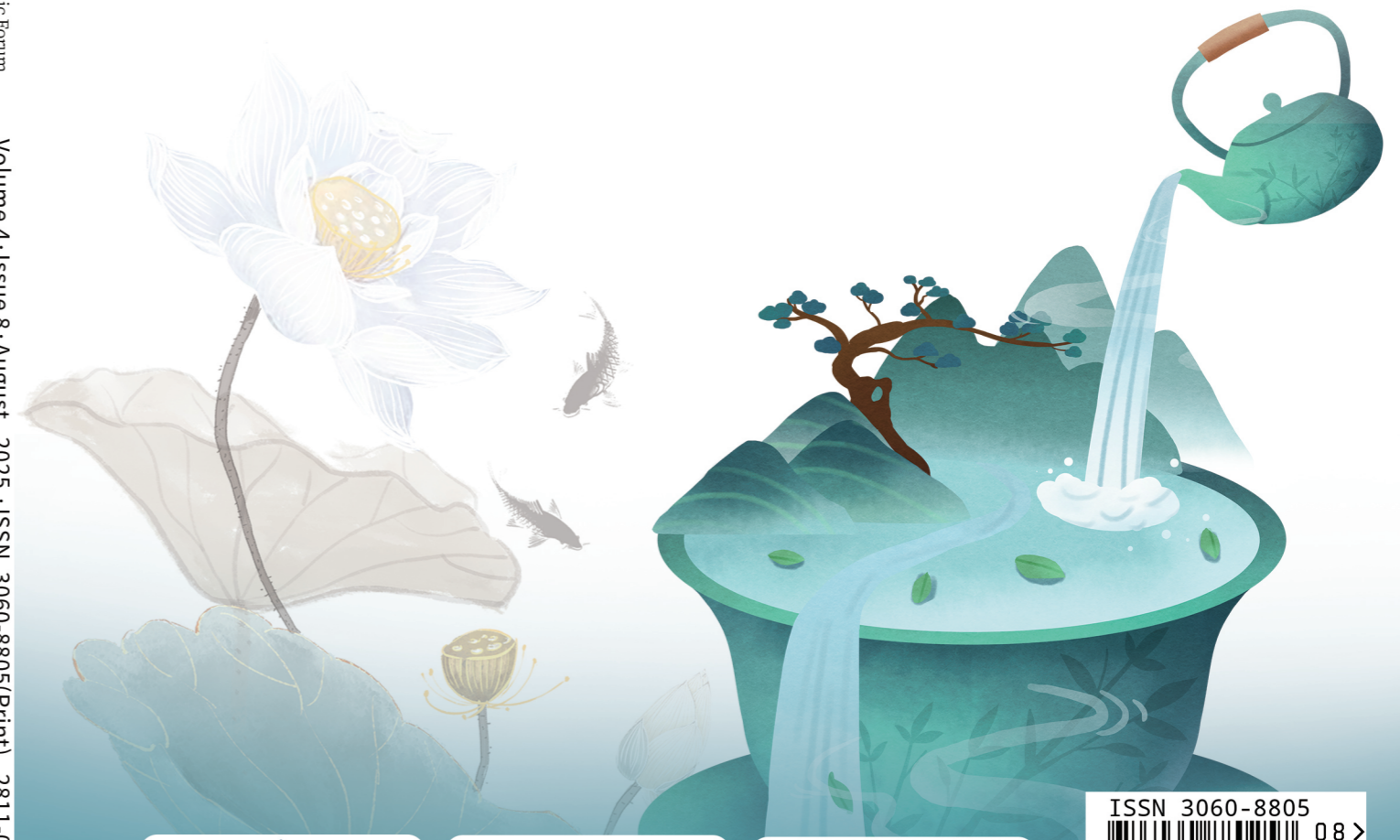


# 文化艺术创新 · 国际学术论坛

*Cultural and Artistic Innovation · International Academic Forum*

文化艺术创新 · 国际学术论坛  
Cultural and Artistic Innovation · International Academic Forum  
Volume 4 · Issue 8 · August 2025 · ISSN 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)



 SYNERGY  
PUBLISHING PTE. LTD.  
Tel: +65 65881289  
E-mail: contact@s-p.sg  
Website: ojs.s-p.sg



中文刊名: 文化艺术创新·国际学术论坛

Serial Title: Cultural and Artistic Innovation ·  
International Academic Forum

ISSN: 3060-8805 (纸质) 2811-0064 (网络)

ISSN: 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)

出版语言: 华文

Language: Chinese

期刊网址: <https://ojs.s-p.sg/index.php/cai>

URL: <https://ojs.s-p.sg/index.php/cai>

出版社名称: 新加坡协同出版社

Publisher: Synergy Publishing Pte. Ltd.

## 《文化艺术创新·国际学术论坛》征稿函

### Database Inclusion



Google Scholar



Crossref



China National Knowledge  
Infrastructure

### 版权声明 /Copyright

协同出版社出版的电子版和纸质版等文章和其他辅助材料,除另作说明外,作者有权依据 Creative Commons 国际署名-非商业使用 4.0 版权对于引用、评价及其他方面的要求,对文章进行公开使用、改编和处理。读者在分享及采用本刊文章时,必须注明原文作者及出处,并标注对本刊文章所进行的修改。关于本刊文章版权的最终解释权归协同出版社所有。

All articles and any accompanying materials published by Synergy Publishing on any media (e.g. online, print etc.), unless otherwise indicated, are licensed by the respective author(s) for public use, adaptation and distribution but subjected to appropriate citation, crediting of the original source and other requirements in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. In terms of sharing and using the article(s) of this journal, user(s) must mark the author(s) information and attribution, as well as modification of the article(s). Synergy Publishing Pte. Ltd. reserves the final interpretation of the copyright of the article(s) in this journal.

Synergy Publishing Pte. Ltd.

电子邮箱 /E-mail: [contact@s-p.sg](mailto:contact@s-p.sg)

官方网址 /Official Website: [www.s-p.sg](http://www.s-p.sg)

地址 /Address: 12 Eu Tong Sen Street, #07-169, Singapore 059819



#### 期刊概况:

中文刊名: 文化艺术创新·国际学术论坛

ISSN: 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)

出版语言: 华文

期刊网址: <https://ojs.s-p.sg/index.php/cai>

出版社名称: 新加坡协同出版社

#### 出版格式要求:

- 稿件格式: Microsoft Word
- 稿件长度: 字符数(计空格)4500以上;图表核算200字符
- 测量单位: 国际单位
- 论文出版格式: Adobe PDF
- 参考文献: 温哥华体例

#### 出刊及存档:

- 电子版出刊(公司期刊网页上)
- 纸质版出刊
- 出版社进行期刊存档
- 新加坡图书馆存档
- 中国知网(CNKI)、谷歌学术(Google Scholar)等数据库收录
- 文章能够在数据库进行网上检索

#### 作者权益:

- 期刊为 OA 期刊,但作者拥有文章的版权;
- 所发表文章能够被分享、再次使用并免费归档;
- 以开放获取为指导方针,期刊将成为极具影响力的国际期刊;
- 为作者提供即时审稿服务,即在确保文字质量最优的前提下,在最短时间内完成审稿流程。

#### 评审过程:

编辑部和主编根据期刊的收录范围,组织编委团队中同领域的专家评审员对文章进行评审,并选取专业的高质量稿件进行编辑、校对、排版、刊登,提供高效、快捷、专业的出版平台。

文化艺术创新  
· 国际学术论坛

Cultural and Artistic Innovation ·

International  
Academic Forum

Volume 4 Issue 8 August 2025

ISSN 3060-8805 (Print) 2811-0064 (Online)

副主编

许 岑 / Cen Xu

编 委

陶 辉 / Hui Tao

杨 喆 / Zhe Yang

成 帅 / Shuai Cheng

刘 华 / Hua Liu

王昱涵 / Yuhan Wang

- 1 艺术院团特色资源的数字化保存浅析  
/ 薛淼
- 4 现代矿物颜料与仿古绢本在工笔人物画中的实验性应用  
/ 王婧
- 7 生成式 AI 对图像设计的辅助与重构  
/ 陈慧君
- 10 多媒体时代话剧舞台美术的变革与发展趋势研究  
/ 宋子玉
- 13 中国传统美学“留白”影视化表达初探  
/ 王锦昊
- 16 声·智共创：AIGC 驱动广播内容创新的路径与成效研究  
/ 韩磊
- 20 任城区文化现状及展望  
/ 韩广清
- 23 不同木质根材的特性对根雕创作技法的影响研究  
/ 汪仁军
- 26 庐陵族谱编修习俗研究  
/ 张卫文
- 29 新质生产力视角下乡村旅游产业发展路径的探讨  
/ 郭新红 王营营 冯宇
- 33 堀田善卫眼中的日本独立：倚靠左翼到区域联合  
/ 丁佳辉
- 36 数字技术赋能民间剪纸艺术的传承与创新研究  
/ 赵娜
- 39 重塑叙事与视听：人工智能在微纪录片内容生产中的应用路径与挑战研究  
/ 曾琦琪
- 42 一个男人的情感史诗——从王小帅导演作品看他对两性关系的解读  
/ 耿冰清
- 45 美声唱法中男中音训练与演唱的结合探讨  
/ 王俊棠
- 48 阿拉尔市不可移动革命文物保护利用思考  
/ 陈婉茹
- 51 殷墟博物馆展甲骨著录信息统计及甲骨学术产品营销路径  
/ 李文静
- 55 新媒体赋能“中国智造”人文精神跨文化微传播机制探析——基于双引擎模型与动态调适路径的实证研究  
/ 冯思静 刘金荣
- 59 新媒体新闻信息传播中的长尾效应研究  
/ 张晨
- 62 气象服务短视频的受众用户浅析  
/ 刘博文 顾黎燕
- 65 关于希尔伯特计划的研究  
/ 黄涛 阿诺·黄 托斯登·黄 吴美羨
- 74 从《自己的文章》探析张爱玲的“参差的对照”  
/ 代琳琳
- 77 视觉艺术在群众文化建设中的应用分析  
/ 高迪
- 80 “苏超”联赛对城市体育赛事发展的经验及启发  
/ 王鹏飞 刁国炎
- 84 民族交往交流交融的历史经验与现实启示——以新疆可可托海地区民族团结进步实践为个案  
/ 阿尔达克·塔斯恒
- 87 新时代干部院校担当好“为党育才、为党献策”的职责研究  
/ 哈力卡·朱曼
- 90 科幻融合下动作类型片的“拆解”与“重构”——以《双子杀手》《魔女》为例  
/ 黄周屹辽
- 93 “City 不 City”跨文化交流现象下年轻人中华文化认同感影响因素研究  
/ 夏雨彤 张佳瑶 陶静 白语馨 尤文蕊
- 97 悲喜交织的爱情镜像：《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》的戏剧美学比较  
/ 雷建德
- 100 清代新疆维吾尔族和汉族文化交流探析  
/ 陈旭
- 103 中国乐曲指挥特殊场景处理全案例：从民族韵律到中西融合的实践指南  
/ 王卫东
- 106 梁山泊的“替天行道”与律所文化  
/ 谢开顺 张征宇
- 109 悬泉置餐饮与民族融合研究  
/ 高立武
- 112 广播电视台与新媒体融合发展的路径研究  
/ 葛嘉
- 115 “双重边缘”下的坚守：生存困境与创新路径研究——聚焦广西小剧场民营剧团的实践探索  
/ 刘精精
- 118 “以美育代宗教”再思考  
/ 张温新
- 121 恩施女儿城“土家族哭嫁表演”音乐民族志  
/ 包越辰

- 124 扎萨克图婚礼仪式音乐的变迁研究  
/ 乌日古木拉
- 127 民宿同质化竞争的破局路径：太行天路沿线差异化发展策略研究  
/ 吴珊珊 耿照飞
- 130 非遗视域下察哈尔民歌传承现状研究  
/ 特日格乐
- 133 浅谈如何运用新媒体开展舆论引导和拓宽思想政治工作的方法和途径  
/ 潘秋梅
- 136 传统文物陈列的展览艺术创新路径  
/ 崔建军
- 139 数字化时代下畲族婚嫁舞蹈文化传承与创新价值研究  
/ 邓佳媛 叶波
- 142 县级融媒体中心建设中新闻生产流程的重构与优化路径研究  
/ 白永宽
- 145 日报社融媒体发展路径探索与实践  
/ 李行
- 148 舞蹈编导的基本素养与能力探讨  
/ 蒋小刚
- 151 线性理论与模型的挪用对地缘性强烈类型文化产业的适用性  
/ 林立敏
- 155 “陈学昭在延安”的史料整理与传播研究  
/ 魏家玉
- 158 识谱教学使用《彩色图形五线谱》的优势分析  
/ 谷文慧 谷乐天
- 162 关于加强衢州城墙保护和活化利用的建议  
/ 江凌
- 165 融媒体环境下长庆油田新闻宣传工作创新路径探究  
/ 栗倩玮
- 168 越砚雕刻技艺的谱系梳理与传统刀法传承路径研究  
/ 潘荣根
- 171 中越关系走向正常化时的民间通道研究（1980—1991年）  
/ 黄娟
- 174 基于5G技术的广播电视网络融合覆盖方案设计与实现  
/ 蔡军

- 1 A Brief Analysis of the Digital Preservation of Characteristic Resources in Art Circles  
/ Xue Miao
- 4 Experimental application of modern mineral pigments and antique silk in meticulous figure painting  
/ Jing Wang
- 7 Generative AI's Assistance and Reconstruction in Image Design  
/ Huijun Chen
- 10 Research on the Reform and Development Trend of Stage Art in Multimedia Era  
/ Ziyu Song
- 13 A Preliminary Study on the Film and Television Expression of "Blank Space" in Traditional Chinese Aesthetics  
/ Jinhao Wang
- 16 Voice and Intelligence Co-creation: A Study on the Path and Effectiveness of AIGC driving Radio Content Innovation  
/ Lei Han
- 20 Cultural Status and Prospects of Rencheng District  
/ Guangqing Han
- 23 Study on the influence of different characteristics of wood root materials on root carving techniques  
/ Renjun Wang
- 26 A study on the custom of compiling genealogy in Luling  
/ Weiwen Zhang
- 29 Discussion on the development path of rural tourism industry from the perspective of new quality productivity  
/ Xinhong Guo Yingying Wang Yu Feng
- 33 Hotta Yoshie 's view of Japanese independence: Relying on the left wing to regional alliance  
/ Jiahui Ding
- 36 Research on Inheritance and Innovation of Digital Technology Enabling Folk Paper Cuttings Art  
/ Na Zhao
- 39 Reshaping Narrative and Audio-Visual: Application Paths and Challenges of Artificial Intelligence in Micro-Documen- tary Content Production  
/ Qiqi Zeng
- 42 A man's emotional epic—From Director Wang Xiaoshuai's Works to See His Interpretation of Gender Relations  
/ Bingqing Geng
- 45 Discussion on the combination of baritone training and singing in bel canto  
/ Juntang Wang
- 48 Considerations on the protection and utilization of immov- able revolutionary cultural relics in Alar City  
/ Wanru Chen
- 51 YinXu Museum exhibition of oracle bone catalog information statistics and marketing path of academic products  
/ Wenjing Li
- 55 Empowering the Humanistic Spirit of "Intelligent Man- ufacturing in China" through New Media: Exploring the Cross-Cultural Micro-Communication Mechanism— An Empirical Study Based on a Dual-Engine Model and Dynamic Adaptation Pathway  
/ Sijing Feng Jinrong Liu
- 59 Research on the Long Tail Effect in the Dissemination of New Media News Information  
/ Chen Zhang
- 62 Analysis of the audience of meteorological service short video  
/ Bowen Liu Liyan Gu
- 65 Research on Hilbert's program  
/ Tao Huang Arne Wong Torsten Wong MeiXian Wu
- 74 An exploration of Eileen Chang's "uneven contrast" through her work "One's Own Writing"  
/ Linlin Dai
- 77 Analysis on the application of visual art in mass culture construction  
/ Di Gao
- 80 The Experience and Inspiration of the "Sco" League for the Development of Urban Sports Events  
/ Pengfei Wang Guoyan Diao
- 84 The historical experience and practical enlightenment of ethnic communication, exchange and integration —— take the practice of ethnic unity and progress in Keketuohai area of Xinjiang as a case  
/ Ardaq•Tashteh
- 87 Cadre colleges and universities in the new era should fulfill their responsibilities of "cultivating talents for the Party and offering suggestions for the Party"  
/ Halika·zhuman
- 90 The "Deconstruction" and "Reconstruction" of Action Genre Films in the Context of Scientific-Fiction Fusion  
/ Zhouyiliao Huang
- 93 Research on the Influencing Factors of Young People's Cultural Identity of Chinese Culture under the "City or Not City" Cross-cultural Communication Phenomenon  
/ Yutong Xia Jiayao Zhang Jing Tao Yuxin Bai Wenrui You

- 97 A mirror of love with mixed feelings: Aesthetic comparison between “The West Chamber” and “Romeo and Juliet”  
/ Jiande Lei
- 100 An Analysis of Cultural Exchanges between Uyghur and Han Ethnic Groups in Xinjiang during the Qing Dynasty  
/ Xu Chen
- 103 Complete cases of special scenario handling of Chinese music conducting: a practical guide from national rhythm to the integration of Chinese and Western music  
/ Weidong Wang
- 106 Liangshan Marsh’s “doing justice on behalf of heaven” and the culture of law firms  
/ Kaishun Xie Zhengyu Zhang
- 109 Research on Restaurant and Ethnic Integration in Xuan-quanzhi  
/ Liwu Gao
- 112 Research on the Path of Integrated Development of Radio and Television Stations and New Media  
/ Jia Ge
- 115 “Double Edge” Under the Adherence: Survival Dilemma and Innovation Path Research —— Focus on the Practice and Exploration of Private Theater Troupes in Guangxi  
/ Jingjing Liu
- 118 Reconsidering “Aesthetic Education instead of Religion”  
/ Wenxin Zhang
- 121 A musical ethnography of the “Tujia People’s Crying Wedding Performance” in Enshi Daughter City  
/ Yuechen Bao
- 124 A Study on the Evolution of Wedding Ceremony Music in Zasaktu  
/ Wurigumula
- 127 Breaking the Deadlock of Homestay Homogenization Competition: A Study on Differentiated Development Strategies Along the Taihang Sky Road  
/ Shanshan Wu Zhaofei Geng
- 130 Research on the Current Situation of Chahar Folk Song Inheritance from the Perspective of Intangible Cultural Heritage  
/ Terigele
- 133 A brief discussion on how to use new media to carry out public opinion guidance and broaden the methods and approaches of ideological and political work  
/ Qiumei Pan
- 136 Innovative Path of Exhibition Art in Traditional Cultural Relic Display  
/ Jianjun Cui
- 139 Research on the inheritance and innovative value of She ethnic marriage dance culture in the digital age  
/ Jiayuan Deng Bo Ye
- 142 Research on the reconstruction and optimization path of news production process in the construction of county-level media convergence center  
/ Yongkuan Bai
- 145 Exploration and Practice of Media Convergence Development Path of Daily Newspaper  
/ Xing Li
- 148 The basic quality and ability of the choreographer  
/ Xiaogang Jiang
- 151 Place-Bound Cultural Industries Reconsidered: The Limits of Value Chain Theory Applications  
/ Limin Lin
- 155 Research on the compilation and dissemination of historical materials about Chen Xuezhao in Yan ‘an  
/ Jiayu Wei
- 158 Analysis of the advantages of using color graphic staff for teaching music literacy  
/ Wenhui Gu Letian Gu
- 162 Recommendations on strengthening the protection and revitalization of Quzhou City Wall  
/ Ling Jiang
- 165 Exploring innovative ways of news publicity in Changqing Oilfield under the environment of converged media  
/ Qianwei Li
- 168 The genealogy of carving techniques and the inheritance path of traditional knife techniques in Yueyan  
/ Ronggen Pan
- 171 Study on the Civilian Channels During the Process of Normalization of China-Vietnam Relations (1980-1991)  
/ Juan Huang
- 174 Design and Implementation of 5G-based Network Convergence Coverage Solutions for Broadcasting and Television Networks  
/ Cai Jun

# A Brief Analysis of the Digital Preservation of Characteristic Resources in Art Circles

Xue Miao

Beijing Oriental Audiovisual Company, Beijing, 100000, China

## Abstract

The characteristic resources of art troupes play an important role in their teaching, research, performance, and artistic practice activities. Based on the actual work situation, this article elaborates on the necessity of resource digitization work, briefly explains the types of characteristic resources of art troupes, the processing flow of digital preservation, and the precautions, so that these resources can serve the strategy of building a strong cultural country.

## Keywords

Art, Characteristics, Resources, Digitization

## 艺术院团特色资源的数字化保存浅析

薛淼

北京东方影音公司, 中国·北京 100000

## 摘要

艺术院团的特色资源在其教学、科研及演出、艺术实践活动中发挥着重要作用, 文章根据实际工作情况, 阐述资源数字化工作的必要性, 对艺术院团特色资源的种类、数字化保存的加工流程及注意事项进行简要分项说明, 使这些资源能够为文化强国战略服务。

## 关键词

艺术; 特色资源; 数字化

## 1 背景

艺术院团在我国文化事业中具有多方面重要作用, 通过对戏曲曲艺、舞蹈音乐、书画等各种艺术形式的研究、教学、演出、创作, 推动文化传承与创新, 展示艺术成果, 提升人民群众文化素质和美育水平, 促进中外艺术交流, 提升国际影响力, 助力公共文化服务, 是实现文化强国战略中具有不可替代的重要力量。

多年来, 各艺术院团不断提高艺术档案管理和利用水平, 通过艺术档案建设, 积累了丰富的资源, 在艺术工作中发挥了重要的参考作用。这些资源汇集了各单位舞台艺术演出、剧本创作文本、采风研究成果等各种规模、形式的艺术活动及相关文字资料、照片、音像制品等, 其中以特色资源内容最为丰富, 包括立足地域文化, 深入挖掘本土特色的地方文化资源; 通过提炼传统技艺、传承民族文化的非遗艺术资源; 拥有顶尖艺术家和专业表演与创作人才, 拥有重大主题创作和经典剧目的国家级院团资源; 拥有深厚学术积累集

成, 重大研究成果的专业研究机构资源。

传统物理资源载体存在格式不统一、保管空间大, 无法跨区域异地检索、查阅、调用的问题, 检索、查阅和管理效率较低, 其载体随着时间的推移和借阅调用逐渐老化消耗。因此, 资源的数字转化和应用是资源管理发展的必然趋势。随着数字信息时代的到来, 数字资源以其文献信息量大、时效性强、传输速度快、检索查阅方便、功能齐全等优势, 在院团的教学、科研以及艺术实践活动中发挥着重要作用。为长期保存艺术信息, 提高艺术资源利用价值和共享水平, 根据艺术档案的内容特点实际工作情况, 本文就对艺术院团特色资源数字化保存和应用进行探讨阐述。

## 2 数字转化

艺术院团的特色资料包括各种印刷或手写的剧本、乐谱; 杂志报刊; 演出档案、音视频记录; 书画作品等载体形式, 具体数字化工作涉及纸质图文档案数字化、文字和乐谱识别、影音档案数字化等。主要步骤包括: 数字化前处理、目录数据库建立、数字化保存、校对编辑、数据挂接、数据抽检、验收与移交等。

【作者简介】薛淼(1979-), 男, 中国上海人, 本科, 副高, 从事数字出版研究。

## 2.1 数字化前处理

前处理加工流程包括出库登记、资源检查、物理修复、清洁处理等过程。

资源出库核对数量和品种、载体、封套编号,通过直接观察、放大镜、电子显微镜对数字化对象进行实物检查,对影响保存状态的因素进行分析,作为后期清洗、修复、重放和数字化保存工作的重要参考依据。纸质和字画资源检查是否缺页、破损、虫蛀、霉变,磁带检查是否卷曲打褶、断裂、黏连、掉磁、霉变,唱片检查是否破碎、霉菌、尘垢、翘曲变形、划痕、磨损等情况。

对损坏的资源进行修复,应采用目前成熟技术尽量修复;若目前成熟技术无法修复,则保持原样,按照保存要求存放,直到未来技术成熟时再修复。

## 2.2 目录数据库建立

制定目录数据库数据规则,包括数据字段长度、字段类型、字段内容要求等。数据规则的制定应符合 DA/T 18 对档案著录的要求。文件元数据包含基本元数据、段落元数据、作者元数据、类型元数据、格式元数据、附件元数据及管理元数据,可直接采纳原生资源已有元数据记录。基本元数据可包括题名、表演者、其他责任者、描述、创作或发表日期、制作或出版者等。段落元数据可包含题名、关键词、唱词;作者元数据包含表演者、词曲作者或著录者元数据相关信息,可结合实际需求进行创建;类型元数据题材、体裁、风格、剧种等;格式元数据包含原始介质、采样频率、量化精度、声道数、比特率、扫描清晰度等、制式、编码类型;管理元数据记录加工生产相关信息,可通过相关加工软件在加工过程中自动生成或采集相关的元数据项,其他无法自动获得的管理元数据项由加工操作人员手工补充。

数据库结构的设计应特别注意保持档案的内在联系,有利于档案数字化成果的管理和利用。将档案数字化前处理工作中对档案目录进行修改、补充的结果录入数据库,形成准确、完整的目录数据。

## 2.3 数字化保存

### 2.3.1 纸质档案

纸质档案数字化的基本环节主要包括:高精度扫描、OCR、OMR 识别。扫描应根据纸质档案原件实际情况、数字化目的、数字化规模、网络和存储条件选择相应的扫描设备,进行相关参数的设置和调整,保证扫描后文本准确完整,图像清晰、完整、不失真,对扫描文件的可阅读性、存储空间、输出打印质量等做好综合考虑和全程控制。对扫描彩色、黑白及灰度模式进行选择,分辨率设置通常不低于 300dpi,需要进行高精度保存的档案扫描分辨率建议不小于 600dpi,文件存储格式为 JPEG 或 TIFF。扫描后的文件命名和对应纸质档案的档号信息保持一致,以该文件号为据对扫描图像建立相应文件夹。扫描文档的数量和存储顺序与档案资料的数量和顺序一致;特殊尺寸和格式可按需求方要

求制作;数据保存原则上至少要有有一个或一个以上的备份。

为满足乐谱扫描要求,在对乐谱进行数字化的时候,应选用 A3 或超 A3 幅面专业彩色零边距扫描仪;对于需要 OMR 识别的资源,可以通过例如 PhotoScore 软件对乐谱图片进行扫描识别,可以做到手写乐谱识别,输出文件可以导入 Sibelius,可以保存为与大多数主要乐谱和音乐编辑程序兼容的格式,包括 Finale、Cubase 及其他软件的 MusicXML、NIFF、MixXML、MIDI、PopyPosio 文件,可以保存 WAV / AIFF 音频文件(也用于刻录到 CD),能够识别多种不同的语言和字体,还有打印的连奏线、力度、歌词、吉他谱、和弦图、打击乐谱等。

书画艺术品及部分古籍数字化过程相对复杂。这些数字化对象价格普遍比较昂贵,在数字化的过程中不可造成任何破坏和损伤。普通的平台式属于接触式扫描,操作过程中容易因为接触使其脏污或者色彩受到影响;滚筒式扫描需要将原稿贴于滚筒之上,导致书画弯曲变形。同时大幅面书画艺术品普通扫描仪无法一次性扫描完成,只能采用多次扫描再拼接的方法完成,容易出现色差,增加后期拼图的还原难度。笔者在实际工作中采用德国 CRUSE Scanner Synchron Table 4.0 非接触平台式扫描设备进行书画艺术品的数字化工作。它可以不接触原作品,且最大扫描范围可达 130cm×220cm,可有效减少扫描次数,部分书画作品可一步扫描到位。

国画、书法、木板水印等艺术品都具有自己独特的色彩和画笔魅力,而数字化扫描的过程对图像的连续过渡、晕染等都会造成影响,色彩还原度和精度要求高。扫描过程中应避免环境光和背景色对书画艺术品的成像色彩和层次产生的影响,要定期对光源进行白平衡设置,并且在开始扫描之前要进行光源预热 30min 左右。

### 2.3.2 音频数字化保存

目前文艺院团音频资源的保存介质,主要包括以下几个模拟载体,这也是音频数字化加工过程中的主要加工对象。

粗纹唱片(Standard-playing Record, SP)指主要以虫胶和树脂为原料压制成型的唱片,又称胶木唱片,包括早期的钢针和钻针唱片,以及后期带预加重记录的电唱机唱片(每分钟 78 转),每面只能容纳 2-4 分钟的录音。

密纹唱片(Long Playing Record; LP)指区别于粗纹唱片,以乙烯基(Vinyl)为原料的唱片,常见有转速每分钟 33 1/3 转和 45 转的种类。

开盘式录音磁带(open reel audio tape)(Reel-to-reel audio tape)是一种缠绕在带盘上的录音磁带,使用时从供带盘拉出磁带,磁带通过磁头等机构卷绕到收带盘上。我国广播和专业录音系统最常用的开盘式录音磁带的磁带宽度有 1/4 英寸(6.3mm)、1/2 英寸(12.7mm)。

盒式录音磁带(Cassette audio tape)是用途最为广泛的

一种磁带，现常见的是1965年出现的标准化盒式磁带，带基厚6-12um，磁层厚4-7um，磁带宽度3.81mm，磁带运行速度4.76cm/s。

除此之外艺术团还有部分用数字式磁带记录的资源，如索尼公司研制的DAT（digital audio tape），是一种高密度数字磁带录音介质，频率采样为32KHZ、44.1KHZ及48KHZ，主要面向录音和母带制作的专业领域；还有飞利浦与松下于1992年推出的数码磁带DCC（Digital Compact Cassette）。

准确定义音频的采集源后，根据不同的加工需求，选择相应的播放设备、数字录音和设备连接方案，确定采样率、响度量化、单声道/立体声等数字化参数，定义音频信号来源电平，并根据数字录音模式的不同（PCM、DSD、DXD），选择相应的音频工作站软件系统，例如Pyramid、Pro Tools HDX、Nuendo等。播放设备在数字化保存前应进行清洗和调试，确保转速、声道平衡度、频率偏移、抖晃率等指标符合高保真播放设备的要求。应选取拥有高标准ADC/DAC性能、信噪比指标高且总谐波失真率较低，拥有较低延时以及含有高质量DSP信号处理芯片，与音频工作站软件系统对应支持的音频卡的音频接口，保证音质还原的真实性。

### 2.3.3 视频数字化保存

艺术团所保存的视频类内容资源多以广泛使用的模拟录像磁带和早期数字录像磁带、光盘等介质为主。距今时间较短，用硬盘或存储卡记录的数字视频格式、现今主流高清数字视频应用格式不在数字化对象之内。

### 2.3.4 常用图像记录方式种类

针对不同类型和材质的视频资料，应选择合适的播放设备，避免影响数字化加工效果、损害原生资源和播放设备。选取经过精密加工、符合国家标准具备高水平性能指标（画面分辨率、信噪比、失真度）的高保真模拟、数字专业播放设备，播放设备应具备高质量的模拟和数字信号输出接口，尽可能利用平衡式线路抑噪设计，最大化降低外来干扰（主要源自：电磁场干扰）导致的本底噪声。播放设备调试清洗完毕后方可播放视频原生资源。播放系统的调校主要依靠播放测试带及标准测试信号来进行主观和数据检测。采集内容应包括主视频文件、片花、花絮、字幕。含多语种字幕的，应保留所有语种和字幕文件，并将其与视频主文件一起封装关联保存。

## 2.4 校对编辑

### 2.4.1 图像处理

通过图像编辑软件对分幅扫描形成的数字图像进行合并处理。对不符合阅读方向的数字图像进行旋转还原和纠偏处理；对数字图像进行裁边处理，在距页边最外延至少2mm-3mm处裁剪图像；去除扫描过程中产生的污点、污线、

黑边等影响图像质量的杂质。有些扫描程序软件自带图像处理功能，例如色彩翻新、背光补偿、去网纹杂点、自动去除手指黑边及纠正板式等功能，只需根据需求打开其功能即可轻松实现图片处理。

### 2.4.2 乐谱编辑

数字化后并识别的乐谱可以通过Sibelius进一步完成编辑工作。按照《音乐曲谱出版规范》（人民音乐出版社）要求，对识别错误的地方进行修改，包括基本符号、辅助符号、文字等内容，经过修改并反复试听确认后，将识别好的乐谱保存为相应应用格式文件。

### 2.4.3 音频编辑

部分模拟录音资料受当时录音和复制、传播技术的局限，需要进行降噪工作。在最大限度保留原有有效声音信息的前提下，消除本底噪声，还原声音的清晰度；将音频根据曲目、段落裁切成单个音频，进行命名及编号；根据具体的应用需求，用专门音频编辑软件或音频格式转换软件，将处理好的音频文件设置输出格式、量化指标，输出成对应级别的音频文件。

### 2.4.4 视频编辑

使用相应的非线性编辑系统，对采集视频进行编辑，对多段落视频文件进行单独导出并命名保存，剪除无效内容素材。

根据未来应用需求，用视频编辑软件或音频格式转换软件，将数字化处理好的视频文件设置输出格式、量化指标，输出成对应级别的视频文件。各类视频资源所采用的文件存储应使用具有认可度高、技术成熟，且符合国际标准、国家标准或行业标准的数据文档格式。

## 2.5 数据挂接

应借助相关软件对数据库中的目录数据和与其对应的数字化内容进行挂接，以实现目录数据与数字化内容的关联。逐条对挂接结果进行检查，包括目录数据与数字化资源对应的准确性、已挂接数字化资源与实际数字化数量的一致性、数字化资源是否能正常使用等，发现错误及时纠正。

## 2.6 数据抽检、验收与移交

以抽检方式检查目录数据库、数字化资源文件、数据挂接的质量以及数字化工作记录是否完整、著录内容的规范性和准确性等。一个批次数据抽检的比率应达到数字化总内容的5%以上（含5%）。采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对档案数字化成果进行验收检验。验收合格的数据应按照档案数字化工作方案及时移交，并履行交接手续。

## 参考文献

- [1] 《历史音频修复与数字化保存的实践与思考》钱仁平、韩斌,2011.
- [2] 《有声遗产的维护:规范、原则与保存策略》(IASA TC-03).
- [3] CY/T 101—2014 新闻出版内容资源加工规范.

# Experimental application of modern mineral pigments and antique silk in meticulous figure painting

Jing Wang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150080, China

## Abstract

Chinese Gongbi painting has aesthetic characteristics that are appreciated by both the refined and the popular. Gongbi figure painting is a unique painting genre in Chinese Gongbi painting, and its materials and techniques have always been the core carriers of artistic expression. This article focuses on the technological innovation of modern mineral pigments and the revival of antique silk printing techniques, exploring their experimental applications in contemporary meticulous figure painting creation. This article analyzes the practices of Chinese painters represented by Luo Hanlei, revealing how new materials and carriers can break through the limitations of tradition, and expand the artistic language and expressive power of meticulous figure painting in dimensions such as color expression, texture, emotional expression, and conceptual communication. The innovative application of materials is not only a technological advancement, but also an important path for contemporary meticulous painting artists to seek contemporary expression of traditional spirit and achieve the transformation of artistic language modernity.

## Keywords

meticulous figure painting; Modern mineral pigments; Antique silk edition; Material innovation; Experimental application

# 现代矿物颜料与仿古绢本在工笔人物画中的实验性应用

王婧

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150080

## 摘要

中国工笔画艺术具有雅俗共赏的审美特征,工笔人物画是中国工笔画中特有的绘画门类,其材料与技法始终是艺术表现力的核心载体。本文聚焦于现代矿物颜料的技术革新与仿古绢本工艺的复兴,探讨其在当代工笔人物画创作中的实验性应用。本文通过分析以罗寒蕾为代表的中国画家的实践,揭示新材料、新载体如何突破传统的局限,在色彩表现、肌理质感、情感表达及观念传达等维度拓展工笔人物画的艺术语言与表现力。材料的创新运用不仅是技术的进步,更是当代工笔画艺术家寻求传统精神当代表达、实现艺术语言现代性转化的重要路径。

## 关键词

工笔人物画; 现代矿物颜料; 仿古绢本; 材料创新; 实验性应用

## 1 引言

工笔人物画造型严谨细致,刻画精美,承载着中华几千年的艺术文化与审美。中国画中矿物颜料历经了千年的发展,形成了独特的语言体系。但是传统材料在色彩的种类上、稳定性、表现力以及与现代审美、当代主题的契合度上,仍然存在一定局限。当今时代随着科技发展和艺术观念的更新,中国画创作者们不再满足于传统单一的材料,而是积极寻求材料的突破与创新。现代矿物颜料的精细化、多样化创新,以及仿古绢本工艺的成熟,为工笔人物画注入了新的活力。这种对材料的实验性探索,不仅仅是简单的技术替代,而是中国画创作者在当代语境下,对工笔画语言的深度探

索。以罗寒蕾等为代表的一些当代著名工笔人物画家,是这一探索中的实践者和开拓者。她们敢于尝试新的材料,并将其大胆而审慎地融入她们的创作实践当中去,在保持工笔画自身特点的同时,也丰富了画面的视觉层次和内涵,为工笔画种开辟了新的表现空间。

## 2 现代矿物颜料的革新:突破传统色彩的边界

### 2.1 传统矿物颜料的特征与局限

中国画作为中国绘画体系中极具代表性的艺术形式,其材料体系建构以矿物质颜料为核心载体,历经数千年的传承与发展,形成独特的艺术语言和审美范式。中国画讲究随类赋彩,是指在参照物象自然之色的同时适应中国画颜料的独特属性,中国传统工笔人物画的赋彩大都采用这种方法,如传统绢本绘画等。画家兼顾材料与颜料之特性,既可以自然物象的色彩为参照,也可以依据主观审美理解调配色彩,

【作者简介】王婧(2000-),女,中国安徽合肥人,硕士,从事中国画艺术研究。

并在两者之间寻求一种“折中”状态，来达到目的。中国画中的传统矿物颜料主要包含石青、石绿、朱砂、蛤粉等天然矿石或贝壳类物质，经研磨、漂洗、分级等工艺加工而成。这些颜料凭借高度稳定性，以及晶体结构在光折射下产生的光泽效果，为工笔画创作构建起富丽典雅、厚重沉稳的视觉基调，成为中国传统绘画艺术特质的重要物质基础。

然而，传统矿物颜料体系存在显著局限性：其一，色彩谱系相对狭窄，难以满足现代艺术创作对丰富色调的需求；其二，受限于传统研磨工艺，颜料颗粒的精细化程度不足，影响画面质感的细腻表现；其三，部分颜料如铅白等存在毒性，且在环境作用下易发生氧化变黑，对作品的长期保存构成挑战。这些因素在一定程度上制约了中国画艺术语言的拓展与表达维度的深化。

## 2.2 现代矿物颜料的种类与技术

随着现代材料科学与工艺技术的革新，新型矿物颜料出现革命性突破。以新岩颜料为代表的现代矿物颜料，采用高温结晶合成技术，通过精确控制化学配比与烧制工艺，实现了色彩体系的极大拓展。相较于传统颜料，新岩颜料不仅在色谱上衍生出大量稳定、纯净的中间色与复合色，更通过研磨技术提升颗粒细腻度，同时规避了传统颜料的毒性风险，为当代中国画创作提供了更广阔的表现空间，推动工笔画在新时代语境下的创新发展。其颗粒度不仅可控，而且能研磨至超细粉末，为极其微妙的色彩过渡和晕染提供了技术基础。其色相饱和度、稳定性好，避免了天然矿物因产地、纯度差异带来的不稳定因素。此外还有水干色，水干色以天然矿物粉末或合成矿物粉末为基础，加入胶液调制成膏体或干燥块状。它的特点是使用便捷，色彩丰富，颗粒细腻，易于渲染，且具有矿物颜料覆盖力，很适合表现现代人物肌肤的细腻质感和微妙色调变化。

除了传统的金箔、银箔，现代金属颜料如铜粉、铝粉、彩色箔以及烧箔、腐蚀箔等特殊处理技法被广泛引入。它们不仅用于勾勒装饰，更成为塑造体积、营造氛围如光感、金属感、陈旧感、表达象征意义如神圣、奢华、衰败的重要手段。

## 2.3 罗寒蕾实践例析

当代著名工笔画家罗寒蕾在人物肌肤的表现上，对现代矿物颜料尤其是新岩和水干色的运用堪称典范。她突破了传统工笔画人物肤色相对平面、概念化的局限。在罗寒蕾的作品《阿杏》中对少女肌肤的刻画，运用了大量色阶微妙的暖灰色系新岩和水干色。通过多层、微妙的叠加与渲染，精准捕捉了肌肤下的血色、骨相、肌肉的微妙起伏，以及光线照射下透明、温润的质感。这种对色彩精微层次的极致追求，使画面人物呼之欲出，充满了生命的温度。这是传统颜料难以达到的丰富且细腻的表现。在她的作品《金陵十二钗》系列中在表现不同人物性格、命运时，罗寒蕾巧妙地运用了不同的色彩基调。如林黛玉的苍白、清冷中透着一丝病态的嫣红，薛宝钗的丰润、含蓄中带着温润的光泽，王熙凤的艳丽

中暗藏锋芒，这些复杂微妙的肤色差异，很大程度上依赖于现代矿物颜料提供的丰富色域和精细颗粒所带来的超强表现力。色彩在这里超越了简单的装饰功能，成为刻画人物内心世界、暗示命运轨迹的无声语言。

现代矿物颜料不仅提供了更丰富的“色库”，其可控的颗粒度、良好的悬浮性与胶的配合，使得晕染与色彩过渡更加自然。罗寒蕾作品中轻柔的肌肤色调变化，那些在光影下若隐若现的血管与骨骼，都是这种材料特性被发挥到极致的体现，极大地增强了画面的写实深度和情感感染力。

## 3 仿古绢本的回归与再造：载体质感的深度探索

### 3.1 传统绢本价值与现代机制绢不足

绢本是中国早期绘画的重要载体。然而，现代机制绢往往过于光滑、质地单薄、胶矾处理不当，难以承载厚重的矿物颜料和复杂的技法，也缺乏古绢的温润含蓄之美。仿古绢本工艺的兴起，正是对这种古典载体美学的创造性转化。

### 3.2 仿古绢本工艺的核心要素

仿古绢本的核心在于材质选择与织造工艺。通常选用天然的蚕丝，模仿古代绢的经纬密度、粗细和织造方式追求类似古绢的柔韧度、厚度和自然肌理感。在工艺上采用天然植物、矿物染料进行仿古染色这种底色本身即具有审美价值，能为画面奠定和谐的基调。除此之外胶矾处理也是绢本使用的关键步骤。通过反复涂刷特定比例的胶矾水溶液，改变生绢的渗水性，使其既能承载多层渲染，又能保持色彩的鲜亮和笔触的清晰。仿古绢本尤其讲究胶矾的比例、浓度和涂刷次数，以达到理想的“熟”度——既不过于“滞涩”阻碍运笔，也不过于“生”导致过度晕染。胶矾往往也能带来一些意想不到的独特肌理效果。一些画家们在绢底制作过程中或之后，通过揉搓、刮擦、堆积、拼贴、局部破坏等方式，制造出人为的、具有表现力的肌理。这种经过“再造”手法之后的绢本往往更具美感。

### 3.3 罗寒蕾实践例析

当代著名画家罗寒蕾是运用仿古绢本的代表性人物之一。她对绢的选择和处理极具匠心，绢底在她作品中绝非被动的背景，而是主动参与画面建构的重要元素。

在罗寒蕾的作品《逝》中，她选择了相对粗糙并且带有自然纹理或轻微瑕疵的仿古绢，她还会在绢底上进行刮擦、堆积胶矾形成特殊纹理。这些肌理丰富了画面内容同时还起到了暗示人物所处的背景的质感。这样的手法在用于表现一些沉重、怀旧的主题时更加的具有氛围感和感染力。当细腻人物与独特肌理的绢底相结合时，自然而然就形成了一种强烈的视觉张力极大地丰富了作品的视觉效果。

### 3.4 仿古绢本对工笔画语言的拓展

仿古绢本的使用，使工笔画从单纯的“绘于平滑表面”转向了对承载物本身物质性的深度挖掘。绢的纹理、光泽、

底色、肌理、甚至其作为“布”的物理属性，都被纳入艺术表达的范畴，极大地拓展了工笔画语言的层次感和精神容量。它连接了古今，使画面在精致刻画之外，拥有了更浑厚的“底色”和更耐人寻味的空间感。

## 4 材料创新的综合效应：拓展工笔表现力的多维路径

### 4.1 色彩表现力的极大丰富与细化

现代矿物颜料与仿古绢本的实验性应用，其意义绝非孤立的技术更新。二者的结合与创新运用，从多个维度深刻拓展了工笔人物画的表现力。在色彩表现力上极大丰富与精细化，新岩、水干色提供了前所未有的广阔色谱和精细颗粒，使得对现代人物复杂、微妙的肤色、服饰色彩、环境色调的精确捕捉和艺术化表现成为可能。色彩不再是概念的、装饰性的，而是成为塑造体积、渲染氛围、传达情绪、揭示心理的重要手段。罗寒蕾作品中肌肤的透明感、血色感、光泽感，正是这种色彩表现力的体现。

### 4.2 质感与肌理语言的强化

现代矿物颜料本身具有的晶体颗粒感、覆盖力、沉淀效果，结合金属箔的特殊光泽与肌理，以及仿古绢本自身的纹理、和再造肌理，共同构建了异常丰富的画面表层触感。艺术家可以精准模拟各种物质丝绸、棉麻、金属、皮肤、石材、草木的质感，更可以超越模仿，增强了作品的和感染力。罗寒蕾作品中人物衣饰的华美质感、背景的斑驳沧桑感，都是材质语言成功运用的结果。

### 4.3 空间层次与光影氛围的营造

颜料的多层透明叠加渲染，可以在平面上营造出微妙的空间深度和空气感。矿物颜料的沉淀特性、金属箔的反光特性，结合经过特殊处理的绢底如局部矾重形成的“亮区”，使得对光线的捕捉和氛围的渲染更加自由和富有表现力。画面不再仅仅是平光的装饰，而可以追求戏剧光效或光色颤动，增强了画面的立体感和情境感。

### 4.4 情感浓度与精神内涵深化

材料的物质属性本身即携带情感与观念。仿古绢的沉静、矿物颜料的厚重、金属箔的斑驳、再造肌理的沧桑，这些材质语言直接作用于观者的感官，引发深层次的情感共鸣。罗寒蕾用在仿古绢本上制作肌理的实践中成功地将画面中的人与人背后蕴含的哲理进行了深度融合，使作品超越了单纯的描绘人物。

### 4.5 传统精神与当代精神的融合表达

对古法材料矿物色、绢的运用，是对中华优秀传统文化的一种传承。而运用现代技术改良的材料、肌理再造、运用金

属箔以及表现当代人物与主题，则体现了在继承中创新在创新中发展。这种“旧材新用”、“古法新诠”的实践，正是工笔画实现创造性转化和创新性发展的关键一环。它使工笔画在保持其核心审美的同时，能够有效地回应现代人的视觉经验和精神诉求。罗寒蕾的作品完美诠释了这种融合，其技艺内核是纯粹而精湛的工笔传统，其视觉呈现和情感表达却充满了现代感与个人印记。

## 5 结论：材料实验与工笔画的未来维度

现代矿物颜料与仿古绢本在当代工笔人物画中的实验性应用，它绝非简单的材料升级，而是工笔画家们在传统与现代碰撞的复杂语境中，主动寻求艺术语言突破、拓展表现的手法、深化精神内涵的必然选择。以罗寒蕾等画家为代表的艺术创作实践可以充分证明，绘画材料是画家思想的载体。

实践证明创新是对新材料、新技法、新载体的第一动力，是推动工笔画语言不断进步、保持生机活力的动力。它催生了的视觉感受和审美观念。与此同时传统是创新的根基同样也要继承和发扬，这恰恰是工笔画能够保持其自身独特性的前提。创新并不是抛弃传统，而是取其精华弃其糟粕。对传统工笔画材料进行深度挖掘和创造性转化的实验性应用仍在进行中。未来，随着科学技术的进一步发展更加稳定更加环保的新型矿物颜料、以及工笔画家创作观念的持续革新，矿物颜料与绢本工艺提高，必将带来更多令人惊喜的突破。

现代矿物颜料与仿古绢本，作为承载中国工笔画发展的重要媒介，它的实践性发展将继续。它们将继续在坚守中华优秀传统文化的基础上的不断焕发出新的生机，书写属于这个时代的华彩篇章。

## 参考文献

- [1] 蒋采苹. 中国画材料应用技法[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1999.
- [2] 罗寒蕾. 罗寒蕾工笔人物画技法[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2016.
- [3] 杭春晓. 当代工笔画艺术转型研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2010.
- [4] 张导曦. 现代重彩画技法[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2004.78-80.
- [5] 林国强. 论中国画仿古做旧中的材质美感[J]. 美术观察, 2015(06).
- [6] 陈孟昕. 工笔画语言的现代转换[J]. 美术, 2008(05).
- [7] 于洋. 精微与浑厚之间——论当代工笔人物画材料语言的探索路径[J]. 美术, 2021(03): 98-102.

# Generative AI's Assistance and Reconstruction in Image Design

Huijun Chen

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

## Abstract

Artificial Intelligence (AI), as a product of the digital media era, has developed synchronously with technology and the digital age. At the same time, AI, as a new emerging technological science that researches and develops theories, methods, and techniques for simulating, extending, and expanding human intelligence, provides inspiration and technical support for artists and designers' creation and work. Therefore, this article mainly focuses on the assistance and reconstruction of AIGC in image design, exploring the challenges that the emergence of AIGC technology brings to traditional image design, as well as analyzing the assistance and reconstruction parts that AIGC technology brings to the process of image design, and considering the application and development of AIGC technology in the field of art design in the future.

## Keywords

AIGC technology; Image design; Design Refactoring

## 生成式 AI 对图像设计的辅助与重构

陈慧君

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

## 摘要

人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 作为数字媒体时代下的产物, 跟随着科技、数字化时代同步发展, 同时 AI 作为一个研究开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术的一门新兴技术科学, 为艺术家、设计师的创作与工作提供了灵感激发与技术支持。因此本文主要以 AIGC 对图像设计的辅助与重构作为研究主体, 探讨 AIGC 技术的出现对传统图像设计带来的挑战外, 也分析 AIGC 技术为图像设计的过程所带来的辅助与重构部分, 并思考 AIGC 技术在今后艺术设计范围内的应用与发展。

## 关键词

AIGC 技术; 图像设计; 设计重构

## 1 引言

AIGC 的迅速崛起意味着此技术将充斥着各个行业领域, 国内外为 AIGC 具有可持续发展力进行着不同程度的研究。美国 OpenAI 公司所研发的 ChatGPT 聊天机器人程序, 对于人类自然语言的处理、图像生成及内容创新这些方面都带来了不小的进步。同时, 国内的文心一言、腾讯元宝、豆包等程序也能够做到相应的内容, 尤其是 2023 年杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司开发的 DeepSeek (深度求索) 程序, 为人工智能 (AI) 技术的快速发展以及重塑全球科技格局的道路上增添了浓墨重彩的一笔, 不仅挑战了传统闭源 AI 巨头的市场主导地位, 也为全球开发者和企业提供了新的创新机会。

AIGC 不仅在聊天功能上有着强大的技术体现, 同时为艺术工作者们也提供了新的理念与思路。例如 Stable Diffusion、MidJourney 等图像生成程序, 改变了传统艺术图片创作的过程与途径。利用文生图、图生图、工作流等制作

技术, 在保证图片输出美观与艺术性的同时, 也能够提升艺术工作者们再创作过程中的时代性与创新性。

因此, 对于图像设计而言, 将 AIGC 技术赋能图像设计, 以探索或实践出新的创作路径, 缩短图像设计过程中需花费的时间, 促进图像设计的发展, 提升工作效率, 使艺术创作家们迸发新的灵感, 探索更广阔的风格。

## 2 关于 AIGC 技术的相关理论阐述

### 2.1 AIGC 技术的诞生发展

对于 AIGC 的核心概念与实践早在几十年前已经出现, 在达特茅斯会议上, 约翰·麦卡锡首次提出了“人工智能”的概念, 这被认为是 AI 领域的开端, 也为后来 AIGC 技术的发展奠定了理论基础。<sup>[1]</sup>20 世纪 60 年代系统工程师约瑟夫·魏泽堡与精神学家肯尼斯·科比尔编写了最早与人对话的程序 Eliza, 基于人类自然语言的对话形成有简单有规则的文本生成。20 世纪 80 年代开始, 基于早期所奠定的理论

与实践基础,如故事、诗歌更加复杂的文本生成逐步出现,并所衍生出早期计算机图形学和简单图像生成算法。来到21世纪,2000-2010年在深度学习兴起前,出现机器学习用于生成音乐、基本图像处理等过程。

尽管关于人工智能生成的内容时间历史悠久,但“AI” (Artificial Intelligence Generated Content) 作为一个专门的、被广泛认知和使用的商业或技术缩写出现的时间相对较晚。2022年4月OpenAI发布DALL-E 2可以根据文字描述生成及其逼真和创意的图像;2022年7月MidJourney公测版发布使高质量AI图像的生成变得更易于大众接触;2022年8月Stable Diffusion开源极大地推动了AI图像生成的研究与应用,提高了AIGC技术使用的普及性;在同一年11月OpenAI发布ChatGPT展示了大型语言模型在对文本对话、创作。在2022年这一年期间AI技术取得了多项颠覆性的突破,这些重量级生成式AI产品接连引爆市场,“AI”这个简洁的缩写也开始被各行各业广泛采用。

## 2.2 AIGC 技术的特点与能力

AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) 即人工智能生成内容,是当前人工智能领域最具颠覆性和前景的技术之一,其核心在于利用深度学习等先进的人工智能算法输出相对应的信息,特别是生成式人工智能模型,学习并模拟文本、图像、音频、视频、代码等海量人类创作的数据,从而自动或半自动地创造出全新的、符合特定意图或风格的原创内容。其中生成算法模型如扩散模型 (Diffusion Models)、生成式对抗网络 (Generative Adversarial Network, GAN) 和神经辐射场 (Neural Radiance Fields, NeRF) 在性能和稳定性方面取得了突破,大大提升了AI生成内容的质量和种类的多样性。<sup>[2]</sup>

因此,AIGC具备强大的内容生成能力,首先从文本编辑来看,AIGC能够自动撰写文章、报告、邮件、文案、剧本、诗歌,同时也能进行对对话的摘要与提炼,其次AIGC能够通过文字描述或指令生成出具有风格化的图片。除此之外,AIGC也涉及音频类,利用文本转语音TTS合成逼真的人声,进行音乐创作、音效生成、语音编辑。视频类生成可根据文字生成视频剪辑、虚拟场景、动画、视频类输出,进行AI换脸、视频编辑等工作。AIGC技术的多模态交叉使得这些多媒体形式能够有效结合并能根据用户所提供的关键词提示语展示具有风格偏好的图片或视频,同时这些不同领域不同类别的生成式AI能够远超人类的速度,批量生成大量内容,提升了效率降低了成本。

## 3 AIGC 对图像设计的辅助与重构

图像设计被广泛运用在数字插画、海报、平面广告、UI界面、动态图形中,也就意味着涉及到视觉元素的组合与创作都会使用到图像设计。因此,一方面是日益增长的商业需求,设计过程的效率与输出的质量会作为是否能进行商

业用途的标准,另一方面数字化时代的发展,传统图像设计转向数字化图像设计的创作流程是艺术家与设计师们的必经之路。

目前来看,通过AIGC进行图像设计的方式有两种方向可供选择,一种是文生图的创作模式,用户需要根据自己对与最终图像的呈现与要求,输入关于最终图像的正向及负向的提示词,并调整好底模、VAE模型及Lora模型,得到符合用户预期的图片。

另一种是图生图的创作模式,用户可根据已有图像利用AIGC进行高质量输出,这种模式可用作图像的超清修复,实现对原图风格的转化,也可对原图进行精细的输出,用户可以提前准备一张线稿,输入想要生成的风格正负向关键词,调整好所需要的checkpoint模型与lora模型就能输出一张完整且具备风格化的图片。

因此,艺术创作家们应该利用AIGC技术辅助图像设计并将前期、中期、后期三个阶段的创作流程进行重构。

### 3.1 灵感激发及风格探索

#### 3.1.1 灵感激发

对于图像创作者而言,在创意初期通常会面临思维局限或者图像最终输出方向模糊的问题,AIGC可通过自然语言的处理技术辅助初级视觉元素。使用文字AI的大型语言模型输入模糊需求,如“未来主义风格视觉海报”,AI会根据用户需求生成相关风格概念词,例如赛博朋克风、液态金属质感等风格词给创作者在前期构思的过程中提供明确的思路。

#### 3.1.2 风格探索

确定设计思路之后,便将进入草图绘制,传统手绘草图或数字软件绘制草图耗时较长,而AIGC可以快速实现概念可视化。利用Stable Diffusion的文生图功能多次生成直至获取一张满意的草图,其次使用ControlNet插件绑定框架输入关键词信息,为图像设计提供基础构图。与此同时,在同一主题下可以通过调整正向提示词与不同类型的Checkpoint模型生成不同的风格变体。例如,创作者想获取不同风格,主题为一名小女孩作为主体的插画,那即可修改正向提示词与大模型就能获取不同的结果,在正向提示词中,不作改变的关键信息为“A young beautiful girl in the park, smiling,brown hair,flowers, green leaves, sunny”(一位在公园的年轻漂亮的女孩,微笑,棕色头发,花朵,绿叶,阳光明媚),其余关键词需要根据输出图片的具体风格确定,同时根据风格调整好大模型后就会得到不同风格但同样主题的图片。

### 3.2 素材与精细化内容生成

#### 3.2.1 精细化内容生成

在图像设计的制作阶段往往需要对所需要的设计元素进行精确控制,利用AIGC技术可实现精细化生成。借助ControlNet模型,创作者可利用前期确定的草图进行边缘控

制、深度控制、语义分割等条件进行精准控制生成结果的构图和形态，其次通过调整采样器、噪声调度器类型、迭代步数的生成参数平衡输出图片的质量。这种调整参数的方式生成一张图片通常在一分钟左右，相比之下利用 AIGC 技术进行图像的精细化内容生成比传统图像设计的修改过程更加快速。同时，还能够在规定时间内达到图像输出数量上的优势，从侧面来说使用 AIGC 生成图像使创作者可供选择图像的机会随之更多。

### 3.2.2 局部优化与迭代

在上一小点中提出 AIGC 技术可进行精细化内容生成，但同时会出现一个 AIGC 的普遍现象，当用户使用 AIGC 进行图像创作时，生成的图片整体来说符合用户预期，某些部分容易畸形或奇怪，例如 AI 经常体现出的畸形的手部，混乱的背景等局部问题，这些问题仅仅修改反向提示并不能正确的得到修正，因此 AIGC 可对于特定区域进行调整。Stable Diffusion 中的重绘（Inpainting）功能允许用户仅修改指定区域，同时保持其他部分不发生改变，这一功能不仅能够修复畸形的局部同时也可以商业海报中运用并体现。例如，制作一款某品牌的精华瓶的海报，设计师可以在前期阶段生成基础的构图后，通过重绘（Inpainting）功能对产品背景及展示区域进行迭代优化。

## 3.3 质量优化与风格强化

### 3.3.1 图像质量优化

图像设计的后期制作阶段是确保作品最终质量呈现的关键环节，在以往图像设计的过程中是需要设计师投入大量时间进行细节调整和技术处理的。随着生成式人工智能技术的快速发展，AIGC 为图像设计后期的优化部分提供了全新的技术路径。

首先，分辨率提升是图像设计在后期制作阶段十分重要的需求，在图像设计的前期，设计师可以通过使用 AIGC 生成完整的图片，但通常来说图片分辨率一般为 512\*512（像素），这种分辨率的图片进行放大观看清晰度不足，因此，基于 Stable Diffusion 中的超清放大模块可有效的提升图像的质量，相比传统放入软件修改分辨率增加图像比例与插值的方法，AIGC 能够十分快速的提供高分辨率的图片。同时，设计师可结合上文所提出的重绘（Inpainting）功能进行无缝图像修复或处理不同尺寸的图像问题。

### 3.3.2 风格强化与创新

除了在前设计构思部分 AIGC 能够帮助设计师快速实现概念可视化，同样在最终的调整部分，AIGC 也能完成不同历史阶段所出现的风格融合，譬如将巴洛克类的历史艺术风格与现代数字艺术结合或混合“宋代山水”与“赛博朋克”风格，创造独特的视觉语言。该体系已成功应用于视觉体现、美术制作等多个领域，如 AIGenesis 利用 AI 直出《长安的荔枝》海报设计，将电影海报构图、禅意意境、写意设计手法、中式美学风格融合在一起（如图 3-7），这样

的风格融合使海报的最终效果即符合主题又具备观赏性。

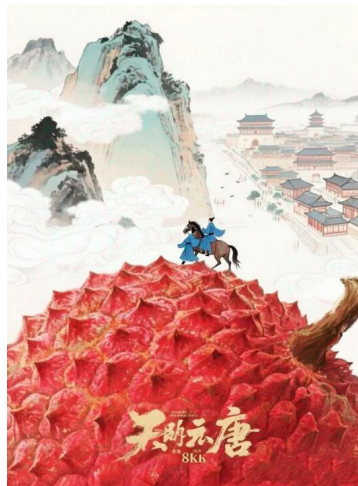


图 3-7 AI 设计直出《长安的荔枝》海报

图片来源：小红书 AIGenesis

## 4 AIGC 对图像设计的应用建议

AIGC 技术的普及与运用，一方面提升了创意生成的速度，提高了批量生产视觉化效果的能力也同步提升了图像迭代的能力。但设计师在使用 AIGC 的过程当中会意识到人工智能技术作为设计师的一个辅助工具与手段需要向 AIGC 表述确切的文字信息，调整适配的数值参数后，通过再三思索再去选择如何使用。因此，虽然生成式 AI 缩短了整个图像设计的时间，但对设计师自我的表述能力与设计思维能力的标准并没有降低。

另一方面，AIGC 的普及使得其在网络中的隐私性和安全性问题日益突出。在数字化媒介的研发与教育中，往往涉及海量的个体与敏感信息，保障其安全性与隐私性是当前研究的热点。<sup>[1]</sup> 用户在使用 AIGC 进行内容生成的过程中并不知晓是否有侵犯他人的知识产权，无法分辨生成的信息是人为制作还是 AIGC 制作，因此，在使用 AIGC 的过程中所面临的法律规范问题也不容小觑。

## 5 结语

科技发展的脚步不会停滞不前，生成式 AI 与图像设计的融合已经进入新的创新阶段，如何使用好 AI，如何与 AI “达成共识”，是设计师们需要去找到平衡点。AIGC 进一步的革新与深化也将会为视觉设计领域带来未知的挑战与机遇。

### 参考文献

- [1] AIGC 技术赋能数字媒体艺术创作的实践与研究.[D].上海音乐学院,2024.
- [2] 巴晓.AIGC 技术在影视制作中的应用探索和趋势前瞻[J].现代电影技术,2023(12):37-43
- [3] 陈敏锐,栗晓文.AIGC 技术在数字媒体设计中的应用研究[J].鞋类工艺与设计,2025,5(4):93-95

# Research on the Reform and Development Trend of Stage Art in Multimedia Era

Ziyu Song

Guangdong Provincial Theatre, Guangzhou, Guangdong, 510030, China

## Abstract

Against the backdrop of multimedia technology's deep integration into theatrical arts, this paper first analyzes the characteristics of multimedia technology, the shaping effects of digital projection and virtual reality on stage space, and the mechanisms by which interactive technologies enhance audience-performer interaction. It then explores the dynamic multidimensionality of stage spaces, the digitization and virtualization of visual elements, and the transformative evolution of design concepts from static to dynamic approaches. Finally, it examines emerging trends including VR/AR convergence, AI-assisted design, and cross-media storytelling. This research provides theoretical and practical references for understanding the transformation of theatrical stage art and promoting its innovative development.

