

一、人工智能时代背景与戏剧艺术相关概述

（一）人工智能

人工智能是计算机科学重点研究的一块，指借助人工技术表现出智能反应的机器，其起源可追溯到上世纪50年代，发展至今已有五十多年，先是有符号主义和专家系统这两个关键发展期，接着进入深度学习和数据驱动的技术体系时代，如今涵盖了日常生活各个范畴^[1]。

（二）戏剧艺术

历经长久时光，戏剧艺术沉淀了丰富文化内涵，有着独特审美取向，其涵盖表演者的艺术展示、舞台环境打造以及声光氛围营造，具备直观鲜活的叙事结构、显著的人物形象与情感梯度，可带动观演双方情感共鸣，使观众更真切体会艺术的感染力和表现力^[2]。

二、人工智能时代背景下戏剧艺术的创新发展与演变路径

（一）AI 重构舞台维度

AI 在全球创新对话里处于关键地位，促使各产业出现显著改变，金融与信息技术领域的人工智能应用已进入成熟状态，不过在艺术范畴，尤其是舞台艺术界，智能技术的实际运用还有待进一步确认，相关从业者的接受与认知还有待强化，《奇点临近》中，雷·库兹韦尔正式界定技术奇点理论，其意为人工智能性能超越人类智能的转折点，该论述着眼生物智能与数字智能未来深度融合的过渡阶段；“奇点艺术”是当生物体和机器智能深度结合时，基于复合智能达成艺术表现的要求。按照“奇点艺术”理论解释，人机共同创作是艺术发展的必然结果，在基础创作阶段，这种必然性最先显露，AI 借助大规模艺术作品的训练，能够系统地识别戏剧艺术的关键组成部分，例如情节设计、形象刻

画、空间构建等领域，这些要素集合被抽象成计算数据，使算法在创作流程中有目的地操纵这些数值，实现具有既定戏剧感染力的产出，人工智能既能再现又能重新整合现有的艺术形式，还能凭借深度神经网络开辟艺术表现的新途径^[3]。

从实操角度来说，智能技术与戏剧融合正构建起多维度的发展模式，在剧本设计时，采用自然语言处理技术，AI可以生成剧本的对话和情节；舞台布景方面，利用AI生成的图像和三维模型能够营造虚实互融的舞台空间；人工智能催生的虚拟演员已登上戏剧舞台，和真实演员进行情境交流，多维度的整合使得戏剧艺术形式有了明显拓展，促进戏剧艺术向数字化、智能化迈进。

《人工智能与亚伯》进行了有新意的艺术探索实践，这是来自维也纳莱因哈特戏剧学院的专项戏剧展演项目，年轻导演比安卡·托马斯在创作环节打造了独特的AI对话系统，她并非进行基础性的AI文本获取操作，而是利用多轮递进对话去分析AI创作思维的规律。她围绕爱情、亲密关系、战争、仇恨等话题与AI沟通交流，对话突破了单向命令模式，是双向的思维碰撞现象，比安卡·托马斯利用这一途径，仔细审视AI推理模式的特点，分析它在情感主题方面的能力边界与瑕疵，还别具一格地运用了AI的“缺陷之处”^[4]。通常创作实践大多要求逻辑链条闭合，现阶段AI模型难以保证剧本情节的逻辑统一，托马斯有意纵容AI生成内容里的错处和对立状况，这种“错处”并非寻常差错，而是演变为创造戏剧冲突的核心要素，AI的思维断层清晰表明了人机创作的不同，保留“不完美元素”实际上是“以创作映照技术更新的矛盾张力”，算法创作行为本身构成戏剧元素^[5]。

（二）AI赋能舞台艺术全流程革新

1. 剧本创作的技术支持

AI作为新兴创作辅助工具，可赋能创作者达成思维提升与创意涌现，优质戏剧的问世离不开作者对人性的精准拿捏，从古希腊悲剧演变到契诃夫时期，从莎士比亚过渡至布莱希特阶段，经典之作闪耀着人类艺术创作的不朽荣光，美国企业StoryFit的技术在剧本分析工作中体现出AI的实用价值。西方学界提出的“智能抽象框架”揭示出人类和AI核心智能的相似情况，其智能模型借助对马丁·麦克多纳三部电影的交叉比对分析，能够识别创作者的风格特色，深度探寻情绪特征，依托综合影视数据库准确判定作品在情绪表达和个性彰显上的独特性。该智能体系达成了剧本角色评分功效，还提升了市场预估的精确性，实现对影视策划和学术探究的多视角分析支撑。

从剧本创作层面讲，2021年“THEaiTRE”推出的《AI:When a Robot Writes a Play》，作为纪念恰佩克《万能机器人》一百周年诞辰的经典之作，此剧本创作九成靠人工智能完成。尽管AI产出的文字通常存在逻辑不连贯和角色设定矛盾等欠缺，然而这种“弱点”正好体现了人类在情节衔接与情感描绘上的无可取代，此研究的主要功绩是开拓了一种新颖的艺术实验形式，目前AI已拥有进入剧本创作及风格设计范围的条件，不过实际效果还不太成熟。基于对AI创作实践的分析，应把AI对戏剧创作的影响认定为技术性辅助手段，并非范式的更新，其核心价值体现在为创作者拓宽思维路径与创新视角。

2. 导演构思的智能辅助

关于戏剧创作这件事，优秀导演的标志是既吃透剧本又能实现突破性舞台表达，导演大多将口头讲解或者文档说明作为创意传达的主要形式，然而这种传达形式常常造成信息损耗与解读分歧，削减舞台视觉冲击力、造型细节和灯光氛围等核心层面的完成度。借助智能计算技术产生了新的问题解决之道，在创意构思开始的阶段，基于AI的视觉生成系统能够很快将导演创意转化成3D建模或概念草图，让设想直观化呈现，在《理查三世》中，采用AI生成技术整合网络图片素材做出舞台美术方案。巨大的空间布局突出权力的威严气势，雕像群组造成强烈的压抑氛围，以蓝色为底色搭配紫金颜色，既说明王室身份，又渗透着阴谋与武力的暗黑气息，显示出AI对戏剧主题的精确把握和视觉化的实现能力，最为关键的一点是，AI建立了视觉语言协同共享的平台^[6]。

例如，借助AI技术创作的视觉作品在格莱美颁奖舞台占据主导，用3亿规模的自然图像数据库支撑动态背景，变成以深红、紫红为主调，天蓝、紫罗兰过渡的“多维色块组”，视觉效果强烈，更合理地统一了空间格调，凸显了AI将数据转化为艺术视觉的重要价值。系统协同研究创作者的本体特征和跨世纪名人数据集，培育原创性创作的核心，而非套用形式语言，利用人类已有知识训练起来的AI系统，拥有创造非人类经验范畴内容的能力，且对语言规律有更深入的理解，有希望让舞台创作从技术层面上升到理念层面。人机协同始终是核心所在，人类对引导AI有着期待，AI的运作依赖人类指引，二者互动催生了优秀的“辅助模式”与“扩展媒介”功能，掌握AI核心运行机理也是人类自我认知的拓展，艺术家利用智能系统互动，能探寻多类渠道并优化创作思维，达成迭代循环升级，理性把控技术本质，从而在和人工智能配合时掌控创作主动权，实现互补提升^[7]。

3. 表演形式的智能重塑

表演者的自我呈现是艺术表演核心要素，演员依靠语音变化、姿态动作与共情能力使文字具有动态感，吸引力源自真实情感的传递和现场观演共鸣，经验型导演采用分层指导辅助演员分析角色心理逻辑，实现深度演绎，诸如EDGE模型这类AI，价值体现于技术革新空间。EDGE能即时生成乐曲适配的舞蹈序列，表明人工智能可以参与到形体戏剧以及舞台艺术的创作当中，这种结合重新划定了创作、表演和观赏体验的认知边界，突破了传统表演的含义和艺人的定位范围，在EDGE环境中，产生了新的表演互动体系：AI以“编舞核心主体”或“仿真实舞者模样”的形式呈现，人类表演者也许会变为动作施行者和AI创意的传递媒介，成为代码创意和人类躯体的连接渠道。这就衍生出主要困惑：表演的实际掌控者是谁？意义的生产形式怎样发展？该技术证明人工智能能够利用EDGE产出艺术化音乐内容，消除了人类和AI创作的差异，在评估人工智能力量时，重点应放在探讨其作为创造力推动剂的实现办法，而非过度着眼于技术层面，表演艺术的核心特征，如人性表达、情感互动、艺术号召力，均需依靠人的主体性^[8]。

机器人戏剧《巨物之城》作为上海戏剧学院和上海理工大学科艺融合创作项目，以及数字演艺集成创新文化和旅游部重点实

验室成果之一，聚焦人机共生的时代下，人机共有的情感、记忆、抉择与算法、逻辑之间的冲突矛盾。作为一部艺术与科技融合的新型戏剧，《巨物之城》有三个特点：一是探索新的多媒体剧场形式与场域呈现，以多媒体和 AI 技术为脉络嫁接，展现“会呼吸的空间”；二是人机交互跨界新实验，以真人演员对戏机器人，实现舞台上新的人机交互；三是艺术科技融合新创作，运用人工智能技术，使机器人在剧中演绎自身“角色”，呈现关于未来人类与机器人生活的真实预演。

（三）智能时代戏剧本质的再审视

现今戏剧与传统戏剧面貌迥异。传统戏剧以情节连贯、叙事有序为基础，现代戏剧实践则打破这些框架，呈现反叙事、块状结构、时间失序等特点。汉斯·蒂斯·雷曼提出的“后戏剧剧场”概念，描述了20世纪70-90年代欧美戏剧的这种革命性变迁，它质疑传统以模仿情节为核心的戏剧体系及其文本中心结构，转而强调剧场艺术的多元表现形式。人工智能的迅猛发展，令后戏剧剧场强调的手段自主性与互动平等性，成为理解当代戏剧在 AI 语境中创新的理论基石。

随着 AI 介入戏剧创作，范式从情节转向状态为核心的特征愈发明显。AI 更擅长呈现状态，使情节在系统中被弱化。如由 GPT-2 创作的戏剧《AI: When a Robot Writes a Play》，通过展现机器人对社会规则的掌握、情感觉醒及死亡体验，并非典型情节主导，而是生命画面的渐进铺陈。剧作家称其为“《小王子》的未来主义变奏”，突显其状态描绘。GPT-2 创作时打破了叙事连续性（如角色性别意外改变），催生出脱离程式化叙事的新颖戏剧形式。创作团队也契合状态主导特性，全剧采用8个独立场景构成分段式结构，每场仅两人短对话，形成相对自洽的片段，构建去中心化的演出体验^[9]。

后戏剧剧场还实现了从“物件使用”向“仪式空间”的转变，剥离宗教指涉，确立纯粹审美。物品成结构主体，场景由仪

式串联为独立状态。AI 介入不仅是改良工具，更是共创全新仪式化存在。如利用 AI 图像生成技术，实时处理表演者视频，动态修改其形象并同步投射，创造虚实交织的层次感。这超越了道具功能，成为仪式空间的活性元素。更深层的是空间重构：AI 图像流与演员实时交互，共同构建充满仪式感的场域（如梦境），形成深刻对话。技术由此转变为共创主体，空间兼具现场感与超现实异质性，呼应谢克纳“剧场即变形”的观点。AI 赋能的新仪式空间挑战常规逻辑，重塑观众认知。

《加法机：赛博道德剧》中，生成式 AI 完成场景及服饰创意设计，AI 角色系统与人类演员双向互动，实时生成未预设的文本/语音回应，增添演出个性。劳的实践通过设定指令，使 AI 图像生成系统实时改变表演者画面（物理形态、艺术风格转变、多层合成），协同投射于舞台。这种持续的、永不固化的形态变革，建立起超越物理界限的“视觉诗性”，革新了观众认知框架，在数字与表演空间叠加的语境下反复解构与重建，形成新型观演互动模式。技术成为模式转换的核心推手，为戏剧开拓了前所未有的创新维度^[10]。

三、结语

人工智能通过重构舞台时空逻辑、优化创作流程机制、激发表演形式裂变，已然成为戏剧革新的重要变量。未来研究需在技术工具理性与艺术人文价值的动态平衡中持续推进：一方面深化 AI 在沉浸式叙事、情感计算等前沿领域的应用探索；另一方面坚守戏剧作为人类精神载体的本体论立场，警惕技术霸权对艺术主体性的消解。唯有构建人机共生的创作范式，方能在智能时代延续戏剧的艺术生命力。

参考文献

- [1] “人工智能、戏剧创新与戏剧学刊的转型发展”学术研讨会圆满召开 [J]. 戏剧艺术, 2024, (06): 2+4.
- [2] 闫威旭, 杨青青. 转媒体视角下人工智能在未来戏剧中的应用与价值——以沉浸式戏剧《AI之梦》为例 [J]. 中国民族博览, 2024, (23): 94-96.
- [3] 冯华, 薛宇杉. 人工智能赋能戏剧艺术：创造主体性脱离与信息喂养方式探索 [J]. 匠心, 2024, (11): 85-87.
- [4] 姜艺艺. 戏剧艺术的数字化转型：传承与创新 [J]. 艺海, 2024, (11): 11-13.
- [5] 孟可. 在场数字化：虚拟现实视域下的戏剧数字化路径 [J]. 戏剧艺术, 2024, (05): 20-29+49+6.
- [6] 杨建. 新质生产力赋能戏剧创新 [J]. 艺海, 2024, (09): 20-23.
- [7] Dóra Horváth. Curtain call for AI: Transforming theatre through technology [J]. Sustainable Futures, 2025, 9: 100747-100747.
- [8] Sílvia Elias, Bunder Sebalh Alshammari, Khaled Nasser Alfraidi, Khaled Mostafa Karam. Rethinking literary creativity in the digital age: a comparative study of human versus AI playwriting [J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12(1): 689-689.
- [9] Yanchen Zuo. Interdisciplinary Research on the Integration of Stanney Action Analysis and AI Technology [J]. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2025, 11(2): 59-62.
- [10] Yanchen Zuo. The Study of Character under the Application of Artificial Intelligence:— Takes Ibn as an Example in "Desire under the Elm Tree" [J]. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2025, 11(2): 49-52.

多元文化视角下的声乐艺术交融与创新策略研究

陈瑶

成都艺术职业大学，四川 成都 610000

DOI:10.61369/HASS.2025040036

摘 要： 多元文化视角下声乐艺术交融与创新面临着诸多机遇与挑战，而对于高校声乐教学体系发展来说，多元文化注定会掀起一场新的完善与革新浪潮。基于此，本文聚焦于多元文化视角下高校声乐艺术创新与发展过程中所面临的问题，从演唱技法、教学方式、教师能力与素养、课程体系等多个角度提出针对性创新策略，旨在为高校声乐艺术在多元文化时代的可持续发展提供理论参考与实践指导。

关 键 词： 多元文化视角；声乐艺术；情感表达

Research on the Blending and Innovation Strategy of Vocal Music Art From the Perspective of Multiculturalism

Chen Yao

Chengdu Vocational University of art, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract： from the perspective of multiculturalism, the integration and innovation of vocal music art are facing many opportunities and challenges. For the development of vocal music teaching system in Colleges and universities, multiculturalism is bound to set off a new wave of improvement and innovation. Based on this, this paper focuses on the problems faced in the process of innovation and development of vocal music art in Colleges and universities from the perspective of multiculturalism, and puts forward targeted innovation strategies from the perspectives of singing techniques, teaching methods, teachers' ability and quality, and curriculum system, aiming to provide theoretical reference and practical guidance for the sustainable development of vocal music art in Colleges and universities in the multicultural era.

Keywords： multicultural perspective; vocal music art; emotional expression

引言

在全国化浪潮的推动下，世界各国与民族之间的交流日益频繁。声乐艺术作为人类文化的重要组成部分承载着不同民族与地域的文化内涵与情感表达。在多元文化视角下，声乐艺术的交流与融合是文化发展的必然，同时也是声乐艺术传承与发展的关键一步。而对于高校声乐艺术来说，多元文化背景仍然是一个重要的发展阶段与契机。因此，研究多元文化视角下声乐艺术的交融与创新策略，对于推动声乐艺术发展、促进文化多样性保护有着十分重要的理论与现实意义。

一、多元文化视角下声乐艺术交融的现状

（一）国际间声乐艺术交流日益频繁

随着交通、通讯技术的迅猛发展，国际间声乐艺术交流活动愈加丰富多样。各类国际声乐比赛、音乐节、学术研讨会的频繁举办为不同国家和地区的声乐艺术家提供了展示与交流的平台，促进了各国声乐艺术理念、演唱技法的交流与传播。同时，许多国家的音乐学院与国外院校开展合作办学、教师互访等项目，使得学生也可以接触不同风格的声乐艺术，这也使得学生的艺术视野得到有效拓宽，声乐教育交流也得到了不断深化。

（二）跨文化声乐作品不断涌现

多元文化交融背景下，作曲家们不断尝试将不同文化元素融入到声乐作品创作过程中，进而创作出独特风格的声乐作品。例如谭盾的在多元文化交融的背景下，作曲家们开始尝试将不同文化元素融入声乐作品创作中。一些作品将西方的作曲技法与东方的音乐元素相结合，《地图——寻谣记》，就是将湘西民间音乐元素与音乐创作手法有机结合起来的作品，通过声乐与交响乐的有机结合实现独特艺术魅力的充分展现。此外，还有很多作品以世界不同民族的音乐为基本素材进行重新编排和创作，展现除了丰富多元的文化内涵。

（三）声乐演唱风格的融合趋势

声乐演唱者在表演的过程中，也会不断吸取和融合不同文化背景下的演唱风格与技巧。例如一些中国声乐演唱者会在美声学习的基础上融入传统声乐咬字、行腔的特点，形成具有中国特色的美声唱法。同时，西方声乐演唱者也会注意到东方声乐艺术的独特韵味，在演唱时对东方声乐表现手法进行借鉴，这种演唱风格上的融合可以显著提升声乐艺术的表现力^[1]。

二、多元文化视角下高校声乐艺术交融面临的挑战

（一）外界因素

1. 文化差异带来的理解障碍

不同文化之间在语言、审美观念、价值取向等方面存在着巨大的差异。这样的差异给声乐艺术交融带来了一定的困难。在声乐演唱中，语言作为传达作品内涵的重要载体，发音、语法结构、韵律特点都会因语言的不同而产生不同，如果演唱者在演唱非母语作品，就会很容易出现发音不准确、语义理解偏差的问题，这样一来作品的表现力与感染力也会大打折扣^[2]。

2. 传统与创新的平衡难题

声乐艺术交融与创新的过程中，如何处理好传统与创新的关系是一个十分值得思考的问题。一方面，声乐艺术发展离不开对传统的继承与民族文化的承载。另一方面，不断创新又是对多元文化发展的适应，在不断创新的过程中就容易会出现忽略传统的现象，进而使声乐艺术失去原有的特色，在声乐艺术的交融与创新过程中，如何处理好传统与创新的关系是一个重要难题^[3]。一方面，声乐艺术的发展离不开对传统的继承，传统的声乐艺术承载着民族文化的精髓，是声乐艺术发展的根基。另一方面，为了适应多元文化的发展需求，声乐艺术又需要不断创新。然而，过度追求创新可能会导致对传统的忽视，使声乐艺术失去其独特的文化特色，过度强调传统又会限制声乐艺术的发展。因此，寻找到其中的平衡点至关重要。

3. 市场和商业因素的影响

市场经济环境下，无论是市场还是商业因素都会对声乐艺术的发展产生重要的影响。一些声乐作品为了迎合市场需求，过度关注商业利益，进而使得表演创作形式化，忽略了作品的文化内涵与艺术品质。此外，市场对不同声乐作品的接受程度存在差异，这一问题的存在也会限制声乐艺术的多元化发展。

（二）自身因素

1. 教学理念滞后

一部分高校声乐教育仍然延续传统的声乐教学理念，即过于重视声乐技巧的训练，忽视对学生文化素养与艺术审美能力的培养。在实际的教学过程中，并不能充分认识到多元文化对声乐艺术的影响，导致学生对不同文化下的声乐艺术缺乏足够的了解与认识，这种观念上的滞后使得学生呈现出来的声乐作品仅仅注重

技巧的完善，文化内涵与情感表达不足，学生的艺术表现力与创造力也会受到一定的限制^[4]。

2. 课程体系不完善

目前高校声乐课程体系普遍存在课程设置单一、缺乏多元文化元素的问题。这一问题的存在使得学生的多元化声乐艺术学习需求无法得到有效的满足^[5]。此外，课程之间缺乏有效的联系也会使得完整的多元文化声乐教育体制无法有效形成，学生不能系统、全面的学习和掌握声乐知识和技能。

3. 教学方法单一

在教学方法上，许多高校声乐教师仍然采用传统的“口传心授”的教学方式，即以教师为中心，学生只能被动接受的方式。这样的教学方式仅仅能保证声乐技巧的规范传授，并不能有效激发学生的主动性与创造性。例如在教授民族声乐作品时，单纯的技巧讲解使得学生无法深入理解作品所蕴含的民族文化和情感，学生演唱时也会缺乏应有的韵味与感染力。

三、多元文化视角下声乐艺术的创新策略

（一）更新教学理念，树立多元的文化教育观

多元文化视角下声乐艺术的创新在高校教学中首要之举就是理念的创新。教师需要充分认识到多元文化对声乐艺术发展的影响，并将其引入到声乐教学中的全过程至关重要。一方面，教师需要注重声乐技巧传授的同时引导学生尊重和理解不同文化背景下声乐艺术的内涵与表现形式。另一方面，教师要培养学生的多元文化意识与声乐艺术融合的精神^[6]。例如，在声乐课程中，教师可以向学生介绍不同国家和民族的声乐文化历史，让学生了解这门艺术的同时文化视野也能得到拓宽，并且在学习和表演的过程中学会尝试，实现声乐艺术的融合和创新。

（二）优化课程体系，构建多元文化声乐课程

一方面，高校声乐课程体系应融合多元文化声乐课程内容，即除了传统的声乐课程外，中国各民族声乐、世界各国声乐课程的开设都有利于多元文化背景下声乐艺术的创新。例如，“中国少数民族声乐”课程的设立可以使学生全面的了解不同少数民族的演唱风格与音乐特点，使学生充分感受到不同民族声乐艺术魅力的同时提升自身综合艺术素养。另一方面，加强课程之间的融合和衔接，构建一个多元的文化声乐教育体系至关重要。教师可以在基础声乐课程教学中积极融入多元化的声乐因素，使学生能够根据自身兴趣和特长不断深入学习某一文化领域的声乐艺术，这样一来不仅可以有效拓宽学生的知识面，还可以加深学生对多元化声乐艺术的理解^[7]。

（三）强调演唱技法的创新

多元文化视角下声乐技术创新过程中，演唱技法的创新尤为重要。对于高校声乐艺术来说，演唱技法的创新不仅直接影响学生自身潜力的挖掘，同时也可以使其掌握更多的发声技巧。例如

教师可以引导学生在美声的基础上融合中国传统声乐的“气沉丹田”、“以情带声”等理念,创造出创造性的发声方法的同时注重对自身嗓音特点的发掘,进而结合不同作品风格与情感表达需求实现灵活运用同时提升演唱的表现力^[8]。另一方面,在咬字和行腔方面也要有效打破传统方式的局限性,借鉴其他文化声乐艺术的语言处理技巧的同时结合自身母语的语言习惯进行创新,探索出符合作品风格且具有个人特色的咬字与行腔方式,以此来实现演唱魅力的充分体现。

(四) 创新教学方法,提升多元文化声乐教学效果

多元文化视角下高校声乐艺术的创新过程中,创新教学方法至关重要。而创新教学方法主要应从两个方面入手:

一方面,采用多样化的教学方法使得学生获得丰富的体验。例如情境教学法的因素可以应用在教师教授民族声乐作品过程中,通过播放与作品相关的视频、图片来对作品创作背景和文化环境进行介绍,使学生能够全面的了解作品内涵,激发学生情感共鸣的同时提高声乐演唱的表现力。再例如小组合作学习方法的应用可以使学生在声乐学习时交流与合作的能力显著增强,自主学习能力也得到有效的培养。另一方面,现代化信息技术的辅助教学也可以为多元文化声乐教学提供很大的便利条件^[9]。例如教师可以通过多媒体教学设备播放高质量的声乐作品视频与音频来展示不同文化声乐艺术,以此来使学生更加直观的感受多元文化声乐艺术的魅力。同时利用网络教学平台提供线上教学也可以打破时空的局限使学生获得更多的学习机会与资源。例如利用慕课平台引入优秀的多元文化声乐课程可以有效拓宽学生学习渠道的同时提升教学质量。

(五) 进一步加强师资队伍建设水平,提升教师多元文化素养

多元文化背景下声乐艺术的创新过程中,教师作为重要的引导者与传授者其自身多元文化素养与专业水平的高低直接影响着最终的创新效果以及学生的学习质量。因此,打造专业的多元文化声乐教学队伍势在必行。

首先高校应定期组织声乐教师参加多元声乐教学培训活动,培训内容可以涵盖多元文化声乐理论知识、教学方法、跨文化交

流与合作等等多个层面的内容。其次,通过邀请国内外知名声乐专家、学者来校交流,使教师可以及时掌握与多元文化声乐艺术相关的研究成果与发展动态,进而获得创新的教学经验与教学灵感。最后,可以鼓励教师到不同文化背景的地区进行实地考察和学习,通过感受和体验来实现教学素材与教学经验的进一步丰富^[10]。此外,高校应该高度重视具有多元文化背景与专业知识的声乐人才的引进,在为高校声乐艺术教育注入新的活力的同时也能为高校声乐艺术的交融给予充足的人才保障。

(六) 积极开展多元文化声乐艺术实践活动

艺术实践活动的积极举办不仅可以为学生提供展示学习成果的机会,还能使学生获得丰富的声乐学习体验感。因此,高校应定期举办多元文化声乐艺术演出活动,演出内容可以涵盖中国传统声乐、西方声乐多个方面,形式上也可以包括独唱、歌剧表演、合唱等多种形式,学生通过这类实践活动可以将自身所学的多元文化声乐知识与技能更好的运用,同时也可以营造良好的校园文化氛围。此外,校际、国际声乐交流合作项目的开展也可以为学生提供多元文化背景下声乐艺术创新实践的机会。例如高校可以选派学生到国外高校进行声乐学习,使学生亲身感受国外的声乐教学模式与文化氛围,以此来进一步促进声乐艺术的交流与融合。

四、结束语

多元文化视角下声乐艺术的交融与创新不仅迎合了多元文化发展的趋势,同时也是声乐艺术创新发展的新的机遇与可能。本文深入探讨了多元文化可以给予声乐艺术创新的机遇与挑战,其中包含外界因素与高校自身因素,同时也针对性提出一些创新的解决对策,如更新教学理念、优化课程体系、强调演唱技法的创新、创新教学方法,提升多元文化声乐教学效果、进一步加强师资队伍建设水平等方面都是声乐艺术多元文化视角下实现创新的关键环节。未来高校作为人才培养的重要场所也要迎合时代发展趋势不断作出改变推进声乐艺术创新进程,培养越来越多的声乐艺术人才。

参考文献

- [1]尹蒙蒙.多元文化在高校音乐教育中的应用[J].艺术大观,2023(05):153-155.
- [2]张健.多元文化视野下高校音乐教育创新路径研究[J].艺术大观,2023(05):156-158.
- [3]王铁.新文科视域下高校音乐教育专业建设的转型路径研究[J].齐鲁师范学院学报,2023,38(02):108-114.
- [4]陈婷.多元文化视角下高校声乐教学模式创新探究[J].艺术评鉴,2024(08):108-111.
- [5]刘畅.文化融合背景下高校声乐教学创新路径探讨[J].北方音乐,2024,44(09):112-114.
- [6]孙忠元.多元文化视角下声乐艺术的交融与创新路径[J].艺术评鉴,2021(13):66-68.
- [7]张梦琪.论多元文化视角下声乐艺术的交融与创新[J].戏剧之家,2021(18):63-64.
- [8]陈帅.全球化背景下声乐艺术的多元融合与创新发展[J].黄河之声,2020(13):12-13.
- [9]王晨.多元文化语境下声乐艺术的融合与创新研究[J].戏剧之家,2020(18):48-49.
- [10]李丹.跨文化视角下声乐艺术的融合与创新发展[J].艺术评鉴,2020(06):71-73.

戏曲剧本结构中的“起承转合”在现代生活题材中的创新应用

徐亭松

阜阳市演艺有限公司, 安徽 阜阳 236000

DOI:10.61369/HASS.2025040037

摘要：在当代文化多元发展且观众审美持续变迁语境下，现代生活题材戏曲创作面临广阔发展空间，同时也遭遇诸多挑战，急需创新剧本结构来契合时代需求。本文聚焦戏曲剧本结构里“起承转合”在现代生活题材创新应用，深入剖析其在情节构建上怎样以新颖方式引入拓展转折收束情节，在人物塑造方面如何逐步展现并深度挖掘人物性格与内心，在主题表达上怎样巧妙埋设线索丰富内涵凝聚思想，旨在为现代生活题材戏曲创作提供新思路，推动传统戏曲结构与现代生活元素深度融合。

关键词：戏曲剧本结构；起承转合；现代生活题材；创新应用

The Innovative Application of the "Introduction, Development, Transition And Conclusion" in the Structure of Opera Scripts In Modern Life Themes

Xu Tingsong

Fuyang Performing Arts Co., LTD. Fuyang, Anhui 236000

Abstract： In the context of the diverse development of contemporary culture and the continuous change of audience aesthetics, the creation of modern life-themed operas is facing broad development space, but also encountering many challenges. There is an urgent need to innovate the script structure to meet the demands of The Times. This article focuses on the innovative application of the "introduction, development, transition and conclusion" in the structure of traditional Chinese opera scripts in modern life themes. It delves deeply into how it introduces, expands, turns and concludes the plot in a novel way in plot construction, how it gradually reveals and deeply explores the characters' personalities and inner thoughts in character portrayal, and how it ingeniously lays clues to enrich the connotations and consolidate ideas in theme expression. It aims to provide new ideas for the creation of modern life-themed operas and promote the in-depth integration of traditional opera structures with modern life elements.

Keywords： structure of opera scripts; introduction, development, transition and conclusion; modern life themes; innovative application

一、“起承转合”结构内涵与现代价值

（一）传统“起承转合”结构解析

“起承转合”是戏曲剧本经典结构模式，它历经了长期实践的检验。“起”是故事的开端部分，引出主要人物和核心矛盾，奠定叙事基调吸引观众注意力；“承”承接起始的情节内容，对矛盾冲突进行深化与拓展，丰富故事内容展现人物关系变化；“转”是剧情的关键转折之处，打破原有平衡使矛盾冲突升级，推动故事走向高潮带来戏剧张力；“合”则是故事的最终结局阶段，解决矛盾冲突对主题进行升华，给观众留下深刻印象令人难忘，这一结构完整且有序合理，符合观众审美认知的基本规律^[1]。

（二）现代生活题材创作需求

现代生活题材戏曲创作面临不少挑战与机遇，随着时代不断

发展观众审美观念变化，这对戏曲作品内容与形式提出更高要求，现代生活节奏加快信息传播变得迅速，观众期望在有限时间获得丰富情感体验。同时，现代生活题材丰富涉及社会各层面，这为戏曲创作提供广阔素材空间，所以需要创新戏曲剧本结构来适应需求，“起承转合”结构具备独特现代价值意义^[2]。

二、“起承转合”在现代生活题材情节构建中的创新

（一）“起”的多元引入方式

现代生活题材戏曲里“起”的引入方式多元性空前，极大增强作品吸引力与时代感。从社会热点事件切入是极具冲击力的引入方式，以近期受关注的养老问题举例，戏曲开场可展现普通家庭中年子女围坐为照顾年迈父母争吵，部分子女主张送父母去养老

院认为能获得专业照顾，有些子女坚持自己照顾却因工作忙而力不从心，此场景能迅速将观众带入熟悉且揪心的现实情境，引发他们对养老难题的共鸣与思考，从人物内心矛盾出发的引入方式也别具一格。比如刻画年轻人在事业与家庭间艰难抉择，舞台上主人公独自坐在昏暗房间拿着工作调动通知，眼神里有事业晋升渴望和对家人的不舍眷恋^[3]。通过细腻心理独白将内心困惑与挣扎毫无保留展现，激发观众好奇心想知道其最终决定，为后续情节跌宕起伏埋下精妙伏笔

（二）“承”的丰富情节拓展

“承”环节在现代生活题材戏曲里，努力打造丰富有层次感的情节，为故事增添无尽魅力，在家庭题材戏曲当中，为展现矛盾冲突的复杂性，除聚焦主要人物间的矛盾外，还巧妙引入亲戚朋友等关系网络，像主人公夫妻因孩子教育问题产生分歧，两人不断争吵闹得不可开交^[4]。这时公公婆婆介入他们秉持传统教育观念，和年轻夫妻现代理念激烈碰撞，同时朋友也来参与此事，有的支持主人公的做法，有的则提出不同的建议，这些错综复杂的关系交织，让情节像张细密大网充满张力，运用现代叙事手法能增色，展现主人公成长历程时穿插回忆片段。比如主人公事业遭遇挫折，陷入自我怀疑状态时舞台灯光渐暗，回忆画面浮现出来了，小时候学校比赛失败后老师鼓励振作。这种打破时间顺序的叙事，增加情节悬念趣味且深化人物塑造，让观众更全面地了解主人公，知晓其内心世界和成长轨迹^[5]。

（三）“转”的意外情节突破

“转”是现代生活题材戏曲情节创新核心要点，突破传统戏曲“转”常规模式去创造意外情节转折，能让观众获得前所未有的独特观剧体验，在爱情题材戏曲当中原本看似坚不可摧的爱情，可能会因为一场突如其来的变故面临严峻考验。比如一对恋人正沉浸在甜蜜恋爱之中，还一起计划着属于他们的美好未来，然而男方突然被检查出患有不治之绝症，为了不拖累女方他选择隐瞒病情提出分手，女方在完全不知情状况下遭受巨大打击，从幸福无比天堂瞬间坠入痛苦不堪的深渊。这种意外转折让剧情发展急转直下态势，增强戏剧冲突强度同时也反映生活复杂，观众在为剧中人物命运揪心不已过程中，会不由自主思考生活真谛爱情本质等问题，从而引发对生活人性等诸多问题深入探讨，让戏曲具备更深层次思想内涵意义^[6]。

（四）“合”的深刻主题升华

“合”环节在现代生活题材戏曲当中，肩负着升华主题启迪思想的重任，通过巧妙地进行情节安排设置，把故事结局跟主题紧密地结合，让作品的内涵实现质的飞跃提升。在环保题材的戏曲里面的故事，主人公为改善家乡的环境情况，历经千辛万苦到处去奔走呼吁，他组织志愿者清理河流里面垃圾，跟污染企业斗智斗勇不轻易放弃，还积极推广环保的理念和知识，在经历挫折和困难之后的时刻，他的努力终于得到了应有的回报，环保项目成功地实施并见成效，家乡的河流恢复了清澈的模样，天空变得湛蓝呈现出美好景象，生态环境得到了极大地改善。结局不仅展现主人公的个人成就，更深刻反映人类与自然共生主题。此时，舞台上可安排主人公站在那里，在焕然一新的家乡土地之上，深情地发表一番内心的感言，表达对大自然的敬畏和美好憧憬。观众在欣赏精彩剧情的过程中，也能从中获得思想的启迪升华，深刻认识到环保的重要意义后，在日常生活当中积极践行环保理念^[7]。

三、“起承转合”在现代生活题材人物塑造中的创新

（一）“起”中人物形象初步勾勒

现代生活题材戏曲在“起”的阶段，人物形象初步勾勒要突破传统模式局限，以新颖且有内涵的方式去展现。有一部反映现代都市创业题材的戏曲，开篇设定在热闹的创业路演现场，主人公身着简约又不失时尚的商务装，步伐坚定地走上舞台。通过简洁情节展现人物特点，他熟练且自信地介绍创业项目，面对评委尖锐提问时从容应对，初步展现出果敢、聪慧的性格。对话当中有评委质疑项目可行性，主人公坚定回应称市场空白就是机遇，有信心用创新打破常规。这一回答凸显他的自信，暗示他对创业成功的强烈渴望，体现面对质疑时的坚定信念。从他的穿着打扮和路演场景，能隐约看出都市创业者的职业身份。这种初步勾勒为后续深入塑造人物奠定基础，引发观众对他创业挑战和梦想实现的关注，让观众迅速被人物吸引并产生探究欲望^[8]。

（二）“承”中人物性格逐步展现

“承”环节属于人物性格逐步展现关键阶段，在现代生活题材戏曲当中要注意，让人物性格于复杂多变情境里自然流露。就拿家庭矛盾题材戏曲来当作例子，前期“起”阶段埋下家庭关系紧张的伏笔，“承”阶段就可以设置多个不同的情境。例如在家庭聚会的时候父母二人，因为教育观念不同再次发生激烈争吵，主人公一开始在旁边默默倾听眉头紧锁，表现出内心纠结与无奈的心理状态，这展现出他善良且不愿伤害家人的性格。随后他尝试着进行劝解语气平和，还理性地分析双方所表达的不同观点，体现出他具备理智方面的性格特点。然而当争吵变得越来越激烈的时候，父母开始把怒气迁移到他的身上时，他一时之间情绪失控大声说出话语，将自己长期压抑在心中的委屈宣泄，这又暴露出他内心深处冲动的一面。通过这样细腻人物描写与情节推进，随着故事不断发展人物不同情境下，所做出的选择与行动让性格特点，逐渐变得清晰起来人物形象立体丰满，让观众能够真切感受人物复杂真实^[9]。

（三）“转”中人物内心深度挖掘

“转”阶段深度挖掘人物内心，可让现代生活题材戏曲达情感与思想深度共鸣。灾难题材戏曲里，主人公本是平凡社区志愿者，过着平静安稳的生活。然而一场突如其来的地震打破这份平静，房屋倒塌周围变得一片混乱。重大情节转折让主人公面临巨大心理压力，还有强烈的情感冲击。在废墟中寻找亲人时他眼神充满恐惧迷茫，双手也不停地颤抖着。他嘴里喃喃自语一定要找到亲人们，内心独白展现对亲人担忧和失亲恐惧。发现亲人不幸遇难时他先是呆立在当场，随后瘫倒在地放声痛哭表情极度扭曲，将内心悲痛淋漓尽致地展现出来。随着时间不断推移看到更多受灾群众，他内心开始逐渐发生复杂的变化了。从最初恐惧迷茫状态转变为坚强感恩，他擦干眼泪重新振作起来投身救援，积极开展救援工作安慰受灾者。通过内心独白与表情描写等多种手法，深刻展现人物在灾难面前内心的转变，增强人物形象感染力让观众能够感同身受^[10]。

（四）“合”中人物命运最终定型

“合”环节会确定人物最终的命运走向，在现代生活题材戏曲当中，人物命运需要与主题紧密相连，以此让人物形象能够完整又统一。以奋斗题材的戏曲作为例子，主人公出身贫寒生活条

件艰苦，怀揣着改变命运的梦想来到大城市打拼。在经历“起”阶段的梦想起航初始阶段，“承”阶段的艰难奋斗中间过程，还有“转”阶段的重大挫折关键节点后，“合”阶段迎来了决定命运的关键时刻。主人公面对一次重要的职业晋升机会时，他没有选择采用不正当手段去竞争，而是凭借自己真实能力和多年积累经验，最终成功获得了这次职业晋升机会。这一结局不仅改变了他原本的命运轨迹，让他从底层奋斗者成为行业精英人物，更展现了他积极向上且坚守原则的人生态度。这一命运定型与奋斗题材倡导主题紧密契合，倡导通过努力和正直去实现个人梦想。

四、“起承转合”在现代生活题材主题表达中的创新

（一）“起”中主题线索巧妙埋设

在“起”阶段巧妙埋设主题线索，是现代生活题材戏曲开启深度表达关键一步。传统戏曲引出主题多采用直白方式，现代创作则更注重隐晦与巧妙之处。以反映现代职场压力题材戏曲为例，开篇场景可设定在凌晨的写字楼里。写字楼内灯光昏暗，只有少数办公室还亮着灯光。主人公疲惫地趴在堆满文件的办公桌上，这一场景布置暗示职场高强度工作主题方向。人物对话中同事抱怨项目一个接一个喘不过气，主人公无奈回应不拼就没有机会。通过这些细节观众能初步感知职场压力主题，这种埋设方式不直接点明而是潜移默化。让观众产生好奇与思考为后续主题深入展开营造氛围，使观众在后续剧情能自然将情节与主题相联系，增强主题表达的感染力与吸引力。

（二）“承”中主题内涵逐步丰富

“承”环节属于丰富主题内涵的重要阶段，现代生活题材戏曲在该环节需多维度拓展主题。以探讨现代家庭亲子关系题材作为例子，“起”阶段埋下亲子沟通不畅的线索之后，“承”阶段可从不同生活场景展现亲子矛盾。比如孩子在学校参加活动取得成绩，兴奋地想和父母分享却遭简单敷衍，父母为孩子规划未来职业道路，孩子因有自身兴趣爱好与之激烈争论。通过这些情节推进从不同角度探讨问题，如日常交流、未来规划等方面的亲子关系。同时在人物塑造上展现不同人物内心状态，展现父母内心的担忧与无奈以及孩子渴望。让“和谐亲子关系”这一主题内涵变得更加全面深入，观众可从不同人物视角和经历中深刻理解，增强对亲子关系主题的认同感。

（三）“转”中主题冲突激烈碰撞

“转”阶段主题冲突激烈碰撞可让现代生活题材戏曲达到高潮，进而突出戏曲主题核心。以反映社会诚信问题题材的戏曲为例，前期情节里主人公一直坚守诚信原则经营小店，生意虽不火爆但也能维持安稳。然而在“转”阶段可设置重大情节转折，竞争对手为打压主人公散布谣言诋毁商品质量，导致小店顾客大量流失主人公面临生存危机。与此同时身边一些人劝主人公以次充好来挽回局面，使得主人公内心陷入艰难的挣扎。这一情节引发了人物之间如主人公与竞争对手及劝说者的矛盾，也引发了人物与社会如诚信经营与不良竞争环境的矛盾。诚信主题冲突达到顶点时观众能深刻感受，现实社会中诚信面临的艰难处境引发情感共鸣。观众会对诚信价值进行深入思考，让主题核心问题更加凸显增强艺术感染力。

（四）“合”中主题思想深刻凝聚

“合”环节深刻凝聚主题思想，能让现代生活题材戏曲给观众留下深刻印象。以反映环保题材的戏曲为例，经历前面情节，像环境恶化对人们生活的影响、主人公为环保付出努力与遭遇挫折后，“合”阶段可安排主人公联合各方力量，成功推动一项环保政策得以实施，当地环境得到明显改善。结局不仅展现主人公所取得的成就，还通过人物对话、场景展现等方式，凝聚对环保重要性的深刻思考。比如，呈现孩子们在清澈的河边嬉戏，老人感慨“这才是生活该有的样子”，主人公表示“环保是一场持久战，需要我们每个人坚持”。这样的结局安排对环保主题进行总结与升华，让观众清晰深刻认识到环保与自身生活紧密联系，使主题思想得到有力传达，让戏曲具有更强现实意义与教育价值。

五、结语

综上所述，戏曲剧本结构里的“起承转合”，在现代生活题材创作中实现创新应用，它打破了传统戏曲和现代生活题材之间的壁垒，在情节构建上用新颖方式契合现代观众审美。在人物塑造方面，能细腻且全面地展现人物成长与内心世界，于主题表达而言，可深刻挖掘并有力传达现代生活蕴含的思想内涵。这种创新应用丰富了现代生活题材戏曲的表现手法，赋予传统戏曲结构新的生命力，让戏曲艺术在现代社会语境下持续绽放独特魅力。

参考文献

- [1] 赵继刚. 谈戏曲剧本结构的巧妙处理 [J]. 剧作家, 2024, (05): 137-139.
- [2] 华之. 从《春草闯堂》看戏曲剧本结构的艺术魅力 [J]. 创作与评论, 2016, (20): 106-109.
- [3] 刘俊. 探讨儿童戏曲剧本的创作构思与编导技巧 [J]. 剧影月报, 2020, (04): 40.
- [4] 张业敏. 谈戏曲人物的虚实结合——传统戏曲剧本的阅读欣赏之二 [J]. 阅读与写作, 1994, (07): 26-27.
- [5] 邹婷. 于诗意中安放自由的灵魂——浅评戏曲剧本《人间富贵花》 [J]. 影剧新作, 2024, (02): 43-47.
- [6] 黄静枫. “十七年”戏曲剧本生产机制论 [J]. 戏剧 (中央戏剧学院学报), 2024, (02): 123-142.
- [7] 廖全京. 理论格局、致思路径与现代认知——读《戏曲剧本创作论》札记 [J]. 四川戏剧, 2023, (11): 4-6.
- [8] 周南. 以治学之法作一副之本——论曾永义的戏曲剧本创作 [J]. 文化遗产, 2023, (01): 47-54.
- [9] 张艳梅. 现代戏曲的神异书写流变与民间信仰显隐——以越剧艺人口述剧本为中心 [J]. 民族艺术, 2022, (06): 152-157.
- [10] 蒋东敏. 谈戏曲剧本创作的通俗性——以顾锡东剧作为例 [J]. 大舞台, 2021, (05): 89-91.

