

中国电影中传统美学符号的当代转化路径探索

李园媛, 陈怡霏, 余莲凤

重庆人文科技学院, 重庆 401524

DOI:10.61369/HASS.2026010023

摘 要 : 传统美学符号是中国传统文化的视觉凝练表达, 将其与电影艺术融合, 是中国电影传递文化自信、重构民族美学风格的重要举措。符号是承载意义的载体, 美学符号是兼具审美价值与意义指向的重要符号形式。在中华民族历史发展中, 传统美学符号是基于自然环境、社会生活、文化既定形成的, 能够展现传统美学思想, 传递民族文化精神。因此需要明确中国电影中传统美学符号的当代转化意义, 从现实情况出发, 提出有效的转化策略, 为中国电影挖掘传统美学资源、实现文化传承与艺术创新发展奠定坚实基础。

关 键 词 : 中国电影; 传统美学符号; 当代; 转化路径

Exploration on the Contemporary Transformation Path of Traditional Aesthetic Symbols in Chinese Films

Li Yuanyuan, Chen Yifei, Yu Lianfeng

Chongqing College of Humanities, Science & Technology, Chongqing 401524

Abstract : Traditional aesthetic symbols are the visual condensation of Chinese traditional culture. Integrating them with film art is an important measure for Chinese films to convey cultural confidence and reconstruct the national aesthetic style. Symbols are carriers of meaning, and aesthetic symbols are an important form of symbols that have both aesthetic value and meaning orientation. In the historical development of the Chinese nation, traditional aesthetic symbols are formed based on the natural environment, social life and established culture. They can show traditional aesthetic thoughts and convey the national cultural spirit. Therefore, it is necessary to clarify the significance of the contemporary transformation of traditional aesthetic symbols in Chinese films, and put forward effective transformation strategies based on the actual situation, so as to lay a solid foundation for Chinese films to explore traditional aesthetic resources and realize cultural inheritance and artistic innovation and development.

Keywords : Chinese films; traditional aesthetic symbols; contemporary era; transformation path

前言

在文化多元化背景下, 中国电影面临着国际影视文化的冲击, 同时也迎来了文化自信提升背景下的发展机遇。传统美学符号作为中华文化的重要组成部分, 蕴含着独特的精神内核, 成为中国电影区别于西方电影的重要文化标志。所以在中国电影的传统美学符号转化中, 需要避免进行简单的符号嫁接与形式复刻, 而是需要从传统文化精神、当代艺术表达等层面出发, 确保转化工作高效开展, 为我国电影产业发展奠定坚实基础。

一、中国电影中传统美学符号的当代转化意义

(一) 助力文化传承活化

传统美学符号是中华民族在漫长的历史发展中逐渐形成的精神载体, 是意境、气韵生动等核心美学精神的物质载体, 其中包含器物、建筑、自然意象等多元形态。而在电影中的转化其实就

是一场文化唤醒运动, 能够打破传统文化与当代生活的认知壁垒, 让隐身于典籍、仪式、民俗中的文化通过电影这一艺术形式得以传承。但是也应当要明确的是, 这种文化传承不是静态展示的, 而是动态共情建构的, 如电影与诗词名句的融合, 通过将人物命运与诗歌创作背景联系在一起, 可以彰显诗歌背后的情感内核, 而这也与当代受众的人生境遇形成了共鸣^[1]。

基金项目:

本文系重庆人文科技学院2025年度校级科研项目重点项目《中国电影中传统文化的美学呈现与创意转化研究》(课题编号:CRKSK2025006)研究成果。

本文系重庆市教育科学“十四五”规划2025年度一般课题《AICC驱动高校影视专业五有融合体系构建与应用研究》(课题编号:K25YG2180255)研究成果。

（二）构建民族美学体系

在影视产业竞争逐渐加剧背景下，西方电影依靠成熟的叙事范式、工业化的制作体系等长期占据全球影视市场的主导位置，对东方电影美学体系产生了一定的影响。因此做好传统美学符号的当代转化工作成为中国电影摆脱西方叙事依赖、建立独特民族美学风格的重要措施^[2]。在符号转化中需要做好传统美学精神与当代电影语言的融合，构建出独特的东方美学表达形式。且这种融合不是简单的元素叠加，而是需要将传统美学核心特质融入电影的叙事结构、镜头语言等方面。现如今随着国产电影工业水平的不断提升，传统美学符号转化呈现了技术赋能美学的特征，不仅丰富了中国电影美学理论体系，也构建了具有东方韵味的影视美学标识。