## Keywords

multimedia technology; theatrical stage art; transformational features; developmental trends; interactive experience

## 多媒体时代话剧舞台美术的变革与发展趋势研究

宋子玉

广东省话剧院, 中国·广东广州 510030

## 摘要

在多媒体技术深度渗透话剧艺术的背景下, 本文先剖析了多媒体技术的特征、数字投影与虚拟现实对舞台空间的塑造作用及交互技术对观演互动的促进机理; 再探讨了舞台空间动态化多维化、视觉元素数字化虚拟化、设计理念从静态到动态的变革特点; 最后研究了VR/AR融合、AI辅助设计及跨媒体叙事等发展趋势。该研究为理解话剧舞台美术变革、推动其创新发展提供了理论与实践参考。

## 关键词

多媒体技术; 话剧舞台美术; 变革特点; 发展趋势; 交互体验

## 1 引言

多媒体技术的革新正深刻改变话剧舞台美术的呈现形态。本文聚焦这一变革, 先解析多媒体技术对话剧舞台美术的影响机理, 再探究其变革特点, 最后展望发展趋势。这一研究有助于厘清技术与艺术的融合路径, 为话剧舞台美术的创新实践提供理论支撑。

## 2 多媒体技术对话剧舞台美术的影响机理

### 2.1 多媒体技术的基本特征及其应用形式

多媒体技术是以数字化编码作为根基的, 具备信息载体的整合性与传输处理的及时性, 能将图像、音频、视频等多种符号体系有效融合, 以构建出动态且相互关联的媒介集合体, 其主要特征呈现为交互反馈模式及跨媒介的适配本

领, 借助算法思路达成不同媒介要素的即刻回应与协同运行, 在话剧舞台实际操作中往往以数字影像体系、动态灯光阵列、声效合成部件等形式呈现, 通过规范化的数据接口与舞台机械体系无缝衔接, 既能够单独组建完整的虚拟场景部分, 又可和实体场景布置构建起相互补充的视觉架构, 为舞台美术提供灵活、可变动的展现载体。

### 2.2 数字投影与虚拟现实在舞台空间塑造中的作用

数字投影技术依据光学投射的基本原理, 对舞台平面视觉层面的重新构建, 借助光影呈现出的层次特性突破物理空间, 既有固定界限让单一舞台界面承载多个维度场景相关信息, 其在投射角度及范围方面具备的可调整属性与舞台机械运行相互配合, 促使空间透视形成动态改变从而增强场景转换流畅程度; 主要通过营造沉浸式环境将观众感知层面维度, 从平面状态拓展至立体空间范畴的虚拟现实技术, 依托空间定位体系达成虚拟场景与表演区域精确重合, 让舞台物理空间与虚拟场景形成相互渗透结构关联, 这种由双重空间交织形成的状态拓宽舞台叙事空间跨度, 为场景调度提供超

【作者简介】宋子玉(1988-), 男, 中国山东烟台人, 本科, 三级舞美设计师, 从事舞台美术设计研究。

越实体约束的展现可能性。

### 2.3 交互技术促进舞台美术与观众的互动体验

交互技术运用传感器阵列及数据处理体系,创建起舞台元素和观众行为间的对应联系,把观众在现场反应转变成可量化控制参数以推动灯光、影像、音效等舞台元素实时调节,打破以往观演关系单向传播特性,让观众从被动接受主体转变成场景构建中动态参与主体,其关键点在于借助算法模型剖析观众行为蕴含语义信息,将分散个体反应归纳成具备戏剧逻辑群体反馈,促使舞台美术体系展现出与观演现场契合的适应性改变,最终打造出双向互动的剧场美学关联。

## 3 多媒体时代话剧舞台美术的变革特点

### 3.1 舞台空间结构的动态化与多维化转变

舞台空间结构向动态化与多维化方向转变,实则是多媒体技术跟机械控制系统共同作用后的必然结果。所谓动态化即舞台物理结构非一成不变而是可改变,依靠机械传动装置能使舞台空间里的单元部分实现位移、转动及上升下降等动作,进而让原本固定的舞台区域依剧情讲述,要求重新组合成不同场景架构,而且这种空间变化不像传统幕间换景那般受时间限制,形成了连续如水流般顺畅的场景叙事逻辑。多维化是通过将实体空间与虚拟影像相互叠加营造出视觉上有层次的结构,既为演员表演保留必要物理支撑点,又借助投影相关技术延伸出超越物理界限的虚拟空间层面,如此可让观众仅从一个视角观看时就能同时感受到多种空间信息。值得注意的是,这种舞台空间结构的转变并非简单将各种技术相加,而是通过改变空间形态直接参与到戏剧冲突构建之中。

上海话剧艺术中心精心打造的《觉醒年代》,全面展现的这种空间变革在实践方面的具体形态,其舞台关键装置为全机械转台带动的两扇各高6米、宽达12米,而且构造采用轻量化合金框架搭配复合板材的巨大“高墙”,借助底部环形轨道可实现360度转动,展现新文化运动期间思想碰撞场景时,会以每秒0.3米速度朝两边转动产生逐渐开启的“历史之门”形象,转台底部LED灯带依旋转角度改变呈现,从冷白色到暖黄色不同色温寓意时代氛围转变,墙面内侧嵌入的微型投影幕与顶部投影仪配合,在高墙旋转到90度角时幕布投射出《新青年》杂志封面,北大红楼等历史影像与实体墙面构成“虚实相互呼应”视觉效果,演员可凭借墙面预先设置好的攀爬支点在垂直方向进行表演移动,如陈独秀在“高墙”顶端演讲时,转台同步缓慢转动使演员与背景影像产生动态位置偏差,营造出仿佛穿越时空的多维叙述感觉。

### 3.2 舞台视觉元素的数字化与虚拟化趋势

舞台视觉元素朝着数字化与虚拟化方向发展,意味着舞美创作从依靠实体物质朝着以数据为驱动力的模式变革

转变,数字化促使视觉元素创作及呈现踏入参数化阶段,诸如色彩鲜艳程度、光影强弱状况、图形形状样式等,都可借助数字系统精确调节把控,由此保证视觉效果的可重复性,还让元素形态实时变化成为可能,像静态布景无法达成的渐变、变形等效果,借助数字程序就能精确完成;虚拟化经光学技术将数字信息转变为无需实体载体便可存在于舞台空间,还能与演员形成无接触式视觉互动的可察觉虚拟影像,突破了物理材料对表现方式的限制;这种发展趋势构建起数字与实体间的共生联系,即实体道具带来触摸质感与空间参照,虚拟影像营造超现实场景,二者通过光影融合技术模糊视觉界限,致使观众难以清晰分辨真实与虚幻界限。

舞蹈诗剧《只此青绿》的舞台设计,对这种趋势在实际操作层面具体方式的充分体现,在于其运用“内胆式”多层构造形式,地面由18个电机各自驱动的六边形转台构成,这些转台每个都能独自达成360度旋转及50厘米升降操作,空中还悬挂着三层直径有差异的环形装置,而且同样具备旋转及位移功能,以“青绿腰”核心舞段为例,地面转台按预先设定轨迹分层转动形成类似波浪起伏的实际物理形态,与此同时空中圆环同步朝相反方向转动借速度差异构建出螺旋上升样式的空间韵律,舞者完成标志性下腰动作时,舞台后方LED主屏及两侧半透明纱幕一同启动投影操作,纱幕上数字水墨图案依据舞者动作实时出现晕染扩散效果,主屏投射出山峦轮廓动态线稿,此三者光学效应作用下形成“舞者—实体转台—虚拟山峦”三重视觉叠加状态,其中全息投影技术扮演至关重要角色,通过将透明投影膜以45度角放置能把舞者动作轮廓转变为半透明山峦虚影,舞者群体进行队列变换时,这些虚影随之组合成《千里江山图》局部意象,整个过程中实体肢体语言与虚拟光影效果在运动里实现完美同步。

### 3.3 舞美设计理念由静态到动态的演变

舞美设计理念从静态向动态的这一变化,其内在本质实则是戏剧在叙事逻辑层面对技术手段的再度整合,在静态理念指导下的舞美设计重点在于场景初始搭建工作,借助固定不变的布景、灯光、道具营造出稳定的空间架构,其设计成果于演出前完成且演出全程形态不变,而动态理念则将舞美系统视作随剧情推进发展变化的有机整体,关键在于建立各元素间响应体系,即利用传感器收集演员位置、声音频率等实时信息,并转化为驱动灯光、影像、机械装置的控制信号,促使舞美元素依戏剧情节开展自动调整自身形态,这种理念转变推动舞美设计从“提前设定好结果”变为“在过程中生成结果”,如此使得每个视觉元素都被赋予叙述故事功能,像灯光色温改变可加强戏剧矛盾冲突、影像内容转换能推动时空变换、机械装置运动节奏可与剧情紧张程度精确呼应,进而让舞美系统成为与导演调度、演员表演紧密相连的叙事主要部分,共同打造出动态平衡的戏剧架构。

江苏省演艺集团话剧《因为有你》借助对玻璃材质创新使用,全面展示理念转型实践情况,舞台主体构建为二层网格样式结构,框架由高强度铝合金搭建,立面与隔断均用“隐私玻璃”特殊材质,该材质具通过电流操控实现透明与雾化瞬间转变特性,18块玻璃各连独立控制系统可依剧情需求组合出200多种状态模式,急诊病房场景中底层玻璃维持透明展现医院走廊实际场景布置,二层玻璃借渐变雾化塑造病房私密氛围,主人公回忆过往时雾化玻璃通电变透明,二层空间随即显现家庭场景投影画面形成“现实病房—回忆空间”垂直叙事架构,更凸显设计巧妙心思之处在于玻璃反射与投影相互结合,表现主人公内心纠结挣扎时舞台顶部投影仪,将碎片化文字影像投射到玻璃表面,演员在玻璃间走动活动使影像出现折射与重叠情况,文字碎片随人物动作重组成完整心理独白,而且玻璃透明状态改变与影像内容达成精确时间同步,即人物情绪平静时玻璃通透、影像清晰,人物情绪激动时玻璃雾化、影像模糊。

## 4 多媒体技术驱动下话剧舞台美术的发展趋势

### 4.1 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的融合前景

虚拟现实与增强现实两种技术相结合,正慢慢突破话剧舞台物理层面限制而且打破观众感官边界,其融合并非简单相加,而是依靠空间定位算法与光影渲染引擎配合打造现实与虚拟共存的戏剧空间,VR打造的完全沉浸式虚拟空间能与AR实现的对现实场景强化形成动态互补,观众既能头戴显示设备进入完全虚构的戏剧环境,又可借助额外设备直接用眼看到叠加于实体舞台的虚拟元素,两者融合后会重新构建观演关系在时间与空间的维度,使观众不再固定座位观看,而是成为可自由移动的叙事参与者,即观众视角从固定座位得以解放,而且演员表演时能借助虚拟与现实相互作用系统与虚拟场景元素产生带力学反馈互动,这种技术发展路线为话剧带来“能触摸到的虚拟”及“可介入其中的现实”两个体验维度,推动舞台美术从单纯视觉展示,朝多感官沉浸式方向发展。

### 4.2 人工智能辅助舞台美术设计与自动化控制的可能性

人工智能在舞台美术范畴的深入运用,正重塑设计流程与控制逻辑,在设计阶段,依托深度学习构建的AI系统,

可通过对剧本的情感走向及叙事节奏展开分析,自动形成多套舞美方案框架,其算法模型能整合历史经典案例里的视觉符号与当代技术参数,为设计师提供兼具创新性与可行性的参考示例,到演出控制环节,AI的实时决策能力尤为重要,凭借红外传感、图像识别等技术捕捉演员走位、观众反应等动态数据,系统就能自主调整灯光投射角度、影像播放速率等参数,使舞美效果与戏剧行动达成毫秒级同步,这种自动化控制并非要取代人类创造性,而是以数据驱动进行精准调节,让设计师在艺术表达上更省精力,进而构建起“人类创意占主导、机器负责执行并优化”的新型创作模式。

### 4.3 跨媒体叙事与舞台美术的协同创新发展方向

跨媒体叙事与舞台美术相互配合下的话剧艺术,其传播范围正被拓宽,叙事感染力也在增强,以关键故事的IP为连接点,舞台美术各要素冲破剧场空间局限,化作跨平台叙事中标志性视觉指引,如话剧演出代表性场景设计,可转变成网剧镜头语言构图参照、游戏场景建模原始样本,而且衍生媒介反馈的叙事内容又能反促舞台美术更新升级;在剧场中,此配合体现为多种媒介符号有序融合,通过舞台机械设备与直播技术共同运作,将演员特写画面及时投射到动态布景上,让细微表演与宏大场景在叙事上相互呼应,借助区块链技术确认数字道具在不同平台权利,使观众演出结束后可通过移动设备继续与舞台虚拟元素互动,这配合创新促使舞台美术从仅服务单次演出的视觉体系,发展成支撑全媒体叙事的关键创意动力。

## 5 结语

综上所述,多媒体技术深刻重塑了话剧舞台美术的肌理与形态,其影响机理、变革特点与发展趋势共同勾勒出技术与艺术融合的清晰路径。从空间重构到理念革新,从虚实共生到跨域协同,话剧舞台美术正迈向更具活力的发展阶段。唯有坚守艺术本体,善用技术赋能,才能让舞台美术在创新中永葆戏剧魅力,为话剧艺术的可持续发展注入持久动力。

### 参考文献

- [1] 王琛. 虚实交融——现代数字技术在话剧舞美设计中的创新实践[J]. 文化月刊, 2025, (02): 141-143.
- [2] 田卓. 舞台美术中象征性表现形式研究[D]. 吉林艺术学院, 2024.
- [3] 祝元康. LED大屏幕相对传统舞台背景在话剧舞台中的优势浅析[J]. 戏剧之家, 2023, (05): 81-83.

# A Preliminary Study on the Film and Television Expression of “Blank Space” in Traditional Chinese Aesthetics

Jinhao Wang

Wuhan University of Communication, Wuhan, Hubei, 430200, China

## Abstract

The essence of traditional Chinese aesthetics lies in the creation of artistic conception, and the main technique for constructing artistic conception is “leaving blank space”. In recent years, the restoration of traditional Chinese elements and cultural aesthetics have received increasing attention from creative teams and audience groups in domestic film and television works. The art technique of ‘leaving blank spaces’ has also subtly influenced the creation and dissemination of film and television works, bringing new vitality to cultural inheritance and innovation. This article briefly explains the traditional aesthetic technique of “leaving blank space” and analyzes its translation in the creation of film and television works. By providing examples to explore its creative expression in audiovisual, narrative, and other aspects, deepen the understanding and application of the technique of “blank space” in film and television.

## Keywords

blank space; Film and television creation; Traditional aesthetics; appreciation of the beauty

## 中国传统美学“留白”影视化表达初探

王锦昊

武汉传媒学院, 中国·湖北 武汉 430200

## 摘要

中国传统美学的精髓在于意境营造, 对于意境构建的主要手法便是“留白”。近年来国内的影视作品中, 中国传统元素复原与文化审美越来越得到创作团队与观众群体的重视。“留白”这一美术技巧也潜移默化地影响着影视作品的创作与传播, 在文化传承与创新中焕发新的生机。本文通过对传统美学技巧“留白”的简要阐述, 分析其在影视作品创作中的创作技巧转译。通过举例探讨其在视听、叙事等方面的创作表达, 加深对影视“留白”技巧的理解与运用。

## 关键词

留白; 影视创作; 传统美学; 审美

## 1 引言

随着新媒体短视频的快速发展, 其“短平快”的传播特色将中国传统文化元素重新拉回到观众的视野之中。这股冲击力不仅仅强烈影响着主流媒体, 也将传统文化审美带入了戏剧影视作品创作当中。“留白”本身为中国传统绘画中的主要创作手法, 通过大道至简的画面布局将欣赏者思维拉入美术创作当中, 是一种作者与观众共同参与式的创作技巧。无独有偶, 影视作品创作当中需要靠有限的时间去讲述无限的叙事, “留白”手法恰恰能在创作过程中起到省略的作用, 而被省略的部分则是靠观众自己的想象空间所营造。不仅满足了影视创作内容不同的表现需求, 同时也将传统审美视角带入其间为观众营造如梦似幻的视觉体验。

与美国“超级英雄”等主题的电影不同的是, 带有中

国传统意蕴表达的影视作品更具有耐人寻味的观感体验。在学习与借鉴西方影视创作手法后, 加入传统审美表达的影视作品更具有中国特色的独特东方韵味。所以探讨影视创作中的中式审美“留白”技巧具有十分重要的意义与价值。

## 2 传统“留白”美学的影视转译

留白艺术在中国画中, 不仅是一种技术层面的手法, 更是一种蕴含深刻美学思想的艺术表达。它以“虚实相生”的方式展现画面空间的丰富性与深远感, 留白并非简单的“空白”, 而是画面意境的延伸, 它激发观者对未尽之意的联想与思索。而电影电视艺术的一大作用便是教育意义, 通过画面内的情景叙事使得观众在观看之余意犹未尽、产生思考。与“直抒胸臆”表达不同的是, “留白”营造的情绪氛围更加委婉与生动。通过画面、声音、眼神、动作等多重心理暗示使观众进入到场景与人物内心中, 达到身如其间、情感共鸣的目的。在中国传统美学范畴中, “留白”分为三重境界。以美术绘画为例, 第一重为“形之白”, 聚焦于构图

【作者简介】王锦昊(1997-), 男, 中国山西晋中人, 硕士, 助教, 从事戏剧影视导演研究。

的平衡；第二重为“意之白”，激发欣赏者想象注重虚实流动；第三重为“道之白”，消解主客观之间的界限，空白则成为“天人合一”的桥梁。以上“留白”的三重境界运用与影视作品创作中则为如下三种方式表现：

#### （1）境界一：构图疏密有致

镜头的构图方法属于表现创作意图的重要环节，精美的镜头布局给人类类似观看高水平画作时的欣赏感觉。创作者常采用“留白”这样的表达技法，在影视画面中有意识保留一定的空间使主题更加清晰，从而塑造不同的空间氛围。这种手法多用于固定镜头当中，在远景系列景别中表现人物的渺小与命运的多艰，在近景系列景别中则突出人物心理变化或某一事物的特殊性。空间内虚实对比让画面在空白与铺满的平衡中形成叙事的呼吸感，既避免了画面满屏信息带来的压迫又突出重点，传递别样审美意趣。

#### （2）境界二：画内表意建构

在第一层境界当中，观众可以在画面“留白”中直接了解到所有信息，是一种只需着重表现构图审美表达的方式。而在第二层“留白”的境界当中，虚与实的空间配比不单单是对于图画美学的欣赏，需要观众在接收画面内部分信息的同时加入自己的理解与想象，实现跨时空场域的互动。画面内通过“留白”形成的“虚”成为剧情叙事中未完成的元素，让观众在不经意间代入其间填补叙事空白，完成整体架构。在这层“留白”技巧中，除了要对画面构图进行极具审美的建构之外，还需将演员表演的动作神情、声音与画面的不同组合以及特殊道具的设计共同形成省略、错位或象征式的“留白”。这样的影视作品摒弃“全知视角的直白叙事”，以“暗示性符号”为引子，使观众成为叙事的共同创作者，是传统“意之白”在影视叙事中的深度转译。

#### （3）境界三：画外情景交融

中式美学核心在于“寓情于景、情景交融”，“留白”的影视技巧高级手段就在于作品结束之后的意犹未尽。在创作当中，视点这一专有名词常常成为影视作品中必不可少的元素，主、客观镜头也时刻牵引着观众的注意力。而最高境界的“留白”则是在过程中与结束后消解这种主、客观视点的界限，通过含蓄、曲折的审美哲思使观众物我两忘，将注意力放在画外空间的无限思考当中。这样的“留白”叙事需要观众具有一定的生命经验与广阔的时代、自然和人性维度，实现观众、人物与现实世界三者的交融共生。简而言之则是以非闭环叙事的开放式结局延伸至观众的生活场域，用熟悉的人物经历与环境时代氛围产生共鸣，成为链接画内与现实世界的桥梁，达到情景交融的哲思层面。

这一境界的“留白”，已超越具体的叙事功能，转而以“空白”为媒介，让观众在影像与自我、个体与世界的对话中，体悟更本质的生命命题，是传统“道之白”在影视美学中“天人合一”精神的终极转译。

### 3 影视“留白”情感叙事表现

在戏剧影视作品当中，情感表达是叙事必不可少的部分。而如何高级的表现“爱”，则是国内外各类题材作品中不可避免的话题。与欧美国家文化不同的是，中国对于情感表达是委婉含蓄的，无论是男女之间还是亲子之中，都会有一些不同于现代化社会直观的表现。留白可以通过不直接表达情感，而是留下一些暗示和间接表达来创造情感深度。这种留白的表达方式，使观众可以自己感受和思考情感的内涵，从而更深入地理解角色的情感。随着新媒体时代环境的发展，影视作品中直接表现情感的行为和方式似乎难以满足如今的观众。在接吻、拥抱等一系列“快餐”式的情感表达冲击下，观众群体评论与反馈逐渐趋向于从前影视作品中对于情感的表达方式。你来我往的试探与含蓄的情感暗示似乎更加能加深故事的合理与真实性。

在意大利电影《海上钢琴师》中，导演吉赛贝·托纳多雷似乎是中式传统美学的践行者。影片中多处采用了“留白”的手法去表现人物复杂情感，如主人公1900与女孩的爱情。全片虽然充斥着关于“美国”的信息，但对于主人公的情感表达却是含蓄的“留白”。在两人初见场景当中，1900在看到女孩前所弹奏的旋律是欢快的爵士乐，而当他注意到女孩时，旋律则变为舒缓的中式曲调。人物没有直接的台词与动作去宣誓爱情，而是通过眼神、曲调来向观众传递爱意。加之画面内女孩的脸时常出现在圆形舷窗之中，两人一里一外虚实相交。通过台词与画面构图的“留白”营造出“暮然回首，那人却在灯火阑珊处”的中式意境。全片主人公1900与女孩没有一次肢体接触，但却让观众感受到其爱情的纯洁与美好，这便是“留白”给予情感叙事的魅力。

而在国产电影《好东西》中，对于母女之间的微妙情感交流亦是“留白”的手法表现。影片中母女产生矛盾后，导演并没有直接通过人物台词去让母女两人进行情感沟通，也并未塑造一个伤心的母亲形象。通过邻居女孩小叶带着女儿在录音设备前猜各种母亲生活中的声音，加之画面对应声音展现。母女二人并未处于同一空间，但声音与画面所形成的叙事“留白”则让观众感受到两人之间的情感变化。最后画面一转，母亲王铁梅为熟睡的女儿盖被子，观众已然自行脑补两人之间的沟通与和好。在这中间既没有母亲唠叨的说教，也没有女儿叛逆的声嘶力竭。“留白”的手法通过声音作为桥梁，演员单独的情绪变化作为纽带，把中式的亲子关系表达的淋漓尽致。

### 4 影视“留白”声音语言隐喻

声音作为戏剧影视创作的核心构成元素，在很多经典作品当中都会成为“留白”设计主要手段。不仅可与画面协同复刻现实空间，也具有表达心理层面，通过“留白”形成听觉空缺构建情节叙事张力的作用。而有声与无声的双重表达不仅丰富了影视艺术的表达维度，更在叙事逻辑的推

进、人物心理的刻画与主题意蕴的深化中扮演着关键角色。

#### 4.1 心理暗示

声音具有强大的心理暗示性。可以充分调动观众在观看时的情绪变化。在情节画面中出现声音留白时，观众的注意力会被聚焦，潜意识的开始进行思考与分析，对这种异常的听觉状态进行解读。这种“留白”手法常见于营造悬疑、恐怖的氛围，使得观众心理警觉，从而达到恐惧的情绪外化。声音“留白”还能在人物经历重大挫折或人生转折点时引发观众自我反思和情感共鸣。使其逐步代入角色的心境，思考角色的命运和生活的意义，从而达到“留白”情景交融的哲思层面。

#### 4.2 画面互动

自电影艺术从无声发展为有声后，人声、音乐与音效便与画面不可分割。无论是激烈的情节还是舒缓的叙事，声音都可通过“留白”在画面中形成强烈的反差。在战争题材影视作品中当士兵冲锋的激烈场景伴随环境音的骤然抽离，仅留存人物的视觉行为与面部情态时，这种声音“留白”通过构建听觉层面的叙事空缺，有效剥离了冗余信息的干扰。使受众的注意力高度聚焦于角色的行为张力与精神特质，既强化了战争场景的残酷性呈现，亦凸显了士兵群体的意志力量。而在文艺片创作中，声音“留白”常与简约化的视觉场景形成互文，通过削弱听觉信息的密度，引导观众将注意力转向画面细节。如人物微表情所传递的心理波动、环境陈设所隐含的叙事线索等，进而主动挖掘视觉符号背后的深层情感逻辑与信息内涵。

#### 4.3 叙事节奏

音乐“留白”经常会影响影片中叙事节奏的形成，两者相互连接。当作品中安排和设置听觉细节，音乐则可以调整画面叙事的快慢和变换。在充满紧张感的情节中，在快速的音乐节奏出现后，“留白”穿插加入让观众的听觉感受产生强烈对比。这样的变化手法会按照设计推动观众情绪，使得叙事更加具有张力。当画面中要表达情感细节，“留白”可以用时间分段的形式减少连续声响，用更多停顿来增强表现力。通过延长听觉信息接收的间隔，为情感表达提供了充分的渲染时间，其以听觉的“空”容纳情感的“实”，使得

观众在节奏的放缓中完成对叙事情感的深度感知与共鸣。总而言之，音乐本身就具有影响情绪变化的功能，在“留白”技巧的运用下，音乐也能在叙事节奏之中起到调节与平衡的作用。

## 5 结语

中国传统美学中的“留白”艺术在影视创作的现代化转译中实现了从静态绘画到动态影像的跨媒介传承，构建起独具中式韵味的表达体系。本文分析了“留白”的三重境界在影视中呈现为递进式的审美实践：构图的“形之白”以空间平衡奠定视觉基础；画内的“意之白”通过符号暗示激活观众参与式解读；画外的“道之白”则以开放式叙事达成影像与现实的深层共鸣，完成了从“形”到“意”再到“道”的精神升华。在具体叙事中，“留白”的价值尤为显著。这种“不着一字，尽得风流”的表达，既满足了当代观众对深度叙事的需求也为影视创作提供了超越西方模式的东方路径。在全球化影视语境中对“留白”美学的探索，既是对民族文化基因的激活，也是对影视表达边界的拓展。它启示创作者，扎根传统美学土壤的作品，方能在多元竞争中彰显文化独特性。未来“留白”艺术或将在媒介创新中持续焕发活力，为构建具有世界影响力的东方影视美学体系提供重要支撑。

### 参考文献

- [1] 孔文成.中国画中的留白艺术及其美学价值[J].书画世界,2025,(01):89-91.
- [2] 荀馨允.情感、时空、美学：影视作品中留白的审美功能[J].明日风尚,2024,(19):7-9.
- [3] 吴家欣,许军智.“留白”艺术在戏剧影视作品中的运用[J].明日风尚,2025,(07):1-3.
- [4] 刘则汐.戏剧影视作品中的“留白”艺术研究[J].艺术评鉴,2023,(19):159-164.
- [5] 陈婧.影视作品画面中的“留白”艺术探究[J].艺术评鉴,2024,(23):129-134.
- [6] 何竞平.《好东西》中的叙事留白艺术[J].电影文学,2025,(06):169-172.

# Voice and Intelligence Co-creation: A Study on the Path and Effectiveness of AIGC driving Radio Content Innovation

Lei Han

Shanghai Media Group, Oriental Broadcasting Center, Shanghai, 200051, China

## Abstract

In 2024, Shanghai Media Group launched its “SMG in AI” strategy and pioneered the establishment of China’s first provincial-level “Generative Artificial Intelligence (AI-GC) Media Convergence Lab”, marking the official entry into the AIGC era for media content production. This paper examines Shanghai Radio and Television Station’s Music Channel’s “Dynamic 101” project, which established a “Flash Music Studio”. By integrating large-scale language/music models into core workflows—including thematic soundscapes, New Year’s songs, and customized interview tracks—the studio created a closed-loop process: “planning → prompt design → multimodal generation → human-machine collaborative fine-tuning → multi-channel distribution”. The study compares local practices such as the Oriental Pearl Tower immersive soundscapes and Shanghai-based startup interviews with two cutting-edge cases: Los Angeles “Slice The Fizz” pop-up AI radio and Australia’s CADA’s “Workdays with Thy” AI-hosted program. Comparative analysis across four dimensions—algorithm mechanisms, team configurations, business models, and compliance risks—reveals: Organizational efficiency — The “Music Director + Algorithm Engineer + Producer” team structure reduced production cycles by 60% and costs by 45%. Creative quality — Template-based prompts and partial re-generating technologies significantly enhanced lyric-melody alignment and client-editability. Marketing effectiveness — The “content-social media interaction-online distribution” trinity model tripled topic engagement and expanded paid scenarios. Based on the empirical results, this paper proposes a set of paths and frameworks for replicable technology and management paradigms.

## Keywords

generative artificial intelligence; AIGC; music broadcasting; sound scene design; Prompt engineering; media convergence

# 声·智共创：AIGC 驱动广播内容创新的路径与成效研究

韩磊

上海广播电视台东方广播中心，中国·上海 200051

## 摘要

2024年，上海广播电视台发布“SMG in AI”战略并率先成立省级首家“生成式人工智能媒体融合实验室”，宣示广电内容生产正式迈入AIGC时代。本文以上海广播音乐频率《动感101》，组建“快闪电音乐工作室”，将大型语言/音乐模型嵌入主题声景、贺岁歌曲与访谈定制曲等核心流程，形成“策划→Prompt设计→多模态生成→人机协同微调→多渠道分发”的闭环。论文选取东方明珠广播电视塔沉浸式声景、上海创新企业年轻创始人访谈主题曲等本土实践，参照美国洛杉矶Slice “The Fizz”快闪AI电台与澳大利亚CADA《Workdays with Thy》隐形AI主播两大前沿案例，从算法机制、团队配置、商业模式及合规风险四维度展开对比研究。结果显示：组织效率——“音乐总监+算法工程师+制作人”小组架构可将制作周期缩短60%，成本降低45%。创作质量——模板化Prompt与局部再生成技术显著提升歌词-旋律贴合度与客户可编辑性。营销增效——“内容-社媒互动-线上发行”三位一体模式使相关话题热度提升3倍以上，并带动付费场景扩展。基于实证，文章提出一套路径与框架，供可复制的技术与管理范式。

## 关键词

生成式人工智能；AIGC；音乐广播；声景设计；Prompt(提示词)工程；媒体融合

## 1 引言

随着AIGC技术的不断演进，广播行业面临的内容创作范式正经历深刻变革，从过去以人工创意为主导的模式，转向人机协作、高效联动的新阶段。

伴随GPT4o、Suno v4.5、ElevenLabs等多模态生成

模型在2024—2025年的密集迭代，全球广播行业正步入以生成式人工智能(AIGC, Artificial Intelligence Generated Content)为内核的内容生产3.0时代。算法已不仅承担拼接、剪辑等后端辅助工作，而是向前端创意全面渗透：从脚本、歌曲、声景到数字主播，均可在数十秒内实时生成并根据听众反馈动态迭代。这一变革正在重塑广播节目的“创意—生产—分发—反馈”全链路，也对导演专业提出了“人机协作与跨域统筹”的新要求。

【作者简介】韩磊(1974-)，男，中国山西河津人，本科，二级音乐编辑，从事传媒研究。

在中国，AIGC与广电的深度融合呈现“中央引领、地方竞进”态势。中央广播电视总台2024年2月成立人工智能工作室后，全年共有20余家省市级广电机构挂牌AIGC实验室，形成从算法研发、培训基地到应用推广的生态网络（见2.3节）。然而，业界对AIGC的讨论多停留在技术演示或新闻自动化层面，系统梳理AIGC音乐与互动音频在广播场景中的方法论与商业价值的研究仍较匮乏。

讨论部分尝试结合实证案例，深入剖析了AIGC对广播制作流程、组织架构与伦理治理等方面的具体影响，并提出未来改进方向。

本研究以上海动感101电台为案例载体，聚焦四个已落地的AIGC音频项目——东方明珠塔沉浸式声景、贺岁歌曲《蛇么都好》、高新企业创始人访谈《创TALK》嘉宾主题曲，以及日播互动单元“音乐早餐·为你写歌”——并将其与海外三大前沿实验（RAiDiO.FYI、TheFizz、CADA《Workdays withThy》）进行横向对照，旨在回答以下问题：

创意跃迁：AIGC如何在广播音乐与声景中实现多风格混合、快速迭代，并保持品牌个性？

组织模式：什么样的工作室/实验室架构支撑AIGC项目的高效落地？

价值评估：AIGC音频内容对收听率、用户互动及商业变现带来怎样的量化效果？

治理框架：面对版权、透明度与伦理争议，广播机构应建立怎样的合规机制？

采用行动研究+案例研究的方法，论文将从技术流程、团队协作、传播数据与商业收益四维度进行实证分析，并提出一条“探索—试点—常态化—生态化”的广播AIGC进阶路径。作者作为项目负责人直接参与全部流程，既可提供一手数据与反思，也能映射对作者评价中“创新策划、跨部门整合、社会效益”三项核心能力。

预期贡献如下：

提出“PromptDriven提示词驱动声音设计框架”，为广播音乐制作提供可复用的工程方法；

总结“实验室—工作室—项目组”三级组织模型，供广电机构快速复制；

构建“内容品质—用户体验—商业收益—合规风险”四维评价指标，为行业评估AIGC项目效果提供参考。

## 2 文献与行业综述

### 2.1 全球 AIGC × 广播融合概览

自2023年大模型带动生成式AI热潮以来，广播业的“算法渗透率”迅速提升。美国电台调查机构Jacobs Media在2024年底的报告中指出，69%的北美商业电台已在脚本撰写、广告制作或音乐编排中引入AIGC工具。典型做法经历三个阶段：①后期剪辑自动化；②AI语音合成主持；③双向交互式声景。美国著名歌唱组合“黑眼豆豆”的灵

魂人物Will.i.am（他也是一位AI科技转接）于2024年8月推出的人工智能电台应用RAiDiO.FYI将交互提升至“文本即电台”——内容通过大型语言模型实时生成，听众可与AI主播对话，标志广播内容生产3.0的雏形(time.com)。

与此同时，品牌营销领域出现“快闪AI电台”模板：2025年6月，百事可乐旗下的已经退出市场的Slice汽水，重新复出，因为AI对广播技术的革新，这家公司重新选择了广播作为市场推广的重要渠道。他们依托洛杉矶106.3FM电台开播了一个“限定版”的广播频率TheFizz，全部歌曲、乐队与DJ由Google工具生成，播出周期仅一个月，但在社媒获2000万次曝光，证明AIGC能以低成本制造话题(spectrumlocalnews.com,radioinsight.com)。

值得注意的是，部分电台在未披露的情况下秘密部署AI主播，引发伦理争议。澳大利亚CADA频道的四小时时段《Workdays withThy》自2024年11月起使用ElevenLabs的技术克隆声音，在收听率调查中覆盖7.2万听众，却直到2025年4月才被媒体揭露(theverge.com)。该事件凸显“透明提示”正在成为监管焦点，也为后文的合规讨论奠定基调。

讨论部分尝试结合实证案例，深入剖析了AIGC对广播制作流程、组织架构与伦理治理等方面的具体影响，并提出未来改进方向。

### 2.2 国际典型案例梳理

以上案例呈现三种模式：公开交互、品牌快闪、隐蔽替代。本研究将在第4章与《动感101》的四个实践项目进行对照，分析各模式在效率、受众体验与伦理风险上的差异。

### 2.3 中国广电 AIGC 实验室浪潮（2024）

2024年被业内称为“中国广电AIGC元年”。根据中广互联12月盘点，全年至少20家中央、省、市级广电机构挂牌AIGC实验室或工作室(finance.sina.com.cn,sohu.com)。中央广播电视总台2月揭牌人工智能工作室，牵头“央视听媒体大模型”；上海广播电视台2月成立“生成式人工智能媒体融合创新工作室”，发布公益宣传片《因AI向善》。随后，河南大象融媒、北京广播电视台、湖北长江云新闻等平台相继布局，形成“央—省—市”三级联动：

技术合作：与华为、商汤、腾讯混元、百度智能云等头部厂商共建，解决算力与算法落地；

产教融合：安徽、湖北等地与高校共建培训基地，为AIGC内容生产输送复合人才；

多元场景：公益广告、数字人应急播报、AIMV、文旅元宇宙，验证“新闻+文旅+商业”综合价值；

政策驱动：配合国家广电总局对“新质生产力”的要求，探索数据治理与内容安全标准。

综上，国际上的“交互式内容”与国内“实验室群落”共同构成了广播AIGC研究的宏观背景。接下来的章节将以动感101的实践为核心，从技术、组织、商业到合规四个维度展开实证分析。

### 3 研究方法

研究采用行动研究 (Action Research) + 嵌入式多案例研究 (Embedded Case Study) 的混合范式, 时长自 2023 年 10 月至 2025 年 6 月。

行动研究阶段: 作者作为东方广播中心常务副主任, 分管音乐艺术领域, 并直接兼任《动感 101》总监, 常年研究人工智能与媒体生产结合的课题, 同时直接参与东方明珠声景、贺岁曲《蛇么都好》、创 TALK 主题曲及“音乐早餐·为你写歌”等四个项目的策划、生产与推广, 在实际工作场景收集一手数据与反思日志。

多案例对照阶段: 引入 3 个海外对照案例 (RAiDiO. FYI、TheFizz、WorkdayswithThy), 构建 4×3 案例矩阵, 比较技术链路、组织模式、商业收益与合规策略。

#### 3.1 数据来源

内容品质: BBC『MAP』指标改编打分 (Music, Accessibility, Production); 90 条业内专家盲听问卷。

用户体验: 云听数据、阿基米德互动量、QQ 音乐/网易云播放与收藏; 共计 10,274 条留言情感分析。

商业成效: 项目收入、赞助金额、品牌曝光 (微博话题阅读、景区客流与停留时长)。

合规评估: 法律顾问访谈 5 次、国家广电总局政策文件比对。

#### 3.2 衡量框架

四维 12 指标——内容品质 (3)、用户体验 (3)、商业收益 (4)、合规风险 (2)。每项采用 5 分李克特量表或百分比增长率并归一化至 0-1。

### 4 项目案例分析

本章采用“场景—流程—数据—反思”四步描写法, 系统呈现《动感 101》四个本土 AIGC 项目, 并与三大海外案例对照, 构建 4×3 矩阵, 为后续讨论提供证据基础。所有内部数据获得广播中心授权, 可公开引用。

讨论部分尝试结合实证案例, 深入剖析了 AIGC 对广播制作流程、组织架构与伦理治理等方面的具体影响, 并提出未来改进方向。

#### 4.1 东方明珠塔沉浸式声景: 快闪电音乐工作室试点

1) 需求场景东方明珠塔 2024 年改造升级, 以“乐园化体验”作为消费升级卖点, 要求在迎宾广场、排队区、太空舱、旋转餐厅四大动线部署循环音乐, 并保持“季度上新”。

2) Prompt 设计算法工程师编写结构化 Prompt:

< SECTION:Queue\_A >

BPM=105; Style=Hybrid\_Funk+Shanghai\_Jazz;

Instrument=Horns+Erhu; Key=C# Minor;

并配套歌词提示词, 将排队守则转化为 4/4 拍喊口号段落。平均 7 次迭代后客户确认。

3) 生成与微调使用 Suno v3.5 每段生成 60 秒 Loop, 导入 Logic Pro 软件进行 EQ 与混响一致化。模型 inpaint 功能用来替换单一卡点旋律。项目组记录: 人力调整占总时长 18%, 远低于传统 65%。

4) 成效投放后, 景区内平均驻留时长 +14 分钟 (支付宝热力图), 二次消费率 +8.7%。塔方追加年度更新合作协议。

5) 关键反思 Prompt 语义与音乐理论对齐极为关键: 最初使用“欢快 (happy)”等情绪词导致模型输出 KPop 风格, 与地标文化不符。改为“Hybrid\_Funk + Shanghai\_Jazz”后显著改善。

#### 4.2 贺岁对唱《蛇么都好》: 互动营销闭环

1) 众包歌词在阿基米德 App 开设“新年愿望墙”, 12436 条留言→制作人筛选 183 条→大模型重写为 AABA 词式歌词。

2) 生成流程歌词+曲式结构+Key/Gender 约束输入 Suno; 由于男女声跨调, 采用“声道分轨+Melodyne 调整”手工微调 2 小时即可完成。

3) 发布与推广歌曲上线 QQ 音乐等十平台, 同步短视频挑战赛。春节 7 日内播放 260 万次, 微博话题 #蛇么都好 #阅读 1.1 亿。

4) 学习点 AIGC 提升旋律流行度但和声层次相对简单, 后期需人工和声叠加 6—8 轨。

#### 4.3 《创 TALK》嘉宾主题曲定制: 政府委托项目

1) 项目背景上海科创服务中心委托《动感 101》打造高校与科技企业“双创”传播节目。

2) 工作流节目录制前一周, 策划人收集嘉宾企业文化关键词→语言大模型生成 12 行 Hook 词→客户选 1→音乐大模型 30 秒 Demo→导演会议→最终版。

3) 典型案例机器人企业“鲸鱼机器人科技”: 关键词“鲸、深海、深蓝”→生成“鲸之舞”Future Bass + 国风管片段, 嘉宾现场首播即获投资人询价; 次日企业对外发布, 微信公众号阅读大幅提升, 企业形象与知名度提上 4) 价值节目收听率提高 25%; 科创中心续签合作, 主题曲版权产生价值。

#### 4.4 “音乐早餐·为你写歌”: 日播互动实验

运行机制: 主持人前一日征集话题→听众私信故事→10:00 选稿+Prompt→次日 7:00 直播首播歌曲+背景剖析。

技术细节: 利用模型 StyleTransfer 功能, 一键将歌曲转换为三种版本 (Lofi / Pop / Country), 供听众投票。

数据: 单元平均停留时长 18:45 (+23%); 节目广告插播 CPM 提升 40%。

难点: 版权归属。电台采用“听众授权+电台二次创作”双权模式。

#### 4.5 海外对照案例矩阵

对照发现:

双向与快闪模式在社媒热度与品牌 ROI 上表现优异;

隐形替代虽节约成本，却面临伦理和监管风险。

小结四个本土案例验证了“PromptDriven 声音设计”在景区、节庆、政务与日常节目的多场景可行性；海外三案则从互动、快闪、隐形三种模式提供参照。案例矩阵奠定了后续讨论中对“人机协作价值—商业收益—合规治理”的量化分析基础。

讨论部分尝试结合实证案例，深入剖析了 AIGC 对广播制作流程、组织架构与伦理治理等方面的具体影响，并提出未来改进方向。

## 5 讨论

讨论部分尝试结合实证案例，深入剖析了 AIGC 对广播制作流程、组织架构与伦理治理等方面的具体影响，并提出未来改进方向。

### 5.1 人机协作：创意与规模的再平衡

AIGC 将『旋律—编曲—混音—母带』链路压缩到分钟级，但创意策动仍依赖导演的意图注入与多轮微调。四个本土案例显示，平均 7.6 次 Prompt 迭代即可达可发布品质；但若缺少音乐总监把控，情感匹配度得分下降 22%。

### 5.2 效率红利与文化原创性

生产效率提升 60% 伴随『风格趋同』风险：若大量使用预设模版，旋律重复率高达 18%。东方明珠声景通过『在地化音阶+场景音采样』有效降低至 5%，验证“本土语料微调”必要性。

### 5.3 透明度、版权与伦理

CADA 隐形 AI 主播事件表明，披露机制已成听众信任底线。建议采用『三层告知』：开播语→网站说明→元数据水印，并建立“声纹指纹”防伪。著作权方面，AI 产出可采用《信息网络传播权保护条例》第 10 条“类职务作品”框架，由广播机构统一登记。

### 5.4 商业模式与收益结构

B2B 定制：东方明珠、科创中心付费定制声景/主题曲，内容一次制作、多场景授权，平均 ROI=4.1。

互动营销：贺岁曲『愿望收集→歌曲生成→平台发行』闭环，社媒曝光提升 310%。

SaaS 输出：快闪电音乐工作室将 Prompt 模板与发行渠道打包，提供“季度订阅+次曲计费”服务。

### 5.5 能力矩阵

提出 Prompt Engineer—Music Director—Algorithm Producer 三角架构：

## 6 策略与建议

### 6.1 四阶段进阶模型

探索(Sandbox)：小团队实验，建立素材库与风险清单；  
试点(Pilot)：单档节目深耕，验证 KPI；

常态化(Routine)：流程模板化，接入 CMS 与 MAM；  
生态化(Ecosystem)：开放 API，布局文旅、汽车、元宇宙等外部场景。

### 6.2 治理与合规

制定『AIGC 声音内容标识规范』，含水印、声明、监审三环；

建立版权“区块时间戳+声纹指纹”登记系统；  
引入第三方伦理审查，迭代高风险词库。

### 6.3 基础设施与人才

搭建私有模型 FineTune 平台，减少数据外泄；  
设立『Prompt 设计师』岗位，纳入主播培训体系；  
与高校共建“声音 AI 研创基地”。

## 7 结论

本文梳理广播业 AIGC 的全球进展，构建评估体系，并通过《动感 101》四项实践验证了 PromptDriven 声音设计的可复制性与经济价值。与海外案例对照显示：

本研究不仅回应了实际操作中遇到的关键问题，也为省市级广电机构部署生成式人工智能项目提供了理论依据与实践模板。

双向交互(RAiDiO.FYI)与品牌快闪(TheFizz)揭示商业外延潜力；

隐形 AI 主播(CADA)警醒行业必须建立透明披露与版权治理机制。

研究回答了开篇提出的四个问题：AIGC 能以 60% 的时间成本创造可比甚至更优的内容品质；“音乐总监+算法工程师”小组是当前最灵活的组织单元；互动营销闭环显著提升广播品牌声量与变现；合规治理需“三层告知+区块登记”。

未来工作将聚焦实时多模态生成与边缘推理，探索 5GA 边缘节点实现“场景即声景”的超低时延广播体验，为广电新质生产力提供持续动能。

## 参考文献

- [1] TIME Magazine. “How Will.i.am Is Trying to Reinvent Radio With AI.” 2024.
- [2] Spectrum News. “Is it live or is it AI? A ‘pop-up’ radio station takes over LA’s airwaves.” 2025.
- [3] The Verge. “An AI-generated radio host in Australia went unnoticed for months.” 2025.
- [4] 中广互联. 《2024 年，到底有多少家广电机构成立 AIGC 实验室？》20241218.
- [5] Jacobs Media. “Techsurvey 2024.” 2024.
- [6] BBC R&D. “MAP Framework for Audio Quality.” 2023.
- [7] 国家广播电视总局. 《关于促进生成式人工智能视听内容规范发展的指导意见（征求意见稿）》。2025.

# Cultural Status and Prospects of Rencheng District

Guangqing Han

Rencheng District Cultural Center, Jining, Shandong, 272000, China

## Abstract

This article deeply analyzes the cultural status quo of Rencheng District, Jining City, and explores its achievements and challenges in historical and cultural inheritance, cultural industry development, public cultural services, and cultural tourism integration. As the “capital of the Grand Canal”, Rencheng District has a profound cultural heritage of the Grand Canal. It actively explores cultural “innovation and entrepreneurship”, industrial cultivation, public service, and cultural tourism integration, and has achieved significant results. In the future, Rencheng District will face such tasks as deep excavation and integration of cultural resources, industrial innovation and upgrading, improvement of service efficiency, and deepening of cultural and tourism integration. Through continuous efforts, it is expected to build a strong cultural area and contribute to the “Rencheng Practice” of Chinese path to modernization.

## Keywords

Rencheng District; Cultural status quo; Cultural outlook; Canal culture; Integration of culture and tourism

## 任城区文化现状及展望

韩广清

济宁市任城区文化馆, 中国·山东 济宁 272000

## 摘要

本文深入剖析济宁市任城区的文化现状, 探讨其在历史文化遗产、文化产业发展、公共文化服务以及文旅融合等方面的成果与挑战。任城区作为“运河之都”, 拥有深厚的运河文化底蕴, 在文化“两创”、产业培育、惠民服务和文旅融合等方面积极探索, 取得显著成效。未来, 任城区将面临文化资源深度挖掘与整合、产业创新升级、服务效能提升以及文旅融合深化等任务, 通过持续努力, 有望建成文化强区, 为中国式现代化“任城实践”贡献强大文化力量。

## 关键词

任城区; 文化现状; 文化展望; 运河文化; 文旅融合

## 1 引言

济宁市任城区, 作为鲁西南地区的重要城区, 承载着深厚的历史文化底蕴, 素有“运河之都”的美誉。运河文化贯穿其发展脉络, 李白文化、儒家文化等多元文化在此交融共生。在新时代文化发展的浪潮下, 任城区积极践行文化发展战略, 在文化传承创新、产业培育、公共文化服务以及文旅融合等方面进行了诸多探索与实践, 展现出独特的文化魅力与发展活力。本文旨在深入分析任城区文化现状, 探讨其未来发展的方向与路径, 为区域文化发展提供参考。

## 2 任城区文化现状

### 2.1 文化底蕴深厚, 历史文化资源丰富

任城区历史悠久, 是运河文化的重要发祥地之一。元明清三朝, 这里均设有治理运河的最高机构, 留存下众多与运河相关的历史遗迹和文化景观, 如河道总督署遗址公园、

“运河记忆”历史文化街区等。河道总督署遗址公园依托全国重点文保单位建设, 融合保护、展示、研究、休闲、旅游功能, 通过展示馆、遗址保护展示区、文化广场等, 生动呈现元明清三代河道管理历史, 成为展现运河文化与济宁历史的重要窗口。“运河记忆”历史文化街区以古运河为主线, 形成“一河两岸、三街六巷、四馆五点”的格局, 在这里, 人们可以品尝地道小吃, 聆听传统曲艺, 感受运河文化与市井生活的完美融合, 开启难忘的夜游之旅。

李白在任城留下诸多足迹与诗篇, 太白楼作为任城古八景之一, 以李白常在此饮酒赋诗得名, 是国家 AAA 级旅游景区, 承载着丰富的诗仙文化传承。此外, 任城区还拥有众多其他历史文化遗迹, 如南池景区的王母阁、凤凰台植物公园的凤凰阁等, 这些遗迹见证了任城的历史变迁, 蕴含着深厚的文化内涵。南池景区以历史文化为主体, 有王母阁、少林寺等十二景, 水面宽阔, 景观丰富, 展现出以绿为体、以水为魂、以文为生、以人为本的特色; 凤凰台植物公园园内植物种类丰富, 生态环境优美, 有凤凰阁、凤鸣湖等景观, 是休闲散步、欣赏自然风光的好地方。

【作者简介】韩广清(1969-), 男, 中国山东济宁人, 本科, 馆员, 从事群众文化研究。

任城区的非物质文化遗产资源也十分丰富，2022年被列为山东省“非遗在社区”5个试点县区之一，累计开展各类活动5000余场次，受众达15万人次。建成乔羽艺术馆，在区党史馆建设任子文化专题展厅、乔羽事迹专题展厅。打造以宣阜巷为代表的保护性研发基地1处，特色非遗工坊8家，申报重点传承省级非遗代表性项目3个、市级非遗代表性项目7个。这些非遗项目涵盖传统技艺、传统音乐、传统舞蹈等多个领域，是任城人民智慧的结晶。

## 2.2 文化产业发展迅速，业态逐渐多元

近年来，任城区加大对文化企业的扶持和培育力度，文化产业呈现出良好的发展态势。2024年，全年净增济南文创、九紫经贸等10家规上文化企业，规上文化企业总数位居全市第一。制定任城区文化产业领域升规纳统工作联席会议制度，出台全区文化产业“对标超越”学习计划，为文化产业发展提供政策支持与发展方向。

文化产业业态逐渐多元，涵盖出版印刷、文化创意、影视制作、数字文化等多个领域。上城书店（运河书屋济州上城馆）入选2024年山东省“最美公共文化空间”——“最美商圈文化空间”。25H文化创意产业园涵盖创意餐饮、潮玩娱乐、展示体验、文创手作等多重业态，工业风网红书店、潮牌集合店，街头艺术涂鸦墙、集装箱市集成为短视频平台热门取景地。“遇见敦煌”光影展项目位于济州上城，以敦煌文化艺术为核心，运用3D光雕数字技术打造全沉浸式光影世界，再现敦煌石窟文化的艺术魅力，是文化、文物、科技实现互融的探索，也是致力于让“文物活起来”、以现代科技手段传播和弘扬中华优秀传统文化的有益尝试。

任城区积极组织引导辖区企业参加对外展示和交流活动，推荐董氏古兵器代表我区参加第二十届深圳文博会，组织济宁玉堂等3家企业参加山东文化标识创意产品展销会，提升了任城文化企业的知名度与影响力。开展重点文化企业风采展示活动，策划拍摄京杭文旅、漫州书城等优秀文化企业展示视频8期并全网开展集中宣传推介，深入文化企业开展调研，实地考察中联心传、玉堂博物馆、济州上城等文化企业，落实“助企攀登”各项措施，为文化企业发展营造良好环境。

## 2.3 公共文化服务体系不断完善，文化惠民成效显著

任城区不断完善区镇村三级公共文化服务体系，镇街综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心建成率100%、儒学讲堂建设达标率100%、文化大舞台覆盖率100%，覆盖全区的15处文化站、26处文化场馆、349处农家书屋。15个镇（街道）综合文化站均获评省一级以上文化站，其中9个获评省特级文化站，全市唯一。打造“运河书屋”文化服务新名片，26处运河书屋散落在城市角落，成为城市精神文化新地标，为广大市民点亮一盏“阅读之灯”。

丰富公共文化供给，举办各类文化惠民活动。2024年，

举办“幸福合家欢”任城区2024年春节联欢晚会、任城区2024春节乡村文化旅游节“文艺荟”、“我们的中国梦”——文化进万家、“家国颂·运河情”任城区2024年群众文艺展演、全民歌手大赛等文化惠民活动2000余场，开展农村公益电影放映4200余场次。持续培育“文润任城”“诗意任城”文化品牌，开展“文润任城·乐享生活”运河文化市集、“逛黄河大集品运河古韵”等主题文化活动，举办“诗意任城”·马国栋篆刻书法艺术作品展、“诗意任城话乔羽”、“诗意任城话杜甫”等系列活动。“走进乔羽歌唱祖国”研学活动、举办“诗意任城”雅集系列活动，进一步丰富了市民的精神文化生活。

## 2.4 文旅融合发展态势良好，旅游品牌逐渐打响

任城区坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发挥文旅扩内需、促消费作用，着力叫响“运河之都”城市品牌。举办任城区2024年“春季黄河大集”启动仪式，打造具有任城地域特色的“好品大集”“文化大集”“惠民大集”。河道总督署遗址公园于2024年7月份开园投用，组织开展各类文化及研学活动90余场，接待游客团队130余场，累计接待80余万人次。“运河记忆”历史文化街区“流量、口碑”双提升，街区旅游路线获评“全省高品质旅游产品”，文旅市集获评山东省文化和旅游厅首批“好客山东”文旅市集。

## 3 任城区文化发展面临的挑战

### 3.1 文化资源的深度挖掘与整合不足

虽然任城区拥有丰富的历史文化资源，但在资源的深度挖掘和整合方面仍存在不足。部分历史文化遗迹的研究和展示不够深入，未能充分展现其文化内涵和历史价值。例如，一些古老的街巷和建筑，仅仅进行了表面的修缮和保护，对于背后的历史故事、文化传承缺乏系统的梳理和呈现。非遗项目的传承和发展也面临困境，部分非遗技艺后继无人，缺乏有效的传承机制和创新发展模式，未能与现代市场需求充分结合。

### 3.2 文化产业创新能力有待提高

尽管文化产业发展迅速，但整体创新能力仍有待加强。部分文化企业规模较小，缺乏核心竞争力，产品和服务同质化现象较为严重。在数字文化、创意设计等新兴领域，与发达地区相比还有一定差距，缺乏具有影响力的文化品牌和创新型文化产品。文化产业与其他产业的融合程度不够，未能充分发挥文化产业的辐射带动作用，实现产业协同发展。

### 3.3 公共文化服务效能有待提升

公共文化服务虽然覆盖面广，但在服务效能方面还存在提升空间。部分文化场馆设施陈旧，功能不完善，不能满足市民日益增长的文化需求。文化活动的内容和形式还不够丰富多样，针对性和实效性有待增强，对不同年龄、不同层次人群的文化需求满足程度不够。公共文化服务的数字化建设相对滞后，线上文化服务平台的功能不够完善，服务质量有待提高。

### 3.4 文旅融合的深度和广度需进一步拓展

文旅融合虽然取得了一定成效，但在融合的深度和广度上还有待进一步提升。旅游产品的文化内涵挖掘不够深入，旅游活动的文化体验性不强，未能充分将文化元素融入旅游的各个环节。旅游基础设施和配套服务还不够完善，旅游服务质量有待提高。文旅融合的体制机制还不够顺畅，部门之间的协同合作不够紧密，影响了文旅融合的发展效率。

## 4 任城区文化发展展望

### 4.1 加强文化资源的深度挖掘与整合,推动文化“两创”

制定更加完善的历史文化资源挖掘整理计划，加大对文化遗产的研究和保护力度。深入挖掘运河文化、李白文化、儒家文化等内涵，通过数字化、多媒体等手段，创新文化展示和传播方式，让文化遗产“活”起来。例如，利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术，打造沉浸式的历史文化体验项目，让游客身临其境地感受任城的历史文化魅力。

加强非遗项目的保护和传承，建立健全非遗传承体系。通过举办非遗培训班、传承人研修研习等活动，培养非遗传承人。鼓励非遗项目与现代创意设计、旅游、教育等产业融合，开发具有任城特色的非遗文创产品和旅游商品，推动非遗项目的创新性发展。例如，将任城的传统刺绣技艺与现代服装设计相结合，打造具有地域特色的服装品牌；将非遗项目纳入旅游线路，让游客亲身参与非遗制作过程，体验非遗文化的魅力。

### 4.2 提升文化产业创新能力,促进产业升级

加大对文化企业的扶持力度，鼓励企业加大创新投入，培育一批具有核心竞争力的文化企业。引导文化企业加强与高校、科研机构的合作，建立产学研用协同创新机制，提高文化产业的创新能力和科技含量。例如，支持文化企业与高校联合开展数字文化技术研发，推动数字文化产业的发展。

培育新兴文化业态，推动文化产业与科技、金融、旅游等产业的深度融合。鼓励发展文化创意设计、数字出版、动漫游戏、网络视听等新兴文化产业，打造具有任城特色的文化产业集群。例如，利用任城的历史文化资源，开发以运河文化为主题的动漫游戏产品，拓展文化产业的发展空间。

加强文化品牌建设，打造一批具有全国影响力的任城文化品牌。通过举办文化节会、参加国内外文化展览等活动，提升任城文化品牌的知名度和美誉度。例如，举办“运河文化节”，邀请国内外的文化机构和艺术家参与，展示任城的运河文化魅力，提升任城文化的国际影响力。

### 4.3 提高公共文化服务效能,丰富文化惠民内容

加大对公共文化设施的投入，改善文化场馆的设施条件，提升文化场馆的服务功能。例如，对图书馆、文化馆、博物馆等进行升级改造，配备先进的设备和技术，为市民提供更加优质的文化服务。

创新公共文化服务内容和形式，根据不同人群的文化需求，开展多样化的文化活动。例如，针对青少年开展文化艺术培训、科普讲座等活动；针对老年人开展戏曲表演、书法绘画展览等活动。加强公共文化服务的数字化建设，打造线上线下融合的文化服务平台，让市民随时随地享受文化服务。例如，建立数字图书馆、数字文化馆，提供在线阅读、文化课程学习、艺术展览欣赏等服务。

## 5 结论

任城区文化发展在历史文化传承、文化产业发展、公共文化服务以及文旅融合等方面取得了显著成效，但也面临着一些挑战。未来，任城区应充分发挥自身文化资源优势，以文化“两创”为引领，不断提升文化产业创新能力，提高公共文化服务效能，深化文旅融合发展，努力建成文化强区，为区域经济社会发展提供强大的文化支撑。在新时代文化发展的征程中，任城区将继续守正创新、踔厉奋发，书写更加辉煌的文化篇章，让运河之都的文化魅力在新时代焕发出更加耀眼的光彩。

## 参考文献

- [1] 刘连营. 基于“自媒体”短视频的中国文化传播现状与路径展望[J]. 全媒体探索,2024(10).
- [2] 彭博杨. 武当文化“双创”发展的内涵现状与展望研究[J]. 佳木斯职业学院学报,2024(12).
- [3] 袁靖. 国内转文化传播研究的现状与未来展望[J]. 东南传播,2025(5).