从贞操枷锁到身体自主：论父权社会性别规训下的女性极端表达反抗实践

王诗乐

韩国中央大学, 韩国 首尔 06974

DOI:10.61369/HASS.2025040001

摘要： 本研究通过一位女性自述“想要从事性工作”的极端表达作为观察窗口展开分析，主要运用社会学中的女性主义视角，探讨女性在父权制社会下，在性别规训与社会结构性压迫下如何通过身体行为表达主体性诉求。该女性虽经济条件富裕，接受过高等教育，但却因为早年家庭创伤及对社会性别不平等的深刻洞察，试图以“成为被污名化的女性群体的一员”来挑战父权社会对“贞洁”的规训。研究还发现，与该女性建立亲密关系的男性在叙述中表现出明显的控制倾向，这说明即使在恋爱关系中，女性仍然面临身体自主权受限的问题，仍然常受到父权逻辑的规训。本文认为，女性对身体的重新诠释以及对主动接受污名标签的行为，是对父权体系的一种隐形颠覆，这种抵抗值得在当代女性主义理论框架内得到重视。毕竟反抗行为不应该局限于传统的政治运动方式，例如组织游行、签署联名信这些形式。女性以身体为场域展开的边缘表达同样具有颠覆性与理论价值。通过这一个案，本文试图揭示个体极端行为背后反应的深层次社会结构矛盾，如性别歧视、刻板印象等问题。为女性反抗实践的多样性提供新的解释框架，并呼吁对女性“非主流选择”背后的主体性考量，予以更多理解与尊重。

关键词： 性别规训；身体自主；污名认领；父权社会；极端表达；性工作者；女性主义

From Chastity Shackles to Physical Autonomy: on Women's Extreme Expression and Resistance Practice under the Patriarchal Gender Discipline

Wang Shiyue

Central University of Korea, Seoul, Korea 06974

Abstract： this study analyzes a woman's extreme expression of "wanting to engage in sexual work" as a window of observation, and mainly uses the feminist perspective in sociology to explore how women express their subjective demands through physical behavior in a patriarchal society under gender discipline and social structural oppression. Although the woman has rich economic conditions and received higher education, she tried to challenge the patriarchal society's discipline of "chastity" by "becoming a member of the stigmatized female group" because of her early family trauma and her profound insight into gender inequality. The study also found that the man who established a close relationship with the woman showed a clear tendency of control in the narration, which showed that even in the love relationship, women still faced the problem of limited physical autonomy and were often disciplined by the patriarchal logic. This paper argues that women's reinterpretation of the body and their active acceptance of stigma labels are an invisible subversion of the patriarchal system, and this resistance deserves attention within the framework of contemporary feminist theory. After all, resistance should not be limited to traditional political movements, such as organizing demonstrations and signing joint letters. The marginal expression of women's body as a field also has subversive and theoretical value. Through this case, this paper attempts to reveal the deep-seated social structural contradictions behind individual extreme behavior, such as gender discrimination, stereotypes and other issues. It provides a new interpretation framework for the diversity of women's resistance practice, and calls for more understanding and respect for the subjectivity behind women's "non mainstream choice".

Keywords： gender discipline; physical autonomy; stigma claim; patriarchal society; extreme expression; sex workers; feminism

引言

“我想做一名性工作者”。这句话来自一位中国年轻女性的社交平台投稿，迅速的引发了大量讨论和道德层面的争议。比较有意思的是，和大众印象里“穷困潦倒”或者“受教育程度低”的群体不同，这个投稿人接受过高等教育且条件很好，却选择用这种被社会贴负面标签的身份来表达对性别规训的不满与反抗。这一极端表达，不仅仅是在打破了人们对“正经女孩”与“坏女人”刻板划分，其实更是在问我们：在男女权力关系根深蒂固的社会环境下，女性到底能不能真正掌控自己的身体？如果常规的表达途径被堵塞的时候，极端化的表达是否可能成为她们争取自主权得方式？正如 Ahmed 所言，女性主义的实践往往源于对日常压迫的‘不服从’——通过愤怒、越轨与夸张的身体表达，女性在看似‘非理性’的行为中开辟反抗空间^[1]。这种解释其实可以看作是对“自愿选择特殊职业”现象的一种理解角度：极端表达未必是失控，更像是针对结构性压迫的策略性应对。

本研究聚焦于父权制度与社会性别规范共同作用的场域，探讨女性群体如何通过主动接受污名化的行为策略进行特定形式的激烈表达，从而释放那些被传统社会结构所压抑的自我意识与身体控制权。文章主要基于社会学中的女性主义分析框架，同时结合福柯的权力规训理论、朱迪斯·巴特勒的性别表演论以及波伏娃对“第二性”的经典论述，试图说明当代女性是怎样通过策略性地接受某些负面社会标签，来对抗那些已经内化到思维深处的性别限制。通过对上述个案的文本分析，本文认为这种污名化认领行为并不能简单等同于自我毁灭，实际上可以理解为某种带有矛盾意味的自我建构方式，本质上是在既有的社会规范框架之外，尝试开拓具有自我决策可能性的特殊行动空间。

（一）研究背景

在当下中国社会的发展过程中，传统家庭权力体系与现代价值观念的碰撞持续引发性别相关议题。虽然从法律层面看男女平等原则正在推进落实，但一些深层的文化习惯，例如关于“贞操观”的固有观念、强调家庭优先的价值取向等，仍然通过潜移默化的约束方式影响着女性的自主选择。比如说“重男轻女”，又比如说社会舆论对女性“失节”的污名化，这种传统思维模式通过道德层面的职责，将女性禁锢于“好女孩”的规范框架之中。值得关注的是，近年来，部分女性主动选择具有争议性的社会角色，像是从事某些被污名化的职业，可以视为通过极端化的自我表达来突破既有的性别框架。这种行为既反映了社会深层矛盾的激化，也体现出个人在传统规范与现实诉求之间面临的复杂处境。

（二）研究问题

基于上述背景与案例，本文试图回答以下核心问题：

在父权制与现代社会价值观并存的语境下，女性通过极端身体实践（如自愿成为性工作者）表达反抗的动机和逻辑是什么？

此类“污名认领”行为如何成为对性别规训的战术性回应？其颠覆性与局限性何在？

个体极端表达能否撬动结构性压迫？其理论意义与实践价值如何被重新评估？

一、文献综述与理论框架

从社会学角度看女性问题，身体这个概念可以理解为不仅具有生物学属性，更多时候承担着社会规训赋予的某种特定含义^[2]。也就是说，女性的身体实际上成为了某种被社会规则所塑造的对象。父权社会对女性身体的控制，既包括制度性的安排（如贞操观念、性别角色期待），更深入渗透在日常生活、情感关系与道德评价标准中，逐步形成对所谓“好女人”形象的标准化定义。这种规范话语使得女性常常需要在“清白”与“堕落”“贤妻”与“荡妇”这些标签之间反复自我审视，并将社会对她们的欲望、羞辱与期待都内化为评判自己的标准。父权制作为一种根植于社会文化中的权力结构，通过制定规则、传播特定观念以及在日常行为中不断强化，对女性身心实施系统性规训^[3-6]。简单来说就是，整个社会体系都在用各种方法塑造符合其期待的女性形象。福柯的规训权力理论可以作为分析框架，其指出，权力并非仅通过暴力压制实现，而是经由知识生产、设立道德标准，以及规范身体行为这些方式，潜移默化地影响每个人的生活。就

像学校对学生的行为规范，既包括明文纪律也包含同学间的相互监督。在父权语境下，女性的“贞操”这件事被塑造成衡量女性道德的重要标尺。这种标准实际上成为了规训权力的具体表现形态，社会舆论的监督、家庭伦理的要求，甚至法律条文的规定，都在合力把女性身体改造成“可被驯服的对象”，也就是容易管理和约束的存在。这种“身体政治”不仅剥夺女性的自主权，还通过“好女孩”与“坏女人”这种非此即彼的划分方式，实施着看不见的道德压迫^[4]。Gill的研究表明，媒体通过强化‘良家女性’与‘堕落女性’的对立观念，让女性不自觉地将贞操观念当作自我约束的工具。这与福柯的规训权力理论形成呼应，揭示父权制度通过各种说法来施加看不见的压力^[7]。波伏娃在《第二性》中进一步揭示了父权制通过“他者化”过程剥夺女性的主体性。她指出，女性被社会定义为“非本质的存在”，其价值依附于男性设定的标准，如贞洁、母性、顺从。这种他者化不仅固化性别分工，更麻烦的是让女性自己都相信这些规矩是对的，将规训转化为自我审查，从而主动照做。现在中国虽然到处在讲男女平等，但传统观念依旧隐藏在很多地方，例如电视剧中贤妻良母

的故事，或者家里长辈念叨女孩子要守规矩，其实都是在用看不见的方式管束着女性的身体行为^[8]。Gill指出，后女性主义媒体文化通过强调个体选择和自我提升，实际上强化了对女性身体的审美规范。这种文化氛围使女性在追求身体自主时，仍受到隐性的社会规训^[9]。

针对父权规训，女性主义理论提出了多种分析视角。巴特勒的提出的观点就认为，性别特征其实和天生特质没什么关系，主要是通过日常生活中的各种行为模式不断重复形成的。这一视角为理解“污名认领”提供了理论支点：比如像有些女性主动使用“性工作”这种带有负面评价的称呼，本质上就是在故意放大社会强加的“不道德”标签，用夸张的行为把那些约定俗成的评判标准变得滑稽可笑。这种做法不仅是个人身份的重构，更可以看作对社会规范边界进行试探的实验手段。此外，边缘群体如何掌控自己的身体的研究也显示出问题的复杂性。从“贞操枷锁”到“污名化实践”，女性在身体自主权方面的抗争常常面临两难处境。例如，性工作者的“自主选择”可能在打破传统道德束缚的同时，又让社会对他们的负面印象进一步加深，这个矛盾现象很有意思。并且巴特勒强调，性别并非一个“自然”的内在属性，而是社会期待下被不断重复“表演”的结果。在父权社会中，女性如果不表演“纯洁”“顺从”与“贤良”，便容易被赋予“荡妇”“不检点”的负面标签。但正如巴特勒所指出的，污名并非只能压迫，它也可以被“反向使用”——即个体可以通过“夸张地扮演污名”，来揭示社会规则的认为建构本质。具体到我们的研究对象，部分女性主动采用“性工作”的称谓，本质上可以理解对既定社会规则的反向操作，可以看作对主流价值体系的有意识对抗^[10-12]。

在现有的研究框架中，关于性工作的探讨往往容易陷入道德评判的固定模式。主流叙事通常将从业者简单归类为“受害者”或者“行为异常者”，这种标签化处理实际上忽视了他们在社会结构中的主体价值。比如说当我们把性工作完全等同于道德堕落时，这种认知本身可能会成为社会规范对女性进行约束的手段。从实际情况来看，经济条件差异、家庭暴力这些结构性压迫因素，确实会促使部分群体被动进入这个行业，从而形成某种固化的生存状态。这样的双重属性，也就是既存在道德层面的污名化，又涉及社会资源分配的现实问题，导致相关研究难以突破非此即彼的讨论框架。具体来说，现有文献中对那些主动选择从事性工作的案例，特别是具有社会经济优势的女性群体，缺乏足够深入的研究视角。大多数研究更关注行业存在的剥削性问题，但较少讨论到某些女性可能通过自主选择职业身份，来实现对传统性别秩序的反向挑战。这种研究空白使得我们在理解极端身体实践时，容易停留在表象层面的解读。本文试图从反抗理论的角度切入，重点分析自愿性工作这个特殊类型。简单来说就是探讨从业者如何通过主动接纳被污名化的社会身份，在现有权力结构中寻找突破的可能性，这种研究路径或许能为我们提供新的分析维度。

本研究以福柯的规训权力理论为基础，分析传统家庭结构对女性形成的道德约束压力；结合波伏娃的“他者化”概念，解释

女性自我表达受限的运作机制；借助巴特勒的性别表演理论，探讨边缘群体通过主动接纳特定标签进行策略性对抗的实践逻辑。通过这种多理论视角的交叉分析，我们构建起一个具有双重功能的分析框架，这个框架既能够解释极端表达行为背后的结构性压力来源，又特别关注到这些行为本身所包含的主动抗争价值。这样的整合方式不仅深化了对女性抗争策略的理解层次，也为研究特殊职业群体提供了新的思考维度。但需要注意的是性工作难以脱离剥削性。本研究虽强调个案能动性，但需承认其可能强化身体的商品化认知^[13]。

二、研究方法

本文在方法论层面采用叙事分析框架，将个人陈述视作具有社会互动性质的言语行为。重点观察她们在讲述过程中如何构建自我认知框架（比如说“我是怎样的人”“我为何要这样表达”），以及如何预设听众可能产生的道德评判。特别关注叙述中出现的“发现现象—深入反思—采取行动”这种递进式叙述模式，分析个体是怎样把个人生活经历转化为具有公共讨论价值的社会议题的。

由于本文来自公开社交平台，且内容具高度敏感性，本文在分析中对个体身份进行匿名化处理，避免对当事人造成伤害。同时，本研究承认研究者的女性主义立场在文本选择与诠释过程中具有建构性，因此研究者自觉采取“情境定位”的方法论态度，以反思性地处理权力、立场与解释之间的张力。

三、案例分析

（一）案例引出

本文的核心案例源于一位年轻女性的极端选择：这位女性虽然成长在物质条件优越的家庭环境中，但长期存在父母情感关怀缺失的问题，这种成长背景某种程度上让她对社会权力结构和性别规范形成了自己的观察视角。在哲学专业的学习过程中，她开始系统思考社会文化对个体的塑造机制，特别是对传统性别文化中存在的矛盾现象产生研究兴趣。比如说某些欠发达地区要求女性承担供养兄弟的义务，或者社会舆论中存在的婚恋双重标准——她注意到男性交往多个伴侣会被认为“有魅力”，而女性类似行为却要承受道德压力，这种差异化的评判标准引发了她对性别权力关系的持续反思。在观察社会行为时，她发现妓女这一被边缘化的群体展现出意外的清醒：她们拒绝迎合男性凝视，甚至以职业身份为工具解构性别权力关系。这一发现颠覆了她对性工作的刻板认知，并促使她萌生了一个极端计划——主动成为性工作者。需要说明的是，该案例中的研究对象并非因经济原因进入这个行业，而是试图通过主动选择被污名化的社会身份，来解构社会对女性身体的规训模式。这种实践思路可以追溯到历史案例——像法国启蒙时期的交际花学者尼农·德·朗克洛，就曾以沙龙女主人身份参与哲学思辨，某种程度上证明了身体实践与思想解放可以产生特殊关联。她明显意识到个体的行动其实很难改变那些流传了上千年的文化习惯，但是仍然选择用激烈方式作为

抗争手段，也就是试图通过这样的极端表达来引发社会对性别问题的重新审视。不过这种做法实际上造成了多方面的矛盾冲突。比如说她的伴侣虽然在思想上支持女性主义立场，但在具体情感层面却产生了剧烈波动：一方面认同她挑战传统规范的行为逻辑，但另一方面又难以摆脱某些固有观念的影响——像是潜意识里仍然会把伴侣的身体当作某种专属物。这种矛盾其实可以理解，为传统文化对人际关系的渗透作用，即使自认为思想开明的人，也可能在某些情况下不自觉地延续旧有思维模式。这个事件不仅是个人反抗的特殊案例，更重要的是反映出当前社会转型过程中普遍存在的张力，比如说传统价值观与现代理念的碰撞、制度性约束与个体自主性之间的拉锯等问题。

（二）案例分析

研究对象通过“性工作”身份的主动认领，将“贞洁”标签转化为反抗工具。她提到“如果‘贞洁’是枷锁，那么‘污名’就是钥匙。”用这种反讽式表达揭示了父权道德标准的双重性，也契合 Outshoorn 对欧洲女性运动中“污名身份策略化”的研究——通过占据边缘角色来破坏主流性别伦理秩序的稳定。她的实践方式表面看是自污，但其实构成了对社会性别认知逻辑的挑战。类似于 Outshoorn 提出的“身体自主即政治对抗”的思路，这种认领方式可视在强规训之下重构主体性的实验性策略^[14]。同时 Weitzer 指出，性工作者的污名抵抗常通过身份重构实现。本案例中研究对象以“妓女”自居，不仅颠覆了职业标签的贬义性，更通过阶级特权放大其反抗的公共可见性。^[15]这里可以参考巴特勒提出的性别身份表演理论，也就是通过刻意放大“堕落女性”的行为特征，让社会性别其实是人为构建的这个本质暴露出来。^[12-14]值得注意的是研究对象童年时期存在情感缺失问题，这个情况和她选择从事性工作之间形成了某种对应关系，就像她原生家庭物质条件优越但缺乏关爱那样，社会上对女性道德的高要求可能反而掩盖了实际存在的压迫现象。这种行为方式实际上已经超越了个人层面的意义，可以看作是所有被社会规范束缚的女性共同面临的困境。通过主动给自己贴上污名标签的方式，实际上是在揭露那些隐藏在社会制度里的暴力因素，进而引发对女性身体自主权的重新思考。在父权文化结构中，性工作者形象长期被视为道德堕落的代名词，其“身体”不仅被视作交易对象，更承载着污名、恐惧与警示意义。因此，当具有主流社会认可度的女性（比如经济独立、受过高等教育）主动选择这种身份时，本质上是在挑战整个性别伦理体系的根基。本文认为这种行为属于策略性的污名认领，其核心目的不是要推广性工作这个职业，而是通过扮演社会定义的“他者”角色，来突显所谓良家妇女身份标签本身的荒谬性。这种“自污”策略的背后，实际上是对传统贞操观的全盘否定，同时也在消解社会对女性情感忠诚度、情绪表现等方面的刻板要求。通过主动认领“堕落者”的社会身份，主体在语言中打破了被规训的女性形象，将身份重新从“纯洁的象征物”变为抵抗权力的化身。

虽然该言说具有强烈的反叛意图，但其被主流舆论迅速转化为“心理病态”“哗众取宠”或“炒作”，甚至被解读为对道德底线的威胁。这种反映本身也体现出父权社会在面对“非理性女性

表达”时的规训本能——以羞辱、病理化、中性化话语遮蔽其政治性。正如劳伦·贝兰特所言，极端表达往往是边缘个体在无法被社会结构听见时的“情感政治”——它通过失控、崩溃、夸张的方式，使隐藏的结构性压迫变得可见^[16-17]。因此，该女性的言说并非对身体的轻视，而是一种象征性的“自焚”：用最不可接受的方式去质问社会为何不给她一个体面而自由的生存空间。

虽然研究对象主张对身体具有控制权，但其伴侣表现出的“过度管控倾向”仍显示出传统性别观念在人际关系中的持续影响。例如男方存在这样的矛盾状态：理论上认同两性平等，但实践中无法接受伴侣身体的开放性，这种情况可以理解为男性潜意识中将对方身体作为专属物的思维定式。福柯的规训权力理论在此适用：即使反抗者试图挣脱宏观规训，微观权力（如亲密关系中的情感控制）仍可能复现压迫机制。

研究对象的反抗虽具激进型，却陷入双重困境：一方面，其行为被舆论简化为“特权女性的任性”，导致其社会意义被稀释；其次是实践层面，涉及身体交易的行为污名很难完全消除，反而可能强化社会对女性身体价值的商品化理解。由此可知，个人化的激烈表达虽然能局部改变既有规则，但若缺少系统性变革措施（比如说法律条款的完善、社会观念的渐进调整），其产生的实际影响范围终归有限。

四、讨论

（一）对女性主义理论的扩展

传统女性主义理论（如自由主义与激进女性主义）主要关注的是制度层面的抗争活动，也就是在立法修改或者组织抗议活动这些方面。这些理论常常把反抗行为等同于“需要经过严密规划的行动”。不过有意思的是，我们的研究发现身体实践领域其实也存在反抗可能性。Armour 与 St. Ville 强调，情绪化、宗教性与身体化的女性表达不能被排除于政治抗争之外，这些看似非理性的表达常常能揭示深层社会压迫机制^[18]。像某些研究对象故意穿着暴露的服装、在社交媒体发争议性内容这类做法，虽然看起来不够“理性规范”，但实际上能通过引发社会情绪震动来促进结构反思。这要求女性主义理论超越工具理论框架，承认愤怒、挑衅与越轨的解放价值。

这里提出的“污名认领”概念，简单来说就是主动把被污名化的身份拿来使用，通过重新解释这些符号来实现权力关系的调整。特别需要说明的是，污名认领不是被动接受歧视，而是把这些负面标签变成自己的武器。例如，个案以“妓女”身份自居，实际上是为了让公众不得不面对这个称呼背后存在的性别暴力问题，通过这种方式反过来对歧视者产生压力。这一行为逻辑也可呼应 Edwards 关于“他者性身体”的重新主权化分析^[19]。污名反抗的效果高度依赖阶级与性别位置。本研究，研究对象的经济特权使其“自我污名化”更具挑衅性，但舆论将其简化为“精英游戏”，反而削弱了反抗的公共意义。这种矛盾印证了极端表达的双重性：既是个体能动性的彰显，也可能沦为权力结构的“安全阀”^[20]。

（二）性别秩序与亲密关系中的隐性控制

虽然主流讨论常把女性困境归结于大的社会框架，像是婚姻制度或者传统观念这种宏观因素，但真正产生持续影响的其实更多来自那些看似普通的日常互动。父权体系中的性别规范往往会通过“爱”的名义、“为你好”的说法，在恋爱关系或家庭生活里形成看不见的约束机制，这种情况下女性可能意识不到自己正在被限制，甚至会主动帮对方找理由。本文个案中的女性虽然在经济、教育上处于相对优势地位，却在亲密关系中长期承认如情感控制、性别期待、道德规训等这种以情感之名进行的规训，不同于直接暴力，却在更深层将女性纳入“自我规训”的循环中。如福柯所言，现代权力通过内部化机制，使被规训者主动配合权力结构的再生产。个案中的女性逐渐在反复被否定、道德绑架与自我怀疑中感到“无路可走”，最终选择以极端言说打破这种隐性的困境。所谓亲密关系中的控制行为，很多时候被美化成“在乎对方的表现”，而所谓的爱又被等同于需要单方面妥协退让。在这种情况下，女性对自己的人生选择权会变得越来越模糊。某些个案中出现的激烈反抗行为，本质上揭开了这种被合理化的不平等秩序的真实样貌。

五、结论

在女性主义社会学的研究视角中，女性的自主选择行为往往不以常规的理性或建设性方式呈现。比如说那些带着强烈情绪色

彩的表达方式，或者看起来不太符合常理的言行，其实可以理解个体在结构性压迫下能够做出的有限选择。我们讨论的这种主动接受负面标签的表达方式，本质上可以看作是对性别规范逻辑的特殊对抗策略。这类表达不仅暴露了社会机制中存在的暴力结构，更重要的是显示出整个社会对所谓“正常表达方式”的偏好背后，其实存在着对多样化表达形式的压制。简单来说就是，女性主义研究应该把那些看起来“出格”的表达现象纳入理论框架，把这些现象理解为特殊情境下的抗争策略。

本文通过案例揭示，“污名认领”虽具有对抗性价值，也存在多重现实矛盾。比如说在表达效果层面，它既能讽刺性揭露社会道德标准的双重性，又可能在现实生活中引发更严重的排斥效应，比如被贴上心理疾病标签，或者导致自我价值感的持续降低。这种说法的两面性要求我们必须特别注意：也就是说不能简单把它说成是自由选择，也不能随便归为病态反应。社会学女性主义需要做到的是，在承认个体选择空间的同时，必须指出这些现象背后深层次的结构成因，这样才能推动公众从简单的道德评判转向对制度性问题的深入思考。

参考文献

- [1]Ahmed, S. (2017). *Living a Feminist Life*.
- [2]Hughes, A., & Witz, A. (1997). Feminism and the Matter of Bodies: From de Beauvoir to Butler. *Body & Society*, 3(1), 47 – 60.
- [3]Bartky, S. L. (1990). *Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression*. New York: Routledge.
- [4]Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Pantheon Books.
- [5]McRobbie, A. (2009). *The aftermath of feminism: Gender, culture and social change*. London: SAGE.
- [6]Witz, A. (2000). Whose Body Matters? Feminist Sociology and the Corporeal Turn. *Body & Society*, 6(2), 1 – 24.
- [7]Gill, R. (2007). *Gender and the Media*.
- [8]de Beauvoir, S. (2011). *The second sex* (C. Borde & S. Malovany-Chevallier, Trans.). New York: Vintage Books. (Original work published 1949).
- [9]Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147 – 166.
- [10]Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.
- [11]Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of sex*. New York: Routledge.
- [12]Bordo, S. (1993). *Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body*. Berkeley: University of California Press.
- [13]Jeffreys, S. (2009). *The Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade*. Routledge.
- [14]Outshoorn, J. (2015). *European Women’s Movements and Body Politics: The Struggle for Autonomy*. Palgrave Macmillan.
- [15]Weitzer, R. (2018). Resistance to Sex Work Stigma. *Sexualities*, 21(5–6), 717–729.
- [16]Berlant, L. (2011). *Cruel optimism*. Durham, NC: Duke University Press.
- [17]Berlant, L. (2008). The female complaint: The unfinished business of sentimentality in American culture. Durham, NC: Duke University Press.
- [18]Armour, E. T., & St. Ville, S. M. (Eds.). (2006). *Bodily Citations: Religion and Judith Butler*. Columbia University Press.
- [19]Edwards, K. J. (1999). *Body Politics: The ‘Body Problem’ in Feminist Theory*. UNSW Theses.
- [20]Tyler, I. (2020). *Stigma: The Machinery of Inequality*. Zed Books.

构建哲学社会科学自主知识体系路径分析

李永民

内蒙古民族大学医学院, 内蒙古 通辽 028000

DOI:10.61369/HASS.2025040003

摘 要 : 任何一个理论都来源于社会生产实践活动, 都是遵循“从实践中来, 再到实践中去”规律的, 哲学理论同样来源于社会生产实践活动。在自然科学领域, 是以所研究的对象来划分学科的, 如物理、化学、天文、地理、气候等。世界是由三个系统组成的, 它们是: 物质系统、生命系统和社会系统。哲学相应地分为三个体系: 物质系统里的哲学体系、生命系统里的哲学体系和社会系统里的哲学体系。

关 键 词 : 系统哲学; 一分为五; 中医理论体系; 企业生命系统

Analysis of the Pathway to Constructing an Independent Knowledge System for Philosophical Social Sciences

Li Yongmin

Medical College, Inner Mongolia University for Nationalities, Tongliao, Inner Mongolia 028000

Abstract : Every theory originates from social production and practical activities, following the principle of "deriving from practice and returning to practice." Philosophical theories also stem from social production and practical activities. In the field of natural sciences, disciplines are delineated based on the subjects of study, such as physics, chemistry, astronomy, geography, climate, and so on. The world consists of three systems: the material system, the life system, and the social system. Correspondingly, philosophy is divided into three subsystems: the philosophical system within the material system, the philosophical system within the life system, and the philosophical system within the social system.

Keywords : systems philosophy; division into five; theoretical system of traditional Chinese medicine; enterprise life system

不管多么纷繁复杂的事物, 只要找到了路径, 用对了方法, 就变得简单容易了。

一、路径分析

做任何事情之前, 都要用系统思维方式做个全面综合的分析, 以便看清全貌。

任何一个理论都来源于社会生产实践活动, 都是遵循“从实践中来, 再到实践中去”规律的, 哲学理论同样来源于社会生产实践活动。

哲学是系统化、理论化的世界观和方法论的统一。世界观是对世界本质和规律的总体认识, 方法论是指导实践的根本方法。只有观世界, 才有世界观。

世界是由三个系统组成的, 它们是: 物质系统、生命系统和社会系统。观察、分析和处理这三个系统事物的方法是不同的, 就像观察宏观宇宙世界要用天文望远镜, 观察微观粒子世界要用电子显微镜。

在自然科学领域, 是以所研究的对象来划分学科的, 如物理、化学、天文、地理、气候等。

哲学的分类同样应以研究的对象来划分, 这样就相应地分为三个体系: 物质系统里的哲学体系、生命系统里的哲学体系和社会系统里的哲学体系, 这是哲学领域里的“三分天下”。

这种哲学分类方法打破了传统哲学分类方法的地域壁垒, 如西方哲学、中国哲学、印度哲学和伊斯兰哲学等的分类方, 便于世界各国哲学的交流与互鉴, 更好地推动世界哲学体系的繁荣与发展。

哲学著作都是由哲学家们著作而成的。追本溯源, 欲了解哲学, 首先要了解哲学家们; 了解了哲学家们, 也就了解了哲学。

我们给三个系统里的哲学家们做个画像, 如下:

(一) 物质系统里的哲学家

物质构成了自然界, 自然界里又分为物理、化学、数学、天文学、地理学等学科。自然界里的科学家们为了更好地进行科研实践, 会总结出一套行之有效的看问题、分析问题和处理问题的方法, 并使其系统化, 这就形成了哲学。物质系统里的哲学又被统称为多元哲学。

多元哲学的哲学家们有个共性，就是：自然科学家+哲学家。

如笛卡尔是物理学家、数学家、哲学家；莱布尼茨是数学家、哲学家；亚里士多德是哲学家、科学家和教育家；柏拉图是思想家、教育家、数学家，等等。

（二）社会系统里的哲学家

维持社会和谐稳定与推动社会发展的两大动力：经济和文化。社会系统的哲学家们一定是先研究经济学和历史文化的。所以社会系统里的哲学家的共性是：经济学家+历史学家+哲学家。

马克思的《资本论》是经济学著作，马克思是经济学家；对各国历史的研究又很深刻、透彻，又是历史学家。

马克思是经济学家、历史学家和哲学家，马克思主义哲学是社会系统里的哲学。

（三）生命系统里的哲学家

生命系统里的哲学又被称为：系统哲学。

生命系统里的哲学家首先是研究生命科学的，人是高级生命，研究人体生命科学的是医学。

生命系统里的哲学家的画像应该是：生物学家、医学家+哲学家。

构成系统的三种要件：要素、关联、功能或目标。

医学分为西医、中医和心理学。西医学以解剖学为基础的，将人体分为八大系统，但是没有研究它们的关联。西方心理学是以科学和西医理论为基础的，也没有研究人类各种心理、情绪之间的关联。而中医将人体分为五个系统，但是研究了这五者之间的关联，所以中医里有系统学基础。

所以更具体地说，生命系统里的哲学家应该是：生物学家、中医药学家+哲学家。

《一般系统论》的作者冯·贝塔朗菲是生物学家和哲学家。

在物质系统里和社会系统里的哲学体系（多元哲学和马克思主义哲学）已经比较完善了，是红海。只有生命系统里哲学体系（系统哲学）的构建刚刚拉开帷幕，有足够的空间、领域来构建哲学社会科学自主知识体系，这是我们的主战场，我们应该聚焦这里。这里也是我们的优势所在，因为我们有完美的中医药学理论体系，将其与哲学相结合，就能构建哲学社会科学自主知识体系。

那时，再将物质系统里的多元哲学、生命系统里的系统哲学和社会系统里的马克思主义哲学相互融合，构成完美的哲学理论体系。

二、路径入口

在系统哲学领域里，已经建立了“一分为多”与“合多为一”的系统哲学理论。

我们将这一哲学理论向前推进了一步，更具体地提出了“一分为五”与“合五为一”的系统哲学理论。

贝尔将莱斯电话的一颗螺丝往里多拧了半圈，成功发明了电

话，人类进入了电话通讯时代。

同样，这向前推进的一小步，在哲学领域里却产生了巨大的推进作用，将人类的视野带到了一个新的、更广阔的哲学领域里。

在哲学中，联系是一个普遍性极大的范畴，它概括了一切事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。

事物之间、事物内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约分为两种情况：

一是起支持、帮助的影响和作用，在这里把它称为“生”；

二是起阻碍、克制的影响、作用和制约，在这里把它称为“克”。

一分为五是一种看待系统问题、分析系统问题和思考系统问题的方法，同时又是解决系统问题的指导方法，既是系统的世界观，又是系统的方法论，属系统哲学范畴，应用在社会系统里。

一分为五，就是在系统里，同时从五个方面来看一个事物、来分析一个事物，这样能更清晰地判断一个事物、处理一个事物。

第一个方面：从这件事物自身来分析，看一看它自身的善恶、好坏、优劣等。

第二个方面：有哪些人、事、物能够支持、帮助到这个事物的发展，并将它们归纳到一起，称为生我类。

再进一步分析哪些是主要力量，哪些是次要力量，有哪些会发生变化，还有哪些潜在的力量。

第三个方面：有哪些人、事、物会阻碍、克制到这个事物的发展，并将它们归纳到一起，称为克我类。

再进一步分析哪些是主要力量，哪些是次要力量，有哪些会发生变化，还有哪些潜在的力量。

第四个方面：这件事物能够支持、帮助到哪些人、事、物，并将它们归纳到一起，称为我生类。

再进一步分析哪些是主要力量，哪些是次要力量，有哪些会发生变化，还有哪些潜在的力量。

第五个方面：这件事能够阻碍、抑制到哪些人、事、物，并将它们归纳到一起，称为我克类。

再进一步分析哪些是主要力量，哪些是次要力量，有哪些会发生变化，还有哪些潜在的力量。

这样就将所有与这个事物有关的人、事、物都归纳到这五类里了，用一张图来表示，如图1人、事、物五种归类图。

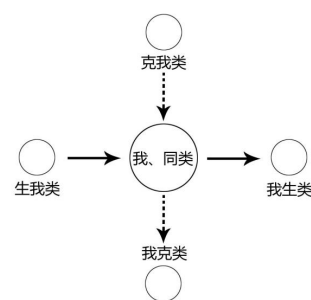

图1

实箭头为生，虚箭头为克。

我们以《三国演义》中的名篇：《隆中对》为例，来做具体的讲解。

《隆中对》是诸葛亮为刘备分析天下形势以及刘备应该怎样做的名篇。

第一，先从刘备自身来分析，将刘备放在图1的中间“我、同类”位置。

“将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤若渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政理；天下有变，则命一上将，将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”

俗语讲：打铁还需自身硬。刘备是汉室宗亲，有刘皇叔之名，名正言顺，是有背书的。

曹操在煮酒论英雄时，刘备遍举：袁术、袁绍、刘表、孙策、刘璋、张绣、张鲁、韩遂等，曹操一一否定。

曹操讲：“夫英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。”

刘备的德行、信义、人品、能力皆为天下人钦佩，是能扶起来的。

第二个方面：支持、帮助刘备的人、事、物，也就是生刘备的，放在图1左侧“生我类”的位置。

“荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。”

荆州、益州这两个地方能够支持、帮助到刘备匡扶汉室的。

“孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。”

孙权是第二有实力的，这一方面，可敌、可友。为了对付最大的敌人曹操，就要将孙权化敌为友，是一股潜在、存在变数的力量。

刘备当下最为关键的问题是：必须拥有自己的领地。

第三个方面：阻碍、克制刘备的人、事、物，也就是克刘备的，放在图1上方“克我类”的位置。

“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非为天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。”

阻碍、克制刘备最大的就是曹操。

曹操、孙权、刘备三股势力中，曹操是最为强大的，以刘备现在的实力，不能和他正面交锋的，正如《孙子兵法·计篇》中讲的：“强者避之”。

第四个方面：刘备能支持、帮助到的人、事、物，也就是刘备生的，放在图1右侧“我生类”的位置。

刘备能让荆州、益州的百姓安居乐业，人尽其才。利益是相互的，你能给他人带来利益，他人才能支持你、拥护你，天下人

才投靠你，像赵云等。

第五个方面：刘备能阻碍、克制的人、事、物，也就是刘备克的，放在图1下方“我克类”的位置。

荆州的刘表和益州的刘璋。

荆州方面：其主（即刘表）不能守；

益州方面：刘璋暗弱。

能克制，才能为我所有，为我所用。

刘备要按照以下的顺序来进行战略布局和层层递进，再以系统方式来思考一下《孙子兵法》。

《孙子兵法》中讲：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其次攻城。”