（三）支持产业升级赋能

传统美学符号的当代转化不仅是文化、美学层面的探索，也是驱动中国电影产业升级、提升市场价值的重要因素。现如今我国的电影产业正处于从规模扩张向质量提升转型的重要阶段，传统美学符号依靠其独特的文化辨识度、受众吸引力成为连接艺术品质与市场需求的重要载体，对电影产业向全产业链价值开发产生了促进作用。一是传统美学符号的现代化表达契合了年轻群体的审美需求，逐渐成了电影票房、口碑双丰收的保障。如国潮文化的兴起让年轻群体对传统文化的认同感不断提升，而电影中传统美学符号的转化可以契合这一市场需求^[3]。二是传统美学符号具有较强的跨媒介延伸能力，能够推动电影产业形成电影+的多元产业生态，可以拓宽电影IP商业边界。依靠全产业链的价值开发模式，可以让电影产业摆脱对票房收入的单一依赖，支持中国电影产业向着高质量、多元化的方向不断发展^[4]。

二、中国电影中传统美学符号的当代转化策略

（一）符号解构与重构

在传统美学符号的当代转化中，需要加强传统精神内核与当代社会语境之间的衔接，完成符号的解构与重构工作。在解构过程中需要以当代视角为切入点，拆解符号中的构成要素，辨析原始文化内涵、时代适应性，理清符号在特定历史语境中所承载的思想观念、审美范式等。在重构过程中，需要在解构基础上将传统符号核心要素与当代审美趣味、叙事逻辑等结合在一起，让符号以全新的表现形式展现出来，实现传统为体、当代为用的发展目标。具体来讲就是要深入到传统文化中，不断挖掘传统美学符号的精神内核，确定符号所承载的文化基因、审美追求等，如龙凤蕴含着吉祥的寓意等，是中华民族共通的文化记忆，也是符号转化的根本。同时还需要从当代社会的价值观、受众情感需求等方面出发，如对个体价值的尊重等。只有将当代诉求融入符号表现形式中，才能让传统符号可以精准回应时代需求^[5]。如在《哪吒之魔童降世》中对传统哪吒“逆子”的形象转化极具代表性，依靠快节奏的叙事手法、年轻化的语言风格，能够让传统符号打破经典文本的束缚，在年轻群体中产生了强烈情感共鸣，实现了传统精神与当代价值观的融合。

（二）技术赋能表达

电影技术的迭代升级对传统美学符号的当代转化提供了充足的发展空间，打破了传统拍摄技术的限制性，使得传统美学符号可以从平面呈现与静态展示向着立体沉浸、动态交互层面转变。一是依靠3D、CGI等先进技术，能够精准还原传统美学符号的细节特征，同时也可以对符号进行创造性演绎，使得其视觉表现力得以提升，有效增强了符号对当代受众的吸引力。如在传统文化符号转化中，技术赋能作用比较突出。在传统神话中存在着大量的奇幻形象，由于其超出现实认知，所以难以通过实景拍摄的方式呈现出来，而在CGI技术的使用下，可以让各类形象得以呈现^[6]。如在《封神第一部：朝歌风云》中依靠高精度的CGI技术打造出了“雷震子”“九尾狐”等经典神话符号，不仅保留了传统神话中符号的核心特征，同时也依靠逼真的视觉效果满足了受众对奇幻场景的审美需求。二是利用先进技术可以契合中国传统美学中意境营造的核心需求，为传统美学精神的传递奠定坚实基础。

（三）跨媒介融合传播

一是在媒介融合时代背景下，单一的电影传播渠道已经难以满足符号传播需求，需要将电影中的传统美学符号与多元媒介形式融合在一起，做好跨媒介传播矩阵构建工作，让符号突破电影的时空限制，渗透到各个领域，从银幕符号向生活符号方向转变。跨媒介融合不是简单的符号移植，而是根据不同媒介特性对符号的针对性适配，最终实现一核多态的传播效果^[7]。如在《哪吒之魔童降世》中构建了全方位跨媒介传播矩阵，在动漫领域中推出了同名动画剧集，针对哪吒、敖丙等符号进行了细致的人物塑造与故事延展。在游戏领域中与手游合作推出了联动皮肤、专属副本等，让玩家在游戏中操控传统符号形象，有效提升了互动体验。在文创领域中开发了主题玩偶、玩具等，将符号转化成为实用的消费品。依靠多维度的跨越式延伸，使得哪吒这一传统符号摆脱了电影文本，成为贯穿娱乐、生活的文化符号，有效提升了符号的传播范围与影响力，提升了文化价值与商业价值。