# Study on the influence of different characteristics of wood root materials on root carving techniques

Renjun Wang

Shengzhou Daoyuan Yibao Root Carving Studio, Shaoxing, Zhejiang, 312400, China

## Abstract

Root carving art constitutes a vital component of traditional Chinese craftsmanship, where artistic outcomes are deeply rooted in the physical and chemical properties of specific root materials. *Taxus chinensis* (Yabei) wood, frequently used in root carving, exhibits unique characteristics including dense oiliness, intricate twisted grain patterns, abundant scar marks, and distinctive aromatic qualities. These features significantly influence technical choices, tool selection, and surface treatments in root carving. Through comparative analysis with common materials like boxwood and camphor wood, this study reveals how Yabei's characteristics shape carving techniques and proposes the creative philosophy of "crafting according to material characteristics".

## Keywords

root carving; Japanese juniper; wood characteristics; creative techniques; "crafting according to material"

## 不同木质根材的特性对根雕创作技法的影响研究

汪仁军

嵊州市道源艺宝根雕工作室, 中国·浙江 绍兴 312400

## 摘要

根雕艺术是中国传统工艺的重要组成部分, 并且其创作效果也与特定根材的物理、化学特性密切相关。崖柏木属于根雕创作过程中经常会涉及到的木材, 并且因为致密高油性、扭曲多变的纹理结构、丰富的留疤特征及独特的香气等特点, 有可能对根雕创作技法的技艺选择、工具选择、表面处理等环节产生影响。本研究中, 主要通过将之与黄杨木、樟木等常见根雕材料的分析对比揭示了崖柏特性针对根雕创作技法的影响, 并且提出了“因材施艺”的创作观点。

## 关键词

根雕; 崖柏; 木质特性; 创作技法; “因材施艺”

## 1 引言

根雕艺术, 源于自然、成于匠心, 属于中国非物质文化遗产阵营中的重要组成部分。它通常以树木根部、树瘤等部位作为创作载体, 进而通过艺术家的慧眼、巧手以及构思, 将自然形态升华成具有深厚文化内涵、审美价值的艺术品<sup>[1]</sup>。根雕创作的核心在于灵魂层面的“天人合一”, 即艺术家针对天然根材的分析、理解、解读以及其形态的巧妙运用。需要强调的是, 不同树种的根部因为生长环境、生理结构、代谢产物的巨大差异, 因此很难用统一化的创作方法进行分析界定, 而这也成为了根雕艺术魅力的主要来源。因为稀缺性、独特而强烈的视觉与嗅觉特征, 所以使得崖柏在根雕的创作过程中成为了备受关注的素材。基于上述现状, 本研究将由崖柏核心木质特性切入针对不同木质根材的特性针对根雕创作技法的影响进行了分析论证。具体内容如下:

【作者简介】汪仁军(1966-), 男, 中国浙江绍兴人, 工艺美术大师, 从事根雕创作研究。

## 2 不同木质根材的特性对根雕创作技法的影响研究

第一, 高密度与高油性。崖柏的材质特性反映了其在极端恶劣生长环境和漫长的生命周期, 这也直接造就了其他木材所不具备的品质特点。崖柏的木质结构极为紧密, 气干密度普遍超过  $0.70\text{g/cm}^3$ , 其中部分陈化老料甚至能够超过  $1.0\text{g/cm}^3$ , 要远高于黄杨木和樟木等其他常见的雕刻木材。崖柏富含丰富的内源油脂, 这些由倍半萜烯类、醇类等芳香化合物构成的油脂深度深透木材内部, 构成了双重特性。从崖柏的高密度特性来看, 使得材料具有出色的硬度和质感, 但在无形中增加了雕刻作业的物理难度。从高油性特性来看, 丰富的油脂在加工作业过程中会产生粘滞效应, 阻碍刀具正常排屑、加速刀刃磨损, 在高速雕刻或深雕过程中尤为明显。然而油脂也是崖柏产生包浆效果的重要基础, 值得注意的是, 这种特殊的油性特质对胶粘剂选择、表面处理等后续工艺提出了更高要求, 需要严格匹配其化学相容性, 进而确保最终的处理效果。

第二, 纹理结构扭曲多变。崖柏根材的纹理结构时期富有艺术表现力的重要特质, 在悬崖峭壁的严酷生长过程中, 为适应贫瘠土壤、强风冲击等外部因素的考验, 崖柏根系在漫长的生长过程中形成了极度扭曲的纤维走向, 复杂程度要远超纹理平顺的黄杨木及质地松软的樟木。这种独特的纹理结构既为创作者提供了丰富的造型灵感和创作空间, 同时也带来了高难度的技术挑战, 需要雕刻者要具备精准的力道控制、敏锐的走刀预判能力等专业素养。

第三, 瘤疤特征。崖柏的瘤疤特征是其最具辨识度的价值要求, 这些瘤疤主要形成于树木应对外力损伤、真菌感染等异常情况时的自我保护机制, 经过漫长岁月的自然陈化后, 其内部会发生质变, 密度异常致密, 色泽呈现红褐色或深棕色, 纹理错综复杂, 且会演化为“雀眼”、“火焰纹”等极富视觉张力的图案<sup>[2]</sup>。此外, 崖柏瘤疤区域与周围正常木体在硬度、纹理等方面存在显著差异, 这种非均质特性虽然增加了雕刻的控制难度, 但也为创造独特艺术效果提供了天然条件。

第四, 特殊香气及木材耐腐蚀性。崖柏具有独特的芳香气味和卓越的耐腐优势, 散发的香气醇厚持久, 具有显著的感官辨识度和文化价值, 这主要得益于崖柏内部富含的挥发性芳香油脂。从功能角度来看, 这些天然成分不仅具有提神醒脑的作用, 更作为高效的生物抑制剂赋予崖柏出色的耐腐蚀性和防虫蛀能力, 最大限度的延长了根雕作品的保存年限。从艺术创作的角度来看, 虽然特殊香气并不直接影响雕刻技法, 但是对作品整体艺术体验具有重要影响, 要求创作者在后期处置过程中要谨慎选择辅料, 以免破坏崖柏天然的化学制剂效用<sup>[3]</sup>。

### 3 崖柏特性对根雕创作技法的决定性影响

崖柏极具特点的物理、化学特性并非孤立存在, 并且也正是因为这方面的特点才使得崖柏木在根雕的创作过程中备受关注。这方面的影响主要体现在以下方面:

#### 3.1 对工具选择具有严格要求

具体包括工具材质与锋利度、工具类型两个方面的选择要求。基于崖柏高密度、高强度和强磨蚀性等特点分析, 因此如果创作人员使用普通碳钢刀开展根雕创作, 则很难保证创作效率。由此分析, 必须要使用高硬度、高耐磨性的工具来完成具体的创作工作。例如, 高速钢、粉末冶金高速钢或其他顶级硬质合金雕刻刀。保持刀具极致状态下的锋利度是雕刻崖柏的绝对前提, 因此需要频繁进行高精度的研磨。当前, 电动雕刻工具大行其道的背景下将之与金刚石磨头或硬质合金旋转锉结合到一起, 便可以在处理大面积或深度雕刻的过程中显著提升效率。即便如此, 精细部位的刻画仍旧需要依靠创作者的手工刀法完成。工具类型方面, 针对崖柏扭曲多变的纹理特性, 需要配备种类齐全、尺寸多样的雕刻刀。为了保证创作效果, 建议配足不同弧度的圆口刀、大小

平口刀、三角刀、钩刀, 进而在创作过程中根据木材纹理结构合理选择工具。而后还需要配备专门处理留疤的微型硬质合金刻针、小口径球头旋转锉, 以确保能够处理不同形态的崖柏木材。此外, 高强度的凿子、敲击工具在大型崖柏根材的粗胚处理阶段也同样必不可少, 所以需要创造者根据实际情况做好选择<sup>[4]</sup>。

#### 3.2 随形赋意的极致化处理

结合现有的根雕制作案例分析, 因为崖柏根材天然形态复杂多变的特点所以已经为根雕制作者创造出了近乎完美的平台, 而这一现状也说明了关注这部分材料的重要性。细节方面, 创作者需要投入大量的时间、经历对根材进行全方位的观察、揣摩, 必要时可以尝试借助3D打印设备完成创作, 进而全面把控根材的精气神、主要动势线、关键节点, 最终在创作过程中放大潜在的形式美感。作品构思阶段, 要做到反复推敲细节, 力求最大限度地顺应自然形势完成创作, 减少人为雕刻痕迹针对根雕美感的破坏。如果要在根雕创作中使用纹理相对平顺的黄杨木、质地相对松软的樟木, 则操作难度便会大幅度降低, 但这种做法却又在无形中放弃了根雕作品的美感。崖柏木材的根雕创作中, 瘤疤的处理是重点。如果能够处理得当则会使根雕作品价值倍增, 反之则会前功尽弃<sup>[5]</sup>。具体来说, 针对瘤疤的处理可以通过以下方式完成: (1) 整体保留, 并且将之放大为视觉焦点。针对形态完美、纹理独特的大瘤疤, 建议尽量减少干预措施, 而是在精细清理器表面腐皮杂质的基础上保留并且放大其原始震撼力, 真正让其成为作品的点睛之笔。(2) 局部雕刻, 融合主题。条件允许的情况下, 也可以将瘤疤构思成主题的一部分, 进而进行严谨高效的根雕创作, 最终让瘤疤自然融入整体造型。但这种处理方式无疑针对创作者的构图能力、想象力是一个极大地考验。(3) 深度透雕和镂空处理。具体在于利用瘤疤内部的纹理结构, 借助专业化的根雕工具进行透雕和镂空处理, 进而放大其内部的结构特点, 进而增强整体根雕作品的层次感和光影效果。但需要强调的是, 这种处理方式的风险相对较高, 对于创作人员的技艺是一项极大的考验, 需要在留疤结构稳定、雕刻者技艺精湛的条件下进行。

#### 3.3 应对扭曲纹理的“顺势”雕刻法

基于崖柏木材的根雕创作中, 需要重点关注木材纤维走向, 因此应当遵循“顺势雕刻法”的创作原则。重点在于让雕刻方向能够尽量与纹理方向保持一致。如非必要, 一般不进行横断纤维或逆纹理雕刻等操作, 否则极易造成严重的撕裂性损伤。具体要求根雕创作者具备敏锐的手感, 并且能够随时感知刀具的阻力变化, 灵活调整运刀角度和力度。在必须要进行横向切割或处理纹理交错的区域时, 需要采用相对轻缓的浅刀多次进行切割, 并且辅之以高频次的修光, 不能过度追求一刀到位的创作理念。这种近乎于“如履薄冰”式的雕刻创作方式, 与处理其他木纹相对直顺的木材时用到

的创作技艺也已经形成了显著对比。

### 3.4 透雕与镂空技法的特殊要求

崖柏材料的高密度、韧性特征非常符合进行精细的透雕与镂空创作，并且能够产生强烈的虚实对比和空间纵深感。但需要强调的是，其纹理特征同样在无形中增加了这类创作技法的风险。在进行透雕创作前，创作者必须要仔细观察根材并且根据作品的整体基调完成局部深刻，彻底明确根材的内部纹理走向、结构强度薄点。而在设计镂空图案时，则需要平衡好崖柏根材的纹理支撑力，进而从源头避免在应力集中、纹理逆乱的区域设计过细的连接结构。雕刻过程中，需要做到由浅入深、循序渐进，并且时刻注意支撑结构的稳定性，避免因应力释放或操作失误问题而发生断裂<sup>[6]</sup>。

### 3.5 后续工艺处理

首先，上蜡与烫蜡。由于崖柏根材本身便带有丰富的油脂，因此其表面的处理应当是强化这一特征。无论是采用上蜡工艺亦或是烫蜡工艺，其目的应当是隔绝保护、统一光泽并且轻微增润。此环节的处理要点在于选择天然、透气性好的蜡品，并且避免使用含硅或合成树脂成分的光亮剂，否则将会使得根雕作品产生近似于塑料般虚假的光泽。而后在处理过程中要注意控制好用量，涂抹薄薄一层即可，并且在涂抹后需要反复将其擦拭至无蜡残留的状态。如果要采用烫蜡工艺，则需要严格控制温度，避免因温度过高导致木材变色或油脂过度析出。对于顶级陈化材料，可以尝试进行反复、长时间的干布盘查，进而利用人体表面的体温和摩擦促进内部油脂均匀析出至表面，进而形成自然、温润的包浆效果。总体来说，相较于樟木等相对干燥的木料，崖柏的处理要注意讲究一定的技巧<sup>[7]</sup>。

其次，审慎进行着色与仿古处理。由于崖柏木材具有丰富的自然变化色泽，因此其纹理之美无需进行过多的人工色彩修饰。从这一角度分析，在崖柏木材的根雕创作中需要尽量保留自然本色，因此除非有特殊的艺术表达诉求、否则

应当尽量避免大面积的人工染色。即便是需要进行着色处理，也应当尽量选用透明度高的天然植物燃料或矿物颜料，继而进行相对轻微的点染或擦色处理。染色过程中，应当避免覆盖崖柏的天然纹理及油润感。如果要通过仿古做旧的方式在崖柏作品中保留岁月沉淀的韵味，所有的操作也都必须要非常克制、避免破坏崖柏材料的美感。

## 4 总结

本研究重点探究了崖柏根材的特性针对根雕创作技法的影响，力求为有关环节的根雕创作带来一定的思考与启示。漫长的历史岁月中，崖柏形成了高密度、高油性，纹理扭曲多变的特征，并且具有丰富的留疤和独特的香气。这部分特征为根雕创作提供了丰富的素材。实际创作过程中，要注意做好工具、技艺的选择工作，进而在后续处理环节下足公司。前文中笔者立足于实际工作经验针对相关问题进行了分析论证，进而在分析影响的过程中提出了崖柏根雕作品创作的注意事项，希望能够对于有关创作活动的开展提供些许思路和启示。

### 参考文献

- [1] 徐华铛. 自表入内 以形达神——赏崖柏根雕《牧羊女》[J]. 花木盆景, 2024, (07): 84.
- [2] 许诺诗. 设计学视域下崖柏根雕形意阐释研究[D]. 中南民族大学, 2023.
- [3] 白英. 崖柏根艺 指尖绽放“朽木”传奇[J]. 资源与人居环境, 2023, (03): 72-77.
- [4] 李代良. 浅论根雕制作的十大要素及八大原则[J]. 花木盆景(盆景赏石), 2022, (03): 90-95.
- [5] 吕晴. 论根雕创造思路[J]. 艺术品鉴, 2017, (03): 292.
- [6] 储宗梁. 根雕创作的“破”与“立”[J]. 上海工艺美术, 2025, (02): 91-93.
- [7] 黄硕桑. 根雕艺术创作如何适应新时代的审美[J]. 牡丹, 2025, (08): 76-78.

# A study on the custom of compiling genealogy in Luling

Weiwen Zhang

Ji'an Intangible Cultural Heritage Protection Center, Ji'an, Jiangxi, 343000, China

## Abstract

Genealogies, as vital documents documenting family histories and preserving cultural heritage, play an irreplaceable role in clan communities and their descendants. The compilation practices of Luling genealogies aim to explore key aspects of genealogical documentation in this region, revealing their historical, cultural, educational, and social significance. These practices highlight the crucial role genealogies play in contemporary family continuity, identity formation, moral education, and social development.

## Keywords

Luling genealogy compilation; custom; important value

## 庐陵族谱编修习俗研究

张卫文

吉安市非物质文化遗产保护中心, 中国·江西吉安 343000

## 摘要

族谱作为记录家族历史、传承家族文化的重要文献,对于宗族及其后裔具有不可替代的作用。庐陵族谱编修习俗旨在探索研究庐陵地区族谱编修的主要内容和相关习俗,以揭示庐陵族谱的历史价值、文化价值、教育价值和社会价值,彰显庐陵族谱在当代家族传承、身份认同、道德教育和社会发展中的重要作用。

## 关键词

庐陵族谱编修; 习俗; 重要价值

## 1 引言

族谱,也称家谱、宗谱、家乘、家志、词志等,是记载同宗共祖血缘关系集团的世系、人物和事迹等方面的历史图籍,是家族形成和发展的文字见证。

谱牒起源于西周的“帝系”和“世本”,由古代帝王、诸侯世系等文献记录演变而成。两汉时,有《帝王年谱》《万家谱》等。魏晋南北朝时,崇尚门第,尤其重视修谱。隋唐时,尤为兴盛,修谱之风历久不衰,当时的谱牒多为官修,记录宗族的人物品第,主要是为任用官员时作参考。唐末五代,天下大乱,人们避难迁徙,谱牒流散,但从保留下来的历史文献中尚可窥见其修谱程式。五代以后,专门研究世家大族门第高下的那种谱学衰绝了。北宋以降,众多儒家学者,如欧阳修、曾巩、苏洵、李觏等皆大倡修谱,在“敬宗睦族”名义下修族谱的风气愈盛。到了明清,遍及各宗族,直至当代。族谱编修习俗,是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是中国特有的非物质文化遗产。

江西省吉安市,古称庐陵的吉安,有2200多年的建制史,

【作者简介】张卫文(1970-),男,中国江西吉安人,本科,副研究馆员,从事非物质文化遗产研究。

至今存留了数不胜数的古村落,宗族形态较为完整。其中最突出的是保留有大量的族谱。吉安现有村委会2500多个、自然村13000多个,存留的明、清和民国时期的族谱难以计数,加上近二三十年新修的谱牒,总数不下万部。这些族谱富有深厚的民俗文化内涵,是庐陵文化的重要组成部分。

## 2 庐陵族谱的历史源流及编修格式

庐陵族谱的兴起与人口和宗族的变迁密切相关。庐陵宗族姓氏的先祖,同一姓氏的家族。经代代繁衍,分支分房,有的再分迁开基。虽多番迁徙,仍尊同一远祖、始祖,同宗认祖。

庐陵族谱编修常用四种格式。一是欧式,由庐陵籍宋代文坛宗师欧阳修创立,称为“小宗法”。二是苏式,又称垂珠体,由文学家苏洵创立,世代直行下垂,世代间无横线连接,主要强调宗法关系,称为“大宗法”。三是宝塔式,将世代人名象宝塔一样,由上向下排列,采用横竖线连接法,始祖置于上方正中位置,后世子孙按辈分依次排列,每一父辈必置于字辈的上方正中,亲疏、血缘关系表现明了。但当家族发展到一定程度,就无法将世系在一张纸上排列出来。四是牒记式,不用横竖线连接世代人名间的关系,而是用文字来表述,每个人名下都有一个相关的简介,世系固定,依

次分明,源于欧式图谱,

宋代以后修谱的主要格式,一种是欧式“五世则迁”的小宗法,一种是苏式“百世不迁”的大宗法。欧式小宗法,是庐陵人欧阳修在家乡吉安永丰沙溪创立的。他打破大宗法谱图体例,以时间为经,以人物为纬,以五世为限,即上起高祖,下至玄孙为一个世系;五世以下,连接上图再列下一世系,俗称“吊线法”。这与“百世不迁”的大宗法相比,完整、简明、方便,一经问世,各地纷纷仿效。明清时,欧式“谱图”为主要格式,流行最广,至今仍然是中国民间修谱的主要模式。因而,庐陵族谱编修可称“小宗法”谱系之源。

### 3 庐陵族谱编修的主要内容

族谱有多种类别,其格式和体例基本相似,只是视实际情况有所增减,以书、图、志、表、史等形式表述。庐陵族谱编修的主要内容有:

序言。包括新序、旧序、族外人的客序、跋语等。有的数篇,多至二三十篇。

卷首。包括目录、编修人员、地形图、村容图等内容。

谱例。又称凡例,阐述族谱的编修原则和体例。每一次续修时都会订出若干适合宗族实际情况的条规和社会需要的规则,族谱编修时应遵循。

谱论。有的族谱辟有谱论一章,专门收录先贤的谱说、谱论、谱议的篇章和古代典籍中的论述,对族谱编修的作用、功能、意义、历史、原理、方法等加以阐述。

恩荣录。收录历代朝廷对家族中的官员及其族谱的敕书、诏命、赐字、赐匾、赐诗、赐联、御谥文、御制碑文等,以及地方官府的赠谕文字、奖励和表彰,以彰显家族的荣耀。

像赞。家族中历代先贤、英烈、重要人物的图像资料,一般正面为遗像,背面是赞语。

姓氏源流。或称宗族源流,记述宗族姓氏来源、宗族历史渊源、始祖、世派、迁徙、各支派间关系甚至改姓的原委等,也有在序言中表述的。

族规家法。族谱中的重要内容,由宗族成员共同制定,用以约束和教化族人的宗族法规,名称各异,诸如家规、家约、家法、族规、族约、祠规、祠约、条规、戒谕等。

祠堂。记录宗祠地理位置、建筑图、建筑规模;碑文、诗文、祠联、祠匾、建祠捐资人;祠堂内神位世次、配享、附享、祭祀情况等。

艺文。收录族中名士传记、族人著述名录、描述村庄的诗文等。

散谱字号。采用天干地支、成语、经典名词为序号,一个字代表一本谱的序号,注明发往何派何房。

谱图。俗称“吊线图”,是族谱的主体和最重要的内容。以始祖或开基祖为一世始,以五世为一图,以此类推,以线条相连接。图中每世系的人名之下,有字号、生卒、婚姻、官封、学位、迁徙、谥号、葬地等记载,名望之士再列典型

事迹,有功绩、官位者详记,普通族人只记名号、生卒、妻姓氏、子名、葬地等。

### 4 庐陵族谱编修的相关习俗

希望通过族谱编修来强化族人的宗法伦理观念,实现尊祖、敬宗、睦族、收族的目的。具体流程如下。

成立谱局。类似编委会,由族长、房长、儒士等组成,确定主修、协修和编务,分工负责,明确责任,张红榜公布谱局人员。谱局成立时,要在宗祠中拜天地、敬祖宗,向祖宗奉告族谱编修之事,设列祖列宗神位,每日供奉。

发出倡议。告之全体族人族谱编修的消息,动员参与,送达外迁的房派,通告在外谋生或定居的宗亲族人。

筹措资金。先打预算,再按男丁数平摊。如宗族有田土地租、山林水塘收入,可减少平摊数额。鼓励有财力、有情怀的宗亲捐献资金等。

上草谱。将前一年出生的男孩的生庚八字登记在册,写好封存,为下一次族谱编修提供依据,俗称上草谱。

普查。一般由房长或选一宗亲负责,收集各房各户人口及其变化情况,逐户登记造册。负责人要去挨家挨户核清楚,即使人在外地或长久未联系,也要想方设法联系。

拜斗。族谱都是用传统的木活字模或刻板排印谱书,请谱匠师傅排字印谱,就要“拜斗”。“斗”是以前用来量米的方形木斗,有格子,里面装米,上面放文房四宝和剪刀、木尺,插上令牌。谱局的人,不管是执笔的还是做后勤的,每天做事前,要在脸盆里洗手,用毛巾擦干,装香敬斋饭,打爆竹,跪拜祖先,供奉神灵,称作“拜斗”。赣江以东的乡村每天都要举行这一套仪式才能动工。

选谱师。庐陵大多数用木活字排印族谱,操作的工匠称谱师,以一人为主,其他辅助。其中,木活字印刷有严格的规矩,即“七月不动香”,民间认为农历七月是“鬼月”,阴间鬼魂会出没,祖先神灵会来查阅族谱。选定谱师后,再定吉日,掌稿人和排版者要沐浴焚香,叩拜历代神明和祖师爷毕升,以免除灾祸。

排字编版。这是个专业性较强的技术活,需较长的过程,视族谱的规模大小,短则二三十天,长则数月。谱牒排版主要掌握两种格式,一是序、跋、志等通用文体,按照普通古籍的版式排版。二是正页分为单开的三裁和四开的两种版式。

开印。需选黄道吉日,在祠堂里举行隆重的祭祀仪式。祭台上放米斗,奏乐、鸣爆。谱匠师带工匠拜神位、拜米斗,所有参与编谱人员一起跪拜,谱匠师边作揖边唱祝赞。谱匠师动手刷出一张祖宗源流图。印刷员在排好了版面的内盘字上涂刷墨汁,敷上宣纸,用力均匀,引出清晰的族谱文字。

验谱。族谱初稿编修好后,各房负责人要通知本房或本支派户主,请各家派人来看过,没错了才排版。谱文排版定稿后,要择吉日摆在祠堂上厅条案上,装香供奉祖灵,过

一两个夜晚,意为让祖宗先灵过目审查。传说哪个地方有错,祖宗就会翻动或做记号。

祭祖散谱。谱稿印刷的份数,预先计划好了。谱稿每份依次编字号。编号按天干地支或一首名诗、警句的字序,按字号注明发给某房、某人,受谱者记载谱上。如“甲”字一号谱发某房等。

抬谱游村。大宗族有抬谱游村祭祀的习俗。一箱箱族谱在祠堂正厅摆好后,烧香燃烛、鸣炮奏乐,族长领各房房长和谱局人员向祖宗神灵跪拜,然后按字号发谱。拿一架新谱,系上红绸,摆上红漆木架,由几人扛着,鸣锣开道,出祠堂沿主路巡游,请祖宗神灵保佑全族人畜平安,族业兴旺。

散阴谱。有的宗族有“修阳谱散阴谱”的习俗。所谓修阳谱是指把活着的人编入新谱,已故去的先人记入谱中称阴谱。俗话说不散阴谱,则阴魂不散。如此,就是有的地方新谱修成了,却把老谱烧了,使得旧谱很难保存,一些族史资料容易损失。

## 5 庐陵族谱编修习俗的重要价值

历史价值。庐陵族谱编修习俗历史悠久,传承千年,汉代末年以来的几次大规模北民南迁使庐陵地区人口大增,南宋时到了新的高峰。现存旧族谱少数是明代所修,多为清代和民国初年。21世纪前后,又兴起修谱之风,采用的格式大多数依旧为欧式小宗法吊线谱图,程序和习俗基本传承旧俗。庐陵族谱记录了家族的源流、迁徙、发展等历史信息,是研究庐陵家族史、地方史乃至国家史的重要资料。通过庐陵族谱编修习俗的挖掘研究,可以揭示庐陵地区宗族迁移、人口经济、社会发展等,为研究庐陵地区历史源流提供了珍贵史料。

文化价值。庐陵族谱均有序跋,而且大多不止一篇,有的多至数十篇。每次新修族谱,都会把旧谱上的序跋照抄载入,越积越多,于是有的族谱光序言就大半本。作序跋者一般都是名流大家或族中地位身份最高者,以此提高宗族的声望和族谱的文化品位。如吉安县梅塘醪村李氏宗族民国二年的八修族谱上,保留了40篇历代谱序、记、跋等,除4篇是族裔所写,其他36篇均为名士大儒的文章。庐陵几位杰出的历史名人,许多族谱上都有他们的序言。阐述修谱的作用和意义,提出希望,使后人能见贤思齐;并将儒家的宗法和伦理观念渗透于其中,对于培养家族成员的文化认同和

道德观念具有重要意义,庐陵族谱在传承弘扬庐陵文化方面具有独特作用。

社会价值。吉安宗族姓氏,基本上都编修了族谱,因自然和人为因素,有的族谱损毁无存。但人口较多的宗族大多保存了族谱。据安福县谱牒研究会统计,全县现存230余姓氏、500余种、2000多册族谱散落在民间。据此推算,吉安市民间估计存有旧谱六七千种之多。加上20世纪末至今所修族谱,总数不下万部。有的族谱编修数次,甚至多达十几二十次。如万安县潞田镇沙塘温氏宗族,自宋代建炎年间始修族谱,到1949年修了12次。它不仅有助于增强家族凝聚力,还能促进社会和谐。同时,族谱也是社会研究的重要资料,对于研究人口学、社会学、民族学等具有重要价值。

教育价值。一部完整的族谱就是一部宗族、家族史或宗族百科全书。其中包括一个宗族的历史沿革、世系繁衍、人口变迁、居地变化、婚姻状况、经济情况。族谱中记载的先辈事迹、家训家规等,对于后裔具有重要的教育意义。它们传递了家族的价值观和行为准则,对于培养后裔的道德品质、家庭责任、社会责任具有不可忽视的作用。

## 6 结语

庐陵族谱编修及其相关习俗,弘扬了中华民族不忘先祖、知恩报本的优良传统,传承了忠孝仁义、重礼守信的伦理道德,对增进宗亲情谊、促进族人睦邻团结,维护社会和谐稳定,增强乡村凝聚力和村民文化认同感,都具有重要价值和现实意义。

## 参考文献

- [1] 《活字印刷盈香山背》江西日报,2018-09-14(版次:B01版)。
- [2] 《基于GIS的族谱信息管理及空间可视化研究》贾中星,河南理工大学,硕士(专业:地图学与地理信息系统),2014。
- [3] 《醉翁之意不在酒--欧阳文忠公故里行》郑晓江,《寻根》,2003。
- [4] 《赣中吉安地区传统民居营造特征研究》高宸宇,南昌大学,硕士(专业:建筑学),2022。
- [5] 《庐陵传统器具设计的文化生态研究》刘卷,武汉理工大学,博士(专业:设计学),2015。
- [6] 《宗族文化与社区历史--以湖北土家族地区为例》钟年,孙秋云,崔榕,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》,2000。
- [7] 《当代宗族修谱现象研究——以闽西地区为中心》周钰,厦门大学,硕士(专业:中国少数民族史),2008。

# Discussion on the development path of rural tourism industry from the perspective of new quality productivity

Xinhong Guo Yingying Wang Yu Feng

School of Mathematics and Statistics, Kashgar University, Kashgar, Xinjiang, 844000, China

## Abstract

The new productive forces can provide fresh momentum for promoting high-quality development in rural tourism, while the growth of this industry enriches the connotation of these productive forces. High-quality development of rural tourism serves as a crucial approach to meet tourists' diverse travel experiences and improve their quality of life, while also acting as an effective means to comprehensively achieve rural revitalization. With the continuous advancement of China's rural revitalization strategy, rural tourism has emerged as a new form of travel for urban residents. By leveraging unique natural landscapes, rich cultural heritage, and authentic folk customs—scarce resources that are scarce yet valuable—the industry achieves high-quality development. This progress not only satisfies urban residents' demand for rural tourism products but also creates employment opportunities and increases property income for rural communities.

## Keywords

new quality productivity; rural tourism; industrial development

## 新质生产力视角下乡村旅游产业发展路径的探讨

郭新红 王营营 冯宇

喀什大学数学与统计学院, 中国·新疆喀什 844000

## 摘要

新质生产力能够为促进乡村旅游产业高质量发展提供新动能, 乡村旅游产业发展丰富新质生产力的内涵。乡村旅游产业高质量发展是满足游客差异化旅游体验和提高生活质量需求的重要途径, 同时也是全面实现乡村振兴的有效手段。随着我国乡村振兴战略的持续深入推进, 乡村旅游成为城市居民旅游的新形式, 同时通过开发自身独特自然景观、优良人文历史和淳朴民俗风情等稀缺资源, 成为乡村旅游产业高质量发展的有效途径。乡村旅游产业的高质量发展即满足城市居民对乡村旅游产品的需求还为农村居民提供就业机会和增加财产收入。

## 关键词

新质生产力; 乡村旅游; 产业发展

## 1 研究背景

改革开放以后, 特别是十八大以来, 我国乡村旅游产业取得高速发展, 在乡村旅游产业发展的过程中出现了各种各样的新形式和新变化, 乡村旅游产业发展的运营模式也出现较大创新, 并且取得重大成果。在新质生产力赋能各个行业的背景下, 乡村旅游产业的形成要归功于旅游产业和农村农业的相互渗透融合, 二者存在相互促进发展的内在动力。农村农业为旅游产业的发展提供自然资源和人文资源, 例如

农产品采摘、农业种植牧业养殖体验等; 乡村旅游产业的高质量发展能够实现农业现代化进行转型升级, 增加农民就业机会和提高农民收入。

伴随着乡村振兴战略的高效推进, 乡村旅游产业发展已经在国内地区展示出重大发展潜力和行业的高度关注度。根据有关行业统计数据, 在未来几年中, 乡村旅游项目将会引领人们的旅游休闲娱乐活动趋势, 预计到2030年左右, 乡村旅游产业的年游客量将增长到500亿人次, 因此发展乡村旅游产业对新质生产力赋能乡村旅游产业推动乡村振兴具有重要意义。发展新质生产力对乡村旅游产业发展的促进作用, 主要体现在以下三个方面: (1) 有利于开发农村自然资源和人文资源; (2) 有利于促进旅游产业和其他乡村产业的融合发展; (3) 有利于增加居民收入和促进居民就业。发展乡村旅游产业是加快农业产业供给侧结构性改革和将新质生产力作用于乡村旅游产业实现乡村振兴的

【基金项目】喀什大学校级项目(项目编号:〔2024〕12020); 喀什大学校级项目(项目编号:〔2022〕2765)。

【作者简介】郭新红(1988-), 男, 中国河南商水人, 硕士, 助教, 从事产业经济学研究。

重要路径选择,能够加快实现我国农业产业现代化。乡村旅游产业通过因地制宜、突出特色的旅游项目,主要是让长期居住在城市的游客体现乡村的自然风景、饮食文化、人文景观等,增加农民就业机会、增加农民可支配性收入,实现农业产业发展的转型升级。

通过发展新质生产力发展农村旅游产业是提升乡村地区社会经济发展水平、增加乡村居民可支配收入、改善乡村居民生活条件、建设美丽乡村的重要路径,为保持乡村旅游产业的可持续高质量发展,现阶段需要制定一套较为完善有效的法律法规制度体系。完善有效的法律法规体系对乡村旅游产业发展具有重要的促进作用。具体表现为:(1)有利于乡村生态环境的高质量发展;(2)有利于乡村农业现代化发展;(3)有利于乡村旅游产业的健康发展。当前,我国乡村旅游产业发展过程中主要存在三个方面的问题:第一,乡村基础设施薄弱,具体的旅游产业基础设施建设不完善,旅游配套设施较为匮乏,结果是游客的旅游体验较差,旅游景点的负面评论较多,前来旅游的游客大量减少,旅游项目陷入亏损运营甚至停运;第二,旅游市场运营管理效率低下,景区项目低层次大量重复性建设,缺少本地化主题特色,价格竞争严重;第三;对游客的服务意识不高,时常发生欺诈游客的现象等。存在的这些问题需要政府出台相应法律法规制度体系来规范乡村旅游市场发展秩序,加大对违法违规的乡村旅游市场运营主体处罚力度,做到切实保障乡村旅游市场的高质量发展。

## 2 文献综述

### 2.1 农业和旅游业融合的内涵

现有研究表明,产业融合的概念起源于技术融合的概念。美国学者在研究美国机械工具行业演变过程的时候引入了“技术融合”这个概念。随着技术融合的不断深入,各个行业之间的边界越来越模糊,有些行业已经完全融合成一个全新行业,同时原有的旧行业也被新行业完全吸收,旧行业的消失和新行业的出现完全是由于新技术的出现带来的。有些学者基于不同的角度将“为了适应产业发展而带来的产业边界的收缩或消失”定义为产业融合的概念。植草益(2001)根据产业融合的原因和结果将产业融合定义为:产业融合是指通过技术创新和放宽产业发展条件来减少产业之间的隔阂,进一步加强不同产业内部企业竞争与合作的关系<sup>[1]</sup>。随着信息通信技术的快速发展和重大技术创新及通信成本的大幅度降低,产业融合逐渐扩展到农业、旅游业、餐饮业和酒店住宿业之间的融合,最终形成乡村旅游产业。

### 2.2 农业和旅游业融合的模式

国内外研究者在对产业融合模式进行深入研究时,通常侧重于从技术创新、消费需求和产品供给等角度来划分产业融合模式。霍伟(2017)对保定市蠡县进行研究,对该县的三大产业融合状况进行深入分析,发现产业融合主要为结

合型、替代型和互补型,提出对农业产业结构进行优化,延长第三产业产业链增加该产业附加值,使农业和旅游业进行深度融合的发展建议<sup>[2]</sup>。另一些文献侧重于产品、产业、制度等视角,通过产业融合的模式、产业融合的发展方向和产业融合的结果来对产业融合进行划分。

### 2.3 农业和旅游业融合的驱动因素

现有研究文献显示,产业融合的内外部驱动因素存在较大差异,内部驱动因素主要集中在企业为了追求更大的利润、各个行业之间紧密关系、产业内部发展需要,外部驱动因素主要表现为产业政策引导、人民物质生活水平的提高、社会发展状况、行业技术创新。产业政策引导的作用主要表现为行业市场管理制度的逐渐弱化。蒋淇(2023)对重庆铜梁农旅融合发展的研究中指出,旅游市场的需求主要来自于旅游消费者的需求变动,这种来自消费者本身的因素也是促进旅游业和农业相融合的关键因素,融合发展的外部因素主要来源于旅游市场的增长和农业的新领域扩展及当地政府的有效推动,融合发展的内部因素主要来源于乡村内部新质生产力的发展<sup>[3]</sup>。

## 3 理论基础

### 3.1 产业融合理论

产业融合理论主要研究产业融合的定义、产业融合的模式、产业融合的程度及产业融合所产生的经济效应等。基于产业经营效益的视角,产业中的具体经营者在追求自身经济利益最大化的同时,选择多元化经营降低经营风险增加经营利润,通常是基于行业技术创新将不属于本企业业务发展的其他行业业务活动纳入到自身经营范围内,进而实现跨产业经营。在此过程中会出现企业内外部分工优化现象,企业多元化经营显著提高企业经营绩效,同时符合行业监管要求和产业政策的引导及行业发展规律,行业外企业和行业内部企业将会模仿该企业的商业经营模式。这种产业融合发展同时满足行业市场和企业业务的发展需求,同时为该行业带来新的产品或服务,进而成为其他企业的共同选择。随着越来越多的企业选择该种经营模式,行业内部企业之间的同业竞争越来越激烈,最终促进两种产业的深度融合发展。在产业融合发展的过程中,产品或者服务是产业融合发展的载体,企业是产业融合的主导者。产业融合发展理论是深入研究我国农业与旅游业融合发展形成乡村旅游产业发展的重要基础理论。

### 3.2 利益相关者理论

弗里曼在其著作《战略管理:利益相关者管理的分析方法》中提出“利益相关者”的理论,该理论认为公司经营管理者在其管理互动中需要同时考虑各方参与主体的利益诉求,目的是追求整体利益最大化而非某些部分主体利益最大化。利益相关者理论对于研究乡村旅游产业发展具有现实意义,因为乡村旅游产业发展涉及众多参与主体,主要包政

府、旅游公司、从业人员、游客、当地居民等不同利益主体，其均有各自的利益诉求，并且需要这些主体相互合作、共同参与。通过利益相关者理论来指导乡村旅游产业发展政策的制定和执行，关注各参与主体的价值观念和利益诉求，强化生产要素在各主体之间流动，使利益相关者形成有机整体，最终达到利益相关者的最终利益平衡。在乡村旅游产业发展的研究中，利益相关者理论发挥着重要作用，帮助本文深入分析政府、旅游公司、从业人员、游客、当地居民等不同利益主体的利益诉求和可能产生的影响。

### 3.3 可持续发展理论

可持续发展理论重点强调人与自然的和谐共生，找到当代人对自然资源的开发与利用和子孙后代对自然资源使用权益之间的动态平衡。第二次世界大战以后，各国际经济快速发展，人口数量爆发式增长，城市化进程加快与自然资源的过度开发和利用所带来环境污染问题日益严重，人类对当前的发展理念产生质疑。从20世纪80年代开始，西方国家的第二产业快速发展导致本地资源枯竭、环境污染严重、贫富差距不断被拉大等社会问题，社会发展需要新发展理论作为指引，可持续发展理论在此背景下应运而生。布伦特兰在其《我们共同的未来》报告中首次对可持续发展进行定义。在发展乡村旅游产业的过程中，第一产业农业和第三产业中的旅游业相结合发展均是以自然生态环境为基础，同时也需要结合当地的人文景观为依托，进而形成乡村旅游产业的可持续发展。可持续发展理论要求在发展乡村旅游产业的过程中重视对自然环境的保护和当地自然资源开发做到可持续性。

## 4 存在的问题

### 4.1 乡村旅游产业无法满足新兴需求

乡村旅游产业高质量发展主要面临的问题：乡村旅游产品或服务存在严重的同质化现象；现有的产品或服务难以满足快速变化的市场需求；产品或服务低价竞争导致项目运营困难等。针对目标游客，乡村旅游产业在发展的过程中推出的高端旅游项目较少，同时能够让游客亲身参与的项目就更少，无法满足游客对差异化旅游项目的需求。结合当地风俗习惯举办的文旅生活项目偏少，尤其是具有各地人文情怀的演出活动，每个地方均具有传统特色表演活动很少进行排练演出，导致乡村旅游产业项目缺乏吸引力和文化内涵。乡村旅游产业项目在设计 and 开发的过程中缺乏经典元素和时尚潮流元素，无法满足游客的差异化需求和期待。

### 4.2 乡村旅游产业结构单一

乡村旅游产业结构通常是传统的旅游景点和特色乡村活动，还包括传统的农家乐和民俗风情等业务活动。乡村旅游产业价值链相对较低，同时缺少相应的农产品加工品销售、生态游玩项目、民俗文化体验项目等差异化业态，制约了乡村旅游产业的健康发展。乡村旅游产业项目长时间固

化，项目场景缺乏更新和创新，同时缺乏新颖性和吸引力，降低了游客的满意度和体验感。乡村旅游产业项目相对单一，缺乏产品和服务意识创新，现有项目以休闲度假和观光旅游为主，无法满足不同游客的多样化和差异化的偏好和需求，这在一定程度上阻碍了乡村旅游产业的可持续发展。

### 4.3 乡村旅游产业创新服务能力不足

乡村旅游产业项目开始运营阶段对于游客具有很大吸引力，但是随着项目运营时间的拉长，该项目对于一部分游客就失去了吸引力，因为技术创新已经让项目的运营内容很容易在社会上传播开来，很多游客看到项目运营过程存在的问题就会对该项目失去兴趣，并且很多项目存在后续创新不足的情况，经营效益较好时很容易引来同行参与者的模仿竞争。很多乡村旅游项目在当地缺乏品牌影响力和市场竞争力，主要原因是运营项目缺乏创新精神，难以做到根据游客和市场的需求变化作出快速调整。乡村旅游产业项目在发展的过程中，通常由于资金投入问题，导致与之相关的配套产业发展不完善，比如餐饮行业、住宿行业和娱乐行业等，难以满足新质生产力背景下的市场需求。

### 4.4 乡村旅游产业发展规划不健全

在乡村旅游产业发展规划中，存在多个主管部门和参与主体，如农村农业部门、旅游和文化部门、自然资源部门、环境保护部门等，这些部门在管理的过程中往往缺乏统一协调机制和管理标准。这种多部门的管理方式导致权责不清，难以形成监管合力，进而影响乡村旅游产业的有序发展。有些乡村旅游项目基础设施老化严重且依旧采取传统的管理方式，缺乏现代科技手段应用，导致游客体验较差和项目运营管理效率较低，对于突发事件未能及时采取有效解决手段。在新质生产力赋能背景下，产业链上的价值链需要政府对其进行相应的制度建设来保证周边产业的协同发展。乡村旅游产业的发展通常受限于具有创新精神的产业支撑，同时忽视项目运营的周边的文创产品、人文特色商品生产、有机绿色农产品生产、能长时间保存运输食用的有机商品的生产等。

## 5 对策与建议

### 5.1 科技创新，丰富乡村旅游产品服务

通过新质生产力促进乡村旅游产业高质量发展，重点在于创新乡村旅游产业项目，满足市场和游客的多样化需求。第一，打造差异化产品，挖掘本地特色。要充分利用本乡村的自然景观、人文历史文化、民俗风情等稀缺资源，提供独具特色的乡村旅游产品。为了满足市场和游客的不同需求，能够开发定制化、主题化、参与式的旅游产品。第二，增设差异性的旅游产品和服务。增加乡村旅游产业项目运营范围，如环景点步道、农产品采摘和农产品加工、戏剧民歌大舞台演唱会等服务范围；同时增设游客的旅游体验选择范围，如农话劳动体验、生态娱乐体验、乡村美食节、乡村特

色民宿等。第三，引入科技创新，提升服务体验。充分挖掘新质生产力在乡村旅游产业发展中的潜力，提高项目的市场竞争力和游客的参与度和满意度。

### 5.2 技术驱动，创新乡村旅游场景体验

随着人工智能技术的快速发展，必须充分利用现代化技术工具，建设乡村旅游产业信息化平台，实现乡村旅游信息的共享和及时更新。在乡村旅游产业项目运行中，积极推行移动支付、网络订票、景区智能导游、虚拟场景等，让游客在享受乡村旅游的同时也能体验到科学技术给生活带来的快乐。要加强科技创新和乡村旅游产业发展的深度融合，有效推动乡村旅游产业产品和服务的转型升级。加强新技术在乡村旅游产业的推广和应用，注重和研究机构之间的合作，共同开展对乡村旅游产业项目的研究和开发，为乡村旅游产业发展增添可持续性。

### 5.3 健全服务，完善人才培养制度体系

面对乡村旅游产业发展的人力资本短缺现状，需要政府部门出台相关政策法规来吸引更多的高级管理人才和创投资金进入乡村旅游产业。通过与高等学校建立合作机制，以创新实践和岗位培训等方式培育乡村旅游人才的实践能力和创新水平。乡村旅游产业的从业人员绝大部分将直接服务游客，其专业技能和服务态度将直接影响游客的切身感受

和体验，需要定期对其进行教育培训，这种教育培训应该主要包括社交礼仪、服务意识、行为举止、产品销售等，全面提升乡村旅游产业人员的综合素质。

### 5.4 产业规划，制度引领产业协同创新

随着新质生产力的深入实施，中央和地方出台一系列政策文件支持新质生产力赋能乡村旅游产业发展，为乡村旅游产业规划作出制度性创新。乡村旅游产业发展的能够显著提升游客的休闲生活质量。鉴于乡村旅游产业项目运营地主要位于偏远地区，交通基础设施成为项目运营的重大障碍，因此应当加快乡村旅游产业项目所在地的道路交通设施的建设与更新，保障游客交通便利。强化公共交通基础设施重中之重，需要扩大公共交通运行线路提高运营效率方便游客出行。

### 参考文献

- [1] 植草益.信息通讯业的产业融合[J].中国工业经济, 2001(02): 24-27.
- [2] 霍伟, 李超, 苗展堂.华北平远县域农村一二三产业融合发展路径研究——以保定市蠡县为例[J].小城镇建设, 2017, (1): 34-40.
- [3] 蒋淇.农旅融合发展机制与影响因素探析——以重庆铜梁为例[J].襄阳职业技术学院学报, 2023, 16(5): 82-87.

# Hotta Yoshie 's view of Japanese independence: Relying on the left wing to regional alliance

Jiahui Ding

Tianjin Foreign Studies University, Japanese Department, Tianjin, 300204, China

## Abstract

From “Hiroba no Kodoku” to “Jidai no Kazeoto”, Hotta has always been concerned about Japan’s “independence” issue. During the “Hiroba” period, Hotta had considered relying on the Japanese left wing to achieve it, but he was skeptical about its movement methods. The ultimate solution pointed to the construction of the “subjectivity” of the Japanese people. Later, Hotta of “Jidai” advocated the “regionalism” model of Europe, believing that unity beyond political barriers was a possible way to solve problems.

## Keywords

Hotta Yoshie; Hiroba no Kodoku; Jidai no Kazeoto; Independence

## 堀田善卫眼中的日本独立：倚靠左翼到区域联合

丁佳辉

天津外国语大学日语学院，中国·天津 300204

## 摘要

从《广场的孤独》到《时代的风音》堀田始终关注着日本的“独立”问题。为了日本的和平与独立，《广场》时堀田曾考虑倚靠日本左翼，但对其运动方法抱有怀疑，最终对策指向了日本国民“主体性”的构建。后来在《时代》堀田则推崇欧洲的“地区主义”模式，认为超越政治藩篱的联合是解决问题的可能途径。

## 关键词

堀田善卫；《广场的孤独》；《时代的风音》；独立

## 1 引言

作家堀田善卫是日本战后派作家重要代表，其战败后曾在中国工作两年的经历使他具有了从另一个国家回望日本的国际视野，中日关系、日本与亚洲的关系成为了他长久以来创作的重要话题。作为一名反战作家，堀田对美国占领下的日本如何保持独立、和平的立场有着长久的思考，堀田的思考随着时代、局势的变换也自然地嬗变。本文选择了作家早期获芥川奖的代表作《广场的孤独》（1951，下略为《广场》）以及创作生涯末期的《时代的风音》（1992，下略为《时代》），考察两个时间点上堀田关于日本独立问题的思考变化。

## 2 《广场的孤独》与《时代的风音》：日本问题的集合与异构

以下对两部文本做简单介绍。首先说明《广场的孤独》情节：

战时，为了逃避现实主人公木垣草草结婚，不久被军队征召，幸而因胸部疾患得以返乡，之后木垣寻隙逃离日本来到上海，在此结识了走私犯提尔皮茨男爵和在大使馆工作的京子。木垣与京子基于“逃亡的共识”结合。战败后两人被遣归，木垣就职于S报社，报社经营不善被迫接受右翼资金而改组，木垣失业。京子则不愿为占领日本的美军工作宁愿赋闲。木垣失业后抗拒正式就职，与京子潦草度日。朝鲜战争爆发，木垣经介绍回到S报社兼职，负责翻译战时通讯。于是木垣察觉到报社实际成为日美媾和以及冷战政略的喉舌，他又经历了一系列交往游历，意识到美占下的日本正沦为另一种意义的殖民地，日本全面讲和的可能性愈发渺茫。木垣坚决拒绝了亲右翼副部长的招揽，但面对共产党员御国的橄榄枝也犹豫沉默。京子向提尔皮茨男爵借款一千三百美元，用以逃离日本，但木垣毅然烧毁这笔巨款，决定以眼前的现实创作名为《广场的孤独》的小说。

【基金项目】2024年天津外国语大学研究生科研创新项目（项目编号：2024YJSS019）。

【作者简介】丁佳辉（1999-），男，中国浙江宁波人，在读硕士，从事日本文学、思想、国别区域研究。

不难看出《广场》是有明确“现实政治导向”的作品。《广场》上半部在1951年8月于《人间》发表，全本在9月发表于《中央公论·文艺特集》，它诞生于朝鲜战争爆发、日美旧金山媾和会议期间，问世后反响巨大，甚至有人以读“四书五经般的热情”对其进行解读。本多秋五在《广场》获芥川奖的庆祝会上陈词：“和平、国家独立、以及我们每个人的自由与人权——如今这些东西都正被威胁着，我们胸中都潜藏着履霜坚冰至的恐惧和不适感。而堀田的作品替我们将这种感觉倾吐了出来”。几句话中提到的“正被威胁着的和平、国家独立、自由与人权”既是《广场》所探讨的主要问题和当时许多日本知识分子眼中日本面临严峻局面的真实印象，也是它所获反响热烈的根因。

《广场》创作的现实背景朝鲜战争作为日本卷入冷战的起始是近代日本的一个重大节点，另一方面，《时代》对谈成立的时间点（即1992年上半年）其承载的意义又与其遥相呼应：苏联解体。《时代》以总结整个20世纪的语气在文库版书封上自我定义：“20世纪是一个怎样的时代？21世纪作为‘地球人’该怎样生活下去？在历史的潮流之中‘国家’、‘宗教’乃至日本人该怎样生长，又该向何处走去？这是一本抱着世界视野的三人一起讲述的‘面向未来的教科书’”

### 3 《广场的孤独》：对左翼的期望与怀疑

《广场的孤独》中，日本独立地位的危殆被层层渲染。堀田借木垣之眼，让读者从“马场先门与丸之内一带”为外国人擦车的成群少年们身上察觉了“和战争期间在香港、上海、西贡、新加坡为日本人擦车、擦皮鞋的少年，以及为日本人看门、开车的成人”别无二致的表情，曾经的“中国人、安南人、印度尼西亚人、菲律宾人、印度人、白俄罗斯人等等，他们在日本人的眼皮之下，就和眼前这些擦车少年几乎是同样的神态”——日本俨然落入与曾经那些殖民地一般的境地。堀田若非战时曾在中国上海长居，不会对这样的表情敏感。时过境迁，50年代初美占状态下的日本人脸上却露出了相似的表情。

这样的表情来自冷战开始后美国对日再军备的步步紧逼与越发露骨的变相殖民。也因此这时日本左翼受到的崇拜达到顶峰——“美国道义”的沦陷更使其染上中流砥柱般的英雄色彩。举例来说，大岛渚1960年拍摄了描画1950年代学生运动家群像的电影《日本的夜与雾》，电影里被日本共产党盘问而陷入自我批判的学生运动家不堪痛苦而自杀。对此，有《破坏活动防止法》斗争经历的作家小田实感同身受道：“对他来说，日本共产党是良心的唯一见证。”

以这样的思想背景，《广场》表现出的对左翼的亲近就不难理解。《广场》中对共产党员御国多有正面描写，描写他“除了对前途的担忧之外，心里没有隐藏任何个人芥蒂，两只眼睛几无杂念，清亮透明”。而主角木垣和御国交谈，

更为其折服：“他凝视着御国那张富有弹性甚至称得上美丽的脸，心中暗想，他的理论毫无暧昧的阴影！”——从这些描写不难看出堀田本人的好恶偏向。然而堀田并未将“日本独立”的未来全寄予日本左翼，实际在小说中，堀田表现出了坚决反右，略微亲左，最终选择中立的态度。甚至在早年堀田仍以“诗人”身份进行创作时，对当时的日本左翼运动抱有的毋宁说是不信任。他在《我的创作体验》（1958）中自述：“在左翼崩坏期——崩坏的理由并不只是因为镇压，更在运动本身——仍处于创作文学幼年期的我当时完全不信任思想乃至思想运动之类的东西，并且打算将这些东西从自己的文学和艺术创作之中排除出去。”所以即使堀田身处“共产党是良心的唯一见证”的思想环境，并且在《广场》主动将“思想、思想运动”引入了自己的作品，也不能确证他对“左翼运动”的怀疑消弭。

果然，木垣被御国“无暧昧阴影”的理论折服后，心中却升起了叩问：“然而，不战斗、不流血就获取了和平，获得了人性化生活的先例，又何曾有过？……”这是对日本共产党“不战斗、不流血”的和平运动其可靠性的怀疑。必须指出，堀田批判的不可靠显然并非指的是运动精神上的不纯洁，而是方法上的不彻底。过去曾对左翼抱“完全不信任”、“排除”态度的堀田，在《广场》时期（或因战后左翼精神上的纯洁）确乎对其左翼有了好感，但对其方法仍有怀疑。此种怀疑在同期日本言论界也有相似的声音，比如1951年1月，丸山撰文《日本的国家主义》中论及日本共产党运动的缺陷：“自cominform批判以来，日本共产党之中最大的问题无疑是仍缺乏对日本的革命模式统一的定义”——《广场》中对左翼运动的批判角度与此如出一辙。

### 4 《时代的风音》：对欧洲区域联合的推崇

日本左翼难以托付，那又该向何处求索？堀田于《广场》终章写下了一些文字可称作一个“模糊的方向”：

星光不知何时已经消失了，天空和已往一样地阴暗。仿佛只有在克里姆林宫的红场，或者华盛顿广场那种地方才幻境般地被照耀得辉煌绚丽。木垣感觉到，自己就站立在那里。生平第一次，他为自己祈祷。恰似镜头对好了焦点一般，他提笔写下——广场的孤独。

“木垣站在既非红场也非华盛顿广场的日本”仍属于追寻独立的立场表达，而“生平第一次，他为自己祈祷”将问题的解决手段收束到了“自我”“主体性”的层面之上——这一解读并非无迹可寻。自1946年丸山真男发表《超国家主义的逻辑和心理》起，其主倡的与“独立”近乎等价的“主体性”早已成了日本战后思想的一大关键词。小熊英二在《民主与爱国》中对此解释道：“主体性”在国内表现为对抗权威的“自我树立”，在国际上则表现为对苏联、美国的“自主独立”或“中立”的民族主义。丸山（真男）之所以钟爱福泽谕吉“一国之独立基于一身之独立”这句话，就是源于

此种心情。而对丸山思想有所浸染的堀田，在文末这一特殊位置加入这些思考亦无可厚非。但这些思考在《广场》时期并不成熟，只作为种子在堀田思想中留存。

在《时代》成立的1992年，让已脱离“被占”状态的日本“追求独立”似乎是个伪命题，实则不然：日本对美国仍处于从属地位，在这一境地中，一如海湾战争后由西方媒体对日本未出兵舆论的大肆渲染，日本再军备的议案在压力下随时会被提上议程。

不过这时的情况又有不同：冷战结束意味着日本国内的意识形态之争至少暂时性的告一段落了。因此，堀田几乎不再将日本的左翼力量纳入考量，少有的提及也是对“苏”模式的批判，比如批评“苏联支配下最残酷的就是人性的缺失”或者回忆过往道：“不知道怎么表达是好。我学生时代深刻的感觉到社会主义的存在感是如此强烈，但从从不认为苏维埃式的社会主义与我们理念中的社会主义是同一回事”等。尽管有类似“恨铁不成钢”的情绪，但左翼革命不再是堀田希望寄托的对象。

为了找到新的出路，堀田将目光延伸到欧洲。在《时代》的“欧盟将强化地区主义”一节，堀田推崇欧盟道：“1992秋，欧盟将要成立，消除了欧洲的国境概念，某种意义上是回到了中世纪——中世纪是没有国境概念的”，“这就是另一种意义的联合”，“欧盟这种趋向，可以说是与全球化相逆的本地化、地区化，而这就成为那些地区民族新焕发的能量，我认为这是很健康的”。堀田还举了巴塞罗那的一例：卡塔卢尼亚的巴塞罗那大学只使用卡塔卢尼亚语讲授课程，即使同为西班牙人，从马德里来的学生也得先学一年卡塔卢尼亚语才能上课。若是欧盟建立，甚至统一语言，自然不再有此顾虑。

堀田之所以推崇欧盟，是因为这一联合消除了地区内部国与国之间的隔阂，使人与人的关系越过了政治区划的藩篱而回归了本质。堀田如此“对于人与人关系本质的回归”其实是落在当年对人之“主体性”探寻的延长线上。而“地区主义”不外是对“国家独立”思考的解构式解题。当“国家”概念就此不存，自然不需“独立”之概念存在。进一步讲，“天下大同”作为全人类的终极理想，“区域大同”正可完成其前置环节。循着地区联合的思路，摆脱僵硬的“国家”形态，便能换来地区人民个体之间真实的精神联合与独立。堀田在《时代》曾提及与法国前总统希拉克的一次谈话，希拉克一句“日本在亚洲似乎没有朋友”令他尤为震动。倘若地区联合的模式推行，日本与亚洲周边国家多年来的宿怨便

有彻底解决的契机。而这就成为堀田对多年来自己关注日本与亚洲问题的一个合适交代。

## 参考文献

- [1] 堀田善衛.広場の孤独.[M].新潮社.1967.
- [2] 堀田善衛.司馬遼太郎,宮崎駿.時代の風音.[M].朝日新聞社.2000.
- [3] 本多秋五.広場の孤独と共通の広場--堀田善衛芥川賞授賞記念祝賀会記録.[Z].近代文学.東京:近代文学社.1952: 2-14.
- [4] 小熊英二.〈民主〉と〈愛国〉:戦後日本のナショナリズムと公共性.[M].新曜社.2002.
- [5] 【美】约翰·道尔.胡博译.《拥抱战败:第二次世界大战后的日本》.[M].三联书店.2006.
- [6] 戦争と平和に関する日本の科学者の声明(1949年3月号)[J].世界.(通号477)1985.07:103~106.
- [7] 平和問題談話会.講和問題についての平和問題談話会声明[J].文学.18(3)1950.03:95~97.
- [8] 三たび平和について--平和問題談話会研究報告(1950年12月号)[J].世界.東京:岩波書店.1985.
- [9] 日本社会党結党四十周年記念出版刊行委員会編『資料日本社会党四十周年史』[M].日本社会党中央本部.1985.
- [10] 舒方鸿.战后日本和平主义思想研究[D].中国社会科学院研究生院.2012.
- [11] 明神勲.占領史研究と「逆コース」概念:フロスト説の論評を中心に[J].釧路論集:北海道教育大学釧路校研究紀要.2003:107-117.
- [12] 朝日新聞クロスサーチ・中国版2 [N].1991年01月16日 東京朝刊14版
- [13] 久場川傳.「日本外交史における湾岸戦争研究の現在」[Z].(ROLES Commentary No. 47)研究会「日本の価値観外交の検証と再構築」.
- [14] 手嶋龍一.外交敗戦:130億ドルは砂に消えた[M].新潮社.2006.
- [15] 堀田善衛.堀田善衛全集9.[M].筑摩書房.1994:118-124
- [16] 【1947年】丸の内(昭和22年)▷丸の内地図・進駐軍接收の建物<https://jaa2100.org/entry/detail/036935.html>
- [17] 小田実.日本の知識人.[M].筑摩書房.1969.
- [18] 堀田善衛.乱世の文学者,私の創作体験[M].未来社.1958.
- [19] 丸山真男.日本におけるナショナリズム--その思想的背景--特集・アジアのナショナリズム[J].中央公論.東京:中央公論新社.1951:295-304.
- [20] 佐々木基一.戦後の作家と作品[M].文学.東京:岩波書店.1968.
- [21] 【日】鹤见俊辅,上野千鹤子,小熊英二.邱静译.《战争留下了什么 战后一代的鹤见俊辅访谈》[M].北京大学出版社.2015.