《隆中对》，诸葛亮为刘备三分天下，这是总体的战略布局，即：“上兵伐谋”。

第二步，诸葛亮到东吴，舌战群儒，说服孙权与刘备联合，共同抵御曹操，这是：“其次伐交”。

第三步，借东风，火烧赤壁，这是“其次伐兵”。

第四步，诸葛亮派兵攻下荆州四郡，这是“其下攻城”。

四步环环相扣，这是做事的先后顺序，不能颠倒的。

这是国家层面，再看企业层面的。

《天道》这部电视剧，是一部不可多得的有关人性规律和商业规律的电视剧。芮小丹要扶持王庙村，就要从这五个方面做全面的分析，确定能不能扶持起来。

第一：从王庙村的自身来分析，将王庙村放在图1的中间位置。

丁元英想要扶持王庙村，先到王庙村考察，找几个人喝酒聊天。喝酒聊天最放松，才能收集到自己最想要的信息。

有会做木工活的，有会做翻砂工作的，有会做车工的，都能够吃苦，而且真心想改变自己的生活条件。

并且做出过质量很好的音箱。

能够“忍人所不能忍，能人所不能”。

从王庙村自身来看，是能够帮扶起来的。

第二：能够支持、帮助王庙村的，生王庙村的，放在图1左侧位置。

王庙村需要两个方面的支持和帮助：一是资金；二是市场。

资金方面，先让欧阳雪投入一百万，给三个股东垫资。

市场方面，在北京注册格律诗音响有限公司。

最终是要借助乐圣公司的市场营销网络，这是关键所在。

第三：制约、克制王庙村的，克王庙村的，放在图1上方位置。

让每道工序都注册个体工商户，每道工序都是签合同的，都是现金交易，用利益去管理、制约这些农民工。

第四：王庙村能够支持、帮助的，王庙村生的，放在图1右侧位置。

王庙村能生产出高质量、低价格的音响，能够利益到“发烧友们”。

第五：王庙村能制约、克制的，王庙村克的，放在图1下方位置。

王庙村生产的高质量、低价格音响，能彻底克制、击垮乐圣公司的销售市场，将乐圣公司逼到谈判桌上来。

四步战略布局。

第一步“上兵伐谋”，这是整体的战略布局。

第二步“其次伐交”。

动用丁元英的人脉网，先从韩楚风那里借贷一百万。

再派芮小丹到欧洲，来了一场欧洲十大音响测评；欧洲的总代理，及三个国家的代理商，而且是有照片的。

第三步“其次伐兵”。

企业的“兵”就是商品，在第十三届北京国际音响展前生产出五百对音响。

第四步“其下攻城”。

五百对音响在音响展的第二天，降价销售，一天销售一空。

致使乐圣公司的市场瘫痪。

乐圣公司起诉法院，媒体炒作。

乐圣公司官司失败，不得不与王庙村合作。

《孙子兵法》中讲：“是故屈诸侯者以害，役诸侯者以业，趋诸侯者以利。”

让乐圣公司屈服的是市场的瘫痪，是乐圣公司最大的害，让乐圣公司彻底屈服。

让叶晓明、冯世杰、刘冰三个股东能来做事的，是一份事业。

能让乐圣公司到王庙村来签合同的，是大家有共同的利益所在。

同样，我们可以用一分为五的方法来分析一下叶晓明、刘冰、冯世杰三人，以及肖亚文等。

我们再看个人成长方面。

《孟母教子》的故事，人人都知道。

“昔孟母，择邻处；子不学，断机杼。”

先看孟子，现代分析来看，应该是高智商的。

第二、生孟子的是他的母亲，孟母为小孟子而搬家，选择了与私塾为邻。

第三、克孟子，最重要的还是孟母，同一个人可以有不同的角色。孟子翘课，孟母就将没有织完的布剪断。孟子好奇地问：布没有织完就剪断，不是废了吗？孟母说：布没织完就剪断，布就废了；人学习没学完就不学了，跟布一样，也废了。孟子深受启发，发奋读书，成为亚圣。

第四、孟子生的就是把时间和精力放在哪里，在那个领域里就会有成果、有收获。孟子将时间、精力放在了学习里，成为亚圣；全红婵将时间和精力放在了跳水里，成为世界冠军。

第五、孟子克的就是他自己，“胜人者，有力也；自胜者，强也。”

这是“一分为五看问题”在国家层面、企业层面和个人层面的具体应用。

一分为五在生命系统里（人体生命系统）的具体应用，就是“五行学说”。

五行中相生、相克的关系。

相生：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

相克：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

五行中，每一行都具有生我、我生，克我、我克四个方面，画图2，如下。

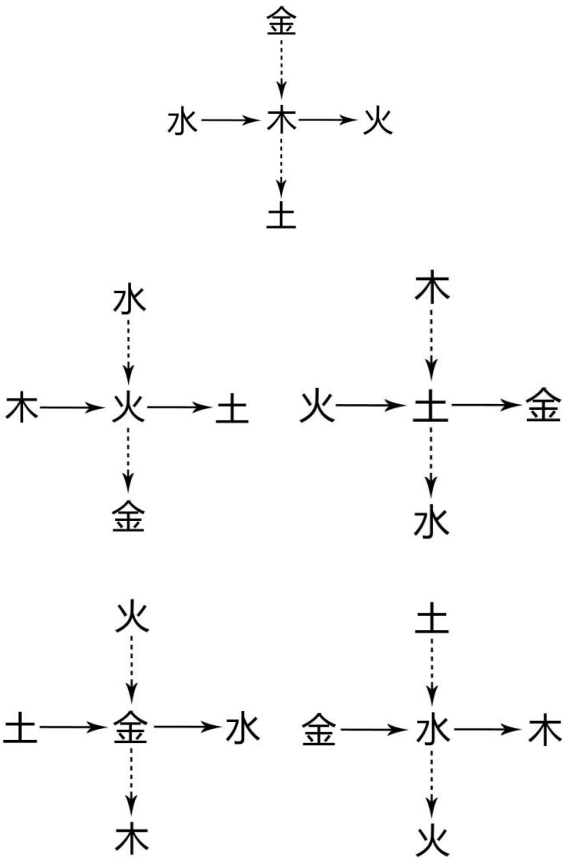

图2

这是五行之间的相生、相克图，与一分为五的图1是一致的。这样画太繁琐了，将五张图归纳在一起，就成了五行相生相克图，图3。

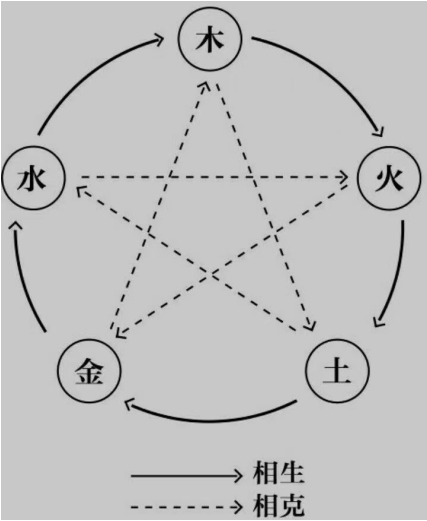

图3

我国古代军事家多数都是道家的，姜子牙、孙臆、庞涓、诸

葛亮、刘伯温等，道家每天学习应用阴阳五行学说，思维结构与其他人不同。

三、路径延展

企业是生命系统，由五大要素组成，即董事会、管理层、员工、产品和资金，五行学说可以在企业里的应用，这是全新的领域。

（一）企业五大要素的五行属性

组成企业的五大类要素的五行属性如下：

董事会：五行属火

管理层：五行属木

员工：五行属土

产品：五行属金

资金：五行属水

董事会是公司的最高决策层。《素问·灵兰秘典论》中讲：“心者，君主之官，神明出焉；”“肝者，将军之官，谋虑出焉。”心属火，企业的董事长是企业的“君主”，因此董事会属火。

企业类似军队，管理层相当于带兵的将军。带领自己部下完成公司给的任务。

《孙子兵法》讲：“将者，智、信、仁、勇、严也。”讲的是将军必须具备的五种能力，排在首位的是智慧，为“谋虑出焉”。

肝属木，因此管理层属木。

五行中“土”是主化的，就是变化。员工是将原材料生产加工成产品的，这是变化的过程，因此员工属土。

五行中，“土生金”，企业中员工生产产品，因此产品属金。

五行中，“水”是流动的；企业中资金是流动的，因此资金属水。

（二）企业五行相生

管理干部就要比其他员工薪资要高，为水生木。

管理者们，下基层，深入到一线，他们最了解员工的精神状态，生产车间的状况，最了解市场行情。

他们将一线的第一手材料整理出来，上交董事会。董事会参考他们呈上来的材料作出战略决策，为木生火。

自古就有：“将帅爱兵如爱子”的说法。

就是当将军、元帅的爱护、照顾自己手下的士兵，就像爱护和照顾自己的儿子一样，“为火生土”，一个企业能够生存和发展，依赖于一线员工的加工、生产、销售产品和为顾客提供的服务，为土生金。

产品销售出去，资金回笼，为金生水。

（三）企业五行相克

管理者管理和制约员工，为木克土。

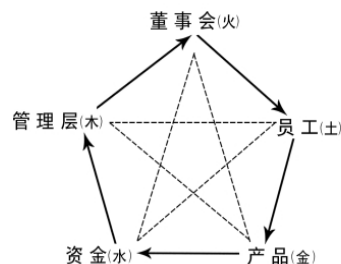
员工生产产品、销售产品，决定了资金回笼的快慢，为土克水。

资金的多少，决定了董事会的战略决策，为水克火。

董事会决定生产什么样的产品及生产多少，为火克金。

生产什么样的产品决定招聘什么样的管理者及薪资多少，为金克木。

企业五行相生相克，如图4

企业五行相克图

图4

再结合德国海灵格的组织系统排列技术，为企业提供服务。

综上所述，构建哲学社会科学自主知识体系，首先要聚焦在生命系统里，即系统哲学领域里。要将中医药学理论体系与系统哲学理论紧密地相融合，并以此为基础、为中心进行跨领域、跨学科地协同发展。

基于当代绿色理念下可持续设计发展研究

景普国, 卫宣源

兰州财经大学, 甘肃 兰州 730000

DOI:10.61369/HASS.2025040004

摘 要 : 随着社会的快速发展, 环境问题日益严重, 人们开始深刻认识到, 当今设计的发展不能以牺牲人类绿色生态环境为代价。“可持续设计”是一种将环境影响、社会责任和经济可行性等纳入考虑的设计方法, 它强调对环境的保护及尊重, 追求在满足当代人类需求的同时, 不损害未来世代的需求。可持续设计旨在创造一个可持续的未来, 让人与自然和谐共生。在设计领域, 我们应该加强绿色理念的教育意识, 将“可持续发展”更好地融入可持续设计行业的实践中。作为生活中无处不在的设计, 可持续发展的重要性如今不言而喻。设计对环境的影响巨大, 需要设计从业人员和消费者的共同努力来促进可持续设计发展。

关 键 词 : 可持续设计; 可持续发展; 绿色; 环保

Research on the Development of Sustainable Design Based on Contemporary Green Concepts

Jing Pugu, Wei Xuanyuan

Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract : With the rapid development of society, environmental problems are becoming increasingly serious. People have begun to deeply realize that the development of today's design cannot come at the expense of the green ecological environment of mankind. "Sustainable design" is a design approach that takes into account environmental impact, social responsibility and economic feasibility, etc. It emphasizes the protection and respect for the environment, and pursues meeting the needs of contemporary humans without harming the needs of future generations. Sustainable design aims to create a sustainable future where humans and nature coexist in harmony. In the field of design, we should enhance the educational awareness of green concepts and better integrate "sustainable development" into the practice of the sustainable design industry. As a ubiquitous design in life, the importance of sustainable development is now self-evident. Design has a huge impact on the environment, and it requires the joint efforts of design practitioners and consumers to promote the development of sustainable design.

Keywords : sustainable design; sustainable development; green; environmental protection

一、可持续发展

(一) 可持续发展概念的由来

1962年, 生物学家卡森在其著作中首次提出“可持续发展”的雏形理念。1987年世界环境与发展委员会在报告中明确阐述了“可持续发展”的核心定义: “既能满足当代人需要, 又不危及后代人满足自身需要能力的发展。”这一概念的提出, 标志着人类对发展模式的认知从单纯追求经济增长转向生态、社会与经济的协调平衡。^[1]

(二) 可持续发展的重要性

在全球生态危机加剧的背景下, 可持续发展已成为人类社会共识。从生态层面看, 全球气候变暖、生物多样性锐减、资源枯竭等问题, 倒逼人类重新审视发展路径; 从社会层面看, 可持续发展关乎公平与正义, 旨在确保不同世代、不同群体都能享有平

等的发展机会。设计作为影响人类生活方式的重要力量, 在可持续发展进程中扮演着关键角色——它不仅是解决环境问题的手段, 更是构建可持续生活方式的媒介。

二、可持续设计

(一) 可持续设计的作用

可持续设计作为一项“策略性设计”活动, 其核心在于构建兼具系统性与前瞻性的解决方案。它并非单一维度的环保举措, 而是通过平衡道德伦理、生态保护、经济可行性与社会公平等多元要素, 形成闭环式的设计逻辑。例如, 在产品设计中, 设计师需考量原材料开采的环境成本、生产过程的碳排放、用户使用场景的舒适性, 以及产品报废后的回收网络构建, 这种全生命周期的策略规划, 确保消费需求的满足不以透支未来资源为代价。

从目标维度看，可持续设计追求人与环境的深层共生。以城市公共空间设计为例，通过植入雨水收集系统、选用本地耐旱植被，既降低市政维护成本（经济因素），又为居民创造生态休闲场所（社会因素），同时减少城市热岛效应（环境因素），这种多维平衡正是策略性设计的典型体现。其别名如“生态设计”“绿色设计”等，虽指向环保内核，但可持续设计的外延更为宽泛——它将“情感化设计”融入环保实践，例如通过优化家具人机工程学延长使用周期，或通过模块化设计让电子产品随技术迭代升级，减少因功能过时导致的废弃。

与传统绿色设计相比，可持续设计的突破在于从“末端治理”转向“源头创新”。以包装设计为例，绿色设计可能聚焦于使用可降解材料，而可持续设计则会重构包装逻辑：如某咖啡品牌采用“循环容器租赁系统”，消费者支付押金借用可重复使用的金属罐，企业通过智能芯片追踪回收，既降低包装废弃物（环境），又通过会员体系增强用户粘性（社会），同时减少原材料采购成本（经济），这种整合式策略超越了单一环保维度，实现了“商业价值－社会价值－生态价值”的协同增益。

（二）可持续设计存在的问题

柳冠中教授说：争夺资源、输出污染与节能、减排，商业社会的“消费黑洞”与可持续消费观是最真实的问题，当代生态环境与社会问题促使设计师要关注可持续发展观和生存方式的变革^[2]。可持续设计的内涵不仅局限于生态保护，更强调营造良好且公平的社会公共环境，尤其需要将社会弱势群体的需求纳入设计考量。无论是无障碍公共设施的人性化设计，还是针对低收入群体的经济适用型环保产品开发，都体现了可持续设计对社会公平性的追求。通过设计消除因地域、经济条件、身体状况等因素导致的资源获取与使用壁垒，让环保成果普惠全体社会成员，才是可持续设计社会价值的核心体现。

“可持续设计”的核心理念虽围绕“绿色”展开，但当前人们对“绿色”的认知仍存在诸多模糊之处。这种认知的不清晰，给部分企业提供了可乘之机。许多企业敏锐捕捉到消费者对低碳环保生活的向往，将“绿色”作为产品营销的吸睛标签，通过环保概念包装、低碳话术宣传吸引市场关注。然而深入探究其产品全生命周期，从原材料的高能耗开采，到生产环节的污染物排放，再到使用后的不可回收性，都暴露出“伪绿色”的本质。这种商业行为不仅误导消费者，也干扰了可持续设计理念的健康发展，凸显出构建清晰“绿色”标准与强化行业监管的紧迫性。

（三）可持续设计中的“伪绿色”设计

以一把“纸板椅”设计为例：纸板椅，一种看似环保的设计，以其可回收、可降解、便于运输和组装等优点吸引人们的目光。它甚至没有使用粘合剂或金属连接件，大大节约了材料。然而，经过详细的产品“生命周期评估”，我们发现纸板椅并非完全符合环保理念。虽然纸制品看似自然，但其制造过程却浪费了大量水资源，制造出一定程度的污染，并消耗了大量木材。而且，与传统座椅相比，纸板椅的使用寿命相对较短。研究发现，纸板从回收运输到再加工等过程无形中又增加了能耗和排放，提高了经济成本。实际上，这样的设计需要付出更高的环境代价；因此，它被视为非常典型的“伪绿色”设计。

（四）可持续设计任重而道远

在当今“后危机”时代，生态环境恶化与市场竞争加剧的双

重压力，让可持续设计成为全球关注的核心议题。世界气象组织数据显示，近十年极端气候事件的频率与强度均呈指数级增长，冰川消融、海平面上升、生物多样性锐减等生态危机已突破临界点。这些问题不仅威胁自然生态系统的平衡，更通过粮食安全、公共健康、经济稳定性等链条，系统性地冲击人类社会的存续根基。

从商业视角看，可持续设计正从边缘概念转变为企业战略核心。消费者对环保产品的需求激增，资本市场也开始向绿色产业倾斜，迫使企业必须将环境与社会责任感纳入长期发展规划。这种转变不仅关乎应对环境问题，更是企业在新市场格局中构建差异化竞争力、获取未来生存权的关键路径。

然而，可持续设计的推进面临重重困境。技术层面，环保材料的研发成本高昂，现有生产工艺难以突破能耗瓶颈；制度层面，各国环保标准与政策执行力度参差不齐，缺乏统一的全球性框架；认知层面，公众对可持续发展的理解仍停留在表面，尚未形成与生态危机相匹配的消费观和生活方式。多重因素叠加之下，尽管可持续设计理念已被广泛接受，但其在实践层面的落地仍面临巨大鸿沟，从理论到现实的跨越，依旧充满挑战与不确定性。

三、设计师对可持续发展的影响

可持续设计大师威廉·麦克唐纳《从摇篮到摇篮》著作里介绍这样一种设计理念：设计师一直在为垃圾场设计东西，即设计产品最终都被投入填埋场或焚烧场。实际上，设计师在设计任何产品时，都应该考虑到产品的逆向物流能力，这种设计理念非常有利于实现资源的合理配置与可持续利用，从而减少浪费，进一步促进环境的可持续发展。通过逆向物流，产品可以在经过适当处理后再次利用，从而减少对原材料的需求，降低生产成本，并减少对环境的负面影响。因此，设计师应该将逆向物流纳入其设计考虑因素中，以促进可持续发展和环境保护。设计师应该考虑产品的整个生命周期，包括制造、使用、回收和再利用等阶段。在产品的设计和制造过程中，应该尽量减少对环境的影响，同时确保产品在使用寿命结束后可以方便地回收和再利用。这种设计方法不仅仅是一种美学追求，更多的是一种对人与人、人与社会、人与自然之间和谐共生的探索。

四、可持续设计发展的可预见性

（一）可持续设计在发展中的启示

建设人与自然和谐共生的美丽环境，是全人类不容推卸的共同责任。这一理念的内涵远超传统意义上的自然环境保护，更强调对生物多样性的系统性维护——从热带雨林的濒危物种保护，到海洋生态系统的完整性修复，每一个环节都关乎地球生态系统的稳定与平衡。在全球生态危机与经济发展诉求交织的时代背景下，可持续设计为企业发展提供了全新的价值坐标与行动指南。

从企业视角出发，可持续设计带来的启示具有深刻的战略意义。责任优先层面，企业需将环境与社会责任感从边缘议题提升至战略核心，彻底摒弃“漂绿”行为。这意味着企业在制定发展规划时，需将碳排放控制、资源循环利用等指标纳入核心考核体

系,使社会责任不再停留于营销话术,而是转化为渗透至研发、生产、运营全流程的内在准则。

创新驱动要求企业突破传统设计思维,通过技术革新与材料革命,满足消费者日益增长的可持续消费需求。在产品设计环节,企业可探索生物基材料、可降解聚合物等新型材质,或研发模块化、可升级的产品结构,延长产品生命周期;在生产制造中,引入清洁能源驱动的智能制造技术,降低单位能耗与污染排放。这种创新不仅能够解决环境问题,更能为企业创造差异化竞争优势,开辟新的市场蓝海。

协同合作强调企业打破单打独斗的传统模式,与供应商、合作伙伴乃至竞争对手构建可持续发展生态圈。通过共享绿色技术标准、共建循环经济体系,企业可推动环保要求向产业链上下游延伸,形成从原材料采购、生产加工到产品回收的全链条协同。例如,建立统一的废弃产品回收标准,或联合开发低碳生产工艺,实现环保效益与经济效益的双重提升。

长期定位则要求企业摆脱短视的利益追逐,以可持续发展目标作为决策的根本出发点。这意味着企业需加大对可再生能源技术、碳捕获与封存等前沿领域的研发投入,即使短期内无法获得直接收益;同时,调整财务评估体系,将环境与社会价值纳入长期绩效考量,确保企业发展与生态保护、社会进步同频共振。唯有如此,企业才能在全球绿色转型浪潮中,实现基业长青与社会价值的双重创造。

（二）可持续设计的未来发展趋势

可持续设计发展的未来趋势将继续强调可持续性。设计师们将更加注重使用可再生、可回收和可降解的材料,以及采用更加环保的生产方式。例如,设计师可以采用天然材料,如木材、竹子等,来替代人造材料。此外,设计师还可以采用能源效率更高的技术,如LED灯等,来减少能源消耗^[3]。随着全球气候变化和资源紧张问题的日益严重,可持续设计已成为解决这些问题的关键。通过将可持续理念融入设计可以减少产品的环境影响,降低能源消耗,并促进资源的有效利用。此外,可持续设计还可以提高产品的生命周期和可回收性,从而减少浪费和环境污染。

（三）可持续设计的未来发展方向

可持续设计涉及多学科交叉内容,例如:设计方法学、设计心理学、设计社会学和设计伦理学等,未来可持续的发展不再只是某一领域的专门研究,而应是多学科交叉、将可持续观念根植于内心的研究,为更好地促进人类可持续发展做贡献^[4]。环保理念绝非流于表面的口号,而应成为深刻融入日常生活肌理的行为准则与价

值追求。当环保意识真正内化于心,从个体的消费选择到群体的生活模式,都会发生根本性转变——随身携带可重复使用的购物袋替代一次性塑料制品,优先选择公共交通或骑行代替高碳排放的自驾出行,对二手商品的接纳度提升减少资源浪费。这些细微却持续的改变,最终将汇聚成推动环境良性发展的磅礴力量。

要实现环保理念向生活方式的深度转化,设计师群体的引领作用至关重要。在产品设计、建筑规划、平面视觉等各个领域,设计师不仅是美学的塑造者,更是可持续价值观的传播者与践行者。这要求他们在创作过程中秉持“慎独”精神,即便在缺乏外部监督的情况下,依然坚守环保底线,拒绝以牺牲生态为代价的设计方案。同时,设计师需以创新思维打破传统设计范式,探索生物基材料的艺术表达、模块化产品的结构设计,将环保技术与人文关怀有机融合。

（四）可持续发展中的设计原则

可持续设计需遵循“3R原则”,即:

Reducing(减量化):在设计源头减少资源消耗,如简化产品结构、优化包装尺寸;

Reusing(再利用):通过可重复使用设计延长产品生命周期,如可清洗、可维修的日用品;

Recycling(再循环):确保产品报废后能高效回收再利用,如统一材料标准、设计便于拆解的结构。

这三大原则构成了可持续设计的核心框架,促使设计从单纯的造物行为转向对生态系统平衡的系统性思考,推动人类社会与自然环境的和谐共生。

五、结语

可持续设计已经成为当今社会发展的必然趋势。可持续设计在推动人类社会的可持续发展中扮演着至关重要的角色,通过把可持续理念融入设计,它将能够为未来的世界提供更加环保、经济和社会可行的解决方案。为了进一步推动未来可持续设计的发展,设计师需要不断大胆探索和创新。通过体现“以人为本”、循环设计、绿色设计或生态设计等方面,社会各界凝聚共识,设计师可以为未来社会可持续设计的发展等做出更大贡献,我们应该积极推动可持续设计的应用和实践,为实现可持续发展和建设绿色美好家园做出积极贡献。

参考文献

[1]The World Commission on Environment and Development. Our Common Future [M]. Oxford: Oxford University Press,1987.

[2]维克多·J.帕帕奈克.为真实的世界设计[M].北京日报出版社:2022,11:008.

[3]李杰.可持续设计:引领未来的设计潮流[J].设计,2023,36(21):5.

[4]侯康佳,侯利敏.可持续设计的应用与发展研究[J].设计,2021(01):104.

民商法视域下民营企业治理结构的优化路径研究

郅心悦

山东科技大学, 山东 青岛 266400

DOI:10.61369/HASS.2025040006

摘要： 本研究系统考察了民商法对民营企业治理结构的影响机制与优化路径。作为市场经济的重要主体，民营企业治理现代化需要健全的法治保障。研究表明：完善的法律规制体系能够有效提升治理规范化程度，降低企业运营风险，增强信息披露透明度与管理责任意识，从而显著提高市场竞争力。基于实证分析，研究提出三层次优化建议：在立法层面完善民商法体系，强化对治理结构的制度支持；在标准层面推动与国际治理准则的衔接；在实施层面构建多方协同的治理机制。这些对策既回应了当前民营企业治理中的实际问题，又为建立中国特色现代企业制度提供了法律解决方案。研究成果对于完善市场经济法治体系、促进民营企业高质量发展具有重要的理论和实践价值。

关键词： 民商法；民营企业；治理结构；法律规制

Research on the Optimization Path of the Governance Structure of Private Enterprises from the Perspective of Civil and Commercial Law

Bing Xinyue

Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266400

Abstract： This study systematically examines the influence mechanism and optimization path of civil and commercial law on the governance structure of private enterprises. As an important subject of the market economy, the modernization of governance of private enterprises requires a sound legal guarantee. Research shows that a complete legal regulation system can effectively enhance the degree of governance standardization, reduce the operational risks of enterprises, increase the transparency of information disclosure and the awareness of management responsibility, thereby significantly improving market competitiveness. Based on empirical analysis, the study proposes three-level optimization suggestions: Improve the civil and commercial law system at the legislative level and strengthen institutional support for the governance structure; Promote the alignment with international governance norms at the standard level; Build a multi-party collaborative governance mechanism at the implementation level. These countermeasures not only respond to the practical problems in the current governance of private enterprises, but also provide legal solutions for establishing a modern enterprise system with Chinese characteristics. The research results have significant theoretical and practical value for improving the legal system of the market economy and promoting the high-quality development of private enterprises.

Keywords： civil and commercial law; private enterprises; governance structure; legal regulation

引言

民营企业是国民经济的重要组成部分，其治理结构直接关系到企业的市场竞争力和法律风险防控能力。然而，当前许多民营企业存在内部管理机制不健全、信息披露不充分、监督机制缺失等问题，导致运营效率低下、风险水平上升。在经济深度转型的背景下，治理结构的标准化与优化已成为企业发展的核心任务，而民商法在此过程中发挥着关键作用。

民商法作为调整民事和商事关系的法律规范，为企业提供了全面的法律指引，内容涵盖经营管理、风险控制及权责分配等关键领域。随着国家不断完善相关法律法规和司法实践，民商法在优化民营企业治理结构方面的作用日益凸显，但其具体机制仍需深入探讨。

一、民商法与民营企业治理结构的理论基础

（一）民商法的基本内涵与发展背景

民商法作为调整民事和商事法律关系的规范体系，其核心内涵在于通过法律手段规制市场经济中的各类法律关系。民商法的演进与市场经济体制的发展具有密切的关联性。随着我国改革开放以来经济的持续发展，市场经济已成为国民经济的主导力量，在此背景下，民商法在规范商业活动、保障交易安全以及促进经济发展等方面发挥着关键性作用。

在全球经济一体化进程中，民商法的规范效力不仅限于国内市场，更在跨国交易和国际投资领域发挥着维护国家经济主权、促进公平竞争的重要功能。民商法的发展历程充分反映了中国经济转型时期对法律制度的迫切需求，也体现了政府为适应新兴市场发展需要而不断完善法律体系的持续努力。这一发展过程为民营企业建立现代治理架构奠定了坚实的制度基础，推动了企业在法律框架下实施科学化、规范化的管理模式。

（二）民营企业治理结构的核心与特点

民营企业治理结构作为企业运营的核心机制，主要由股东大会、董事会、监事会和管理层四个部分组成，各机构具有明确的职能分工：股东大会行使最高决策权，负责重大事项决议及高管任免；董事会承担战略决策职能；监事会专司监督职责，对董事会及高级管理层的运作实施独立监察；管理层则具体负责公司的日常经营管理。

我国民营企业治理结构的典型特征表现为权力集中度较高，这一特点虽有助于提升决策效率，但也可能引发因权力过度集中导致的治理风险。为促进企业可持续发展，亟需通过优化治理结构来强化透明度建设，完善责任追究机制。

（三）民商法对民营企业治理的规制领域

民商法对民营企业管理的规范范畴主要涵盖以下方面：公司设立制度、资本运作监管、股东权益保护以及企业合规经营要求。具体而言：首先，在公司设立环节，民商法明确规定了企业的法律主体资格及治理架构，确保其设立程序及组织形式符合法定要求。其次，在资本运作领域，民商法通过规范企业的融资行为和投资活动，旨在维护市场秩序和保障公平竞争环境。再次，在股东权益保护方面，民商法确立了股东大会和董事会的运作机制，这一制度设计不仅保障了股东合法权益，同时有效提升了公司治理的透明度和管理层的责任意识。

二、民商法在民营企业治理中的实践现状

（一）现行法律的治理成效

首先，在法治环境建设方面，现行民商法通过完善法律体系，显著改善了企业的经营法治环境。具体表现为：法律条款清晰界定了各主体的权利义务关系，有效提升了企业的法律意识和合规经营水平，这一规范作用对民营企业治理尤为关键。

其次，在内部治理机制方面，民商法为企业提供了系统化的管理框架，通过规范股东大会、董事会、监事会等治理机构的运行机制，促进企业决策的科学性和透明度；同时建立完善的权益保障制度，包括中小股东权益保护和劳动者权益维护，推动治理结构的公平性和平等性建设，从而全面提升企业治理的规范化和

法治化水平。

从整体效果来看，现行民商法通过提升企业管理的规范化和法治化水平，不仅营造了有序的市场竞争环境，更为民营企业的健康发展奠定了坚实的制度基础。其积极作用主要体现在：促进治理结构优化、保障市场主体权益、维护市场秩序等方面。

（二）制度缺陷与实践挑战

当前民商法在民营企业治理结构中仍存在显著的制度性缺陷和实施性障碍。从制度层面来看，现行法律体系对数字经济时代涌现的新型商业模式以及民营企业特有的治理问题缺乏针对性的规制设计，法律更新滞后于市场创新步伐，难以为快速演变的经济形态提供及时有效的制度供给。在实施维度上，法律执行面临着标准不统一、力度不均衡等结构性难题，这不仅造成企业合规成本上升，更导致市场主体难以获得稳定的法律预期。尤为突出的是，受区域发展水平和行业监管差异的影响，同类企业在地域面临迥异的执法环境，严重损害了法律适用的公平性。此外，法律知识普及的广度和深度不足，致使企业经营者对法律规范的理解存在系统性偏差，这种认知局限直接制约了企业治理能力的现代化转型。为应对这些挑战，必须从立法、执法和普法三个维度协同发力：立法机关应当建立动态的法律更新机制，重点加强对新兴业态的法律规制；执法部门需要统一执法标准，提升法律实施的一致性；同时要构建多层次的法律教育体系，切实提高市场主体的法律素养和合规能力。

（三）区域与行业的规制差异

不同地区和行业的法制环境对民营企业治理结构产生显著影响。从区域维度来看，由于各地立法水平和执法力度的差异，企业面临的规制环境存在明显梯度特征：经济发达地区通常具备更为完善的法律体系，能够为企业提供明确的治理规范和稳定的经营预期；而欠发达地区受限于立法资源和执法能力，法律规制体系相对薄弱，导致企业在治理实践中面临更大的制度性障碍。

就行业特性而言，监管强度与法律约束呈现正相关关系。在金融、医药等高监管行业，企业必须严格遵循既定的治理标准，接受更为严密的合规审查；相比之下，监管强度较低的行业则享有更大的治理自主权。这种因地区和行业差异形成的法制环境梯度，不仅直接影响企业内部的治理架构设计，更通过制度成本传导机制深刻塑造着企业的市场竞争力。法制环境的非均衡性特征客观上要求企业在制定治理策略时，必须充分考虑所在地区和行业的特殊规制要求，以实现治理效率与合规风险的动态平衡。

三、国际比较与制度借鉴

（一）比较法上的治理标准与实践经验

国际化企业治理的法律标准对优化我国民营企业治理结构具有重要的借鉴价值。从全球视野来看，现代企业治理的法律标准主要包含三大核心要素：一是信息披露透明度，要求企业充分公开运营信息，保障利益相关方的知情权，有效降低信息不对称带来的治理风险；二是权责明确的问责机制，通过法律规范明确界定管理层和董事会的责任边界，确保决策程序合法合规，防范权力滥用和道德风险；三是科学的权力制衡机制，合理配置股东会、董事会和管理层的权责关系，提升决策效率和科学性。

国际实践表明，遵循这些法律标准能显著提升企业的国际竞

争力。在经济全球化背景下,民营企业要融入国际市场竞争,必须充分吸收国际先进治理经验,以法律标准为导向进行治理结构改革。这不仅有助于企业满足国际合规要求,更能从根本上提升治理效能。这些国际经验对我国民商法体系的完善具有重要启示意义,为立法者提供了优化法律框架的参考依据,使企业能够在法治轨道上实现治理结构的现代化转型和可持续发展。

（二）对我国民商法的启发

我国民商法在支持企业治理结构建设方面,应当着重推进法律框架与国际标准的接轨,以提升企业治理透明度和市场竞争力。基于对国际先进治理经验的借鉴,民商法亟需进一步明确界定企业各方的权利义务关系,确保治理结构的合理性与有效性。具体而言,应当建立健全的信息披露制度,通过提升企业运营透明度来增强市场信心;同时完善责任追究机制,强化治理主体的法律责任。通过系统性地优化法律规范体系,民营企业将能够更好地应对国际化进程中的机遇与挑战,从而在市场竞争中取得更优异的表现。这种法律制度的完善不仅有助于提升单个企业的治理水平,更能促进整体市场环境的规范化发展。

四、民商法的完善建议

（一）制定符合民营企业特点的配套措施

制定契合民营企业特征的民商法配套措施对完善企业治理结构具有关键意义。这些配套措施应当兼具灵活性与针对性,充分考虑不同规模、行业和经营模式民营企业的差异化需求。在法律框架构建上,需要准确界定民营企业的市场定位,强化法律对企业治理的支持力度,同时合理降低制度性交易成本。

具体而言,配套措施应当着重完善以下方面:一是细化股东权利、董事会职权及管理义务的法律规范,为企业自主经营提供明确的法律指引;二是建立动态调整机制,及时响应市场环境变化和技术革新带来的治理新要求;三是优化监管方式,在确保合规的前提下减少行政干预。通过这些制度设计,既保障企业在法律框架内的独立经营权,又促进其治理效能的持续提升。

科学完善的民商法配套措施不仅能有效提高民营企业的治理水平,更能显著增强其市场竞争力,为企业的可持续发展奠定坚实的制度基础。这些措施的实施需要立法机关、监管部门和市场主体形成合力,共同推动民营企业治理现代化进程。

（二）强化对企业治理规范的监督与指导

为提升民营企业治理效能,法律应当加强对企业内部管理制度的监督与指导,重点完善以下机制:首先,构建系统化的法律监督框架,通过定期检查与合规评估确保企业管理制度得到有效执行,维护管理规范的统一性与连续性。这一体系应当包括备案

审查、定期报告等具体制度安排。

其次,引入独立第三方监督机构,对企业的重大决策、财务管理和信息披露等关键环节实施专业审计。监察结果应当依法公开,并要求企业对发现的问题限期整改,形成有效的社会监督机制。

最后,优化内部监督体系,重点完善审计委员会运作机制和责任追究制度。应当确保内部审计的独立性和权威性,建立与问责机制的有效衔接,形成监督合力。同时,要明确各类违规行为的责任认定标准和处罚措施,增强制度的威慑力。

这些措施的实施将显著提升企业治理的规范性和透明度,为民营企业建立现代企业制度提供有力的法律保障。在具体操作层面,需要根据不同企业的规模和发展阶段实施分类指导,确保制度设计的针对性和实效性。

（三）推动企业与政府协同共治

构建企业与政府的高效协作机制对优化民营企业治理结构具有关键意义。政府应当建立常态化的企业沟通渠道,通过调研、座谈等形式深入了解法律实施过程中企业的实际诉求与操作困境,为立法完善和政策制定提供实证依据。企业则需建立健全法律反馈机制,系统性地评估法律条款的适用性与可操作性,为法律实施提供专业建议。

具体实施路径包括:成立由立法部门、监管机构和企业代表组成的联合工作机构,定期开展立法后评估工作;组织专题法律培训和实务研讨会,促进法律理论与商业实践的深度融合;建立双向信息通报制度,确保立法需求与政策效果的及时传导。

这种制度化的互动机制不仅能够提升立法的科学性与适用性,更能形成良性的法律发展循环:一方面确保法律及时回应商业实践需求,另一方面为企业发展提供稳定、可预期的法治环境,最终实现治理结构优化与法治建设协同推进的目标。

五、结语

本研究探讨了民商法对民营企业治理结构的影响机制及优化路径。研究表明,完善的民商法体系能有效规范企业管理行为,降低经营风险,提升信息披露质量与责任意识,从而增强企业竞争力和可持续发展能力。尽管研究揭示了法律环境与内部治理协同发展的重要性,但仍存在样本覆盖不足、实证分析欠缺等局限。未来研究应着重三个方面:一是深化民商法在不同企业类型中的应用效果研究;二是探究法律规范与管理实践的互动机制;三是构建适应国际经营的法治融合模式。这些研究方向将为优化民营企业治理提供更精准的理论支撑和实践指导,促进民商法体系与经济体系的协同发展。

参考文献

- [1] 陈丽华.民商法的创新模式[J].法制博览(名家讲坛·经典杂文),2021,(16):72-73.
- [2] 张虎,申爱军.电子商务发展带给民商法的影响及民商法的创新[J].法制博览,2020,No.808(20).
- [3] 冯欣哲.民商法的伦理分析[J].电脑乐园,2021,(04):0446-0447.
- [4] 刘琨.企业商事信用缺失的民商法规制研究[J].时代人物,2022,(13):0091-0093.
- [5] 陈姝.民商法视角下对赌协议的法律规制研究[J].楚天法治,2023,(19):0130-0132.
- [6] 顾宵.企业商事信用缺失的民商法规制探讨[J].上海商业,2021,(10):172-174.
- [7] 陈晨.民商法规制视角下的企业商事信用缺失试析[J].视界观,2020,(21):0356-0356.
- [8] 夏允爱.关于民商法对于网络交易的作用探讨[J].区域治理,2020,(23):0071-0071.
- [9] 刘国光.民商法信用体系构建探讨[J].法制博览,2020,No.791(03).
- [10] 邹娟,朱菲.民商法的现状及展望[J].法制博览(名家讲坛·经典杂文),2022,(20).

新疆公安红色文化在公安教育中的实践研究

谷海燕

新疆警察学院治安系，新疆 乌鲁木齐 830000

DOI:10.61369/HASS.2025040008

摘要： 公安红色文化承载着独特的历史记忆与精神价值，在公安教育中具有不可替代的重要作用。本文深入剖析公安红色文化在公安教育中的作用，探究其在公安教育实践中的实践现状及应对策略，旨在通过挖掘和利用新疆公安红色文化资源，提升公安教育质量，培养具有坚定信念、高尚品格和卓越能力的公安人才，为维护新疆地区的社会稳定与长治久安提供坚实的人才支撑。

关键词： 公安红色文化；公安教育；思想引领；红色文化育人体系

Research on the Practice of Xinjiang Public Security Red Culture in Public Security Education

Gu Haiyan

Department of Public Security, Xinjiang Police College, Urumqi, Xinjiang 830000

Abstract： The red culture of public security carries unique historical memory and spiritual value, and plays an irreplaceable and important role in public security education. This article deeply analyzes the role of public security red culture in public security education, explores its practical status and response strategies in public security education practice, aiming to improve the quality of public security education, cultivate public security talents with firm beliefs, high moral standards, and outstanding abilities by mining and utilizing the red cultural resources of Xinjiang public security, and provide solid talent support for maintaining social stability and long-term stability in Xinjiang.