二是在跨媒介传播矩阵中新媒体平台具有极高的赋能作用，依靠低成本、高传播效率等特性，可以激活受众参与热情，支持传统美学符号实现裂变式传播。创作者可以通过短视频平台、社交媒体等新媒体渠道，借助话题营销、用户生成内容联动等方式，可以帮助受众从被动接受转变成主动传播，实现了良性循环发展目标。如在《长安三万里》上映期间官方发起了话题挑战，鼓励用户通过朗诵唐诗、模仿影片中的动画场景等方式进行二次创作，同时也邀请了文化类KOL解读影片中的传统美学符号，如唐诗中的文化内涵等，借助专业化的解读方式降低受众的认知门槛，有效提升了符号的传播深度。

（四）受众导向创新

一是坚持从受众导向出发，把握不同受众群体的审美偏好、认知习惯等，为传统美学符号转化工作开展提供支持。当代受众群体具有多元化特点，对传统美学符号的认知程度、接受方式等存在着较大的差异性，如老年受众群体更喜欢原汁原味的传统符号，注重符号的文化怀旧价值；中年受众群体注重符号与现实之间的关联，强调符号的情感共鸣；年轻受众群体喜欢符号的个性

化、潮流化表达，关注符号的互动体验、社交属性等。基于差异创作者需要采取分层适配措施，根据不同群体打造出差异化符号表达形式，实现精准传播目标。面对年轻受众群体，需要打破传统表达的局限性，采取新颖的表达方式，同时需要融入流行文化元素，有效降低符号认知门槛，增强符号潮流感^[8-9]。如《刺杀小说家》就是针对年轻受众群体所进行的尝试，在影片中将传统神话中的符号与科幻元素融合在一起，打造了现实世界与小说世界的双重叙事结构，借助快节奏的叙事、热血的打斗场景，契合了年轻受众对科幻题材、视觉刺激的喜好。另外影片中的传统符号被赋予了个性化的性格特征，如红甲武士保留了传统铠甲美学元素，通过机械感的改造展现了潮流化视觉效果，也成了年轻受众喜欢的视觉符号。

二是在做好符号年轻化转化的基础上关注对受众的文化引导，避免因过度追求潮流化造成传统文化内涵流失等问题。在传统美学符号转化中，不仅需要吸引受众的眼光，同时也要做好价值传递工作，依靠潜移默化的方式向受众传递美学精神内涵，实现提升受众文化素养目标。首先，在电影叙事中自然融入对传统

美学符号的解读，依靠人物对话、情节推进等方法，可以让受众在观影过程中了解符号背后的文化内涵。如在《猫妖传》中通过白居易与空海的探寻过程，可以顺势引出对唐代建筑、服饰等符号的解读，让受众在感受到视觉美的基础上了解唐代文化风貌。其次，加强线上线下融合，形成全新的文化传播载体^[10]。

三、结语

综上所述，在中国电影中做好传统美学符号转化工作能够构建出全新的民族美学风格，实现传递文化自信目标。所以在传统美学符号当代转化工作中，需要从做好符号解构与重构、技术赋能表达、跨媒介融合传播、受众导向创新等层面出发，满足多维度协同推进要求，充分展现先进技术支持作用，实现美学符号与当代价值观的精神契合，保障符号视觉呈现形式的多样性，不断扩大符号的影响力，帮助更多受众接受传统美学符号，促进我国电影产业的发展。

参考文献

- [1] 李璿. 从“影戏”到“影像”论中国电影美学观念的流变与融合 [J]. 艺术大观, 2025, (31): 118-120.
- [2] 马翱. 吕培铭. 虚实·载道·意境: 论中国电影的民族美学 [J]. 四川戏剧, 2025, (09): 98-102.
- [3] 刘翎. 符号转译、情感共鸣与技术适配: 中国电影跨文化传播的创新路径 [J]. 中国广播影视, 2025, (13): 92-95.
- [4] 白一惟. 追寻与复归: 论当代中国电影中隐逸情怀的表达 [J]. 电影评介, 2025, (04): 59-63.
- [5] 牛璐延, 李志强, 牛雪芳. 中国传统美学在动画电影中的应用分析 [J]. 艺术与设计 (电子版), 2024(3): 0262-0264.
- [6] 闾虹. 中国新锐电影导演的多元表达, 创作路径与美学探索 [J]. 电影文学, 2025(13): 84-88.
- [7] 牛璐延, 李志强, 牛雪芳. 中国传统美学在动画电影中的应用分析 [J]. 艺术与设计 (电子版), 2024(3): 0262-0264.
- [8] 吕培铭. 论中国电影的天然审美观——基于传统美学的分析视角 [J]. 电影评介, 2023(14): 14-19.
- [9] 袁佳琦. 中国传统美学思想在国产动画电影中的表达 [J]. 传媒论坛, 2025(3).
- [10] 吴若桐. 中国电影对中国古典诗词中美学思想的继承与转化表达 [J]. 大众文艺, 2025(6).