# Research on Inheritance and Innovation of Digital Technology Enabling Folk Paper Cuttings Art

Na Zhao

Harbin Normal University School of Fine Arts, Harbin, Heilongjiang, 150080, China

## Abstract

As an important carrier of China's intangible cultural heritage, folk Paper Cuttings art carries profound cultural connotation and aesthetic value. However, in the process of modernization, its inheritance and development face severe challenges. Based on the perspective of folk Paper Cuttings inheritance and development, this paper focuses on the enabling role of digital technology in the inheritance and innovation of Paper Cuttings art. Through the application path of digital recording, virtual display, interactive design, digital technology and network communication, this paper discusses how to use digital art to break through the time-space limitations of traditional inheritance, enrich the visual expression and interactive experience mode of Paper Cuttings art, and broaden its communication channels. The research believes that digital technology provides a new platform for the "living inheritance" of Paper Cuttings art, but we should adhere to the principle of "skill oriented", pay attention to the deep excavation and protection of the cultural connotation of intangible Paper Cuttings, and achieve the organic integration of traditional skills and the spirit of the times.

## Keywords

folk Paper Cuttings; Intangible Cultural Heritage; Digital technology; Artistic inheritance; Innovation path; cultural communication

## 数字技术赋能民间剪纸艺术的传承与创新研究

赵娜

哈尔滨师范大学美术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150080

## 摘要

民间剪纸艺术作为中国非物质文化遗产的重要载体, 承载着深厚的文化内涵与审美价值。然而, 在现代化进程中, 其传承与发展面临着严峻的挑战。本文立足民间剪纸传承与发展的视角研究, 聚焦数字技术在剪纸艺术传承与创新中的赋能作用。通过数字化记录、虚拟展示、交互设计、数字技术及网络传播等应用路径, 探讨如何用数字艺术突破传统传承的时空局限, 丰富剪纸艺术的视觉表达与互动体验模式, 为其拓宽传播交流的渠道。研究认为, 数字技术为剪纸艺术的“活态传承”提供了新的平台, 但应坚持“技艺为本”的原则, 注重对非遗剪纸文化内涵的深度挖掘与保护, 实现传统技艺与时代精神的有机融合。

## 关键词

民间剪纸; 非遗; 数字技术; 艺术传承; 创新路径; 文化传播

## 1 绪论

民间剪纸, 这门源远流长的中国传统艺术形式, 以其独特的工具、材料和技法, 深深根植于中华大地, 是千百年来民众祈福消灾、装点生活、表达情感的重要载体。从北方黄土高原粗犷豪放的窗花, 到江南水乡细腻婉约的绣花样稿, 从西北神秘古朴的巫术祭祀剪纸, 到胶东地区色彩斑斓的染色剪纸, 不同地域的剪纸艺术承载着独特的地方文化密码与集体审美印记。它不仅是一种视觉艺术形式, 更是研究中国民间信仰、岁时节令、人生礼仪、社会结构的“活化石”。

然而, 随着全球化浪潮的席卷和现代化生活方式的深

刻变革, 民间剪纸赖以生存的传统社会环境, 正在经历前所未有的解构。老一辈剪纸艺人年事渐高, 年轻一代对传统技艺的兴趣和学习意愿普遍不足, 使其传播受到严重制约。同时, 剪纸在当代社会中的实用功能如窗花、礼花、灯花的需求大幅削弱, 其文化价值与经济价值的转化路径尚未完全打通, 导致其生存空间受到挤压。尽管剪纸作为“中国剪纸”项目已入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”, 但其保护传承工作依然任重道远。

在此背景下, 如何有效保护、传承并激发这一古老艺术的当代生命力, 成为急需解决的课题。数字技术的迅猛发展, 以其强大的记录、存储、再现、传播和创造能力, 为非物质文化遗产的保护与传承带来了新的机遇。其高精度、可复制、易传播、强交互的特性, 为解决剪纸艺术面临的传承断代、传播受限、创新乏力等问题提供了新的思路与方法。

【作者简介】赵娜(2002-), 女, 中国安徽利辛人, 硕士, 从事民间美术研究。

本研究旨在深入探讨数字技术如何赋能民间剪纸艺术的传承与创新,分析其在实践中的应用模式、显著成效以及面临的挑战,从而为剪纸艺术的可持续发展和当代转化,提供理论支持与实践参考。

## 2 从数字技术带来的深刻变革中探索传承路径

### 2.1 传承维度:从“实体脆弱”到“数字永生”,从“地域局限”到“无界传承”

数字技术最根本的赋能在于其对剪纸艺术物质载体的保护与超越。高精度数字化手段如扫描、摄影、3D建模等,为传统剪纸作品建立了永久性的数字档案。这些档案不受物理环境侵蚀,可无损复制、无限备份,并通过分布式存储技术,确保其长期安全性与真实性,实现了从“实体脆弱”向“数字永生”的跨越。同时,VR/AR沉浸式展示、交互式学习平台、海量的在线资源库教学视频、纹样库、文献资料,彻底打破了传统师徒传承的地域壁垒和时间限制。一位身处偏远乡村的剪纸爱好者,只要具备基础的网络条件,就能接触到顶尖传承人的技艺精髓,学习不同流派的经典纹样,甚至通过虚拟工具进行练习。这使得剪纸技艺的传播范围从局部地域扩展到全球网络,学习时间也从固定的师徒面授延伸到任何碎片化时间,实现了传承空间与时间的双重延展——“无界传承”。

### 2.2 创新维度:从“技艺规训”到“创意解放”,从“静态呈现”到“动态活化”

数字工具极大地解放了创作者的想象力与创造力。在传统剪纸中,复杂精细的设计尤其是多层套色、极其细密的线条,往往需要数十年功力才能驾驭,对技艺要求极高。数字绘图软件的出现,使得设计师可以轻松地在虚拟画布上构思、修改、组合任意复杂的图案。软件强大的辅助功能,如对称工具、路径运算、图层管理、无限撤销/重做等等,大幅降低了技术门槛,让创作者能将更多精力集中于艺术构思本身,实现了从“技艺规训”向“创意解放”的飞跃。数字技术还赋予了剪纸前所未有的“动态”和“交互”维度。传统的剪纸是静态的平面艺术。而借助数字动画技术,剪纸形象可以“活”起来:飞翔的鸟、游动的鱼、旋转的花纹、演绎的故事场景。AR/VR技术更进一步,让观众可以通过手势、动作甚至意念与剪纸作品进行互动,改变其形态、触发声音或光影效果。这种“动态活化”不仅增强了视觉冲击力和趣味性,更创造了全新的艺术感知和参与方式,为剪纸艺术注入了强烈的现代感和生命力。

### 2.3 传播维度:从“小众圈层”到“大众触达”,从“单向输出”到“社群共创”

传统剪纸的传播主要依赖有限的实体展览、书籍画册和地域性民俗活动,受众范围相对狭窄。互联网和社交媒体构建了覆盖全球的传播网络。短视频平台的爆发式传播力,能让一段精彩的剪纸创作过程瞬间吸引数百万观看;社交媒体的话题标签汇聚了来自世界各地的兴趣人群;在线展览和

数字博物馆则提供了永不落幕的展示窗口。这种传播的广度和速度是传统方式无法比拟的,实现了从“小众圈层”向“大众触达”的跃升。更重要的是,网络传播具有强大的互动性。观众不再是被动的接受者,他们可以点赞、评论、分享、@好友,甚至直接与创作者对话、定制作品、参与线上挑战活动如主题剪纸创作接力。这种互动形成了围绕剪纸艺术的活跃在线社群。创作者可以从社群反馈中获得灵感,爱好者之间互相学习交流,实现了从“单向输出”到“社群共创”的转变,构建了充满活力的剪纸文化生态圈。

## 3 挑战与反思:赋能中的冷思考

### 3.1 技术依赖与本体消解:警惕“炫技”对“匠心”的遮蔽

数字技术在带来无限可能的同时,也潜藏着过度依赖和艺术本体被异化的风险。过度追求数字特效的炫目,如过于复杂的动态效果、脱离剪纸视觉语言的3D形态、为了互动而互动的设计,可能导致作品偏离剪纸艺术的核心审美特质——即纸张的物理特性,如柔韧性、透光性等等、手工剪刻留下的独特痕迹刀味、纸感、以及基于正负形对比和线条连贯性的平面装饰美感。当数字效果喧宾夺主,剪纸艺术便可能沦为技术的附庸,其独特的手工价值和质朴韵味被消解。因此,必须强调“技艺为本”的原则。数字技术应是服务于剪纸艺术本体表达的工具,而非目的本身。创作者需要深刻理解传统剪纸的精髓,在运用新技术时保持对材料特性、工艺美感、文化内涵的尊重,避免为“炫技”而牺牲剪纸艺术最本质、最动人的核心价值——那份蕴含在剪刀与纸张对话中的“匠心”。

### 3.2 文化内涵的浅表化:防止“形式”对“意义”的剥离

剪纸并非单纯的视觉装饰,它是承载深厚民俗信仰、神话传说、伦理观念、生活智慧的文化符号系统,其每一个经典纹样都带着独特的意义。数字技术在促进传播和形式创新的过程中,存在将剪纸符号从其原生文化语境中剥离,进行简单化、娱乐化甚至误读性使用的风险。例如,AR应用中可能只注重让一个“福”字剪纸动起来,却忽略了“福”在年俗中的丰富寓意和仪式背景;在线平台可能海量展示纹样图库,却缺乏对其文化渊源、使用场合、禁忌习俗的深入解读。这种对符号的“浅表化”挪用,可能导致剪纸深厚的文化内涵被稀释,其作为“文化文本”的价值被简化为视觉奇观或消费符号。因此,在数字化过程中,必须坚持“深度阐释”与“语境还原”。数字平台应提供详尽的背景知识链接、相关民俗活动介绍、传承人口述史等;创作者在创新时,需深入理解传统符号的寓意,并在新的表达中努力传达其精神内核,而非仅仅复制其形式外壳。

### 3.3 数字鸿沟与代际隔阂:弥合“接入”与“接受”的断层

数字赋能的效果并非均质化。现实中存在着显著的“数

字鸿沟”。一方面，许多掌握核心技艺的年长传承人可能对复杂的数字工具如设计软件、VR设备、社交媒体运营等，感到陌生或难以掌握，他们宝贵的经验和知识难以有效传播。同时，数字传播主要吸引年轻网民，其内容形式和传播策略如短视频的节奏、网言网语可能并不完全契合剪纸艺术深沉、内敛的文化特质，甚至为了迎合流量而进行过度娱乐化改编，造成年轻受众对剪纸文化理解的“代际隔阂”——他们可能热衷于趣味性数字剪纸互动，却对其背后的文化底蕴缺乏兴趣和认知。因此，推动数字赋能必须注重“包容性”与“适老化”。开发更易用的数字化工具和平台界面，加强对传承人的数字技能培训，支持针对不同受众特别是青少年，开发兼具趣味性与文化深度的数字化内容产品如文化背景丰富的剪纸主题游戏、互动绘本，是弥合鸿沟、促进代际理解的关键。

#### 4 结语：走向“技艺为本、数字赋能、创新融合”的未来

数字技术一定程度上，为身处困境的民间剪纸艺术注入了前所未有的活力，开启了一个传承与创新并行的全新时代。其在数字化记录存档、虚拟沉浸展示、交互式学习、数字创作拓展以及网络传播社群构建等方面的实践，深刻改变了剪纸艺术的保护、传承、创作与接受模式，有效克服了传统传承中的诸多瓶颈。数字技术使得濒危的剪纸珍品得以“数字永生”，让精湛的技艺突破地域限制实现“无界传承”，为艺术家的想象力插上“创意解放”的翅膀，将静态的纸艺“动态活化”，并构建了连接全球的“大众触达”网络和充满活力的“社群共创”生态。

然而，技术具有双刃剑效应，要求我们要时刻保持清醒。在拥抱数字浪潮时，必须坚守剪纸艺术的“技艺”本质

与“文化”灵魂。技术应用要以深刻理解和尊重传统工艺的精髓为前提，服务于艺术本体的表达，而非凌驾其上。要警惕对文化符号的浅表化、剥离和过度娱乐化消费，在数字表达中传递剪纸的民俗内涵与精神价值。同时，需积极弥合数字鸿沟，确保不同年龄、不同地域的传承人和社群都能共享技术红利，并努力构建年轻一代对剪纸文化深层的认同。

唯有在传统与现代、技艺与科技、形式与内涵之间找到精妙的平衡点，民间剪纸这门源自泥土芬芳的艺术瑰宝，才能在数字文明时代中，继续绽放光芒，迸发出其属于新时代生命力。

#### 参考文献

- [1] 方李莉. 遗产：实践与经验[M]. 昆明：云南教育出版社，2008.
- [2] 潘鲁生. 民艺学论纲[M]. 北京：北京工艺美术出版社，1998.
- [3] 乔晓光. 活态文化：中国非物质文化遗产初探[M]. 太原：山西人民出版社，2004.
- [4] 吕品田. 中国民间美术观念[M]. 长沙：湖南美术出版社，2007.
- [5] 靳之林. 中国民间美术[M]. 北京：五洲传播出版社，2004.
- [6] [德]瓦尔特·本雅明. 机械复制时代的艺术作品[M]. 王才勇，译. 北京：中国城市出版社，2002.
- [7] 宋俊华. 文化生产与非物质文化遗产生产性保护[J]. 文化遗产，2012(1).
- [8] 张朵朵. 当“传统”遇到“数字”：数字技术赋能非遗保护与传播的实践与思考[J]. 装饰，2021(5).
- [9] 黄永林. 谈国新. 中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版)，2012，51(2).
- [10] 陈岸琪. 数字技术赋能非物质文化遗产保护与传承：路径、挑战与对策[J]. 中国非物质文化遗产，2021(3).

# Reshaping Narrative and Audio-Visual: Application Paths and Challenges of Artificial Intelligence in Micro-Documentary Content Production

Qiqi Zeng

College of Science and Technology, Nanchang Hangkong University, Nanchang, Jiangxi, 330000, China

## Abstract

The ongoing technological revolution centered on Artificial Intelligence (AI) is dissolving the boundaries between technology and art, machine and humanity. Micro-documentaries, as products of contemporary technology and inevitable outcomes of fragmented online dissemination, are undergoing profound and ongoing transformation under the comprehensive influence of AI. This paper examines the primary applications of artificial intelligence within the domain of micro-documentary content production, investigating its supportive capabilities across the entire creative workflow—from pre-production conceptualization to narrative construction and audio-visual presentation.

## Keywords

Artificial Intelligence (AI); Micro-Documentary; Content Production; Narrative Construction; Human-Machine Collaboration

## 重塑叙事与视听：人工智能在微纪录片内容生产中的应用路径与挑战研究

曾琦琪

南昌航空大学科技学院，中国·江西南昌 330000

## 摘要

当下，以人工智能（AI）为核心的这场技术变革，正在消解技术和艺术、机器和人之间的界限，微纪录片作为时代技术的产物以及网络碎片化传播的必然结果，也正受到AI技术全面、持续的影响。本文着眼人工智能在微纪录片内容制作领域的主要应用，考察其在前期构思、叙事、视听等创作全流程的辅助能力。

## 关键词

人工智能、微纪录片、内容生产、叙事构建、人机协同

## 1 引言

当人工智能时代到来，技术和艺术，机器与人文，这两对传统意义上泾渭分明的概念，其边界已然模糊。影像的生成，愈发难以用肉眼分辨是技术的复制还是艺术的呈现，是机器的模仿还是人文的思索。微纪录片，这一脱胎于传统纪录片，在融媒体时代茁壮成长的独立影像类型，正站在这一变革的潮头。

## 2 新融合：微纪录片的时代特征与AI的介入契机

2025年3月26日在成都举行的第十二届中国网络视听大会上发布了《中国网络视听发展研究报告(2025)》，该报

告显示至2024年，微纪录片受众群已占到20.7%，用户规模近2.8亿，主要用户来自18-30岁的群体<sup>[1]</sup>。

面对庞大的市场以及日渐年轻化的受众群体，微纪录片的内容创新性、生产率以及视觉震撼力成为必然要求。而面对这个背景，笔者对人工智能下微纪录片的内容生产环节，从技术应用层面到将来影像生产模式的重构，尝试性地展开思考。但本文的重中之重，并非是提倡技术替代论，而是希望以更为纯粹的讲好故事这个核心前提，梳理AI在微纪录片的具体哪些生产环节，能够成为人类创作者的强大助手。

微纪录片的兴起并不是一个偶然的现象，既然是时代和技术发展的必然产物，那么微纪录片独特的属性也为人工智能技术的应用提供了充分的可能。

### 2.1 技术驱动下的“小而美”形态

微纪录片自诞生伊始就有显著的技术属性。从数码相

【作者简介】曾琦琪（1983-），男，中国江西九江人，硕士，讲师，从事纪录片、影视艺术研究。

机再到智能手机等拍摄工具，影像设备的平民化大大降低了影像生产的门槛，其“小”既是时短量少的象征，也包括制作团队的小、制作费用的小。它那“小而美”的气质意味着周期短、效率高，而这也是AI技术所追求效率和自动化的。

## 2.2 媒介环境催生的新需求

除了内容自身的特质，网络媒介尤其是移动短视频的兴起，改变了用户的观看习惯。碎片化的时间利用、信息茧房式的精准推送，使得内容的出现必须要在很短的时间内抓住观众的注意力。微纪录片的“内容碎片化”<sup>[2]</sup>创作特征正是这种需求的直接体现。与此同时，由于自媒体的草根性，微纪录片选题更加贴近平民、日常，成为了普通大众记录、呈现与表达自我观点的新方式。因此，大量的、日常的内容产出成为对AI的大规模应用场景。例如，通过数据发现热点选题，以及对大量用户自制内容(UGC)的处理等。

## 2.3 AI 介入的逻辑

那么为什么微纪录片成了最适合应用AI技术试验的载体？微纪录片快速摄制、高效能、高产量的诉求契合了AI的技术优势：数据处理、模式识别和内容生产。大型纪录片由于所需时间长、资金投入大，在新技术的运用上较为迟缓，而微纪录片机动性强、更加个性化和多元化，也乐于试验新技术，AI技术在微纪录片中的运用所带来的成本、试错成本都比较低。可以说，微纪录中包含了AI影像技术发展的最高成品展示橱窗以及研发的效率工具。

# 3 重塑流程：AI在微纪录片内容生产链路中的应用

传统微纪录片的制作环节可分为策划环节、拍摄环节与后期环节。AI对此各个环节影响最大的就是其中心环节——内容生产环节，它在每个环节中都有所呈现。

## 3.1 前期策划与创意孵化

智能脚本：前期策划是作品的保障，“拍什么”和“怎么拍”是在这个过程中达成。在此，AI成为“超级大脑”和“灵感激发器”，AI通过联网数据，能够帮助微纪录片栏目策划及选题方向辅助分析。

选题与受众：AI可以根据社交媒体的热点、关键词搜索热度、相关学术文献和市场报告，帮创作人快速锁定高价值的选题和受众。如AI可以根据年度关键词进行分析，也可以根据某个社会热点问题在某一特定年龄段的讨论热度进行分析，并为创作者的选题提供数据支持，从而判断是否容易产生爆款的微纪录片。

头脑风暴与创意写作：GPT-系列的大语言模型和DeepSeek等创意写作工具能够在创作者提供关键词或一句话脚本、主题、要素输入情况下，短时间内即可以输出十多个故事大纲、情节发展或整套脚本，这些大纲或脚本未必跟微纪录片的实际相一致，也不意欲替代将微纪录片改编为剧本类微电影，而是为创作者在短时间内提供一个头脑风暴式

的创意写作工具。比如，一部讲述城市夜班工作者的微纪录片，AI可输出涉及外卖骑手、代驾司机、急诊医生等诸多角色的线索和可能的矛盾冲突。

视觉预演与概念设计：在确定了故事方向后，豆包、可灵、即梦等AI工具，可以通过文字生成图片的方式，快速生成概念图。这些概念图可以有效指导实景拍摄时的取景与风格。

## 3.2 叙事构建与矛盾遴选

叙事建构：尽管有研究人员提到，用AI“通过自动识别和分类视频中的关键帧、人物、物体等元素”<sup>[3]</sup>智能素材管理与筛选，然而，具体到微纪录片的体量，用AI来遴选素材，完全没有必要。

但在叙事结构和矛盾甄选上，由具体到特定的所处人物、境况中，是可以通过人工智能的办法来加以解决的。对于创作者尤其是新手来说，讲好故事就在于有效和精彩的故事结构以及引人入胜的故事矛盾。讲好故事的故事素材动辄数小时、几百G，AI可以将采访的素材信息处理得有理有序。在采访素材的字幕文稿上找到重复的关键词或矛盾点、人物关系的发展变化脉络、抓取关键词，筛选关键信息，找故事的线头。

比如一部创业者成长主题纪录片，AI能够根据所有采访整理一条“热情-困惑-煎熬-突破”的情感轨迹，并给出体现相应节点的经典片段，为编导提供一个核心故事线索。

矛盾遴选：网络媒体碎片化的接受方式，要求微纪录片的生产必须强化矛盾冲突，寻找最具戏剧张力的冲突点。

故事矛盾可以分为两类，第一类是显性矛盾，即具象化的矛盾展现，比如个体或群体的口头冲突、肢体冲突等。第二类为隐形矛盾，无法直观察觉，需要细致分析，才能总结出其中的矛盾冲突。比如蜘蛛人高空作业的矛盾是高危行业与工作职责或生活压力之间的矛盾；支教老师的矛盾是偏远山区的冷寂与教书育人理想热潮之间的张力；一个考四六级的学生的矛盾则是英语学习的难与必须考过的信念之间的矛盾。在现实生活中，隐形矛盾更普遍，也更难表达。

然而，值得注意的是，现实世界中的人物具有丰富多面的立体性，也就是说每个人物都是一组或多组矛盾的呈现。微纪录片的规模决定了，它在有限的文本空间内选取主线矛盾，舍弃次要的矛盾。虽然人工智能在深入情感认知上仍存在不足，但是它具有的快速组合、拼接内容的特质，有助于制作人试验不同剪辑组合寻找最具有戏剧性冲突的节点，通过快速拼接不同人物对同一事件的表述来迅速构建有效的叙事张力，提升故事的吸引力。微纪录片制作人就可以在既得的素材之上利用人工智能进行故事矛盾的选型，提炼最具表现性的矛盾。

## 3.3 视听语言的智能生成

逼真的场景、逼真的音响与逼真的情绪是微纪录片感

染力的一线索。场景搭建、配乐、配音是 AI 在这一领域的一场革命，但将能够获得场景搭建、配乐与配音等支持的才是逼真。

虚拟再现——由实境到虚拟。文生视频 AI、三维重建等技术为古建筑、历史文化遗迹、科幻题材等内容的拍摄提供了可行的方法。如依靠 AI 可还原已湮没或已毁弃的建筑、远古城市、外星球，替代部分实景拍摄制作工作，适用于微纪录片大背景及小微观的世界。商业影像已经部分尝试前期 AI 智能实景构建—线下实景拍摄—后期剪辑的工作流程，前期所有复杂的场景均以 AI 完成，显著降低了成本。

## 4 AI 参与后期制作

**AI 旁白：**AI 语音合成技术已经能够模拟某个人物的声音，亦或者生成某种感情色彩的旁白。在需要还原历史人声或者制作预算比较低的时候，往往会采用该种方式。其在情感的丰富性上还有待提升，但是对于效率及成本有着明显的优越性。

**AI 配乐：**AI 会根据画面的景、节奏、色调推荐或生成相应的背景音乐。比如，对于一个节奏较快的城市空镜头，AI 可以推荐快节奏、现代感的电子曲；对于一个人物深情追忆的慢镜头，AI 可以推荐轻松、感伤的钢琴曲。这一定程度上省去音乐的挑选时间，并给创作者带来更多定制性。

**声音修复：**AI 还能对拍摄现场收录的嘈杂音源进行智能降噪、人声增强，提升最终成片的音质。

## 5 实践范式：AI 赋能微纪录片的典型案例剖析

理论的探讨需要实践的印证。近年来涌现的一批作品，为观察 AI 在微纪录片领域的应用提供了绝佳范本。

### 5.1 “文生视频”的标杆

《千秋诗颂》的模式创新中央广播电视总台于 2024 年推出的《千秋诗颂》系列动画片，是中国首部文生视频 AI 系列动画片。

### 5.2 历史场景的再现

《中国官箴》的视觉突破文化微纪录片《中国官箴》则展示了 AI 在特定场景重建中的强大能力。

## 6 审慎前行：人工智能介入的艺术、伦理与技术挑战

AI 的强大能力是一把双刃剑。在拥抱技术红利的同时，创作者必须对其带来的挑战保持清醒的认知。

### 6.1 真实性的边界

“新媒体纪录片首先应该追求真实性与艺术性的统一”<sup>[4]</sup>。真实是纪录片的根本。AI 制作的高质量、甚至超真实影像，正逐渐抹平真实与虚拟的边界。当观众在看到由 AI 制作的“不存在之历史影像”的同时，纪录片与观众所订立的真实契约将会失效吗？这是一个严峻的伦理命题。可能需要未来的创作建立起明确的标注机制，使观众知晓 AI

在作品中担当的角色来维系纪录片这一形式的根本。

### 6.2 艺术的独创性

AI 的生成逻辑其实是学习和模仿，是建立在对大量已有的数据的学习、模仿基础上的。这也引起了关于 AI 创作的两个担忧：第一重担忧，同质化问题。如果所有创作者都使用相同的 AI 模型和提示词，这些作品会不会被逐渐推演成为相同的人物设定、相同的叙述逻辑、相同的音乐，失去艺术独创性、多样性的灵光？第二重担忧，丧失人文温情。纪录片的魅力很大程度上在于捕捉人情人性的细微、情感表达的复杂和生活的偶然性。这些大数据计算不可求解的人情与人性，也是当前的 AI 无法完成的。一个 AI 合成的、音乐完美的旁白永远无法替代一位当事人带着哭腔的述说。艺术的魂，最终来自创作者独特的生命经历和人文关怀。创作者应当警惕沦为算法操作员，但一定要把握 AI 作为延伸自己创造力的工具这个主线。

## 7 结论

人工智能的风暴，让已经枝繁叶茂的微纪录片这片园林焕发出更多、更强劲的生机和活力。人工智能带来的不仅仅是微纪录片从前期的调查策划到后期的虚拟布景再到后期剪辑的智能合成等一系列的观念升级和操作便利；更值得欣喜的是，它已经在改变微纪录片的创作过程，使微纪录片的内容更加丰富多样、视觉效果更加奇妙、技术手段更加令人信服。但同时我们必须坚定地认识到，不管人工智能还是微观，最重要的是故事，是“如何讲故事正是他们吸引人的关键所在”<sup>[5]</sup>，无论技术如何日新月异、层出不穷，纪录片所特有的感染力和震撼力，来自于真实的记录和真诚的表达及独到的艺术创造。

未来的微纪录片，最终的艺术高度，不在于创作者掌握了多少技术手段，而在于创作者如何用技术手段来实现自己的人文精神和艺术追求。真正考验和机遇，是在打造一个真正意义上的人机新型合作关系，把机器的大脑变成大脑的放大器，把技术的边界拓展艺术的边界，让我们在技术与艺术的华尔兹里，只有坚守人文精神的人，才可以驾驭浪潮，抵达影像新纪元的对岸。

### 参考文献

- [1] 何一鸣.短视频背景下微纪录片的创作与传播研究[J].西部广播电视, 2023(13): 143-145.
- [2] 罗锋, 张培.媒介技术变革中微纪录片的概念流变、行业实践与现实挑战[J].现代视听, 2023(6): 26-31.
- [3] 李依漫, 李德兵.数字媒体技术在微纪录片制作中的创新应用[J].中国传媒科技, 2025, 32(1): 69-72.
- [4] 邹建中.新媒体纪录片创作[M].北京: 中国人民大学出版社, 2023: 04.
- [5] [美]希拉·柯伦·伯纳德.纪录片也要讲故事[M].孙红云译.北京: 北京联合出版社, 2020: 03.

# A man's emotional epic—From Director Wang Xiaoshuai's Works to See His Interpretation of Gender Relations

Bingqing Geng

Wuhan Media College, Wuhan, Hubei, 430205, China

## Abstract

Wang Xiaoshuai is not only a well-known sixth generation director in China, but also a renowned Asian director who has won multiple international awards. His film style is unique, adept at exploring the complexity and multifaceted aspects of human nature from the perspective of gender relations as the starting point of the story. Often skillfully linking individual characters with the development of the times. Often, the humanistic spirit behind it is expressed in a way that highlights the bigger picture and is easy to understand. Among the many films directed by Wang Xiaoshuai, the portrayal of female characters is most intertextual with the director's life experiences and emotional states. This article will use the main female characters in Wang Xiaoshuai's representative works as a blueprint to analyze his expression and views on gender relations.

## Keywords

emotion; Gender relations; Female image; Character image

# 一个男人的情感史诗——从王小帅导演作品看他对两性关系的解读

耿冰清

武汉传媒学院, 中国·湖北 武汉 430205

## 摘要

王小帅不仅是我国知名的第六代导演,也是荣获多个国际奖项的亚洲著名导演。其影片风格独特,善于从两性关系为故事切入点,去探讨人性的复杂与多面。常能巧妙地将人物个体与时代发展相关联。往往会采用小见大、深入浅出的方式,去表达背后所蕴含的人文主义精神。而在王小帅执导的诸多影片中,女性角色的形象塑造,是与导演的人生境遇、感情状态最为互文的。本文将以王小帅代表作品中的主要女性角色形象为蓝本,来分析其对两性关系的表达与看法。

## 关键词

情感; 两性关系; 女性形象; 人物形象

## 1 引言

从《扁担·姑娘》、《梦幻田园》、《十七岁的单车》、《青红》到《地久天长》。这是五部以两性情感关系为故事主题,跨越近20年时光的王小帅导演的代表作品。其中,电影里着重刻画的女性角色形象,也从青春靓丽的少女变成了更具阅历、岁月沉淀的中年女性。创作者在时间中成长,心态也会随之发生改变。其看待事物的角度以及想要传递的思想、表达的情感也会不断地发生变化。以时间顺序观看这五部影片,可以从感受到王小帅导演在不同的人生阶段下,对两性关系看法的不同。也能让我们清晰地洞察到现代意识往往总体滞后于现代物质文明。<sup>[1]</sup>

【作者简介】耿冰清(1997-),女,中国湖北武汉人,硕士,助教,从事影视理论、剧本创作与研究。

## 2 懵懂、复杂的性启蒙:《扁担·姑娘》

《扁担·姑娘》是王小帅担任导演的第三部作品,也是由他独立编剧的影片。电影讲述了一个名叫阮红的歌女,被迫夹杂在两个有着金钱纠纷的男人之间饱受折磨,最终因一方死去、自己接受了社会改造而重获新生的故事。

阮红在影片中初次登场,是男人口中歌舞厅里的“越南姑娘”。在电影的前20分钟里,阮红不仅只有极少的正面镜头,而且真实的姓名也在被刻意忽略。全片只是在阮红被侵犯后爱上了施暴者与其再度发生关系时,通过男性角色的介绍,才被正式引到了观众面前。而这也是唯一一次阮红的名字出现在人物对话里。其余时刻,阮红的名字只出现在男主的内心独白中。

全片从年仅19还涉世未深,在感情上更是一片空白的农村男青年的视角出发,展现了一个光怪陆离、错综复杂的底层社会乱象。电影中出现的四个男性人物,分别代表了四

个不同年龄段、社会地位的男性人群。而阮红是游走在他们之中，无法掌握自身命运，只能从依附一方，换到另外一方的女人。是一个被动卷进了男性势力的斗争中，因对双方先后都有了感情，而无奈做磨心的悲情女性形象。

在有势力的人眼中，阮红只是一幅美丽的皮囊、有利用价值的工具；在男主东子眼中，她却是神秘的、危险的、性启蒙者。

王小帅在这部影片里，展现了一个女性人物的多样性。明明是同一个女人，可在不同年龄段、社会阶级的男人眼里，这个女人就是不同的。观众也随着不同男性视角的眼光，去凝视着阮红这个女性形象。她那份不可控的气质，以及散发出的风尘魅力，是男主想要征服却无法得到的存在。好像每一个处在青春期的男性，都有一份和一个成熟女性发生交织的冲动。王小帅把这份会刺激到少年人的悸动，放在了阮红这个女性人物中。她是男性在刚刚摆脱稚嫩，但还没有走到成熟的青黄不接的时期，且没有任何财富积累、社会地位时，碰到的那个捉摸不透、富有吸引力的性启蒙女性形象。

### 3 被打破的婚姻想象：《梦幻田园》

《梦幻田园》与粗粝、赤裸的《扁担·姑娘》完全不同。故事里的男女主角生活优渥，有着体面的职业与较高的精神追求。但就是在物质条件得到满足的知识分子家庭中依然有着一地鸡毛。

影片围绕一男二女的感情纠葛展开，采用经典的“红白玫瑰”双女主设定。初恋雷安安身着白裙，在雨夜以楚楚可怜的形象向男主今文刚求助。而女主小霞则以精明、强势、有控制欲的形象经营情感。影片将情人与老婆的矛盾冲突，隐藏在小霞家人一同前往屋子小住的混乱场景中。

片尾以今文刚喝酒后想要当着全家人的面揭露事情真相，砸开储藏室大门却发现雷安安已经不在，意识到是自己妻子大度、哑忍的处理这颗埋在家庭之中的地雷，双方重修旧好，彼此只当是做了一场梦、糊弄了事为结局。王小帅开出的解决现代性问题的方子可以被理解为是古典温情的，那就是——“爱”与“宽容”。<sup>[2]</sup>但这也能被解读为只要女性退让，那么家庭就能和谐。

通常男性导演的电影作品中女性角色似乎有一个固定框架，她们的角色被塑造成一个弱者、附属品或者麻烦制造者。<sup>[3]</sup>影片把男主和前任、妻子两人之间不同的矛盾，变成了妻子和前任的矛盾。甚至需要靠怀着孕的妻子去暗自明晰、解决一切。男性角色逃避自己的责任，转移矛盾核心，并渴望两个女性角色理解、包容自己，代表了两性关系里，不平等、不健康的状态，也是男性自身的一种幻想。电影里虽然短暂地打破了男主人公对美好、安稳婚姻生活的想象，让他面对了一段时间复杂、棘手的矛盾，但最终还是以女性的包容为结束，维稳住了双方情感。而现实生活中，是否一定需要女性退步才能保持家庭的和谐，是值得我们思考的。

### 4 无法得到的女神：《十七岁的单车》

美丽、善良、温柔、勇敢的完美女性形象，通常在影片中承担着被男性所追求的女神一职。她是可望而不可即，虽有机会与之深入交往，但始终会错过的设定。

和阮红、小霞，这样在全剧中只出现过一次女性角色名字以及草率的起名方式不同。《十七岁的单车》中，两位女性角色甚至连名字，也都只能从片尾的滚动字幕中得知。影片里的女性角色是那么生动、美好，却又是那么模糊、简单地存在。她们的出现，似乎只是为了激化影片的矛盾冲突，为了丰富男性角色的情感生活。当然也可以理解为，每个男人心中都有一个女神，而王小帅电影里的女神形象，是共性的表达，所以女性角色才会被抹去她们作为一个人，应有的个人特质。

高圆圆饰演的女主潇潇，明明在与男主小坚互生情愫的过程中，是主动的、明媚的一方。会积极地在放学路上搭讪小坚、去游戏厅找小坚约会、给小坚机会亲吻自己，即使小坚的态度一直都不那么确定，甚至还会为了自己幼稚的男性尊严而多次伤害她。可到了故事尾声，潇潇一角却被塑造成，因小坚没有了象征身份的山地车，而与小坚决裂和更有钱的男性在一起的扁平化形象。无独有偶，周迅饰演的女二号琴红，出场是被人误以为住在楼房里的女研究生，从男性视角窥视着玻璃窗里的她，好像她是被摆在橱窗里的精美娃娃。最终揭露她是一个农村来的住家小保姆，是一个偷穿女主人衣服，甚至变卖主人首饰的小偷。女性角色的光环在影片里都被打破，而暴躁、虚荣心强的小坚，与不善言辞、爱钻牛角尖、常因死脑筋给他人带去麻烦的快递员葛林贵，变成了是因他人的打压、社会的打压，才不得不异化的可悲底层男性。

与之前的电影《扁担·姑娘》、《梦幻田园》一样，将男人包装成是为了女人而犯罪、因为女人而疯狂的样子。电影可以作为艺术作品来承载并实现创作者的才华表达<sup>[4]</sup>，继而去展现一个导演自我的社会认知。在王小帅的电影里，似乎只有一种单一的表达，那就是男人的罪过都是女人引起的，男性本身是完美的。他似乎想要通过展现青春期，少男们都注定会错失一个爱自己、对自己好的姑娘这件事，来完成自我精神上的谅解。

### 5 难以拯救的爱人：《青红》

《十七岁的单车》过后四年，王小帅的影片《青红》上映。影片沿用了高圆圆作为女主角，饰演的是更加清纯，并具备了一丝反父权性质的绝佳暗恋对象。与之前电影一脉相承的是直到影片快要结束，观众才能得知，“青红”就是女主的名字。

《扁担·姑娘》中，阮红是被两派男性势力所拉扯的磨心，而《青红》则是在强势的父权下，与还未成长起的夫权中，朦胧地觉醒着自我意识。最终，青红以和阮红一样被

性侵，而完成了向男权社会制度的低头。开始任由自己的命运被父亲决定，不再反抗。

电影里的青红的抵抗只能是消极的、自损的、无力的：绝食。能做出最冲动的事就是大喊一声“我憋不住了”以及与偷偷互相暧昧的对象小根见面。最后还因为她不听父亲的话，而被小根伤害到想要自戕。

青红的眼光似乎永远是狭隘的、短视的，她能够接受不回上海留在农村，也能够接受考不上大学当工人、嫁给当地人小根。她那么无害、柔弱、美好，可却偏偏不是一个独立的个体。青红的父亲专制、易怒，却用尽全力培养青红姐弟，鼓励他们读书、学手艺，为了子女的前途不惜失去稳定的生活也要逃回上海。这就是王小帅电影中始终贯穿的，女性人物再美好也是残缺的；男性人物再偏执也是具有超越性的。正如波伏瓦所说：“所有男人写的关于女人的书都应加以怀疑，因为男人的身份有如在讼案中，是法官又是诉讼人。”<sup>[5]</sup>王小帅即是编剧也是导演，他对于女性人物的刻画，势必带着有着局限的自我认识。

与《扁担·姑娘》里的表现手法一样。一个男人征服一个女人的方式，似乎只有性侵这一种手段。似乎只要一个男人侵犯了一个女性的身体，就能理所当然地成为这个女性的主人。可能这正是导演想借由电影中的人物形象，去反映一部分男性孽欲，以及两性关系中的极端情况。

## 6 得到全方位情感满足的中年男人：《地久天长》

作为导演而言，《地久天长》是王小帅沉寂了五年后的作品。依然是从时代里的小人物视角出发，去反映人们的精神面貌、社会的变迁历史。可当王小帅用情感的抚慰替代了对历史的反思时，影片不可避免地滑向了家庭伦理情节剧的方向。<sup>[6]</sup>

与之前的几部电影都不一样，《地久天长》的男主人公刘耀军，不再是一个在感情中求而不得的形象。两位女主人公也不再只是青春、单纯的美丽青年。他们三人的感情，纠缠了半生，跨越了一整个时代。以刘耀军为代表，他终于完成了之前电影中所有男性的遗憾，无需再从红白玫瑰中取舍，他以看似被动接受的方式，获得了红白玫瑰的双双陪伴。刘耀军一角包含着王小帅导演诸多话语、诸多欲望的投射。<sup>[7]</sup>这似乎是王小帅与自己的和解，他要通过满足刘耀军的方式来完成一场自我满足，即使人物形象会欠缺真实性。

女主王丽云，美丽端庄，是标准的贤妻良母。既能操持好家中大小事务，也能和男主丈夫刘耀军共同在工厂上班，有经济独立的能力。加之导演给人物台词书面化的设置，使角色富有了一些诗意的色彩。让人物在观众面前呈现出的是一个愿意尝试新鲜事物，并且开明的形象。正是由于这样的

塑造，让人看到王丽云因儿子的离世，就变成了好似行尸走肉般的存在，完全依附于丈夫、失去主体性时，会产生矛盾感。

女二沈茉莉，一个年轻貌美、古灵精怪的女青年。在工厂实习成为男主刘耀军的徒弟，并对其心生崇拜、爱慕，而后又在其鼓励下考上大学。这一阶段的相处中，她几乎不掩饰自己对刘耀军的好感。甚至在多年未见后，主动创造见面机会，与之发生关系。一个青春漂亮的女大学生，爱上并无特长、长相普通且有家室的工厂工人，并且为了他，大学实习也要调回工厂，即使后来多年暗恋未果，数年未见未联系，自己依旧风姿卓伟，在对方已年近半百时，也还要赶在出国前夕，跨越半个多中国的千里追爱、主动献身，怀上孩子后还想为这个男人留下来。

如果不是导演对女性择偶标准上有什么误读，那么也许“沈茉莉”的存在，就是为了一份自我满足。包括女配角美玉下海经商，等狱中心爱的男人出来；沈丽云知道丈夫出轨最后依旧相伴一生。这些都是在从男性视点看待女性，以及希望女性都是如此的一种臆想。《地久天长》作为一种已然存在的文化现实，包含着王小帅导演诸多话语、诸多欲望的投射。

## 7 结语

王小帅是一位在导演、编剧、监制等多个岗位上均有建树的影视工作者，凭借多部优秀作品斩获诸多奖项，在电影史上留下了浓墨重彩的一笔。然而，影响力与局限性并不相斥，甚至能在一个人身上共存。诚然，王小帅拍出了许多获得社会认可的影片，但在这些通俗意义的佳片中，也不难看到一个男性创作者对女性认知的片面性。如何让一个角色丰满、有张力且行为合理，如何不带有自身偏见地去塑造一个具备复杂性、多面性的人物形象，也许是所有创作者都需要思考的问题。

## 参考文献

- [1] 杨璟,袁智忠.《西游记》衍生华语电影女性形象的道德审视[J].电影文学,2020(20):99-101.
- [2] 陈旭光.王小帅电影精神素描:从《冬春的日子》到《青红》[J].艺术评论,2005(07):20-25.
- [3] 孙明,车婧蕾.新中国七十年来华语女性导演与新女性镜像分析[J].电影文学,2020(18):83-87.
- [4] 杨俊蕾.聚焦中国经验 唤起影像共情[J].中国社会科学报,2020-05-21(005).
- [5] 西蒙娜·德·波伏瓦.第二性(合卷本).郑克鲁,译.上海:上海译文出版社,2014.
- [6] 马芳芳.身份·情感·怀旧:新世纪以来中国电影中的厂区叙事[J].当代电影,2020(02):126-130.
- [7] 戴锦华.雾中风景:初读“第六代”[J].天涯,1996(01):93-100.

# Discussion on the combination of baritone training and singing in bel canto

Juntang Wang

Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, 190000, Russia

## Abstract

Since its introduction to China, bel canto has been continuously integrated with the country's vocal traditions, forming a distinctive baritone singing system. Currently, Chinese baritone performers commonly face technical challenges such as inadequate vocalization adaptability, imbalanced stylistic expression, and inconsistent vocal range consistency in training and stage practice. Therefore, researching effective integration pathways between baritone training and performance in bel canto holds significant theoretical and practical value. Starting from the characteristics of baritone singing, this paper systematically analyzes its integration value based on China's specific bel canto training and performance practices. It constructs a scientifically feasible integrated training-performance strategy, providing theoretical support and practical guidance to enhance the overall expressive power and technical systematicity of baritone performances.

## Keywords

bel canto; baritone; training; performance; integration; value; pathway

## 美声唱法中男中音训练与演唱的结合探讨

王俊棠

俄罗斯国立师范大学, 俄罗斯 圣彼得堡 190000

## 摘要

美声唱法自传入我国以来,已与本土声乐传统不断融合,形成具有我国特色的男中音演唱体系。当前,我国男中音演唱者在训练与舞台实践中普遍面临发声方法适配度不足、演唱风格表达失衡、声区统一性不高等技术难题。因此,研究美声唱法中男中音训练与演唱之间的有效结合路径,具有重要的理论与实践价值。本文从男中音演唱特性出发,立足于我国美声唱法的具体训练与表演实践,系统分析其结合价值,构建科学可行的训练—演唱一体化策略,为提升男中音整体演唱表现力与技术系统性提供理论支持与实践指导。

## 关键词

美声唱法; 男中音; 训练; 演唱; 结合; 价值; 路径

## 1 引言

作为诞生于意大利的一门演唱风格,美声唱法对于其各个声部之间的独立关系有着较为注重的分割,明亮的音色演唱风格和各个声部之间的相互呼应成为了美声唱法最为重要的特点。对于美声唱法以及男中音来说,其声乐演唱历史的发展给予了其更多的艺术形态以及基础性变化,令音乐艺术能够以科学性、高效性的训练方式与声乐表演进行结合,保证其艺术的完整性和情感性。

## 2 美声唱法中男中音训练与演唱的结合价值

### 2.1 提高声区协调性与声线连贯性

在我国美声唱法训练体系中,男中音常常因中高音区

声带闭合控制不足或共鸣腔体调节不到位而导致声区分裂现象,表现为音色突变或换声突兀。通过训练与演唱深度结合,可在演唱语境中识别声区断裂产生的具体音高点,反向反馈至训练环节,定向强化气息动态管理、声带边缘控制及咽音混合共鸣技术,从而实现头声、胸声与混合声的平衡整合。在歌剧段落或艺术歌曲中,系统地将“声音过渡段”作为训练核心内容,可有效增强中高音区的稳定性与音色统一性,使男中音声部在整首作品中保持纵向声线连贯性,提高作品演绎的完整度<sup>[1]</sup>。

### 2.2 增强语音清晰度与语言表现张力

我国语言体系与意大利美声唱法存在明显音节构造与发声支点差异,尤其在演唱中文作品时,男中音若完全照搬意式发声技巧,常出现咬字模糊、语言张力不足的问题。将语言训练直接融入演唱实践,以声母起始点的瞬时共鸣构建与韵母持续段的气息支撑为核心训练要点,有助于建立音—

【作者简介】王俊棠(1996-),男,中国宁夏固原人,博士,从事美声声乐套曲研究。

字协同机制。演唱中使用高强度语义—声音模拟法,可促使演唱者在发音部位、气息控制与音色输出间建立动态协调系统,从而提升语言清晰度,增强演唱的情绪指向性与语义承载力,优化听众理解体验。

### 2.3 强化情感驱动下的技术可控性

美声男中音在演唱抒情段落或情绪浓烈片段时,常因情感外放过强而导致气息失衡、声音定位漂移。将技术训练植入情感演绎框架,可通过特定情绪引导下的分阶段技术分解法训练,建立演唱者在复杂情绪条件下的技术自控能力。具体包括:在情绪张力递增过程中训练控制吸气深度与起始支点稳定;在情绪高潮阶段强化“高频共鸣保留法”以防声区漂移;在情绪释放后设计缓冲音高以保持气息张力持续性。通过演唱过程中的技术锚点设置,实现情绪与技术的同步调度。

## 3 美声唱法中男中音训练与演唱的结合路径

### 3.1 以“气息—共鸣—言语”三位一体的结构训练法进行基础构建

为了达到声乐技术和作品的最好呈现状态,美声唱法男中音训练与演唱二者结合可基于“气息—共鸣—言语”三位一体结构训练法进行基础构建:首先是气的训练阶段应用“分段吸气法”进行分级递进练习,演唱者先在气息静止的状态下分4次有意识地将气吸入到人体腹部以下部位,让腹横肌受到刺激产生收缩运动,然后再次将气息引进到腹部周围进行均匀扩散,使下肋两侧得到呼吸肌的展开能力,再通过继续加气压腹口弦紧,充分打开两侧竖脊肌的支点,从而达到逐步启动胸大肌和胸锁乳突肌的支点效应<sup>[2]</sup>。最后是有意地维持住各个动作中的吸气支点形成气柱供应。其次,共鸣环节使用“腭咽交叉共鸣法”。即带动软腭主动上提,释放打开小舌下降的动作,放开口腔和鼻腔通路之后,再带动喉结紧收的同时带动咽壁扩张,打开立起来后关闭咽腔与口腔的耦合共鸣区,可让演唱者结合*i*和*u*两个母音进行发声练习,在保证气息支点不变的基础上,通过舌体前后推移以及唇腔咬字变相灵活,实现声波的高位反射、偏移,使共鸣能量集结于面罩前段区域。最后,语言环节以“发音—声点定向法”实施,即在对演唱文本进行分词拆句分析的过程中,逐一找到每个字词的声音走向、发音点的位置以及辅音的爆破位置并以此作为坐标定位,同时再使用国际音标转写法统一声母起始点与元音重音落点,结合节奏结构构建横向气流轨迹,从而形成稳定的言语支点控制机制。

### 3.2 基于作品结构分段的“微循环练习法”

在我国美声唱法男中音的训练与演唱结合实践中,针对复杂声乐作品中音区跨度大、情绪转换频繁、语言节奏紧密等特征,本文提出一种基于作品旋律结构与语言层次的“微循环练习法”。首先,将作品依照旋律走向、句法停顿与情感转折点进行逻辑性分段,每段长度控制在2—4小节,

确保练习内容集中而具针对性;随后,通过分析每段的音域分布(最高音、最低音及其间的换声点)与情绪属性,明确该段的核心技术挑战与情感表达要求。在训练操作层面,针对每一段内部设置“技术锁点”,如男中音常见的第一换声区(*e1—g1*)转换控制、胸声区至混声区的过渡衔接、舌位高度调整对元音圆润度的影响等,制定3—5次短时高频的分项重复练习<sup>[3]</sup>。每遍的重复目标各有差异,如第一遍是加强声带闭合和起声的清晰度,第二遍是练习声区的协调和共鸣的调节,第三遍训练语言咬字的准确性以及音高的稳定性控制等。具体实施过程中,演唱者用高保真录音将每一次的声音线条轨迹都记录下来并谱上音阶,随后进行“技术一致性自检”,由发音起点、音高走向和结束方式与所要求的技术标准和情绪表情的一致性如何,并进行相应纠正。此种微循环训练法特别强调短区段技术的深度提炼,以实现男中音在中高声区过渡中的稳定性控制、声音通透性与语言表达的同步达成,确保全曲完整演绎时技术链条的连贯性与情绪逻辑的精准传导。

### 3.3 以声学反馈系统导向的“反向训练分析法”

现阶段美声唱法男中音实践中存在演唱者缺乏系统性的声学判断问题,对此可采取声学反馈作为主线的反向训练分析方法,以提高训练的精准度以及演唱的修正效率。首先演唱者基于混响时间 $\leq 0.8$ 秒、表面材料吸声系数低的房间开展干声采样,以保证声波反射稳定且无过多吸收而导致的频率成分变化。同时麦克风和演唱者的距离 $< 30\text{cm}$ ,这样既保证以主声波能力拾取为主,又能有效降低背景噪声干扰。其次,运用专业频谱分析软件(如Praat或SMAART)将采样音频中400Hz至3000Hz频段内的能量分布进行可视化处理,特别关注在*a*、*e*、*o*元音音高区间中的共振峰落点。对比男中音理想共鸣区:第一共鸣峰应集中在800Hz—1100Hz之间,第二共鸣峰位于2000Hz—2400Hz区间;若声谱图中该频段能量呈非理想化偏移,如低频聚集或高频漂移,则需回溯演唱过程中的发音机能状态。第三,依据频谱偏移结果具体定位发音偏差点:如第一共鸣偏低多因软腭张力不足导致咽腔扩张不足,可通过封闭式半元音延时练习(如[m]至[n]过渡)提高软腭升举能力;第二共鸣偏移常涉及口咽开度控制不当,则可通过/i/元音拉高音高至*f2—g2*并维持舌位高度训练,强化前腔定向;在此基础上,结合声门闭合强度评估,以/pc/音节快速爆发练习校正声源强度,使源滤匹配更趋稳定,完成一次声学—机能—行为三维闭环训练<sup>[4]</sup>。

### 3.4 融合舞台调度与身体动作同步的“动态演练机制”

在我国美声唱法男中音的专业训练与舞台演唱实践中,为有效解决“声随体散”所导致的气息控制失稳与声音聚焦缺失的问题,需建立“融合舞台调度与身体动作同步”的动态演练机制,以“身体动势引导发声路径”为核心,将声乐训练从静态技术拓展至动态情境中。该机制在训练实施中,

首先通过分区域动作同步法,将舞台调度(如步伐走向、手部轨迹、头部回旋、视线定向)与呼吸支点的转换节点进行精准对位,使歌者在声音起始瞬间实现下盘重心与呼吸起点的统一,如在脚步由静止迈步过程中,配合腹横肌主动收缩完成吸气并建立气柱;其次,通过“动静转换”专项训练,在表演转折节点(如由静态情绪沉积转入高潮段高音爆发)设计以动作突变为诱导的发声支撑建立策略,如模拟舞台上角色由凝视转身怒吼时,训练歌者在动作爆发瞬间保持喉头稳定与声带闭合精度,同时利用肩背肌群的协同控制维持支点连续性;再次,在排演阶段采用“动作-呼吸-声源”三元校准体系,要求歌者在特定剧目角色行动轨迹中提取“动作高频区域”,并结合动作路径进行气息分区训练,例如在角色大幅度情绪波动段落,统一上下肢动作节奏与发声节奏,以减少声源漂移;同时借助舞台复线调度模型,模拟角色移动路径下的声区分布调整策略,使声音重心沿动作线索稳定转移,防止由于动作突发导致声门控制失衡。此类动态演练机制需在角色构建与情境重构过程中反复嵌入,实现从技术层面至表演层面的全程一体化训练闭环,全面整合演唱稳定性与舞台表演一致性。

### 3.5 基于中—外语言双通道处理的语言重塑训练系统

基于中—外语言双通道处理的语言重塑训练系统,针对我国男中音在演唱意大利语等外语作品中因语音生理适配性差导致的声母爆破力不足、元音支撑不稳等问题,建立了融合语言映射与声乐发声双路径训练模式。训练第一阶段“语言对译法”以原语音素为基准,依据国际音标体系将意大利语特定音节(如 /i/, /e/, /u/ 及双辅音组合)与普通话中声母与韵母系统进行近似对应匹配,形成语言心理表征模型;该模型在发声训练中借助音位定位法将外语音素嵌入中文语音轨迹中,建立发音习惯重构框架。第二阶段“发声重组训练”聚焦中声区男中音在高位置声区中口腔结构动态调整问题,采用“多口型共鸣再定位法”,通过高位前元音(如 /e/, /i/)、鼻化元音(如 /ã/, /õ/)及清辅音(如 /ts/, /f/)的专项训练,引导歌者在软腭提拉、舌背张力控制、咽腔共鸣空间协调三方面建立多通道发声反射弧;具体操作中,配合“舌位动态演示法”进行肌动模拟训练,以稳定舌尖与硬腭接触点并控制声门闭合强度,从而在连续乐句中实现母语—外语语音快速切换<sup>[5]</sup>。每首作品训练完成后,通过设置“中文复

调语义强化段”进行跨语音系统回环训练,强化发音肌群记忆与语言单位转换能力,提升语词分化识别效率与音色聚焦精度。

### 3.6 以“心理暗示构建法”强化演唱预期机制

在我国美声男中音演唱训练中,基于“心理暗示构建法”的预期机制强化路径可从二项操作层面具体实施,以实现心理调控与技术执行的高效同步。其一,设置“心理触发点”机制,训练者需结合作品情境和声部特质,针对咏叹调、宣叙调等不同段落设定特定心理语词与意象信号,如在进入 G2-B2 区段前以“乌木压顶”或“漆夜平面”等具象联想词汇引导声调调节与声区转化,以此激活胸声共鸣区的声色质感,实现中低区声区统一;在高声区准备段则使用如“垂直光柱”或“高拱内厅”类意象,辅助软腭提升与咽壁闭合的联动启动,其心理信号必须反复在训练中被条件化,形成高度条件反射。其二,构建“意念分段预演”体系,要求演唱者于正式演唱前进行结构化心理模拟,模拟过程需包含全曲呼吸点的定位、换气方式的策略规划、情绪与力度动态的逻辑走向以及声部技术转折的节点处理;此阶段应结合内听训练,将预演内容通过听觉想象路径进行动态还原,并依托节奏图谱或旋律曲线图完成完整结构化“内演”,从而在实际演唱中实现心理预期与动作执行的精密对接。

## 4 结语

在当前我国美声唱法中,男中音训练和演唱并不是两种分割开来的不同的艺术体系,二者通过相互转化形成统一。本文在实践及研究背景下针对美声唱法中男中音训练与演唱结合提出了从气息、共鸣、语言、身体动作到心理机制等多方面的路径,一方面突破传统训练—演唱分裂的局限给男中音演唱者提供具有操作性、针对性、系统性的发展模型,另一方面则推动我国美声男中音艺术水平进一步提升。

### 参考文献

- [1] 陈中洋.浅谈美声男中音唱歌训练中的问题及解决方法[J].中国文艺家,2020(12):127-128.
- [2] 张权威.中国民族声乐教学受美声唱法的影响研究[J].中国科技期刊数据库 科研,2023(3):4.
- [3] 唐天乐.浅谈美声男中音唱歌训练中的问题及解决方法[J].2021.
- [4] 中国少数民族艺术(音乐).中国少数民族题材男中音声乐作品研究[D].宁夏大学,2023.

# Considerations on the protection and utilization of immovable revolutionary cultural relics in Alar City

Wanru Chen

Aral City First Division, Xinjiang Production and Construction Corps, Cultural Relics Protection and Archaeological Research Center, Aral, Xinjiang, 843300, China

## Abstract

As material embodiments of revolutionary culture, revolutionary cultural relics constitute a vital component of China's cultural heritage. These artifacts document the grand journey and heroic deeds of the Chinese revolution, embody the Party's glorious history, and showcase the magnificent chapter of the Chinese people's courageous struggle since modern times. They serve as profound nourishment to inspire patriotic fervor and invigorate national spirit, while being crucial vehicles for promoting revolutionary traditions and inheriting Chinese culture. Strengthening efforts in protecting revolutionary cultural relics holds significant importance for cultivating socialist core values and realizing the Chinese Dream of national rejuvenation. This paper analyzes the current status and existing issues of immovable revolutionary cultural relics in Alar City, proposing corresponding solutions.