Keywords： red culture of public security; public security education; ideological guidance; red culture education system

引言

公安教育对于塑造合格公安人才、保障社会安全稳定至关重要。在公安教育体系中，文化教育尤其是红色文化教育扮演着极为关键的角色。新疆地区因其特殊的地理位置和历史发展进程，孕育了独具特色的公安红色文化。这种文化不仅是新疆公安队伍发展壮大的精神动力，更是公安教育中宝贵的教育资源。深入研究新疆公安红色文化在公安教育中的实践，对于丰富公安教育内容、提升教育效果、传承和弘扬公安优良传统具有深远意义。

一、公安红色文化在公安教育中的作用

（一）思想引领作用

在思想引领上，公安红色文化是指引学警前行的明灯，先辈们为守护社会安宁、人民幸福而英勇牺牲的事迹，能点燃公安院校学生内心的使命感，使其深刻认识公安工作的重大责任，坚定投身公安事业的决心。红色文化蕴含的服务人民、执法公正等价值观，为学生提供了清晰的行为准则，助力他们塑造正确价值观，培养职业道德与社会责任感，确保未来从警时公正廉洁、一

心为民^[1]。

（二）能力提升作用

对于能力提升而言，红色文化是实践经验的宝库，公安在长期工作中积累的专业方法与技巧，借由红色文化传承下来。在公安教育中，学生通过研习打击犯罪经典案例，能学习侦查、审讯等专业知识，提升执法水平^[2]。并且，红色文化所体现的团结协作精神，促使学生在实践教学的模拟场景中，注重团队配合，锻炼沟通、协调能力，为未来工作中的团队协作奠定基础。

基金项目：

人文社科，校级科研基金项目一般项目，2024JYSKYB06，新疆公安红色文化的开发利用与育人实践研究。

人文社科，校级科研基金项目一般项目，2024JYSKYB12，中华优秀传统文化融入国家通用语言文字推广与应用路径研究。

（三）文化传承作用

从文化传承角度出发，公安红色文化承载着队伍的优良传统。在公安教育中传承红色文化，可让新一代公安人员铭记队伍历史，延续优良作风，维持队伍先进性。在新疆多元文化背景下，公安红色文化与各民族文化交融，学生学习红色文化的过程中，增进了对不同民族文化的理解与尊重，促进文化交流，营造多元一体的公安文化氛围，更好地服务于地方稳定发展。

二、新疆公安红色文化在公安教育中的实践现状

（一）多元化文化的冲击

在全球化和信息化的时代背景下，文化多元化趋势日益明显。各种外来文化和思潮通过互联网、新媒体等渠道大量涌入，对年轻一代的思想观念和价值取向产生了深刻影响。公安院校的学生正处于价值观形成的关键时期，他们更容易受到多元文化的冲击^[3]。一些不良文化和错误思想，如个人主义、拜金主义等，可能会侵蚀学生的思想，削弱他们对新疆公安红色文化的认同感和接受度。在网络上，一些负面信息和虚假言论可能会误导学生对新疆公安工作和红色文化的认知，给公安教育带来一定的困难。

（二）教育资源整合困难

新疆公安红色文化资源丰富多样，包括历史文献、革命遗址、英雄事迹等。然而，这些资源分布较为分散，且缺乏有效的整合与管理。在公安教育实践中，院校往往难以充分利用这些资源，导致教育教学效果受到一定影响。一些革命遗址由于缺乏资金和维护，保存状况不佳，无法为学生提供良好的参观学习环境；不同地区的红色文化资源之间缺乏有效的沟通与协作，难以形成系统的教育体系。此外，公安院校与地方政府、文化机构等在红色文化资源开发和利用方面的合作还不够紧密，未能充分发挥各方的优势，实现资源共享和优势互补。

（三）实践教学落实到位

文化实践教学是公安教育中不可或缺的重要环节，对于学生理解和践行新疆公安红色文化具有重要意义。然而，在实际教学过程中，文化实践教学的落实存在诸多问题。一方面，由于经费投入不足，公安院校在实践教学设施建设、实践基地建设等方面存在滞后现象，无法满足学生的实践需求。一些院校缺乏专业的实践教学设备，导致学生在实践操作中无法真实地体验实际场景；一些实践基地与院校之间的合作不够稳定，实践教学活动开展难以持续有效地开展；另一方面，文化实践教学的指导教师队伍建设有待加强。部分指导教师缺乏文化实践经验，无法对学生进行有效的指导，影响了文化实践教学的质量和效果^[4]。

三、加强新疆公安红色文化在公安教育中实践的策略

（一）构建“文化免疫”数字防护体系

在全球化与信息化深度交融的时代背景下，文化多元化对公安院校学生价值观形成带来显著挑战。新疆公安院校作为维护国

家安全与边疆稳定的人才培养基地，深刻认识到抵御不良文化侵蚀、强化意识形态教育的重要性，积极构建基于人工智能与大数据技术的红色文化传播平台。该平台以守护学生思想阵地为核心目标，通过部署先进的数据采集与分析系统，持续监测和收集学生在各类网络社交平台、在线学习平台的行为数据。运用机器学习算法构建行为分析模型，对学生的网络行为轨迹、信息交互模式进行深度挖掘，精准识别出易受不良文化影响的重点群体^[5]。针对这些群体的认知特点、兴趣偏好及思想动态，新疆公安院校组织专业团队精心策划并定制推送个性化的红色文化内容，内容体系涵盖新疆公安在革命战争时期的英勇斗争事迹、社会主义建设时期的奉献故事，以及新时代涌现的先进模范人物事迹等，通过潜移默化的方式帮助学生筑牢思想防线，增强文化免疫力。为有效引导网络舆论生态，新疆公安院校充分发挥师生群体的智慧与创造力，组织公安院校师生共同运营红色文化自媒体账号。学校成立专门的自媒体运营指导小组，对师生进行系统的新媒体运营培训，包括短视频拍摄与剪辑技巧、漫画创作方法、网络传播规律等内容。师生们结合自身专业知识与创意灵感，运用短视频、漫画、H5等青年群体喜闻乐见的新媒体形式，生动鲜活地讲述新疆公安红色故事，这些作品以真实的历史事件和感人的人物事迹为素材，通过巧妙的叙事结构、精美的视觉呈现和富有感染力的情感表达，主动占领网络舆论阵地。同时，学校建立完善的作品传播效果评估机制，对发布的内容进行数据追踪与分析，根据传播反馈及时优化创作策略，有效提升学生对不良文化的辨别能力与抵御意识^[6]。此外，新疆公安院校还将新疆公安打击网络犯罪的典型真实案例进行系统整理，组织专业教师将其转化为图文、视频等教学资源，并深度融入红色文化与法治教育课程体系。在课程教学过程中，教师采用案例教学法，结合案例背景、处置过程、法律适用等方面进行详细剖析，引导学生深入理解法治观念与红色文化的深刻内涵，强化学生对社会主义核心价值观的认同感与践行力。

（二）打造“丝路云链”资源共享平台

在教育资源整合与优化配置的时代需求下，新疆公安院校立足地域文化特色与公安教育发展需求，致力于创新教育资源整合模式，联合文旅部门、档案部门、高校科研机构等多方力量，共同搭建“丝路云链”数字化资源共享平台。在平台建设过程中，充分运用区块链技术的去中心化、不可篡改、可追溯等特性，对新疆公安红色文化相关的历史文献、口述档案、遗址影像等资源进行数字化采集与存储，并实现跨区域的确权与共享，通过建立统一的数据标准与共享机制，有效解决了以往红色资源分散存储、权属不清、难以整合利用的问题，为公安教育提供了坚实的资源基础。为进一步丰富红色文化教育资源体系，新疆公安院校建立“校-局-企”协同开发机制^[7]。在与影视公司的合作中，双方组建专业的联合创作团队，共同策划、拍摄和制作新疆公安红色文化系列纪录片。创作团队深入新疆各地州，走访历史亲历者、公安英模及其家属，收集大量一手资料，通过深度访谈、实地拍摄、历史影像修复等方式，全面挖掘新疆公安的红色历史，生动展现新疆公安在维护边疆稳定、促进民族团结、保障人民安

全等方面的光荣传统和精神风貌。同时，新疆公安院校与游戏企业展开跨界合作，联合开发策略类警务模拟游戏。在游戏开发过程中，专业教师与游戏设计师紧密配合，将新疆公安的日常工作场景、复杂任务要求、典型案例情境等融入游戏之中，通过沉浸式的游戏体验设计，使学生在游戏过程中既能感受到趣味性与挑战性，又能系统学习公安专业知识、掌握警务工作技能，实现红色文化资源向可交互教育产品的创新性转化^[8]。此外，依托“丝路云链”平台，新疆公安院校精心搭建线上红色资源数据库。该数据库采用先进的信息技术架构，提供图文、视频、音频、三维模型等多样化的展示形式，并具备智能检索、个性化推荐、在线互动等功能。学生可以根据自身学习需求和兴趣爱好，随时随地在线查阅和学习红色文化资源。同时，学校积极推动线上资源与线下教学活动的深度融合，通过组织线上学习打卡、线下研讨交流、实地参观考察等活动，构建起一个全方位、多层次的教育资源生态系统，为公安教育高质量发展提供丰富、优质的资源支持。

（三）构建“三维浸润式”红色文化育人体系

为充分发挥新疆公安红色文化铸魂育人功能，新疆公安院校构建以“课程融合、师资赋能、场景创新”为核心的三维育人体系，推动红色文化全方位融入公安教育全过程。在课程建设维度，学校将新疆公安红色文化元素深度融入专业课程与思政课程。专业课程方面，在教学设计中有机嵌入新疆公安在剿匪平叛、边境管控等历史时期的重大事件，引导学生从红色案例中提炼警务工作规律与经验；思政课程则开设《新疆公安红色精神传承》专题，系统梳理新疆公安在革命、建设、改革等不同阶段的精神谱系，通过情景教学、案例研讨等方式，引导学生深刻理解红色精神与公安职业精神的内在联系。同时，学校建立红色文化课程资源库，收录新疆公安英模事迹纪录片、红色历史文献、口述档案等教学素材，为教师开展课程思政提供丰富资源支持^[9]。师资队伍建设是红色文化育人的关键环节，新疆公安院校通过“内培外引”双轨模式强化师资红色素养。对内组织教师开展红色文

化专题研修，定期邀请党史专家、公安英模开展讲座培训，鼓励教师深入基层警队、红色教育基地开展实践调研，积累鲜活教学案例；对外聘请新疆公安系统的红色文化宣讲员、英模代表担任客座教授，参与课程开发与教学活动，通过他们的亲身经历和生动讲述，增强红色文化教育的感染力与说服力。此外，学校建立红色文化教研团队，定期开展集体备课、教学研讨活动，共同探索红色文化与公安教育深度融合的教学方法与路径。在育人场景创新方面，新疆公安院校打造“线上+线下”“校内+校外”立体化红色文化教育矩阵。线上依托虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，开发“云游新疆公安红色足迹”虚拟展馆，还原重要历史场景，让学生通过沉浸式体验感悟红色精神；线下则充分利用新疆本地红色资源，组织学生赴中国工农红军西路军进军纪念馆、新疆警史馆等教育基地开展现场教学，邀请讲解员与老公安干警讲述历史故事，增强教育的直观性与感染力；组织公安英模进校园宣讲活动^[10]。同时，学校定期举办红色文化主题活动，如红色故事演讲比赛、公安英模事迹报告会、红色文化创意设计大赛等，鼓励学生通过创作红色主题短视频、海报、文学作品等形式，深化对红色文化的理解与认同，实现从被动接受到主动传播的转变，全方位提升红色文化育人实效。

四、结语

新疆公安红色文化在公安教育中意义重大且潜力深厚。尽管当前在文化多元化冲击、教育资源整合及实践教学落实等方面面临挑战，但通过构建“文化免疫”数字防护体系、打造“丝路云链”资源共享平台以及构建“三维浸润式”红色文化育人体系等策略，已取得积极进展。未来，应持续深化这些举措，进一步挖掘和利用新疆公安红色文化资源，不断优化公安教育模式，让红色文化在公安教育中发挥更大作用，培养出更多具备坚定政治立场、扎实专业能力和深厚红色底蕴的公安人才，为新疆地区的稳定与发展筑牢坚实基础。

参考文献

- [1] 方燕燕. 红色文化融入公安院校思想政治教育的现实意义及实践路径[J]. 森林公安, 2023(1): 32-35.
- [2] 于明霞, 于丽萍. 红色文化融入公安院校大学生思想政治教育工作探析[J]. 公安教育, 2023(3): 68-71.
- [3] 钟添懿, 林宁晨, 张思姚. 红色基因传承对学警忠诚教育的价值及实现路径[J]. 时代人物, 2022(32): 0163-0165.
- [4] 于明霞. 溯源红色历史文化赋能育警使命担当[J]. 四川档案, 2024(5): 36-36.
- [5] 全湛威, 李慧文. 公安院校弘扬公安英烈精神的实践路径探究[J]. 辽宁警察学院学报, 2024, 26(05): 62-67.
- [6] 邓宗强. 新时代公安院校新工科课程思政建设的实施路径探索[J]. 大学, 2023, (33): 121-124.
- [7] 晁健宇. 新形势下公安教育改革路径探析[J]. 现代职业教育, 2023, (28): 169-172.
- [8] 段妍磊. 新时代公安教育高质量发展的时代内涵、战略思考和实现路径[J]. 大学, 2023, (01): 42-45.
- [9] 林慕琪, 张春波. 以党建引领新时代公安工作提质增效[N]. 闽西日报, 2023-11-25(001). DOI: 10.28573/n.cnki.nmxrb.2023.001715.
- [10] 朱景达, 章闻. 基于红色资源联盟共建共享的公安院校忠诚教育[J]. 公安教育, 2023, (09): 53-56.

中国式现代化背景下的高校网球公共必修课 改革路径探究

黄俊桢, 汪以健

贵阳学院, 贵州 贵阳 550005

DOI: 10.61369/HASS.2025040009

摘要： 文章立足中国式现代化背景聚焦高校网球公共必修课改革问题，系统分析当前课程存在困境与改革动因，深入探讨网球教育价值重塑路径，提出课程改革实施策略。现行高校网球必修课存在课程设置单一、学生参与不均等问题，而中国式现代化视域下网球课程蕴含身心素质提升、创新协作培养、文化视野拓展等价值。据此构建内容优化创新、评价激励完善、资源整合保障三方面改革路径，期望能够推动高校网球教育质量提升，培养全面发展人才服务中国式现代化教育体系构建。

关键词： 中国式现代化；高校网球；公共必修课

Research on the Reform Path of Public Compulsory Tennis Course in Colleges and Universities Under the Background of Chinese Modernization

Huang Junyan, Wang Yijian

Guiyang University, Guiyang, Guizhou 550005

Abstract： This article, set against the backdrop of Chinese-style modernization, focuses on the reform of mandatory tennis courses in higher education institutions. It systematically analyzes the current challenges and motivations for reform, explores the pathways to redefining the value of tennis education, and proposes strategies for implementing course reforms. The current mandatory tennis courses in higher education institutions suffer from issues such as a monotonous curriculum and uneven student participation. From the perspective of Chinese-style modernization, tennis courses can enhance physical and mental health, foster innovative collaboration, and broaden cultural horizons. Based on this, the article outlines three key areas for reform: optimizing and innovating content, improving evaluation and incentives, and ensuring resource integration. These reforms aim to improve the quality of tennis education in higher education institutions, cultivate well-rounded talents, and support the development of a Chinese-style modernization education system.

Keywords： Chinese-style modernization; higher education tennis; public compulsory courses

引言

体育教育作为高校人才培养体系重要组成部分，承担着增强学生体质、塑造健全人格等多重使命，网球运动因其综合性、趣味性等特点，逐渐成为高校公共体育课程重要选项。然而当前高校网球公共必修课程面临诸多挑战，亟需在中国式现代化背景下探索创新改革路径，充分发挥其育人价值助力高素质人才培养。文章通过分析现状困境探讨价值重塑，构建实施路径，为高校网球公共必修课改革提供参考。

一、高校网球必修课现状，改革动因分析

（一）课程设置模式，教学体系困境

高校网球公共必修课程设置普遍呈现标准化倾向，难以满足学生个性化学习需求，大部分院校仍沿用传统教学模式，课程内容以基础技术训练为主缺乏层次性与系统性规划，理论与实践脱

节现象明显。教材建设相对滞后未能及时融入现代网球理念与训练方法，内容陈旧且更新周期长难以激发学生学习兴趣，授课环节过分强调技术动作规范性，忽视战术思维培养与比赛实战应用，导致学生掌握基本技能后无法实现质变提升学习成效受限。

课程评价体系仍以技术达标为主要考核标准，缺乏对学习过程与态度评价，学生参与感与成就感不足，场地器材配置不足制

约教学开展,许多高校网球场数量远低于教学需求,上课时间有限且分配不合理影响教学质量与效果。信息技术应用不足课堂教学方式单一,缺乏借助现代化教学手段辅助教学,未能构建线上线下融合教学模式,这些问题共同构成高校网球公共必修课改革迫切性,亟需从教学理念、内容设计等多方面进行创新变革^[1]。

（二）学生参与热情，能力差异表现

高校学生对网球课程参与热情参差不齐存在两极分化现象,一部分学生因接触网球较早或体育基础较好展现出浓厚兴趣与较高学习积极性,另一部分学生则因初次接触或技能掌握困难而产生畏难情绪,参与度不高,这种差异导致课堂氛围不均衡,教师难以兼顾不同水平学生需求教学效果受到影响。学生能力水平差异明显入门基础不同,学习进度不一,统一教学进度安排难以适应各层次学生发展需求,部分学生因基础薄弱而无法跟上教学节奏逐渐丧失学习信心,而基础较好学生则感到课程内容简单进步空间有限。

学生对网球运动认知存在片面性,大多停留在技术层面理解缺乏对网球文化、精神内涵深入认识,课外训练不足也是普遍问题,受场地限制与时间安排影响学生难以获得充分练习机会,技能巩固与提升受阻。学生学习动机多元化趋势明显,有追求学分通过考核、增强体质健康等不同目标,这要求教学设计更具包容性与针对性。当前教学模式未能充分考量学生主体地位,参与感与获得感不足,学习效果与学习体验均有提升空间。

（三）教师队伍结构，专业素养评估

高校网球教师队伍结构呈现不均衡状态,专业背景多元但网球专项人才相对缺乏,许多教师原专业并非网球通过后期培训转型,虽具备基本教学能力但在专项技术指导、战术分析等方面存在短板。年龄结构老化问题突出,青年教师补充不足创新活力受限,难以适应现代教学理念与方法应用,教师知识更新机制不完善缺乏系统培训与提升平台,导致部分教师教学内容与方法陈旧,难以满足新时代学生需求与期待。

教师专业素养提升面临挑战,网球教学探究深度不够科研成果转化应用率低,教学方法创新不足过分依赖传统示范讲解模式,信息技术应用能力欠缺难以构建现代化教学体系。教师评价激励机制不健全,职称晋升、绩效考核等环节对教学质量关注度不够,影响教师投入教学精力与热情,跨学科融合意识淡薄未能有效整合体育学、教育学等多学科知识于教学实践,国际视野与交流机会有限,难以及时了解国际网球教育前沿动态与经验^[2]。这些问题共同制约教师队伍专业发展,亟需构建完善培训体系、评价机制与激励措施,提升教师综合素质为网球课程改革提供人才保障。

二、中国式现代化视域，网球课程价值重塑

（一）身心素质培养，人格品质提升

网球运动具备全面锻炼身体各项机能优势,通过系统训练能显著提升学生心肺功能、肌肉力量与耐力、协调性与灵敏度等身体素质,课程改革应突出网球运动对身体素质全面发展促进作用,根据中国青年体质特点设计针对性训练内容,强化心肺功能与核心力量培养,解决当代大学生体质下降问题。网球运动高强

度间歇性特点与现代生活节奏高度契合,培养学生适应现代社会快节奏环境能力,长期参与网球训练能帮助学生养成终身体育锻炼习惯,建立健康生活方式这与中国式现代化对国民健康素养提升要求高度一致。

网球运动蕴含丰富人格教育价值,课程设计应充分挖掘其中育人元素,网球比赛过程中培养顽强拼搏、永不言弃精神品质,训练环节磨练意志力与耐力,提升学生心理承受能力。网球礼仪文化教育帮助塑造学生良好行为习惯与道德品质,培养尊重对手、尊重规则意识,独立思考与决策能力在网球比赛中得到锻炼,学生需要不断分析场上局势制定战术调整策略,这种思维训练对未来职业发展与人生规划具有重要价值。这种教学不但能提高学习兴趣和课堂效率,更能帮助学生形成积极的人生态度和正确的价值观,为学生的未来发展奠定坚实基础^[3]。

（二）创新思维激发，团队协作强化

网球运动技战术复杂多变,每一拍击球都需根据场上情况做出迅速判断与应对,这种特性天然契合创新思维培养,高校网球课程应充分发挥这一优势设计开放性教学任务,鼓励学生探索多种技战术组合方案打破固有思维模式。通过情境教学法设置各种比赛难题,引导学生分析问题、提出假设、验证方案培养发散思维与创新能力,教学过程应强调技术动作原理理解而非机械模仿,鼓励学生根据自身特点调整动作形成个人风格,这种个性化发展理念与中国式现代化强调创新人才培养目标高度契合。

网球运动虽表现为个人项目,但双打比赛与团队赛事中蕴含丰富协作元素,改革后课程应加强双打教学比重,通过伙伴轮换制度让学生体验不同搭档合作培养适应能力与团队意识。设计小组教学任务鼓励学生互相观察纠错,共同解决技术难题形成学习共同体,引入团体对抗赛制培养集体荣誉感与责任意识,让学生在竞争与合作中体验团队力量。课程还应注重沟通能力培养,通过赛前战术讨论、赛中即时沟通、赛后复盘分析等环节提升学生表达能力与倾听能力,这些团队协作能力培养符合中国式现代化对复合型人才要求,有助于学生未来职场适应与社会融入。

（三）民族精神传承，国际视野拓展

网球运动虽源于西方但已深度融入中国体育文化,高校网球课程应注重挖掘其中民族精神传承价值,教学内容应融入中国网球发展历程,介绍李娜、郑洁等优秀运动员奋斗故事弘扬中华体育精神。结合中国传统文化元素探索以柔克刚东方哲学思想与网球技战术应用关联,形成具有中国特色网球教学理念,引导学生感悟中国网球人拼搏精神培养爱国情怀与民族自信,这与中国式现代化强调文化自信建设理念高度吻合。

网球作为国际性运动项目天然具备开阔国际视野、增进文化交流功能,课程设计应加入国际网球文化元素,介绍不同国家网球特色与发展历程培养学生全球视野。通过观摩国际赛事录像分析不同流派技战术特点,拓展学生专业认知广度,鼓励学生关注国际网球动态,了解全球体育治理体系增强国际交流能力。课程还应当引入英语网球术语学习提升学生跨文化沟通能力,这种国际视野培养符合中国式现代化对开放型人才需求,有助于学生未来参与国际交流与合作。通过民族精神传承与国际视野拓展双维度,构建既有民族特色又与国际接轨网球课程体系,助力培养具有全球竞争力中国特色社会主义建设者与接班人。

三、网球必修课改革，实施路径构建

（一）课程内容优化，教学模式创新

高校网球公共必修课内容优化应遵循系统性、层次性原则，构建模块化课程体系。基础模块聚焦兴趣培养与基本技能掌握，通过趣味性教学活动激发学生学习热情，提高模块强化技战术训练与实战应用培养学生比赛能力，拓展模块引入网球文化、赛事组织等内容拓展学生综合素养^[4]。课程内容设计应突破技术训练局限，融入理论知识讲解包括运动生理学基础、网球历史文化等，提升学生认知深度。结合中国青年体质特点增加专项体能训练内容，强化心肺功能与核心力量培养，解决体质下降问题。

教学模式创新应立足学生主体地位实施分层教学策略，根据学生入学测试结果划分不同水平教学班级，制定差异化教学目标与进度，满足各层次学生发展需求。引入翻转课堂教学模式，通过微课视频预习技术动作，课堂时间重点用于实践练习与个性化指导提高教学效率，建立理实一体化教学体系，打破理论与实践割裂状态，采用小讲解、多练习、勤纠错循环教学方法强化学生技能掌握。创新评价方式，建立过程性评价与终结性评价相结合体系，关注学生学习态度、进步幅度与参与度激发内在学习动力，采用现代信息技术辅助教学，建设网球课程在线学习平台，通过视频示范、动作分析软件等工具提升教学效果与学生自主学习能力。

（二）评价体系重构，激励机制完善

高校网球公共必修课评价体系重构应坚持多元化、发展性原则，打破单一技术考核模式，构建过程—结果并重评价模式，课程总评包含出勤率、课堂表现等多项指标全面反映学生学习情况。引入增值评价理念，重视学生进步幅度与努力程度，建立前后测对比机制激励不同基础学生积极参与，设计多样化考核内容，包括基本技术达标、实战能力测试等全面检验学习成效。采用多元主体评价方式，结合教师评价、学生自评、同伴互评提高评价客观性与全面性。

激励机制完善应立足学生内在动机激发，构建多层次奖励体系，建立网球技能等级认证制度，设置初级、中级、高级等不同级别，学生通过考核可获得相应证书提升成就感与认同感。开展校内网球赛事活动为学生提供展示平台与竞争机会，激发学习热情，设立优秀学员奖励机制，在课程成绩、综合测评等方面给予政策倾斜提高学习积极性^[5]。建立网球特长生培养计划，选拔优

秀学生进入校队训练提供更高水平提升空间，完善反馈机制，定期收集学生学习体验与建议及时调整教学策略，增强学生参与感与获得感。通过评价体系重构与激励机制完善形成良性循环教学生态，促进学生自主学习与持续发展，实现网球课程育人功能最大化。

（三）资源整合利用，保障措施落实

高校网球公共必修课改革需加强资源整合利用，破解场地器材制约难题，采取共建共享策略推动校内体育场馆资源整合，优化时间分配提高场地利用率。探索校地合作模式与周边社会网球场馆建立合作关系，拓展教学场地资源，创新器材管理方式，建立网球拍借用制度解决初学者器材购置负担。引入社会力量参与场馆建设，通过命名权、广告权等方式吸引企业投资缓解经费压力，充分利用现代技术手段，建设智能化场馆预约系统提高场地分配效率与公平性。

保障措施落实应从制度、经费、师资三方面着手，完善课程管理制度，制定网球公共必修课实施细则，明确教学目标、内容、方法与评价标准为改革提供制度保障。加大经费投入力度，设立网球课程专项经费保障场地维护、器材更新与教学活动开展，强化师资队伍实施引培并举策略，引进网球专业人才同时加强现有教师培训。建立网球教师发展共同体，定期开展教研活动与经验交流提升教学水平，实施青蓝工程，通过老教师带新教师机制促进教学经验传承与创新。加强国际交流合作，邀请外籍教练或专家开展讲座培训拓展教师国际视野，建立教学质量监控体系，定期开展课程评估与教学检查确保改革措施落实到位。

四、结论

中国式现代化背景下高校网球公共必修课改革是培养全面发展人才重要途径，通过分析当前课程设置、学生参与、教师队伍等方面现状与问题，明确改革必要性与紧迫性。从身心素质培养、创新思维激发、民族精神传承与国际视野拓展角度重塑网球课程价值，充分发挥其育人功能，构建课程内容优化、教学模式创新、评价体系重构等改革路径，形成系统性解决方案。高校应充分认识网球课程独特育人价值，加强组织领导与资源保障推动改革措施落地见效，培养德智体美劳全面发展社会主义建设者与接班人，为中国式现代化教育体系构建贡献力量。

参考文献

- [1] 张丹, 王一茗. 中国式现代化背景下的高校网球公共必修课改革路径研究 [J]. 当代体育科技, 2024, 14(35): 51-54.
- [2] 季春美. 普通高校网球课程体系的构建与实践 [J]. 青少年体育, 2018(3): 2.
- [3] 王克红. 贵州省普通本科高校校园网球文化建设研究 [D]. 贵州师范大学, 2023.
- [4] 李根林. 多球练习在网球教学中的应用分析 [J]. 延边教育学院学报, 2021, 35(3): 52-54.
- [5] 王文轩. 影响社体系网球必修课学生学习兴趣的因素分析及对策研究 [D]. 西安体育学院, 2019.

清明节的多重意象：从传统祭祀到现代法定假日的文化解读

黄学文

广州理工学院 人文与教育学院, 广东 广州 510540

DOI:10.61369/HASS.2025040010

摘要：清明节最初作为古代节气体系中的一个节气，后来逐渐演变成为华人社会中重要的传统节日。在历史发展中，清明节融合了寒食节和上巳节的风俗，强调祭祖扫墓活动的深层意义，体现了对国人对孝道的追求。此外，清明节还包含了踏青赏春等活动，展现了春日生机和民俗文化的丰富内涵。20世纪初，清明节被定为民族扫墓节，成为法定假日，凝聚了民族向心力，为抗日战争奠定了基础。至今，清明节作为国家法定节日，传承着祖先文化，凝聚着民族精神。

关键词：清明节；古代节气；祭祖扫墓；踏青；民族扫墓节

The Multiple Symbolisms of Qingming Festival: A Cultural Interpretation from Traditional Ancestral Rites to a Modern Public Holiday

Huang Shiue-wen

Guangzhou Institute of Science and Technology, College of Humanities and Education, Guangzhou, Guangdong 510540

Abstract： Originally, the Qingming Festival was one of the traditional solar terms in the ancient Chinese calendar. Over time, it gradually evolved into an important traditional festival in Chinese society. Throughout history, the Qingming Festival incorporated customs from the Hanshi Festival and Shangsi Festival, emphasizing the profound significance of ancestor worship and tomb-sweeping rituals. These activities reflect deep respect and remembrance for loved ones, as well as the pursuit of filial piety. Additionally, the festival includes activities such as spring outings and appreciating nature, showcasing the vitality of spring and the richness of folk culture. In the early 20th century, the Qingming Festival was designated as the National Tomb-Sweeping Day and became a public holiday, fostering national unity and laying the foundation for resistance against Japanese aggression. Today, as a national public holiday, the Qingming Festival continues to preserve ancestral traditions and strengthen national spirit.

Keywords： Qingming Festival; ancient solar terms; ancestor worship and tomb-sweeping; spring outings; National Tomb-Sweeping Day

清明节，最初作为古代节气体系中的一个重要节气，象征着万物生长的春意盎然。随着历史的演变，清明节逐渐演变成为华人社会中重要的传统节日。起初，它并非民俗节日，而是附属在寒食、上巳节等活动中，强调农事时机与天文现象的关联。然而，随着历史的发展，特别是在唐代历法改革后，清明节被固定在阳历4月5日左右，并逐渐融合了寒食节、上巳节的风俗，强调了祭祖扫墓活动的深层意义和孝道的追求。清明节的文化内涵不断丰富，包含了扫墓、踏青等多种活动，体现了中国人对家族、传统的珍视和尊重。20世纪初，清明节更成为民族扫墓节并最终定为法定假日，凝聚了民族向心力，为国家的发展奠定了基础。至今，清明节作为国家法定节日，传承着祖先文化，凝聚着民族精神，展现着中华民族丰富的历史文化底蕴。而本文拟从清明节的起源、祭祖、孝道、春游以及法定假日来探究清明节背后的多元意涵。

一、民俗节日清明节

清明节是华人重要的传统民俗节日，按惯例，全家乃至全宗族都会聚集扫墓祭祖，以示慎终追远，为当今华人社会中最重视且符合传统价值的民俗节日。不同于其他传统民俗节庆的春

节、中秋、端午这三大节是依遵阴历纪日（俗称旧历或农历），唯独清明节大致都固定在阳历的4月5日（逢闰年时才会提早或推迟一天）。为何如此？“清明”原为传统的二十四节气之一，最初并非民俗节日。

中国，一个以农立国的国度，农民必须依靠必须依据气候施

种。因此，人们往往得通过对天象和自然现象的观察来决定农事时机。由于缺乏准确的时间记录，人们依靠观察天象、物候和气象来指导生活和农耕活动。在这种背景下，出现了以太阳及月球的运转依据，兼顾年与月与适合播种、耕作和收获的“农历”。^[1]从出土的甲骨文和先秦典籍中，我们可以发现当时人们对日月星辰和二十八星宿的观察，以及如何利用星座来确定季节。^[2]当中，春季的节气显得尤为重要。“清明”作为春季的一个重要节气，其地位不仅体现在农事安排上，更是古代人们对自然观察和生活体验的结晶。^[3]

然而，清明节之所以固定在阳历的4月5日左右，与历史上的节气调整和社会文化的演变有着密切关系。古代的节气体系，是根据天文现象和农事需要，对一年中的时间进行划分。但是由于地球公转轨道的不规则性，导致了节气与实际气候和农事时机之间的不准确性。^[4]为了调整节气与实际季节的关系，历史上出现了多次的节气改革和修正。在公元前二世纪（西汉），二十四个节气名称就已完整出现。^[5]“清明”为春分后第十五日，象征万物因新春而萌发滋长；^[6]到了唐代时期进行了一次重大的历法改革，将清明节定在阳历4月5日左右，使其与实际的气候和农事时机更加吻合。^[7]此后，清明节作为一个重要的传统节日，逐渐在民间社会中得到了广泛的认可和庆祝。

因此，清明节虽然最初并非民俗节日，但随着历史的发展和社会文化的演变，逐渐成为了华人社会中不可或缺的重要节日之一。其固定在阳历4月5日左右的日期，既是历史上对节气进行修正的结果，也是人们对农事时机和社会文化的综合考量的产物。

二、寒食、上巳到清明节

原为二十四个节气之一的清明，起初并不被意识为一个节日。即使在某些地区出现清明上坟祭祖的现象，但这跟其他时节的祭祖相同，并未形成节日的规模、气氛及礼俗传统，因而还不能称为节日。在唐代以前，清明是作为季节性农业节气，附属在岁时节令的寒食、上巳节中。

寒食节，相传是介之推信仰发展而来，^[8]西汉时期主要在太原上党诸郡所流传。^[9]到了魏晋南北朝时期，寒食节开始固定于特定日期，并衍生出多样化的娱乐活动。^[10]另一方面，寒食节俗由禁火活动，演化成“出火”与“内（纳）火”的祈福祭祀活动，即为“换新火”的改火仪式，也正是清明被重视的原因。依《荆楚岁时记》所记载，寒食节俗禁火三日之后是出火日，而清明紧接于寒食之后，于是便选定在清明进行出火仪式活动。禁火必然有出火，寒食节来临时，将正在使用的火熄灭，到清明日再重新钻火取火。这一灭一取，被重构为改火活动的组成部分，寒食节灭的火与清明日取的火，也被分别赋予了“旧”和“新”的不同价值。旧火是被遗弃，新火是被渴望；取得新火是目的，灭掉旧火是准备。清明日由于是出火，即取得新火，时间上更受人们关

注，便有助于清明日的独立成节。^[11]

到了唐代，寒食节则进一步有所规范，如寒食节的时间，一般从清明前一二日开始，历数日而终，主要是延续延续其精神——去旧迎新，同时也保留在清明日当天进行改火活动。^[12]此外，唐代官方更制有寒食节假期，^[13]并在玄宗朝时，寒食节的拜扫之礼更被编入“五礼”之内。^[14]作为节气的清明则包含在该假期之中，此时已有将清明意识为节日的开端。唐代寒食禁火三日，清明为复火日，象征寒食结束、熟食开始，民众遂多选于此日上坟焚纸。清明亦因纳入寒食假期，兼具祭祀与游乐，逐渐成为具节日性质的春季民俗。

至于上巳节部分，一开始是源于祈求农作顺利、五谷丰收春分的祭祀仪式。^[15]其时间主要为三月第一个巳日，后来固定在3月3日，此一节日在初春举行，自古即有春嬉、祓禊、招魂续魄等风俗，由于此一节日日期亦与清明相近，这些风俗在历史发展过程中，便逐渐被清明节所吸收。^[16]

入宋以后，清明不仅将寒食节中的祭祀习俗收归名下，同时上巳节的春嬉节俗也被合并到了清明节。清明扫墓结合了踏青、放风筝、荡鞦韆等多种娱乐活动，成为综合性民俗节日。^[17]宋人周密《武林旧事》记载“朝廷遣台臣中使官人车马朝飧诸陵原庙”“人家上冢者多用枣（食固）姜豉，南北两山之闲，车马纷然，而野祭者尤多”“妇人泪妆素衣，提携儿女酒壶肴……寻芳讨胜，极意纵游”^[18]即可反映宋代时清明节上坟活动变成踏青游玩活动的一部分。元代以后寒食风俗渐趋消亡，寒食节便成为以清明为中心的节日，逐渐演为清明节。因此，清明节可说是寒食节发展的结果，此一节日在发展过程中又融合上巳节踏青游乐的内容，在明代以后就成为一个以上坟祭祖及踏青游乐为特色的民间节日。

三、纪念、追思的孝道意涵

清明节作为继承上巳节、寒食节的节日，虽然较晚出现，却反映了传统的农耕文明决定了中国人安土重迁、向往祥和圆满的民族文化，这种“每逢佳节倍思亲”的心理在清明岁时节俗文化中得到充分体现。

虽说清明节在宋代正式确立地位，祭祖扫墓习俗成为清明节的重大活动，分析清明祭祖扫墓之俗的深层结构，则是原于寒食节和上巳节中的纪念和祭祀。^[19]换言之，当以往农事祭祀的实质意义日渐式微，节日文化开始朝向“感念大地生育之恩”的形式去发展，尤其“对祭祀祖先和敬老尊长的侧重”，使得伦理化和世俗化的气氛渐浓。^[20]

祭祀的行为，源自上古的生殖崇拜和图腾崇拜，最早的祖先崇拜是崇拜氏族的共同祖先，后来则演变为家庭、家族的祖先崇拜。强调人的生命是祖先所赋予，人的命运也将由祖先所定，拜祭祖先可以保佑族人，因而产生祭祖、孝祖的观念，可知孝的

原义具有宗教性质。孝道孕育于祖先崇拜，强烈的尊祖祭祖的心理，抒发了缅怀先人的心境，又有祈求祖先佑护赐福的意味。^[21]这样的祖宗崇拜后来衍伸出祭奠风俗、宗庙祭祀与孝观念的产生。

清明节属于鬼节，而通常不冠以鬼节之名，就在于它强调所祭祀的对象主要是亲人，活动之目的主要在于表达孝思亲情，重在人伦活动。清明祭祀以墓祭最普遍，祭祀者与往生的亲人最接近，容易引起感念之恩。

汉代随着儒家学说的流行，宗族生活的扩大，人们因现实社会生活的需要，返本追宗观念日益增长，因此，上墓祭扫之风也转为大盛。^[22]到了唐代更成风气，如唐玄宗又鉴于士庶之家无不寒食上墓祭扫，以政令形式将民间扫墓风俗固定。更因寒食禁火，而清明改火取火，连带使扫墓由寒食延展到清明之日。唐诗中所以少见对清明扫墓的记述，实则寒食节已涵盖清明扫墓之俗。宋代文献中则频繁记录清明扫墓，并形成前后数日内皆可祭扫的惯例。又各地方志如〈兴化县志〉载“清明佩柳祀先，先后十日扫墓洒麦饭挂纸钱”；^[23]〈宛平县志〉载“清明日男女簪柳出扫墓，担樽榼挂纸钱”，^[24]〈新田县志〉载“清明日男女折柳插头上，各家备酒看祖茔祭扫，谓之挂青”，^[25]祭祀活动是使平常日跃升为节日的主要标志，围绕着祭祀活动，使特定的时间点成为特别的“节日”。

元代以后，多将该节日称为清明节。清明节在发展过程中又融汇上巳节的内容，明代以后成了一个以上坟祭祖及踏青游乐为特色的民间节日。藉着祖先神的祭祀彰显尊祖敬祖、慎终追远的文化内涵，而孝道的提倡，也经常要靠祭祀祖先、以礼葬亲的活动来进行。在祭祖中，子孙懂得了敬祖尊宗、孝顺父母的道理，逐步明确自己承上启下的家族责任，藉此达到稳定家族、国家的秩序。在清代以来的台湾汉人社会中，便有泉州人清明节扫墓，漳州人在三月节，客家人多于元宵过后至清明间择日祭祖的说法。^[26]

四、法定假日中的「扫墓节」

清明节自明代以降，成为了我国最重要的上坟祭祖与踏青游乐的重要民间节日。但将清明节提升至全民族的共同节日，则必须等到20世纪才逐渐形成。

1915年，北洋政府接受孙中山建议，将定清明为扫墓节。^[27]1928年，国府则进一步将清明植树节改为总理逝世纪念植树式。^[28]尔后，在国民党官员张继、邵元冲等人提倡之下，1934年国府便开始派员至咸阳周陵、兴平茂陵扫墓，隔年，国府为提高民族意识、尊崇祖贤，正式将每年清明日定为“民族扫墓节”。^[29]综观此一时期的官方活动，这个节日的意义主要在祭扫历代帝王陵墓，发扬民族精神为主。^[30]然政策上并未规定休假，且民间扫墓的习俗也不必然都在清明这一天进行，不同族群亦可能

有不同习惯，民间作息是较自由的。也就是说，这个阶段民族扫墓节的内涵，是官方在民俗节日同日期制定一新节日，利用祭祖传统及慎终追远观念，以仪式政治意图呼吁、达到某种程度的国家整合。

事实上，通过民族扫墓节的设立，以及对祭扫历代帝王陵的仪式，民众在当时面对日本军国主义的侵略中，不仅凝聚了国家的民族的向心力，更提供了时代意义上的精神寄托，为抗日战争的成功打下了良好基础。

台湾光复后，1946年以林献堂为首的台湾的士绅组成“台湾光复致敬团”至中国大陆参访，其中一个目的就是祭黄陵。1950年国民党政权应“台湾光复致敬团”的建请联名上呈，规定台省每年遥祭黄陵日期，以唤起同胞对民族远祖的崇敬。^[31]到了1972年，国民党政权进一步把民族扫墓节提升为法定假日。^[32]1982年民族扫墓节与其他春节、端午、中秋等民俗节日正式地作为国定假日，整合进节假日法规中。这项规定一直沿用至今，甚至在2000年双休二日制全面推行，若干政治性节日取消放假后，民族扫墓节等攸关传统惯习的民俗节日仍然保留休假。^[33]

1949年，新中国成立，将清明节定为烈士节，当日追悼革命先烈。^[34]2007年12月7日由国务院常务会议作出相关决定，修改“全国年节及纪念日放假办法”，列入端午、中秋及清明等，成为新的国定节日，并于2008年开始实施。^[35]

清明节作为中国的传统节日，在历史发展中逐渐演变成为全民族的共同节日。从清明节被定为扫墓节，到后来成为民族扫墓节并最终成为国定假日，其意义不仅在于祭祀祖先、发扬民族精神，更在于凝聚国家的民族向心力，提供了时代意义上的精神寄托。今天，清明节作为国家法定假日，持续保留并传承着丰富的文化内涵，为中华民族的团结和发展作出贡献。

五、结语

清明节最初并非民俗节日，而是古代节气体系中的一个重要节气。古人根据天文现象和农事需要将一年划分为二十四个节气，清明作为春分后的第十五日，象征着万物生长。随着历史的发展，特别是在唐代进行的历法改革，清明节被固定在阳历4月5日左右，以更好地与实际气候和农事时机相符合。南宋时期更进一步将清明解释为“物生清净明洁”。因此，清明节虽然最初非民俗节日，但随着历史的演变，逐渐成为了华人社会中重要的传统节日之一。

在古代，清明起初并未被意识为一个节日，而是作为季节性农业节气，附属在寒食、上巳节中。寒食节起源于西汉时期，主要是禁火活动，后来演变成为了祈福祭祀活动，其中的改火仪式引起了人们的重视。唐代时，寒食节进一步规范化，成为了一个固定的节日，而清明则被认为是寒食节的延续，具有独立的意义。在宋代，清明节吸收了上巳节的春嬉节俗，成为了一个综合

性民俗节日，包括扫墓、踏青、放风筝等多种活动。随着时间的推移，寒食节的风俗逐渐消失，清明节则成为了以祭祖和踏青游乐为特色的民间节日。

清明节作为继承上巳节、寒食节的节日的发展历程，并探讨了祭祖扫墓活动的深层意义，以及孝道在其中的体现。祭祀活动起源于对祖先的敬仰和感恩，逐渐演变为家族的祖先崇拜，体现了孝道的追求。清明节作为一个重要的传统节日，强调的是对亲人的思念和尊敬，是一种重在人伦活动的节日，体现了中国人对家族、对传统的珍视和尊重。

20世纪初，清明节被定为扫墓节，后改为民族扫墓节，并于1934年成为官方法定节日。这一举措凝聚了民族向心力，为抗日

战争奠定了基础。台湾光复后，1946年起祭拜黄陵，1950年定为法定节日。1972年正式成为法定假日，1982年整合入国定假日，至今仍保留。2007年列为国定节日，旨在传承祖先文化，凝聚民族精神。

清明节最初作为古代节气体系中的一个节气，后来逐渐演变成成为华人社会中重要的传统节日。在历史发展中，清明节融合了寒食节和上巳节的风俗，强调祭祖扫墓活动的深层意义，体现了对亲人的思念和尊敬，以及孝道的追求。20世纪初，清明节被定为民族扫墓节，成为法定假日，凝聚了民族向心力，为抗日战争奠定了基础。至今，清明节作为国家法定节日，传承着祖先文化，凝聚着民族精神。

参考文献

- [1] 冯时.《天文学史话》(台北: 国家出版社, 2005), 页 84-85.
- [2] 梅政清.《中国上古天文学之社会文化意涵》(台南: 成功大学历史研究所硕士论文, 2003), 页 19-20.
- [3] 《逸周书》卷六〈周月〉, 参见(清)朱右曾校,《逸周书集训校释》,(台北: 世界书局, 1957), 页 86.
- [4] 萧放.《岁时——传统中国民众的时间生活》北京: 中华书局, 2002, 页 3-5.
- [5] 依《淮南子》〈天文〉载:“日行一度, 十五日为一节, 以生二十四时之变。”, 便把一回归年配合每十五天转换的气候物候等自然现象, 平分为二十四节气。参见(西汉)刘安撰,《明刻淮南鸿烈解》,(台北: 鼎文书局, 1979)卷3, 页 120.
- [6] (东汉)崔寔,《四民月令》, 收于(清)严可均校辑,《全上古三代秦汉三国六朝文: 第一册》,(北京: 中华书局出版, 1958), 页 729.
- [7] 张勃,〈清明作为独立节日在唐代的兴起〉,《民俗研究》2007年1月, 页 170-175.
- [8] (刘宋)范晔,《后汉书》(台北: 中华书局, 1965)卷91〈左周黄列传〉, 页 7-8.
- [9] (西汉)桓谭,《新论》卷11〈离事〉; 收入(清)孙冯翼辑注,《桓子新论》,《中华书局据间经堂辑本校刊: 四部备要(子部)》,(台北: 中华书局, 1965), 页 16.
- [10]《荆楚岁时记》载:“去冬节一百五日, 即有疾风甚雨, 谓之寒食, 禁火三日, 造饧、大麦粥。寒食, 挑菜。斗鸡、镂鸽子、斗鸽子。”参见(南朝梁)宗懔撰, 收入《中华书局据汉魏丛书本校刊: 四部备要(史部)》, 页 5.
- [11] 张勃:〈清明作为独立节日在唐代的兴起〉《民俗研究》2007年1月, 页 175.
- [12](唐)谢观《清明日恩赐百官新火赋》“国有禁火, 应当清明, 万室而寒灰寂灭, 三辰而纤纈不生。木铎罢循, 乃灼燎于榆柳, 桐花始发, 赐新火于公卿, 由是太史奉期司烜不失平明而钻燧……于时宰执具瞻, 高卑毕赐”。参见(清)董诰,《全唐文》,(上海: 古籍出版社, 1990), 卷 758, 页 3489.
- [13] (宋)王溥,《唐会要》(台北: 台湾商务印书馆, 1968), 卷 82,〈休假〉, 页 1518.
- [14]“贞观初, 诏中书令房元龄、秘书监魏征, 礼官学士, 备改旧礼, 着吉礼……宾礼……军礼……嘉礼……凶礼……国恤礼”、“苏氏曰: 五礼等威, ……永徽之初, 再修典礼, 遂删去国恤礼。”见《唐会要》, 卷 37,〈五礼篇目〉, 页 669.
- [15] (东汉)郑玄,《礼记》(台北: 艺文印书馆, 1985)卷 15〈月令〉, 页 299.
- [16] 林师素英:〈论郑风·溱洧中的礼与俗——兼论上巳节的由来与定型〉《第六届通俗文学与雅正文学研讨会》, 页 64.
- [17] 清明节在寒食第三日, 故节物乐事皆为寒食所包。参见(南宋)陈元靓,《岁时广记》卷 17〈清明·序〉, 页 181.
- [18] (宋)周密,《武林旧事》(扬州: 广陵书社, 2003)卷 3〈祭扫〉, 页 5.
- [19] 张君,《神秘的节俗——传统节日礼俗、禁忌研究》, 页 105.
- [20] 巩宝平,〈汉代节日发展的历史走向〉《南都学坛人文社会科学学报》2009, 页 19.
- [21] 吕大吉、牟鍾鑑.《中国宗教与中国文化(卷一) 概说中国宗教与传统文化》,(北京: 中国社会科学出版社, 2005), 页 121.
- [22] 李永匡、王熹.《中国节令史》,(台北: 文津出版社, 1995), 页 48-49.
- [23] (清)陈梦雷撰.《古今图书集成》〈历象汇编. 岁功典〉,(台北: 鼎文书局, 1976), 卷 39, 页 411.
- [24]《古今图书集成》〈历象汇编. 岁功典〉, 卷 39, 页 409.
- [25]《古今图书集成》〈历象汇编. 岁功典〉, 卷 39, 页 412.
- [26] 陈正之.《台湾岁时记——二十四节气与常民文化》(台中: 行政院新闻局中部办公室, 1997年3月初版), 页 60;〈闲话清明〉,《台湾日日新报》, 1900年4月8日, 版 6; 闻健,〈扫墓械斗 漳泉先民分开祭祖〉,《联合报》1987年4月4日, 版 17.
- [27] 陈蕴茜.《崇拜与记忆——孙中山符号的建构与传播》(南京: 南京大学出版社, 2009), 页 258.
- [28] 中华民国国民政府令第 142 号:〈「嗣后旧历清明植树节应改为 总理逝世纪念植树式所有植树节应即废止清明节各机关照常办公」〉,《国民政府公报》47 期, 1928 年 4 月, 页 10-11.
- [29]〈民族扫墓节 戴等在周陵茂陵植树〉,《中央日报》1934 年 4 月 5 日, 张 1 版 2.
- [30]〈民族扫墓节感言 邓家彦昨在国府报告〉,《中央日报》1937 年 4 月 6 日, 张 1 版 4.
- [31]〈缅怀华夏国魂 年年遥祭黄陵 台光复致敬国呈总统 请规定每年遥祭日期〉,《中央日报》1950 年 8 月 26 日, 版 4.
- [32]〈民族扫墓节 将放假一天〉,《中央日报》1972 年 3 月 5 日, 版 3.
- [33] 内政部令台(89)内民字第 8962562 号,〈修正“纪念日及节日实施办法”第 3 条、第 5 条条文〉,《行政院公报》7 卷 2 期, 2001 年 1 月 10 日, 页 76-77.
- [34]〈移风易俗动“清明”〉,《人民日报》1964 年 4 月 10 日, 版 2.
- [35]〈国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定〉,《人民日报》2007 年 12 月 17 日, 版 2.

湖南地区唱本《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》中的柳毅传书故事

贾雪迪

国家图书馆，北京 100081

DOI:10.61369/HASS.2025040011

摘 要： 湖南地区的小唱本内容丰富，题材多样。以“柳毅传书”为主题的《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》对传统的柳毅与龙女故事进行了改写，表现了底层女性生活的悲苦与困窘。本文以这组小唱本为研究对象，结合文本内容进行了综合梳理与分析，并与类似题材的作品进行了比较。

关 键 词： 十二月放羊歌；唱本；柳毅传书

The Story of Liu Yi Delivering A Message in the Hunan Region's Singing Songs "December Sheep Herding Song" and "December Sheep Gathering Song"

Jia Xuedi

National Library of China, Beijing 100081

Abstract： The small singing books in Hunan region are rich in content and diverse in themes. The songs "December Sheep Herding Song" and "December Sheep Gathering Song", with the theme of "Liu Yi Delivering Letters", have rewritten the traditional story of Liu Yi and the Dragon Girl, depicting the sorrow and hardship of the lives of women at the bottom of society. This article takes this group of small singing books as the research object, conducts a comprehensive review and analysis in combination with the text content, and makes a comparison with works of similar themes.

Keywords： "December Sheep Herding Song"; singing book; Liu Yi's message

一、湖南地区的唱本与《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》的版本概况

唱本主要指流传于民间的各种传统说唱的文本^[1]，大都成书于明清两朝，但大部分直至二十世纪初期才刊印出版。^[2]这些唱本内容广泛，涉及历史演义、公案传奇、才子佳人、劝善惩恶等诸多题材，形式多为便于传唱和记忆的韵文或韵散结合体。我国的湖南地区在清末民初至新中国建国初期曾经较为密集地以木刻或石印的方式出版过一批唱本。这批唱本是研究湖南地区的通俗文学和通俗文学文献学的重要资料，不仅能够反映一定时期湖南地区普通民众的审美趣味、伦理观念和社会生活状况，也为探讨当地曲艺的文本来源与演变提供了宝贵的材料。

目前可见的对湖南地区的唱本进行较为系统着录的书目主要有两种，分别是民国17年（1928）中山大学姚逸之、钟贡勋整理编撰的《湖南唱本提要》^[3]与张继光1998年发表的《一百五十种湖南唱本书录》^[4]。《湖南唱本提要》成书较早，对每种唱本的着录亦颇为详尽，但囿于时代条件，所见较为有限；而张继光《书录》分类细致，也附有唱本的内容提要 and 简略研究，所录书籍均为其私人所藏。另外《中国曲艺志》《中国戏曲志》二书也分别对一部分湖南地区的唱本进行了简要的介绍。

中国国家图书馆、湖南图书馆、山东大学等公立机构和一部分私人藏家都收藏了一些这类唱本。其中湖南图书馆的相关书目详见《湖南图书馆古籍线装书目录·集部》。这些唱本开本均较小，与巾箱本尺寸相类似，便于携带和翻阅，符合其作为俗文学读物的流通特性。结尾往往有“完了”“看书君子，敬惜字纸”“仁德君子，敬惜字纸”等字样。正文以韵文为主，杂以散文，七字句尤多。七言句式节奏齐整，朗朗上口，是民间说唱文学中较为常见的句式，尤其适合叙事铺陈。

在这些湖南地区的唱本中，有一组以柳毅传书故事为主题的唱本《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》，颇有特色。其中《十二月放羊歌》一卷，民国间中湘刻本。一册。半叶七行，行字不一，白口，四周单边，单鱼尾。版心及卷端题放羊歌。书衣另题新刊真班本官主修书全部。中湘歌书发客。《十二月收羊歌》，卷端题十二月牧，《湖南图书馆古籍线装书目录·集部》据书衣着录为《十二月收羊歌》^[5]。民国间中湘刻本。一册。半叶六行，行字不一，白口，四周单边，单鱼尾。版心题收羊。卷端题十二月牧。书衣另题新刊真班本龙王救女全部。中湘歌书发客。

这两部书的书衣形态，正是当时湖南地区小唱本书衣的典型特征——主题名、概括了主要内容的一个副题名，以及出版地点。上部书衣题名的“官主修书”点明了故事中龙女修书的核心

作者简介：贾雪迪（1987.01—），女，辽宁沈阳人。国家图书馆古籍馆馆员，研究生学历，研究方向为古代文学，古典文献学。

情节，下部书衣的“龙王救女”则对应了柳毅传书后龙王太子救出龙女的情节。两册书衣题名共同勾勒出这一组唱本所讲述的柳毅故事的关键节点，亦是当时当地书商对故事卖点的精准把握的体现。书衣的“中湘”即今湖南湘潭。湘潭（中湘）是当时湖南地区较为重要的唱本刊刻与发行中心之一，与长沙、益阳等地一道，具有一些专门从事小唱本生产和发行的书坊、书局等机构，支撑着这类俗文学读物的流通。

二、《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》中的柳毅传书故事

柳毅传书的故事在我国古代有着较为久远的流传体系，从唐代李朝威的传奇小说《柳毅传》到宋元南戏中的《柳毅洞庭龙女》，金元诸宫调《柳毅传书》，再到元代尚仲贤的《洞庭柳毅传书》，清代李渔《笠翁十种曲》中的传奇剧《蜃中楼》等等，柳毅故事经过了各种流变，故事的主题也经历了从“报恩型”逐渐走向“婚恋型”的转变。^[6]以上的这些柳毅传书主题的故事，内容都较为复杂，出场人物众多，篇幅较长，情节也更加曲折。而民国唱本《十二月放羊歌》与《十二月收羊歌》的内容，则简洁很多。

当然，这两本书的内容依然组成了一个较为完整的柳毅传书故事的体系。其中《十二月放羊歌》为上部，《十二月收羊歌》为下部，两部书的书衣也能够大致体现内容上的不同和延续性。两书唱词均以七字句为主，间杂以生旦念白。

《十二月放羊歌》的开头为“正月放羊正月正，辞别爹妈奴起身。赶起绵羊头前走，忍气吞声后面行。二月放羊是春分，百草排芽发嫩生。绵羊不吃东湖草，又想西湖嫩草生。三月放羊是清明，修书拜上海龙君。奴家本是龙王女，如何把我配凡人”云云。《十二月收羊歌》开头为“正月牧羊是新春，牧了绵羊打转身，望见日头才落水，奴家怕进娵（郎）家门”云云。

（一）龙女形象的世俗化

《十二月放羊歌》从龙女牧羊写起，用简洁而悲伤的口吻讲述了一年十二个月之中的放牧生活和家庭生活。唐传奇《柳毅传》中，龙女第一次出嫁，夫君是泾川龙君的次子，是龙族神祇体系中的水神，并非凡人，而到了《十二月放羊歌》中，龙女嫁给了一户凡人，全书的重点也发生了变化。《柳毅传》中寥寥数语的“见有妇人，牧羊于道畔”，“蛾脸不舒，巾袖无光”，“夫婿乐逸，为婢仆所惑，日以厌薄”，“又得罪舅姑，舅姑毁黜以至此”^[7]，被扩写成了对艰辛的放牧生活和家庭虐待的悲诉。如“六月放羊热忙忙，天官降下大太阳。绵羊晒得无处躲，奴家晒得脸通红”，“八月放羊是中秋，丈夫打奴泪双流。秤杆打奴由（犹）自可，秤铤打奴血奔心”，“十月放羊立了冬，门前吹的冷霜风。姑上房中拷（烤）炭火，苦了奴家受霜风”。时间的流逝，物候的不同，伴随着生活的困苦悲痛，具有着很强的感染力。

而作为全书主角的龙女的婚姻，也由《柳毅传》中龙族内部的联姻（嫁于泾川龙王次子），变成了因为犯错被惩戒，而嫁给普通人的情况。在讲述过十二个月牧羊生活的艰辛之后，她又回

忆了婚配的缘由——“奴是龙王三公主，玉帝差我管秦兵。失手打破秦兵碗，爹爹把我配凡人。”婚后的生活则是“支人代客伯娘去，厨前厨后是奴身。”承担了繁重的家务，同时还要遭受公婆的虐待——“计（记）得那日来炒菜，把我龙须下十分。只有么姑看见了，刁唆公婆打奴身。”“煮饭不如公婆意，将奴改做扫地人。日扫娵（郎）家数间地，夜扫高楼有九层”。这些日常家庭中的婆媳、姑嫂矛盾成为了讲述的另一处重点。还出现了善良的、对遭遇不幸的龙女表示同情的“伯爷”、“伯娘”——“伯爷伯娘心肠好，叫（叫）奴奈凡过光阴。”逐渐升级的虐待让龙女最终只能寄身羊圈，过上了“伸得脚来羊又咬，宿得脚来睡不安”的生活。最先提出修书给龙王的，从龙女本人，变成了柳书生——“生白：且问娘子，如此受苦，怎不修书信，寄回龙宫，看你父王有何发落”。如梦方醒的龙女唱段，则开始表达心中的激昂与悲愤，和善恶分明的情操——“八副罗裙扯一块，咬破指头写血书。一写公婆心肠狠，二写么姑好狠心，三写丈夫心肠歹，好似牛头马面形，四写伯爷伯娘好，总上劝奴真计心。”向柳毅交代了如何进入龙宫联系她的父王求救，最后表达“却站海边来等候，父王母亲早回音。”

（二）柳毅传书故事模式的简化及唱本功用

《十二月收羊歌》的故事时间线接续《十二月放羊歌》而来，但没有马上转入龙宫视角的叙事，而是又以较长篇幅的笔墨，再次叙说了放牧生活的艰辛。“……二月牧羊百花开，丈夫无故骂起来，人人都有姐和妹，怎么把我当奴才。三月牧羊雨纷纷，泥深路难实难川（穿）。又无蓑衣并斗笠，苦了奴家抹雨淋”，“十月牧羊小阳春，苦得奴家不甘心，衣衫破烂霜风冻，遍身冻得总通红。冬月牧羊霜雪灰，绵羊走散赶不回。家家户户却安睡，急得奴家好伤心。腊月牧羊满一年，百般苦楚对谁言”等等。

柳毅联络龙宫送信的方式，也从《柳毅传》中的“易带向树，三击而止”^[7]，变成了“将书信挂在海边树上，把金簪敲响三声，是有分开水路，今日以到海边”。这种改动将原本较为具有仪式感的动作（易带击树），转化为更为具体、直观的操作（挂信、敲金簪），降低了理解门槛，更契合一般民众的认知习惯。最终拯救龙女的是龙王与太子，“平地落有三丈水，淹死娵（郎）家一满门。太子差兵上天去，太白金星下凡呈（尘）。娵（郎）家伯爷心肠好，快些前去救他身。”这可以视为对传统柳毅故事中钱塘君等角色的简化，也更易于文化程度不高的观众理解与接受，新出现的“郎家伯爷”这个可能代表宗族内部良心或是公正的微弱声音，也体现出民间对宗法秩序和善恶报应的朴素期待。

这一部的故事在龙王设宴致谢款待中结束，省略了传统的柳毅传书类故事必备的很多后续情节，但依然是一个逻辑清晰、结构完整的故事。全书以“娵（郎）家只为磨媳妇，惹出祸来天不容。洞庭湖宽八百里，山坵田土才中深。不是假来不是真，至今万古远传名”结束。这样的结尾将虐待儿媳（家庭暴力）必遭天谴的朴素认知直接道来，并以“洞庭湖”、“山坵田土”等具体可感的本地意象结合“万古传名”进行强调，将传说与现实、教训与警示紧密联系起来，这样的结尾正如很多当时的通俗讲唱文学

一样，融入了较为浓厚的世俗教化与劝诫的意味。而这也正是当时很多小唱本所承担的功用。

（三）神圣性的消解与苦难书写

在《十二月放羊歌》《十二月收羊歌》中，龙女牧羊的故事与一些书写民间劳作和底层民生困苦の時调逐渐融合。《柳毅传》中那些被放牧的看似绵羊而实际是“雨公”的神灵，变成了会走散、会咬人、爱吃嫩草、害怕烈日的真正的家畜绵羊。这一关键转变消解了龙女牧羊的神圣性，将其转变为一个饱受婆家虐待、从事艰苦放牧劳动的底层妇女的形象。牧羊成为了现实里艰辛生计的写照。尽管保留了柳毅去龙宫求助的剧情，但故事中的神话色彩降低，日常生活的叙事大幅度增加。全篇简化或直接省略了报恩与婚嫁的部分，将农牧生活和家庭矛盾变成了故事的重点，用朗朗上口、简洁易懂的语言，描摹了底层劳动妇女的悲惨的日常。

三、民俗传承与学术意义

代宏《湘北洞庭湖区古代歌舞音乐寻踪》^[8]一文转录傅敬临记录的流行于湖南南县地区的民歌《十二月放羊》，和本文所述《十二月放羊歌》的文本，也是高度相似的。南县民歌《十二月放羊》开头部分是“正月放羊正月正，赶起绵羊奴起身，赶起绵羊头前走，辞别爹娘后面行。二月牧羊是春分，百草排芽发嫩苕，

绵羊不吃冻死草，只想西湖嫩草生。三月牧羊是清明，修书拜上海龙君，奴家本是龙王女，为何把奴配凡人。”与《十二月放羊歌》两者相校，出入并不多，也符合一般民间说唱文学在流传与记录过程中发生轻微偏差的情况。

直至今今天，湖南地区的花鼓戏《八百里洞庭》中的龙三公主唱段《十二月放羊》，依然与《十二月放羊歌》有一定相似之处——“正月放羊正月正，家家户户过新春。可怜我孤苦龙氏女，每日放羊在湖滨。二月放羊是春分，百草排芽绿如茵，哪有心思看春景，杜鹃啼血更伤心。三月放羊是清明，清明时节雨纷纷。泥深路滑实难走，提一步脚一惊”^[9]云云。可见这类故事旺盛的、绵延不绝的生命力。

另外值得注意的是，在这两部书中出现了大量的俗字，其中部分较为费解的俗字通过上下文增加了识别的可能性，而这些材料也可以成为文字学研究的有益补充。这是这一批小唱本的共性。

近年来通俗文学文献学的研究逐渐得到重视，但西方学者只对某一些文类特别关注。它们是弹词、宝卷和子弟书。^[10]这些也是国内通俗文学研究的热点所在。流传于民间的其他小唱本仍属于较少被研究的类型，其体现的社会形态、民风民俗，保留的语言文字材料和故事主题都值得进一步发掘，也能够为研究湖南地区俗文学的刊刻出版及发展提供丰富而珍贵的参考资料。

参考文献

- [1] 崔蕴华.《欧洲藏中国明清至民国俗曲唱本研究——以英、法、德为中心》，中国社会科学出版社，2020年10月，第3页。
- [2]（荷）伊维德.《说唱文学》，《剑桥中国文学史》下册，生活·读书·新知三联书店，2013年，第391页。
- [3] 姚逸之、钟贡勋等.《湖南唱本提要》，中山大学语言历史研究所，1928年。
- [4] 张继光.《一百五十种湖南唱本书录》，《中国文哲研究通讯》第八卷第二期，1998年，第111-142页。
- [5] 张勇.《湖南图书馆古籍线装书目录》，线装书局2007年12月，第2236页。
- [6] 钟鑫.《中国古代柳毅故事情节转变探析》，《厦门广播电视大学学报》，2016年3月，第1期。
- [7] 李朝威.《柳毅》，李昉《太平广记》卷四百一十九龙二，民国间景明嘉靖谈恺刻本。
- [8] 代宏.《湘北洞庭湖区古代歌舞音乐寻踪》，沈阳音乐学院学报，2006年第4期。
- [9] 刘赵黔，欧阳觉文.《花鼓戏唱腔名师指点》，湖南电子音像出版社，2002年1月，第114-115页。
- [10]（荷）伊维德.《英语学术圈中国传统叙事诗与说唱文学的研究与翻译述略》，张煜译，《暨南学报》2017年11期，第6页。

跨文化交际理论模型视角下中美外交拒绝言语行为对比研究

梁俊武, 陈晖

浙江安防职业技术学院, 浙江 温州 325016

DOI:10.61369/HASS.2025040015

摘要： 基于构成要素类、发展阶段类跨文化交际能力模型主要聚焦外语教育和专业建设等研究领域，笔者侧重将对话互动类跨文化交际能力模型聚焦阐释现有外交话语体系。本研究立足跨文化交际能力模型中经典的 Spitzberg 二元对话模型，自建 2020–2024 年中美外交部新闻发布会记者问答小型语料库，借助 Lancsbox 分析工具，分析中美外交拒绝言语行为及跨文化交际策略。研究发现：1) 中美外交发言人在言外之力指示手段上呈现趋同特征，但是在语言使用策略上美国倾向于直接、明确的沟通方式，而中国则更注重含蓄、间接的表达，以及通过强调和判断动词来表达立场，这反映了两国不同的社会语境、意识形态和价值取向差异。2) 中美双方在动态互动、感知与适应、关系导向、多维度：感知准确性、适应性、灵活性等方面基本呈现趋同。研究中中美外交拒绝言语行为的跨文化交际使用策略，可以丰富政治外交话语分析框架，对中国特色外交话语体系的建立具有现实意义。

关键词： 跨文化交际能力；理论模型；拒绝言语行为；策略

A Comparative Study on Chinese and American Diplomatic Refusal Speech Acts From the Perspective of Cross-Cultural Communication Theory Model

Liang Junwu, Chen Hui

Zhejiang Security Vocational and Technical College, Wenzhou, Zhejiang 325016

Abstract： The cross-cultural communication competence model, which is based on elements and stages of development, primarily focuses on foreign language education and professional development. This study focuses on the dialogue interaction model to interpret the existing diplomatic discourse system. Based on the classic Spitzberg binary dialogue model, this study constructed a small corpus of journalist Q&A sessions from 2020 to 2024 at the press conferences of the Chinese and US Foreign Ministries. Using the Lancsbox analysis tool, the study analyzed the speech acts and cross-cultural communication strategies used in Sino-US diplomatic interactions. The findings are as follows: 1) Sino-US diplomats show convergent characteristics in the use of implied means, but in terms of language use strategies, the US tends to communicate directly and clearly, while China emphasizes subtle and indirect expressions, as well as using emphasis and judgment verbs to convey its stance. This reflects the differences in social contexts, ideologies, and value orientations between the two countries. 2) Both sides show convergent characteristics in dynamic interaction, perception and adaptation, relationship orientation, and multi-dimensional aspects such as perceptual accuracy, adaptability, and flexibility. Studying the cross-cultural communication strategies used in Sino-US diplomatic speech acts can enrich the framework for analyzing political and diplomatic discourse and has practical significance for establishing a Chinese-characteristic diplomatic discourse system.

Keywords： intercultural communication competence; theoretical model; refusal speech act; strategy

引言

拒绝言语行为是语用学研究的重要议题之一，以往拒绝言语行为研究多从语用学、二语习得等领域。外交语境中拒绝言语行为并非仅是对特定议题的简单回应，更是国家形象与外交立场的重要体现。目前，国际形势诡谲，外交环境具有高度复杂性。这种复杂性不仅源于不同文化背景下的价值观念、语言表达和行为规范的多样性，还受到政治、经济、社会以及历史等多种因素的交织影响。过往研究视角从言语行为理论、面子理论、批评话语分析等角度切入，关注外交话语语言表征和概念表征，缺乏言语交际的社会因素和造成社会

因素差异性的动因分析。鉴于此，本研究立足跨文化交际视角，以2020–2024年中美外交部例行记者发布会内容自建小型语料库，借助Lancsbox分析工具，分析中美外交拒绝言语行为具体实践。

一、相关文献综述

（一）跨文化交际能力理论模型

目前，跨文化交际能力模型大致可由构成要素类、发展阶段类、对话互动类三类组成。构成要素类以跨文化交际能力模型为代表的在外语教育界最为典型，分别从知识、态度、技能、意识、动机、行为六个维度阐释跨文化交际能力。另外还有十要素模型、焦虑与不确定性控制理论、基于面子系统的跨文化交际能力模型、跨文化交际能力理论等。发展阶段类描绘了跨文化交际能力自下而上、由低到高的发展过程，具体模型以跨文化敏感度发展模型、跨文化成熟模型等为代表。对话互动类模型基于双方或者多方对话交谈性质，具有动态性强等特点，具体代表模型二元对话模型、过程模型、循环过程等模型。其中，二元对话模型强调在跨文化互动中，沟通能力的动态性和互动性，以及个体在沟通过程中对文化差异的适应和调整能力，适用于研究跨文化互动中的个体行为，例如在跨文化婚姻、国际商务谈判或跨文化交流项目中的沟通能力评估。通过分析个体在互动中的感知、适应和行为调整，可以更好地理解跨文化沟通能力的形成和发展；过程模型是一个动态的跨文化能力发展框架，强调从个人层面（态度、知识和技能）到跨文化互动层面（结果）的逐步发展，适用于教育和培训领域；提出的跨文化学习交流过程模型强调跨文化能力的培养是一个循环往复的过程，具体包括四个阶段：注意（Noticing）、比较（Comparing）、反思（Reflecting）和交流（Engaging）。该模型尤其适用于设计体验式和互动式教学活动。例如，通过角色扮演、跨文化案例分析等方式，引导学生经历“注意—比较—反思—交流”的循环过程，从而提升其跨文化交际能力。

国内跨文化交际成果基于西方跨文化交际成果基础上，大多数学者从外语教学角度探讨跨文化交流能力，同时反作用于外语教学^[1]。具体又从理论和实践角度入手，^[2]如贾玉新在1997年出版的《跨文化交际学》是国内跨文化交际领域的重要著作之一，系统地阐述了跨文化交际学的理论框架和研究方法，将跨文化交际能力分为基本交际能力系统、情感和关系能力系统、情节能力系统、交际方略能力系统四个相互联系的维度。^[3-4]在《外语教学与文化》一书中提出了外语教学目的的三个层次：微观、中观和宏观，其中宏观层面即为社会文化能力，包括语言能力、语用能力和扬弃能力，该理论框架不仅强调了语言能力的重要性，还突出了语用能力和文化批判性思维在跨文化交际中的关键作用。

目前，我国跨文化交际能力理论模型多用于外语教学、跨国

商务谈判、跨国法律等领域，尚未形成统一普遍适用于外交话语的具体实践策略，鉴于此，本研究从目前中美外交新闻发布会真实对话出发，尝试分析外交拒绝言语行为的跨文化交际能力模型，为外交话语提供理论基础。

（二）拒绝言语行为

学界有关拒绝言语行为的定义尚未取得共识，面子理论。提出个体在交际中追求两种面子：积极面子和消极面子。拒绝行为可能威胁到这两种面子，因此需要采取策略来减轻这种威胁。同时，礼貌理论也强调在拒绝时需平衡礼貌和直接性，并提出最小化请求、最大化让步和最小化成本策略，以减少拒绝的负面影响。以上是从拒绝言语行为如何在交际中得体表达拒绝意图，同时尽量减少对交际双方关系的负面影响的相关研究。政治话语中的拒绝言语行为不是简单的否定，它还承载着维护国家利益、表达政治立场和塑造公共形象的功能。因为，政治言语行为参与者不仅包括会话双方，还涉及听众^[5]。

二、研究设计

（一）研究问题

（1）外交拒绝言语行为语言表征有何差异？（2）Spitzberg二元对话模型下中美外交拒绝言语行为实践策略有何差异？

（二）数据收集及分析步骤

本研究选取2020–2024年中国外交部例行记者发布会问答环节内容，以及2020–2024年美国外交部新闻发布会记者问答环节内容，自建小型语料库。（特别说明，数据采集结束于2024.11.10日）表1为本研究语料库数据对比统计结果。

表1：中美外交部新闻发布会语料库数据对比结果

时间（年）	汉语		英语	
	样本数量	语料长度（字数）	样本数量	语料长度（字数）
2020–2024	1012	7795350	1022	3383589

首先，本数据采用爬虫软件“八爪鱼采集器”分别在中国外交部例行记者会以及美国外交部新闻发布会网站收集原始数据，数据来源网站均为所在国官方权威机构，具有可比性；随后，通过EmEditor正则表达式及人工检索方式降噪；其次，借助语料库分析工具Lancsbox.6.0对数据进行语言层面的分析。由于母体较大，采用Lancsbox INDEX随机检索抽样方法将中美外交拒绝言语行为中使用频率较高的表示否定的语言表征层面进行分析，随后在Spitzberg二元对话理论模型框架下，对中美外交拒绝言语行为为实践策略差异性进行分析，具体研究路径如下：

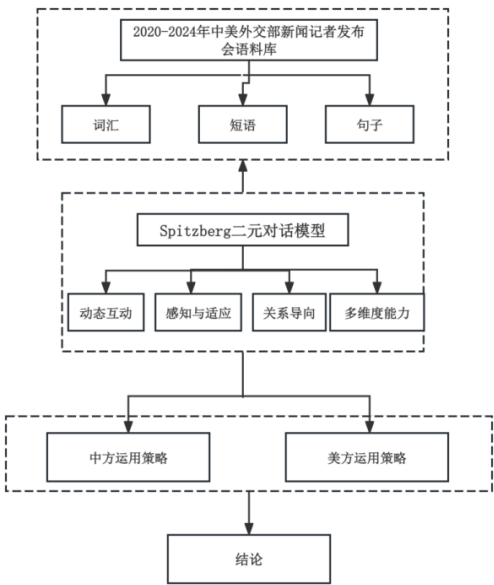

图 1：中美外交拒绝言语行为为 Spitzberg 二元对话理论模型分析

三、研究结果及分析

（一）中美外交拒绝言语行为语言表征对比

基于外交拒绝言语行为特性，具有明确的言外之力指示手段，拒绝效果也因不同言外之力指示手段的差异而不同。言外之力（Illocutionary Force）是指说话者通过言语行为所表达的意图或功能。它体现了说话者希望通过话语实现的行为或效果。言外之力指示手段（Illocutionary Force Indicating Devices, IFIDs）是帮助听者识别言语行为意图的工具或标记具体分布如下。

表 2：美国外交拒绝言外之力指示手段类别

成分	标记词	频次	相对频率
直接词汇（否定）	Not/Not again / repeatedly.....	2613	8.46%
能力、意愿（否定）	cannot /could not /may not /might not /must not /shall not /should not /will not /would not	1688	4.989%
强调短语	Don't know/not familiar with/not aware of that/not certain about	111	0.328%
否定句子	I don't know/ I'm just not familiar with/ I'm not aware of that/ what I can tell you is... and it's beyond my position	/	/

表 3：中国外交拒绝言外之力指示手段类别

成分	标记词	频次	相对频率
直接词汇（否定）	（我们）拒绝 /（不再）重复 /（不做）赘述	1628	2.088%
能力、意愿（否定）	（我方 / 中方）希望 / 愿意 / 无法回答 / 无法评论 / 无法证实 / 无法评价 / 不便透露 /	3058	3.9229%

判断动词	（不）清楚 /（不）了解 /	1409	1.8075%
强调短语	坚决反对 / 绝对不 / 尤其是	1639	2.1025%
否定句字	 已经回答 我建议	/	/

表 2 和表 3 中的数据显示：这些差异反映了中美两国在跨文化交际中的语言使用中：美国倾向于直接、明确的沟通方式，而中国则更注重含蓄、间接的表达，以及通过强调和判断动词来表达立场。这些差异对于理解和改善跨文化交际具有重要意义，特别是在外交场合，了解和尊重对方的文化背景和交际风格对于有效沟通至关重要^[6]。

（二）关系导向

在 Spitzberg 的二元对话模型中，关系导向强调在跨文化互动中，交际者不仅关注信息的传递，还关注关系的建立和维护。在表明自身立场的情况下，最后提出积极性质的对话，这种关系导向的交际能力有助于促进双方的理解和信任，减少误解和冲突，从而实现有效的沟通。关系导向的交际能力可以帮助交际者更好地理解 and 适应不同文化背景下的交际风格和期望。通过关系导向的交际，交际者可以展现出对对方文化的尊重和理解，从而建立和维护良好的跨文化关系。

（三）多维度能力

在 Spitzberg 的二元对话模型中，多维度能力是跨文化交际能力的重要组成部分，具体包括：感知准确性：个体能够准确理解并解释来自不同文化背景的交际行为和信息的的能力。感知准确性是跨文化交际能力中认知方面的一个重要维度，它涉及到个体对文化差异的识别和理解。在外交部新闻发布会场合中，遇到个别语言词汇，能够识别提问者言外之力指示。

明确感知的词汇搭配，在拒绝言语行为中，一般更直接与英语中冠词、人称代词、汉语中的代词和“问题”使用。在跨文化交际中，越是直接明确词汇，交际双方越能清晰感知对方内容。适应性：个体在跨文化互动中，根据对文化差异的感知来调整自己的交际行为的能力。这种能力使交际者能够在不同的文化环境中灵活地调整自己的交际策略，以实现有效沟通。灵活性：个体能够根据不同的情境和文化背景灵活地调整自己的交际方式的能力。这包括能够灵活运用不同的交际策略和技巧，以适应不断变化的交际情境。移情能力：个体能够理解和共鸣他人情感的能力。在跨文化交流中，移情能力有助于建立信任和理解，减少误解和冲突。通过移情，交际者能够更好地理解对方的文化背景和交际风格。

四、结论

从跨文化交际视角下 Spitzberg 二元对话理论模型，对中美外交拒绝言语行为从语言表征：直接否定、意愿和能力否定、判断否定词汇、强调短语和否定句子进行语料库统计分析，发现：中美外交发言人在言外之力指示手段上呈现趋同特征，但是在语

言使用策略上美国倾向于直接、明确的沟通方式，而中国则更注重含蓄、间接的表达，以及通过强调和判断动词来表达立场，这反映了两国不同的社会语境、意识形态和价值取向差异。经过 Spitzberg 二元对话模型分析，中美方在新闻发布会动态互动中，互动情景均会影响对答者行为；在感知与适应层面，中美方均会采用调整沟通话题等策略；在关系导向方面，积极建立跨文化交

流从而促进关系积极发展；在多维度层面，双方就感知准确性、适应性、灵活性等方面均有体现，对外话语体系是展示和宣介国家意志、诉求和行动的重要工具，它不仅承载一个国家的传统思想和精神，也体现对外部世界的认知和互动过程。研究中美外交拒绝言语行为的异同及使用策略，可以丰富政治外交话语分析框架，对中国特色外交话语体系的建立具有现实意义。

参考文献

- [1] 毕卓, 刘风光. 基于仪式规程理论的外交话语冲突性回应策略研究 [J]. 现代外语, 2022, 45(06): 767-779.
- [2] 贾玉新. 跨文化交际学 [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1997.
- [3] 胡文仲, 高一虹. 外语教学与文化 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1997.
- [4] 高一虹. 跨文化交际能力的培养: “跨越”与“超越” [J]. 外语与外语教学, 2002, (10): 27 - 31.
- [5] 刘风光, 石文瑞, 邓耀臣. 中美政治建议言语行为对比研究以外交话语为例 [J]. 外语教学, 2019, 40 (2): 44-50.
- [6] 高永晨. 中国大学生跨文化交际能力测评体系的理论框架构建 [J]. 外语界, 2014, (4): 80 - 88.