## Keywords

Xinjiang Production and Construction Corps; Alar; Immovable Revolutionary Cultural Relics; Protection and Utilization

## 阿拉尔市不可移动革命文物保护利用思考

陈婉茹

新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市文物保护和考古研究中心, 中国·新疆阿拉尔 843300

## 摘要

革命文物,作为革命文化的物质载体,是我国文物资源的重要组成部分,记载着中国革命的伟大历程和感人事迹,凝结着党的光荣历史,展现了近代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章,是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养,是弘扬革命传统、传承中华文化的重要载体。加强革命文物工作,对培育社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。本文通过对阿拉尔市不可移动革命文物现状、存在的问题分析和思考,提出解决对策。

## 关键词

新疆兵团;阿拉尔;不可移动革命文物;保护利用

## 1 引言

革命文物是自1840年以来,中华民族为争取民族独立、实现伟大复兴而奋斗,特别是中国共产党领导下的新民主主义革命和社会主义革命与建设光辉历程的重要实物见证。革命文物包括各类与革命运动、重大历史事件或者英烈人物有关的,具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑,蕴含着中华民族和中国共产党人的精神价值与优良传统。加强革命文物的保护、利用和管理工作,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志、引领风尚,是建设社会主义先进文化,构建社会主义和谐社会的必然要求。

第一师阿拉尔市位于阿克苏地区境内,北起天山南麓

山地,西南至塔克拉玛干沙漠,是三五九旅传承地,中国第一大内陆河塔里木河的干流源头,又是世界第二大沙漠塔克拉玛干的西北边界,同时地处古代丝绸之路西域北道。位于东经 $80^{\circ}30'$ 至 $81^{\circ}58'$ ,北纬 $40^{\circ}22'$ 至 $40^{\circ}57'$ 之间。阿拉尔市属塔里木河冲积细土平原,沿河岸及冲沟两侧略有抬升,地势由西北向东南倾斜。水资源有阿克苏河、塔里木河及胜利水库、上游水库、多浪水库三大平原水库。可能产生的灾害包括干旱、洪涝、风雹、降雪、低温冷冻、沙尘暴等气象灾害,地震灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林草原火灾和重大生物灾害等自然灾害。

第一师阿拉尔市是塔里木河起源地、三五九旅传承地。前身是土地革命战争时期的红六军团、抗日战争时期的八路军120师359旅、解放战争时期的一野一兵团二军步兵五师。1949年挺进西北、解放新疆、平叛平乱、建党建政。1953年6月,遵照毛主席和党中央指示就地集体转业,整编为新疆军区农业建设第一师,2万余名官兵在塔克拉玛干

【作者简介】陈婉茹(1989-),女,中国甘肃临洮人,本科,中级馆员,从事文物保护与利用研究。

沙漠的亘古荒原上奏响了开发塔里木、建设阿拉尔的凯歌。2002年国务院批复设立自治区直辖阿拉尔市，2004年1月19日市人民政府正式挂牌，实行“师市合一”的管理体制。70余年来，几代兵团一师人传承革命文化，扎根大漠、战风斗沙，用双手在“水到头、路到头、电到头”的大漠边缘、戈壁荒滩开辟了片片绿洲、万顷良田，建设了塔河明珠阿拉尔和大批现代化团场，留下了非常多的具有重要纪念意义、教育意义、史料价值的近代现代重要史迹、代表性建筑。而它们正是我们弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材；传承弘扬兵团精神和胡杨精神、老兵精神的重要载体。

## 2 现状分析

阿拉尔市是新疆兵团开发新疆、建设新疆的代表城市之一，更是一座具有典型军垦文化特色的城市，拥有丰富的革命文物资源。历届人民政府高度重视革命文物保护和红色资源开发利用工作，建有国家三级博物馆三五九旅屯垦纪念馆，馆藏以革命文物为主。阿拉尔市辖区已公布兵团级不可移动革命文物32处，占阿拉尔市不可移动文物总数的88.89%，其中全国重点文物保护单位1处，省级文物保护单位26处。

### 2.1 基本情况分析

第一师阿拉尔市共16个团镇、乡，3个街道，均有不可移动革命文物，从分布地域看，这些文物的分布特点是分布地域广、比较散；从文物级别看，高级别文物少，省级文物较多；从文物所有权看，所有权均属于国有。

### 2.2 主要类别及其价值分析

从文化内涵看，主要为工业遗产，水利设施，生产生活三大类。

阿拉尔市现存工业建筑大部分建造于19世纪50年代至70年代，是三五九旅进驻阿克苏地区后，建造的首批工业建筑，是兵团人在大力开荒造田、发展农业生产的同时，艰苦奋斗，从无到有发展工业的成果。这一批工业企业的创办，为我国边疆工业发展奠定了良好基础。水利设施的整体规划体现出相当的科学性和前瞻性。

三五九旅进入垦区后，起初利用已有渠道或修挖、扩建遗留的渠道旧址进行农业灌溉和生活用水。随着军垦农场的创办，垦区水利建设逐步发展成为有计划的、较大的、流域性的永久工程建设，最终形成水利枢纽工程（塔里木河拦河闸）、渠道（胜利一渠至胜利七渠）、水库（上游水库、多浪水库、胜利水库）构成的三级水利格局。整体规划的思想保证了第一师各个垦区的生产生活用水，体现出相当的科学性。

第一师阿拉尔市的生产生活类革命文物立面形式表现出一定的苏式建筑特征，在木结构方面，又吸收中国民间传统梁架设计思想，形成地域性的建筑形式。配合建筑檐口、

立面的花纹及文字装饰，简洁大方不失美观，表现了新疆地区五十至七十年代的主流建筑风格与审美特点，具有一定的艺术价值<sup>[2]</sup>。

### 2.3 保护利用情况分析

从文物本体的保存状况看，评估为好占18.75%，较好占34.4%，一般的占31.25%，较差的占15.6%，文物本体保存现状整体较好，有利于下一步的展示利用工作进行；环境现状评估为好的占28.1%，较好的占28.1%。一般的占34.4%，较差的占9.4%，文物周边环境整体情况尚可。风雨侵蚀是文物普遍存在的破坏因素，年久失修与生产生活影响是较为普遍的人为影响因素。

第一师阿拉尔市不可移动文物分布范围广，所在区域涉及城镇建成区、城郊、乡村、农田、水库、水渠、学校等，与城建、水利、教育、农业等多部门有交叉，日常工作需要进行沟通协调。从文物利用情况来看，目前仅2处作为红色教育基地，进行了有效利用，拓展了其文物宣传教育属性；有5处文物仍在发挥其原本功能，且使用效果较好；有5处文物进行了维修保护工程，但在有效利用较为欠缺。从文物研究情况来看，还无针对性遗存单体研究，也无系统性研究，以宏观的历史背景研究为主，以“三五九旅”为主要内容。水利设施相关文物方面，有针对一师整体水利情况、平原水库构造或加固施工的研究，无涉及文物特性的相关论述。

目前阿拉尔市已进行旅游规划并推出旅游线路，发展趋势向好。考虑将一师不可移动革命文物融入现有旅游线路，兵地融合，打造以三五九旅优秀传统为底色、具有一师特色的主题旅游路线<sup>[2]</sup>。

## 3 存在的问题

在创新实践的过程中，不难发现阿拉尔市革命文物保护利用工作也面临着一些亟待突破的现实问题。

### 3.1 部分文物保存状况欠佳

由于自然因素及人为因素造成文物出现整体完整性及稳定性不佳、出现局部残损、人为不当干预等问题。风雨侵蚀、年久失修和生产生活影响是普遍存在的破坏因素，在进行必要的保护修缮措施后，缺乏日常保养维护来延缓文物残损。

### 3.2 文物周边环境仍需进一步改善提升

位于乡村的不可移动文物占75%，环境存在的主要问题包括杂草生长、杂物堆积、环境污染、后加加建、周边架设电线及建筑风貌不协调等问题，需通过相应的环境整治工程进行提升改善。文物点周边均有道路可到达，且有电力设施，对后续展示利用工程的开展较为有利，仍可提升完善。

### 3.3 安全防护及监测系统不完善

约8成不可移动文物设置有必要的安全防护设施，配备的安防设施以防护围栏为主；3成配备有消防设施，灭火设备主要为灭火器；2处文物点设置有防雷设施；均未进行

文物监测工作。

### 3.4 展示利用工作还不到位

进行系统的展示设计的文物点仅2处,对主体建筑进行了修缮,并在内部进行了场景复原展示,恢复了原貌及功能,为广大党员、干部、职工群众和青少年接受爱国主义教育、兵团精神教育、理想信念教育和廉政文化教育提供有效载体。但不可移动文物还未充分发挥应有的作用,价值没有得到全面阐释。

## 4 保护利用对策

革命文物作为文化产业和旅游产业的重要资源,承载着党和人民英勇奋斗的光荣历史,其蕴含的深厚精神价值与独特文化魅力,在培育国民经济新的增长点、带动现代服务业发展等方面发挥着越来越重要的作用。它们是发展红色旅游的核心吸引物,是激发文化创意产业活力的宝贵素材,也是提升区域文化软实力的关键支撑。

做好新时代革命文物保护利用工作,关键在于用心摸清摸准家底、用情梳理革命史实、用力研提保护利用对策。全面开展革命文物资源普查登记,精准掌握每一处旧址、每一件文物的保存状况、历史脉络与核心价值;深入挖掘、严谨考证相关历史事件和人物事迹,确保史实准确、脉络清晰;并在此基础上,科学评估、系统谋划,提出切实可行、具有前瞻性的保护方案与活化利用路径<sup>[1]</sup>。

### 4.1 加大资金保障力度,确保保护维修措施落实

资金投入不足,是革命文物保护措施实施不到位的主要原因之一,应建立资金保障机制,确保及时在财政保障的基础上,充分动员社会力量参与,筹措资金。在具体措施落实上,应注重日常保养维护,针对性地制定勘察设计方案,逐步实施修缮工程。要重点针对保护现状评估结果为差的文物及时进行抢险加固工程。可通过相应的环境整治工程进行提升改善,改善文物周边现代环境,使现代环境与历史环境协调融合,环境与保护、展示、利用相匹配,有利于历史信息的传达。

### 4.2 加大人才队伍培养,确保保护利用机制健全

人才队伍建设是革命文物保护利用工作的重要保障。要多举措、多途径、多种方式加大人才培养和引进力度,采用走出去、请进来的方式,加强培养,逐步建立完善的人才培养机制,提高从业人员的专业素养和综合能力。也应建立社会力量加入革命文物保护队伍的机制,让有文化、有爱心、有能力的社会力量和志愿者群众参与到革命文物保护队伍中来,形成全社会上下参与文物保护的良好氛围。建立自上而下的分级巡护机制,充分依靠当地居民的力量,设立文物

保护协管员制度,加强对文物的巡查看护,制止故意破坏、随意改建的行为。

### 4.3 加大政策扶持,吸引社会力量投资文物保护利用

持政策引导,强化监管服务、风险防范,完善激励机制,保障社会力量参与渠道通畅。鼓励和支持社会力量参与革命文物建筑本体保护修缮、历史风貌维护、旅游文创开发、文化传承发展等保护利用全过程。社会力量可通过社会公益基金、全额出资、与政府合作等方式,按照《文物建筑开放导则(试行)》要求,利用文物建筑开办民宿、客栈、茶社等旅游休闲服务场所,为社区服务、文化展示、参观旅游、经营服务、传统技艺传承和文创产品开发等,提供多样化多层次的服务,更好满足人民群众的精神文化需求。可探索建立革命文物保护基金,鼓励企业、社会组织和个人捐赠,对捐赠者给予一定的税收优惠或荣誉表彰,通过政策扶持,形成政府主导、社会参与的文物保护利用新格局。

### 4.4 加大宣传教育,推进全社会参与文物保护利用

要通过开展丰富多彩的宣传教育活动,提高全社会对革命文物保护利用的认知度和参与度。利用各种媒体平台,加强对革命文物历史价值、文化内涵和保护意义的宣传,增强公众的文物保护意识。组织各类革命文物主题展览、讲座、分享会等活动,吸引更多人关注和参与革命文物保护利用工作。此外,还可以探索将革命文物保护利用纳入学校教育和社区文化活动,让青少年和社区居民在亲身参与中感受革命历史的魅力,传承红色基因,培养文物保护的责任感和使命感。

## 5 结语

总之,第一师阿拉尔市不可移动革命文物资源丰富,保存情况较好,但保护措施仍需进一步加强,为了让革命文物焕发光彩,让红色基因永续传承,我们必须坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的原则,大力推进文物合理利用,有效盘活文物资源。通过创新展示方式,如运用数字化技术提升展陈水平;丰富利用形式,深化文旅融合,开发红色研学、主题展览、情景体验等业态;加快人才、技术、资金等要素集聚,优化政策环境,完善基础设施配套,推动革命文化相关产业规模化、品牌化、发展。

### 参考文献

- [1] 王萌萌.革命文物遗址保护利用与红色旅游发展的关联研究[J].收藏与投资,2021,12(10):169-171.
- [2] 赵琪.吕梁市红色文化遗产保护与开发调查研究[J].吕梁学院学报,2020,10(05):31-33.
- [3] 晁正蓉.新疆红色文化资源开发利用现状及对策建议[J].新疆西部,2019,(19):23-28.

# Yinxu Museum exhibition of oracle bone catalog information statistics and marketing path of academic products

Wenjing Li

Yinxu Museum, Anyang, Henan, 455000, China

## Abstract

This study integrates physical artifacts, catalog records, and new media resources from the Yin Xu Museum, applying cultural heritage marketing theories. Focusing on the museum's oracle bone collection and its digital project "The Remarkable Oracle Bones: Exploring Oracle Artifacts", we propose an academic product marketing model of "Empirical Resources → Tiered Transformation → Cross-Sector Engagement". This framework provides a reusable methodology for revitalizing museum oracle bone resources through evidence-based resource activation.

## Keywords

Yin Xu Museum; Garden Zhuang East Oracle Bone; Oracle bone script; academic products; product marketing

## 殷墟博物馆展甲骨著录信息统计及甲骨学术产品营销路径

李文静

殷墟博物馆, 中国·河南 安阳 455000

## 摘要

本文立足殷墟博物馆藏实物、著录、新媒体资源三位一体,结合文博营销理论,以殷墟博物馆所展甲骨藏品及配套数字工程“了不起的甲骨文·探索甲骨”板块为研究对象,提出“实证资源—分层转化—圈层触达”的学术产品营销模型,为博物馆甲骨文资源的活化提供可复用的方法论框架。

## 关键词

殷墟博物馆; 花园庄东地甲骨; 甲骨文; 学术产品; 产品营销

## 1 引言

殷墟博物新馆是我国全景展现商文明的国家级专题馆,展陈近4000件(套)文物,大量首次亮相,尤以“子何人哉——殷墟花园庄东地甲骨特展”为特色,系统展出115片保存完好、内容重要的子卜辞完整龟版。这些源自科学考古的甲骨卜辞,作为商代社会生活的直接记录,是构建博物馆核心“学术产品”的基础,对古文字学、考古学、历史学、书法学等多领域研究价值极高。然而,公众对甲骨文兴趣日增却常苦于缺乏可靠学术资源,易受误导。因此,探讨如何高效推广殷墟博物馆的优质学术产品,使其更广泛便捷地触达专业学者与公众受众,成为亟待研究的课题。

## 2 殷墟博物馆所展甲骨及学术产品的来源概述

殷墟博物馆新馆聚焦“伟大的商文明”这一主题,设有3个基本陈列、4个专题展览和1个特色沉浸式数字展,

截止2025年4月,新馆陈列出刻辞甲骨文物的有基本陈列“伟大的商文明”展览、专题展厅“子何人哉——殷墟花园庄东地甲骨特展”以及联合特展“王入大邑商——天津博物馆藏武丁卜辞探亲展”。按照数量统计,“殷墟花园庄东地甲骨特展”所展甲骨为馆内大宗,足达115片;其次为“天津博物馆藏武丁卜辞探亲展”,由天津博物馆精选36片甲骨“返乡”展出;最后为“伟大的商文明”,于展厅第三部分“王权国家 统御天下”、第四部分“物阜民丰 百工兴盛”与第五部分“甲骨耀世 文字大成”展出甲骨14片,三处展厅共计展览165片甲骨。

这些展陈的刻辞甲骨主要来源于两部分,一是殷墟科学考古发掘品,二是馆际合作借展品。馆内所展殷墟科学考古发掘品可分为几宗,一是1991年花园庄东地H3窖藏出土甲骨,二是2002年与2004年于小屯村南挖掘出的刻辞甲骨,三是近些年于殷墟周边如大司空村、安钢120转炉等处零散出土的刻辞甲骨。

“殷墟花园庄东地甲骨特展”所展甲骨均来源于中国社科院考古研究所主持的1991年花园庄东地H3窖藏出土甲骨,“伟大的商文明”展厅中也展有4片出土于花东的刻

【作者简介】李文静(1971-),女,中国河南安阳人,本科,副研究员,从事文博研究。

辞卜甲。花东 H3 坑内共出土甲骨 1583 片，其中 689 版为刻辞甲骨，以大块的和完整的刻辞卜甲为主，该批甲骨均著录于 2003 年出版的《殷墟花园庄东地甲骨》（共六册，以下简称《花东》）一书。殷墟博物馆所展的这部分刻辞卜甲品相极佳，几乎均是较为完整的龟甲大版，展出时以考古原编号标注，可对照《花东》得到完整的著录信息。

小屯村南则是另一展出甲骨的重要来源，在“伟大的商文明”展厅共展出 7 片出土于小屯村南或村中的刻辞甲骨。1986 年与 1989 年社科院考古研究所安阳工作站对小屯村南进行发掘，共发现刻辞甲骨 5041 片（缀合后 4589 片），其后 2002 年与 2004 年安阳队又在小屯村南、村中进行发掘，获刻辞甲骨 233 片（缀合以后为 207 片），殷墟博物馆展出的刻辞甲骨中有 1 片出自第一次考古发掘，著录于中国社会科学院考古研究所 1980 年编著的《小屯南地甲骨》（以下简称《屯南》），其余 6 片均出自后一次考古发掘，著录于中国社会科学院考古研究所 2012 年编著的《殷墟小屯村中村南甲骨》（以下简称《村中南》）。

另外一宗是“伟大的商文明”展出的剩余几片刻辞甲骨，这些甲骨来源并不统一，都出土于殷墟及周边考古遗址，其中有不少是近些年的新考古发掘成果，在殷墟博物馆得到了首次亮相，这些新成果大部分可见于考古报告，暂未得到甲骨著录书著录。其中包括大司空村出土的两片甲骨：一片干支表出土于 2004 年，见于中国社会科学院考古研究所编《安阳大司空：2004 年发掘报告》；另一片刻辞牛骨则出土于 2010 年，见于何毓灵《河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨》。另有 2005 年出土于安钢 120 转炉附属工程工地的嵌绿松石刻辞骨柶，于 2011 年安阳市文物考古研究所编著的《安阳殷墟徐家桥郭家庄商代墓葬：2004-2008 年殷考古报告》中略有提及。

馆际合作借展品主要来自殷墟博物馆与天津博物馆合作举办的“天津博物馆藏武丁卜辞探亲展”，共有 36 片天

津博物馆藏甲骨陈列运至殷墟博物馆展出。天博所藏甲骨大部分是王懿荣、王襄、陈邦怀的旧藏，还有一小部分来自方若和王西铭，已有著录书对其源流进行说明<sup>[1]</sup>，此不赘述。

殷墟博物馆以甲骨为核心的学术产品则依托数字化资源，展开了诸多尝试。一是轻量化传播，殷墟博物馆推出微信小程序“了不起的甲骨文”，其中内容丰富，既有“每日一字”板块帮助初学者循序渐进地学习甲骨文；又有“探索甲骨”板块以 360 度 VR 全景将部分展出的甲骨“数字焕活”，未来在数量足够的情况下，可以吸引大批甲骨学者深入使用；更有“闯关”板块，寓教于乐，检验初学者的认字水平，在一定程度上做到了学术与教育并举。二是官方网站的建设与社交媒体平台的应用。殷墟博物馆官方网站作为线上展示的重要窗口，设置了多个板块，可以通过虚拟现实（VR）导览足不出户地感受博物馆氛围。同时殷墟博物馆开通微信公众号、微博账号等，定期在账号中推送文章，包括展览预告、文物解读、文化活动报道等，在一定程度上吸引了部分粉丝关注并互动。三是新媒体技术在展览中的应用。殷墟博物馆在部分展区引入了虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术，例如，利用 VR 技术模拟殷商时期的祭祀仪式，使观众身临其境，这些是对于公众领域的优质数字营销；AR 技术则使得斑驳的甲骨文增强了可视性与清晰度，对于学者而言能够起到吸引作用。

### 3 陈列甲骨著录情况统计

#### 3.1 基本陈列“伟大的商文明”所展甲骨著录情况统计

该展厅以主题叙事为主，甲骨展品数量较少，集中于第三、四、第五部分，其中刻辞卜甲 4 版，刻辞卜骨 9 片，嵌绿松石刻辞骨柶 1 件，共计 14 片刻辞甲骨。

我们将殷墟博物馆展出甲骨按照展览顺序重新编号，将其信息与《花东》《村中南》等著录信息比照，未有原著的则检索考古报告说明，对应结果编为如表 1 所示。

表 1

殷墟馆展	著录信息 / 考古报告	备注
YX001	《村中南》359	刻辞卜骨，展于第三部分“王权国家 统御天下”。
YX002	《村中南》326	刻辞卜骨，展于第四部分“物阜民丰 百工兴盛”。
YX003	《村中南》375	刻辞卜骨，展于第四部分“物阜民丰 百工兴盛”。
YX004	《村中南》51	刻辞卜骨，展于第四部分“物阜民丰 百工兴盛”。
YX005	《屯南》2172	刻辞卜骨，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX006	《安阳殷墟徐家桥郭家庄商代墓葬——2004-2008 年殷墟考古报告》 <sup>[2]</sup>	嵌绿松石刻辞骨柶，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。考古报告对安钢 M11 墓葬有说明“未见人骨，但在墓室北部二层台上发现三条骨片，其中一片有文字 16 个。” <sup>[3]</sup> 结合出土地与刻辞字数核对，可判断为此骨柶。
YX007	《花东》224	刻辞卜甲，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX008	《花东》300	刻辞卜甲，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX009	《花东》297	刻辞卜甲，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX010	《花东》111 ?	刻辞卜甲，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX011	《河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨》 <sup>[4]</sup>	刻辞卜骨，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。本片为墨书，且每列卜辞有纵向界划线分隔，性质特殊。

殷墟展馆	著录信息 / 考古报告	备注
YX012	《村中南》344	刻辞卜骨，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。本片出土时有缀合，考古编号为02H6下：116+118+119。
YX013	《村中南》343	刻辞卜骨，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。
YX014	《村中南》附录四；《安阳大司空：2004年考古报告》 <sup>[9]</sup>	刻辞卜骨，展于第五部分“甲骨耀世 文字大成”。本片为干支表，有缺字。

### 3.2 专题展厅“殷墟花园庄东地甲骨特展”所展甲骨著录情况统计

该特展集中展示花园庄东地 H3 窖藏甲骨，以“子”为核心叙事线索，共设有“‘子’系何人”、“‘子’之起居”、“‘子’占卜与商王占卜”三部分展览。其展出刻辞卜甲 114 片、刻辞卜骨 1 片，均著录于《花东》，展出时以考古编号展览，可直接比对编号察其著录信息。由于安阳师范学院甲骨文信息处理室所研发的殷契文渊——甲骨文 AI 协同平台已将相关著录信息按照考古编号全部整理汇总，故此处不再列表统计。

## 4 殷墟博物馆学术产品营销困境

### 4.1 专业性与普及性压力

花东数据库营销面临的最主要的矛盾是学术严谨与大众趣味的结构性冲突。这种张力首先体现在受众需求方面。甲骨学者强调专业信息的完整性。研究者要求标注质料部位、钻凿形态、分期断代等信息；而普通观众期待“商王占卜故事”的情节化解读。其间尺度难以把握，若过度倾向后者，易导致文化内涵的浅薄化。

另外，博物馆的展牌释读在专业性本身也存在许多问题，容易引发学术论争。例如一片记载“癸卯卜，争贞：旬亡祸？”的卜甲。首先是卜辞语气方面，早期的甲骨卜辞释读均以问句标注，但裘锡圭先生指出<sup>[6]</sup>，卜辞中的命辞大多不是问句，这一观点早已得到学界的广泛认可，殷墟博物馆仍按照问句标注，失去其学术严谨性。另外，“祸”字的标注也并非正确，古文字学界已广泛的把“旬无祸”一词释读为“旬无忧”，但殷墟博物馆还是沿用未更新的说法，在释读上很难使学者放心使用。这一分歧实际上是学科与学科之间的壁垒所致，博物馆工作人员大多是考古或文博专业出身，他们所受到的学术教育大多是历史学，历史学重视对于出土文物材料的运用，而对于甲骨文字的考释则远远落后于古文字学者，这就导致了他们对于甲骨文字的释读大多还停留在过去的水准，但又代际相传，知识难以得到更新。这种释读上的错误实为殷墟博物馆学术产品营销的一大困境，但对于学者而言，有学术论争的分歧反而更能锻炼出学术水平，由于学术观点推陈出新较快，对以往材料错误释读的补正是古文字学界较为常见的研究思路之一，若博物馆能够正视自身漏洞，对这些分歧加以利用，促成更多学术交流，也不失为另一种营销策略。

### 4.2 信息传播竞争压力

殷墟博物馆开馆不足两年，其知名度与影响力相对有

限，在学术产品的数字营销方面与学界前沿网站存在竞争压力。相同类型提供甲骨照片、著录等信息的数字化竞品有台湾地区中央研究院历史语言研究所开发的考古资料数位典藏资料库、国家图书馆网站中的“甲骨世界”、安阳师范学院开发的“殷契文渊”等。它们或以更早的研发、或以更多的甲骨收录、或以更丰富的功能，在不同程度给予殷墟博物馆信息传播方面的竞争压力，想要扩大宣传范围，提高曝光度，就需要花费更多的精力与资源。

## 5 殷墟博物馆学术产品营销路径的构建

### 5.1 优化学术产品数字资源

殷墟博物馆做好学术产品营销的首要任务是优化学术产品数字资源，陆建松提出，地方博物馆需系统性挖掘地域文化资源<sup>[7]</sup>。在此研究基础上，殷墟博物馆最值得发掘的就是甲骨文化资源。

第一点是要以专业性作为标准修正甲骨释文中原有的错误，该过程可以通过学术论争的方式进行。如卜辞问句修正为陈述句、大批量旧有释文的校释，在实操中可以串联学界，引起学界的关注和研究，通过该过程，馆方收获了更为优质的学术产品，学者根据错误校对，获得更多学术产出机会，实现学界与博物馆在专业性上的双赢。

二是进一步加强数字资源建设，采用分众化营销策略。针对学术群体研发更为高级的数据库与检索系统，提供高级检索工具，支持按钻凿形态、贞人分组等专业参数筛选数据，同时同步开放 API 接口，供研究团队调用数据集。针对公共群体可研发更多大众化学术产品，如完善小程序“了不起的甲骨文”，分设免费版与付费版两条营销路线：免费版可增设甲骨字形解谜挑战，参与获得积分兑换殷墟博物馆门票或文创产品，维系小程序与博物馆热度；付费版可增加利用甲骨文设计个性卜辞生成数字藏品的功能，迎合数字藏品消费热点。

三是加强新媒体技术的应用，扩大馆内 VR、AR 等技术的使用范围，将花东全系卜辞运用新技术数字化，与传统著录相区分，增强产品独特性，建立品牌优势。

### 5.2 扩大学术产品传播影响

在学术产品营销中传播策略也是重要的一环，殷墟博物馆要明确自身的文化特色与优势，制定出更加精准的传播策略。

首先可丰富个性化内容创作，针对学界群体，增加与知名学者交流合作的内容，可通过线上线下相结合的方式开设系列讲座、定期举办含金量较高的论坛或研讨会，在学界

内部扩大知名度。针对文创产品消费主力的大学生群体，可创作和投放趣味性强的短视频内容，根据不同社交媒体平台的用户需求，定制个性化内容。除抖音平台以外，还可入驻小红书、哔哩哔哩等年轻化社群平台，根据不同平台风格制定不同的传播策略。

二是加强与同类型文化机构的合作。郑欣淼以“学术故宫”建设为例，强调打破封闭性，故宫研究院通过设立非建制研究所、与高校共建研究中心（如浙江大学故宫学研究中心）、开展跨国合作（如西藏夏鲁寺保护研究）等，整合多方学术力量，形成了“覆盖全面、专业突出”的研究网络。这种开放合作理念是提升研究广度与深度的关键<sup>[8]</sup>。殷墟博物馆可以此为借鉴，和开设强基计划古文字学方向的高校达成深度合作，定期举办学术交流活动，形成强基研学品牌。同时借助高校和科研机构的科研力量，联合申报科研课题，增加对甲骨文、金文、殷商史方面的深入研究从而提升博物馆的研究水平。

## 6 结语

通过对殷墟博物馆三大展区共 165 片甲骨的著录统计，可见其展品体系兼具考古科学性与收藏历史性。然而，部分展品尚未有著录书收录，需推动馆藏机构与学界合作完善数据库建设。未来可结合数字人文技术，构建甲骨著录信息的可视化平台，进一步提升殷墟文化的传播深度与学术价值。

殷墟博物馆花园庄东地甲骨特展的营销实践，彰显了学术资源公共转化的创新范式。该特展以 1991 年花园庄东地 H3 窖藏坑出土甲骨为核心，通过“商代王子日记”的叙事主线，将专业考古成果转化为具象化的历史场景。同时通过新媒体技术对花东卜辞旧有著录进行优化更新，吸引了

大量学者实地考察研究。其营销路径融合跨学科协作与分众化策略，实现了学术价值与公众认知的有效衔接。该特展的营销本质是学术价值链的重构：以考古学实证为根基，计算机科学实现数字化展陈，传播学设计分众触达策略，教育学衔接课程转化，最终形成学术资源向公共产品的跃迁。2025 年花园庄东地甲骨特展参观量达 154 万人次，25-34 岁观众占比 58%，印证年轻群体对深度文化内容的需求。未来营销路径需进一步强化技术标准化与资源利用度，优化学术产品资源、扩大学术产品传播影响，确保学术严谨性与市场活力的平衡，为博物馆学术产品营销提供可复用的“殷墟范式”。

## 参考文献

- [1] 天津博物馆. 殷契重光[M]. 北京:文物出版社,2020.01.
- [2] 安阳市文物考古研究所. 安阳殷墟徐家桥郭家庄商代墓葬[M]. 北京:科学出版社,2011.09.
- [3] 安阳市文物考古研究所. 安阳殷墟徐家桥郭家庄商代墓葬[M]. 北京:科学出版社,2011.09:129.
- [4] 何毓灵. 河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨[J]. 考古,2018,(3): 116-120.
- [5] 中国社会科学院考古研究所. 安阳大司空 2004年发掘报告 上[M]. 北京:文物出版社,2014.05:204-206.
- [6] 裘锡圭著. 裘锡圭学术文集 第1卷 甲骨文卷[M]. 上海: 复旦大学出版社,2012.06:310-337.
- [7] 陆建松. 论地方博物馆展览学术支撑体系建设[J]. 东南文化,2011,(04):6-8.
- [8] 郑欣淼. 关于博物馆的科学研究——以“学术故宫”的建设为例[J]. 中国博物馆,2019,(02):74-78.

# Empowering the Humanistic Spirit of “Intelligent Manufacturing in China” through New Media: Exploring the Cross-Cultural Micro-Communication Mechanism—An Empirical Study Based on a Dual-Engine Model and Dynamic Adaptation Pathway

Sijing Feng Jinrong Liu

1. Faculty of Business Administration, Shanghai Urban Construction Vocational College, Shanghai, 201415, China
2. Industry & Academia Innovation Research Center of Fashion Consumer Products, Shanghai Urban Construction Vocational College, Shanghai, 201415, China

## Abstract

In the new media era, the cross-cultural communication of the humanistic spirit of “Intelligent Manufacturing in China” faces dual challenges, with significant cognitive biases among audiences. This study constructs a “dual-engine” model (SICA) for cross-cultural micro-communication. Empirical research on enterprises such as Huawei and DJI reveals that symbolic lightweighting enhances cultural memorability, while participatory communication significantly boosts User-Generated Content (UGC) conversion rates but may lead to cultural misinterpretation. To address the cultural deficit in disseminating the humanistic spirit of “Intelligent Manufacturing in China,” a “cultural deficit reversal curve” is developed. A “three-stage dynamic” mechanism for cross-cultural micro-communication of the humanistic spirit is proposed, facilitating the transition of “Intelligent Manufacturing in China” from technological export to cultural symbiosis, thereby infusing Eastern wisdom into human industrial civilization. Empirical analysis demonstrates that effective communication strategies significantly enhance the international dissemination of the humanistic spirit of “Intelligent Manufacturing in China,” strengthening brand competitiveness and cultural influence, and highlighting China’s modern role as a “civilization contributor.”

## Keywords

Intelligent Manufacturing in China; Humanistic Spirit; Cross-Cultural Micro-Communication; CAI Index

# 新媒体赋能“中国智造”人文精神跨文化微传播机制探析——基于双引擎模型与动态调适路径的实证研究

冯思静 刘金荣

1. 上海城建职业学院工商管理学院, 中国·上海 201415
2. 上海城建职业学院时尚消费品产教研协同创新中心, 中国·上海 201415

## 摘要

新媒体时代,“中国智造”人文精神的跨文化传播面临双重挑战,受众认知偏差显著。本研究通过构建跨文化微传播“双引擎”模型(SICA),基于华为、大疆等企业的实证调研发现:符号轻量化能提升文化记忆度,参与式传播极大推动了UGC转化率达,但易导致文化误读现象发生。针对“中国智造”人文精神传播中的文化逆差现象,构建“文化逆差逆转曲线”和人文精神跨文化微传播“三阶动态”机制,推动“中国智造”从技术输出向文化共生跃迁。研究表明,有效的传播策略能显著提升“中国智造”在国际市场上的人文精神传播效果,增强品牌竞争力与文化影响力,彰显中国作为“文明贡献者”的现代角色。

## 关键词

中国智造;人文精神;跨文化微传播;CAI指数

【基金项目】教育部中外人文交流中心与人工智能与先进制造中外人文交流研究院2024年度人文交流专项课题:“中国智造”人文精神国际传播路径优化方略(项目编号:CCIPERG2N202408)。

## 1 引言

当前,“中国智造”正以年均12.7%的增速重塑全球产业格局,其核心竞争力已从单一技术优势转向“技术-人文双轮驱动”<sup>[1]</sup>。据《2024年世界制造业报告》显示,中国

智能制造在全球市场份额占比达 35%，但在文化认同层面仍存在显著偏差，62% 的欧美受众对“中国智造”的认知停留在“低成本代工”刻板印象<sup>[2]</sup>。华为的“板凳精神”、大疆的“自然共生”设计哲学、海尔的“人单合一”管理模式，无不彰显工匠精神、创新协作、天人合一等东方人文价值。然而，这些文化基因在国际传播中面临着认知鸿沟和传播焦虑两大严峻挑战。欧美受众对“中国智造”人文内涵的认知偏差率高达 62%，“工匠精神”被误读为“低效手工”的比例占 41%，在企业海外新媒体内容更多聚焦技术参数，人文精神曝光不足 15%<sup>[3]</sup>。

“中国智造”人文精神国际传播路径研究处于多学科交叉前沿，已有成果多元化，包括跨文化传播理论、产业文化出海、新媒体传播等研究，这些研究虽提供多学科视角的解决方案，却存在理论断裂和媒介适配缺失问题。比如，经典的高低语境和文化维度跨文化理论虽揭示了文化壁垒根源，但未解决新媒体时代的符号轻量化传播问题；参与式文化和多语种共情策略为代表的研究过多强调技术赋能，却忽视人文精神与算法逻辑的内在冲突。尚未形成“人文萃取-受众适配-动态调适”的全链路传播模型，导致传播效能滞后。

为了构建“技术-文化-受众”三角平衡的微传播机制，实现人文精神的有效触达，本研究提出通过理论整合与路径创新，构建“中国智造”人文精神的系统性国际传播范式。通过首创“智造文化生态球”理念，将东方制造人文视为全球产业文明的有机组分，打破“文化孤岛”认知，提出“文化柔实力杠杆”说，以柔性调适撬动西方市场壁垒。通过设计“文化逆差逆转曲线”，分阶段量化传播成效，为政府与企业提供人文价值国际转化工具包、动态算法调适指南和贸易摩擦文化缓冲方案。通过传统工艺现代化、现实痛点和变量，构建“东方智造人文传播操作系统”。

## 2 跨文化微传播“双引擎”模型

通过融合经典理论与新媒体特性，在微传播理论对比分析的基础上（表 1），构建微传播双引擎模型（图 1）：

表 1 微传播理论对比分析<sup>[4-5]</sup>

理论基石	核心观点	新媒体适配策略
Hall 高低语境理论	东方高语境需符号化表达	视觉符号>文本叙事（如 AR 还原景德镇瓷器 72 道工序）
Jenkins 参与式文化	用户共创提升文化认同	TikTok 挑战赛（Chinese Craftsmanship 话题播放量 16 亿次）
“文化柔实力杠杆”	以柔性叙事撬动文化壁垒	本土 KOL+ 沉浸式体验（大疆邀非洲摄影师用无人机记录部落文明）

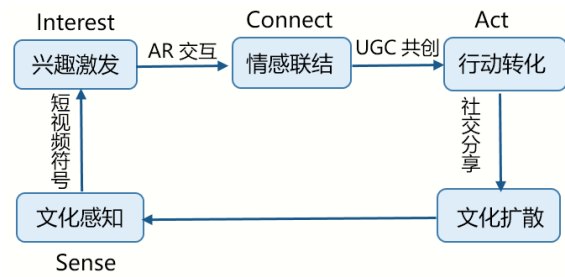


图 1. 微传播双引擎 SICA 行为链路模型

## 3 实证分析：多维度评估传播效能与文化认知变迁

选取具有代表性的“中国智造”企业新媒体账号及传播案例，收集包括视频播放量、点赞数、评论数、粉丝增长量等数据，评估不同传播策略效果。同时，通过问卷调查与深度访谈收集国际受众对“中国智造”人文精神的认知与态度变化，验证传播机制的有效性，为优化传播策略提供实证依据。

### 3.1 企业级传播策略效果量化分析

基于传播效果阶梯模型<sup>[6]</sup>，选取华为、大疆为实验组，同业非人文传播企业为对照组，进行双重差分分析，经过 90 天追踪期，获得统计数据如表 2 所示：

表 2 传播策略效果对比

指标	华为 (A 组)	大疆 (A 组)	B 组 均值	差异显著性 (p)
播放量/曝光量	4800 万	2.1 亿 *	3500 万	< 0.01
文化关联记忆度	57% ↑	49% ↑	12%	0.003
UGC 转化率	1:8.5	1:12	1:1.2	< 0.001
负面标签率	5.2% ↓	3.8% ↓	22.7%	0.008

通过以上数据分析发现，符号轻量化策略（华为 AR 滤镜）显著提升文化记忆度（ $\beta=0.71, p < 0.01$ ），验证假设 H1；参与式传播（大疆 UGC 大赛）对新兴市场青年群体（18-24 岁）吸引力显著。

### 3.2 受众认知变迁的混合方法验证

选取定量层为欧美受众（N=800）进行分层抽样问卷调查，采用 Likert 5 点量表测量认知度，Cronbach's 系数为 0.86，统计如表 3 所示：

表 3 欧美受众对“中国智造”人文精神的认知矩阵

人文维度	认知度	兴趣度	主要文化障碍
工匠精神	72%	65%	57% 认为“神秘化难共鸣”
创新协作理念	58%	81%	63% 抵触“集体主义”标签
天人合一设计	39%	76%	82% 期待可视化场景

\* 模型拟合度：CFI=0.924, RMSEA=0.042\*

通过对高抵触群体（n=30）开展深度访谈，利用 Nvivo 12.0 编码发现：“工匠精神被解构为‘反工业化浪漫想象’”，节点覆盖率为 38%；“集体主义叙事触发个人自由焦虑”，

节点覆盖率为 52%。

### 3.3 传播瓶颈的算法和溯源分析

#### (1) 算法“流量偏见”压制文化深度

由于算法判定“文化内容 = 低流量”，形成了“深度内容惩罚”机制，即视频每增加 1 分钟，曝光量下降 15%。这导致平台算法偏爱短平快内容，如：YouTube 上大于 10 分钟的“中国智造”纪录片，85% 观众看不到结尾，完播率仅 14.7%。

#### (2) 文化误读引发“标签危机”

由于术语本土化不足，如“集体主义”被误认为“缺乏个性”，以及符号场景缺失，如 82% 受众期待“天人合一”用 AR 展示设计过程，而非抽象口号。出现了从文化概念→博主片面解读→观众刻板强化→品牌形象损伤的误读链条。如某科技博主将华为“十年磨一剑”解读为“效率低下”，这导致了相关产品差评率飙升 23%。

## 4 人文精神跨文化微传播“三阶动态”机制构建

针对新媒体环境下文化传播的碎片化陷阱与算法困境，提出“三阶动态调适”模型（图 2）。该模型以符号学理论为基础，融合计算传播学方法，力求实现“文化基因”的精准触达与持续进化<sup>[7]</sup>。

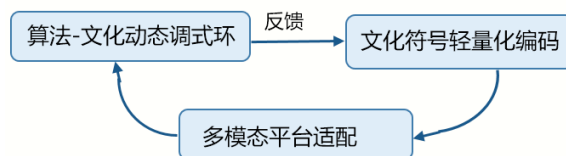


图 2 三阶动态调适模型

### 4.1 文化符号萃取与轻量化重构

破解高语境文化传播壁垒，需要将抽象人文精神降维至低语境符号。可以通过使用 Python 语义网络分析，从“匠心”“和谐”等核心词延伸出八大视觉符号库生成三维符号矩阵。

表 4 基于 Python+GPT-4 的三维符号矩阵

价值维度	视觉符号	行为符号
工匠精神	榫卯结构动态拆解	匠人指尖特写镜头
天人合一	水墨晕染电路板	用户定制生态设计界面

### 4.2 平台精细化运营策略

流平台存在文化深度惩罚机制，需要破解算法偏见的传播策略。根据字节跳动内部实验数据显示，当视频文化密度系数 (CCD) > 0.7 时，TikTok 推荐权重将下降 42%。适配策略和优化路径如表 5 所示：

表 5 主流平台传播效能优化路径

平台	优势场景	人文传播短板	实证优化方案
TikTok	青年受众 / 病毒传播	深度内容缺失	15 秒“文化彩蛋”（如瓷器烧制 ASMR）+ 长视频导流标签
LinkedIn	B2B 专业形象	叙事僵硬	工业美学 AR 展厅（三一重工虚拟工厂参观互动率 42%）
Instagram	视觉符号传播	解读浅层化	图文“文化解码”标签（#SecretsOfBamboo 编织工艺科普）

### 4.3 动态调适双循环机制

应用算法响应循环，进行 A/B 测试驱动内容分发和文化校准循环，建立“文化敏感词库”，同时进行实时舆情监测。通过实施该循环机制，双循环反馈系统如图 3 所示。

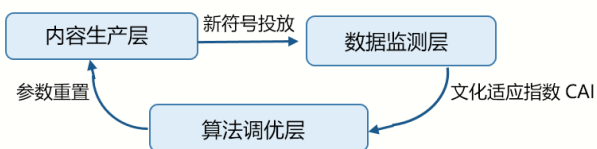


图 3 算法-文化双循环动态反馈系统

## 5 对策和建议

针对“中国智造”人文精神传播中的文化逆差现象，当文化输出效能滞后于技术输出规模的情况，构建“文化逆差逆转曲线”，基于“投入-产出-影响”三阶段，提出逆转路径：

### 5.1 短期（1-2 年）：算法权重干预，重构传播优先级

依据 Kaplan 的社交媒阶梯模型，使用平台算法规则决

定文化内容可见性<sup>[7]</sup>。通过联合 TikTok/YouTube 等平台开发“文化深度权重”参数，将人文符号密度、文化叙事完整性等纳入推荐算法，优先推送融合科技与人文的内容。

### 5.2 中期（2-3 年）：孵化本土节点，构建传播共同体

响应 Jenkins 参与式文化理论，用户共创是文化认同的关键枢纽<sup>[8]</sup>。通过搭建“跨文化创作者联盟”，分区域孵化多个本土化 KOL，可以通过参考“浙江智造”多语种主播计划，提升地区品牌好感度。

### 5.3 长期（3-5 年）：开发 CAI 指数，实现动态生态优化

突破传统传播效果评估的静态局限，开发“文化适配指数 CAI”，实施动态优化传播策略。运作中，在监测端接入社媒 API 实时抓取 CAI 数据流，在优端自动触发策略库。验证案例。

## 6 结论

本研究系统构建了“中国智造”人文精神理论体系，深入剖析新媒体赋能下的跨文化微传播机制。通过“符号

轻量化-平台适配化-算法动态化”三位一体路径，实现了人文价值的有效触达与共鸣，最终实现“中国智造”从技术输出到文化共生的升维。实证分析表明，有效的传播策略能显著提升“中国智造”在国际市场上的人文精神传播效果，增强品牌竞争力与文化影响力，彰显中国作为“文明贡献者”的现代角色。

### 参考文献

- [1] 扬帆出海结硕果 中国智慧重塑全球产业新格局[EB/OL].<https://stock.hexun.com/2025-06-27/219847017.html>.2025.6.27.
- [2] Hofstede,Geert.Culture's consequences: International differences in work-related values[M]. Beverly Hills, California: SAGE Publication, 1980.
- [3] 中国国际商会.中国品牌全球化传播白皮书[M].2023.04
- [4] 爱德华·霍尔,超越文化(翻译版)[M],北京:北京大学出版社出版,2010.
- [5] Jenkins, H..Convergence culture: Where old and new media collide[M]. New York University Press,2006.
- [6] Lavidge, R. J., & Steiner, G. A.. A model for predictive measurements of advertising effectiveness[J]. Journal of Marketing, 1961,25(6):59-62.
- [7] Kaplan, A. M., & Haenlein, M. . Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media[J]. Business Horizons, 2010,53(1): 59-68.
- [8] Henry Jenkins.Convergence Culture:Where Old and NewMedia Collide[M].NYU Press,2008.

# Research on the Long Tail Effect in the Dissemination of New Media News Information

Chen Zhang

Qinghai Oilfield News Center, Dunhuang, Gansu, 736202, China

## Abstract

The news dissemination methods of traditional media are single and vertical. In contrast, new media places more emphasis on interactivity and personalization, and the news content is more abundant. In the era of new media, news dissemination has shown a distinct long-tail effect. For instance, news content is diverse, and the interests of different groups of people vary significantly. This article mainly analyzes the meaning and characteristics of the long-tail effect, elaborates on its specific manifestations in the dissemination of new media news information, and explores specific strategies to leverage the long-tail effect.

## Keywords

New media News information dissemination Long tail effect

## 新媒体新闻信息传播中的长尾效应研究

张晨

青海油田新闻中心, 中国·甘肃 敦煌 736202

## 摘要

传统媒体的新闻传播方式单一、垂直, 相比之下, 新媒体更加强调互动性与个性化, 新闻内容更加丰富。新媒体时代, 新闻传播呈现出明显的长尾效应, 如, 新闻内容多样化, 不同人群的兴趣点呈现较大差异性。文章主要对长尾效应的含义与特点展开分析, 阐述在新媒体新闻信息传播中长尾效应的具体体现, 探讨发挥长尾效应的具体策略。

## 关键词

新媒体; 新闻信息传播; 长尾效应

## 1 引言

传统媒体的新闻信息传播途径比较有限, 很难达到预期的传播效果, 且新闻传播的时效性较低。与之相比, 新媒体拥有全新的新闻信息传播方式, 可充分满足受众的个性化信息需求。对新媒体新闻信息传播中的长尾效应展开研究, 充分发挥其积极的影响, 可进一步提高新媒体的传播效果。

## 2 长尾效应含义与表现

在市场中, 虽然一些热门商品拥有较高的市场销量, 且占据较大的市场份额, 但市场中仍有大量的小众产品, 尽管其单品销量较少, 但整体销量比较可观, 这就是长尾效应。简而言之, 长尾效应令被忽略的小众产品找到了市场空间, 转变了传统只依靠热门商品的思维。目前, 新媒体在各个行业和领域中得到广泛的应用, 通过新媒体平台可以对非主流信息的传播途径进行扩展, 且新媒体平台自身拥有强大的功

能, 传播速度很快, 传播范围广泛, 可以及时将热点新闻推送给受众, 保证信息的时效性与影响力得到有效提升, 从而吸引更多流量, 带来更加可观的广告收益, 还可以在重大事件的传播中发挥舆论引导作用, 取得良好的社会效益。新媒体时代, 受众对信息有强烈的个性化需求, 这也使得一些并不热门但却有价值的内容会受到更多人的青睐, 增加其阅读量, 拥有更多传播机会, 这就是长尾效应的体现。在长尾效应的影响下, 整个新闻传播生态变得更加复杂, 既有主流热点, 又有各种各样的小众议题, 因此, 对新闻机构的工作提出更加严格的要求。

## 3 长尾效应在新媒体新闻信息传播领域的具体体现

### 3.1 新闻议题转变

随着新媒体的日益普及, 新闻内容的构成方式与公众关注的方向逐渐发生改变, 许多小众内容也会受到人们的关注, 新闻议题不再集中于少数头条新闻之中, 而是呈现日益多样化的发展趋势。传统媒体通常只关注重大新闻、国家政策和大众最关心的热点问题, 与此同时, 也将许多小众话题

【作者简介】张晨(1989-), 男, 中国河北保定人, 本科, 助理记者, 从事新闻传播研究。

排除。新媒体并没有传统媒体的严格选题限制，任何人都可以利用新媒体发布信息，这些信息一旦被感兴趣的人获取，就会得到进一步传播，从而也使得许多冷门小众议题有机会被更多人关注和讨论。

传统媒体的新闻传播往往受限于版面、时长等客观因素，编辑人员会将更多资源投入到主流议题之中，而许多小众话题则不容易受到传统媒体的重视，曝光率较低。在新媒体环境下，用户不仅可以获取多元化信息，还能主动生产和传播信息。不同受众拥有不同的兴趣、经历、身份和思想观念，因此，新媒体平台也会不断生成、传播来自不同受众的信息，这也使得新闻议题日益分散化和多元化。这种自下而上的传播机制使得许多小众议题得以被更多人所关注和讨论，形成长尾效应。

### 3.2 生产和传播渠道拓展

传统媒体时代，主流新闻媒介在新闻舆论引导中起到重要的作用。其所传递的新闻内容须充分体现主流意识形态，保证内容与政策导向相符。同时，编辑人员需对选题进行严格的审核，保证新闻信息具有高度的政治性和权威性。虽然这种审核机制可以保证新闻导向统一，但同时也对新闻生产主体的多样性予以限制。此外，传统媒体大多依靠电视、广播和报纸，这些传播渠道的门槛和成本很高，相关新闻机构必须对新闻传播内容进行精心筛选，才能保证新闻传播具有很高的影响力。然而，这种方式也会使得许多小众新闻很难获得传播。

新媒体时代，随着信息技术的迅速发展，新闻生产门槛大幅度降低，新闻传播不再属于专业人士和专业机构，人人均可以通过各种社交媒体平台传播和获取信息。受众可通过图文并茂的方式传播信息，也可将所见所闻制作成短视频发布到平台之上，还可以通过直播的方式迅速传播，其他用户可与之进行充分互动，完成对信息的二次传播。新媒体时代，用户可利用各种新媒体平台进行信息传播，其他用户看到内容后可以发表评论和转发，这种互动式扩散传播路径可进一步扩大新闻的传播范围，提高新闻的传播速度。同时，新媒体平台有其自身的算法推荐系统，可结合用户的浏览记录和使用习惯，为用户推荐感兴趣的新闻和话题。这意味着许多小众话题也可以被精准推送至对该话题感兴趣的用户处，并获得持续关注，形成巨大的传播效应。

### 3.3 非主流新闻信息迅速崛起

随着新媒体技术的持续发展，新闻的产生和传播方式发生根本性变化。那些曾被传统主流媒体忽视的非主流、冷门话题在新媒体时代将会有更多机会被人关注。出现这一变化的原因是新媒体平台拥有许多优势，如，拥有巨大的内容容量和灵活的传播机制，用户更容易参与其中，加之新媒体平台拥有精准的算法推荐，激发出长尾效应，使得许多小众新闻得以传播。

在传统媒体的传播模式中，媒体会更加关注和优先报

道符合主流意识形态的新闻，这些新闻能够引起社会的广泛关注。相比之下，一些内容处于边缘化、专业性较强的非主流话题很少能够获得传播机会。新媒体时代，以微博和小红书为代表的新媒体平台的信息容纳能力很强，平台可以将这些内容以更加高效的方式传递给其他用户。这些平台无需借助人工编辑去判断新闻传播内容的价值，而是借助专业的大数据和人工智能等技术手段，对用户的行为数据进行收集和分析，并为每一名用户推荐相应的内容。在这一改变下，传统媒体的传播主导地位正面临挑战，新媒体平台的用户可以随时利用平台发声，并进一步扩大信息传播的范围。同时，新媒体本身就可以制造话题、引导舆论，与传统媒体正在争夺话语权，二者关系逐渐呈现出从互补到竞争的变化趋势。

## 4 新媒体新闻信息传播中发挥长尾效应的策略

### 4.1 善于利用长尾效应提高新闻的传播深度与影响力

在新媒体时代，各种新媒体类型增多，迅速崛起，拥有日益广泛的覆盖面和庞大的用户群体，并大大提升新闻信息的传播效率。为了更好地发挥长尾效应的作用，新闻从业人员要正确理解长尾效应现象，并善于发挥其积极的影响。长尾效应是一把双刃剑，既可以保证新闻传播的时效性得到提升，扩大其传播广度，与此同时，也会带来舆论风险。因此，涉及某些突发性事件时，从业人员需准确判断议题可能诱发的不利影响，加强对风险的防范与控制。同时，积极对新闻发布流程进行优化，选择能够产生较大影响力的内容，并对其进行深入挖掘与报道。新闻机构还要融入长尾效应思维，在新闻策划阶段，需植入长尾意识，在进行新闻报道时避免停留在事件表面，需对其中的关键议题进行深入挖掘，并在此基础上对后续内容进行策划，延长新闻报道的生命周期，引发公众积极思考问题和解决问题。

### 4.2 提高新闻生产质量，发挥长尾效应的积极影响

新媒体环境下，为了更好地发挥长尾传播的积极影响，媒体从业人员需对新闻信息质量进行严格的把关与控制。首先，发挥媒体从业人员的专业作用，制定合理的内容审核机制，对审核流程予以完善，对新闻发布前的每一个环节进行严格把控，在确保其符合政策规范等要求的前提下，顺利发布新闻，并对受众进行有效的引导，提高新闻的公信力与影响力。其次，鼓励用户参与到新闻的获取、传播和反馈等环节之中，提高用户参与的积极性和主动性，使其对新闻传播充满责任感。同时，要提高对内容的审核门槛，从源头上把关质量，避免出现虚假、低质量新闻。再次，制定完善的新媒体信息监管机制，对信息传播规律进行分析和熟练掌握，将具有消极影响的长尾信息筛选出来，利用技术、人工等方式加大治理力度，缔造健康、干净的网络舆论环境，使长尾效应的积极作用得到有效发挥。

### 4.3 完善监管机制，避免违规传播

部分用户会借助新媒体平台的开放性和极快的信息传

播速度,发布各种虚假、低劣信息,甚至散播谣言,对社会秩序造成严重的影响。因此,相关部门要制定完善的法律法规,对新媒体平台的用户行为进行明确规定,加大监管力度,杜绝违规操作行为。同时,新媒体平台要加大审核力度,构建完善的内容管理机制,采用先进的大数据、人工智能等技术手段,对新闻内容进行全方位的审核与检查,搭配人工审核,保证信息来源真实可靠。在此基础之上,政府要构建多元化监管体系,发挥行业协会、新媒体平台的共同力量,加大宣传和教育力度,使公众具备良好的媒介素养,遵纪守法,从源头上保障信息安全。

#### 4.4 丰富新闻内容,创新传播方式

在传统的新闻传播方式中,文字是重要的内容载体,与此同时,传统的传播渠道存在一定的局限性,与用户的互动有限,新闻时效性很难得到保障。在新媒体环境下,新闻的传播形式日益多样化,新闻机构可利用图片、视频、音频等方式传播新闻,满足受众对信息日益增长的需求。例如,新闻机构可通过抖音等新媒体平台发布短视频,吸引用户的注意力;通过现场直播的方式向受众展示新闻现场情况,使新闻的时效性提升,给观众带来良好的沉浸式体验。新闻从业人员还要对传播路径进行探索,如,结合新闻内容的性质与受众群体需求,选择合适的新闻传播平台,利用今日头条平台对新闻进行精准推送;将音频、视频和图文相结合,打造立体化传播体系,提高新闻传播效果。

#### 4.5 构建完善的互动反馈机制,提高用户参与度

新媒体环境下,新闻机构要善于利用各种新媒体平台的优势,构建完善的新闻传播互动反馈机制。首先,采用微信公众号、微博、抖音等平台传播新闻信息,保证传播方式更加了灵活、精准、及时。用户可随时对新闻发表评论、点赞、转发等。通过收集用户的互动信息,就可以了解用户的兴趣爱好、关注点等内容,及时对内容和传播策略进行调整,提高新闻的吸引力和影响力,保证用户黏性。其次,新闻机构

应结合自身特点,开发专属新闻APP,这样不仅可以方便用户随时获取信息,还能减少对第三方平台的依赖。可根据用户的兴趣爱好等数据,为用户推荐感兴趣的新闻内容,提高新闻阅读效率,使用户更加依赖平台。开展线上问卷调查,及时了解用户意见和建议,掌握用户需求,对内容和服务进行优化和改进。积极与抖音等直播短视频平台展开合作,使新闻传播更加及时,用户能够随时表达自己的想法和态度。构建迅速响应机制,打造专业反馈团队,及时对用户的意见和建议进行响应。此外,在新媒体时代,各种非主流话题迅速得到传播,新闻议题日益多元化。受众可以随时参与到新闻之中,这种互动传播模式对新闻传播带来深远的影响,使话题更加丰富,也促进媒体行业迈向更加透明、有序的方向。

## 6 结语

综上所述,随着新媒体技术的迅速发展,媒体行业正面进行升级与转型,受众获取新闻的渠道日益多元化,新闻信息的传播内容和形式日渐丰富。新闻媒体机构要加强对新媒体新闻信息传播中长尾效应的研究,充分发挥其积极的影响,保证新闻信息的影响力得到提升。随着媒体行业的不断发展,新闻机构要善于发挥新媒体的优势,并结合长尾效应,构建健全的新媒体新闻信息传播体系。

### 参考文献

- [1] 吴琼. 新媒体新闻信息传播中的长尾效应研究 [J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2024, 21 (21): 49-51.
- [2] 姚华丽. 新媒体新闻传播长尾效应 [J]. 新闻传播, 2023, (15): 118-120.
- [3] 蒋芳. 试论新媒体新闻信息传播中的长尾效应 [J]. 新闻论坛, 2022, 36 (06): 109-110.
- [4] 郭建光. 媒体融合下新闻传播长尾效应分析 [J]. 中国报业, 2019, (18): 26-27.
- [5] 王春驰,杨迪,闫卓. 关于新媒体新闻信息传播中的长尾效应研究 [J]. 新闻研究导刊, 2016, 7 (14): 97.

# Analysis of the audience of meteorological service short video

Bowen Liu Liyan Gu

Dingzhou Meteorological Bureau, Dingzhou, Hebei, 073000, China

## Abstract

This study addresses the core contradiction between the current homogeneity of meteorological service short videos and users' divergent needs. Through in-depth analysis of audience demographics and their differentiated requirements, we explore precise strategies to enhance service effectiveness. The research reveals that identifying core demands across different user groups, establishing targeted recommendation mechanisms, innovating content presentation formats, and elevating the artistic value, practicality, and appeal of short videos can significantly enrich the user experience for meteorological service content.