生成式 AI 对新闻传播的影响

梁柯

长江大学文理学院, 湖北 荆州 434020

DOI:10.61369/HASS.2025040016

摘 要： 随着人工智能技术的广泛普及和不断进步，媒体行业也正经历着深刻的变革。在此背景下，新闻媒体行业的转型已不仅仅是技术的融合，而是整个行业的深度重构。生成式人工智能对新闻传播的影响具有双面性，技术发展为行业带来了前所未有的便利，同时也对新闻制作流程提出了更为严格的标准。新闻媒体行业如何在技术浪潮中保持其专业性，并实现长期的可持续发展，成为了媒体人必须正视并解决的关键问题。

关 键 词： AI；新闻；媒体

The impact of generative AI on news dissemination

Liang Ke

Yangtze University College of Arts and Science, Jingzhou, Hubei 434020

Abstract： As artificial intelligence technology becomes more widespread and advanced, the media industry is undergoing profound changes. In this context, the transformation of the news media industry is not just about integrating new technologies but involves a deep restructuring of the entire sector. Generative AI has a dual impact on news dissemination; while it brings unprecedented convenience to the industry, it also imposes stricter standards on news production processes. How the news media industry can maintain its professionalism and achieve long-term sustainable development in the face of technological advancements is a critical issue that media professionals must address.

Keywords： AI; news; media

绪论

当前，以大型语言模型为核心的生成式人工智能技术正经历迅猛发展。此类技术展现出强大的自然语言理解与生成能力，能够依据指令自主产出连贯流畅且拟人化的文本、图像、音频乃至视频内容。这一技术浪潮深刻渗透至社会各领域，其中作为社会信息中枢与公共舆论基石的新闻传播领域，正面临着显著的变革压力与重构可能性。

新闻传播的核心使命聚焦于真实、客观、及时地传递信息，塑造公众认知并维系社会信任。然而，生成式 AI 的介入被视为一项双面性技术。在机遇层面，其自动化新闻写作、个性化内容推荐与多模态内容生成等方面释放人力资源专注于更具创造性和批判性的工作，这预示着新闻生产流程可能发生结构性转变与效率升级。但生成式 AI 的广泛应用也引发了不容忽视的严峻挑战与系统性风险，对新闻真实性、媒体的公信力和信息溯源等方面构成严重威胁。这些挑战不仅涉及技术局限，更深层地触及新闻伦理规范、行业运行规则、法律法规框架以及社会信任体系的构建。

因此，本文将系统探讨生成式 AI 对新闻传播全链条产生的机遇与挑战，客观分析其对新闻真实性、媒体人职业角色以及公众信任度等关键维度带来的复杂影响，并探索如何构建有效应对策略与未来发展方向。

一、生成式 AI 在新闻领域的的应用

（一）信息采集与选题策划

生成式 AI 通过数据驱动的方式显著提升媒体内容挖掘的广度与效率。^[1]在信息采集层面，生成式 AI 借助爬虫技术与语义分析能力，自动扫描全网数据源，实时捕捉突发事件线索并识别潜在

热点，例如新华社部署的“新闻雷达”系统可对海量信息流进行动态监控，自动预警高价值事件并预测传播热度，辅助记者快速锁定报道目标。

在选题策划环节，生成式 AI 通过对采集数据的聚类分析与模式识别，生成具有新闻价值的选题方向。例如解放日报、华东师范大学、凡闻科技联合开发的“浦先生·新闻魔笔”应用能够自

作者简介：梁柯（1997.01-），女，汉族，湖北武汉人，职称：助教，学历：硕士研究生，研究方向：传播学。

动分析主流媒体报道内容，生成热点事件列表并提炼差异化报道视角，同时匹配党报观点库以确保选题符合主流价值观。实践证明，生成式 AI 正推动新闻前期生产从经验主导转向“数据+算法”协同的智能化模式，既扩展了选题覆盖范围，也优化了资源配置效率。

（二）内容生产与编辑优化

生成式 AI 依托自然语言处理技术和机器学习算法，通过对大量新闻的深度分析，从而掌握新闻表达方式。因此，生成式 AI 可以通过设定主题、关键词等信息，撰写出符合新闻标准的内容。例如新华社“快笔小新”作为国内首个 AI 写稿系统，可在 3-5 秒内生成标准化稿件，面对互联网公布的大量纷繁冗杂的数据，“快笔小新”能迅速采集整理相关数据，准确编写新闻稿件，其中也包括国外的相关数据。^[2]此外，“快笔小新”还能够对政府部门政令实时收集，为编辑记者提供政令方面的参考。在这个人人都能发声的时代，网络信息应接不暇，“快笔小新”可以从一些 UGC 平台上检测出实时新闻，提醒记者发现热点。这极大地保证了新闻的时效性，打破新闻生产的时空限制。

（三）视频与多模态内容生产

短视频作为新兴的新闻类型，其地位在各种媒介中快速提升。生成式 AI 也从文字、图片拓展到视频领域，推动了新闻视频自动化生产，降低制作成本并创造了新的新闻生产形态。“雨燕智宣”AI 短视频生产系统是每日经济新闻在媒体技术创新方面的一个代表性成果，通过深度整合多个环节和流程，包括脚本文案创作、图片和视频编辑、人声及其配乐、字幕设计以及数字人主播等，实现了内容生产的智能化和一体化，不仅显著提高了生产效率，而且确保了内容输出的质量和一致性，构建了一个全方位的内容生产平台。“雨燕智宣”的使用让每经传媒日均实时资讯视频生产量、视频号和抖音号的日均总播放量都稳步增长，提升了每经传媒在全网特的传播力和影响力。

（四）虚拟主播与交互叙事

虚拟主播是生成式 AI 对真人主持人在播报新闻时的表情、动作、唇形、语音等内容的提取，结合合成和深度学习技术形成。^[3]虚拟主播的运用驱动了新闻播报形式革新，拓展沉浸式传播场景。央视“央视听媒体大模型”联合上海人工智能实验室开发，2024 年亚运会期间生成数字烟花特效和虚拟解说员，实现赛事报道的数实融合创新。江西日报 AI 数字人基于 AIGC 多模态生产能力，推出虚拟主播播报民生新闻，支持方言切换与实时互动，增强区域新闻亲和力。澎湃新闻 AI 视频工具通过自然语言指令自动生成互动视频脚本，如《夸父逐日》微短剧，实现非专业团队的全流程 AI 影视创作。虚拟主播以其独特的优势，能够为新闻行业带来更多的可能性。

二、机遇：生成式 AI 赋能新闻传播的潜力

（一）新闻生产效率的提升

生成式 AI 凭借强大的内容生产能力和智能化处理技术，媒体能够及时捕捉社会热点，通过自动化处理任务，显著缩短新闻生

产周期，为新闻生产提供无限可能。^[4]生成式 AI 还能结合用户喜好，实现精准推送。人民日报社推出的“创作大脑 AI+”平台深度融合 AIGC 技术，依托百度智能云提供的自然语言处理、知识图谱、多模态生成等核心能力，构建了覆盖新闻“策、采、编、审、发”全流程的智能化生产体系。该平台集成 18 项核心功能，包括直播智能拆条、在线视频快编、可视化大数据分析 & 智能写作等，显著提升生产效率。这一实践标志着主流媒体从“工具辅助”迈向“系统性智媒变革”，技术释放了基础生产人力，推动媒体工作者转向深度调查与人文叙事。

（二）新闻内容形态的创新

AI 技术还推动了新闻报道的多媒体融合，将文本、图像、音频等多种形式有机结合，使新闻内容更加丰富多样。媒体融合发展到现阶段，传播内容的视频化、视觉化呈现，已经是广泛趋势。过去，传统媒体特别是纸媒虽然在新闻专题、深度报道、评论等方面积累了丰富的经验，拥有精准的文字表达能力，但其核心价值在创新视觉表达中却不易完全发挥。AI 的应用能极大地帮助传统媒体提升视觉表达能力，有助于其健全内容生产体系。借助 AI 图像、AI 动画和 AI 视频等元素，媒体可以轻松突破对内容生产路径的依赖，创作出更加生动、吸引人的视觉产品。以 2024 年两会报道为例，人民日报运用 AI 生成爆款国潮风视频产品《江山如此多娇》，运用 AI 技术重新演绎祖国山河的壮丽风光。AI 技术于该视频创作中的精妙运用，既让观众深度领略了 AI 视角下的大美中国，也为媒体借助 AI 技术进行内容创新与传播开拓了崭新思路。

（三）用户体验的升级

个性化新闻推荐是 AI 在新闻领域的一重要应用。通过对海量用户数据的深度分析，AI 算法能够精准把握受众的兴趣偏好，为其量身定制个性化的新闻内容。用户打开新闻客户端，看到的都是自己感兴趣的话题和资讯，大大提高了用户的阅读体验和黏性。这种个性化推荐模式打破了传统新闻“一刀切”的传播方式，实现了新闻与受众的精准对接，让新闻传播更加高效和精准。在新闻报道形式上，AI 也带来了诸多创新。数字人主播的出现，让新闻播报变得更加生动有趣。它们拥有逼真的外貌和独特的性格，能够根据不同的新闻题材展现出不同的主持风格，吸引不同受众群体的关注。

三、挑战：生成式 AI 引发的新闻传播隐忧

（一）虚假新闻与谣言泛滥

2025 年开年，DeepSeek 引发的人工智能浪潮正重构社会图景，多地政务系统、各领域头部企业密集宣布接入 DeepSeek 模型，AI 加速向全行业、日常化普及。技术普及进程加速之际，治理挑战同步显现。生成式 AI 大幅降低造谣成本，通过批量生产图文、音视频内容扰乱社会秩序。^[5]2024 年广东五华县一则“老人被殴打致昏迷，孙子跳河自杀”的短视频引发广泛关注，后经公安部门查实，该视频由 AI 合成，造谣者任某利用技术拼接多地事件细节，虚构完整剧情，最终被依法追责。当下，AI 工具的普及

大幅降低了造谣成本，仅需输入简单的关键词，AI软件便可通过网络抓取相关素材，自动生成包含时间、地点、人物和事件等要素的文本或视频，呈现出看似真实的“新闻”内容。AI技术的应用给网络信息生态带来了新的治理难题。

（二）用户信息保护的挑战

据头豹研究院发布报告《从 DeepSeek 现象到信息治理革命：共建数字时代清朗空间》可知，AI技术的广泛应用，在极大提升生产效率的同时，也带来了数据错误频发、信息过载严重、逻辑自证陷阱和风险信息生成等多重挑战。生成式 AI 在新闻生产中依托大量的用户数据，因此 AI 在新闻传播中挑战个人信息保护，用户对数据控制力有限，隐私安全面临威胁。^[6]中国科学技术大学网络空间安全学院执行院长俞能海称，人们只要用了系统，一定会留痕，很多个人信息可能是敏感信息，使用者认为自己已经把它去掉了，但是通过整合、信息关联，可能在输出的点，它就会被泄露出来。

四、应对之道：重构融合 AI 的新闻传播新生态

（一）法律与标准体系建设

生成式 AI 作为一种新兴技术，相关法律机制还未完善，在监管治理方面还需加强，完善立法和行业标准以明确责任边界。首先，相关部门需加强虚假新闻的治理，制定适合我国的人工智能相关管理条例，减少虚假信息和谣言的传播。其次，生成式 AI 生成的新闻内容在传播过程中可能存在版权问题，为了保证新闻传播环境的绿色发展，因此还需对人工智能生成的新闻内容进行权益与责任确定，防止新闻信息错误溯源的问题。国家网信办 2023 年出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》，禁止生成虚假新闻；2025 年《人工智能生成合成内容标识办法》要求对 AI 内容全链条溯源，违规未标识者将受处罚。现阶段，我国对于人工智能监管处于起步阶段，未来还需进一步完善法律法规，推进相关监管方法的系统化建设。

（二）协同治理与行业自律

AIGC 的使用所产生的问题，需要政府相关部门、生成式 AI 技术开发法者、媒体机构等多方协同治理。首先，政府需完善相关政策法规，包括 AI 技术的使用范围、新闻版权与责任归属以及隐私信息的内容使用界定，对于违规行为，政府相关部门也需出台一系列的处罚机制，促进人工智能技术与新闻制作的积极发展。其次，技术开发者也应积极响应政府号召，对相关技术问题不断完善，保证生成式 AI 在新闻领域的正确使用。最后，媒体工作者需明确新闻人的职责，做好新闻内容的生产者和把关者，加强对新闻制作过程中的监管，从源头避免问题的出现。新闻从业人员还需不断加强生成式人工智能的相关技能培训，在正确合法的使用 AI 技术的前提下，提高新闻生产的效率和质量。

（三）公众教育与媒介素养提升

数字时代，人们不仅要在信息洪流中生存，还要增强对智能信息的解读、应用和批判能力，使媒介更好为社会和个人服务。在生成式人工智能背景下，提升受众媒介素养的关键在于普及媒介知识教育、增强对假新闻的辨识能力，并培养批判性思维和伦理意识。教育宣传是公众媒介素养提升的重要途径，相关宣传部门可以对人工智能的相关知识、规范等内容进行宣传，提升公众的智能媒介素养，形成良好的新闻传播氛围。

五、结语

生成式人工智能对新闻传播的影响标志着行业范式的深刻变革。这一技术通过效率跃升、形态创新和传播精准化，重构了新闻生产与分发的全链条。然而，其引发的真实性危机、版权边界模糊等风险，亟需体系化治理。生成式 AI 绝非新闻业的“颠覆者”，而是激活专业价值的“加速器”。未来需用理性驾驭技术，以温度定义创新，方能在智能浪潮中守护新闻作为“社会公器”的灯塔之光，让技术真正成为“智能向善”的传播助力。

参考文献

- [1] 刘洋. 生成式人工智能技术在新闻传播中的应用研究 [J]. 新闻文化建设, 2024, (20): 178-180.
- [2] 陈苗. 机器人写作对新闻采编的影响——以新华社“快笔小新”为例 [J]. 北方传媒研究, 2020, (05): 79-82+92. DOI: 10.19544/j.cnki.bmyj.2020.0105.
- [3] 石新平. 生成式 AI 在短视频新闻生产中的应用、现实问题及对策 [J]. 传播与版权, 2025, (02): 1-3+7. DOI: 10.16852/j.cnki.45-1390/g2.2025.02.014.
- [4] 贾方, 班跃伟. 生成式人工智能技术赋能新闻传播的机遇与挑战 [J]. 新闻前哨, 2024, (18): 36-37.
- [5] 陈欣悦. 当生成式 AI 应用于新闻传播 [J]. 云端, 2024, (45): 68-70.
- [6] 陈敏. 生成式 AI 赋能融媒体新闻生产的实践及挑战 [J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2024, 21(21): 37-39.

火星文及其背后的社会文化现象分析

林平杰

华南农业大学, 广东 佛山 528244

DOI:10.61369/HASS.2025040017

摘 要：“火星文”作为一种由韩文、日文、简体中文、繁体中文、生僻字、符号等组合起来，同时夹杂了外来用语、方言以及注音不选字的综合体，曾风靡于九零后网络群体中，而“火星文”的出现既有传统的文化因素，也离不开当时社会环境的影响。我们应该给予火星文一定的宽容和支持，鼓励创新和个性化表达，从而在维护规范用语的同时，促进网络文化的健康发展。

关 键 词：“火星文”；汉字的变形；社会文化；网络语言

Analysis of Martian Language and the Social and Cultural Phenomena Behind It

Lin Pingjie

South China Agricultural University, Foshan, Guangdong 528244

Abstract： "Martian language", as a combination of Korean, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, rare characters, symbols, etc., mixed with foreign words, dialects, and phonetic symbols, was once popular among the post-90s internet community. The emergence of "Martian language" was not only influenced by traditional cultural factors, but also by the social environment at that time. We should give "Martian language" some tolerance and support, encourage innovation and personalized expression, so as to promote the healthy development of online culture while maintaining standardized language

Keywords： "Martian Language"; Chinese character transformation; social culture; internet language

前言

随着科学技术的快速发展，互联网走入千家万户，影响着每一个人的生活。在互联网空间里，人们分享和讨论各种话题，表达和传播不同意见。真实环境中人们利用语言和非语言符号来表达不同的含义、传达个人情感；而在虚拟空间，以相同的印刷字体很难表达个性，尤其是年轻一代，往往不愿意接受僵化、呆板的文字表达，他们运用各种数字、图形、符号等丰富自己的网络“语言”，进行个性化演示和表达。

一、“火星文”的诞生

伴随现代互联网的发展，越来越多的个性化语言形式进入公众视野并引起共鸣，使用、借鉴和模仿的人也越来越多，比如以简洁生动的符号化（：）笑脸）、数字化（886 再见）和字母化（BF 男朋友）进行表达的网络语言，一诞生就得到了网友的喜爱并且发展迅速，也出现了许多新词新意，如 2008 年的“很黄很暴力”“很傻很天真”，2011 年的“神马都是浮云”“伤不起”“有木有”，2012 年的“丝”“高富帅”“白富美”。而“火星文”作为“地球人看不懂的文字”，是网络语言的集大成者^[1]。“火星文”是随着互联网的快速发展而出现的一种新鲜事物，流行时间大约在 2005 至 2012 年之间，最鼎盛时期在 2007 年左右，“火星文”在当时也是受到广泛讨论的社会热点。

二、“火星文”的特点及构成方式

（一）火星文的表达方式与特点

在纷繁复杂的网络世界里，火星文如同一种独特的语言密码，悄然流行起来。它是一种由符号、繁体字、日韩文、冷僻字、数字、方言谐音等非正规文字符号混合构成的网络语言形式^[2]。这种独特的语言形式之所以会出现，与网络时代人们追求个性化表达和快速交流的需求密切相关。“曾经 u1 分金诚 di 摆在挖 d 面前，但 4 挖迷 u 珍 c。(曾经有一份真诚的爱摆在我的面前，但是我没有珍惜。)”“1 切斗 4 幻 j, ↓ b 倒挖 d！（一切都是幻觉，吓不倒我的！)”“莓天想唵祢，已晟 W1 种溜惯。(每天想念你，已成为一种习惯。)”如果不看括号里的翻译，我们或许很难理解这些杂糅了汉字、字母、数字以及符号的句子，而这些看起来像

作者简介：林平杰（2003.01-），男，汉族，广东湛江人，大学本科学历，华南农业大学本科生，研究方向：汉语言文学。

是乱码的句子，其实就是“火星文”。“火星文”是一个由韩文、日文、简体中文、繁体中文、生僻字、符号等组合起来，同时夹杂了外来用语、方言以及注音不选字的综合体，然后因为不明白用法的人阅读后完全无法了解意思，好像在看火星人说话一样，所以被命名为“火星文”^[3]。至于“火星”一词意义的来源，则出自于电影《少林足球》里，周星驰对赵薇说的“地球很危险，你快回火星去吧！”因此，凡是对于听不懂和看不懂的东西都一律通称“火星”。由于火星文的构成元素复杂多样，且没有统一的规范和标准，因此需要特定的解码能力才能理解。这也使得它被戏称为“地球人看不懂的文字”。对于不熟悉火星文的人来说，看到满屏的奇怪符号和文字组合，往往会感到一头雾水，仿佛置身于一个陌生的星球。

（二）火星文的构成方式

火星文的构成方式主要包括以下几种：（1）同音/音近替代。同音或音近替代是火星文常见的构成方式之一。这种方式巧妙地利用了汉字的读音特点，用发音相同或相近的字来替代原本的字，从而创造出一种独特的表达效果^[4]。例如，“偶喷反”代表“男朋友”，“蕊口耐”表示“很可爱”。在网络交流中，人们为了追求快捷和新奇，常常会采用这种方式来简化表达。同时，这种方式也增加了语言的趣味性和幽默感。当年轻人使用这些火星文进行交流时，仿佛在玩一种神秘的游戏，只有彼此之间才能心领神会。（2）符号化拆分。符号化拆分也是火星文的重要构成方式。它将一些汉字拆分成若干个部分，然后用这些部分来组成新的文字。比如“丁页”代表“顶”，“弓虽”表示“强”。这种构成方式体现了网民们的创造力和智慧。他们通过对汉字结构的巧妙拆解和重新组合，赋予了汉字新的意义和形式。符号化拆分不仅使火星文更加简洁明了，还增加了语言的视觉冲击力。（3）跨语言混用。火星文的另一个显著特点是跨语言混用。在火星文中，常常会夹杂日文片假名（例：の）、韩文、英文缩写等。这种跨语言的混合使用，反映了网络时代文化的多元性和开放性。随着全球化的发展，不同国家和地区的文化交流日益频繁。在网络这个无国界的空间里，人们可以轻松接触到各种不同的语言和文化。因此，将不同语言的元素融入到火星文中，成为了一种时尚和潮流。（4）数字谐音。数字谐音是火星文中最常见的构成方式之一。它利用数字的发音与汉字的发音相似的特点，用数字来替代汉字进行表达。例如，“520”代表“我爱你”，“88”表示“拜拜”。数字谐音的使用，不仅使表达更加简洁快捷，还具有一定的趣味性和浪漫色彩。在网络聊天和社交媒体中，人们常常会使用这些数字谐音来表达自己的情感和态度。它已经成为了网络文化中不可或缺的一部分。

三、“火星文”的本质及语言特征

虽然“火星文”在表现形式上有些怪异，但究其实质，仍然脱离不了汉字的范畴。“火星文”作为汉字在网络时代的一个新式变种，从其使用的文字形式以及表意方式上来看，在一定程度上跟我们古时的一些隐语或是行业黑话等特殊语言有些相似^[5]。早在

宋人所著的隐语行话的语言汇编《绮谈市语》中，就将“松”称为“十八公”，除此之外，还有以“言身寸”代指“谢”、以“卯金刀”代指“刘”、以“十八子”代指“李”、以“一大”代指“天”、以“食反”代指“食”等等用析字来表意的方式。而在“火星文”中，运用析字来表意的也不在少数，例如“车专角乚禺至リイ爱。（转角遇到爱。）”这一句中，就是通过离合式析字法将“转”“遇”“到”析为“车专”“乚禺”“至リ”。同时，汉字的构成和使用方式有象形、指事、会意、形声、转注、假借六种类型，“火星文”虽然没有这么多种类型，但也广泛地借用了象形这一方式，例如因为“orz”看起来很像一个人跪倒在地（O┐┌），所以也就用来表示“五体投地”的意思。

“火星文”的出现固然与台湾地区的网民在使用仓颉和注音等繁体字输入法时会频繁打出一些错别字有关，但也离不开那个年代特定的文化背景。“火星文”的受众主要是九零后，而二十世纪九十年代也正是后现代主义思潮风靡我国的时候，后现代主义以反传统、反理性、反秩序等极端倾向为特征，崇尚非传统的价值观与道德观，表现为消解崇高、解构权威、张扬个性以及挥洒自我，加之自笛卡儿以来西方哲学中就一直残存着的、认为语言本质上是私人的东西的意识的作用与影响，都对国人的思想观念、价值取向及社会语言的运用，自觉或不自觉地产生了一定的影响，在这二者的共同作用之下也就使得部分青少年形成了追求新潮、标新立异、反叛权威、保护隐私、寻求归属等性格特征^[6]。这种求新求异的需求在语言运用上就表现为对传统汉字的解构与重组，在传统汉字中参杂数字、外文、符号等要素来表现自身的独特性。

受后现代社会文化思潮影响，一些人认为，语言要新颖、不落俗套，在运用语言时就必须使语言越来越“陌生化”，甚至要“扭断文法的脖子”。有人甚至宣称：“‘只有将一般的语言’加以揉搓，然后随意地抛撒出来，方能确切、彻底地宣泄内心的感受。”于是，社会上形成了一味追求猎奇、盲目寻求语言的“陌生化”的趋势，出现了“突出语言的新、特、奇、怪、半中半洋、不中不洋的句子，使人如嚼涩果”等种种故作高深、玩弄技巧、令人不知所云的怪现象。在弥漫着浓郁的后现代主义色彩的社会文化氛围中，“火星文”以一种多方解构传统语言文字表达规范的态度扑面而来。它在一定程度上颠覆了传统语言文字音、形、义的系统性、稳定性，借助表达者个人或群体头脑风暴式的想象、发挥，将古今中外多种文字、符号等等杂糅在一起，组合出了一种外形另类、情感鲜活、个性突出的汉语网络书面语形式^[7]。

还有，像“火星文”的这种带有隐语性质的表达方式，不属于这个群体的人也难以理解，这也有利于青少年保护他们的隐私环境，以免遭到他人的窥探。火星文具有很强的社区黏合能力，很容易根据火星文来判断网络上的一个人是否与自己属于同一个年龄层，是否有着共同的话题，它为青少年界定了共同的身份，在一定程度上也会影响他们的思考方法和说话方式^[8]。火星文兼具开放性和排他性，它丰富的想象力和不拘一格的表达特点得益于网民的贡献，但对于“圈子外”的群体来说，火星文则无疑是

一道交流的屏障，甚至可作为保护个人隐私的工具。

除了文化因素，计算机技术的日益成熟也为“火星文”的流行贡献了重要的力量。计算机的发展使得各类社交平台逐渐兴起，社交平台的兴起为“火星文”的传播提供了重要的渠道^[9]。与此同时，部分网民也借助计算机技术开发出了“火星文”转换器，方便了传统汉字表达与“火星文”之间的互相转换，这也大大提高了“火星文”的流通速度。

四、“火星文”的文化批判与启示

随着互联网的普及，人们在虚拟空间中的交流变得日益频繁。为了在海量的信息中脱颖而出，展现自己的独特个性，网民们开始尝试突破传统汉字规范，创造出一种与众不同的表达方式。火星文便应运而生，它以其新奇、独特的形式吸引了众多年轻人的关注。随着火星文的广泛传播，它开始逐渐渗透到主流文化中。部分中学生在作文中开始使用火星文，这引发了社会各界的广泛关注和批评。一些人认为，火星文破坏了汉语的纯洁性，增加了公共沟通成本，对青少年的语言学习和文化遗产产生了负面影响^[10]。为了维护汉语的规范和纯洁，一些大型论坛开始封杀火星文。例如，《诛仙》游戏禁用了火星文作为角色名，以防止其对游戏文化造成不良影响。这些举措虽然在一定程度上遏制了火星文的泛滥。但也有些人认为，应该尊重网络文化的多样性，给予火星文一定的生存空间。。他们认为，火星文具有一定的文化创新价值。它反映了网络时代语言的弹性和多样性，为汉语的发展和演变提供了新的思路 and 方向。例如，“orz”（跪拜）这个火星文已经成为了一种情感符号，被广泛应用于网络交流中，丰富了人们的表达方式。同时，火星文也是一种阶段性的亚文化现象。就像摇滚乐在诞生之初也曾受到过争议和批评，但随着时间的推移，它逐渐被社会所接受和认可。火星文也需要时间和空间来发展和完善，我们应该理性地接纳它的过渡性。

从批判的角度来看，火星文确实存在一些问题。首先，它破

坏了汉字的系统性。汉字是一种有着悠久历史和丰富文化内涵的文字体系，它有着自己独特的结构和规律。而火星文的随意组合和使用，使得汉字的系统性受到了严重的破坏^[11]。其次，火星文增加了公共沟通成本。由于火星文需要特定的解码能力才能理解，对于不熟悉火星文的人来说，与使用火星文的人进行沟通会变得非常困难。这不仅影响了信息的传递和交流，也不利于社会的和谐与稳定。此外，火星文还加剧了青少年与主流社会的疏离。由于火星文是一种亚文化现象，主要在青少年群体中流行，与主流社会的语言和文化存在一定的差异。这使得青少年在与主流社会的交流中可能会遇到障碍，从而导致他们与主流社会的疏离感加剧。

与此同时，火星文的流行也给我们带来了一些文化治理方面的启示。在网络文化多元化的今天，我们应该平衡规范与包容的关系，避免“一刀切”的管控方式。对于火星文这样的网络亚文化现象，我们既不能放任自流，也不能一味地打压。我们应该区分不同的创作场景和文本类型，对于正式的文本，如新闻报道、学术论文等，应该严格遵守汉语的规范和标准；而对于网络文学、网络聊天等创作场景，则可以给予一定的宽容和支持，鼓励创新和个性化表达^[12]。只有这样，我们才能在维护汉语规范的同时，促进网络文化的健康发展。

五、结语

总之，火星文作为一种独特的网络语言现象，反映了网络时代人们的生活方式、价值观念和文化需求。我们应该以客观、理性的态度看待它，既要关注它可能带来的问题，也要重视它所蕴含的文化价值和创新精神。通过合理的引导和管理，让火星文在网络文化的大舞台上发挥出积极的作用。“火星文”虽然看起来怪异、不伦不类，但实质上也是汉字表达的一种特殊变形，而这种特殊变形的出现既有传统的因素，也有时代背景及社会思潮的影响。

参考文献

[1] 董长弟. “火星文”现象评析 [J]. 当代青年研究, 2008, (02): 39-42.
[2] 郝志伦. 汉语隐语论纲 [M]. 成都: 巴蜀书社, 2001: 316-318.
[3] 于全有, 裴景瑞. “火星文”涌生的语言社会文化现象 [J]. 文化学刊, 2008, (02): 151-155.
[4] 陈虹樾. 生态语言学视阈下的网络流行语 [J]. 高教学刊, 2017, (04): 187-188.
[5] 陈立中. 论“火星文”的性质 [J]. 湖南工业大学学报 (社会科学版), 2011, 16(05): 104-108.
[6] 李青青, 林培丰. 火星文构形分析及其“类文字性”探讨 [J]. 语文学刊, 2012, (09): 57-58.
[7] 韦献妮. 从生态语言学角度看中国网络语言的衍生与影响 [J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2015, 29(01): 98-100+104.
[8] 何祎金. 意义世界与文化结晶: 青少年流行语的社会学考察 [J]. 中国青年研究, 2018, (08): 10-16.
[9] 杜源恺. 青年 MBTI 网络语言的样态表征、生成机理与审思应对 [J]. 思想理论教育, 2025, (02): 92-98.
[10] 罗玮. 现代汉语的网络化表达研究 [J]. 南昌师范学院学报, 2023, 44(06): 72-75.
[11] 张雪梅. 当代网络语言狂欢中的外语专业研究生母语意识: 困境与应对 [J]. 西南科技大学学报 (哲学社会科学版), 2024, 41(04): 60-65.
[12] 武立红. 人文社会科学领域中“生态+”研究的多学科范式 [J]. 北京林业大学学报 (社会科学版), 2024, 23(02): 125-130.

算法驱动下创作者“风格固化”现象的平台诱导机制研究

钱明慧

南京传媒学院，江苏 南京 210000

DOI:10.61369/HASS.2025040021

摘要： 本文通过考察算法时代平台用户因算法的“裹挟”而导致的创作“风格化”，并分析平台对此的“胁迫”作用，尝试从传播、社会和计算机三个角度，从平台的算法原则、内容分发、平台商业利益等维度出发，通过短视频领域、网络小说领域为例证，找出平台胁迫创作者“风格化”的过程与逻辑，寻找形成平台胁迫创作者“风格化”的原因——量化维度、流量逻辑以及平台闭环运营商业利益。并试图提出针对上述现象的解决思路，为平台治理优化网络内容结构、促进多样化的网络创作带来理论上的借鉴。

关键词： 算法；风格固化；平台诱导；内容创作；网络生态

Research on the Platform Induction Mechanism of the "Style Solidification" Phenomenon of Creators Driven by Algorithms

Qian Minghui

Communication University of China, Nanjing, Jiangsu 210000

Abstract： This article examines the "stylization" of creation by platform users in the algorithm era due to the "coercion" of algorithms, and analyzes the "coercion" effect of the platform on this. It attempts to start from the three perspectives of communication, society and computer, and from the dimensions of the platform's algorithm principles, content distribution, and commercial interests of the platform, and takes the fields of short videos and online novels as examples. Identify the process and logic of the platform's coercion of creators to "stylize", and seek out the reasons for the platform's coercion of creators to "stylize" – quantitative dimensions, traffic logic, and the commercial interests of the platform's closed-loop operation. And attempt to propose solutions to the above phenomena, providing theoretical references for platform governance to optimize the network content structure and promote diverse online creations.

Keywords： algorithm; style solidification; platform induction; content creation; network ecology

引言

当今，算法已经广泛深入互联网内容生产的每一个环节，尤其是作为用户推荐系统重要组成部分的推荐算法，它基于从用户浏览痕迹中得出的大数据结果，在计算出相应的预测指标后，作为评判的内容标准，依靠大数据来完成信息内容推荐。算法“在内容生产领域无所不在，但在其影响下，个体生产者出现了‘同质化创作’的现象——生产出内容创意类型、形式和价值导向上相对统一、类似的内容”。

梳理平台在算法主导下内容创作者出现的“固化风格”等问题的行为动机，具有非常积极的探索意义，这对于深入理解内容生产在数字时代的运行机制和推动建构良好的数字网络文化生态，有着重要的价值意义。本文将会进一步对算法在平台上的运行机制、平台的商业逻辑等进行剖析，分析平台如何通过技术运筹和商业推动，促使其诱导创作生态中创作者进入“固化风格”，并提出干预性的建议方案。

一、算法驱动下创作者“风格固化”的平台诱导机制分析

（一）算法逻辑的量化评估与风格筛选

算法是内容平台生存的血液，在数字化时代的冲击中，算法模式才是内容平台运作模式的本质。简单而言，算法的核心是将其主观因素变成可量化的标准，即借助用户的浏览量、点击率、播放完毕率、点赞、转发评论量等来评定所谓的“内容好坏”的数量化方式。把内容价值进行简单化的数值量化，在缩短循环时间，提高产量的过程中，忽视了内容的精神层面、艺术性以及创造性^[1]。

这种数据通过平台建立的评价体系实际上在界定“优质”内容的评价标准：引起用户极强情绪共鸣、迅速激发用户与创作者互动的内容即是优质的，反之，则是边缘化的。这种评价结果导致那些小众、实验性的内容得不到流量扶持。例如短视频平台在推荐算法下，依据用户在视频停留时长、点赞、评论、分享转发等交互行为数据来定位“剧情反转”“情感共鸣”“搞笑娱乐”等易激发用户即时反馈的内容类型。这些内容的共性表现为节奏快，信息密度大，能给用户造成情绪冲击，能迅速吸引用户，激发用户交互行为^[2]。

这种算法逻辑下，为了“流量”作者按照算法的“游戏规则”重复生产类内容，创作风格愈渐固化。例如某个短视频作者，最初通过创作科普、文艺、人文感悟等不同的内容，但其在算法逻辑下的推荐量并不高，而搞笑内容却可以轻易获得高的播放量及点赞量。为了保留账号热度，谋求更多流量，该短视频作者在后期只生产搞笑的短视频，不断生产短视频，其创作思路也仅仅局限于搞笑的短视频中，并不再生产其他题材内容。

（二）流量导向的推荐策略与路径依赖

流量推荐逻辑存在“马太效应”，即越火的内容能够获得更多算法权重推荐，吸引到更多用户点击和关注，流量越高从而获得更多推荐流量权重；冷门的内容由于没有先期流量，可能看不到就已经被淹没，越冷门就越不容易被用户看到，便形成一个“不关注——得不到流量——更多用户不关注”的恶性循环，导致内容创作者为了流量和人气，只能一味借鉴成功作品，存在路径依赖的恶习。

以网络文学平台为例，平台依靠作品收藏、打赏、阅读时间、评论等数据算法生成相关作品的热门榜单。这些榜单作品主要集中在“穿越”“玄幻”“言情”等流行作品，并且都具备稳定的叙事结构、固定的范式人物和剧情套路。为了占据网络文学平台榜单，从而得到曝光率，赢得读者青睐，新人作家自然会选择跟风创作类似题材的作品，一旦出现某个网络文学作品中的流行题材风格表现良好，接下来的几个月会涌现出许多类似题材的作品，且从情节编排到细节刻画都趋向于雷同。

长此以往，创作者在题材选择、叙事方式、人物刻画上都会

相似，风格创新的引擎也受到影响，创新题材和风格对创作者而言意味着风险，因算法推荐的特点是让用户接受自己看过的、喜欢的类型，新风格的作品很难有初始的流量和关注，创作者为了避免风险、获得利益，只能依赖于既已在市场上获得成功元素，走上同质化创作之路。

（三）商业利益驱动下的创作规划

广告分成、虚拟打赏、会员付费、电商带货等平台模式直接关系到创作者收入的多少，进而影响着创作者的创作。为了利益最大化，平台引导创作者创作满足大众趣味、易于出售的内容，这一引导在无形中对创作者进行了创作规划。

直播平台方面，平台签约网红、赠送礼物打赏排行、举办直播活动，培养主播迎合用户，为了吸引用户的礼物打赏、提升直播间的流量热度，越来越多的主播形成了“喊麦”“PK”“连麦互动”等表演模式，通过这些表演套路让主播以夸张的语言、情绪表现等刺激性的互动环节来吸引和刺激用户的关注和消费。比如直播PK环节，主播煽动用户的情绪，刺激观众为自己刷礼物，从而在PK环节中获胜。这些套路虽能在短期内实现高流量高收入，但直播内容变得低俗同质化，主播的个人特色和创造性受到挤压^[3]。

在图文创作平台，平台以流量分成、广告等盈利手段激励作者生产可以吸引大量流量的“爆款”文章，为了保证文章能获得大量阅读量，一些创作者不顾原则地实施标题党、情绪渲染、编造虚假内容等手段来吸引网民点击阅读，譬如有些自媒体文章为了吸引眼球，以夸张的标题、空洞的内容作为噱头，有的故意制造对立情绪引发读者进行辩论，以此获得文章的大量阅读量及互动量。商家的商业利益使作者自觉或不自觉地放弃了风格追求、放弃了深度写作，陷于内容同质化、快餐化的循环中。

不仅如此，平台的商业化运作还借助数据监测、反馈等机制规训创作者。平台为创作者提供完善的数据报告，包括阅读量、点赞量、转发量、用户驻足时长等数据，并依据这些数据向创作者反馈、推荐，创作者为了取得更好的数据反馈不得不参照平台反馈进行创作风格与方向的调整，其自主化和独立化写作遭到碾压。

二、“风格固化”现象的影响与反思

（一）对创作者的影响

而风格固化就像脚镣，对创作者的创作、对创作能力也是一种严重的压制。在内容平台算法推荐的机制下，创作者为了迎合平台流量算法和用户喜好，这种对创作定位的路径依赖就促成了思维僵化，在创作选题、叙事结构、表现方式方面日趋保守，以过去创作的成功经验为主要参考依据，如某短视频平台的美食红人在发现“吃播大胃王”的视频有较高的点击量以后，以类似“吃播大胃王”的视频为主题，仅从2017年至2018年间创作的全