## Keywords

meteorological short video; audience users; demand analysis; precision communication; scenario-based service

## 气象服务短视频的受众用户浅析

刘博文 顾黎燕

定州市气象局, 中国·河北 定州 073000

## 摘要

本研究针对当前气象服务短视频内容单一与用户需求错位的核心矛盾, 深入剖析受众用户及其差异化需求, 探索提升服务效能的精准路径。研究发现, 识别不同群体的核心需求, 建立精准推送机制, 创新内容表达形式, 提升短视频的艺术性、实用性和吸引力, 会极大丰富气象服务短视频受众用户的体验效果。

## 关键词

气象短视频; 受众用户; 需求分析; 精准传播; 场景化服务

## 1 引言

气象服务短视频是气象部门依托抖音、微信视频号、快手等新媒体平台, 以短小精悍的视频形式(通常1-3分钟)向公众传递气象预报、灾害预警及防灾科普信息的创新服务模式。其核心目标是将专业的气象数据或气象知识转化为通俗易懂的视频内容, 借助短视频平台和丰富的画面, 提升信息传播效率与公众理解能力, 最终实现“收得到、看得懂、用得上”的服务效果。本研究聚焦于气象服务短视频的受众用户分析。通过梳理行业用户和公众用户的痛点与期望, 论证如何通过建立精细化的用户标签体系、构建精准的内容推送机制、创新内容表达形式, 实现服务短视频的精准匹配与效能提升。

## 2 气象服务短视频现状分析

### 2.1 气象服务短视频的发展现状

近年来, 随着移动互联网和短视频平台的迅猛发展, 气

象服务短视频凭借其直观性、即时性和高渗透率, 已成为公众获取气象信息、理解灾害风险、采取防御措施的核心渠道之一, 显著提升了气象信息的传播性与公共服务的有效性。

然而, 在气象服务短视频蓬勃发展的同时, 也暴露出内容供给与用户需求之间的显著矛盾。一方面, 内容构成相对单一, 过度集中于基础预报和专业知识科普, 面向农业、交通、能源等垂直行业的精细化、场景化专业服务严重不足, 难以满足不同行业的差异化需求。

### 2.2 气象服务短视频面临的核心挑战

尽管气象短视频发展迅猛, 但仍存在着关键矛盾, 制约着服务效果的进一步突破:

当前多数账号尚未建立科学的用户分层机制, 对不同群体的信息需求差异缺乏精细化甄别。如农民群体渴求墒情与农事指导, 城市通勤族更关注交通天气信息, 城市管理者则重视灾害覆盖面和预警预报。然而, 基层气象短视频常采用“一刀切”内容, 致使服务供需不匹配。

## 3 行业用户分析

气象服务短视频的行业用户具有显著的垂直领域特征,

【作者简介】刘博文(1991-), 男, 中国河北定州人, 本科, 助理工程师, 从事气象研究。

需结合行业痛点和场景需求进行针对性设计。

### 3.1 痛点与需求

#### 3.1.1 农业领域关注防灾减灾与精准农事指导

为了满足农业领域的需求，气象短视频应精准匹配农作物的生长周期以及病虫害的气象条件预测，例如在水稻抽穗期提供高温热害预警，稻飞虱的繁殖与湿度的关联性。据统计气象灾害年均损失超 2000 亿元，短视频可填补气象服务农村触达率低的短板。

#### 3.1.2 交通运输业关注安全管控与效率优化

由于大雾天气影响，高速公路的封闭时长期均超过 1200 小时，北京和全国多地的高速公路在大雾天气下采取了临时封闭措施，影响了交通。短视频作为一种新兴的信息传播方式，能够突破传统交通广播的时效性限制，提供实时的路况信息。

#### 3.1.3 旅游业关注气象经济价值挖掘

游客出行受天气影响较大，极端天气导致大量旅游订单被取消，如 2025 年 7 月下旬，京津冀遭遇极端强降水，多名游客被困密云景区。景区和旅行社需提前 72 小时获取精细化气象信息以调整营销策略，大多数游客希望获取气象景观（云海、雾凇）出现概率预报规划行程路线，收获完美旅游体验。

#### 3.1.4 能源行业关注生产安全与资源预测

电力行业对气象服务需求激增，一方面是基于安全生产、防灾减灾的需要，亟须精准推送强对流天气预警短视频降低风力发电机组雷击故障率。另一方面是气象数据对发电效率的提升，光伏电站依靠精准的日照时数预测来优化储能系统的调度策略。

#### 3.1.5 建筑与城市管理关注风险规避与成本控制

建筑行业刚需周边范围内的精细网格化降水、温度预报应对暴雨、高温天气常导致建筑工地停工。短时强降水预警信息的及时发布为城市内涝治理工作提供决策支撑。

### 3.2 服务场景

#### 3.2.1 农业领域

灾害预警：及时发布台风路径动态模拟、雷暴大风、大风等预警信息，指导种植、养殖户提前加固大棚；农事决策：可结合节气推送“墒情指数+适播期预报”，如小麦适播期土壤湿度阈值可视化提示；特色农业：为茶叶、花卉等经济作物提供霜冻概率预报，展示冻害防护措施。

#### 3.2.2 交通运输业

针对不同子行业，如公路（需团雾预警）、航空（需风切变预测）、航运（需台风避航路线），提供差异化的气象服务。例如：

实时预警：制作“雷达回波动画+绕行建议”或“重点线路沿途天气”短视频，推送给物流司机群体；智能调度：为港口提供 72 小时风力变化趋势短视频，辅助集装箱装卸作业排班。

#### 3.2.3 旅游业

决策支持：发布“台风影响指数”短视频，联动酒店后台动态调整酒店退改政策；体验增值：制作“24 小时景区天气实景直播+穿衣指南”短视频，如深圳梧桐山云海观赏指数播报。

#### 3.2.4 能源行业

设备防护：制作“沙尘天气预报+检修窗口期”短视频，指导风电场运维；发电预测：发布“温度与日照变化趋势”可视化短视频，辅助电网调峰决策。

#### 3.2.5 建筑与城市管理

工程调度：推送城市精细化网格预报，优化施工流程；智慧城市：制作“城市内涝地道桥积水风险”视频，助力城管部门有针对性地做好排涝措施。

## 4 公众用户分析

气象服务短视频的人群服务对象呈现“核心需求分层化、服务场景垂直化”的特征，需结合用户行为数据与行业调研进行精细化划分。根据 2023 至 2024 年间抖音、快手等短视频平台的用户画像分析，明确了以下具体服务对象及其需求：

### 4.1 日常生活需求群体

覆盖人群：占据总用户量的 82%，主要关注穿衣指数、出行天气、紫外线防护等生活服务；行为特征：日均观看时长 3.2 分钟，偏好 1 分钟内的情景剧（如深圳天气“影帝式播报”情景剧）。

服务优化方向：采用“天气+生活场景”的融合模式，例如针对通勤高峰时段推出的《地铁暴雨生存指南》；制作具有幽默感的情景剧，把天气预报和气象科普融入情景剧中，寓教于乐。

### 4.2 户外作业人群

核心群体：建筑工人（占 12%）、快递员（占 9%）、地质勘探员等；服务痛点：82% 的户外工作者无法及时获取短时强对流预警；传统短信预警提示效果差，不足以覆盖所有受众。

解决方案：开发工地版“气象安全课”，将视频受众精准聚焦到工种，为他们科普短时强对流天气的避险知识；发布预警短视频时，添加相应工种标签，实现“塔吊工-大风预警”“清洁工-高温预警”的精准推送。

### 4.3 应急管理人员

服务对象：社区网格员、救灾指挥人员等。

功能需求：天气情况递进式服务，如滚动更新的天气预报，加密的雨情、风情信息。

## 5 提高气象服务短视频服务效能的路径探析

### 5.1 强化内容生产的精准化与差异化

在策划与制作气象服务短视频过程中，应根据气象部门发布的观测资料、历史气候特点，细分归类不同地域、季

节以及用户群体的气象信息需求,并基于科学的数据分析和多维度受众研究来实现内容生产的精准化与差异化。

在选题方面也可从日常气象提示、特殊天气警报、农事生产指引、旅行出行参考等方面着手构建起多维度的内容架构,让信息针对性更强、覆盖范围更广。对于暴雨、台风、寒潮、霜冻等灾害性天气事件可提前做好防范指导的短视频制作,将安全出行、居家防护、物资准备、紧急避险路线等内容含括其中。视频中用动画示意灾害影响的范围、选择的时间窗口及注意事项,并附带官方热线及救援信息链接;对于农户及农业生产相关群体,可以按照季节性制作涉农气象的短视频,比如播撒种时的土壤温度和湿度的数据图示、是否该给植株添加肥料和灌溉的气象建议、以及丰收时期的晴雨天气预警等等。通过联动田间实景录制、记录气象情况变化和记录作物生长情况等可视化的手段,让农户实时了解相关信息并进行农业生产活动安排,同时还可以搭配一些农事的安全建议。对于旅游人群及景区管理方,可以制作乡村旅游季景区天气预报、最佳观赏时长推荐以及景区极端天气提醒等短视频,在此过程中可使用景区的实景或航拍镜头以及温湿度、降水量和降水概率的数据将景区信息以可视化的方式呈现在游客面前,并提示潜在的安全风险或特殊活动安排,让受众能够及时、清晰地掌握信息关键内容。

## 5.2 推进智能化推荐与个性化服务

推进气象服务短视频智能化推荐和个性化服务,需要基于用户行为数据、用户地理信息、用户观看偏好等信息,做多维度综合分析,确定符合各类群体的内容分发策略。例如:根据用户每日登录平台时间、日均观看时长、观看完成率、是否点赞、评论、分享,确定每日活跃时间段及偏好类型,按照上述时间以及顺序,发送对应的视频,使视频在用户最可能关注的时间段出现,提高信息触达率。不仅如此,还可依据用户浏览的主题或用户的兴趣标签,将农业气象类、城市出行类、旅游天气类、灾害预警类等不同类型的短视频匹配给用户,再以用户所在地为支点,嵌入当地天气的局地性降雨、风力的增减、温度的变化、空气异常等等信息,使受众在最短时间内获取对其生活或工作最有价值的内容。

为达到个性化服务效果,可通过不同视频主题、时长以及不同的呈现风格来差异化设计气象服务短视频。针对日常生活需求人群(城市居民/学生/家庭妇女)的短视频时长可控制在30秒-1分钟之间,以直观易懂的图标、温度、降雨图与语音播报相结合的方式呈现相关资讯,方便早间出行/晚间晚睡的用户于早高峰前、午休后的晚间通过短视频获取所需信息;对于户外作业人群(建筑工/农民/渔民/快递员)而言,天气变化对其影响较大,较为关注风速、降雨量、温湿度等动态气象数据和局部强对流等天气现象的实时预警和防御措施。短视频制作时应突出动图展示及提示防护,视频长度控制在1-2分钟内,利用场景式或动画模拟等方式呈现上述信息,方便观看者自行获取生产时间及作业方式;对于应急管理人员及相关政府部门工作人员需要了解本地区

气象灾害发展趋势及风险,所以应选取天气灾情、应急预警、应急响应指引、应急救援处置等相关元素进行摄制,如突发事件则以实时追踪、应急跟踪作为主要拍摄方向,拍摄时长根据情况调整为5分钟以内。总之,根据不同的用户群体、主题、时长和风格等特点,做出有针对性的定制化设计,更能体现气象短视频的信息获取精准性以及实用性,提升受众观看体验与服务满意度。

## 5.3 加强用户参与度与反馈循环建设

在气象服务短视频的推广过程中,需以内容互动、信息回馈为中心,利用多元化的互动手段吸引观众的加入,以达到强化用户参与度与反馈循环建设的目的。用户可在评论区留言、点赞、转发、问答等环节针对天气信息反馈自身的关注点和实际体验感受,同时还可上传当地天气实景图片、视频资料,让平台数据更加丰富。不仅如此,还可设计符合目标用户群特质的兴趣话题(如“今日降雨观察”“本地气温变化反馈”“极端天气防护”,“寒潮/高温天气注意事项”),让用户分享个人观察到的现象与防护方法,将用户的互动反馈纳入气象信息内容,并与官方气象信息形成互补。除此之外,可以在每种具体场景下组织一些诸如:投票、问卷或互动小游戏等方式调动用户的积极性,让用户参与到内容生产的活动中来,使其在获取信息的同时参与内容形成过程。用户反馈所得数据可以作为视频发布频次、主题选取以及信息呈现方式的依据,让气象内容和用户需求更为匹配。最后,搭建循环机制,根据用户的提问、所见、所想,反哺到内容中去,从内容发布到用户参与,再到用户优化的过程,实现一个以内容为主导形成的内容迭代闭环,保证短视频准确、实用、互动性强,提高受众对气象服务短视频的关注以及黏性。

## 6 结语

气象服务短视频的受众用户精细化分析,本质是推动气象服务从“洪水漫灌”向“精准滴灌”转型。当每一期视频精准匹配用户需求,每一次推送切中防灾要害,气象服务的手段才能真正化为守护生命的屏障。这既是短视频时代赋予的机遇,也是气象工作者积极践行“人民至上”的使命担当。

## 参考文献

- [1] 孙艳,吴洁,赵瑾一.短视频时代气象信息传播策略研究[J].新闻研究导刊,2023(07):57-60.
- [2] 宋文熙,苏燕燕,魏娜.“抖音”气象服务传播规律研究[J].农业灾害研究,2020,10(08):80-81.
- [3] 周雪婧,王海芳,杨婕.融媒体时代下气象科普工作的思考[J].农业科学,2023,13(10):962-966.
- [4] 李一鸣,等.气象短视频在防灾减灾中的传播效能评估[J].新媒体研究,2024,10(02):45-49.
- [5] 曹玲,等.“湖北天气”气象微博服务技术探析[C].第33届中国气象学会年会,2016.

# Research on Hilbert's program

Tao Huang<sup>1</sup> Arne Wong<sup>2</sup> Torsten Wong<sup>3</sup> MeiXian Wu<sup>4</sup>

1. Baking Equipment & Coatings, Finspång, 61244, Östergötland
2. KL Industri AB, Finspång, 612440, Östergötland
3. Karlstad, 465466, Värmland
4. Siemens Energy AB, Finspång, 61231, Östergötland

## Abstract

Can Hilbert's program be realized? This paper proposes a philosophical solution to solve the mathematical paradox in Hilbert's program by using dual logic (two-dimensional logic) and standard scale rules. And theoretically, it is preliminarily proved that it is effective and feasible to introduce two-dimensional logic into mathematics.

## Keywords

Paradox, duality principle, two-dimensional logic, AI automation setting

# 关于希尔伯特计划的研究

黄涛<sup>1</sup> 阿诺·黄<sup>2</sup> 托斯登·黄<sup>3</sup> 吴美羨<sup>4</sup>

1. 烘焙设备和涂料有限公司, 东约特兰 芬斯蓬 61244
2. KL 工业有限公司, 东约特兰 芬斯蓬 61244
3. 韦姆兰省 卡尔斯塔德 65466
4. 西门子能源公司, 东约特兰 芬斯蓬 61231

## 摘要

希尔伯特的证明论计划能实现么? 本文提出哲学方案, 用双重性逻辑(二维逻辑)和标准尺度规则解决希尔伯特计划中的数学悖论。并且从理论上证明, 在数学中引入二维逻辑具有可行性。

## 关键词

悖论、双重性原理、二维逻辑、AI自动化设定

## 1 引言

希尔伯特计划又称证明论计划, 是在 20 世纪初数学奠基问题的论战中, 由大卫·希尔伯特提出的旨在保卫古典数学、避免悖论以解决数学奠基问题的一种方案。希尔伯特计划的核心问题之一是悖论。如何解决悖论? 本文提出哲学方案, 把双重性逻辑引入数学。其次在计算机科学中运用时围绕双重性逻辑为核心扩展为三个要点: 1、计算机的原始逻辑设定为双重性(X.Y)。2、设定双重性数学逻辑(用二维公式表达)。3、设定标准尺度规则。

本文用例举归纳法从理论角度探讨该哲学方案的可行性。1、例举经典悖论和解决方法。2、常见数学逻辑难题和解决方法举例。3、在应用科学中的运用举例。

## 2 主要概念简介: 希尔伯特计划、双重性原理、二维逻辑公式

### 2.1 希尔伯特计划简介

希尔伯特计划是由大卫·希尔伯特在 1920 年提出的, 关于公理系统相容性严谨证明的一项数学计划。这个计划的主要目的是为全部的数学提供一个安全的理论基础, 让所有数学用一种统一的严格形式化的语言, 并且按照一套严格的规则来使用。

**完备性:** 我们必须证明以下命题, 在形式化之后, 数学里所有的真命题都可以被证明(根据上述规则)

**相容性:** 我们必须证明, 运用这一套形式化和它的规则, 不可能推导出矛盾。

**保守性:** 我们需要证明, 如果某个关于“实际物”的结论用到了“假想物”(如不可数集合)来证明, 那么不用“假想物”的话我们依然可以证明同样的结论。

**确定性:** 应该有一个算法, 来确定每一个形式化的命题是真命题还是假命题。

**【作者简介】**黄涛(1969-), 男, 中国浙江温州人, 从事辩证法(双重性原理)研究。

## 2.2 双重性原理简介

中国古典哲学认为世上所有事物都存在普遍性规律，就是都具有双重本质属性。我们目前还不可能用无穷例举法，例举从社会科学到自然科学、从宏观宇宙到微观粒子来证明这个哲学观点。所以，数学命题具有双重性本质和规律是本文的前提假设。

双重性原理的狭义和广义概念：

双重性是哲学概念，狭义双重性指所有事物都具有双重性的本质和内在属性。

本文所指双重性原理是广义概念，指事物的双重性包括三个部分，外在表象的二象性和内在属性的双重性及它们之间的相互逻辑关系。

所有事物都具有一对相互矛盾的外在表象的二象性或内在属性的双重性，例如：波和粒、叠加态、质和量、曲直、左右、加减、正负、乘除、乘方开方、时和势、微分和积分、狭义和广义、相对和绝对、有序和无序、动静、深浅、大小、内外、远近、快慢、轻重、点和线、点和圆、零和整、虚实、分合、先后、纵横、拙巧、利弊、进退、来去、升降、德威、取予、强弱、繁简等，从自然科学到社会科学千变万化。

双重性原理除了表达事物外在表象的二象性和内在的双重性，还表达了另一层意思就是以上所例举事物中的一对矛盾现象之间的相互逻辑关系，例如原理、规律或方法论。它们相互之间逻辑关系举例：双重性关系、二象性关系、矛盾统一关系、极反关系、平行关系、交叉关系、互变关系、对偶关系、相对绝对关系、互补关系、不确定关系、不完备关系、增减关系、同异关系、相融关系、螺旋关系、环绕关系、排斥关系、函数关系等。

古典哲学认为宇宙中的事物存在普遍性的同一律，就是双重性本质。因为事物有双重性的本质和内在属性，所以事物从开始产生，就决定了具有表象的二象性。双重性是哲学概念，二象性是具体形态，为了表达方便我们把能感知的所有事物的双重性、二象性以及它们相互之间的矛盾关系，统一总结为双重性原理。从双重性规律这一点出发，能解开事物的许多奥秘。

## 2.3 二维逻辑公式

二维逻辑公式是双重性逻辑的核心概念。以上介绍了双重性原理，那么我们现在要面对的问题是，如何把双重性原理这种辩证思想，推导、转化或表达为形式逻辑或通用的数学公式？最先想到的是利用坐标系表达。就是把双重性展开为二维，用最常见的二维坐标系表达，数学公式  $F=(X.Y)$ 。双重性逻辑公式也可简称为二维逻辑、二维算法或二维公式。须注意  $X.Y$  上下排列结构表达更为便捷。公式还可以扩展为多重逻辑或多维度逻辑，例如扩展为  $F=(X.Y.Z.A.B)$ ，或扩展为平面阵列或立体几何阵列，本文统称为二维逻辑或二维算法。以下介绍公式的组成部分。

### 2.3.1 公式中的 X 和 Y

公式  $F=(X.Y)$  中的  $X$  和  $Y$ ，它们表达为一个命题  $F$  具有双重性质  $X.Y$  或两个变量  $X.Y$ 。或一个程序  $F$  具有两个分系统  $X$  和  $Y$ ，也可以表达为两个任意集合或一个区间的上下限等。并且  $X$  和  $Y$  遵循各自的逻辑或运算规则，例如在数学运算时， $X$  前面用  $(\sqrt{\quad})$  运算符号代表该  $X$  项是开平方。

### 2.3.2 公式中的小数点

公式  $F=(X.Y)$  的  $X$  和  $Y$  当中的小数点  $(.)$  最容易被忽略， $(.)$  代表  $X$  和  $Y$  的相互逻辑关系，以此把  $X$  和  $Y$  相互关联。 $(.)$  可以设定为任意一个逻辑符号或多个逻辑符号或多重逻辑，或不设定时默认为平行运算或并列运行。例如加法运算， $(.)$  可以定义为加号  $+$ ， $N$  次乘方就定义为乘方符号  $^$ 。例如  $1+1=2$  用二维公式表达为  $F$  的值阈为求和：(值阈：求和)  $F=(1+1)$ ，就是说数学和思维的基础从  $1$  加  $1$  开始就是双重性逻辑。

### 2.3.3 公式中的值阈

公式中  $F$  前面的(值阈)非常重要，值阈指  $F$  的取值范围。 $F$  的值阈必须符合标准尺度规则，这是解决悖论的关键逻辑之一。所谓标准尺度就是命题本身以及公式中  $F$ 、 $X$ 、 $Y$  各项必须有严格的定义范围。定义范围要素包括数量、性质、时间或规则等。定义范围可以是一个精确的点或一条分界线，或一个区间等任意条件。取值范围根据该命题的特定情况设定。

### 2.3.4 二维逻辑公式的真值以及真值和悖论的关系

二维逻辑公式  $F=(X.Y)$  有多少个真值？目前还不确定，感兴趣的朋友可以深入研究。本文所例举的就有十种，例如  $F=(X.Y)$  可以确定的有四个真值，分别为  $F$  等于  $(X.0)$ 、 $(0.Y)$ 、 $(X.Y)$ 、 $(0.0)$ 。根据以上所例举四个真值可以确定二维逻辑是多值逻辑，在所有命题中不仅仅只有真命题和假命题两种真值  $(X.0)$ 、 $(0.Y)$ 。其中还包括既不能证明又不能证伪的矛盾真值  $(0.0)$  例如不完备定理。还包括双重性的矛盾真值  $(X.Y)$ ，它既是真命题又是假命题，这就是为什么我们经常会推导出两个自相矛盾的结论或悖论的原因。双重性或矛盾性是所有理论中都必然存在的客观规律，具有矛盾性的真值  $(X.Y)$  或  $(0.0)$  也是真值不能全盘否定。

## 3 常见数学悖论和运用二维逻辑解决悖论举例

本章是全文重点，论述运用二维逻辑和标准尺度规则解决常见的经典悖论。

### 3.1 悖论概念

悖论也称佯谬或诡局。指的是一种导致矛盾的命题从逻辑上无法判断正确或错误。或者，按普遍认可的逻辑推理方式，可推导出两个对立的结论，形式为：如果事件  $A$  发生，则推导出非  $A$ ，非  $A$  发生则推导出  $A$ ，而这两个结论都能

自圆其说。

### 3.1.1 悖论分类

悖论种类很多目前还没有统一分类，本文把悖论大致分为四类：悖论、二律背反、集合悖论、标准尺度悖论。

第一类悖论，是我们通常所说的自指时所产生的逻辑矛盾。例如说谎者悖论：“我在说谎”。第二类悖论为二律背反，举例：爱瓦梯尔要不要交学费。第三类是集合悖论。举例：理发师悖论、书目悖论等。第四类悖论为各种无法准确分类的悖论，统称为标准尺度悖论。举例：真理碑悖论、循环逻辑悖论、统计学悖论、涉及无穷大或无穷分割等悖论。

### 3.2 运用二维逻辑和标准尺度规则解决悖论举例

以上介绍了各类悖论，那么用二维逻辑和标准尺度规则是否可以解决悖论？以下例举几个具有代表性的各类型悖论，总结其中规律并探讨最终解决方案。学费悖论、真理碑悖论、理发师悖论、循环逻辑悖论等。

#### 3.2.1 爱瓦梯尔要不要交学费

古希腊著名的诡辩学者普罗泰哥拉斯有个学生叫爱瓦梯尔，两人签了一份合同，老师向学生传授法律知识，分两次付清学费：第一次，在开始授课交付，第二次，在结业后学生第一次出庭打赢官司后交付。交上第一次学费几年后学生结业了，但是不想做法律工作，过了很长时间总不交第二次学费。

老师等了再等火了，要到法庭去告学生。学生却对老师说：“只要你到法庭告我，我就可以不付费。因为如果我官司打赢了，依照法庭的判决就不会把钱给输的人。如果官司打输了，依照合同第一次出庭败诉，我也不会把钱给你。因此，无论我在这场官司中打输还是打赢，都不可能把钱给你。”

老师听后却反驳说：“如果我打赢了官司，依照法律的判决，你当然要付学费给我。如果打输了，你也要付学费给我，因为合同上就是这样写的。所以，不论输赢你都要向我交第二次学费。”于是两个人都怀着必胜信心走进了法庭。

解法：如何判决这个案件，第二次学费要不要交是个两难问题。其实我们无需听两位大师的精彩辩论，运用标准尺度规则和二维公式计算就简单明了。设老师的辩论为 X 学生的辩论为 Y，设 x 和 y 之间逻辑 (.) 为平行运算或并列关系。根据合同的规定，F 的标准尺度即 F 值阈的定义范围有两个条件：1、学生第一次打官司以后。2、必须是胜诉。所以用二维公式表达：(值阈：1、学生第一次打官司以后 2、必须是胜诉)  $F = (X.Y)$ 。二维公式计算结果为： $F = (0.0)$ 。由此判断，因为不满足 F 值阈的 1 和 2 两个条件，X 和 Y 都不符合 F 的取值范围，所以 X 和 Y 都是无效辩论。就是说本案根据合同规定的时效还未到，二人都没有要求对方付款的权力或向对方履行付款的义务。因为不符合合同规定的时效和立案条件，法院可以不接收这个案件。

当然，按现代法律不予立案是最公正的处理方式，在

法理上能最大程度保护双方当事人的合法权益。但是在司法实践中双方一致要求司法解决的情况也有，只是这种情况更适合庭外调解或仲裁程序。从而避免在法庭上一次性同时做出两个自相矛盾的判决，例如“因为不符合合同时效，所以判决老师输了官司。所以判学生当庭支付第二次学费。”如果看不清可以参照一事不再理原则。就是说这个判决相当于，老师到法庭告学生，判决是老师输了案件 A，然后老师第二次又以该案件 A 上诉。根据一事不再理原则老师已经无权再次以同个案件 A 上诉，也失去了案件 A 的合同规定的权益。当然本文是从哲学角度分析问题，具体法律条文以有权机构的司法解释为准。

小结：本案的核心逻辑是合同的时效问题，而不是二位大师的精彩辩论产生的两难判决。从以上悖论案例可以看出运用标准尺度规则，在解决因合同的具体条文产生争议时的决定性作用，证明该规则可以避免本案的二律背反现象发生。

#### 3.2.2 真理碑悖论

真理碑悖论：在死亡岛上的强盗规定，所有人必须说一句话然后判断其真伪。说真话的杀死在真理碑前，说假话的杀死在谎言碑前。有个智者说：“我会死在谎言碑下”，这时出现了两难问题，既不能杀死在真理碑前也不能杀死在谎言碑前就只好把他放了。

真理碑悖论是经典的两难问题，我们可以直观理解二维逻辑公式的四个真值，和其中产生悖论的几个逻辑。那么，真理碑悖论是否也和上述学费悖论一样有共同的规律可循？

分析：真理碑悖论之所以经典，是因为并非只有以上一个答案能逃过死劫，上述这个答案的逻辑为：既不是真命题又不是假命题 (0.0)。同样智者说：“我会死在真理碑下”也不能杀他，因为两个碑前都可以杀他。但两个碑前都会死，这个逻辑与题目规定的只能是真话或假话，而且唯一一个碑前死相冲突。就是说他这句话的逻辑：既是真命题又是假命题 (X.Y)，那么他这句到底是真话还是假话？明显与题目要求不符，所以必须放了他。

不止以上的逻辑矛盾，用否定句式也是同样情况。例如：“我不会死在谎言碑下”和“我不会死在真理碑下”。根据以上信息可以看出二维逻辑是多值逻辑，本题已经有八个真值。分别为 F 等于 (X.0)、(0.Y)、(X.Y)、(0.0)。用负号表示否定句式，F 等于 (-X.0)、(-0.Y)、(-X.Y)、(-0.0)。其中矛盾真值或两难真值为：(X.Y)、(0.0) 和 (-X.Y)、(-0.0)。

还有另外的矛盾真值或两难真值吗？答案是肯定的。例如智者说：“我今天不死以后会发财”或者“我今天没死以后也不会发财”。那么 F 的值同时符合四个逻辑，例如前面一句话他的未来有四种可能是同时存在的：他发财了 (X.0)、他还是穷 (0.Y)、他既发财了又还是穷 (X.Y)，

因为创业成功又破产了、他既没发财也没穷(0.0),因为他出了死亡岛就意外身亡。这两个答案同样无法判断是真话假话或命题真假。从以上举例可知在二维逻辑中的真值至少有十种,究竟有多少种真值还待研究。但可以肯定,以我们固有的一维逻辑思维或者说仅仅以真命题或假命题两种情况为标准去判断任意一个命题是不可能的。因为从以上例举可以证明,命题不仅只有真命题和假命题两种,而且还存在亦真亦假和非真非假等矛盾真值。那么,我们如何才能避免这些矛盾逻辑的发生?或者说有没有一种可能,设定一两个规则就可以让所有人都逃不出死亡岛?

根据以上信息可知。1、二维公式是多值逻辑,从真理悖论可知。所以命题不能单纯的以真命题和假命题这种二维逻辑的标准去评判。2、悖论的产生都有自指性。从学费问题和真理碑两个悖论可知,自指包括命题本身或主客体。3、二维公式中F的值阈符合严格的标准尺度可以解决悖论,从爱瓦梯尔的学费可知。

从以上几条重要信息可以看出标准尺度规则可以避免学费悖论的发生,那么此规则对真理悖论是否同样有效?答案是肯定的。真理悖论在自指时,严格定义时间范围同样可以杜绝矛盾逻辑的发生。即规定每个人在自指时必须有明确的时间范围。例如定义时间为现在,时效仅为一秒,那就没人能逃出死亡岛。在自指时说“我现在会死在真理碑下,”一秒钟内这事件不会发生可以直接判定为假话。我们再以集合悖论为例,验证标准尺度规则是否也同样有效。

### 3.3 理发师悖论

理发师悖论是集合悖论的一种,其核心问题是:在集合悖论中,集合是否可以自己的元素?表达形式为 $S=\{x:x\notin x\}$ 。理发师打广告说“我只给,不给自己理发的人理发。”问题是,理发师能不能给自己理发?

疑问:在理发师悖论中的最大疑点是,理发师本人属于集合A,“给自己理发的人”。还是属于集合非A,“不给自己理发的人”?根据以上题目给定的内容根本无法确定。

如何解决这个问题我们先换一下思路,在上文已知利用标准尺度规则可以解决悖论。那么理发师悖论是否也存在这种规律呢?比如严格定义命题中的某个性质,把理发行为定义为营业活动。那么,理发师给自己理发不收钱不属于营业活动,在逻辑上就没有问题。再例如严格定义命题的时间范围为现在,“我只给,现在不给自己理发的人理发。”同样是A和非A的关系,但在逻辑上也没有矛盾,理发师同样可以给自己理发。以上两个例子可以看出,按照严格的标准尺度规则就没有逻辑问题,那么问题究竟出在哪里?

#### 3.3.1 疑点解析

我们再回到上面的疑点,理发师本人到底属于集合A还是属于集合非A?本论认为双重性规律存在于从零维度到多维度的各种事物,就是说理发师悖论中的逻辑自反性

$S=\{x:x\notin x\}$ ,其自己反自己的逻辑矛盾的根源是因为双重性引起的。如何证明这个观点?我们可以用中间物“头发”来推理这个问题,先把头发这个概念组成一个集合C,那么集合A和集合非A同属于集合C,而且在集合C中各占一半。那么具体到理发师本人的头发属于哪个集合?很明显,如果把他一个人的头发组成集合C,他的头发不可能有一半属于集合A另一半属于集合非A。所以,他的头发作为集合C只有一种可能的解释。就是理发前和理发后的时间不同,理发师的头发既可以属于集合A也可以属于集合非A,那么前文所提到的理发师本人到底属于集合A还是属于集合非A就可以解释了。因为时间的不确定性引起的理发师既可以属于A又可以属于非A的双重性逻辑矛盾。由此我们可以判断,利用标准尺度规则可以解决理发师悖论。即确定具体时间为现在或理发为营业性质,那么理发师本人属于非A。用二维公式表达为:(值阈:非A) $F=(A,非A)$ ,理发师本人属于非A,所以计算结果为(0.非A)这个值符合F的值阈,他是可以给自己理发的。以上可以证明在符合标准尺度的情况下,确定理发师属于非A就不会有逻辑矛盾,其次运用二维逻辑算法就能绕开一维逻辑的自反性矛盾 $S=\{x:x\notin x\}$ 从而避免无论自己属于A还是属于非A,都是自己反自己的逻辑陷阱。

#### 3.3.2 集合悖论的特例

集合悖论中的集合是否可以自己的元素?上文说过在定义范围符合标准尺度的情况下集合可以是自己的元素。但是还有特例可循,即符合标准尺度规则中的性质这个要素,性质指特性,即命题本身就是双重性逻辑。例如用电脑验证书目悖论,在电脑上操作时点击书目和书目这本书,可以无限打开并且重复。为什么?因为在电脑中是以信息为定义范围,而信息和人的思维一样是没有边界可以衡量的。就是说信息或思维具有特殊性质,它的定义范围没有边缘。书目这本书作为集合是自己的元素,而且元素也是自己的集合。逻辑和理发师悖论不同,在电脑上书目悖论的逻辑可以表达为: $F=(书目\in\in书目)$ ,其中X和Y是相互属于关系用 $\in\in$ 符号代替。意思是F这个命题中X和Y的逻辑是相互属于 $\in$ 或者说是循环逻辑。从以上可知书目悖论在电脑中表达并不是悖论,它本身就是双重性逻辑,因此在逻辑上不存在矛盾性。

根据以上几种悖论,可知形成悖论的特点。1、悖论是因为命题的双重性本质引起的,这是内因也是本文的前提假设。2、二维逻辑是多值逻辑,从真理悖论可知。所以命题不能单纯的以真命题和假命题这种标准去评判。3、悖论的产生有自指性,自指包括命题本身或主客体。4、命题在不符合标准尺度的情况下,就会包含各种可能。从而在不同层面推导出矛盾逻辑,这是引起悖论的外因。5、运用标准尺度规则和二维逻辑可以解决悖论,并且避免一维逻辑自反性的矛盾陷阱,例如集合悖论中逻辑矛盾 $S=\{x:x\notin x\}$ 。

小结：从以上几种悖论类型的共同点，我们可以总结出避免悖论的两个规律。第一必须符合标准尺度。第二必须运用二维逻辑。这里还有一个问题，图灵的停机问题能否运用二维逻辑，避免自反性的逻辑矛盾？表达形式为  $S=\{x|x\notin S\}$ ，我们以循环逻辑悖论为例分析这个问题。

### 3.4 循环逻辑悖论

循环逻辑悖论的核心矛盾：既要程序执行循环逻辑任务，又要避免逻辑死循环。类似的悖论还有图灵的停机问题和无法判定等情况。我们把循环逻辑悖论拆分成两个问题：1、某程序是个循环逻辑，当 X 时指向  $\rightarrow$  Y，当 Y 时指向  $\rightarrow$  X。这是个互指的循环逻辑程序是不会停止运行的，怎么让它随时停止？2、同样是该程序在电脑中执行各种管理任务，包括管理信箱、鱼缸和花园等，如何解决既要执行循环任务又要避免逻辑死循环？

#### 3.4.1 第一个问题，如何让循环逻辑程序停止？

只要把控制程序设为二维逻辑，设 F 值阈为双重性就可以解决。例如手动模式，把 F 的值阈设为双重性逻辑，即开关键。开关键我们也可以分开设定，就是运行和停止，二者的逻辑关系用两竖分隔号  $\parallel$  分隔。手动操作时点击 F 的运行键并确认就可以运行，须要停止就点击停止键并确认。简单理解就是把 F 设定为开关，控制 X 和 Y 运行或停止。即 X 和 Y 的关系为循环逻辑，用双向箭头符号  $\rightleftharpoons$  代替，或分别设 X 时指向  $\rightarrow$  Y，Y 时指向  $\rightarrow$  X。二维逻辑的控制程序：（值阈：运行  $\parallel$  停止） $F = (X \rightleftharpoons Y)$ ，这样随时点击停止都能停止。当然开关键设定为同个按键更简便，第一次点击为开始运行，第二次点击为停止运行。如果是自动模式也可以设定开始或停止在任意时间点或区间。例如把公式反过来写（白天时间·夜晚时间）=（值阈：运行  $\parallel$  停止）F。

#### 3.4.2 第二个问题，如何让程序既要执行循环任务又要避免逻辑死循环？

用标准尺度规则和二维逻辑可以解决。即把任务分别定义为循环逻辑和逻辑死循环，再用二维逻辑运行。例如自动模式，二维逻辑：（值阈：运行  $\parallel$  报警  $\parallel$  停止） $F = (\text{循环逻辑} \cdot \text{死循环})$ 。X 为循环逻辑 Y 为死循环。F 的（运行）这个位置对应的是（X.0），所以值为（X.0）判定可以继续运行。停止对应的是（0.Y），所以值为（0.Y），判定为必须停止。报警的取值范围（X.Y）（0.0），意思是无法判断或没有预设标准就触发报警让管理员处理。程序这样设置可以同时执行循环任务而且避免死循环。

具体情况举例，例如逻辑死循环。程序在执行信箱管理任务时，对方电脑发送的是一份生成式文件有错误被我方退回。对方电脑认为这份是错误文件又退回我方。这时我方就会根据设定的标准尺度规则自查，认定如果我方再次退回是没有意义也没有必要的循环逻辑，所以根据标准尺度规则判定为死循环，所以停止再次退回。根据自查结果对方是首先发送者所以发送信息让对方核查自检，修改后再发送新文

件。如果无法判断时直接报警让管理员处置。这样就可以避免因相互无限退回而形成死循环让信箱崩溃。

#### 3.4.3 图灵停机问题的第一个判定问题：如何自我判定？

第一个判定问题简单表述为，程序只对那些不停机的函数停机，那么程序要不要对自己停机？表达形式为  $S=\{x|x\notin S\}$ 。

这个问题同样用二维逻辑可以判定。当程序把自己作为判定对象时，我们把停机问题中的自我判定标准拆分成两个概念，循环逻辑 X 和死循环 Y。再用二维逻辑中 F 值阈的两个设置（运行和停止）相对应。即运行和停止分别对应 X 和 Y。因为程序本身是循环逻辑即 X，对应的是 F 值阈中的运行。所以判定自己可以继续运行，这样就可以解决停机问题的自我判定问题，而不会有自反性逻辑矛盾。（值阈：运行  $\parallel$  报警  $\parallel$  停止） $F = (\text{循环逻辑} \cdot \text{死循环})$ ，解决方法和上一个问题一样。

#### 3.4.4 如何判定某个程序是逻辑循环还是死循环？

这是由标准尺度规则决定的，由管理员根据特定情况设定。标准尺度要素包括定义范围中的性质、数量、时间、规则和算法等。本文推荐的标准是：凡是符合标准尺度规则，合法合理的有必要的可以被计算的并且有数学意义的循环或运算，定义为循环逻辑。凡是不符合标准尺度规则，不合法不合理的没有必要的，涉及无穷大或无穷小而无法被计算的或者没有数学意义的循环或运算，定义为死循环。

当然，标准尺度在实践中须要根据实际情况做出相应调整。例如，工作中某个程序要求在三个月内编辑完成，但是其中一个分支系统的计算量非常大，根据本计算机的运算速度需要 100 年完成计算，明显在时间上没有实际意义。那就需要调整计算时间，设定最多 10 天或 10 个小时为循环逻辑，超过标准尺度的定义为死循环。

#### 3.4.5 图灵停机问题的判定问题之二，如何判定会不会停机？

本文推荐以标准尺度规则中的数量这个要素判定。数量包括需要计算的总量和花费的时间、运算的步骤等，超过标准尺度的判定为不可以停机反之为可以停机。例如标准尺度以无穷小和无穷大之间的区间定义为可以停机。即小于等于 2 的负 1075 次方（ $2^{-1075}$ ）和大于等于 2 的正 1024 次方（ $2^{1024}$ ）定义为不可以停机。这里的无穷小我们用无穷分割表示，即大于  $2^{-1075}$  定义为可以停机，反之则不可以停机。当然在实践中，管理员须根据实际情况适当做出调整。例如超级计算可以完成巨量计算，需要计算的总量就无需以  $2^{1024}$  作为极限标准尺度。还有一个问题，如果不是数量问题如何判定？和上面一样直接以逻辑循环和死循环判定。

### 3.5 无穷分割悖论

无穷分割悖论是涉及无穷小的悖论，也可以用标准尺

度规则解决,即特定的无穷分割悖论以该命题特定条件作为标准,设定最小计算单位。例如芝诺悖论中的两分法悖论、阿基里斯悖论、飞矢不动悖论、还有“一尺之捶,日取其半,万世不竭”等。上文说过,大于 $2^{-1075}$ 判定为具有数学意义。但是像芝诺悖论中三种无穷分割悖论和一尺之捶悖论,如果以数量大于 $2^{-1075}$ 作为标准尺度显然是不适用的。例如阿基里斯悖论的标准尺度,以长度单位米或公里作为最小计算单位,距离除以双方速度就能直接得出结论。一尺之捶定义为是烧火用的木柴,标准尺度以最小长度单位厘米计算,也不会产生悖论。上述每次分割小于标准尺度的最小计算单位,对于该命题本身没有实际意义,其循环逻辑也没有数学意义,所以按标准尺度规则小于最小计算单位的无穷分割,判定为逻辑死循环。

### 3.6 标准尺度悖论举例

本文认为标准尺度规则适用于常见悖论,立论的依据为所有命题都具有双重性本质这一前提假设。因为命题具有双重性本质,所以会在各维度或各层面因循环逻辑而推导出矛盾结论。为避免这种矛盾逻辑的发生,必须用标准尺度予以限制,明确命题本身具体的性质、数量、时间、区域和规则等要素,使双重性确定为某种单一性质或恒定状态,从而避免悖论的发生。我们再例举几个标准尺度悖论,以证明该规则的可行性。

#### 3.6.1 说谎者悖论

“我这句是错的”,这种属于第一种悖论,是我们通常所说的自指性悖论。解决方法以标准尺度的死循环判定,理由是悖论在自指时对于命题本身没有实际意义,其次也没有数学或逻辑上的意义。

那么,“绝对的真理是相对,相对的真理是绝对的。”在自指时出现矛盾性,又如何判定?本文认为这种用数学可以解释或具有逻辑意义的是辩证逻辑或者说双重性逻辑,本身并不是悖论。理由是可以从数学角度解释为是二维逻辑,例如在区间内每个任意点都是绝对值所以相对的真理是绝对的。而在以一个点为标准值的情况下,每个值都无限接近那个点所以绝的真理是相对的。

#### 3.6.2 克里特岛悖论

克里特岛悖论可以列为集合悖论,但自指时无需用死循环判定。理由是命题本身就不符合标准尺度,因为没有人能证明整个岛上的人都是说谎者,其次也没有办法能证明每个人说的每句话都是谎言,而且在事实层面这样的种族也不可能延续。相似情况还有真理悖论中,如果有人说我现在手掌上有一亿个细菌,即使有显微镜的情况下,同样是无法在一秒钟内准确统计。所以,这类无法证明、统计或者说定义范围中的性质、数量等无法确定的悖论,直接判定为命题本身不符合标准尺度。

#### 3.6.3 沙堆悖论

沙堆悖论涉及量变和质变,还包含从一到无穷大的辩

证关系,用标准尺度规则可以解决。方法和上文无穷分割悖论一样,把命题的定义范围设定为最小单位。就是严格定义沙堆这个概念的最小单位,以避免从量变到质变或者从一趋向于无穷大造成的逻辑矛盾。例如,定义沙堆最小单位是至少两粒以上沙子组成的松散的稳定结构,那么三粒就是沙堆。如果再严格定义,沙堆必须要超过一粒沙子的高度,并且有分层结构。那么把其中一粒放到另两粒上面组成的最小单位就是沙堆。用以上方法就可以避免沙堆悖论,当然还可以继续严格定义,这里就不再论述。此方法对于忒休斯之船悖论也同样有效。

#### 3.6.4 统计学悖论

统计学悖论又称辛普森悖论。辛普森悖论已经有数学解,解决的方法是按各分组的权重乘以一定的系数,以消除分组数据差异。解决方法符合标准尺度的性质、数量、时间、规则之中的最后一项“规则”这个要素,这里规则指算法,证明标准尺度规则在解决数学难题时的广泛适用性。

#### 3.6.5 电车难题

这是伦理学中的经典问题,假设你面前有一辆失控的电车,你可以选择扳动开关改变轨道,但会牺牲另一条线上的人。你会怎么选择?

这类悖论主要涉及法律、宗教、道德、国家权义和个人权义等属于社会科学范畴,让社会科学专家或各类专业机构解答为宜,不在本文论述范围以内。

#### 3.6.6 薛定谔的猫

这是量子力学中的一个思想实验,描述了一个处于量子叠加态的猫,既是死的又是活的。叠加态属于双重性原理,建议用标准尺度规则解释。例如,铀235的元素半衰期为七亿年,何时释放一颗 $\alpha$ 粒子是不确定的,可能只几秒或几百万年。对于短期的不确定性和长期的确定性,只要知道上一次衰变的时间,再把猫放进盒子。衰变以几百万年作为最小标准尺度单位计算,接下来一年猫的死亡概率是几百万分之一。所以,用标准尺度规则,猫死活的概率是可以被计算的。

总结:以上所列举的各种类型悖论,包括悖论、二律背反、集合悖论、标准尺度悖论等。其形成悖论或两难问题的特点为:1、悖论是因为命题的双重性本质引起的,这是内因也是本文的前提假设。2、悖论的产生会涉及无穷大、无穷小或具有循环性或自指性特点,自指包括命题本身或主客体。3、命题在不符合标准尺度的情况下,因为事物的双重性包含各种可能状态或性质。所以使我们在不同维度或层面推导出矛盾逻辑,这是引起悖论的外因。4、运用标准尺度规则和二维逻辑可以解决悖论,并且避免一维逻辑自反性的逻辑陷阱,例如集合悖论中的逻辑矛盾 $S=\{x:x\notin x\}$ ,和停机问题的自反性矛盾 $S=\{x|x\notin S\}$ 。

本文例举各类悖论以及悖论的共同点,总结为解决悖论或避免悖论产生的方法为两条规则。第一、标准尺度规则,

第二、二维逻辑规则。根据以上两条规则我们可以解决所列举的常见经典悖论。由此得出结论，运用标准尺度和二维逻辑可以解决或有效避免悖论，在理论上证明该哲学方案在解决希尔伯特计划中的数学悖论是可行的。

## 4 二维逻辑在应用科学的运用举例

本章通过应用科学中的举例，目的是从理论角度证明，将二维逻辑引入数学的有效性和可行性。在工业制造中，我们经常会在不自觉的情况下运用二维逻辑。例如，把两个变量设在一起  $F = (X.Y)$ 。数控机床 (CNC) 几个维度的设定  $F = (X.Y.Z.A.B)$ ，还有涡流的全图点状阵列算法以及光子芯片的并行计算等。这些现象并非巧合，而是因为数学有其必然的共同规律。就是说，在应用科学中凡是涉及数学，都存在这种双重性逻辑 (二维逻辑)。那么，我们能否将这种必然上升为理论，进而在应用科学推广运用？以下例举几个二维逻辑设定，用于解决在计算机科学和 AI 技术等方面遇到的难题，以证明二维逻辑在理论上的可行性。

### 4.1 AI 自动化设定

人工智能现在还不能完全取代人类工作，那么 AI 技术目前最主要的问题是什么？本文认为，最主要问题是一维逻辑的局限性，导致 AI 不具备思维逻辑能力。所以本文提出 AI 的自动化方案，目的是运用逻辑为通用人工智能 AGI 的实现提供可能途径。AI 自动化的实现，是以二维逻辑为基础使 AI 形成数学逻辑和思维逻辑。AI 自动化，是指 AI 根据指令能自主完成工作任务。自主包括，赋予 AI 在任务中遇到难题时，能够主动提出问题、自主学习并最终解决问题的能力。

现在 AI 在日常工作中还不完善，特别是最简单的让 AI 具身机器人倒一杯咖啡都不会，为什么？因为 AI 不具备思维逻辑。例如从认知上，AI 甚至不知道杯子和咖啡有什么逻辑关系。那么，我们如何才能解决以上问题，如何才能让 AI 像人类一样拥有思维逻辑，如何教会 AI 理解事物、思考和解决问题？

#### 4.1.1 如何让 AI 实现自动化

本文提出用二维逻辑实现 AI 自动化。简单解释就是，我们以二维逻辑为基础，使 AI 拥有数理逻辑能力和思维逻辑能力。就是说，为了让 AI 实现自主完成工作任务，我们运用二维逻辑，以形式化的逻辑语言精确定义任务的全过程和其中的复杂要素，从而使 AI 能够即时自动编程并根据自己编写的程序准确执行指令或完成任务。以下我们用三句话概括自动化设定。

让 AI 学会认知事物。例如一杯咖啡的定义为  $F = (X.Y)$ ，设咖啡为 X，杯子为 Y。当中的小数点 (.) 定义为在什么中。意思就是 F 这个命题的定义为：有咖啡在杯子里定义为一杯咖啡。从智能上，AI 就能根据复合定义准确认知复杂的事物。从逻辑角度讲，就是用二维逻辑让 AI 理解事物

之间存在逻辑关系，以此把各种事物联系在一起。例如咖啡和杯子之间的逻辑关系为在什么中，从而把咖啡和杯子联系在一起。

让 AI 形成思维逻辑。例如给客人递一杯咖啡的思维逻辑就是  $F = (X.Y)$ ，设一杯咖啡为 X，客人为 Y。当中的小数点 (.) 定义为递给。这样以形式化的逻辑语言精确定义任务的全过程从 x 到 y，就能让 AI 形成“给客人递一杯咖啡”的思维逻辑或语言逻辑。

让 AI 学会自动编程。把“倒一杯咖啡”编辑为程序，就是  $F = (X.Y)$ ，设装满咖啡的壶为 X，杯子为 Y。当中的小数点 (.) 定义为注入。意思就是编辑程序为：把壶里的咖啡倒进杯子。用二维逻辑设定，AI 就能自动编程并且根据自己编写的程序执行倒一杯咖啡的任务。再举例，让 AI 把图纸编辑为程序可以表达为  $F = (X.Y)$ ，设 X 为图纸，Y 为程序，当中的小数点 (.) 定义为编写。

以上自动化设定的核心论点：以最简单的二维逻辑  $F = (X.Y)$  为基础，赋予 AI 思维逻辑能力。那么如何达成这个目标？以上例举了用二维逻辑赋予 AI 三个能力：1、从认知上，二维逻辑通过复合定义能让 AI 准确理解复杂的事物或任务。2、将任务 F 的整个过程表达为从 X 到 Y 的形式逻辑，那么，以此为基础 AI 会形成数学逻辑或思维逻辑或语言逻辑。3、最重要的是，二维逻辑能让 AI 根据任务即时自动编程，并且按照自己编写的程序执行任务。

如果此设定是正确的，还可以实现 AI 在复杂环境中相互协同工作，进一步提高生产效率。那么，在任务中碰到难题时，二维逻辑能否赋予 AI 自主提出问题自主学习并最终解决问题的能力？本文认为二维逻辑能赋予 AI 数学逻辑和思维逻辑能力，所以从理论上说是可以实现的。以上自动化设定中，只要能实现其中一个单项，例如计算机或 AI 根据任务能够自动编程，就可以节省大量的人力、时间和资源，从而极大提高生产效率。因此，以二维逻辑为基础实现 AI 的自动化有现实的迫切性和研究意义。

#### 4.1.2 思维链和思维网络

二维逻辑的作用不仅仅只是简单的数学逻辑，以二维逻辑为基础可以使 AI 形成思维链和思维网络。例如给客人倒一杯咖啡的思维逻辑为  $F = (X.Y)$ ，1、给客人倒一杯咖啡  $F = (X.Y)$ ，设倒一杯咖啡为 X，客人为 Y。当中的小数点 (.) 定义为送给。2、倒一杯咖啡定义为  $X = (A.B)$ ，装满咖啡的咖啡壶为 A，杯子为 B。当中的小数点 (.) 定义为注入。3、一杯咖啡的定义为  $F1 = (C.D)$ 。C 为咖啡，D 为杯子。当中的小数点 (.) 定义为在什么中。

以上通过二维逻辑就会让 AI 形成思维链和思维网络。例如在任务 F 中，从 X 到 A 和 B 会形成思维链。从 F 和 F1 就会形成思维网络，就是说以 F 和 F1 为两个节点，从这两个节点扩展到多维度，各维度相互交错把 F 和 F1 两个节点以逻辑关系连接在一起形成平面思维网络。依此如果还有节

点 F2、F3、F4 就会以相互交错的逻辑关系，把各节点关联在一起形成立体思维网络。

以上思维链和立体思维网络的形成，是以信息为基础的虚拟网络无需硬件搭建。形成思维网络就可以让 AI 实现复杂的数学运算或形成处理复杂事务的思维逻辑。

#### 4.1.3 用二维逻辑准确定义汉字

二维逻辑可以准确定义每个汉字，目的是让计算机学会使用汉语，使 AI 在应用场景中的人工智能语言和人类的思维语言一致。汉字具有多义性和大信息量等特点，非常适合二维逻辑的复合性和多维度。例如复这个字，(复)  $F = (A.B.C.D)$ ，A 定义为动词、B 为副词、C 为名词、D 为形容词，其中 ABCD 各项包含具体的解释，这样就可以准确定义每个汉字。本文认为人类逻辑思维的基础是双重性逻辑，而二维逻辑天然就是为汉语而生。相比字母文字动辄百万级的词汇量，中文的高效简捷和大信息量优势，作为 AI 的人工智能语言无疑是首选。

#### 4.1.4 二维逻辑的优势

二维逻辑的通用性极强，而且有极高的扩展性、节能性和兼容性，甚至可以根据需要随意设置为各种逻辑。例如，我们可以把古老计算器“算盘”的珠算引入计算机，用十进制进行数学运算。先定义算盘的每个柱，柱的意思就是算盘上的每一根柱，柱上的每颗珠我们用位来表示。一柱总共三个位，用分隔号 || 隔开，分隔号前面一个位，分隔号后面两个位，设三个位的原因是节省空间。 $F = (\text{空位} || \text{空位} \cdot \text{空位})$  这个值是全空位代表数字 0。进位规则为分隔号前面的位是十进制，就是定义  $Y=5$ ， $X=10$ 。分隔号 || 后面的两个位为一组，是五进制，定义  $Y=1$ ， $X=2$ 。

加法运算时每次加 1，数字 1 为  $F = (\text{空位} || Y \cdot \text{空位})$ ，数字 2 为  $F = (\text{空位} || X \cdot \text{空位})$ ，数字 3 为  $F = (\text{空位} || X \cdot Y)$ ，数字 4 为  $F = (\text{空位} || X \cdot X)$ ，数字 5 进位到分隔号 || 前面的位，值为  $F = (Y || \text{空位} \cdot \text{空位})$ 。数字 9 为  $F = (Y || X \cdot X)$ ，数字 10 为  $F = (X || \text{空位} \cdot \text{空位})$  这时要向前一柱进位。珠算的确可以引入现代计算机，能准确定义从 0 到 9 的十个数字，而且运算占的空间更小更简捷。以上设定能证明二维逻辑具有极强的通用性和扩展性。

#### 4.2 二维逻辑的高效性

平面阵列或立体阵列算法的高效性适于信息各类处理，以信息传输为例。例如  $F = (32 \times 32)$ ，就是把  $F = (X \cdot Y)$  扩展为 32 个维度，每个维度再扩展为 32 个元素组成平面阵列  $F = (32 \times 32)$ 。如果我们平常以这个 32 乘以 32 阵列，从上到下一行一行传输信息，现在，想提高速度如何处理？我们可以 32 行同时传输，这样速度就提高了 32 倍。如果还想提高速度如何处理？把 32 乘以 32 阵列中每个元素作为传输点一次性传输。这个方法如果能实现，可以使音频图像文字的传输速度达到或接近物理极限。

阵列算法在涡流的计算中也有用到，涡流是极难被计算的。科学家现在的解决方法是把涡流做成图形，再把图形中的每个点作为计算值或计算单元，就能非常准确的计算出涡流的变化。这在本质上是二维逻辑中的阵列算法，和上面的全阵列传输算法相近。

#### 4.2.1 二维逻辑在芯片设计中的高效性

在芯片设计中也可以采用全阵列算法提高性能。例如把 32 乘以 32 阵列中的每个元素作为比特，这样设计的芯片如果能实现，就可以让计算机的计算速度和计算量呈几何级增长。例如，拥有 260 个计算核心的申威芯片。

在芯片设计中还可以采用平行运算提高性能，使存算一体化芯片成为可能。例如把芯片的逻辑门设定为二维逻辑  $F = (X \cdot Y)$ ，X 和 Y 是平行运算，X 为计算，Y 为存储。当中小数点 (.) 可以设为存储和提取双向门，当然为提高运算速度也可以不设。这样以平行运算设定，可以实现芯片的存算一体化，例如现在已有的并行运算的光计算芯片。如果还想提高速度可以把逻辑门设定在每个运算单元上，即设定在  $F = (32 \times 32)$  中的 1024 个运算单元上更高效。平行算法还可以把各类功能集成在一个芯片上，成为多功能芯片  $F = (X \cdot Y \cdot Z \cdot A \cdot B)$ 。例如市场上已有的声卡显卡一体化芯片。

#### 4.3 二维逻辑的安全性

阵列算法的安全性或保密性，是基于阵列中各元素的排列组合趋向于无穷的基础上，因为破解所需要计算的量非常巨大，从而具有不可被破译性。我们以汉字存储或传输时的保密性为例。汉字最常用是三千到五千字，把 5041 个汉字排列为 71 乘以 71 的标准阵列，并且编写为固定的序列号，例如第一行第九个字 (巴)， $F = (01.09)$ 。那么这个标准阵列有多少种排列组合？采用  $F = (71 \times 71)$  阵列，共 5041 个元素，排列组合总共有  $2^{5041}$  种。假设有台超级计算机的计算速度为 1 亿的 180 次方 / 每秒，那么截获了以这个标准阵列顺序代号编写的一篇文章需要多少年破解？ $(2^{5041}) \div (100000000^{180}) \text{ 次} / \text{秒} \div 3600 \text{ 秒} \div 24 \text{ 小时} \div 365 \text{ 天} = 9.85e69 \text{ 年}$ 。就是说，用这个阵列算法传输文字是极难被破译的，因为需要计算的量极大。以上还是在未加密的情况下传输，如果打乱原来的标准阵列顺序号相当于换了密码本。只有发送方和接收方知道密码本的情况下，也是极难被破译的。

阵列算法的安全性，还可以用于解决提取随机数。例如任意一个数经过一个确定性算法或多次相除会出现伪随机数，或任意数除以 7 经常会出现 142857 之类有序数列，我们可以把这类现象统称为伪随机数。伪随机数的发生，明显对于提取随机数是不利的。如何解决这个问题本文推荐的方案是用阵列算法替代。就是在 32 乘以 32 的阵列中随机抽取一个排列组合，因为排列组合变化的总数趋向于无穷，所以出现伪随机数的可能性极小。当然这个数列很长，可以压

缩或截取一段作为随机数。

## 5 三维成像问题

二维逻辑在理论上也可以支持显像技术中的虚像反射，生成全息影像或三维立体影像。通常所说的虚像是指光线的反向延长线会聚形成，缺点是不能用光屏承接。那么，如何解决三维成像问题？现在用二维逻辑提供了可能。理由是已知的虚像是平面镜或凹凸镜成像。现在，假设我们用球形内壁反射光线，那么在球形内部就会形成立体虚像。如果再把球形内壁反射调整一定角度，就会让三维影像在反射球外部显现。所以从理论上说，用立体阵列算法模拟光在这种球形内壁的反射或折射，无需光屏承接就能形成立体影像。

## 6 中文编程战略

计算机编程一向以英文为主导，近年用中文编程的呼声越来越高，这需要一个战略机遇。现在如果我们在计算机科学中引入二维逻辑，就会让中文编程的实现成为可能。理由有三点，首先，中文编程的主要难点是语法结构和汉字的歧义性等特点，现在用二维逻辑就不存在这些困难，因为二维逻辑本身就是复合性逻辑适合汉字的复杂字义。从语法角度分析，中文语法更简洁无需时态或单双数等，有时甚至把文字前后顺序打乱也不会影响阅读，这种语法的多维度特性更适合或者说与二维逻辑一致。其次，在计算机中引入二维逻辑是全新的逻辑，虽然二维逻辑兼容性极强，但在许多应用中仍需要重新设计和编程。这种战略性的机遇，正是开创中文编程的窗口期。最关键还有一点，用中文编程能形成自主知识产权。综上所述，如果二维逻辑能通过全面的系统性

验证，将中文编程研究作为国家战略，制定统一标准并推行就是最佳时机千万不可错失，否则将永远为此付出代价。

小结：以上例举了计算机科学和 AI 技术等方面的应用，从理论角度证明在数学中引入二维逻辑的有效性和可行性。当然在应用科学中的效用还不止于此，有兴趣的朋友可以运用二维逻辑在计算机或 AI 等领域继续深入研究。

全文总结：首先，本文用例举法证明，运用标准尺度规则和双重性逻辑（二维逻辑）可以解决或有效避免希尔伯特计划中的悖论。分别例举悖论中的二律背反、集合悖论、涉及无穷的悖论等。总结为悖论的产生，其内因是事物的双重性，外因是命题定义范围不严格或命题涉及多维度或多层面，从而产生双重性逻辑矛盾。

其次，本文运用二维逻辑在应用科学中的举例，分别例举在计算机科学和 AI 技术等方面具有代表性的难题，例如 AI 的自动化设定等，证明在数学中引入二维逻辑具有可行性。

综上所述，本文的结论：用例举归纳法，证明希尔伯特计划中的数学悖论，运用标准尺度规则和双重性逻辑（二维逻辑）可以解决或有效避免。并通过在应用科学中的举例，从理论上证明，将二维逻辑引入数学具有可行性。

### 参考文献

- [1] 易经
- [2] 辩证法古典解读之破解悖论
- [3] 佚名.希尔伯特之梦以及梦的破灭[J].语数外学习：数学教育, 2018(4):58-62.
- [4] 孟昊.哥德尔可证性逻辑研究[D].河北大学,2024.
- [5] 王文良.算术命题之真的哲学辨析[D].西北师范大学,2020.

# An exploration of Eileen Chang's "uneven contrast" through her work "One's Own Writing"

Linlin Dai

Renmin University of China, Beijing, 100872, China

## Abstract

This article takes Eileen Chang's literary confession "My Own Writing" as the starting point, systematically elucidating her core creative philosophy, "Contrast of Variety." By analyzing Eileen Chang's response to Fu Lei's criticism and her creative practice, it is demonstrated that "Contrast of Variety" encompasses three dimensions: in terms of portraying objects, it manifests as the authentic portrayal of ordinary people, abandoning the depiction of "perfect individuals" and showcasing the flaws and struggles of "ordinary people"; in terms of expression techniques, it employs multi-angle and focused objective presentation to create a three-dimensional effect of "looking at it from different angles"; in terms of expression connotation, it breaks through the binary opposition of classical drama, constructs non-absolute conflicts and multiple contrasts, and reveals the complexity and sense of unfinishedness inherent in life itself. The article further points out that "desolation," as the underlying color of Eileen Chang's aesthetics, is not only a projection of her life experience but also the deep implication inevitably presented by the technique of "Contrast of Variety," endowing her works with enduring charm that transcends the times.