部内容几乎一模一样，从镜头的移动、言语的内容都形成了高度重复，成为一种简单的流水线作业^[4]。

为了迎合推荐算法和用户的喜好，创作者的自主创意思维力逐渐被抹平。创作者为了提供能够盈利的快速迎合算法和用户的简单公式化内容，少有自主思考创新成分。如网络小说，部分作者为了迎合平台的推荐模式，无限度运用“逆袭”“打脸”等“公式化”的剧情内容，致使网络文学作品无法形成自身的文学性与思想价值。创作者由于功利化内容而丧失的不是对生活的感知和诉求表达，更是他们对受众的异化，作品本身的空心化将作品变成了迎合用户作品的生产机器。

僵化的创作习惯还增强了创作人员的“流量病”与创作倦怠。为了保障账号的生命力与商业化价值，更多创作者成为了“流量机器”，更加强调揣摩算法逻辑、迎合热点内容，并将大量精力花在流量生产而非内容创作上。根据行业调查报告，某知名短视频平台有超过40%的创作者曾坦白自己因为长期致力于抓取流量而深感创作压力与创作灵感的枯竭，甚至还会因焦虑、抑郁等原因而产生身心的不适感。因为创作变成了对流量的攫取，创作者的热情与初心被逐渐损耗，而这种心态的病态最终会转化为整个创作行业的乏善可陈。

（二）对网络内容生态的影响

内容同质化倾向加剧导致的网文形态趋于固化，严重影响了当前的网络创作生态。大量形同水桶、内容近似的网络文字作品充斥网文生态，原本稀缺的优质、小众等创新作品由于缺乏流量“加持”，难以得到传播。在网络音乐的创作中，算法更容易把旋律优美的、有口皆碑的流行歌推介给大众，而实验音乐、独立音乐等相对小众的音乐类型由于缺乏网络传播渠道、相应的作品与艺人被置入推荐“阴影”之中而难以获得发展空间。一者为劣币，二者为优币，故而形成了所谓的“劣币驱逐良币”，致使网络空间的文化产品趋同性加重，最终结果是创作的多样性和创造性受限。一方面，对于受众而言，同质化内容供给充斥，使受众的审美体验和审美高度窄化。算法结合使用者过去的行为偏好做精准推送，使受众自我封闭于“信息茧房”之中，鲜有机会去了解多元化、多样性、高质量的内容。这种“一面看”的内容消费方式，一方面降低了受众的审美水平，另一方面也会进一步强化受众之间的认知界限，如某资讯APP的用户由于长期被同一内容类型、同一种观点的内容推送给他们，而生出偏执观点，形成对于对立内容和观点的排斥情绪，进而破坏了网络空间理性的沟通与互动。

（三）对平台自身的影响

算法泛娱乐的内容同质化生产的固化效应是正负面并存的。它一方面可以制造符合算法的内容标签迅速占据受众群体的注意力空间，进而助推平台流量增长和商业收益。比如，A平台通过聚集“PK连麦”“才艺套路化表演”等大势内容的生产和消费形式实现了用户活跃度上升40%、广告收益增加35%的半年内

成绩，这一巨大短期利益诱惑下，平台难以避免内容治理和生态建设上的短视问题。然而从长远来看，单一化内容生态会大幅削弱平台的竞争力。在用户审美疲劳感逐渐加重、对单一化内容的忍受程度降低的情况下，平台的用户流失率将会持续增加，例如有短视频平台因过分依赖于“剧情反转类”内容，在用户的审美疲劳后，日活用户数在一个阶段内较初期下降了25%，且内容风格固化之后还会陷入竞争中，当多个平台的单一内容趋同后，迁移用户的成本将降低，平台很难通过单一内容风格构建独特竞争力。其次，内容生态缺少创新多样性，也满足不了用户日益增长的精神文化需求，这对于平台的可持续发展是一把双刃剑。而内容消费升级背景下的用户内容需求越来越趋向于优质、个性化，当平台无法做出改变以改善平台的内容生态时，只能成为历史的过客^[5]。

三、破解“风格固化”困境的策略

（一）优化算法推荐机制

平台必须从根本逻辑上完善算法推荐机制。一是在流量分发层面加大对创新内容的权重，反算法流量至上，以流量为导向的分发推荐机制。如抖音推出的“新芽计划”鼓励原创创作者用新人流量池保护尚未达到一定关注量的抖音账号，对新型独特性内容给予专门流量；小红书“创作者成长计划”，对小众领域内容创作者提供流量倾斜，打破算法的“马太效应”。二是“个性推荐+多面推荐”。对用户的个性化兴趣有考虑，也有针对性地推出“今日推荐”“小众好歌推荐”等多面性的推荐页面，来引导用户体验多元性内容。如网易云音乐的“原创音乐”栏目的个性化推荐和人工选歌的组合，即对小众歌曲的曝光与推荐，从而用户觉得满足，同时更多推广音乐人。其次，算法透明化平台多给予创作者明确的推荐机制介绍，让其既遵守规定又具有独立的创作态度。B站常常更新解析算法的工作方式，使UP主明白平台的推荐标准，不盲目求推荐。

（二）构建多元评价体系

构建多元化的正向激励机制。避免用浏览量、点击量等流量型数据来评定产品质量，要设置导向性、艺术性、新颖性的正向价值指标。如：今日头条的“原创奖励计划”，会对文章的深度程度、价值水准、原创与否等方面打分，达标后即可享受奖励资源并附有原创标签。评价机制上要发挥人工筛选和算法推荐相辅相成的作用。建立专家团队对算法筛选不出的优质冷门内容进行精选，通过对算法的覆盖情况进行人工检测等方式发挥人工筛选的补漏作用。B站的“百大UP主”筛选，不仅依据播放量、粉丝量等，也从内容、社会价值等人工评估的角度对UP主进行选择，给予UP主选择性发展机会。

（三）强化创作者权益保障

平台应进一步健全创作者扶持体系，减少创作者对流量的攀

比心，在经济上，通过保底签约、版权分成等方式，让创作获得基本的经济收入，如知乎推出“海盐计划”，对优质答主进行广告分成、付费咨询等多种方式的收益变现；B站的“创作激励计划”根据视频播放、互动数据给予UP主收益，扶持中小创作者做好可持续创作。平台应从权利保障、教育培训等方面出发，为创作者提供发展的生存环境。如微信公众号推出“原创保护”，基于区块链技术完成原创的定权与护权；抖音推出“创作者学院”，对抖音短视频拍摄技巧、创作选题等方面培训，提升创作者专业技能。其次，平台也要搭建公平的竞赛体系，避免头部作者霸占资源，为中小作者提供上升通道。比如快手推出了“光合计划”，为优质潜力作者提供流量扶持和商业合作。

（四）提升用户媒介素养

解决内容风格同质化问题，还需从受众方面着手，提高公众媒介意识。平台可以通过“内容消费指南”“审美提升课堂”等方式引导用户去合理对待流量信息，提高对其他类型内容的适应能力，如豆瓣举办的“冷门佳片推荐”社区、用户主动通过“讨论”分享片源的活动，开拓大众审美边界；腾讯视频“文化纪录片专题”，用优质内容引导用户阅读的习惯。因此，有关部门、相关社会组织也应将媒介素养教育纳入到基础教育和成人教育的范畴之中，通过开设媒介批判、辨别信息等课程，使得公众提高对同质化内容的识别力和批判精神，使得内容消费生态逐步良性

化。当消费者对内容质量的追求不断提高的时候，也就反向促使平台改进内容生态。这样，经过多方面的合力，最终将实现平台一用户一创作者良性互动的局面。同时，媒体、舆论也应通过各种途径倡导客观、多元的内容消费观，构建健康的网络文化。

四、结束语

平台逻辑、商业模式以及用户需求构成了平台型生产环境。算法触发的创作者“刻板风格”，其实是量化测评、流量推赞、商业回报等要素诱发的创作者创作被平台规则“裹挟”出现的同质化问题。创作者个体的风格固化，会对创作者的个性化特点形成消耗，同时也威胁平台内容生态的健康。整治创作者的风格固化，平台亟需重新调试平台算法，丰富对内容评价体系的建构，还要对创作者权利保障与用户数字媒介素养加以重视。在多方努力之下，网络内容生产能够实现差异化、优质化等。未来，在人工智能技术加持下，算法介入网络内容生产的情况将会更加严峻，这要求对人工智能影响下的网络内容生产进行更为细致的梳理与研究。

参考文献

- [1]王峰,王意.算法的限度:人工智能创作的“能”与“不能”[J].浙江学刊,2025,(03):87-96.
- [2]张漱逸.画笔与算法的共生:AI时代艺术创作的破界与坚守[N].中国美术报,2025-02-24(008).
- [3]赵瞻名.艺术还是算法?人工智能驱动影像艺术创作[J].云端,2025,(02):30-32.
- [4]杨逸芸.基于概率算法的AI写作技术在媒体内容创作中的应用研究[J].新闻文化建设,2024,(23):85-87.
- [5]高永杰.智能转描、算法映射与多模态创作——生成式AI重塑电影创作之思[J].当代电影,2024,(12):91-98.
- [6]何欣如,刘鹏.迈向智慧应急:概念嬗变、研究视角与发展图景[J].电子政务,2025,(02):57-73.
- [7]吴薇.智能算法驱动的计量业务服务平台研究[J].中国检验检疫,2024,32(3):40-43.
- [8]邱珍珠.算法驱动下轴辐协议的反垄断规制[J].镇江高专学报,2024,37(3):54-58.
- [9]王祥州,张成福.算法驱动公共决策:阶段、理路与困境[J].电子政务,2024(8):29-40.
- [10]郑笑眉,王凌峰.算法驱动下的电影营销机制探析[J].电影文学,2019(14):23-25.

论吴澄对经学著作的改编 ——以《礼记》《尚书》为例

施汝康

山东大学儒学高等研究院, 山东 济南 250100

DOI:10.61369/HASS.2025040023

摘要：元代作为少数民族统治的王朝，其经学发展呈现出独特的融合性特征。吴澄（1249—1333），是元代著名的经学家，也是这一转型期的代表人物。他既承袭理学衣钵统治者通过尊崇程朱理学强化思想控制，又突破宋儒藩篱，在经典重构领域展现出鲜明的个人风格。其重要的经学成就之一，就是对经学著作进行了改编，其中，《礼记纂言》和《书纂言》，分别是吴澄对《礼记》和《尚书》的修订改编版本，本文就试图以这两部著作为例，分析吴澄对经学著作的改编方式、疑经改经的主要特点以及其中透露出的经学思想。

关键词：元代；吴澄；经学改编；经学思想

On Wu Cheng's Adaptation of Classical Works — Taking the Book of Rites and the Book of Documents as Examples

Shi Rukang

Shandong University Institute of Advanced Confucian Studies, Jinan, Shandong 250100

Abstract： As a dynasty ruled by ethnic minorities, the Yuan Dynasty's development of Confucian classics exhibits unique characteristics of integration. Wu Cheng (1249–1333), a renowned Confucian scholar of the Yuan Dynasty and a representative figure of this transitional period, not only inherited the principles of Neo-Confucianism, where rulers strengthened ideological control through the veneration of Cheng-Zhu Neo-Confucianism, but also broke free from the constraints of Song scholars, showcasing a distinct personal style in the reconstruction of classics. One of his significant achievements in Confucian classics was the adaptation of Confucian texts. Specifically, "Zuan Yan of The Book of Rites" and "Zuan Yan of The Book of Documents" are his revised versions of "The Book of Rites" and "The Book of Documents," respectively. This article aims to analyze Wu Cheng's methods of adapting Confucian classics, the main features of his critical and adaptive approaches, and the Confucian thought revealed in these works.

Keywords： Yuan Dynasty; Wu Cheng; adaptation of classics; thought of classics

前言

《礼记纂言》收录了原本《礼记》的三十六篇，并对其中的十九篇进行了章节断句上的调整。侯外庐先生有评价言：“在元代，治《礼》学的虽然也不乏其人，但只有吴澄成绩较大。”但是，吴澄的《礼记纂言》相较另一部元人礼学著作——陈澧的《礼记集说》，得到的关注并不多。二者相比，陈澧侧重训诂疏通，以服务科举为目的；吴澄则致力于经典体系的重构，其改编包含三重维度——文本校勘（补脱正讹）、结构重组（调整篇次）、义理整合（划分章节）。这种差异源于不同的学术追求：前者是经学教育的普及者，后者则是经典体系的革新者。

《书纂言》则是吴澄所著的一部《尚书》学著作，尽管当时蔡沈《书集传》已经成为业界的权威注本和元朝的官方定本，但《书纂言》对《尚书》所作注解实质上已是对《书集传》的随文注释，其特点是：尊朱宗蔡、专释今文、疑经改经。吴澄在《书纂言》疑经改

经力度上远超前儒。

事实上，吴澄的《礼记纂言》和《书纂言》之所以别具价值，正在于其对《礼记》《尚书》原本的疑经改经，在于其对前人经学研究的回顾和思考，也可以窥见其自身独特的经学思想阐发。吴澄师承程若庸，程若庸拜师于饶鲁，饶鲁又是黄榦的学生，故吴澄为朱子嫡脉，又志于“绍朱子之统”，继承了宋人尤其是朱子之学的学术风格。吴澄曾在《礼记纂言》之序中写道：“呜呼！由汉以来，此书千有余岁矣。而其颠倒纠纷，至朱子始欲为之是正而未及竟，岂无所望于后之人与用。敢窃取基意，修而成之，篇章文句，秩然有伦，先后始终，颇为精审。将来学礼之君子，于此考信，或者共有取乎，非但为戴氏之忠臣而已也。”在吴澄看来，其编纂《礼记纂言》《书纂言》，是继承朱子遗志，完成了朱子晚年的未竟之志，可以质诸千古，俟诸后来。吴澄对《礼记》《尚书》的章节次序、语句排列等作出修改，更是突破朱子方法论：朱熹主张通过义理贯通解决文本矛盾，吴澄则转向文献考证恢复经典原貌。这种转变体现在具体实践中：朱熹注《大学》主要调整章节次序，吴澄则进一步补脱文、正讹字，开展文本校勘。这种从“义理优先”到“文本优先”的转变，预示着经学研究范式的转型，既是对宋人学风的继承，更是对宋人学术的突破。哪怕是清代的四库馆臣，虽然批评吴澄说“改并旧文，俨然删述，恐亦不免僭圣之讥”，但也不得不承认《礼记纂言》“排比贯串，颇有伦次，所解亦时有发明”。

一、《礼记纂言》的改编模式

吴澄《礼记纂言》对《礼记》原本的改编方式主要有三种，即“改变篇章次序”“补脱文”和“正讹文”。以其中《礼运》篇的改编模式为例：

一是改变篇章次序，即改变文中语句的先后次序。

《礼运》篇有“孔子曰：‘呜呼哀哉！我观周道，幽、厉伤之，吾舍鲁何适矣？鲁之郊禘，非礼也，周公其衰矣！杞之郊也，禹也；宋之郊也，契也。是天子之事守也。故天子祭天地，诸侯祭社稷’”

此段原本在“此礼之大成也”下，“祝嘏莫敢易其常古”上，吴澄改至前文“吾以是观之”下，“夫礼之初”上。

之所以如此修改，是因为他将《礼运》篇分为五节，自“夫礼之初”至章末皆属第五节，在这一节，皆是礼的具体要求。因此，在其中插入一段孔子的言论似乎不妥，便将其移至“夫礼之初”前。且此段“我观周道”，接续前文孔子“我欲观夏道”“我欲观殷道”之言，引出下文对各种礼制的叙述，似更妥帖。这种调整体现吴澄对文本逻辑的重视，原本孔子言论插入礼制叙述，导致“述礼”与“论礼”层次混杂，通过移位使全篇形成清晰的对话结构。

另一种修改方式是补脱文。

《礼记》原文曰：故礼行于郊，而百神受职焉；……礼行于祖庙，而孝慈服焉；礼行于五祀，而正法则焉。

吴澄注曰：“孝慈服焉”下阙“礼行于山川而报功德焉”十字，今补之。

故修改后的语句是：故礼行于郊，而百神受职焉；……礼行于祖庙，而孝慈服焉；礼行于山川，而报功德焉；礼行于五祀，而正法则焉。

此处吴澄所修改的语句，皆是有所排比，或者前后对应的语句，其修改文字，恢复了经文的完整性，提升了经文的文学性，也使读者更加容易理解经义。

此外，就是改正讹文之处。

《礼记》原文曰：五行之动，迭相竭也。……还相为本也。……还相为官也。五味、六和、十二食，还相为质也。五色、六章、十二衣，还相为质也。

吴澄注曰：还相有质有二，下句“质”字，《家语》作“主”，今按上句“质”字宜为“主”字。五味为六和之十二食所负载，则每食各有酸、苦、甘、辛、咸，还相为十二食之主，而味之数亦共有六十矣。

吴澄把第一处的“还相为质也”修改为“还相为主也”。这体现了其对文字训诂的重视，也说明了其对排比语句中用字的关注，他在其注中详细注解“本”“官”“主”“质”等字，可见其对经文文本的严谨。

吴澄的文字校订还包含三重考证：第一，版本校——引《孔子家语》异文；第二，理校——通过数理推算（“味之数亦共有六十”）；第三，文例校——保持排比句式用字统一。这种多维考证法突破传统经注模式，将数学思维引入经学研究。其“十二食六十味”说虽受朱熹《仪礼经传通解》启发，但具体论证更具系统性，直接影响后世学者的著述方式。

二、《书纂言》的疑经改经方式与解经特点

吴澄《书纂言》对《尚书》原本的疑经改经则体现在以下六方面。

1.疑经有讹字而改之。如《皋陶谟》篇内改字、《益稷》篇内改字、《金縢》篇内改字等。

2.改易经文篇目前后次序。主要在《自序》中对篇目顺序作了改动。如《多士》挪到了《立政》之后；《康诰》《酒诰》挪到了《金縢》之前；《多方》和《立政》挪到了《大诰》之后。

3.疑篇内错简，改易经文次序。如《舜典》篇内错简衍文、《禹贡》《禹贡》《洛诰》《多方》等篇内错简。

4.疑诸篇错简，改移重组经文。如《康诰》《梓材》错简、《多士》《多方》错简、《康诰》《酒诰》与《金縢》错简、《舜典》、《益稷》错简衍文等。

5.疑篇目分合。如《皋陶谟》和《益稷》合为一篇、《盘庚》三篇合为一篇、《尧典》《舜典》合为一篇、《康王之诰》《顾命》合为一篇等。

6.不释古文。如《舜典》前二十八字删除、《皋陶谟》删除古文等。

吴澄疑经改经之渊源颇广，汉宋诸儒之疑经改经之说，皆有

取之。其解经特点主要是渊源朱熹、推崇蔡说。《书纂言》解经上沿用了朱子的理论体系，明引朱子学说的内容多是疑经辨伪和经义解说，明引《蔡传》也多达 20 多次，可见吴澄还是较为认可《蔡传》的，更不能说《书纂言》是驳蔡之作。

吴澄还专释今文，摈弃古文，推动了古文《尚书》辨伪工作。在《书纂言》目录中分别归类了今文、古文，并于古文《尚书》目录后言曰：窃尝读之伏氏书，虽难尽通，然辞义古奥，其为上古之书无疑。

吴澄在疑经改经中注重以求全经。主要目的还是为了弄清经文史实、恢复经文原貌。

综上，吴澄在《书纂言》的解经方法突出了以经为史的基本观点，在保持宋儒路径的基础上加重了训诂比例，并由单一的义理阐释往求实的历史考证转向。

三、吴澄疑经改经的原因

尽管《四库总目》中曾批吴澄随意改经之说，但通过对《礼记纂言》《书纂言》等著作的细细解读，笔者认为其疑经改经还是有其考量和意图的。如《经传考异序》中就对其初衷作了解释：

吴澄少时读书发现经文中有许多难以理解和不可通晓之处，以为是文字或者记载中的错误，就自行改之，但却受到长辈们的斥责。后来越来越认为这口口相传或文字记录造成的记载错误，如果不加以修正，简单按记载错误的文本来解读经书，这岂不是亵渎了圣人的谆谆教诲，更无法追求圣人的智慧和道德境界。吴澄正基于此而有研究、有逻辑地予以改之，而非简单的随意窜改经文。

此外，古文辨伪和回归文献寻找证据也逐渐成为那个年代经学争论和研讨的大趋势。吴澄也正是通过确认古文《尚书》之伪，疑改经文次序，重组经说，论证了朱子构建的道统的正确性，也算是在前代古文辨伪和道统维护的基础上再迈出了实质性一步。同时，元代新朝建立需要实现文化和思想上的统一，这就需要统一的经典文本和新标准加以引导，元儒就对前代的经学思想和文本进行了修正、反思和改造，以不断适应新的环境和大势。其中吴澄的疑经改经也是整合了前代诸家之说，补充了自身研学思想，不是简单延续，而是弥合完善。综上，不论是从经学思想自身发展趋势看，还是从统一大众思想和重塑时代精神角度分析，《书纂言》等代表性著作也就在这疑经改经的历史大环境下加之其自身研学修为得以完成的。

当然，元朝多元文化的冲突为吴澄也提供了良好契机。一方面，统治者需要确立文化正统性，支持经典整理；另一方面，相对宽松的思想控制允许学术创新。吴澄巧妙利用这种环境，将经典改编与政治合法性建构结合。这种策略使其既获官方认可，又保持学术独立性。此外，科举停废带来的学术自由，使得学者不必拘泥标准注疏，为吴澄大胆改经创造条件。

四、吴澄疑经改经所揭示的经学思想

通过深入了解和细细解读吴澄在《礼记纂言》和《书纂言》中的改编，我们可以管窥到其独特的经学思想。

首先，吴澄并不是简单的把经文原原本本地当作不可修改的神圣之物，而是秉持着一种为经文恢复原貌的使命感。其《三礼

叙录》就提到：“汉兴，得先儒所记礼书二百余篇，大戴氏删合为八十五，小戴氏又损益为四十三，《曲礼》《檀弓》《杂记》分上下。马氏又增以《月令》《明堂位》《乐记》，郑氏从而为之注，总四十九篇，精粗杂记，靡所不有。秦火之余，区区掇拾，所谓存十一于千百，虽不能以皆醇。然先王之遗制，圣贤之格言，往往赖之而存。第其诸篇，出于先儒著作之全书者无几，多是记者旁搜博采，剿取残篇断简，会萃成编，无复论次，读者每病其杂乱而无章。”故而，值得注意的是，吴澄的经典改编并非孤立现象。自中唐啖助、赵匡开启“舍传求经”之风，至宋代欧阳修疑《系辞》、朱熹重编《大学》，疑经改经渐成学术潮流。但与前人相比，吴澄的改编更加具有系统性：其一，他明确区分“经”与“传”，主张恢复经典原貌；其二，他将文本校勘与义理阐发相结合，形成“考据—义理”的双向互动；其三，他突破单纯文字校订，对经典结构进行整体重构。

其次，吴澄以绍述朱子思想，延续朱子“未尽之意”为己任，完成了由汉唐章句训诂之学向宋元义理注疏的转变，对五经深度的解析超越了他朱子门人的成就。正如黄百家评价《五经纂言》所说：“考朱子门人多习成说，深通经术者甚少，草庐《五经言》，有功经术，接武建阳，非北溪诸人可及也。”

另外，吴澄注重研究经文内在逻辑。如上文提到的《礼运》篇章次序正是基于其对五个章节的划分理解而更改的。同时，吴澄将许多排比或是前后对应之处的经文补全，纠正对仗句式中的重复字词，可见其十分注重经文的规范性、文学性和工整性。

总的来说，从吴澄在《礼记纂言》《书纂言》等著作中可以看出其对经学脉络和思想的独到见解。在方法论层面，他开创“结构重组—文本校勘—义理阐发”的三位一体的研究模式，既运用文献考证，又依赖义理逻辑判断真伪，推动经学从注疏之学转向建构之学；在思想史层面，其工作既完成宋学内部自我修正，解决朱子未竟之业，又重视训诂考据，为汉学复兴埋下伏笔。明初编纂《礼记大全》时对吴澄成果的大量吸收，清儒编《钦定礼记义疏》亦对吴澄之学说有所讨论，皆证明其长久不衰的学术生命力，也凸显了其独特的学术风格，是经学历史上的重要一环。吴澄的经学著作，值得引起我们关注并作更深研究。

参考文献

- [1] 吴澄.《礼记纂言》，静嘉堂文库藏元统二年刻本。
- [2] 吴澄.《书纂言》，通志堂藏清康熙十九年刻本。
- [3] 朱彬撰、饶钦农点校.《礼记训纂》，北京：中华书局，1996年。
- [4] 王先谦撰、何晋点校.《尚书孔传参正》，北京：中华书局，2011年。
- [5] 商赛博.《礼记纂言》的文献学研究[D].山东大学，2022.
- [6] 王丹.《元代〈尚书〉学研究》，武汉大学博士学位论文，2021年12月。
- [7] 曹子男.元代《尚书》训诂研究[D].扬州大学，2022.
- [8] 朱军.元代理学与社会[D].西北大学，2015.

自贸港建设背景下英语专业学生 跨文化能力调查与培养

王初艳

三亚学院 外国语学院, 海南 三亚 572022

DOI:10.61369/HASS.2025040026

摘要： 文章用定量法，分析海南高校英语专业学生的英语水平、跨文化接触和跨文化能力现状及三者间的相关性。研究发现，英语水平和跨文化能力为中等，跨文化接触水平偏低；英语水平与跨文化能力、跨文化接触与英语水平及跨文化能力呈正相关。研究提出提高跨文化接触和英语水平的“文化共生”“产教融合”策略，进而提高跨文化能力。

关键词： 英语专业；跨文化能力；跨文化接触；英语水平

Investigation and Cultivation of Intercultural Competence for English Majors in the Context of Free Trade Port Construction

Wang Chuyan

University of Sanya, School of Foreign Languages, Sanya, Hainan 572022

Abstract： This study uses quantitative research to assess English proficiency, intercultural contact, and intercultural competence among English majors in Hainan's universities, along with their interrelationships. Results show moderate English proficiency and intercultural competence, but low intercultural contact. Positive correlations exist between English proficiency and intercultural competence, and between intercultural contact and the other two factors. The study suggests training strategies based on “cultural symbiosis” and “industry–education integration” to boost intercultural contact and English skills, enhancing intercultural competence.

Keywords： english major; intercultural competence; intercultural contact; English proficiency

引言

在全球经济一体化和自贸港建设的双重驱动下，跨文化能力已成为外语人才的核心竞争力。而海南高校外语专业学生的跨文化能力尚未尽如人意，尤其是跨文化知识和外语交际能力有待提升^{[1][2]}。因此，探讨自贸港建设背景下海南高校英语专业学生的跨文化能力现状、影响因素及培养路径具有重要意义。跨文化接触影响跨文化能力^[3]，而外语是跨文化交际的媒介^[4]。本文以海南高校英语专业学生为研究对象，调查其英语水平、跨文化接触和跨文化能力现状及其相关性，并结合海南自贸港建设对外语人才的要求，提出“文化共生”“产教融合”导向的培养策略，以期提升学生的跨文化能力，服务海南发展和国家战略需求。

一、研究设计

（一）调查对象

研究以海南高校英语专业本科生为调查对象，通过“问卷星”发送在线调查问卷。问卷中表明研究目的、数据去向、匿名和自愿参与。

（二）研究工具

研究采用问卷调查法。问卷含两部分。第一部分为基本信

息：性别、是否出过国。第二部分包括英语水平、跨文化接触和跨文化能力。因参与者都参加过大学英语四级考试（下称：英语四级），而参加其他英语等级考试的学生较少，因此，研究以英语四级成绩来代表学生的英语水平，将分数划分5个等级，“1”为<350分、“2”为350–424分、“3”为425–499分，“4”为500–599分，“5”为≥600。跨文化接触量表和跨文化能力量表采用李克特五级标记，“1”代表程度最低，“5”代表程度最高。跨文化接触量表改编自彭仁忠和吴卫平的《中国大学生跨文

基金项目：2021年度海南省社科规划课题“西方主流媒体报道中的海南形象：基于语料库的话语分析”，项目编号：HNSK(QN)21-79。

作者简介：王初艳（1986.05–），女，汉族，海南东方人，硕士，职称：讲师，研究方向：英语教学。

化接触量表》^[5]，根据接触类型编成6个题项。该量表的克隆巴赫 α 系数为0.87。跨文化能力量表采用吴卫平等人的《中国大学生跨文化能力自测量表》，包含本国文化知识、外国文化知识、跨文化认知能力、跨文化交流能力、意识和态度，共6个维度、28个题项^[6]；各维度的量表的克隆巴赫 α 系数分别为0.87、0.94、0.86、0.93、0.89和0.91；整体的克隆巴赫 α 系数为0.95。整个问卷共37个题项，克隆巴赫 α 系数为0.947，量表信度良好。本研究最终共回收425份有效问卷，其中女生355名，男生70名。

（三）统计方法

本研究中，计数资料运用百分比统计；采用组间分析，对比通过与未通过英语四级、出国与未出国者间的跨文化能力；采用相关性分析检验英语水平、跨文化接触和跨文化能力之间的相关性。

二、结果与讨论

（一）外语能力、跨文化接触和跨文化能力现状分析

英语四级以425分为合格线。参与调查的学生中，303人已通过英语四级，122人未通过，占比分别为71.29%和28.70%。表明71.29%参与者的外语水平在达标及以上，具备基础英语理解与表达能力，满足国内基础教育和一般职场需求。

参与者的跨文化接触均值为2.38，其中117名参与者有出国经历，占27.5%，而308名没有出国经历，占72.5%。这说明参与者的跨文化接触机会较少，他们并未深入了解外国社会文化与价值观^[7]。

参与者的总体跨文化能力均值为3.28，为中等水平，表明他们具备一定的跨文化能力，但仍需进一步提高。主要原因在于，一是随着我国国际合作的深入，跨文化能力受到重视，成为高校学生的核心素养之一^[8]。二是海南国际旅游岛和自贸港建设使海南的国际化水平加深^[9]，高校学生有更多机会参与跨文化交流活动，为他们的跨文化能力培养提供了有利条件。

从跨文化能力的各维度来看，参与者的态度水平最高，为3.71，表明参与者能够对文化差异和跨文化交流持有开放、包容的积极态度。这为他们的跨文化交流提供良好的主观条件。本国文化知识维度（ $M=3.36$ ）、意识（ $M=3.55$ ）、跨文化交流技能（ $M=3.50$ ）和跨文化认知技能（ $M=3.29$ ）处于中等偏上水平。这说明参与者具备一定的本国文化知识储备和文化自信，能够在跨文化交流中较好地传播本国文化。同时，他们具备一定的跨文化意识与敏感度，以及跨文化交流技能与认知技能，能够在跨文化交流中意识到文化差异，以及这些差异对人们行为、思维方式和价值观的影响，进而能够较有效地进行沟通，避免误解和冲突。出现这个结果，一方面因为参与者教科书等多种渠道了解本国的文化知识；另一方面，随着国际旅游岛建设和自贸港建设地推进，海南的对外开放和国际化程度加深，使得当地大学生对跨文化差异有较强的意识，也具备一定的跨文化交流技能与认知技能。

但参与者的外国文化知识（ $M=2.68$ ）的水平最低，表明他们只了解一些常见的基础知识和文化现象，而关于外国的历史、教育、风俗习惯、社会规范、价值观等方面的知识比较欠缺^[1]。这

主要由于参与者对外国文化知识学习的投入没有像学习中国文化知识那样多，且这也与参与者的跨文化接触不够深入有关。知识是通过体验的转化而创造的，个体通过与不同文化互动，体验文化差异，并最终了解跨文化知识和规则^[10]。

（二）不同群体的跨文化能力比较

研究采用独立样本t检验，检测性别、是否通过英语四级和有无出国经历对跨文化能力的影响。

在跨文化总能力上，男生比女生略高（ $MD=0.08$ ），但 $p=0.39>0.05$ ，表明二者之间不存在显著差异；在各维度上，跨文化认知技能（ $t=1.94$ ， $df=423$ ， $p=0.05$ ， $MD=0.12$ ）出现男女之间差异接近显著，且男生比女生的能力略高，但其他维度均不存在显著差异，说明性别不是影响跨文化能力的核心因素。这与孙博^[1]对海南高校外语专业学生的跨文化能力现状研究结果相符。

研究以“是否通过英语四级”进行组间分析。结果显示，已通过组和未通过组的跨文化总能力（ $t=2.87$ ， $df=98$ ， $p=0.004<0.05$ ， $MD=0.35$ ）存在差异。在各维度上，两组的本国文化知识（ $t=-3.11$ ， $df=67.83$ ， $p=0.002<0.05$ ， $MD=-0.45$ ）、外国文化知识（ $t=2.43$ ， $df=118$ ， $p=0.016<0.05$ ， $MD=0.27$ ）、跨文化交流技能（ $t=2.68$ ， $df=55.45$ ， $p=0.007<0.05$ ， $MD=0.31$ ）和意识（ $t=2.21$ ， $df=88$ ， $p=0.031<0.05$ ， $MD=0.21$ ）存在差异，而态度和跨文化认知技能上均为 $P>0.05$ ，不存在显著差异。

有出国经历者的跨文化能力显著高于无出国经历者（ $t=3.81$ ， $df=223$ ， $p<0.001$ ， $MD=0.32$ ）。两组在本国文化知识（ $t=2.98$ ， $df=423$ ， $p=0.003<0.05$ ， $MD=0.25$ ）、外国文化知识（ $t=3.62$ ， $df=232$ ， $p=0.000<0.001$ ， $MD=0.285$ ）和跨文化认知技能（ $t=2.23$ ， $df=423$ ， $p=0.026<0.05$ ， $MD=0.21$ ）高于没有出国经历者；而态度、跨文化交流技能和意识均为 $P>0.05$ ，无显著差异。

（三）英语水平、跨文化接触与跨文化能力的相关分析

研究采用SPSS 26.0对参与者的英语水平、跨文化接触与跨文化能力进行相关性分析。结果显示三个变量之间存在两两正相关：跨文化接触与英语水平存在正相关（ $r=0.34$ ， $p<0.001$ ），说明跨文化接触越多，英语水平越高；英语水平与跨文化能力存在正相关（ $r=0.29$ ， $p<0.001$ ），表明英语水平越高的学生，其跨文化能力越强；跨文化接触与跨文化能力存在正相关（ $r=0.36$ ， $p<0.001$ ），表明跨文化接触直接影响跨文化能力，接触越多，能力越强。

三、对跨文化能力培养的启示

上述分析结果表明，目前海南高校英语专业学生跨文化能力和英语能力为中等水平、跨文化接触水平较低；跨文化接触对英语水平和跨文化总能力有积极的促进作用，同时，英语水平对跨文化总能力的发展也有积极影响。因此，当前海南高校应充分利用海南自贸港建设的契机，以提高英语专业学生的跨文化接触和英语水平为切入点，来培养和提升学生需具备不同文化特征的知识，了解世界各国的文化差异，才能“理解和尊重不同文化的复杂性和多样性”^[11]，提高其跨文化能力。

（一）文化共生：增强文化接触，构建双向文化认知基础

首先，创造与外国文化接触的机会。高校可通过聘请外教、国际合作办学、交换生、海外实习项目、国际会展等为学生提供直接跨文化接触的机会，让学生能够体验外国文化。跨文化交际案例分析、跨文化交际场景模拟、角色扮演、文化产品赏析等间接接触的方式也可帮助学生认识外国文化知识。此外，当今网络发达、人工智能盛行，高校可引导学生合理使用社交平台进行直接和间接的跨文化接触，以提高其外国文化知识，培养自己的跨文化认知和交流技能。

其次，挖掘海南本土文化，加深本国文化接触。本国文化知识是进行跨文化交际的基础，是在国际上讲好中国故事的前提。作为海南高校学生，应立足海南本土文化，熟知海南文化知识。海南有丰富地特色文化资源，如海南黎锦、东坡文化、疍家文化、亚洲民歌、华侨文化、民间信仰，以及海南自贸港政策等。一方面，将这些文化符号融入教学中，让学生在接触中对海南文化知识有比较系统地认知。另一方面，以社会调查、工作坊等方式，让学生沉浸式体验海南文化，并用英语介绍海南文化，如黎苗族“三月三”节庆、海南黎族婚俗、琼剧、黎锦工艺、椰雕工艺、海南自贸港建设等，加强学生对本国文化，尤其是海南文化的认识。通过这种活动构建双向文化对话的基础，培养学生从本土视角讲好海南故事、中国故事的能力。

在与外国文化和本土文化接触的过程中，学生的国内外文化知识储备得到扩充，奠定了跨文化交流的基础。在文化接触中，学生能够体验不同的文化适应过程，意识到并尊重文化多样性，培养跨文化共情能力和同理心。同时，在通过接触，学生能够直接或间接地参与跨文化互动，在互动中加深对自我和他人的文化身份认同，加强其跨文化认知和交际能力。通过跨文化接触和本土文化接触，构建跨文化交际的双向基础，提高海南高校英语专业学生的跨文化能力。

（二）产教融合：搭建多元平台，提高综合素养

首先，利用本土资源，“在地”培养学生的英语服务能力。一方面，对标海南自贸港国际贸易、旅游、康养等产业的外语需求，培养学生的行业专业英语能力，如金融术语英语、跨境贸易英语表达、旅游英语、医疗用语英语、以及康养服务英语等，提

高学生的英语语言服务能力。另一方面，融入本土文化的英语表达，增强英语专业学生的语言应用深度。英语专业教学中融入海南本土文化翻译的教学内容，如海南非遗项目、海南特色产品等本土文化与产业的英文翻译训练。此外，教师可通过工作坊或小组项目方式，指导学生通过短视频、直播等方式，用英文介绍海南文化，既可锻炼学生的英语能力，又可推广海南文化。

其次，持续性组织学生参加博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会、世界新能源汽车大会、国际游艇展等大型活动。学生通过担任翻译、接待、会展服务等志愿者角色，在实践中提高英语水平，并学习跨文化沟通技巧。

总之，高校应以“文化共生”“产教融合”为导向，充分发挥当地优势，积极拓展外部渠道，为学生创造文化接触和英语实践的机会。通过文化接触，学生在理解本土文化和外国文化的基础上，提升英语交际技能；通过沉浸式实践，形成开放、包容、尊重的跨文化态度，提高跨文化交际能力。

四、结语

本研究采用定量研究方法，调查海南高校英语专业学生的英语水平、跨文化接触和跨文化能力。研究发现，海南高校英语专业学生的英语水平和跨文化总能力居于中等水平，跨文化接触水平较低；跨文化接触与英语水平和跨文化能力呈正相关，英语水平与跨文化能力呈正相关。本文提出“文化共生”“产教融合”导向的培养策略，以增强学生的跨文化接触和英语水平，进而提高其跨文化能力。本研究仍存在一些不足：本研究采用方便抽样，这在一定程度上影响研究结论的客观性和全面性；研究以英语四级成绩作为英语水平，为考虑语言使用频率等因素，且英语四级主要反映考试场景，而非真实外语交际场景中的英语水平；参与者在进行跨文化接触和跨文化能力自评时难免出现一些偏差。因此，今后研究可采用混合抽样法、结合语言背景 and 实际语言应用能力、可增加深度访谈和观察等，以确保研究结果的科学性。

参考文献

- [1] 孙博. 海南高校外语专业学生跨文化能力调查研究 [J]. 当代教育理论与实践, 2020(02): 149–156.
- [2] 张永峰. 海南“自贸港”需求下高校复合型英语人才培养 [J]. 人才资源开发, 2020(19): 56–57.
- [3] 姜培培, 鲍秀梅, 曾必好. 安徽高校大学生跨文化接触与跨文化能力相关性研究 [J]. 蚌埠学院学报, 2023(01): 105–109.
- [4] Byram, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence [M]. New York: Multilingual Matters, 1997: 57–61.
- [5] 彭仁忠, 吴卫平. 中国大学生跨文化接触情况调查研究 [J]. 外语学刊, 2018(05): 87–93.
- [6] 吴卫平, 樊蕊蕊, 彭仁忠. 中国大学生跨文化能力维度及评价量表分析 [J]. 外语教学与研究, 2013(04): 581–592+641.
- [7] 周怡枫, 郑秀芳, 袁方方. 校企合作视域下留学生来华动机与跨文化接触研究 [J]. 中外企业文化, 2024(11): 213–215.
- [8] 张红玲, 吴诗沁. 外语教育中的跨文化能力教学参考框架研制 [J]. 外语界, 2022(05): 2–11.
- [9] 言唱. 海南自由贸易港旅游形象建设：国际经验与本土实践 [J]. 南海学刊, 2023(3): 44–54.
- [10] Yang, Min. Intercultural Experiential Learning [J]. The International Encyclopedia of Intercultural Communication, 2017(12): 1–11.
- [11] 彭仁忠, 李成飞, 吴卫平. 扎根本土，胜任全球——2023年全国跨文化能力考试评析 [J]. 外语测试与教学, 2024(04): 40–46+63.

基于符号语义学的白马娘娘 IP 形象设计研究

刘宁, 孙玉军*

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025040034

摘 要 : 本文主要以仫佬族白马娘娘传说为核心, 筛选、提取 IP 文化符号作为形象设计应用符号库, 根据图像志分析法的三重结构做出相应设计转译。以探索白马娘娘文化价值创新转化新思路, 提升白马娘娘形象的辨识度和影响力, 用现代设计挖掘仫佬族文化精神, 达到助力人口较少民族文化创新发展的目的。

关 键 词 : 仫佬族; 白马娘娘; 符号语义学; IP 形象

Research on the IP Design of the White Horse Lady Based on Symbolic Semiotics

Liu Ning, Sun Yujun*

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : This study mainly focuses on the legend of the White Horse Lady of the Mulao ethnic group. It screens and extracts IP cultural symbols as the application symbol library for image design and makes corresponding design translations based on the three-level structure of iconography analysis. The aim is to explore new ideas for the innovative transformation of the cultural value of the White Horse Lady, enhance the recognition and influence of her image, and use modern design to excavate the cultural spirit of the Mulao ethnic group, so as to contribute to the innovative development of the culture of ethnic groups with smaller populations.

Keywords : Mulao ethnic group; Lady White Horse; semiotics; IP image

引言

仫佬族是长期居住在广西和贵州的南方少数民族, 根据2010年的人口普查数据, 仫佬族总人口为216527人, 因此仫佬族也被视为一个人口较少民族。仫佬族拥有一系列神话故事、歌谣、族规以及民族节日, 但没有自己的书面文字, 其文化传承主要依靠口头传承。同时与其他壮、侗等兄弟民族一样, 仫佬族女性在日常劳作、孕育子嗣等方面都扮演着十分重要的角色, 因此在仫佬族传统社会中女性的地位备受尊重, 这一特点在罗城县级非遗——“白马娘娘传说”中表现得尤为突出。

在2022年《“十四五”文化发展规划》鼓励“非遗+”融合发展模式, 推动数字敦煌、大运河非遗馆建设等实践, 实现了非遗文化从抢救保护到创新活化的质变。在这种“非遗创新热”的背景下, 白马娘娘的传说入选罗城仫佬族自治县第一批非物质文化遗产名录。得到罗城政府和仫佬族人民的重新关注和重视, 它承载着仫佬族人民的信仰、价值观, 是仫佬族文化的重要组成部分, 也是仫佬族在不同社会时代背景下用于区别其他族群与对自我族群认同的信仰标识。2009年11月28日罗城举办了“中国罗城·首届仫佬族依饭文化节”, 同时在这届依饭节上展示了铜质的白马姑娘雕像, 第一次将白马娘娘具象化的人物形象展示在大众视野。此次依饭节有36位神像被展现出来, 但由于文化遗产传承人和当地人关注与强调, 故现场主要突显了“白马娘娘”神像^[1]。这些举动不难看出白马娘娘是用来区别于其他民族的符号, 凸显本民族身份, 强化仫佬族族群内部的凝聚力和认同感, 成为仫佬族共同的文化符号, 助力开发本民族文化资源, 推广仫佬族文化品牌^[2]。

本文采用符号语义学理论对白马娘娘这一文化IP的外在表现和内在意义进行深入分析、筛选和提取转化, 以仫佬族民间传说中的白马娘娘形象为研究对象, 在符号语义学的指导下探索白马娘娘IP的转化路径, 设计出符合当代审美观念的IP形象, 让白马娘娘以全新的形象和姿态进入公众视野, 并通过“IP+”的设计方式, 助力白马娘娘IP走入当下人的日常生活, 扩大受众群体, 助力仫佬族精神文化地转化与发展。

基金项目: 本文系“广西研究生教育创新计划项目(项目编号: JGY2024063)《能力架构与成果导向: OBE理念下数字媒体专业研究生培养模式研究》”的阶段性研究成果。

作者简介: 刘宁, 男, 广西师范大学设计学院硕士在读, 研究方向: 视觉传达设计。

通信作者: 孙玉军, 男, 博士, 广西师范大学设计学院讲师, 研究方向: 动画、影像与视觉文化。

一、白马娘娘形象困境分析

受制于仫佬族早期文字体系的缺失，白马娘娘传说长期依赖口叙叙事而缺乏图像材料支撑，在口口相传中难免会出现内容失真现象，且居住的地区民族文化构成多样，在长期民族文化交融中，“白马娘娘”形象与其他民族英雄形象呈现出一定程度的同质化，使其原有的仫佬族文化符号特征逐渐减弱。虽然2009年在“中国罗城·首届仫佬族依饭文化节”上第一次展出白马娘娘实体雕像，其民族文化与民族标识开始具象化^[3]。但因其制作时间距今已有15年，在此期间社会审美标准、受众审美素养的不断提升，对白马娘娘视觉形象有了新的要求，同时该形象应用方式只是作为雕像展示，难以融入当下人的日常生活，故仫佬族文化仍未走出传承困境，传播范围依旧局限于罗城仫佬族自治县。

二、白马娘娘 IP 形象转译思路

白马娘娘民间传说主要以“白马娘娘射狮授谷制牛”“白马姑娘夜救先祖”为代表，从这两则传说中我们可以探索到在初民社会时仫佬族的先民面对自然灾害和民族危亡时，祈祷能有一个女神帮助他们度过难关，所以“白马娘娘”便成为先民祈福丰收、驱灾祈福、感恩还愿的符号凝结，也蕴含着仫佬族人面对天灾人祸时的抗争精神。在前期的白马娘娘文化符号转化构思中，确立符号的代表性、寓意性、完整性原则（见图1），分别选定仫佬族民族服饰特点、依饭节祭祀仪式中的“依饭舞”部分动作、白马娘娘传说的人设以及仫佬族精神内涵进行文化符号素材收集^[4]。

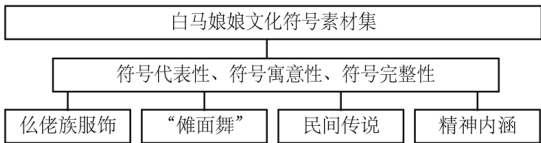

图1：白马娘娘文化符号筛选原则

再根据符号语义学理论在设计领域的“外延显现”“内涵传达”两方面，将代表性的民族服饰符号、“依饭舞”寓意动作符号、白马娘娘传说的精神文化符号，分别对应“外观表征、行为象征、文化传承”进行文化符号分类与解构，形成白马娘娘“文化符号库”；最后将归类解构的代表性文化符号通过潘诺夫斯基提出的图像学研究方法指导构建白马娘娘 IP 的视觉描述层、行为解释层、文化再现层，从而对白马娘娘 IP 形象做出设计转译实践（见图2），实现白马娘娘文化符号的现代化转化。

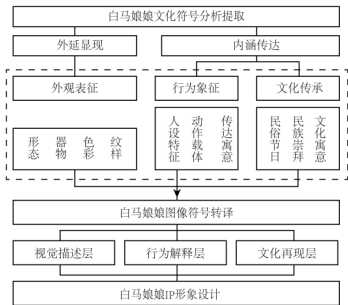

图2：白马娘娘文化符号转化思路

三、白马娘娘 IP 形象的符号语义筛选提取

（一）符号语义学概念

索绪尔是符号学的奠基人，在其经典著作《普通语言学教程》中提出符号具有二重性的观点，即每个符号都由能指（符号的表达形式）和所指（符号所代表的概念或意义）组成，后来美国哲学家莫里斯在1938年出版的《符号理论基础》将符号学分为语形学、语义学和语用学三个部分，其中语义学专注于研究符号及其所指对象间的关系，探讨符号如何借助特定的结构、规则或系统来实现意义或者内涵地表达与传递，多用于产品设计和视觉传达设计等领域语。在设计领域，语言符号有外延显现和内涵传达之分，符号的多重意义和表现形式使设计师们对其概念更加清晰和明确^[5]。符号语义学中的“外延显现”一般指事物或产品通过色彩、造型、材质等可视元素来表现其物理属性；“内涵传达”则是事物或产品通过外在形式或动作交互也就是“外延显现”所传达出的的文化内涵。

（二）白马娘娘代表性文化符号筛选解构

白马娘娘作为仫佬族主要构建的民族标志之一，白马娘娘代表性文化符号将基于“外延显现”“内涵传达”两方面进行选取，通过系统梳理其四种典型文化符号：民族服饰、依饭节“傩面舞”、民间传说、精神文化内涵，并对四种文化符号进行解构，搭建完整的 IP 文化符号库，为后续白马娘娘 IP 形象地转译实践提供相应的理论框架。

1. 白马娘娘外延文化符号素材解构。为解决白马娘娘形象在文化交流中的自然同化现象，凸显民族特征，点明民族身份，首先将外观表征元素聚焦于仫佬族传统服饰与傩舞面具两大核心视觉符号。仫佬族服饰符号的来源方面，《广西通志》记载，宜山姆佬服饰尚青，妇女穿青色大襟衣、戴青布头巾、系青色围裙，衣领多用平绣双鱼纹^[6]，帽子则用马尾绣绣上凤凰或双鱼等图腾，极具民族特色，故提取凤凰纹、双鱼纹和山纹三种民族纹样符号；根据罗城仫佬族博物馆中展出的白马娘娘傩舞面具提取出的傩面视觉符号特征为：阔脸、双耳垂长、面部饱满、双眼狭长上扬，与佛教神灵面部特征相似，交织着宗教信仰与民族文化特征^[7]；再次，从白马娘娘“射神狮”“救先祖”的传说及雕像身披铠甲、左手持剑、右手捧穗的形象来看，其更偏向武将形象。故提取“武将”造型符号为仫佬族人面对困难与不公时反抗斗争精神的具象化提供合理的视觉表现载体（见图3）。

视觉来源	形态	器物	纹样	色彩
仫佬族传统服饰	民族IP形象			
仫佬族民间传说	女英雄形象			

图3：白马娘娘文化符号外延显现元素解构

2. 白马娘娘内涵文化符号素材提取。带有特殊寓意的行为动作设计是精神文化的现实映射，因此白马娘娘的内在文化符号也需从行为象征和文化传承两方面进行解构。行为象征需要结合依饭节祭祀活动的精神传承来看，在《中国民族民间舞蹈集成·广西卷·仫

佬族分册》中《仫佬族舞蹈》记载佩戴白马娘娘傩面的舞者在“依饭舞”中的舞蹈动作分别是“摆步”“交锋步”，通过图文介绍来看“白马娘娘”的舞蹈主要为了表现白马娘娘的英勇与活力，同时又有传令神“引光”的清神动作“朝圣罡”“丁字罡”与“白马娘娘”舞者进行舞蹈互动来传达祈福感恩之情（见图4）。

图4：白马娘娘文化符号行为象征元素解构

行为象征	人设特征	动作载体	传达寓意
祈福行为	慈爱 神圣		缅怀先祖 神灵庇护
			
抗争行为	勇敢 强大		善良 勇敢 抗争
			

综合上述的动作寓意，可以看出这些祭祀舞步是仫佬族记忆向现代观众传达“祈福感恩”文化象征的纽带，而“白马娘娘射狮授谷制牛”“白马姑娘夜救先祖”是白马娘娘在仫佬族民间传说流传较广，学术界认为较为完整的两则传说，能够反映仫佬族对白马娘娘的民间崇拜以及经过社会变迁与改造依然保留下的抗争精神。至此，白马娘娘所代表的仫佬族“祈福感恩”与“抗争精神”的文化传播符号解构与归类完成（见图5）。

图5：白马娘娘文化符号文化传承元素解构

文化传承	民俗节日	民族崇拜	文化寓意
祈福感恩	依饭节	通过祭祀祈求神灵保佑 族群兴旺、风调雨顺	祈福丰收，驱灾祈福，感恩还愿

四、白马娘娘文化符号 IP 转译设计实践

欧文·潘诺夫斯基在《图像学研究》中提出图像学的三个层次：前图像志描述：客观记录视觉元素；图像志分析：解读符号母题的文化寓意及其组合逻辑；图像学解释：揭示图像背后的时代精神与文化深层结构，该方法论强调符号发生的具体时代语境^[9]，基于此，依据符号语义学的视觉元素、行为象征、精神内涵三层理论架构，用图像志研究方法的描述、解释、再现三层次分析路径对“文化符号库”中代表性符号进行 IP 图像组合转译，并分层解读 IP 图像的含义，形成“解码—转译”的完整路径，为 IP 文化符号设计提供“形式母型”与“意义原点”。据此，白马娘娘 IP 设计实践分为三个层次：视觉描述层，解决“视觉表现什么”；行为解释层，解决“行为象征什么”；文化再现层，解决“精神是什么”，构建从“符号识别”到“意义建构”的完整链条。

（一）视觉描述层：IP 造型符号转译

在这一层次的文化 IP 的造型、配色、纹饰等视觉符号转译时，仅解构视觉符号的物理属性（如色彩、纹样、文字描述等），不进一步分析符号象征意义，同时对“外延显现”层所筛选的视觉符号进行图像转译。

1. 白马娘娘 IP 造型的比例设定

白马娘娘 IP 造型风格上选择“萌系”风格。物象层面上，萌包含可爱、幼小、肉感的体态动作等可感知元素，能诱发人们产生易亲近、治愈等积极情绪反应，消除白马娘娘作为民族信仰标

识带来的距离感与陌生感，使观者更容易接受。据此，白马娘娘 IP 形象地塑造采纳了萌系风格，头身比例为 1: 2，五官与额头比例为 1: 1，整体贴近孩童儿的形体五官比例。

2. 基于仫佬族符号的 IP 形象设计

仫佬族传统服饰文化作为该民族文化体系中的重要视觉符号系统，在 IP 民族纹样符号转译中，根据符号语义学外延显现中提取出来的凤凰纹符号作为仫佬族传统头巾帽样式中的核心视觉符号，呈现于 IP 头巾帽前侧硬质衬布。在服饰造型转译方面，选取仫佬族传统服饰，带有滚边装饰的大襟短衣与宽身阔绣的筒裙为原型^[7]，将提取出的双鱼纹按纹样的原有序列布置于 IP 服饰的领口、门襟、袖口、衣摆及裙脚等固定服饰部位。服饰色彩根据《广西通志》描述选用青蓝主色调，既保留传统色彩特征，又实现视觉符号的现代转译。IP 脸型以流畅曲线勾勒扁圆形脸型，塑造亲和可爱的视觉形态，双鱼纹样置于额头关键视觉区位，强化民族标识性。同时，对仫佬族纹样进行重组，同时将转译后的纹样构成圆环“背光”造型，区别于普通仫佬族先民，塑造符合仫佬族特征的女神形象（见图6）。

图6：仫佬族白马娘娘 IP 设计

3. 基于民间传说的 IP 形象设计

白马娘娘的民间传说是白马娘娘 IP 形象塑造的重要参考，为后续行为解释层提供合理的外观表达。结合《仫佬族风情》中“骑白马”“射狮”“救先祖”的文字描述、白马娘娘雕塑身穿铠甲形象和上文笔者在仫佬族博物馆中拍摄到的白马娘娘傩面，白马娘娘民间传说 IP 形象设计在基础 IP 比例之上增加武将装饰符号如铠甲、弓箭、斗篷以及白马娘娘傩面等视觉符号，整体为武将人设。白马娘娘傩面头戴“弁”，前额处有仫佬族象征庄重的“山纹”纹样，眼角上挑，傩面垂长的双耳转译为弁的垂条。此外，白马作为白马娘娘的另一身份标识，白马 IP 地塑造与人物 IP 风格保持一致，简化造型，将白马躯干部分放大，四肢比例缩短加宽，头部以简单的方体概括（见图7）。至此，武将人设 IP 与白马 IP 可进行组合设计，完成对“英雄形象”的视觉化转译。

图7：民间传说白马娘娘 IP 设计

在前图像志描述下，确保 IP 形象与仫佬族文化的表层关联，建立民族识别性。

（二）行为解释层：IP 动作符号分析

第二层次则解读白马娘娘行为符号母题的文化寓意及其组合逻辑，需关联特定文化主题，凝练为大众熟悉的文化知识词语带

入解读。根据符号语义学“行为象征”层已筛选提取出的白马娘娘“射狮”与“授谷”两个动作母题进行寓意关联的图像转译。

第一个 IP 动作设计为“射狮”，白马前蹄腾空，后腿稳稳扎在地上，白马娘娘身穿铠甲，右手拉弓至满，左手持箭瞄准前方做出瞄准的动作，这一对符号的组合对应的是“保护族群，对抗野兽”的英雄主题，属于“反抗斗争”的符号母题。在初民社会 仡佬族生存环境中“狮”象征灾难或外敌，而骑马射箭的白马娘娘是先民对恶劣环境反抗斗争精神的隐喻，也折射出先民们从敬畏自然环境到改造自然的思想转变。第二个 IP 行为设计为“授谷”，身着仡佬族传统服饰的白马娘娘双手捧起麦穗，整体呈向上姿势，表情微笑。白马娘娘与谷穗组合对应的则是“为民除害，赐谷存续”的传说主题，属于“祈愿赐福”的符号母题。在这一图像中“麦穗”象征着五谷丰收，而民族形象的白马娘娘象征帮助仡佬族度过危难的民族信仰，隐喻其为仡佬族信仰的载体。两组动作设计都反映了仡佬族人民与大自然搏斗、从原始采集渔猎向农耕农业过渡的历史痕迹

通过图像志分析的介入，解读 IP 的动作设计的文化象征性，使“射狮”“授谷”不仅是视觉图像，更成为解读仡佬族文化内核的“符号桥梁”（见图8）。

图8：白马娘娘动作 IP 设计

（三）文化再现层：深层文化图像重构

“文化再现层”对依饭节仪式的象征图像揭示文化深层含义，揭示其承载的仡佬族时代精神与民族文化，并以白马娘娘 IP 场景设计为载体，重构具有大众认同的文化精神内核。

依饭节的法式由开坛、请圣、点牲、劝圣、唱神、合兵、送圣七项仪式组成，仪式中存在大量祈福、感恩等精神内涵的舞蹈肢体语言符号。IP 场景图像的设计由引光、先民演绎，“引光”做“朝圣罡”“丁字罡”动作，寓意沟通神灵感恩保佑^[9]；“先民”模拟播种、收割，展现农耕文明的劳作传承，同时身着仡佬族传统服饰的白马娘娘 IP 位于引光与先民绕圈的核心，其服饰上的双鱼纹等既承载着“年年有余”的象征寓意，在祭祀祈福场景设计

中升华为仡佬族先民对“生命繁衍、族群存续”的深层祈愿，这些仪式动作与纹样符号，映射出初民时代仡佬族先祖在迁徙动荡的时代下对神灵与先人庇佑的祈祷与感恩，对稳定生活的渴望，并在时代变迁中这种时代精神演化为“祈福－感恩－传承”的集体精神。结合“IP+ 场景”的叙事方式搭建仪式场域，从视觉、寓意两个维度折射在现代化进程中传承下的祈福农收、感恩庆祝的文化意涵。

通过图像学解释，IP 场景设计从“图像符号拼贴”转译为民族精神符号的容器，赋予 IP 深层文化精神。

此外，为能够消解文化距离，将白马娘娘系列 IP 与日常生活用品相结合，选定挂钩、夜灯日常触达用具结合白马娘娘系列 IP 形象设计衍生品，通过功能化设计推动民族文化符号向生活化转型，探寻民族文化记忆在消费时代的存续方式（见图9）。

“IP+ 场景”设计	衍生品设计	
		
依饭节庆祝场景设计	白马娘娘夜灯设计	系列IP挂钩设计

图9：白马娘娘 IP 场景及衍生品设计

五、结语

本文选取仡佬族民间传说中的白马娘娘为研究对象，基于符号语义学视角，深入分析白马娘娘这一传说人物的外型特点和精神内涵，围绕外观特征、行为象征和精神传承三方面对设计符号进行分类、提取，并根据图像志研究方法搭建三层 IP 文化结构，对白马娘娘的 IP 形象进行多层次地转译，保证 IP 形象设计过程中民族精神与文化结构的完整性，其次，通过“IP + 场景”营造民族文化场域，确保 IP 形象与白马娘娘文化内涵的紧密联系，最后系列 IP 结合日常触达用具进行衍生设计，真正链接民族文化与日常生活，促使仡佬族文化能够进入现代生活。通过符号语义学理论地应用，挖掘白马娘娘形象的内在活力，图像志分析发为仡佬族文化 IP 的转化提供了新的设计视角，助力仡佬族文化在现代重新焕发生机，为其他人口较少民族文化的创新转化和利用提供参考。

参考文献

[1] 刘洁洁. 少数民族传统节日的非遗化及其文化建构——以广西仡佬族依饭节为例 [J]. 重庆文理学院学报 (社会科学版), 2019, 38(04): 106-112.

[2] 银浩. 民族节日的传承与变迁——以仡佬族依饭节为例 [J]. 社会科学家, 2012, (03): 158-161.

[3] 银浩. 仡佬族白马娘娘崇拜与族群认同 [J]. 中外文化与文论, 2014, (01): 120-131.

[4] 孙霁. 关于“萌文化”的现状分析——从青年亚文化到被主流文化认可之路 [J]. 今传媒, 2013, 21(10): 146-147.

[5] 黄柏利. 语义学视域下布依族服饰元素及其应用研究 [D]. 江南大学, 2022.

[6] 姚圣南. 仡佬族传统刺绣元素在现代服装中的应用创新 [D]. 广西科技大学, 2023.

[7] 付宜玲. 广西仡佬族舞面具的文化解读 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2021, (04): 52-58.

[8] 欧文·潘诺夫斯基. 图像学研究：文艺复兴时期艺术的人文主题 [M]. 上海：上海三联书店, 2011. PANOFKY E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance [M]. Shanghai: sDX joint Publishing Company, 2011.

[9] 中国民族民间舞蹈集成·广西卷 编辑部. 仡佬族自治县人民政府. 仡佬族舞蹈 [M]. 北京：中国 ISBN 中心出版, 1988. 10-18.

社科普及与中华优秀传统文化融合案例研究 ——以江苏省射阳县华中工委纪念馆为例

朱锦昌

射阳开放大学, 江苏 射阳 224300

DOI:10.61369/HASS.2025040038

摘要： 作为传递优秀文化并实施爱国主义教育的核心板块，革命纪念场馆具有重要的价值。同时，普及科学知识也是履行其公共教育职责的关键手段。本研究选取了江苏射阳的中共华中工委纪念馆为案例，首先强调了推进公众科普的重要性，然后对现有的纪念馆科普活动进行了深入探讨，最后提出了在新形势下提升革命纪念场馆科普活动的创新发展策略。

关键词： 新时期；革命纪念场馆；社科普及

A Case Study on the Integration of Social Science Popularization and China's Fine Traditional Culture — Take the Memorial Hall of the Central China Working Committee in Sheyang County, Jiangsu Province as an example

Zhu Jinchang

Sheyang Open University, Sheyang, Jiangsu 224300

Abstract： As a core component for disseminating excellent culture and implementing patriotic education, revolutionary memorial venues hold significant value. At the same time, popularizing scientific knowledge is also a key means to fulfill its public education responsibilities. This study selected the Memorial Hall of the Central China Working Committee of the Communist Party of China in Sheyang, Jiangsu Province as a case study. Firstly, it emphasized the importance of promoting public science popularization. Then, it conducted an in-depth discussion on the existing science popularization activities of the memorial hall. Finally, it proposed innovative development

Keywords： new era; revolutionary memorial venues; popularization of social sciences

引言

作为重要且丰富的文化资源，革命纪念场馆肩负着传承中华民族传统文化的使命。她们和社会科学普及相结合，使得社会教育的成效更加显著。例如，位于江苏射阳的中共华中工委纪念馆就是一个成功的例子，她展示了如何实现社会科学普及和红色基因传承的融合发展。中共华中工委纪念馆是为了纪念新四军在藕耕堂设立华中工委总部而创建的。这段革命的历史主要是基于在射阳地区展开的革命历程，由陈丕显、管文蔚、曹荻秋等杰出的领导人担任领导角色，他们成功组织并指导华中的军队和人民坚守阵地、实施土地改革、推动当地经济发展、参与军事支援工作以及培训南方的领导干部。^[1]华中工委纪念馆对公众完全免费开放，近年来的改造升级使其设施和服务质量有所改善，发展整体呈上升趋势。为了满足人们的日益增长的传承红色优秀传统文化传统需要，纪念馆必须适应时代的变迁，增强理解力、扩大知识面、创新方式方法、增加载体的多样性和提升自身的素质，以便更有效地为广大群众提供优质的服务。

一、革命纪念场馆开展社科普及的意义

作为推进社会主义核心价值观理念与社科普及实践的重要环节，革命纪念场馆社科普及对于增强国家的整体竞争力和促进经济发展有着重要的意义。也是一项对全社会的知识水平和社会发

展有深远影响的基本任务。特别是近年来，这项活动已经在全国范围内广泛开展，成为了社会各界共同支持并被公众热烈响应的教育项目。革命纪念场馆不仅为公众提供了重要的文化和艺术体验，也推动了文旅发展的关键元素。伴随着对文物保护与文化自豪感的增强，以及公共文化服务的持续优化，现有的革命纪念场

课题项目：江苏省社科应用研究精品工程社会教育（社科普及）专项课题（编号：24SJA-155）。

作者简介：朱锦昌（1971—），男，江苏射阳人，射阳开放大学副研究员，从事思政理论研究工作。

馆正逐步向社区化社科普及的趋势转变。在此环境发展变化中，更凸显了普及科学知识的重要性。由于革命纪念馆被视为城市文化的象征更是对外展示的窗口，社科普及的地位日益得到政府部门和社会群众的关注和喜爱。而这正是爱国主义和革命传统教学的核心任务之一。^[2]因此，我们需要把推广社科普及工作放在强调利用革命纪念馆的社会教导功能上，以此来强化我们的文化认同感，激发民族复兴中国梦的精神力量。为此，我们要积极创造良好的气氛，改善展览效果，探索新的宣传方式，提升服务品牌，让更多的社区群众参与到革命纪念馆社科普及中来，充分发挥革命纪念馆的社会价值。

二、目前革命纪念馆社科普及工作中存在的问题

(一)对社科普及工作重要性认识不足

对于革命纪念馆来说，其基础性的普及工作就是社科知识的传播，这是一种强化该场所和社会互动的关键途径。由于受到传统的思维方式的影响，一些革命纪念馆的管理人员并未充分认识到“大教育”的重要性，他们并没有把社科普及活动视为中华优秀传统文化传承的一部分来考虑和规划，而只是将其看作独立的活动或项目。这样一来，许多革命纪念馆并不太注重这社科普及工作，常常面临缺乏专业的社科普及工作人员、有限的经费保障问题等挑战，通常更倾向于优先满足旧址保护、文物收集、展品展示等相关领域的需求，而在社科普及方面所投入的资金相对较少，使得社科普及工作的开展受到了限制，难以发挥出革命纪念馆作为爱国主义教育的核心区域所能带来的影响力。

(二)社科普及人员对展品认识不足

通常情况下，革命纪念馆内的展示物件主要包括与关键历史人物或是重大历史事件有关的照片、文具及其他物品。这些展览能够直接提供信息给参观者。然而，社会科学普及工作人员要想高效执行教育教学任务，首先需要全面理解并深度把握各种展示物件的内涵意义，但实际情况是许多社科普及工作者因为认知能力和研究限制，往往只对革命纪念馆中的展出有基本的认识，而没有深究它们所蕴含的历史故事和其他相关细节，比如摄影作品的拍摄场景、背景、重要的历史事件或者思想文化的意义等等。^[3]这使得他们在社会科学普及过程中不能把文物、人名和历史背后的时代价值观和精神特性传达给公众，从而影响了社科普及的工作效率。

(三)社科普及工作没有针对性

“以人为本”的服务观念已经深深植根于革命纪念馆中，为了适应不同类型的受众并提供他们所需的服务，革命纪念馆必须针对他们的社会背景、兴趣爱好等方面做出相应的调整。社科普及实践过程中往往存在一些科普工作者对受众的知识层面、任职界别、社会阶层等研究不足或观察不细致，导致科普工作的目的性不明确，从而难以达到个性化的需求。

(四)社科普及平台比较单一

前，革命纪念馆已经和电视、日报等融媒体相关机构保持了紧密合作关系，其重要事件均会吸引新闻界介入并予以报道。然而，随着互联网和其他新型传媒日益流行，现存的社会科学传播途径显得过分单调且古老，即便举办发布会以及现场教学的时长很短，覆盖的人群相对较少，所以革命纪念馆的教育推广任务始终未能取得实际突破，对于革命纪念馆社科普及的长远发展并未产生显著影响。

三、新时期革命纪念馆社科普及工作的创新与发展策略

(一)创新大思政课教学，发挥纪念馆教育功能

通过创新教学方法，丰富大思政课的内容，促进思政教育的创新发展，不仅可以提高教育的有效性和实际效果，还能激发学生学习兴趣和积极性。

一是红色资源充分利用，让思政大课堂构建更加生动。“大思政课”融入红色资源要突出重点，红色资源展陈把历史成就、呈现的英雄形象、蕴含的伟大精神、绘就的精神谱系融入“大思政课”，在重点红色元素融入中深化“大思政课”育人机制。进一步收集、整理丰富的革命历史资源，深入挖掘文物背后的故事，构建红色文化的话语体系，保持思政教学内容的时效性和前沿性。

二是引入现代科技手段，增强课堂吸引力。可以通过数码设备展示图片、视频、音频等多媒体内容，生动形象地展示革命历史事件和英雄人物，增强视觉冲击力和情感体验；也可通过虚拟现实、增强现实等现代技术，将革命历史场景重现于学生面前，仿佛置身其中，身临其境地感受时代精神。

三是结合热点时事，把握大思政课的精髓。革命纪念馆思想教育应当与时俱进，不断适应时代的发展需要，结合社会需求与课堂内容拓展并重，穿透时空界限，把红色历史的精神赋予时代的力量，把红色精神注入时代活力，用烈士精神和历史故事启示和影响后人，积极探讨红色革命精神在新时代的传承和发展的意义。

四是主动接受红色革命精神熏陶，提升参与度。革命纪念馆的社科普及和思政理论课需充分利用田间地头、乡村垄间等，让红色思想飞入寻常百姓家，培养百姓名嘴，草根宣讲员等等提升参与度和体验感。这些活动不仅可以帮助更好地理解记忆课堂内容，还可以培养他们的团队合作和沟通能力。

五是建立合作机制，实现资源共享。革命纪念馆应与当地政府、教育部门、文化部门等建立紧密合作关系，共同制定思政教育政策、规划和资源开发制度。这样可以确保革命纪念馆的大思政课内容与其他教育渠道相互补充，形成合力。可以通过社科普及社会走向、凝聚强大力量、建立宏观框架和优化大型课程等途

径来寻找把红色文化融合到“大思想政治教育”中的方法策略，以确保其能充分发挥出对社会群体的培养效果。

（二）注重社会科学普及的任务，充分利用纪念场馆在社会教育方面的职能

作为面向社会的公共机构，教育已是革命纪念馆博物馆的核心部分。普及科学知识是连接革命纪念馆与社区群众的关键环节，也是其日常运作的主要功能。这项任务既具有崇高的现实意义又承担着重要的教育职责，所以需要高度重视并充分发挥它在执行教育功能、培养和引领公众遵循社会主义核心价值观理念中所起的作用，同时也要努力提升管理工作水平和服务质量。对社科普及的管理必须严谨细致，提供优质的服务体验和优秀的团队成员才能确保革命纪念馆有条不紊地运营和不断壮大。^[4]为达到这个目标，首先关注的是如何合理分配社科普及所需的资源，包括财务预算和组织结构调整；其次是要优化内务管理流程，制定清晰的责任划分，改善操作模式，设立职位责任机制，细化工作要求和准则，以期使管理变得系统化、标准化和专业化。此外，还需要向优秀革命纪念馆学习和借鉴他们的成功做法，让所有参与人员都能深刻理解社科普及的重要性，并在实际行动中给予足够的支持，从而为未来的社科普及活动打下坚实的基础，进一步增强革命纪念馆的教育影响力和社会效应。

（三）深入研究馆藏资源，增强对展品的认知

无论是还原革命旧址的场景，还是展厅内的陈列展览，纪念馆通常通过展品和铭牌的方式来展示。这些存在的活的历史，意义非凡，已然得到了进一步的升华，是精神层面上的卓越思想和灵魂层面上的跌宕。时代在发展，社会在进步，来接受教育的受众，取决于个体的知识层次和个性化的、菜单式的选学，目的是能够陶冶情操，洗涤灵魂，社科普及正是适应了这一需求的发展变化，在红色基因传承与淬炼上面多做思考，多做挖掘，不断加强从事社科普及人员的理论研究与实操培训，挖掘并丰富现场点以及布展品和历史知识衍生和提炼，进一步深挖历史文物、历史故事和大事件背后的教育价值和意义，讲解历史故事必须具备生动性、真实性和情感性，覆盖受众的心灵情感的连接点，夯实社科普及的人文情怀，激发受众情感和爱国情怀的共鸣，提升社科普及工作的效率。^[5]逐步搭建平台，提升现场教学教师和讲解员的思想穿透力和研究能力，建立人才培养体制和机制，通过定期举办研讨会、培训会、观摩会等形式，用最新研究成果指导工作实践，努力培养一支知识型、研究型社科普及队伍。

（四）创新社科普及模式，有针对性地进行社科普及

作为向大众传播知识并推广红色文化的教育场所，纪念馆同时也是青年学生们接受非校内革命历史和爱国精神教育的实践场地、领导干部的实地学习中心、以及吸引外地旅客红色观光游览的目的地。为充分发挥其设施的教育功能，需要紧密联系教育单位、教育培训以及旅行行业，建立协作框架，根据不同的受众群体量身定制讲解内容，创新方式开展社会科学普及活动，满足

多样化、个性化的需求，进一步扩大宣教功能。

在执行社会普及任务时，工作人员必须根据访客的年纪、职位、教育水平、访问偏好来识别他们的真实需求，并为革命纪念馆提供有针对性地推广与解说，确保社会普及活动能符合各种人群的需求。^[6]在具体的操作过程中，除了热心的服务方式，还需要关注对社会普及内容的选择，管理社会普及的时间长度等等，最重要的还需懂得如何从教育对象的行为举止上把握他们需要的服务时间点，主动给予服务，让他们得到内心的满足感，意识到社会普及活动的价值所在，这样才能让受众在引导下体验到革命纪念馆所蕴含的历史底蕴，进而无形之中提高了受众的满意度，也提升了革命纪念馆的社会声誉。例如，对于学生人群来说，需要根据他们的年龄层设定相应的社会科学普及策略；基础年级阶段，考虑到他们在基础教育层面的心理特征，必须增强讲解的易懂度、情节性和有趣程度，以便他们能在引人入胜的故事中学会革命前辈无惧困难、勇敢坚韧的精神品质，并理解幸福的价值所在；对高中生的关注点，我们要以他们的思维方式为基础，融合文化和历史课程的教育内容，设计出独特的主题教育项目，以期激励他们形成正确的人生理念、世界观念和价值观。

（五）依靠网络优势，丰富宣传载体

伴随着网络时代的发展，基于互联网、通讯科技和信息系统的快速进步，正大规模且迅速地影响人类生活的方式。在社会科学普及活动中，除了利用传统的电视和报刊来推广革命纪念馆之外，也可以借助于当前较为热门的新媒体媒介工具，用多种方法向公众传达社科普及理念。^[7]随着信息科技持续演进，移动优先，手机相随，提供了新的机会去推动社会科学普及活动。对于“互联网+”等新兴技术和新媒体在革命纪念馆的教育和宣传上的运用，要给予高度关注并努力实践。通过各种在线渠道，建立数字化的虚拟革命纪念馆，采用图像、文字、声音和影像等多种形式全面呈现博物馆的收藏、展览、音响效果和视觉体验。此外，可以利用微采访、微视频、微课堂和微展览等平台，创造出浓郁的氛围，使革命纪念馆变成传播红色文化和发扬革命精神的精神圣地，让更多的人足不出户就能通过网络了解革命纪念馆，并激发他们亲自到现场参观学习的欲望，从而充分发挥线上线下的双重作用，扩大革命纪念馆教育的覆盖范围。近年来，为了进一步扩展展示内容的普及范围，提升其影响力与扩散度，自上而下都积极倡导建立并且逐步推出数字化在革命纪念馆。公众可以通过互联网及移动端设备访问线上博物馆，让更多人尤其是那些无法亲自去实地观览的人们能够轻松便捷且富有深度地欣赏各类展览，更有效地实现线上革命纪念馆的教育推广作用。

（六）提升宣传团队建设，增强讲解服务人员的能力。

作为社会科学普及工作的核心推动者，讲解员其知识储备和职业技能对于该项任务的影响至关重要。为进一步推进这项事业的发展并保持高质量的服务水准，需要加强对这一团队的培养力

度,增强他们的工作专长,全面提升他们的能力和品质。鉴于现阶段许多地方性的历史遗迹展览场所缺乏来自正规革命纪念馆教育的情况。^[8]首先,引入新的人才,挑选那些具有相关领域教育背景且具备优秀能力的专兼职人才来担任关键职位,并在入职之前提供系统的预备课程以确保严格的人员筛选;其次,通过实施“走出去、请进来”,邀请内行指导,强化岗位绩效考评,根据社会科学普及工作的实际需求和个人资质状况制定相应的训练方案,建立一套有效的考核评估反馈机制,以便有效地提升个人专业修养和综合实力,从而优化社会科学普及的效果,保障公众教育的功能得到更好的发挥。

四、结语

了解华中工委历史。通过社科普及和红色文化传统精神的学习,对革命先烈们曾经的斗争精神有了更深刻的认识;感受华中工

委精神。^[9]始终保持着坚韧和顽强的精神,这种斗争和奉献精神让人非常感动;传承华中工委基因。回顾过往,应该铭记这段艰辛的光辉岁月,并致力于维护革命先辈们的努力和付出所得来的成果;启迪华中工委智慧。作为后人,应该继承华中工委的斗争精神,为实现我们的梦想而努力奋斗,应当珍惜周围的一切机会,为祖国的繁荣做出自己的努力。

随着时代的演进和社会的发展,革命纪念馆已成为传递优秀传统文化的核心板块。结合社会科学普及与时代价值担当,积极开拓社科普及知识的新领域。对于革命纪念馆来说,其社科普及的工作需要保持初心并铭记使命,紧紧跟随时代脚步,增强理解力、创造新的方式方法、增加载体的多样性和质量,以实现革命纪念馆社科普及效果的大幅提升,从而全方位扩大革命纪念馆的知名度,更充分地利用革命纪念馆作为爱国主义教育的基地和红色旅游推广工具的功能,为优秀传统文化的广泛传承提供坚实的支撑。^[10]

参考文献

- [1] 李红.新时期纪念馆、博物馆社科普及工作创新思路[J].魅力中国,2022(43):35-36.
- [2] 张乐陶.新时期纪念馆、博物馆社科普及工作的创新思路分析[J].文艺生活·中旬刊,2023(8):284.
- [3] 徐海斌.浅谈历史人物纪念馆在新时期如何开展的宣传教育:以柳宗元纪念馆为例[J].神州,2019(29):10-12.
- [4] 张立志.新时代纪念馆社科普及工作的创新与发展[J].中国纪念馆研究,2021(2):103-106.
- [5] 刘利伟.浅谈新时期纪念馆社科普及工作的创新与发展[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2022,38(5):158-160.
- [6] 刘晶.新时代兰州红色文化资源开发利用研究[D].兰州大学,2020.DOI:10.27204/d.cnki.glzhu.2020.001945.
- [7] 王炳林 张泰城.《红色文化资源与新时代爱国主义教育》[J].中国高校社会科学,2020(3).
- [8] 李康平.《红色资源教育与思想政治教育创新》[J].马克思主义研究,2021(8).
- [9] 肖灵.《红色记忆与集体认同建构》[M].社会科学文献出版社,2021.
- [10] 陈始发 李正兴.《红色基因传承的实践路径研究——基于井冈山大学的实证分析》[J].教育研究,2021(5).