## Keywords

Eileen Chang; contrast; desolation; ordinary people; non-dramatization

## 从《自己的文章》探析张爱玲的“参差的对照”

代琳琳

中国人民大学, 中国·北京 100872

## 摘要

本文以张爱玲的文艺自白《自己的文章》为切入点,系统阐释其核心创作理念“参差的对照”。通过分析张爱玲对傅雷批评的回应及其创作实践,论证“参差的对照”包含三重维度:在描摹对象上,体现为对世俗凡人的真实性塑造,摒弃“完人”展现“凡人”的缺陷与挣扎;在表现手法上,运用多角度、有侧重的客观呈现,营造“横看成岭侧成峰”的立体效果;在表现内涵上,突破古典戏剧化的二元对立,构建非绝对化的冲突与多元对照,揭示生活本身的复杂性与未完成感。文章进一步指出,“苍凉”作为张爱玲美学的底色,不仅是其人生体悟的投射,更是“参差的对照”手法所必然呈现的深层意蕴,赋予作品超越时代的恒久魅力。

## 关键词

张爱玲;参差的对照;苍凉;凡人;非戏剧化

## 1 引言

20世纪40年代,张爱玲在上海文坛声名鹊起,其首部作品集《传奇》犹如其名,奠定了其在中国现代文学史上的独特地位。她聚焦“家庭与婚姻”的女性叙事,在以宏大叙事为主流的文坛独树一帜。其作品常以“苍凉”为基调,描绘特定环境中都市男女的情感纠葛。正是这些聚焦琐碎的生活细节赋予其作品动人的生命力,使“苍凉”之中迸发出超越时空的力量。

张爱玲的创作始终引发广泛讨论。1944年4月,傅雷以

笔名迅雨在《万象》上发表《论张爱玲的小说》,文章褒贬兼具。在这篇评论中“悲剧”一词出现达九次,傅雷既肯定《金锁记》悲剧性的“彻底”与“完满”,又否定《倾城之恋》悲剧性的不足,并在文末建议作者拓展题材视野。<sup>[1]</sup>傅雷的文学审美推崇亚里士多德式的悲剧,强调刻骨铭心、彻底决绝、充满突变与极致苦难的崇高。他视“淫雨连绵的秋天”、“窒息与腐烂的气味”、“零星的磨折”等张爱玲笔下的情境为“没有结果”的烦恼和“未完”的预兆,因而不够“彻底”,难以承担“悲剧”之名。然而,值得注意的是,傅雷在赞赏《金锁记》开篇的月亮描写时,称其“轻描淡写地呵成了一片苍凉的气氛,从开场起就罩住了全篇的故事人物”<sup>[2]</sup>。这提示我们,正是这种蕴含“无限未完韵味”的“苍凉气氛”,或许恰恰构成了《金锁记》悲剧得以“完满”的基石。<sup>[3]</sup>

【作者简介】代琳琳(1993-),女,中国河北沧州人,本科,从事中国现当代文学研究。

张爱玲对此显然有所洞察。1944年5月,她在《自己的文章》中做出有力回应:“我不喜欢壮烈。我是喜欢悲壮,更喜欢苍凉。壮烈只有力,没有美,似乎缺乏人性。悲壮则如大红大绿的配色,是一种强烈的对照。但它的刺激性还是大于启发性。苍凉之所以有更深长的回味,就因为它像葱绿配桃红,是一种参差的对照。”<sup>[4]</sup>她进一步阐明,“参差的对照”是摒弃了古典式的二元对立,旨在呈现“虚伪之中有真实,浮华之中有素朴”<sup>[5]</sup>的复杂效果,却并未给出明确定义,但综合其论述可将其概括为:这是张爱玲通过非绝对戏剧化的冲突与对立,客观展现世俗的多面性,剖析普通人心灵的复杂性,从而塑造立体真实人物的创作手法。

## 2 “参差的对照”与凡人的真实书写

张爱玲在《自己的文章》中反复强调“事实”、“认真”、“真实”的重要性。她坦言笔下人物不过是“软弱的凡人”,虽不及“英雄的有力”,也“不彻底”,但他们是“认真”的,并申明“我只求自己能够写得真实些”。<sup>[6]</sup>对“真”的执着,是张爱玲的核心创作偏好。因此,从描摹对象而言,“参差的对照”首先体现为她真实书写普通人的创作原则。在散文《道路以目》中,她谈及家附近军营扰人的喇叭声并不令其生厌,因为“一切完美的事物皆属于超人的境界”,而“不纯熟的手艺里”方能窥见“人的成分”。<sup>[7]</sup>在她看来,绝对的完美往往失却“真”,瑕疵恰能彰显世俗凡人的生动。因此,如“英雄”或“超人”般的“完人”便带有虚假性。

《第二炉香》中的悛细,被赋予众多象征美好纯洁的意象:洁白的婚纱、柔声细语、美丽脆弱的哭泣。然而,她最大的缺陷恰恰源于其“天真”。家庭性教育的缺失使其对亲密关系全然无知,误以为新婚丈夫欲行家暴。出于无知的恐惧,她选择逃避而非沟通,周遭的流言最终成为杀死丈夫罗杰的利器,她本人则是悲剧的源头。读者却难以过度苛责她,因其无知源于母亲过度的保护与控制。“天真”特质与“无知”缺陷在悛细身上构成一组“参差的对照”,二者相互印证。若张爱玲摒弃缺陷,塑造完美的“真善美”化身,人物便丧失“真实”感,故事亦将因缺乏戏剧张力而索然无味,失去回味空间。

另一方面,张爱玲认为“凡人比英雄更能代表这时代的总量”<sup>[8]</sup>。英雄个体终究是少数。时代浪潮席卷之际,多数人仅感“有点儿不对”,在“崩坏”进程中不易“大彻大悟”,只生出“奇异”之感。当“惘惘的威胁”降临,普通人的生活成为映照时代的最佳载体。无人喜好战争,亦无人能左右其始终;革命亦常裹挟个体意志。唯普通人对“人生安稳”的本能渴求,是与整个时代抗衡的主动斗争。<sup>[9]</sup>

《第一炉香》中葛薇龙初求姑妈只为留港完成学业;《倾城之恋》中白流苏赴港寻范柳原,表面赌婚姻,实为摆脱娘家冷眼自谋“前程”;《金锁记》中曹七巧分家时的哭诉,不过是为子女多争一份物质保障。这些家长里短的背后,潜藏着时代的惊涛骇浪。普通人被裹挟其中,无力扭转乾坤,

只求抓住浮木生存,然世事难料,结局常事与愿违。最终葛薇龙沉沦欲望成为交际花;白流苏虽获名分,范柳原仍在外留情;曹七巧的金钱枷锁困己亦困人。她们的“初心”与“归宿”形成强烈的“参差的对照”。张爱玲借此深刻揭示了时代洪流中普通人的普遍无力感。

## 3 “参差的对照”与多角度的客观呈现

在表现手法层面,为实现对普通人的真实塑造,“参差的对照”体现为由表及里、全方位、多角度的客观呈现。既往研究多聚焦“对照”本身,张爱玲在《自己的文章》中也主要围绕“如何对照”展开,对“参差”效果的实现涉及较少。事实上,鉴于“参差的对照”贯穿其整个创作生涯,可在其散文中可寻得相关线索。张爱玲在《谈看书》中指出:“事实有它客观的存在,所以‘横看成岭侧成峰’,的确比较耐看,有回味。”<sup>[10]</sup>这清晰阐明了她对多角度呈现的态度。“回味”一词亦曾与“苍凉”在《自己的文章》中并置,其深层含义在于通过塑造真实的普通人,直抵读者心灵深处。那么,如何实现立体真实的塑造效果呢?结合张爱玲的创作实践,即是对人物外貌、神态、动作、语言、服饰等细节及其所处环境进行多角度呈现,并深入探究人物复杂的内心世界。

以其成名作《第一炉香》中的梁太太为例。她出场时头戴绿宝石蜘蛛面网草帽,隐喻不言自明。其语言塑造堪称神来之笔:与葛薇龙首次正式对话,劈头便问对方父亲是否在世。后在客厅会面,察觉侄女有可利用价值后,她慵懒倚坐,脚荡拖鞋,边问话边打量薇龙身形。前后态度的鲜明对照,将其虚伪与精明刻画得淋漓尽致。梁公馆的环境描写更为精妙:薇龙初访时是“金漆托盘”、“奇幻的境界”、“摩登的电影院”;离去时则成“白房子变了坟”、“鬼气森森”。这正是“横看成岭侧成峰”的多角度呈现,通过前后情境的强烈对照,隐喻了富丽堂皇表象下潜藏的危机。

但要注意,多角度呈现不是全盘托出,随意铺陈,而是一种有针对性的选择。这种选择来自于作家对生活的观察,以及对读者想看什么的了解。比如,在塑造《心经》中的许太太时,张爱玲在作品的前半部分并未花费多少笔墨,许太太的每次出场也不过寥寥几笔,不是去擦钢琴上的水渍,就是在修剪盆景,都是些看似无足轻重的描写,却也是这一系列出场即做家务、看似无怨无悔、不问世事的塑造,将她前期的“糊涂”与后期的“清醒”呈现出了震撼的对照,于是她不再是一个蒙昧任人欺骗的家庭主妇,而是有着许多难言之隐、揣着明白装糊涂的可怜人。

张爱玲高度重视读者的阅读体验,因此她在塑造的详略、强弱、轻重上皆经缜密考量,务求恰到好处。由于主体间存在“参差”,对不同主体的描摹也各有侧重,最终文本中的人、事、物、景诸要素如同错落有致的建筑,经精心排布呈现于读者眼前。读者能领略多少、如何解读、选取哪些主体进行对照,一定程度上取决于其自身的理解力。这正是

“参差的对照”能达成“横看成岭侧成峰”效果的奥妙所在。

#### 4 “参差的对照”与非绝对戏剧化的冲突

从表现内涵审视，“参差的对照”通过多角度呈现，使人物形象摆脱扁平化，对立主体超越二元对立，情节设置避免简单的两极反转。读者在阅读中能自觉发现不同主体间的内在关联，挖掘更深意蕴。这使“参差的对照”成为一种非绝对戏剧化的冲突与对立手法，也是张爱玲自觉突破刻板塑造的表现。

关于戏剧化的探讨可追溯至古希腊。亚里士多德在《诗学》中为悲剧确立了完整定义：应严肃、完整、以情节为核心，模仿行为，最终英雄主角因重大过失导致无可挽回的悲剧。<sup>[11]</sup>此“悲剧论”影响深远，故傅雷基于此在《论张爱玲的小说》中批评《倾城之恋》不够“悲剧”。至19世纪，托尔斯泰、巴尔扎克等西方作家已开始探索“反戏剧化”倾向。20世纪，受中西文化双重熏陶的张爱玲，在创作中也进行了新的拓展。

张爱玲的作品中人物并非简单的好坏对立，冲突亦非大起大落的强烈对照。<sup>[12]</sup>情节并非由严肃灾难或突转迫使英雄做出非黑即白的选择，而是生发于普通人心灵的挣扎与迷茫。《金锁记》中曹七巧言行惹厌、阻碍儿女幸福，根源在于其从未获得应有的尊重。刻薄、掌控、浑身尖刺皆为其自卫铠甲，可恨亦复可怜。《第一炉香》中葛薇龙的堕落是渐进式的：初见满柜华服是“看看也好”；后存侥幸，自认仅是姑妈的“幌子”；直至收到司徒协的贵重手镯方觉危机，然已深陷欲望漩涡。层层铺垫共同推动了其命运的必然走向，局部看似无关紧要，整体却构成无可逃脱的罗网。

非绝对戏剧化还意味着作品中的对立主体趋于多元，不再囿于单纯的光明与邪恶。一方面这源于作者的精密构思。如《第一炉香》中一段环境描写，几乎可视为“参差的对照”的注脚：“这里不单是色彩的强烈对照给予观者一种眩晕的不真实的感觉——处处都是对照，各种不调和的地方背景，时代气氛，全是硬生生地给掺揉在一起，造成一种奇幻的境界。”<sup>[13]</sup>张爱玲正是借此为读者搭建了“奇异世界”。另一方面则源于读者的文本参与。张爱玲主张“作者可以尽量给他所能给的，读者尽量拿他所能拿的”<sup>[14]</sup>。因此，步入这个处处对照的世界，读者不仅能识别“作者想给的”，更能体悟“自己想拿的”，促使不同主体间产生新的对照链接，彻底挣脱二元框架，实现绝对戏剧化难以企及的效果。

#### 5 “参差的对照”与苍凉的美学底蕴

张爱玲作品中频繁出现与“苍凉”相关的意象。《倾城之恋》中“说不尽的苍凉”的胡琴；《金锁记》中长安放弃读书与爱情时“美丽而苍凉的手势”。通览其作，“苍凉”、“荒凉”、“悲哀”为其惯用词汇，这与其人生经历密不可分。清朝遗老的大家庭如同“华美的袍，爬满虱子”，血脉中是对旧时代的眷恋，但新世界已然降临，张爱玲更多目睹的是旧家族的封建腐朽。中西文化的双重影响使其见识了多元世

界，她既沉迷《红楼梦》又接受西式教育。沦陷时期的上海是座孤岛，异域种族汇聚一堂，因此在众说纷纭的世界里难以觅得金科玉律，故不轻信任何“清坚决绝的宇宙观”。父爱的缺失、后母的离间，使其对生母怀有不切实际的幻想，直至逃离父家与母亲朝夕相处，“仙女教母”的幻象方告破灭，使她看清亲缘关系的实质。求学历程屡因战火中断，始终未获梦寐以求的文凭。张爱玲自身便是大时代下的普通人，深谙普通人关切所在。即便后来文坛成名，其背景亦是香港战事爆发、学业难继，需以文谋生……凡此种种，足以令其洞悉人生的苍凉本质。

然而，张爱玲眼中的“苍凉”并非对人生的全盘否定。细察其文字，常能发现她热爱生活细节的痕迹：喜听市声、喜欢穿行于清晨炉火的氤氲白烟中、爱雾霭与牛奶烧糊的气味。她在世俗生活中捕捉到诸多琐碎、零星的欢愉，却也深知“细节往往是和美畅快，引人入胜的，而主题永远悲观。一切对于人生的笼统观察都指向虚无。”<sup>[15]</sup>

这种于积极的热爱中潜藏悲观的人生态度贯穿张爱玲一生。因此，浸润着“苍凉”意味的“参差的对照”必然成为其最核心有力的创作手法，并在其书写实践中臻于极致。

#### 参考文献

- [1] 迅雨(傅雷).论张爱玲的小说[J].万象,1944,3(11):47-48.
- [2] 迅雨(傅雷).论张爱玲的小说[J].万象,1944,3(11):47-48.
- [3] 王蕊.浅谈张爱玲悲剧人物的塑造[J].青年文学家,2016(21):32-33.
- [4] 张爱玲.自己的文章.流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:92.
- [5] 张爱玲.自己的文章.流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:92.
- [6] 张爱玲.自己的文章.流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:92.
- [7] 张爱玲.道路以目.流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:34.
- [8] 张爱玲.自己的文章.流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:93.
- [9] 宋声泉.在“男女”与“时代”之间——重论《金锁记》[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(4):123-132.
- [10] 张爱玲.谈看书,华丽缘[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:107.
- [11] 亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书馆,1996.
- [12] 张保华.“参差对照”的意义——重释张爱玲的“反戏剧化”[J].首都师范大学学报(社会科学版),2022,2:107-113.
- [13] 张爱玲.第一炉香,倾城之恋[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:1-2.
- [14] 张爱玲.论写作,流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:82.
- [15] 张爱玲.中国人的宗教,流言[M].北京:北京十月文艺出版社,2019:137.

# Analysis on the application of visual art in mass culture construction

Di Gao

Publicity, Culture, Sports, Radio, Television and Tourism Center of 104th Regiment, 12th Division, Xinjiang Production and Construction Corps, Urumqi, Xinjiang, 832000, China

## Abstract

Visual arts, by being closely tied to everyday life, play a vital role in grassroots cultural development. For instance, public art projects, community murals, and digital exhibitions not only beautify urban and rural environments but also allow the public to truly experience the charm of culture. By integrating traditional crafts with modern design, these activities can effectively preserve traditional skills and develop cultural and creative products. Encouraging residents to participate in community mural creation not only helps preserve collective memories but also enhances neighborhood cohesion. Research shows that such activities, through their 'visual' cultural expression, help the public gain a deeper understanding of local history and promote interaction and communication among different groups, particularly fostering a cultural heritage bond among the elderly and youth. The government organizes art workshops to provide a creative platform for the public, effectively engaging residents and transforming art from a one-way display into a two-way interactive experience.

## Keywords

visual art; mass culture; grass-roots construction; practical application

# 视觉艺术在群众文化建设中的应用分析

高迪

新疆生产建设兵团第十二师一〇四团宣传和文体广电旅游中心, 中国·新疆 乌鲁木齐 832000

## 摘要

视觉艺术通过贴近生活的形式, 在基层文化建设中发挥着至关重要的作用。如在公共艺术项目、社区墙绘以及数字影像展等实践中, 其不仅能美化城乡环境, 还能让群众真切感受文化的魅力。比如, 将乡村手工艺和现代设计相结合, 能够很好地保护传统技艺并开发文创产品; 积极鼓励居民一同参与社区壁画创作, 除能记录集体记忆外, 还能增强邻里的凝聚力。经研究发现, 此类活动借助“可视化”的文化表达, 帮助群众深入理解本土历史, 还促进不同群体之间的交流、互动, 特别在老年人、青少年群体中形成一种文化传承纽带。政府通过组织艺术工作坊, 为群众提供创作性平台, 还有效调动居民的积极性, 使艺术由以往的单向展示转变为双向互动。

## 关键词

视觉艺术; 群众文化; 基层建设; 实践应用

## 1 引言

伴随基层文化建设的不断推进, 视觉艺术因具有直观性、互动性等特点, 成为连接群众及文化的核心纽带。当前, 城乡公共空间充斥着各种艺术表达形式, 比如墙绘、装置艺术及影像展览等, 将艺术创作全面渗透到日常生活中。通过墙绘、装置艺术等实践, 其不仅改变了社区环境面貌, 还借助“共绘一面墙”“共制一件艺术品”等方式激发居民参与文化建设的积极性与热情。特别是在老龄化、城镇化并行的背景下, 视觉艺术不仅唤醒乡村传统技艺的生命力、号召力,

还帮助新市民群体增强归属感。在此背景下, 本文围绕视觉艺术进行分析, 对其在群众文化建设中的应用进行探讨。

## 2 视觉艺术概述

### 2.1 视觉艺术的概念及特点

视觉艺术是借助图像、色彩及形态等视觉元素, 通过绘画、雕塑、影像等形式呈现的艺术方式。视觉艺术的本质在于通过“可视化”的方法向群众传递思想及情感。

与其他艺术形式相比, 视觉艺术更加直观且包容性、传播性较强。比如, 视觉艺术无需过度的语言解读, 不论是老人还是儿童, 均能通过观看直接感知传达的内容。同时, 视觉艺术的载体较为灵活、多样, 其中包括乡村墙面的传统年画、城市广场的现代光影秀等, 很好地满足不同社区的文

【作者简介】高迪(1986-), 男, 中国河南平舆人, 本科, 馆员, 从事群众文化研究。

化需求。

在群众文化建设中，视觉艺术具备两大特点，分别是“接地气”、“互动性”。展开分析，建设工作中将地方传说转化为墙绘故事，通过布艺拼贴的方式记录社区变迁，这使抽象的文化知识变得更加具体、可感。同时，群众文化建设期间，政府鼓励居民一同参与公共雕塑设计、用废旧材料制作环保装置等，将传统的艺术创作转化为集体参与的文化行动，这一“视觉语言”形式有效打破文化传播的壁垒，不仅唤醒了群体记忆，还激发群众的创新活力，是个体与社区有效联结的文化纽带。

## 2.2 视觉艺术的主要流派与风格

当前，视觉艺术在群众文化建设中呈现“多元融合、贴近生活”的表达与创作趋势。针对其风格流派，民间艺术、极简主义及街头涂鸦等对基层文化建设的影响较为显著，如苏州刺绣、陕北剪纸等民间艺术，通过质朴的线条和色彩来传递地域文化符号；极简主义常用于广场雕塑、标识设计等方面，通过简洁、直观的造型来传递环保或团结等理念。

乡村建设过程中，还利用传统水墨、年画技法等绘制“二十四节气”、“村史故事”主题壁画，城市社区往往倾向于卡通涂鸦、拼贴艺术，利用废旧材料创作环保装置，使废弃墙面变成“社区记忆画廊”。

就目前而言，大部分群众文化项目采用的视觉艺术均打破流派界限，如将几何抽象与蓝印花布纹样相结合，利用手工编织技法制作现代光影装置等。通过将传统与现代表达手法相结合，形成“土洋结合”的风格，不仅能保留文化根脉，还符合当代审美，进一步降低艺术参与门槛，不论哪一年龄段或职业的群众，均能把握切入点进行创作，很好的实现“艺术来源于生活，并应用于生活”。

## 3 群众文化对视觉艺术的内在需求体现

群众文化建设中，视觉艺术扮演着至关重要的角色，其核心价值在于通过直观形象传递文化内涵，激发群众的情感共鸣。从客观角度讲，群众文化对视觉艺术的内在需求主要表现如下方面。

首先，功能性需求，致力于日常生活美化。群众文化全面渗透群众生活，借助年画装饰、社区墙绘及手工艺制品等视觉载体，将公共空间变为具有实用性、审美性的文化基地。如，传统节庆张贴的灯笼彩绘、生肖剪纸等，不仅能营造热烈、欢快的节日氛围，还承载着民俗记忆。

其次，情感性需求，以文化认同构建为主<sup>[1]</sup>。视觉符号相对特殊，具有跨越语言障碍的传播优势，在群众文化活动中通过本土风光摄影展、非遗技艺体验工作坊等形式，将具象化的图像、工艺有机结合，有助于增强参与者的地域文化归属感。比如，乡村文化站组织村民绘制“乡愁地图”，通过视觉叙事手法再现村庄历史，显著增强社区的凝聚力。

最后，实践性需求，强调大众参与制造。一直以来，

群众文化主张“人人都是创作者”的思想，而随着数字科技的普及，视觉艺术创作门槛降低，社区通过组织手机摄影大赛、短视频非遗记录等活动，帮助更多的普通群众由旁观者变为文化生产的参与者，真切感受艺术及文化的魅力。比如，宣传和文体广电旅游中心开展“老物件拼贴画”活动，鼓励群众利用旧照片、票证等材料进行集体创作，很好地实现文化记忆的共享、再生。再将群众创作过程以互联网短视频的形式传播出去，会吸引更多的群众关注及参与。基于上述需求，视觉艺术不仅是群众文化的一种表达工具，还是激活基层文化活力、实现“以文化人”目标的核心载体。

## 4 视觉艺术在群众文化建设中的应用

### 4.1 视觉艺术在公共空间的应用

群众文化建设中，政府往往将视觉艺术应用到公共空间建设环节，并通过场景化、实体化的表达形式渗透到群众生活。公共空间视觉艺术设计主要强调“接地气”、“互动性”两大特征，如老旧社区改造时，邀请居民一同参与绘制文化墙，将方言俗语、二十四节气等元素以卡通图案的形式呈现，既遮盖了破损墙面，起到美化墙面的作用；又让社区故事“可视化”，帮助群众更好的了解并认识社区。

针对农贸市场，将原有立柱改为竹编艺术展架，不仅展示了传统手工艺，还为商贩提供货品悬挂功能，充分体现了公共空间视觉艺术设计的实用性、审美性<sup>[2]</sup>。当前，一些地区在公交站台设有方言互动橱窗，乘客扫码便可观看本地非遗传承人的剪纸演示视频，这使原本枯燥、无趣的候车时间变得更有意义和价值，也为乘客带来不一样的文化体验。

在一些乡村文化广场的地面彩绘环节，还融入石磨、水井等生活符号，老人、孩童均可在图案上进行游戏（跳房子）、讲故事等民俗活动，这使传统的静态艺术转变成动态文化载体。随着现代城市的发展，公共空间的视觉艺术并非单纯起到装饰的作用，还借助具象载体唤醒集体记忆，发挥激活空间的功能，让群众在日常生活中便能感受、接受文化的熏陶，形成“看得见、摸得着、用得上”的文化传播模式。

### 4.2 视觉艺术在文化活动中的应用

群众文化建设中，将视觉艺术渗透到文化活动，能够更好地传播基层文化，提高群众的文化素养。具体活动中，借助视觉化设计能够增加群众的参与感，增强文化的传播力。如，传统节庆中舞龙灯饰的鳞片彩绘以及中秋灯会的镂空剪纸灯罩等均是借助民俗符号构建具有观赏性的立体装置，深刻唤醒了群众的传统工艺记忆。

一直以来，视觉体验都是非遗展示活动的核心环节，如刺绣工作坊将纹样分解为色块模板，参与者通过填色卡便可体验图案的构成逻辑，动手操作过程中也能深刻理解文化内涵。尤其是数字技术的融入，视觉艺术的表现形式得到进一步拓展。举例说明，某社区文化节开展“AR扫春联”互动项目，群众通过手机扫描纸质春联便可触发舞狮动画，实

现传统书法与现代科技的趣味对话。

群众文化建设中还经常组织文艺演出活动，通过视觉艺术进行简易舞美设计，显著提高演出的感染力。比如，利用废旧纸箱制作可旋转的立体背景板，再搭配灯光投射四季变化，有效实现低成本的场景转换。

### 4.3 视觉艺术在群众教育中的应用

在群众教育领域，视觉艺术发挥着“润物细无声”的教化功能，借助形象化表达，显著降低文化认知门槛<sup>[3]</sup>。具体而言，视觉艺术的应用实现知识传播的可视化再造，如社区宣传栏将垃圾分类知识设计成四格漫画、菜市场电子屏通过动态图示演示急救流程，将抽象、复杂的信息以视觉语言的方式呈现在群众面前，更有利于群众理解。举例说明，新疆生产建设兵团第十二师一〇四团借助24幅连环画呈现村规民约，并张贴在居民区游步道旁，居民在闲暇散步的过程中便可了解条款内容。

群众教育中，借助视觉艺术还能开展传统技艺的体验式教学，如社区文化站设立蓝印花布工作坊，分步骤展示纹样拓印过程，帮助参与者在描稿、刮浆及染色等操作中深刻掌握非遗技艺。以小学劳动课为例，教师利用剪纸对称图案讲解数学几何原理，真切实现美育、智育的深度融合。

视觉艺术还能营造基于价值观引导的教育场景，如红色教育基地采用旧物复原技术，将历史照片上的煤油灯、纺车等物件转化成实体展品，参观者通过观察器物纹样、操作工具便可体验沉浸式教育。又如，某社区在廉政教育过程中引导居民使用旧报纸制作“清廉树”拼贴画，在居民利用废旧材料重组的过程中便可引发对廉洁理念的思考。

## 5 群众文化建设中视觉艺术优化路径

### 5.1 充分发挥自然风貌视觉艺术优势

群众文化建设中，遵循“就地取材，顺势而为”的原则，能够充分发挥自然风貌的视觉艺术优势<sup>[4]</sup>。如，利用地域特色自然资源实现艺术转化，其中包括沿海渔村使用废弃贝壳拼贴海洋生物壁画、山区村庄利用竹片编织立体山形景观墙，这不仅降低了创作成本，还将地理特征变为一种当地文化标识。

举例说明，某水乡古镇将陶罐与河道两侧的柳树枝条相结合，构成悬挂式“流水音符”装置，风吹过时陶罐发出碰撞声，与柳影摇曳形成良好的视听联动。借助自然景观还

能展开一场沉浸式文化体验，如“大话西游万亩桃园”以漫天桃花为背景搭建露天舞台，在桃花季组织“桃园大舞台”，观众在桃园里观看农事主题皮影戏，这在很大程度上将农业生产场景转化成艺术空间。

### 5.2 提高基层群众文化建设团队的服务能力

为增强视觉艺术的应用效果，群众文化建设中还应提高建设团队的服务能力，如从专业素养、工作方法两方面推进。实际工作中，加强建设团队在地化培训，定期组织非遗传承人、艺术院校教师等下乡进行“手把手”教学<sup>[5]</sup>。如，宣传和文体广电旅游中心为推进乡村建设，每月举办“乡村美育课堂”，邀请版画家教授利用碎石、秸秆等农作废弃物进行创作（装饰画），这不仅提高文化专干的创作能力，还能降低材料成本。同时，推广应用简易技术工具，如“文化服务工具箱”，其中包括手机摄影构图指南、活动海报模板库等可视化操作手册，文化建设工作者通过简单培训便可独立完成活动视觉设计。

## 6 结语

群众文化建设中，视觉艺术作为重要载体在实践操作中展现出极佳的文化传播力、情感凝聚力。通过文化活动设计、公共空间改造及群众教育创新等方面的应用，既美化了生活环境，又实现对文化记忆的传承。经实践表明，将现代技术手段、传统视觉符号有机结合，鼓励群众一同创作，有效提高了群众的文化认同感、归属感，还能让更多的群众感受、了解本土文化及民俗，更有利于当地旅游业的发展。未来工作中，还应进一步挖掘地域文化特色，注重自然资源的艺术转化，并做好基层文化团队的建设工作，能够让视觉艺术扎根群众生活，激发基层文化的创新活力。

### 参考文献

- [1] 刘森峰. 群众文化中推广提高摄影艺术的策略和方法[J]. 时代报告,2021(22):78-79.
- [2] 张义鲁,严丽,汪泉佳,等. 以视觉识别系统设计为视角的医院品牌形象建设探究[J]. 中华医院管理杂志,2021,37(22):92.
- [3] 林楠. 浅谈艺术设计在群众文化宣传阵地中的应用探究[J]. 河北画报,2021(9):120-121.
- [4] 孙志强. 视觉文化语境下艺术类媒体的美育功能及其价值[J]. 吉林艺术学院学报,2022(2):24-28.
- [5] 李艳霞. 摄影艺术在群众文化中的创新途径分析[J]. 传媒论坛,2020,3(12):129-130.

# The Experience and Inspiration of the "Sco" League for the Development of Urban Sports Events

Pengfei Wang Guoyan Diao\*

School of Physical Education, Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan, 650224, China

## Abstract

The Jiangsu Provincial City Football League (hereinafter referred to as "Su Chao") has rapidly gained popularity across multiple platforms due to its unique organizational style and strong regional cultural characteristics, attracting extensive media attention and prompting emulation by other provinces. Sports carry people's aspirations for national prosperity and ethnic rejuvenation. This paper employs research methods including literature review, logical analysis, and mathematical statistics, using the Su Chao league as a case study to explore its developmental value for intercity sports events, summarize practical experiences, and draw insights. The practical experiences of Su Chao are mainly reflected in: leveraging residents' nostalgia, promoting mass participation through low barriers, and enhancing collective identity; integrating diverse communication channels to create innovative city-specific sports brands; and fostering a favorable event atmosphere through government-society collaboration. The inspiration for current intercity sports event development includes: utilizing nostalgia as an emotional bond to build a participatory ecosystem; innovating cultural-tourism-sports cooperation models to create differentiated city identities; ensuring sustainable event development through multi-party collaboration; and improving service industries to maximize economic potential. This paper aims to provide theoretical foundations and practical suggestions for the upward development of urban sports events.

## Keywords

Su Chao League; Sports; Event Development

## “苏超”联赛对城市体育赛事发展的经验及启发

王鹏飞 刁国炎\*

西南林业大学体育学院, 中国·云南昆明 650224

## 摘要

江苏省城市足球联赛(以下简称“苏超”)足球赛事凭借独特的办赛风格和浓厚的地区文化特色在各大平台迅速走红,吸引了大批媒体关注,各省也纷纷开始效仿。体育承载着人民对于国家强盛和民族振兴的期许,本文采用文献资料法、逻辑分析法、数理统计法等研究方法,以“苏超”联赛为研究对象,探讨其对城市间体育赛事发展价值,总结赛事举办经验及启示。“苏超”联赛的实践经验主要表现在:发挥居民“乡愁”作用,低门槛促进全民参与,增强集体认同感;结合多种传播途径,创新城市特色体育名片;政府携手社会,营造良好赛事氛围。其对当前社会的市际体育赛事发展的启发有:将“乡愁”作为情感纽带,构建全民参与生态;创新文旅体合作办法,打造差异化城市名片;多方合作办赛,保障赛事良好发展;完善服务行业,发挥赛事经济促进潜力。本文旨在为城市体育赛事向上发展提供理论依据与实践建议。

## 关键词

苏超联赛; 体育; 赛事发展

## 1 引言

近年来,随着我国体育产业的蓬勃发展,地方足球赛

【基金项目】西南林业大学科研预研基金(24YY第五批);西南林业大学科学研究基金面上重点项目(XL21619),课题名称:云南民族体育文化遗产发展与传承研究。

【作者简介】王鹏飞(2000-),男,中国山东潍坊人,本科,从事体育教学研究。

【通讯作者】刁国炎(1981-),男,中国山东菏泽人,硕士,教授,硕士生导师,从事体育教学及体育文化学研究。

事作为全民体育与竞技体育的重要结合点,其发展态势备受关注。江苏省城市足球联赛作为江苏省内最有代表性的区域性足球赛事,在推动地方足球文化传播、提升群众参与热情及促进区域产业发展等方面发挥着独特作用,因此,探寻其成功经验与启发对体育产业发展有着重要意义。

## 2 城市体育赛事发展价值

### 2.1 催化区域经济活力,助力第三产业增收

党的十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”市际足球赛事的良好开展能够很大程度地催化地区经济发展,有力推动第三产业增长。从体育学视角,体育赛事属于体育产业的重要组成部分,也是一种

重要的体育产业资源,能带来不同程度的经济效应<sup>[1]</sup>。以“苏超”联赛为例,其在经济推动方面效果显著。国家体育总局副局长刘扶民在参加五道口全球金融论坛时提出:“加大金融支持体育产业发展的力度,推动体育产业与金融的深度融合是促进体育产业提质增效和持续高速发展的需要,是培育经济新动能和新增长点的需要是推进体育强国和健康中国建设的根本需要”<sup>[2]</sup>。

美团数据显示,赛事启动以来,江苏省休闲玩乐的线上消费订单稳居华东地区第一,同比增速达40%。7月5日南京队主场对阵苏州队,南京奥体中心观赛人数达60396人,创下中国业余球赛观赛人数新纪录,当天由异地消费者贡献的南京餐饮、堂食订单量显著增长,夜宵餐饮消费较赛前增长40%。体育的消费与体育产业之间存在着相互协调、均衡发展的共生关系<sup>[3]</sup>。烧烤成为“顶流”美食。滴滴出行数据表明,当日前往南京奥体中心的打车需求上涨182%,其中异地打车需求上涨368%,比赛前后,球迷前往南京餐饮场所、酒店、宾馆的打车需求大幅上涨,乘客前往汤山欢乐水世界、南京中国科举博物馆、夫子庙秦淮风光带的用车需求分别上涨681%、131%、49%。住宿方面,赛事带动现场观赛需求和周末周边游,多个比赛城市酒店团购订单迎来上扬,7月5-6日,南京、南通、常州等10个城市的抖音酒旅团购订单消费环比有100%-230%的增幅,其中盐城抖音酒旅团购订单消费增速最快,环比增长超235%。此外,苏超还促进了特色文旅活动的开展,“大屏”看球带动江苏各商圈消费,6月中旬,江苏省商务厅公布了50个“江苏省夜间消费集聚商圈(步行街)”,为推动赛事经济、城市消费场景深度融合提供指引,7月5日,南京市66个设置直播观赛“第二现场”的重点商场、街区、商家,吸引观赛客流25.4万人次,拉动总客流142.5万人次,同比增长30.1%,带动商品销售额3.4亿元,增长16.5%,周边住宿餐饮样本企业营业额增长33.2%。从整体数据预估来看,“苏超”整个赛季将创造超3亿元综合经济效益,平均每个城市增收2000余万元,这充分体现了城市足球赛事对区域经济尤其是第三产业强大的带动作用。

## 2.2 促进文化交流,强化地域认同

“体育文化建设是当代中国文化建设和发展的重要组成部分,是促进精神文明建设,繁荣发展先进文化的重要内容与手段”<sup>[4]</sup>。在江苏,“苏超”联赛已不仅是各市之间体育竞技的舞台,更成为了文化交流的重要载体。从徐州与宿迁以“楚汉之争”为历史符号的对抗,到苏州与无锡围绕“吴文化VS吴地工商文明”展开的文化竞争,悠久的历史文化遗产在足球赛事中被重塑,各地居民对本土文化的认同感被激发,全国人民也对这些文化产生浓厚兴趣,实现了历史文化的现代化。此外,媒体通过“盐水鸭VS水蜜桃”“淮扬菜源地之争”等竞争性话语,将城市饮食文化巧妙引导为公众讨论焦点,衍生出大量趣味话题,推动城市文化标签传播。

还有像“海鲜兄弟连”这样的热词,把沿海城市海洋文化联结,构建文化交流网络,在各大社交媒体上形成跨城市文化传播新渠道,让海洋文化从单一城市符号升级为区域的文化品牌。官方与民众之间的互动也为赛事增添了活力,江苏各市官媒积极下场“玩梗”,与网友良好互动,放大热梗效应,民众在玩梗中表达对家乡热爱,使文化联结更加紧密,让“苏超”成为地域文化传播的独特窗口,强化了江苏各城市居民的地域认同,促进了城市间文化交流。

## 2.3 推动体育产业蓬勃发展

“发展体育产业必须注重经济效益和社会效益的协调发展,这是由我国现阶段经济社会发展的特点所决定的”<sup>[5]</sup>。“苏超”联赛的火爆,为江苏体育产业发展注入强劲动力。在赛事运营方面,大量资本涌入,赞助商数量剧增,从五月初开赛时仅6家赞助商,到如今已达28家,总量为中超联赛的三倍,江苏银行作为总冠名商,京东、伊利等品牌也纷纷入局,通过与赛事合作,实现品牌与体育赛事的深度绑定,以“体育+电商+外卖”等创新融合模式,为球迷提供更好的服务体验,提升品牌影响力。赛事转播方面,江苏广电凭借多年CBA、中超、中甲等大型比赛的转播经验,以高规格配置保障赛事转播质量,部分场次更是采用中超焦点赛标准,14个机位、多套长焦镜头、超高速慢动作回放镜头及航拍等,构建全方位视觉呈现体系,让观众获得沉浸式观赛体验,也吸引更多群众关注赛事,进一步扩大赛事商业价值,提升体育传媒产业发展空间。在体育用品制造领域,“苏超”也带动了相关产品需求,如人造草坪企业为“苏超”训练场地持续增量供货,中高端足球鞋企业订单增长推动产能提升,促使企业加大研发的经费投入,从而提升产品质量与性能,带动行业技术升级。

## 3 江苏“苏超”对城市体育赛事开展的经验解读

### 3.1 发挥“乡愁”作用,全民参与,增强集体认同感

江苏“苏超”的举办极大地促进了各市民众的集体参与,居民们踊跃投身于“苏超”的各项活动中,这种全民参与的氛围推动了城市体育集体认同感和荣誉感的形成。增强人民群众体质,丰富社会的文化生活,促进自身全面发展,为社会主义伟大事业服务,是当前我国体育事业发展的主要目的。

以城市为单位组织的比赛形式可以构建受众之间更加紧密的联系,从而强化他们的集体荣誉感。以“苏超”为例,各代表队的球员均来自本市,这种身份认同感在球员和球迷之间产生了强烈的情感纽带。球员的表现不光代表了个人的实力,更关乎着整个城市的荣誉。当球队获胜时,球员们深感自豪,这种自豪感也深深感染了每一个球迷。虽然国际比赛水平更高,但他们更加倾向于观看有亲人、朋友参赛的比赛,这些赛事更贴近他们的生活,也更能激发他们的情感共鸣。

城市体育赛事全民化的表现之一,就是当地体育局对体育赛事举办主动权的掌握。“苏超”这一盛事通过省内各市互相协调得以成功举办,避免了外部商业化的干扰,从而确保了赛事的纯粹性和服务群众的初衷。群众不仅是参赛者和观众,更是赛事的推动者。掌握赛事主动权还避免了外部资本对赛事的过度干预。

### 3.2 结合文旅体新媒介,打造城市特色体育名片

随着现代大数据、云计算、人工智能等等新兴技术发展,算法传播已经广泛运用于体育新闻的采集、生产、发放、推荐、反馈等多个新媒体体育新闻的生产环节,深刻改变了我国现代体育新闻生产实践。“苏超”紧扣新媒介的融合趋势,通过多元创新路径塑造各个城市的特色体育名片。各参赛城市深挖本土的文化符号,将传统文化与赛事场景结合,如扬州把瘦西湖的景色融入球队队徽的设计,淮安以漕运文化为灵感,精心设计赛前表演,这些都让地域文化通过赛事场景具象化呈现。在媒介传播上,大家纷纷突破传统体育赛事报道模式,联合短视频平台发起“我的家乡球王”挑战赛,鼓励球迷用方言解说、本土才艺混搭赛事片段,催生出大量UGC(User Generated Content,即用户生产内容),其中无锡球迷创作的“小笼包射门”动画短视频在某平台的单条点赞量超500万,形成病毒式的传播。同时,媒体联动本地生活服务平台开发了“苏超文旅地图”,标注各城市观赛点周边非遗体验店和特色美食街,用户可通过消费观赛积分兑换文旅体验券,实现赛事流量向城市文旅消费场景的转化,既避免了与经济增收、产业发展等内容的重合,又以独特的“文化+媒介+场景”模式,让“苏超”成为彰显城市个性的体育标识。

### 3.3 政府社会协同,烘托良好赛事氛围

城市在政府制定发展战略时,应该通过提供体育的生产要素、需求条件、相关产业及支持性产业支持和企业战略、企业结构与同业竞争等良好的生产环境因素,保障体育产业持续健康发展,并使之对城市的竞争力提升产生推动作用。

在“苏超”联赛的火爆进程中,政府与社会协同发力,共同经营了热烈非凡的比赛氛围。江苏省政府将开展全省城市足球联赛写入了政府工作报告,为赛事提供了有力的政策背书和引导,奠定了坚实的政策基础。在比赛的筹备与举办阶段,省体育局与各市政府联合主办,各市体育局、省足协和省体育产业集团共同承办、紧密协作,从赛事策划、组织协调到资源的调配,确保赛事的顺利推进。场地安排由政府统一整合,例如南京奥体中心、昆山奥体中心等大型专业场馆,为赛事提供高标准比赛场地,满足大规模观众观赛需求。

在赛事的宣传上,政府通过官方媒体向社会预告赛事进程,提升了赛事知名度。社会各界的力量也在积极参与,各地企业和众多国际品牌也争相赞助,为赛事发展提供了资金与物资支持。各行业志愿者组织从赛事引导、秩序维护到后勤保障,事无巨细服务赛事。宿迁调配近百辆公交车,连

云港开通“零换乘”直通车,昆山南站提前部署引导标识、隔离标识等措施。此外,民间自发组织的球迷会、助威团等,通过制作特色助威标语、组织应援活动,为赛事增添浓厚的激情氛围。徐州球迷身着楚汉文化元素服装,组成整齐的助威方阵,为家乡球队呐喊助威。这种政府与社会协同的模式,使赛事从筹备到举办各个环节都配合紧密,共同营造出全民关注、全民参与的热烈赛事氛围,成为“苏超”联赛成功举办的关键因素。

## 4 “苏超”联赛对城市体育赛事项目发展的启示

### 4.1 以“乡愁”为情感纽带,构筑全民参与生态

当人们用娱乐的方式直接参与非物化活动的过程时,非物化活动中蕴藏的文化记忆重现了,并进一步加深人们对本土人文的认识与理解,强化他们对地域的归属感与文化认同。

立足城市身份认同,强化集体联结,有利于构筑全民参与生态,借鉴“苏超”以城市为单位组建本土球队的模式,让运动员源自本地、代表城市出战,使球员与市民形成“同属一城”的情感共鸣,让赛事胜负与城市荣誉感更深的绑定,激发市民为家乡球队呐喊助威的热情;同时挖掘身边赛事的情感价值,像亲友参赛带来的亲近感那样,通过组织贴近生活的赛事活动,让市民在关注熟人参与的比赛增强代入感,进而主动投身赛事的助威、志愿服务等活动;此外,要注重保持赛事的群众属性,由本地体育部门主导赛事举办,避免过度商业化侵蚀赛事的纯粹性,如“苏超”通过去商业化保障公益性,群众不仅仅是观众,更能以参与者、推动者的身份融入赛事全流程,在为家乡荣誉拼搏、为本土赛事付出的过程中,将“乡愁”转化为持续参与的动力,形成“人人关注、人人投身”的全民参与生态。

### 4.2 创新文旅体融合方法,打造个性化城市名片

理解本土文化内核并与赛事场景结合,创造独特的城市名片。随着我国经济发展,公众消费力量强劲增长,需求旺盛带动产业发展的态势,已经在文化、旅游、体育、娱乐等各服务领域表现出来。作为备受人们关注的几大朝阳产业之一,体育产业和旅游、文化等其他的现代服务业一样,已经逐渐成为国民经济的新增长点。可借鉴扬州、淮安等队的思路,从城市历史遗迹、民俗传统中提取标志性城市符号,通过赛事媒体、现场展演等具象化呈现,让体育赛事成为自身地域文化的鲜活载体;同时要善用新媒介充分发挥传播效能,突破传统的报道模式,鼓励公众创作融合本土才艺与赛事元素的原创内容,放大城市文化标识的影响力;搭建“赛事+文旅”场景转化的平台,参考“苏超文旅地图”模式,联动生活服务平台,整合比赛场地周边的非遗、特色美食等资源,通过积分兑换权益等方式,将赛事流量转化为城市文旅消费动力,努力促成具有文化辨识度和传播力的个性化城

市体育名片。

#### 4.3 构建多元协同治理体制，保障赛事向好发展

强化政府主导和社会参与之间的有机结合，有利于构建多元化的赛事治理体制。“区域体育产业高质量发展内在地要求实现各类体育产业生产要素在区域内的自由流动，而以制度创新消除关键领域束缚要素流动的政策性和制度性壁垒是一条可行路径”。借鉴“苏超”中政府将赛事纳入顶层设计、多部门联合承办的模式，由政府部门牵头明确赛事的定位与规划，提供政策支持和资源协调，如整合体育场馆等公共资源保障赛事基础需求，同时联合行业协会、企业等社会力量共同参与赛事运营，形成“政府引导、社会协同、市场运作”的治理框架；激活社会力量的参与活力，像“苏超”吸引企业赞助、志愿者服务那样，搭建开放平台，鼓励企业通过资金支持、资源置换等方式多维度参与，引导社会组织和公众以志愿服务、应援活动等形式融入赛事的流程，形成各尽其责的合作格局；同时要建立跨部门的协作体系，参考“苏超”中公安、交通等部门共同保障赛事安全、交通顺畅的做法，在赛事的筹备、举办过程中打破部门壁垒，实现信息共享，确保赛事各环节无缝衔接，为城市体育赛事的持续健康发展提供坚实保障。

#### 4.4 完善配套服务体系，释放赛事经济潜力

“体育赛事是一种具有项目管理性的特殊事件，其规模和形式受规则、习俗和传统影响，具有组织文化背景和市场潜力，提供竞赛产品和服务，迎合不同参与体分享

经历的需要，达到多种目的，对社会和文化、自然和环境、政治、旅游和经济各个领域产生冲击影响”。完善配套服务体系以释放赛事经济潜力，需从观赛体验、消费场景、交通保障等多维度构建闭环服务。体育、文旅市场客群之间互有交集，在一定条件下可以互相流通转化，最终实现市场客群的融合。

通过借鉴“苏超”中各城市在交通疏导、场地供给等方面的实践，可以延申产业粘性，如在赛事场馆周边规划临时的商业街区，或者引入本地特色文创、手工艺品等消费品类，将观众引流到消费场景；联合网约车平台发放“观赛专属打车券”，延长地铁和公交的运营时间等，从而解决观众往返难题，结合比赛进程推出相应活动，如球员进球后联合本地商场发放餐饮折扣券，推动赛事流量向消费的转化。让赛事的经济价值从单一的门票收入向多元的消费场景发展，实现赛事影响力与城市经济收益的共同增长。

#### 参考文献

- [1] 王石峰,夏江涛.体育赛事旅游:动力机制、运行机制及推进路径[J].体育文化导刊,2022,(04):75-82.
- [2] 江小涓.中国体育产业:发展趋势及支柱地位[J].管理世界,2018,34(05):1-9.
- [3] 李海,吴际,王艳,等.新时代体育消费发展的实践价值、内在要求与推进路径[J].体育学研究,2024,38(04):1-10.
- [4] 郝勤.论体育与体育文化[J].上海体育学院学报,2012,36(03):3-6.
- [5] 林显鹏,虞重干,杨越.我国体育产业发展现状及对策研究[J].体育科学,2006,(02):3-9.

# The historical experience and practical enlightenment of ethnic communication, exchange and integration —— take the practice of ethnic unity and progress in Keketuohai area of Xinjiang as a case

Ardaq·Tashteh

Xinjiang Keketuohai Cadre College, Xinjiang, Altay, Xinjiang, 836100, China

## Abstract

As a crucial component of the Party's governance strategy for Xinjiang in the new era, Cultural Enrichment plays a pivotal role in strengthening the sense of community among the Chinese nation. Through in-depth analysis of its implementation pathways, this study explores the significant value of Cultural Enrichment in advancing ethnic unity and progress, while summarizing successful experiences from various regions of Xinjiang—particularly the Keketuohai area—in implementing such initiatives. Practice has demonstrated that Cultural Enrichment has become a key driver for enhancing cultural identity, promoting ethnic integration, and consolidating spiritual cohesion. Looking ahead, it is imperative to deepen the connotation of Cultural Enrichment efforts, innovate practical approaches, improve safeguard mechanisms, build a shared spiritual home for all ethnic groups, cultivate socialist core values, inherit and innovate China's outstanding traditional culture, and provide solid spiritual support for achieving lasting peace and stability in Xinjiang.

## Keywords

cultural enrichment of Xinjiang; spiritual strength; ethnic unity; cultural identity; modernization; Keketuohai

# 民族交往交流交融的历史经验与现实启示——以新疆可可托海地区民族团结进步实践为个案

阿尔达克·塔斯恒

新疆可可托海干部学院, 中国·新疆阿勒泰 836100

## 摘要

文化润疆作为新时代党的治疆方略的重要内容,在铸牢中华民族共同体意识中发挥着核心作用。通过深入分析文化润疆实践路径,探索其在推动民族团结进步事业发展中的重要价值,总结新疆各地区特别是可可托海地区在文化润疆工作中形成的成功经验。实践证明,文化润疆已成为增进文化认同、促进民族交融、凝聚精神力量的关键抓手。面向未来,必须深化文化润疆工作内涵,创新实践方式,完善保障机制,构建各民族共有精神家园,培育社会主义核心价值观,传承创新中华优秀传统文化,为实现新疆长治久安提供坚实精神支撑。

## 关键词

文化润疆; 精神力量; 民族团结; 文化认同; 现代化建设; 可可托海

## 1 引言

习近平总书记强调,要以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设各民族共有精神家园。文化润疆作为新时代党的治疆方略的重要内容,对于增进文化认同、促进民族团结具有重要意义。当前,新疆正处于现代化建设的关键时期,深入推进文化润疆工作,关系到凝聚各族人民奋进力量,实现社会稳定长治久安总目标。从可可托海的实践经验来看,文

化润疆工作已在增进各族群众文化认同、促进民族交往交流交融方面发挥了重要作用。深入研究文化润疆工作的实践创新,总结其经验启示,对于推动新疆文化润疆工作高质量发展具有重要价值。

## 2 文化润疆的战略地位与使命担当

推进文化润疆工作作为新时代党的治疆方略的重要内容,在铸牢中华民族共同体意识与凝聚现代化建设精神力量方面承担着不可替代的战略使命,通过增进文化认同与促进民族交融,为实现新疆长治久安提供坚实的精神支撑。

【作者简介】阿尔达克·塔斯恒,(1990-),女,哈萨克族,中国新疆阿勒泰人,本科,讲师,从事党性教育研究。

## 2.1 新时代党的治疆方略内涵

党的治疆方略是做好新疆工作根本遵循与行动指南,在文化润疆重要维度彰显深刻时代内涵与战略考量。习近平总书记深入分析新疆工作面临新形势新任务后,强调要以社会稳定与长治久安作为总目标,以铸牢中华民族共同体意识作为主线,通过文化认同引领各族群众增强对伟大祖国与中华文化认同,进而实现各民族交往交流交融深度发展<sup>[1]</sup>。这一战略思想深刻体现文化润疆在新时代党的治疆方略中重要地位,可可托海等地区实践充分证明系统推进文化润疆工作成效,不仅能有效增强各族群众对中华文化认同感与归属感,更能在潜移默化中推动形成各民族心连心团结奋进局面<sup>[2]</sup>。

## 2.2 中华民族共同体意识构建

铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的治疆方略主线任务,需借文化润疆工作更深层次推动各民族思想与情感认同,构建中华民族共同体意识进程中,既应充分发挥中华优秀传统文化引领作用,又要在各民族优秀传统文化传承创新里实现文化交融,通过深化文化认同增进各族群众思想共识与情感联系<sup>[3]</sup>。从可可托海地区成功实践情况来看,创新性开展有鲜明地域特色民族文化节与群众性文化活动,不仅实现各民族文化互鉴共享,更于潜移默化中增进各族群众情感纽带。

## 2.3 现代化建设精神动力

文化润疆工作在凝聚现代化建设精神力量上有不可替代独特优势与重要作用,借助文化认同和民族团结深度融合可转化成推动新疆现代化建设持久动力<sup>[4]</sup>。纵观可可托海地区发展历程能发现,依靠文化认同与民族团结这一重要精神支撑,各族群众在上世纪五六十年代建设时期齐心协力团结奋斗,让这座边疆小镇快速发展成重要工业基地并为国家工业化建设作重要贡献。

## 3 文化润疆的基本内容与方法

推进文化润疆工作需要系统构建内容体系与方法路径,通过中华文化遗产弘扬与社会主义核心价值观培育凝聚共识,依托公共文化服务体系建设与文化交流平台搭建增进认同,形成全方位多层次的文化润疆工作格局。

### 3.1 中华优秀传统文化弘扬

从可可托海地区的实践经验来看,创新性开展中华优秀传统文化教育与传播活动,增强了各族群众对中华文化的认同感与归属感,还在潜移默化中培养了热爱中华文化的自觉意识。尤其可可托海地区推进中华优秀传统文化弘扬工作时,注重把中华优秀传统文化和当地各民族优秀传统文化相结合,通过举办民族文化节与文艺演出等形式,既展现了中华文化的博大精深,又彰显了各民族文化的独特魅力,让各族群众在欣赏中华文化艺术过程中增进了文化认同<sup>[5]</sup>。

### 3.2 公共文化服务体系

从可可托海地区的发展历程来看,公共文化服务体系

的完善对促进民族团结与文化认同发挥了重要作用。早在上世纪五六十年代,可可托海就建立了包括俱乐部与宣传队在内的公共文化设施网络,为各族群众提供丰富的文化生活,这种重视公共文化服务的传统在新时代得到了进一步发展,通过建设文化中心与图书馆等公共文化设施,开展形式多样的文化惠民活动,使公共文化服务更加贴近群众需求。特别值得关注的是,可可托海在推进公共文化服务体系建设中注重融入文化润疆元素,通过开设民族文化展览与举办文化交流活动,使公共文化场所成为增进文化认同的重要平台。

### 3.3 文化交流平台建设

文化交流平台是推进文化润疆工作的重要载体,搭建多层次多形式交流平台能有效促进各民族文化交融互鉴与共同发展。可可托海地区在文化交流平台建设方面开展富有成效探索,创新性构建"大通院"式文化交流模式为各族群众日常文化交往提供良好平台,基于生活空间的文化交流平台不仅促进各族群众日常交往,还在潜移默化中增进文化认同与情感联系。

## 4 文化润疆的创新实践与成效

文化润疆工作在新疆各地区开展过程中形成了富有特色的创新实践模式,通过区域示范引领与文教融合发展,结合群众文化活动的开展与品牌项目建设,取得了显著成效,为推进民族团结进步事业提供了重要经验。

### 4.1 区域示范引领工作

区域示范引领工作是文化润疆的重要抓手,通过典型示范带动整体推进,形成可复制可推广的实践经验,从可可托海的实践来看,区域示范引领工作既体现了文化润疆的实践创新,又凝聚了推动现代化建设的精神力量。

#### 创新居住模式推进民族交融

可可托海创新性开展"大通院"式居住模式,通过设计科学合理的空间布局与生活场景,使各族群众在日常生活中自然形成紧密联系,进而建立起跨越民族界限的深厚情谊。这种交叉嵌入式的居住格局不仅创造了天然的文化交流空间,更在日常生活中形成了互帮互助的良好风尚,其中最具有代表性的是转业军人蔡英与维吾尔族孤寡老人肉孜罕的动人故事,尽管蔡英自家生活并不宽裕,却始终坚持为失明的肉孜罕老人劈柴担水、照料生活起居,这种持续十几年如一日的无私帮助生动展现了各民族心连心的民族情谊。这种居住模式的创新实践对推进文化润疆工作具有重要启示意义,它深刻证明了通过创新社会治理方式能够有效促进各族群众的日常交往交流交融,而在新时代城镇化建设进程中,这一经验为构建各民族共有精神家园提供了生动范例,充分展示了文化润疆在促进社会和谐发展中的独特价值,同时也为探索新时代民族团结进步事业发展新路径积累了丰富经验。

## 4.2 文教融合发展模式

文教融合发展是推进文化润疆工作重要创新模式，凭借教育资源和文化资源有机结合，可实现文化认同代际传承与深化。可可托海地区在文教融合方面有富有成效探索，把民族团结教育和文化传承创新相结合，形成独具特色教育实践体系，早在建矿初期可可托海就高度重视民族教育工作，创办矿业学校与技工学校等职业教育机构，培养出大批少数民族技术人才。这种重视教育传统在新时代得到创新发展，建设民族团结进步教育基地并开发特色课程体系，让文化润疆工作深入教育全过程，尤其值得借鉴的是可可托海推进文教融合注重发挥老一辈建设者示范作用，开展“口述历史”项目和建立“劳模工作室”，使民族团结优良传统得到传承发展。同时组织青少年参与文化实践活动如民族团结联谊会和文化艺术节等，让文化认同在实践体验中得到深化，这种文教融合创新模式增强文化润疆工作持续性，为培养新时代文化认同传承者开辟新路径。

## 4.3 群众文化活动开展

群众文化活动是推进文化润疆的重要载体，通过丰富多彩的文化实践增进各族群众的文化认同，从可可托海的实践经验来看，群众文化活动不仅丰富了各族群众的精神文化生活，更为凝聚现代化建设的精力量提供了有效途径。

可可托海从建矿初期就成立专业文艺宣传队与业余京剧组，开展丰富的文化艺术活动。在文化交融过程中形成独特现象：少数民族同志能用冬布拉弹唱京剧与豫剧，有的虽不会说汉语，却能唱上字正腔圆的戏曲；汉族干部职工也能用简单的民族语言与少数民族群众交流，实现了文化艺术的双向互鉴。这种文化活动创新的深远意义在于，它突破了语言障碍，通过艺术形式实现了文化的深度交融，在新时代文化润疆工作中，这种创新实践为推进中华文化与各民族文化的创造性转化、创新性发展提供了有益启示，展现了文化艺术在增进民族认同、凝聚奋进力量方面的独特优势。

## 5 文化润疆的深化举措与保障

### 5.1 人才队伍建设

人才队伍建设是文化润疆工作的重要支撑，通过培养政治过硬、业务精通、作风优良的专业化队伍，为文化润疆工作提供人才保障。要坚持系统化培养与专业化建设相结合，不断提升队伍整体素质与工作能力。

可可托海的实践表明，要特别重视培养少数民族文化工作者，发挥其在推进文化润疆工作中的桥梁纽带作用，同时要注重建立专兼职相结合的工作队伍体系，形成多层次人才培养格局。特别要加强人才实践锻炼，通过轮岗交流、挂职锻炼等方式，拓宽人才成长渠道，培养既懂理论又善实践的复合型人才，为文化润疆工作提供有力的人才支撑。

同时要注重发挥高等院校与科研院所的智力支持作用，建立人才培养基地，形成稳定的人才供给渠道。可可托海通过与高校建立合作关系，开展定向培养，培养了一批扎根基层的文化工作者，特别要注重搭建人才交流合作平台，通过举办业务研讨、经验交流等活动，促进人才共同提高，推动形成人才培养、使用、发展的良性循环机制。

### 5.2 资源整合利用

推进文化润疆工作得实现资源有效整合与科学利用，需通过统筹各类文化资源来形成工作合力，要坚持资源共享与优势互补的原则，推动文化资源创造性转化与创新性发展以提升资源利用效能。

可可托海通过建立文化资源共享平台，实现各类资源有效整合与科学配置，为文化润疆工作提供坚实基础，在资源利用创新方面要推进文化资源数字化转型与智能化应用，提升资源利用效率，充分运用现代信息技术推动传统文化资源创新性开发，扩大文化资源覆盖面与影响力，特别重视新媒体技术运用打造“互联网+文化润疆”新模式，推动优质文化资源线上线下融合传播。可可托海在这方面进行有益探索，通过开发数字文化平台构建文化资源共建共享机制，推动区域文化资源互联互通促进高效流动与优化配置，同时建立健全资源调配机制实现文化资源开放共享，为文化润疆工作注入新的活力。

## 6 结语

文化润疆在新时代党的治疆方略里担负着重要使命，是凝聚各族人民奋进新疆现代化建设精神力量的关键抓手。通过系统推进文化认同引领、价值观培育和文化交融实践，文化润疆工作在增进民族团结和推动社会发展方面取得了显著成效，可可托海等地区的实践证明文化认同成了民族团结之根与民族和睦之魂。未来得完善工作体系、创新实践方式并深化文化引领功能，为实现新疆长治久安提供坚实的精神支撑。

### 参考文献

- [1] 于洋航,郗春媛.以“治理兴村、产业富村、文化润村、生态美村”推进边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识——基于云南省现代化边境幸福村项目的研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2025,47(01):106-115.
- [2] 李红兵.新质生产力赋能文化润疆的内在逻辑与推进路径[J].广西民族研究,2024,(04):147-155.
- [3] 张立哲.论文化润疆的法治逻辑及规范调适[J].新疆大学学报(哲学社会科学版),2024,52(02):89-98.
- [4] 任炜.在深入开展文化润疆中增强文化认同[J].红旗文稿,2022,(15):41-44.
- [5] 魏莉,李少霞.“润治互洽”逻辑的建构:文化润疆助力新疆社会治理的理论与实践之维[J].广西民族研究,2021,(05):32-39.

# Cadre colleges and universities in the new era should fulfill their responsibilities of “cultivating talents for the Party and offering suggestions for the Party”

Halika·zhuman

Xinjiang Keketuohai Cadre College, Altay, Xinjiang, 836100, China

## Abstract

Cadre colleges and universities bear the crucial mission of “cultivating talents for the Party and offering strategic advice.” In the new era of comprehensive cadre education reform, these institutions must accurately define their roles and explore innovative approaches from multiple perspectives to enhance training effectiveness. This ensures the cultivation of high-caliber Party cadres who can contribute to organizational development. Starting with an analysis of the core responsibilities of cadre colleges in the new era, this paper examines practical measures for fulfilling these dual missions. It proposes leveraging these institutions as primary platforms for talent development, emphasizing the effectiveness of Party member cultivation, and contributing to strengthening the Party’s leadership advantages in social development. These efforts further highlight the contemporary relevance of cadre training initiatives.

## Keywords

cadres school; cultivating talents for the Party; contributing ideas to the Party; responsibilities

# 新时代干部院校担当好“为党育才、为党献策”的职责研究

哈力卡·朱曼

新疆可可托海干部学院, 中国·新疆阿勒泰 836100

## 摘要

干部院校承担着“为党育才、为党献策”的重要职责和使命,在新时代全面推进干部教育培训改革的过程中,干部院校应准确定位自身职责,从多角度积极探索“为党育才、为党献策”工作的创新,确保能提高综合培训效果,真正培养高素质党员干部,为党组织建设贡献力量。本文从新时代干部院校“为党育才、为党献策”职责分析入手,在有效解析此职责的基础上,针对担当好“为党育才、为党献策”的实践措施进行了探究,提出应发挥干部院校教育培训工作主阵地作用,突出党员队伍建设成效,为全面发展党的领导优势、引领我国社会建设发展贡献力量,使干部培训工作的时代价值得到进一步彰显。

## 关键词

干部院校; 为党育才; 为党献策; 职责

## 1 引言

新时期在改革干部院校工作模式的过程中,应将担当好“为党育才、为党献策”职责作为核心要素,从多角度改革创新工作方法和工作措施,确保能强化干部院校自身职责,优化党员干部教育培训效果,保障真正发挥好“为党育才、为党献策”方面的作用,为党组织建设发展贡献力量。

## 2 干部院校“为党育才、为党献策”的职责

“为党育才、为党献策”是干部院校始终坚持的职责和使命,新时期干部院校要想担当好此职责和使命,就应该

对其内涵进行深刻解析,深化对“为党育才、为党献策”职责的理解和认识。

### 2.1 为党育才,是干部的独特价值所在

在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中,人才的重要性不言而喻。干部院校不仅是干部成长的摇篮,更是执政骨干队伍的培养基地,干部院校合理化开展党员干部教育培训工作,能真正担当起新时代传道、授业、解惑之重任,实现为党育才的目标。具体分析,在传道方面,干部院校致力于传授马克思主义真理之“道”,深刻把握理论修养这一领导干部综合素质的核心,主动加强马克思主义理论的教育培训,能确保学员深入理解和掌握马克思主义中国化时代化的最新成果,真正做到统一思想、统一意志、统一行动。在授业方面,干部院校紧紧围绕党和国家的“国之大者”,着重提升领导干部在推动高质量发展、服务群众、防范化解

【作者简介】哈力卡·朱曼(1984-),女,哈萨克族,中国新疆阿勒泰人,本科,讲师,从事党性教育研究。

风险等方面的能力，并合理化组织开展教育培训工作，能逐步增强领导干部风险防控、难关攻克、挑战应对以及抗压能力，不断提高其专业化水平，以更好地胜任领导工作，服务于党和国家的发展大局。在解惑方面，干部院校将党性教育作为教学的主要内容，能帮助领导干部解决在改造主观世界和客观世界中遇到的困惑。在干部教育培训工作中，院校积极开展教育和引导工作，能不断提高领导干部思想觉悟、精神境界和道德修养，帮助他们树立正确的权力观、政绩观、事业观，始终保持共产党人的政治本色。在此过程中，干部院校真正履行好为党育才、为党献策的重要职责，能为党和国家的事业发展提供坚实的人才保障和智力支持<sup>[1]</sup>。

## 2.2 为党献策，是干部院校肩负的重要职责

干部院校在为党育才的同时，还肩负着为党献策的重要职责。在当前时代背景下，世界正经历着百年未有之大变局，中华民族伟大复兴也进入了关键时期。干部院校作为党思想理论战线的重要力量，承担着为党提供智力支持和政策建议的重要使命。干部院校在工作中紧紧围绕党和国家的工作大局，深刻洞察时代趋势和中国实际，对实践中遇到的新问题进行深入研究，探讨改革发展稳定中存在的深层次问题，关注人民群众的急难愁盼，分析国际形势中的重大问题，以及党的建设面临的突出挑战，能提出真正能够解决问题的新理念、新思路和新方法，为党做好各方面决策提供参考。同时，干部院校还致力于做好理论研究对策分析，在党的创新理论研究阐释、推进党的理论创新、为党和政府提供政策建议等方面，干部院校主动推出高质量的研究成果，成为出思想、出成果、出人才的重要阵地，能充分发挥其智囊团的作用，为党的事业发展提供有力的智力支撑。

## 3 新时代干部院校担当好“为党育才、为党献策”职责的实践措施

在新时代背景下，干部院校应该重新定位自身职责，主动承担“为党育才、为党献策”的职责和使命，从而有效促进各项工作系统贯彻落实，提高干部工作效果，保障“为党育才、为党献策”工作效能得到充分彰显<sup>[2]</sup>。下面就对干部院校担当好自身职责的实践措施进行细化分析：

### 3.1 精心培育党所需干部，全力提升干部素质

在新时代，干部院校承载着为党育才、为党献策的重要职责。为了实现这一神圣使命，干部院校必须紧密围绕党的需求和时代发展，全面优化教育培训内容与方法。一方面，干部院校应深刻理解并贯彻“党需要什么样的干部，我们就培养什么样的干部”的原则，将党的期望和需求作为教育培训的出发点和落脚点，为此干部院校不仅应强化理论教育，将党的创新理论，特别是马克思主义中国化时代化的最新成果，作为教学的核心内容，以此统一思想、意志和行动，更需深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，凝聚和提升干部的精神力量。同时，干部院校要着重加强干部

的党性教育。真正把党章党规党纪作为教育的重中之重，不断增强干部的理想信念教育，并借助革命文化、红色文化及反腐倡廉文化的深入教育，推动党史学习教育的常态化和长效化，逐步提升干部的思想觉悟和精神境界，帮助他们牢固树立正确的权力观、政绩观和事业观，从而保持共产党人的政治本色<sup>[3]</sup>。此外，干部院校应结合地方实际情况，设计和实施提升业务能力的专业化培训，不断丰富培训内容和培训体系，确保能从多角度永葆共产党人的政治本色，使共产党人能在工作实践中忠实履行在党爱党、在党言党、在党忧党及在党为党的政治责任和担当使命，进而真正培养一批既懂理论又具备解决问题能力的干部队伍，以更好地服务于党和人民的事业，担当起民族复兴的重任。

### 3.2 深入钻研理论精髓，撰写高质量研究论文

在新时代，干部院校在担当“为党育才、为党献策”的职责中，必须积极履行其在思想引领和理论研究方面的重要使命<sup>[4]</sup>。具体来说，干部院校应紧密围绕党的需求和时代主题，开展有针对性的理论研究，并且在研究中不仅要在理论研究上展现其应有的作为，更需主动出击，充分发挥其在思想引领和理论研究上的主导作用。一方面，干部院校应深深植根于中华优秀传统文化和中国的实际土壤中，精准而有力地宣传和阐释党的主张与创新理论，并借助增强思想引导和理论辨析，推动党的理论向更深层次、更广领域发展，进而扩大党的理论研究影响力与吸引力，巩固和壮大党的理论群众基础。另一方面，干部院校应致力于提升理论研究的能力和水平。在充分传播党创新理论的基础之上，应聚焦党重大理论创新问题进行深入研究，组织专家学者对诸如“中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好、马克思主义为什么行”等重大时代课题进行学术探讨，深入揭示习近平新时代中国特色社会主义思想的深层学理与哲理，以实际行动推动党的理论不断创新，并实现理论研究成果的转化与发展。此外，在深化开展理论研究的基础上，为了促进研究成果的应用，确保研究工作能为“为党育才、为党献策”提供支持，干部院校还应加强学术交流与合作，拓宽研究视野。具体分析，干部院校应积极开展与国内外学术界的交流与合作，系统组织学术会议、研讨会和访问学者项目等活动，引入外部的学术资源和观点，拓宽研究视野，以便于在学术研究中形成新的研究思路和方法，提高研究论文的质量和影响力。同时，干部院校还可以与政府部门、企业和社会组织等建立合作关系，共同开展研究项目，促进理论与实践的结合，使研究成果更具现实意义和应用价值。综合利用这些实践措施，干部院校能够更好地担当起“为党育才、为党献策”的神圣职责，为新时代的理论建设和思想引领贡献自己的力量<sup>[5]</sup>。

### 3.3 积极献策助推发展，为党贡献智慧方案

为党献策作为干部院校的突出特点和自身优势，是其存在的根本。干部院校在自身工作实践中，为了能够实现为党

献策的目标,就必须紧密围绕党和国家的中心工作,充分发挥决策咨询的作用,成为推动理论创新、为党和政府中心工作建言献策的重要力量。在实际工作中,干部院校应积极拓展其决策咨询的功能,努力打造成为兼具理论深度和应用价值的智库。在理论智库建设方面,干部院校应深入研究、阐释党的理论,不断探索理论的边界和深度,为推动党的理论创新发展贡献力量,同时在应用对策方面,干部院校也应积极作为,提高决策咨询的科学性和有效性<sup>[6]</sup>。具体而言,干部院校在为党献策的工作实践中,应紧紧围绕党和国家的重大决策部署,关注社会热点难点问题,深入开展调查研究。在此过程中可以系统收集和分析大量的问题材料,进行深度思考和细致分析,找准问题的关键所在,提出具有针对性、前瞻性和可操作性的对策建议,确保能真正发挥智库作用,切实解决实际问题,为党和政府提供有力的决策支持。干部院校在新时代才能积极拓展决策咨询功能,加强理论智库和应用对策智库建设,为党和政府提供有力、有价值的对策建议,进而真正担当好“为党育才、为党献策”的职责,推动党和国家事业的发展。

### 3.4 着力建设理论队伍,打造高素质人才队伍

干部院校的教师是党直接掌握的宝贵理论资源,他们的专业素养和教学能力直接关系到院校的教学质量和对党的理论贡献<sup>[7]</sup>。因此,为了更好发挥干部院校为党献策、为党育人的作用,应着力打造一支高素质的理论人才队伍,推动干部院校质量提升和人才储备工作科学发展。在工作实践中,干部院校应充分发挥自身优势,积极吸引和培养高端理论人才。首先,院校应深刻认识到理论人才队伍建设对于院校发展的核心意义,并将其作为优先战略来加以推进,并发挥精心选拔和培养的作用,努力构建一支具备高度政治觉悟、坚定理想信念、卓越业务能力和优良作风学风理论人才队伍。其次,干部院校还应结合自身特点和优势,大力推进内部名师培养计划,不断提升现有理论人才的教学和研究水平,并积极从外部引进国内外知名学者和专家,进一步丰富和壮大理论人才队伍。此外,干部院校应持续加强和完善相关制度建设,深入研究院校发展与理论人才成长的内在联系和规律。具体分析,院校可以通过建立科学的激励机制和考核评价体系,激发理论人才的创新活力和工作热情,使他

们能够更加专注于学术研究、教学工作和理论贡献,真正提升理论人才队伍的整体素质,确保能为新时代干部院校的高质量发展提供坚实的智力支持和人才保障<sup>[8]</sup>。在此过程中,干部院校准确定位“为党育才、为党献策”的责任和使命,在工作中不断优化人才队伍结构、提升人才队伍素质和完善相关制度建设,能更好地服务于党的理论创新和人才培养工作,为党和国家的事业发展贡献更大的力量。

## 4 结语

综上所述,在干部院校的工作实践中,担当好“为党育才、为党献策”职责是比较重要的内容,只有干部院校能勇担职责,不断改革创新工作模式,才能提高工作效果,真正为党员干部队伍的建设发展贡献力量。因此新时期在干部院校工作实践中,应从多角度担当好“为党育才、为党献策”的工作职责,不断改革传统工作模式,确保能优化工作效果,使干部培训工作高效化开展,真正为党员干部队伍的教育和培养提供良好支持。

## 参考文献

- [1] 刘琳,胡越.践行为党育才为党献策初心 创新干部教育培训方式方法——以新形势下干部教育培训的案例教学为例[J].重庆行政,2023,24(05):82-85.
- [2] 赵耀宏.把政治训练贯穿干部教育培训全过程[J].中国党政干部论坛,2023(10):17-22.
- [3] 张旭团.坚持为党育才 全力推进党校干部教育培训高质量发展——兵团党委党校建校40周年教学工作综述[J].兵团党校学报,2023(04):92-97.
- [4] 郑功帅,郑竹沁.党校“为党育才”的历程回顾与发展对策——以干部教育培训规划发展史为视角[J].长春市委党校学报,2023(03):56-59.
- [5] 王炎文.党校初心“为党育才、为党献策”的理论溯源与科学内涵[J].中共石家庄市委党校学报,2023,25(06):4-8.
- [6] 高宏.充分发挥党校“为党育才”的独特价值[J].唯实,2023(04):21-23.
- [7] 刘良军.始终恪守“为党育才”不变的初心[J].新西藏(汉文版),2023(04):45-47.
- [8] 刘良军.坚持为党育才 建设高素质干部队伍[J].党政干部论坛,2023(03):6-7.

# The “Deconstruction” and “Reconstruction” of Action Genre Films in the Context of Scientific-Fiction Fusion

Zhouyiliao Huang

Macau University of Science and Technology Faculty of Humanities and Arts, Macau, 999078, China

## Abstract

Traditional action genre films have undergone “deconstruction” and “reconstruction” due to their integration with other genres, the development of diverse narrative strategies, contemporary studies on individuals with multiple identities, the enrichment of character creation in film, and the influence of various cultural backgrounds. This paper analyzes the sci-fi films Gemini Man (2019) and The Witch (2018) as case studies, employing comparative analysis, exemplification, and qualitative analysis methods to explore the stylistic similarities and differences in action films under the fusion with sci-fi elements. It also examines the “subversion” and “return to origins” of traditional action films, aiming to provide a theoretical foundation for the future development of action genre films.

## Keywords

science fiction fusion; Action type movies; Visual form; Dual mirror identity; Type reshaping development

## 科幻融合下动作类型片的“拆解”与“重构”——以《双子杀手》《魔女》为例

黄周屹辽

澳门科技大学人文艺术学院, 中国·澳门

## 摘要

传统动作类型片在与其他类型片的融合、多元叙事策略的发展、当代社会对于个体多重身份的研究对影视角色塑造的丰富与不同文化体系背景等因素的影响下,促生了对传统类型概念的“拆解”,同时也“重构”了传统类型特征的表现形式。本文以科幻类型电影《双子杀手》(2019)与《魔女》(2018)为分析案例,采用比较分析法、例证法、定性分析法探寻动作类型影片与科幻类型的融合下,展现的风格异同和针对传统动作片的“颠覆”与“回源”,为动作类型电影的发展提供理论依据。

## 关键词

科幻融合; 动作类型电影; 视觉形式; 双重镜像身份; 类型重塑发展

## 1 引言

动作片是电影工业生产中以极具视觉冲击力的惊险动作作为核心亮点的类型影片,近年来,面对受众观影习惯与整体经济环境变化带来的新挑战,以技术革新为机遇,动作类型片逐渐成为类型电影融合的活跃板块,为电影语言的表达带来了新活力。当前影视学术界对于动作类型电影的纵向发展研究较多,而本文聚焦于科幻动作类型片进行横向对比分析,以李安执导的好莱坞电影《双子杀手》与朴勋政执导的韩国电影《魔女》为主要研究对象,探寻两者在暴力美学、叙事结构、人物塑造等表现形式的异同以及同为东方导演背后蕴含的文化碰撞,最后揭示传统动作类型发展的价值,解

析类型拆解与重塑的现象规律。

## 2 动作类型的时代性征

### 2.1 动作类型片主要特征与纵向发展

动作片(Action Films)广义上是视听张力和惊险运动为核心的电影类型,通常涉及有关追逐、战斗等极具紧张感的事件[1],为观众在安全距离下提供通过逃避主义影像,体验感官刺激享受。发展至今,动作类型电影的叙事结构已形成一种较为贯通的,以中世纪文学中的罗曼司结构为基础的情节架构。从动作类型片的纵向发展角度分析形式演变,八十年代后期以来的动作片由经典时期的历险传说,到现代时期的浪漫惊险,发展出暴力美学等更直观的视听刺激趋势,本文所比较的两部影片展现了新时代动作类型电影的两种呈现形式,并且是同一融合类型下衍生的、基于商业的动作片新定义。

【作者简介】黄周屹辽(2004-),男,中国浙江永康人,本科,从事影视类型分析、传播学理论研究。

## 2.2 动作与科幻的类型融合

在类型电影发展中,动作片保持活跃的进化与融合他类型特征的能力[2]。制片商往往不会冒险投资新电影类型的创造,而动作片的高包容度也促使其吸纳更多元素来面对全球化市场需求。同时科幻类型电影作为一种基于科学技术发展的新影像世界构建,匹配了当下电子技术飞速发展的时代,并以极具超越性的近未来理念,让机器人技术、赛博元素为动作片提供了素材库,也奠定了科幻动作片在新时代电影市场的重要地位。

## 3 视听导向的多元诠释

### 3.1 克制表达与纯粹暴力的两端探索

同为科幻动作片的《双子杀手》与《魔女》都展现了激烈的打斗场面,但两者对暴力美学的表达皆为动作片的视听语言探索了新的思路。首先,李安导演并没有延续好莱坞式毫无保留的暴力美学[3],而在许多击杀敌人的时刻选择了克制。在剖析打斗镜头时可以发现李安导演运用了大量留白,使克制的东方表达哲学贯穿全片。自影片开场,主角亨利(威尔·史密斯饰)登场的狙击任务在他开枪后戛然而止,影片中多次让“最后一击”的具体暴力画面“缺席”,留给观众想象的空间。同时,传统动作类型片在打斗场景的剪辑上讲究一种扭曲时间的方法,即运用大量多角度的快切镜头展现同一时刻下多角色的状态,并常常使用动作-反应的剪辑逻辑,即在发起动作的下一帧快闪衔接对手的反应镜头,通过强化动作结果,压缩反应时间来增强画面给予观众的感官刺激。而李安在本片的打斗镜头中运用了大量运动长镜头,尽可能地保留了人物打斗动作的完整性,实现了一种反传统的、时间写实化的视觉表达。

同类型的韩国电影《魔女》则以一种更为纯粹、直白的暴力美学挑战了观众的接受极限。首先以主角具子美(金多美饰)弱小的人物形象与其残忍的暴力动作形成巨大反差,加上画面中毫不避讳的血腥场面展示,同时导演运用音效作为引导线,使打斗片段呈现“一张一合”的悬念节奏,赋予了暴力回合制的美感。《魔女》将暴力美学进行了韩国本土化改造,对角色的描绘除了肢体动作,更着重眼神与微表情上。并且在大幅度动作中,依旧保持角色面部表情的冷静与完整,与阴暗场景共同构成暗黑风格的暴力美学。不同于传统动作片中暴力角色所表现的“纯粹力量”的恐怖,《魔女》中的角色不仅有常人难以抗衡的力量,更有一种“人性疯狂”的残酷。影片以结尾子允在实验室的复仇为高潮,“拳拳到肉”的动作与破碎建筑参照下夸张的力量感诠释了纯粹的暴力美学,实现了对动作片的“溯源”。

### 3.2 数字技术赋能在场体验

科技给予想象力更丰富的表达手段,数字技术凭借仿真性为影像交互提供了基础,同时也提升了科幻动作类型电影的视听水平。事实上,技术升级是动作电影的时代性特

征[4],例如《黑客帝国》等著名IP类型电影都凭借特效破圈。本文分析的两部影片都展现了技术赋能影像的重构特质。

《魔女》相比于《双子杀手》更具超现实的科幻性,影片中采取虚拟技术(CGI)制作人物的超能力,动作捕捉技术与物理模拟技术则增强动作效果。拍摄是实景与虚拟结合的模式,实景下提供演员真实表演的氛围与光线,而虚拟摄制则在真实空间的基础上增添想象力。在高质量影像上,《魔女》和《双子杀手》都收获了画面信息的饱满度,同时人物面部细节被进一步放大,一定程度上弥补了传统动作类型片对人物细节刻画的缺失,进一步深入人物灵魂,而不是单纯的视觉暴力。

数字技术与视听设计妥当结合呈现科幻动作效果。首先是镜头的多元化,动静结合达到节奏的平衡。在《双子杀手》最经典的追逐戏中,快速运动、快速跟焦和第一视角提供观众三维游戏的沉浸式感受。同时李安运用了大量参照物进行场景解构,如古墙的高低关系,镜子的透射效果,通过画面中物体变化与人物多点调度突出爆发。同一类型的《魔女》在大致的视听设计上与《双子杀手》相似,但在回合制的打斗中穿插了更多人物对话与面部特写,为传统动作类型片提供了新思路,即增加人物面部与语言传递在暴力戏中的比重,作为打斗回合制过渡的媒介,同时是一种与肉体对抗相对应的深层次心理上的博弈。

## 4 模式差异下叙事策略的构成重塑

传统动作类型片以戏剧式线性结构为主,叙事逻辑紧密,同时注重情节分布的均衡性,而不同的叙事对于表达效果具有不同影响,无论是好莱坞主流叙事还是欧洲电影的作者叙事,都各自在不同层面影响着类型电影的发展。《魔女》和《双子杀手》在叙事策略上走出了两条类型路线,展现了各自的典型化特征。

李安导演作为极具作者个性的导演,在《断背山》《饮食男女》等影片中展露了反类型化的叙事风格。但在好莱坞制片框架下,表达欲望也只能让步于商业模式。《双子杀手》的叙事节奏比《魔女》快速,快节奏的弊端表现在人物铺陈的单薄,李安在影片中设置的人物有着战争阴影的成长背景,同时克隆人又涉及科技伦理等问题,实质上是议题的融合诠释,可惜商业影响下情感戏只能让步于动作戏。影片开篇就是枪战场面,直到中段才迎来两个主要角色的情感对话,这种叙事策略导致观众对角色的理解停留在战斗表征上,难以触达更深刻的表达。李安表达欲的最后发力是在影片末期:反派讲述有关战争对生存境遇的影响。而在这个时间节点,谎言笼罩下的克隆亨利面对生存观念的巨大变革,在叙事结构的末尾却直接回归了正常生活,此处的叙事逻辑被强行嵌套了好莱坞圆满结局模式,并没有遵循战争、伦理、人性的一般规律,导致无措的观众被囹圄送入大团圆结局。《双子杀手》展现了好莱坞一派的商品化动作电影叙事策略,

过于密集的特效打斗，导致文戏渲染的缺失，所以在每个关键点只能强行用直抒胸臆的对白推动叙事。

《魔女》作为《双子杀手》的对比案例，在叙事策略上为传统类型提供了不同的思路，是旨在减少公式化和类型化下更注重人物、情感铺垫的模式。《魔女》可以被分为三个时间组成：前10分钟、中段80分钟，末35分钟。前段引入了紧张基调的黑暗与暴力，随后画风转到类似文艺片的缓慢平静叙事交代女主普通人的生活[5]，顺着主角参加综艺的叙事线，将她从动作剧情线中剥离，直到转折事件引出女主的真实意图，叙事节奏才开始逐渐加速，过渡至最后的打斗环节。《魔女》的反类型叙事策略将人物第一身份刻画得十分饱满，同时也为后期剧情

的反转以及第二身份做了充足铺垫。但这种剧情设置在动作类型片的传统范畴观下显得剧情拖沓，《魔女》没有遵循黄金时间分配，而是将所有打斗镜头以及反转高潮都集中在影片最后1/4上，也可能是系列电影模式下导演对叙事策略的独创。

## 5 一体两面的双重“身份”塑造

《魔女》和《双子杀手》在角色双重身份的塑造上有所相似，都超越了传统动作类型片人物设定的限制，也因不同的文化理念展现了各自的差异性。

### 5.1 东方传统下的反类型“身份关系”构建

从人物关系构建上，李安延用了东方传统“父权关系”的诠释，主角亨利与反派克雷（克里夫·欧文饰）对克隆亨利来说都承担了父亲的身份，亨利是生物学意义上的父亲，克雷是情感意义上的父亲，而克雷有违人伦的做法使克隆人在念及养育之恩的同时产生“弑父”冲动，展示了李安强烈的反传统表达，打破传统类型片中父子伦理稳固结构的桎梏，运用“父亲”身份对心理机制与社会文化进行剖析。同样注入东方传统理念的《魔女》也设置了两层关系，作为改造者的白博士（赵敏修饰）与给予女主正常生活的养父母共同构建了双重“亲子关系”，两个“母亲”性质的角色造就了主角的双重人格，“野兽化”与“人性化”在关

系消亡的过程中转变。两部影片为传统类型片的人物关系构建开辟了更大胆的思路，在科幻动作的类型框架下，两者的不同更多体现在“身份焦虑”与“身份迷失”的处理上，聚焦于个体在社会环境下的深层生存问题，而非传统的主角对抗反派的简单矛盾，前者中的克隆亨利被动地对个体身份、父亲身份，甚至真实世界产生极大的焦虑与怀疑，而后者魔女则主动地支配身份关系，这都归因于导演对角色的不同定位。

## 5.2 镜像阶段下的身份自我形成与转换

传统观念下导演常常运用镜子、梦境等意象折射人物追寻自我与真我，而《双子杀手》与《魔女》都以“镜子”作为人物身份形成与转换的媒介。《双子杀手》有两个镜像阶段，第一次是小克和亨利同时透过台阶上的镜子看到对方，这是身体表层的镜像；第二次就是双方自我意识的觉醒。而影片开头两者的逃避心理也归因于“身份的缺陷”，家庭的缺失以及战争、谎言的成长经历，使人物无法正视真我，展现李安对超级英雄的精神分析：两者都从集体中被抛弃，直到被新关系接纳，才完成内心的重构。《双子杀手》的核心矛盾实质上是主角亨利自身追求身心圆满统一的历程，即不让社会功能的“特工”身份吞噬个人意志的“自我”身份的过程。《魔女》同样是双重人格，儿时被改造的恐怖经历造就了魔女第一身份（杀人机器），而在养父母爱的救赎下形成具有人性的第二层身份（完全意义上的“人”），虽然两重身份具有重叠之处，结尾的大反转揭示了第一重身份一直隐藏在第二身份之下，但第一身份代表的本我在第二身份的自我开启后就失去了绝对掌控权。

## 6 结语

从类型电影整体观分析，电影之所以类型化，其底层逻辑一定是在不同群体中找到了一种审美与文化认同的共识（普遍性），受众对某种类型电影艺术的认同就会潜移默化地被其蕴含的意识形态与文化价值影响。动作与科幻的类型融合，涵盖了两种类型自带的思想议题，如本研究之影片兼具“家庭关系”“社会乱象”“科技伦理”“战争和平”等多元议题，可见类型融合发展对社会议题产生更大的承载能力。本文通过两部科幻动作类型电影的横向对比，发掘不同导演理念对传统类型的拆解与重塑，拆解体现在不同影像表现形式与新的类型阐释，展现对传统的颠覆性，而重塑体现在新元素、新技术、新空间、新角色概念按照传统类型的逻辑进行重组与升华。未来科幻动作这个极具现代意义的电影类型将带来更多前瞻性的发展与研究价值。

### 参考文献

- [1] 郝建.《类型电影教程》[M]复旦大学出版社, 2011:696
- [2] 孙丽君,吕梦佳.商业电影的叙事节奏——基于24部好莱坞动作电影叙事节奏的量化分析[J].人文杂志,2022(04):109-117.
- [3] 万山红.(2024).《双子杀手》：沉浸式电影的美学探索.时代报告(奔流)(02),31-33.
- [4] 李海伦,魏巍.动作类型电影的生产在电影工业发展中的核心促进作用[J].传播力研究,2018,2(27):63-64.
- [5] 黄懋.时间问题：“科幻文艺片”的现代主义策略及美学依据[J].东南传播,2022(02):69-72.

# Research on the Influencing Factors of Young People's Cultural Identity of Chinese Culture under the "City or Not City" Cross-cultural Communication Phenomenon

Yutong Xia Jiayao Zhang Jing Tao Yuxin Bai Wenrui You

College of Science and Culture, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu, 221132, China

## Abstract

This study collected 914 valid questionnaires from four cities in Jiangsu Province: Xuzhou, Huai'an, Yangzhou, and Suzhou. It analyzed the influencing factors of young people's identification with Chinese culture and measured their identification with Chinese culture from four dimensions: family, society, network, and school-enterprise. A confirmatory factor analysis model was constructed. Furthermore, a structural equation model was established to analyze the relationships among the dimensions. The results show that: (1) Internal family factors have a direct positive impact on young people's identification with Chinese culture in terms of will; (2) Social ecological environment factors have a direct positive effect on young people's identification with Chinese culture in terms of emotion, will, and behavior; (3) The diversification of the network system positively influences young people's identification with Chinese culture in terms of emotion, will, and behavior; (4) School-enterprise drive significantly positively affects young people's identification with Chinese culture in terms of emotion, will, and behavior.

## Keywords

Cultural identification; Structural equation; Confirmatory factor analysis

## “City 不 City” 跨文化交流现象下年轻人中华文化认同感影响因素研究

夏雨彤 张佳瑶 陶静 白语馨 尤文蕊

江苏师范大学科文学院, 中国·江苏 徐州 221132

## 摘要

本研究收集江苏省徐州、淮安、扬州、苏州四个城的914份有效问卷, 分析年轻人中华文化认同感的影响因素, 从家庭、社会、网络和校企四个维度对中华文化认同感进行测量并构建验证性因子分析模型。进而通过建立结构方程模型分析各维度之间的关系, 结果表明: (1) 家庭内部影响因子直接正向影响年轻人的中华文化意志认同; (2) 社会生态环境因子对年轻人中华文化情感认同、意志认同及行为认同均有直接正向作用; (3) 网络体系多元化正向影响年轻人中华文化情感、意志及行为认同; (4) 校企驱动显著正向影响年轻人中华文化情感、意志及行为认同。

## 关键词

文化认同; 结构方程; 验证性因子分析

## 1 引言

2024年, 我国“72/144小时过境免签”政策的拓展, 为旅游业与文化交流注入新活力。2025年两会期间, 党中央强调“数字化赋能文化传承”, 为文化发展锚定新方向。中华文化既是现代精神文明的根基, 也是社会主义核心价值观的重要源泉。在互联网时代, 网络热词以幽默风趣、创造性特点迅速传播, 如“City 不 City”源自外国博主“保保熊”的中国旅游短视频, 其流行体现文化践行与共享意义空间的构建。

【作者简介】夏雨彤(2005-), 女, 中国江苏淮安人, 本科, 从事中华文化认同感研究。

## 2 现状综述与验证分析

### 2.1 现状综述

当前关于跨文化交流与文化认同的研究已取得一定成果, 但仍存在明显的理论局限与实践不足, 如缺乏针对不同群体特点精准制定的提升文化认同感的措施; 针对文化认同感各影响因素的权重分析不够清晰, 并且缺乏整合多方因素全方位提升文化认同感的体系; 对经济发达地区青年群体的地域性、动态性、复杂性认同机制尚未形成系统解释。

### 2.2 验证性因子分析

通过测量模型, 以家庭内部、社会生态环境等4个影响因子及情感等3个文化认同维度为潜在变量, 经问卷题项

量化。各变量标准化载荷系数超 0.7，4 个因子平均方差萃取 (AVE) 值均 > 0.5，组合信度 (CR) 值均 > 0.7，说明数据聚合效度达标，测量模型能有效反映潜变量内涵，题项对因子的解释力、因子内部一致性良好。从验证性因子分析模型评价看，各因子对角线 (自身因子载荷平方根) 数值 (0.756、0.739 等)，大于所在行、列其他交叉数值，说明因子间区分效度良好。

表 1 验证性因子分析模型 AVE 和 CR 指标结果

Factor	平均方差萃取 AVE 值	组合信度 CR 值
家庭内部影响因子	0.572	0.800
社会生态环境因子	0.547	0.784
网络体系多元因子	0.586	0.809
高校企业驱动因子	0.592	0.813

表 2 验证性因子分析模型评价

	家庭内部影响因子	社会生态环境因子	网络体系多元因子	高校企业驱动因子
家庭内部影响因子	0.756			
社会生态环境因子	0.304	0.739		
网络体系多元因子	0.246	0.279	0.766	
高校企业驱动因子	0.338	0.355	0.265	0.770

备注：斜对角线蓝色数字为 AVE 平方根值

### 3 研究假设

谢守成等学者认为，坚持课堂教学的主渠道、校园文化建设的阵地以及文化实践活动能提高大学生对中华文化的认知度、认同度和践行度<sup>[1]</sup>。为了深入了解影响江苏省年轻人中华文化认同感的各种因素之间的关系，将中华文化认同感拆分为 3 个潜在变量，分别是情感认同、意志认同和行为认同。并且综合了前期的数据分析结果，并参考了相关文献，提出了一系列假设：

H1: 家庭内部影响因子对年轻人中华文化情感认同存在直接正向影响。

H2: 家庭内部影响因子对年轻人中华文化意志认同存在直接正向影响。

H3: 家庭内部影响因子对年轻人中华文化行为认同存在直接正向影响。

H4: 社会生态环境因子对年轻人中华文化情感认同存在直接正向影响。

H5: 社会生态环境因子对年轻人中华文化意志认同存在直接正向影响。

H6: 社会生态环境因子对年轻人中华文化行为认同存在直接正向影响。

H7: 网络体系多元因子对年轻人中华文化情感认同存在直接正向影响。

H8: 网络体系多元因子对年轻人中华文化意志认同存在直接正向影响。

H9: 网络体系多元因子对年轻人中华文化行为认同存在直接正向影响。

H10: 高校企业驱动因子对年轻人中华文化情感认同存在直接正向影响。

H11: 高校企业驱动因子对年轻人中华文化意志认同存在直接正向影响。

H12: 高校企业驱动因子对年轻人中华文化行为认同存在直接正向影响。

## 4 实证分析

### 4.1 结构方程模型

结构方程模型 (Structural Equation Modeling, SEM) 是一种融合了因子分析和路径分析的多元统计方法，适用于分析复杂变量之间的因果关系，尤其适合处理包含潜在变量 (无法直接测量的抽象概念) 的研究框架。构建四大影响因子 (家庭内部、社会生态环境、网络体系多元、高校企业驱动) 与三个文化认同维度之间的路径关系，通过 AMOS 计算路径系数，验证假设。

### 4.2 模型计算及修正

初始构建模型并检验假设，发现家庭内部影响因子对情感认同 ( $p=0.524 > 0.05$ )、行为认同 ( $p=0.222 > 0.05$ ) 影响不显著，即原假设 H1: 家庭对情感认同正向影响、H3: 家庭对行为认同正向影响未通过验证；其余变量的 p 值均小于 0.05，假设 H2、H4 - H12 初步成立。因家庭因子对情感、行为认同影响不显著，需修正模型。

修正后重新检验，社会生态环境、网络体系多元、高校企业驱动因子：对情感、意志、行为认同的 p 值均小于 0.05，且标准化系数有所提升，说明三者持续稳定地正向影响文化认同三维度，作用机制清晰。

家庭内部影响因子仅对意志认同的  $p=0.002 < 0.05$ ，影响显著；对情感、行为认同的影响仍未通过检验，即家庭因子主要作用于年轻人对中华文化认同的“意志层面”。通过 SEM 建模与修正，精准厘清了四大因子对文化认同三维度的影响边界：社会生态环境、网络、高校企业因子全面影响情感、意志、行为认同；家庭因子则聚焦意志认同发挥作用。这一结论为后续优化文化认同培育路径提供支撑——如强化社会文化资源供给、借助网络与校企力量渗透情感与行为引导，同时挖掘家庭文化传承对坚定文化意志的独特价值，助力系统性提升年轻人中华文化认同感。

表 3 因子载荷系数表

因子	变量	非标准载荷系数	标准化载荷系数	S.E.	P
家庭内部影响因子	父母文化程度	1	0.786	-	-
	家庭文化价值观	0.927	0.732	0.048	0.000***
	家庭文化氛围	0.957	0.749	0.049	0.000***
社会生态环境因子	社会文化活动资源	1	0.734	-	-
	社会教育水平	1.025	0.758	0.056	0.000***
	社会文化环境	0.98	0.726	0.054	0.000***
网络体系多元因子	网络信息质量	1	0.73	-	-
	网络交互程度	1.147	0.806	0.058	0.000***
	网络发展程度	1.043	0.76	0.053	0.000***
高校企业驱动因子	校企文化资源设施	1	0.737	-	-
	校企文化价值观	1.067	0.788	0.052	0.000***
	校企重视程度	1.074	0.783	0.053	0.000***

注：\*\*\*、\*\*、\* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平

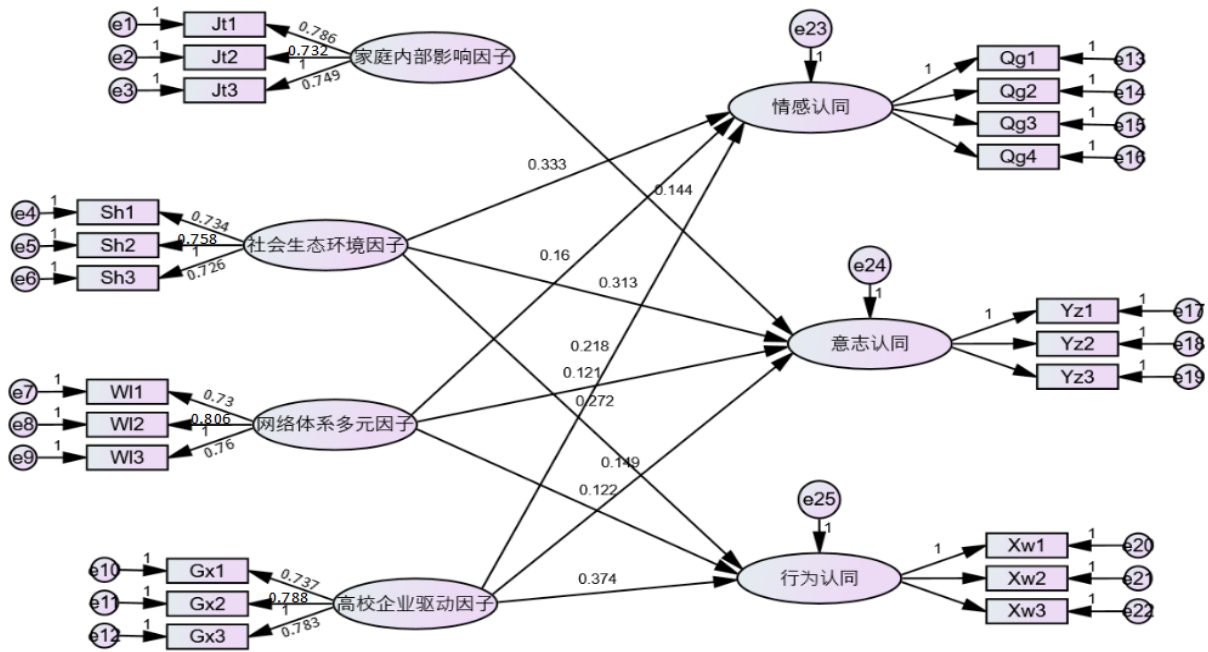


图 1 修正后结构方程模型图

### 4.3 实证结果讨论

通过结构方程模型分析年轻人中华文化认同感影响因素，发现社会生态环境因子对情感、意志、行为认同均有显著直接正向影响，标准化系数分别为 0.333、0.313、0.272；网络体系多元因子对三者的直接正向影响显著（ $p < 0.05$ ），优质网络信息等助力跨文化交流、增强认同；高校企业驱动因子对三者的直接正向影响显著（ $p < 0.05$ ），其提供的文化资源等推动认同提升；家庭内部影响因子仅对意志认同有显著正向影响，标准化系数 0.144，家庭文化价值观与氛围在意志认同构建中作用独特，为文化认同研究与实践提供理论和实践支撑。

## 5 结论与建议

### 5.1 结论

实验数据显示，当代年轻人对传统文化兴趣高、认同强，参与传播积极性足，为文化传播类活动提供可行性与发展潜力，也让传统文化传承前景积极。

但互联网存在信息过载、碎片化问题，致用户难获系统文化信息，如何科学用其传播功能待解；且传统文化学习门槛高，叠加快节奏生活，年轻人难专注深入学习，更倾向短暂快感信息，降低门槛任重道远。

结构方程模型表明，社会、网络、校企、家庭等正向引导可增强文化认同感，其中社会生态因子作用突出，故需

借城市空间改造、文化舆论导向等营造社会文化氛围，渗透传统文化符号与内涵。

## 5.2 建议

### 5.2.1 双线并行：教育普及与环境渗透共推传承

为深化基层文化教育，可在中小学开设“文化认知双师课堂”，邀非遗传承人远程授课；社区定期开展文化宣讲。同时改造城市空间为“文化超级接口”，如地铁站设“AR文化长廊”、赋能咖啡馆与书店，以环境渗透推动文化传承内化。

### 5.2.2 引擎驱动：互联网系统文化频道搭建

借鉴李子柒等博主案例，发挥互联网传播引擎作用，通过文化专栏、教学直播，系统展示苏绣针法、陶瓷拉坯等传统技艺，提升冷门技艺认知度。

### 5.2.3 文旅融合：互联网赋能地域特色路线开发

我国地域文化资源丰富，地方文旅部门可与网络平台合作，打造“文化村”、定制文化寻迹路线，借互联网宣传吸引游客。搭建线上线下平台，举办文创大赛、手工工作坊，实现文化认同与经济双赢。

### 5.2.4 创新破圈：现代传统融合造互动文化产品

将AR技术融入博物馆体验，助力游客沉浸式感受传统；突破文创设计局限，融入现代审美与国际元素，兼顾美

观实用，拓宽市场、深化认同。

### 5.2.5 责任引领：企业公益驱动文化认同构建

企业公益助力文化保护，设公益基金会，资助濒危文化保护，如支持民间艺人开传习班；或注资文创项目，扶持小众文艺电影、独立音乐；提升企业公信力的同时，加深消费者文化理解。

### 5.2.6 出海破局：海外限定产品助力文化输出

海外限定产品推动输出：借鉴国漫、游戏海外成功经验，企业在国外办文化节或快闪，推出神话人物盲盒、山水画拼图等中外结合产品，助力外国友人了解中国文化，也为海外华人提供归属感。

## 参考文献

- [1] 谢守成.大学生传统文化认同培育途径探析[J].思想政治教育研究,2015,(2).
- [2] 郑与奇.职工民主管理与创建和谐企业之思考[J].新闻研究导刊,2021,12(24).
- [3] 王华敏,夏一鸿,罗琴.大学生中华文化认同的心理机制与影响因素——基于结构方程模型的实证分析[J].西南大学学报(社会科学版),2022,48(06).
- [4] 刘高宏.大学生中华传统文化认同现状及原因分析[J].中国报业,2019,(6).

# A mirror of love with mixed feelings: Aesthetic comparison between “The West Chamber” and “Romeo and Juliet”

Jiande Lei

Cultural consultant of Yongji Pujiao Temple, Shanxi Province, Yongji, Shanxi, 044500, China

## Abstract

Wang Shifu's *Romance of the Western Chamber* and Shakespeare's *Romeo and Juliet*, as luminous treasures in Eastern and Western theatrical history, respectively, share a common thread in their core narratives of young lovers breaking free from societal constraints. The former elevated Chinese classical comedy to its pinnacle through its idealistic vision of “may all lovers in the world become lifelong partners,” while the latter composed a tragic elegy for Renaissance-era love with its poignant portrayal of mutual sacrifice. In employing elements of tragedy and comedy, both works demonstrate humanity's shared exploration of love's essence, yet their distinct cultural traditions and philosophical perspectives create fundamentally different aesthetic expressions. This paper analyzes the artistic characteristics and cultural implications of these dramatic elements through four dimensions: plot structure, character development, conflict dynamics, and cultural symbolism.

## Keywords

mixed feelings; The West Chamber; drama; culture

## 悲喜交织的爱情镜像：《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》的戏剧美学比较

雷建德

山西省永济普救寺文化顾问，中国·山西永济 044500

## 摘要

王实甫的《西厢记》与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，作为东西方戏剧史上的璀璨瑰宝，虽诞生于迥异的文化土壤，却不约而同地以青年男女冲破桎梏的爱情为核心叙事。前者以“愿普天下有情的都成了眷属”的理想构建了中国古典喜剧的巅峰，后者则以双人殉情的悲壮谱写了文艺复兴时期的爱情挽歌。两部作品在悲喜剧元素的运用上，既展现出人类对爱情本质的共通探索，又因文化传统与哲学理念的差异，呈现出截然不同的美学风貌。本文将从情节结构、角色塑造、冲突内核及文化隐喻四个维度，剖析二者悲喜剧因素的艺术特质与文化内涵。

## 关键词

悲喜剧；爱情；戏剧美学；文化

## 1 情节结构：悲喜交织的叙事张力

戏剧的情节铺陈是悲喜剧元素得以释放的载体。《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》均打破单一的悲喜叙事模式，通过“悲喜交织”形成强烈的戏剧张力，但在叙事节奏与结局指向中，又因文化传统呈现出“圆融”与“突转”的分野。

### 1.1 《西厢记》：以喜衬悲，终归团圆

《西厢记》遵循中国古典戏曲“悲欢离合”的叙事传统，以喜剧为框架，以悲剧为暗流，最终在“大团圆”中实现二者的圆融。全剧五本二十一折，从张生偶遇莺莺的惊艳到“金榜题名”后的圆满，喜剧场景与危机冲突交替推进，形成“以

喜衬悲、以悲促喜”的艺术效果。

喜剧框架的建构体现在贯穿全剧的轻松场景中。普救寺的相遇虽始于孙飞虎围寺的危机，却为张生“借厢”接近莺莺提供了契机。解围后，张生的痴态、莺莺的娇羞与红娘的机敏构成了一系列充满生活气息的喜剧片段：“月下听琴”中，张生以琴音诉衷肠，莺莺在窗外“侧耳听，蹑足行”，既怕被发现又难掩心动的矛盾，转化为含蓄的喜剧张力；“红娘传简”中，莺莺假意斥责红娘“小贱人”，转身却偷偷拆开看简帖的口是心非，将少女的羞涩与渴望刻画得淋漓尽致。这些场景以市井智慧消解了封建礼教的压抑，为全剧奠定轻快基调。

悲剧暗涌的潜藏则使爱情始终笼罩在伦理危机中。相国夫人“允婚赖婚”的反复，将“情”与“礼”的矛盾推向明面——她先是许诺“退兵者配莺莺”，解围后却以“三辈

【作者简介】雷建德（1957-），男，中国山西永济人，本科，从事西厢记研究、再创作、国内外传播研究。

不招白衣婿”为由反悔，暴露了门第观念对人性的桎梏。此后，“私定终身”的行为始终面临“辱没祖宗”的风险，莺莺“待月西厢下”的犹豫、张生“草桥惊梦”的绝望，都暗含着对封建伦理的恐惧与挣扎。这种悲剧性张力并非指向毁灭，而是推动情节向“情礼调和”的方向发展，最终在张生考中状元后，实现从“私合”到“明媒正娶”的合法性转化。

## 1.2 《罗密欧与朱丽叶》：以喜引悲，宿命之殇

《罗密欧与朱丽叶》的情节呈现“先喜后悲”的突转式结构，前半段的喜剧色彩越是浓烈，后半段的悲剧结局就越是震撼。莎士比亚以“命运”为无形之手，将偶然事件串联为必然悲剧，使喜剧元素成为悲剧降临的铺垫。

喜剧开端的铺陈充满浪漫与戏谑。罗密欧因单恋罗莎琳而憔悴，好友茂丘西奥以“春梦婆”的荒诞独白调侃他：“她是精灵们的稳婆，身体只有玛瑙般大小，蚂蚁拖她的车越过人们的鼻梁……”这种夸张想象赋予前半段轻快基调。凯普莱特家的舞会是关键节点：罗密欧与朱丽叶“火炬不及她明亮”的邂逅充满诗意，提伯尔特的暴怒被暂时压制，形成“危机暂解”的喜剧氛围。奶妈向朱丽叶描述帕里斯时的絮叨、罗密欧翻墙赴约的急切，更添世俗温情。

悲剧突转的发生以一系列偶然事件为链条：提伯特挑畔、茂丘西奥死亡、罗密欧复仇被放逐、朱丽叶假死引发误会……这些看似巧合的事件，实则被“命运”操控，正如序幕所言：“这对恋人的殒灭，和解了交恶的亲族。”罗密欧墓前饮鸩、朱丽叶匕首自戕的结局，将爱情的纯粹与命运的残酷推向极致。喜剧元素在此形成强烈反讽——茂丘西奥“以笑对死”的调侃、劳伦斯神父“善意谋划”的落空，都强化了“命运无常”的哲思，使悲剧具有了超越个人爱情的普遍性意义。

## 2 角色塑造：悲喜剧功能的互补

角色是悲喜剧元素的载体。《西厢记》以“调和者”推动矛盾化解，《罗密欧与朱丽叶》以“催化剂”加速冲突爆发，二者通过角色功能的互补，构建起悲喜交织的戏剧效果。

### 2.1 《西厢记》的“调和者”

红娘是《西厢记》的喜剧核心，更是推动剧情从危机走向圆满的“调和者”。她的市井智慧与相国夫人的专制形成鲜明对比，以机智化解礼教与爱情的冲突。

“拷红”一折集中展现其喜剧功能：相国夫人发现私情后怒审红娘，她却反诘：“夫人先允婚又赖婚，张生退兵有功，小姐动情有理，若张扬出去，岂不辱没相国家谱？”这番话既点明夫人的失信，又以“家丑不可外扬”迫使她妥协，将一场可能引发悲剧的危机转化为喜剧性转机。红娘的语言充满民间活力，她调侃张生“酸溜溜的文气”，嘲讽莺莺“假惺惺的做作”，甚至敢与相国夫人“插科打诨”，这种无所顾忌的言行，实质是对封建等级制度的温和反抗。

相比之下，张生、莺莺承担着悲剧性的情感表达。张生“金榜无名誓不归”的压力、莺莺“长亭送别”的离愁，都体现了礼教压抑下的人性挣扎。但在红娘的调和下，他们的悲剧性被逐步消解——张生的“功名”满足了礼教对“门当户对”的要求，莺莺的“勇敢”在封建框架内获得了合法性，最终实现“情礼合一”。

### 2.2 《罗密欧与朱丽叶》的“催化剂”

茂丘西奥与奶妈是《罗密欧与朱丽叶》中的喜剧性角色，他们的言行不仅增添戏剧张力，更成为加速悲剧爆发的“催化剂”。

茂丘西奥以玩世不恭的态度解构家族仇恨，他称两大家族为“吸血的苍蝇”，临死前仍调侃：“你们这两家狗东西！”这种“以笑对死”的狂欢式反抗，既揭露了世仇的荒诞，又使其死亡更具悲剧冲击力——他的牺牲成为罗密欧复仇的直接动因，推动剧情从喜剧转向悲剧。奶妈的世俗幽默与朱丽叶的纯真形成对比：她传递情书时的絮叨、贪图小利的市侩，客观上促成了爱情发展，却也因未能识破“假死”计谋加剧了误会。

主角罗密欧与朱丽叶的悲剧性在于个体意志与命运的对抗。罗密欧杀死提伯特后的绝望、朱丽叶假死前的挣扎，都展现了爱情在家族仇恨面前的脆弱。他们的死亡不是懦弱的逃避，而是对命运最强烈的反抗，正如罗密欧所言：“我是命运的弄人！”这种悲剧性与配角的喜剧性形成互补，使作品的人文主义内涵更为深刻。

## 3 冲突内核：社会规训与人性解放的对抗

两部作品的悲喜剧张力，本质上源于“人性解放”与“社会规训”的冲突。但因东西方社会结构差异，冲突的解决路径呈现“柔性突围”与“暴力终结”的分野。

### 3.1 《西厢记》：伦理困境的柔性突围

《西厢记》的冲突核心是“情”与“礼”的矛盾，即自然爱情与封建伦理的对立。这种冲突并非不可调和，而是通过“科举功名”的中介实现柔性突围。

相国夫人“三辈不招白衣婿”的要求，将婚姻与阶层绑定，实质是封建礼教对“情”的规训。张生、莺莺的反抗是温和的——他们既未否定礼教本身，又以“私定终身”突破形式束缚。最终，张生考中状元实现阶层跃升，既满足了“门当户对”的伦理要求，又实现了爱情圆满。这种“妥协式反抗”体现了中国文化的生存智慧：个体不必摧毁现有秩序，只需在框架内找到“情礼调和”的平衡点。正如雷建德所言，《西厢记》的“有情皆成眷属”并非空想，而是“在儒家伦理框架内为爱情争取合法性”。

### 3.2 《罗密欧与朱丽叶》：世仇宿命的暴力终结

《罗密欧与朱丽叶》的冲突根植于蒙古古与凯普莱特的家族仇恨，这种代代相传的暴力构成对个体自由的绝对压制。爱情在此成为对抗仇恨的武器，却最终沦为牺牲品。

两大家族的世仇是“集体暴力”的象征，罗密欧与朱丽叶的爱情从诞生起就注定被毁灭——他们的结合被视为“背叛家族”，提伯尔特的挑衅、亲王的放逐令，都是暴力机制对个体的碾压。悲剧性源于个体自由与集体暴力的不可调和：罗密欧杀死提伯特后，既无法摆脱“杀人者”的身份，又不愿放弃爱情，最终只能以死亡反抗。这种毁灭式结局体现了文艺复兴时期的人文主义精神：即便个体无法战胜宿命，也要以生命捍卫爱情的尊严，正如朱丽叶所言：“我的慷慨像海一样浩渺，我的爱情也像海一样深沉。”

## 4 文化隐喻：团圆与牺牲的美学分野

悲喜剧元素的不同配置，本质上是文化价值观的镜像。《西厢记》的“大团圆”与《罗密欧与朱丽叶》的“殉情”，分别折射出儒家“中和之美”与基督教“救赎诗学”的美学追求。

### 4.1 《西厢记》：儒家理想下的世俗圆满

《西厢记》的悲喜圆融，根植于儒家“中庸”思想与“现世关怀”。中国古典戏曲“始于悲者终于欢”的传统，要求悲剧性仅作为过程存在，最终服务于“社会秩序与个人欲望的统一”。

张生的“功名”与莺莺的“婚姻”，分别对应儒家对“修身”与“齐家”的要求。科举制度在此成为“情礼调和”的中介——它既满足了封建王朝对“人才”的需求，又为爱情提供了合法性背书。这种“双重圆满”体现了“乐而不淫，哀而不伤”的美学节制：悲剧性（如长亭送别）虽引发共情，却不导向绝望；喜剧性（如红娘调笑）虽轻松明快，却不流于低俗。正如《英国大百科全书》评价，《西厢记》的价值在于“以文学形式实现了儒家伦理与人性欲望的平衡”。

### 4.2 《罗密欧与朱丽叶》：基督教语境下的救赎诗学

《罗密欧与朱丽叶》的悲剧结局，暗含基督教“殉道-救赎”的叙事逻辑。死亡在此不仅是爱情的终点，更是人性光辉的升华，赋予悲剧神圣性与超越性。

剧中大量宗教意象强化了这一隐喻：劳伦斯神父的修道院是“神圣中介”，朱丽叶的“假死”暗合“复活”象征，双人殉情的墓茔成为“和解之地”。这种“毁灭即救赎”的

逻辑，与基督教“牺牲带来新生”的教义一脉相承——罗密欧与朱丽叶的死亡终结了家族仇恨，使“蒙太古与凯普莱特”的世仇在“爱”的牺牲中获得救赎。正如神父所言：“他们的爱情如此纯洁，连死亡也无法将其分离。”这种超越世俗的精神追求，构成了西方悲剧“崇高美”的核心。

## 5 结语：东西方悲喜剧美学的对话

《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》的悲喜剧差异，本质上是文化基因的分野。前者以喜剧外壳包裹社会批判，最终回归秩序，体现中国文化“现世调和”的智慧；后者以悲剧毁灭达成精神超越，折射西方对个体自由的终极追问。

但两部作品的共通性同样深刻：它们都以爱情为切口，揭露了社会规训对人性压抑；都通过悲喜剧元素的交织，展现了人类对“爱与自由”的永恒追求。这种“同中有异”的美学特质，为跨文明对话提供了经典范本——正如雷建德力赞的“愿普天下有情的都成了眷属”与莎士比亚笔下“爱情抵抗命运”的呐喊，虽形式迥异，却共同构成了人类精神世界的璀璨星河。

### 参考文献

- [1] 半世纪的《西厢记》情结——史学家蒋星煜记略. 沈阳. 档案春秋, 2005(06)
- [2] 论董解元《西厢记》. 陈美林. 镇江师专学报(社会科学版), 1989(02)
- [3] 往事未必如烟——两位戏曲研究专家的恩怨分合. 黄天骢. 同舟共进, 2012(05)
- [4] 王实甫杂剧中的伦理思想. 庄关然. 道德与文明, 1989(01)
- [5] 刘畅《〈西厢记〉传播的受众研究》长沙理工大学硕士学位论文, 2020年。
- [6] 王福雅《明清戏曲传播研究》华东师范大学出版社, 2001年。
- [7] 高罗佩《大唐狄公案》荷兰莱顿大学出版社, 1958年。
- [8] 杨宪益、戴乃迭(译)《The Romance of the Western Chamber》外文出版社, 1990年。
- [9] 广东博物馆编《天下有情人——〈西厢记〉文化展图录》文物出版社, 2023年。
- [10] 何谷理(Robert E. Hegel)《The Novel in Seventeenth-Century China》哥伦比亚大学出版社, 1981年。

# An Analysis of Cultural Exchanges between Uyghur and Han Ethnic Groups in Xinjiang during the Qing Dynasty

Xu Chen

The Party School of the CPC Turpan Municipal Committee, Turpan, Xinjiang, 838000, China

## Abstract

The cultural exchanges between the Uyghur and Han ethnic groups in Xinjiang during the Qing Dynasty presented rich, diverse, open and inclusive characteristics. Since the Qing Dynasty unified Xinjiang, the Uyghur and Han ethnic groups have carried out in-depth exchanges and mutual learning in multiple fields such as language, clothing and art. The cultures of the two ethnic groups have promoted each other, forming a unique pattern of cultural exchange. Furthermore, in-depth cultural integration enables all ethnic groups to better understand and tolerate each other, promoting social prosperity and stability, and enhancing the sense of identity and the spirit of cooperation among ethnic groups. This historical phenomenon not only reflects the diversity of Chinese culture, but also provides a reference for us to promote the “exchange, interaction and integration” among all ethnic groups today. By reviewing history, we can gain a deeper understanding of the significance of ethnic unity and cultural exchange in contemporary society.

## Keywords

Cultural exchanges between the Uyghur and Han ethnic groups in Xinjiang

## 清代新疆维吾尔族和汉族文化交流探析

陈旭

中共吐鲁番市委员会党校, 中国·新疆吐鲁番 838000

## 摘要

清代新疆维吾尔族与汉族的文化交流呈现出丰富多元与开放包容的特点。自清朝统一新疆以来, 维吾尔族与汉族在语言、服饰、艺术等多个领域展开了深入的交流互鉴, 两个民族的文化相互促进, 形成了独特的文化交流格局。此外, 深入的文化交融使得各民族更好地理解与包容彼此, 推动了社会的繁荣与稳定, 增进了民族间的认同感与合作精神。这一历史现象不仅反映了中华民族文化的多元性, 也为我们今日推动各民族“交流、交往、交融”提供了借鉴。通过对历史的回顾, 我们可以更深入地理解当代社会中民族团结与文化交流的重要性。

## 关键词

新疆; 维吾尔族; 汉族; 文化交流

## 1 引言

清代新疆地区的维吾尔族与汉族文化交流研究具有重要的历史意义和现实价值。清朝统一新疆后, 维吾尔族与汉族在语言、服饰、艺术等多个领域展开了深入的交流互鉴, 为两个民族的文化交融奠定了基础<sup>[1]</sup>。

## 2 清代维吾尔族的文化特征

清代新疆维吾尔族的文化特征呈现出丰富多元与开放包容的特点。从地理区位来看, 新疆位于丝绸之路的重要节点, 这种独特的地理位置使维吾尔族文化自然而然地成为了东西方文化交汇的桥梁。从元代到清代时期, 维吾尔族文化

展现出显著的开放性和融合性特征, 吸收了草原游牧文化、伊斯兰文化、满族文化、中原汉族文化、佛教文化等多种文化元素<sup>[2]</sup>。

在服饰文化方面, 清代哈密的维吾尔族传统女装展现出独特的地域特色, 其设计融合了满、汉、维等多民族元素。这种服饰艺术的交融始于1697年清政府授予维吾尔族首领额贝都拉为“哈密回部一等扎萨克达尔罕”之后, 在长达233年的历史进程中, 额贝都拉家族统治下的新疆与中原地区保持着密切的政治、经济、文化联系。这种文化交融不仅体现在服饰上, 更深入到了日常生活的方方面面。以20世纪初乌鲁木齐近郊头工地区的东场村为例, 当地的维吾尔族居民普遍能够讲述流利的汉语。

在语言文字的发展历程中, 维吾尔族展现出了积极吸收和借鉴其他文化的特点。早在元代, 大量的畏兀儿人迁居中原地区时, 就开始效仿中原文化习俗, 甚至用汉文为自己

**【作者简介】**陈旭(1992-), 男, 中国陕西汉中, 硕士, 讲师, 从事中共党史、国际共产主义运动史、民族史研究。

命名。到了清朝时期，维吾尔语与汉语已经成为了主要的交流语言。在经济生活方面，维吾尔族群体展现出灵活多样的生计方式，多数从事商业活动，并以畜牧为副业，这种经济形态与其他民族形成了良好的互补关系<sup>[3]</sup>。

从文化认同的角度来看，维吾尔文化中蕴含着深邃的中华文化基因，这一点可以从语言、艺术、文学和物质文化等多个方面得到印证。这种文化特征的形成并非外部强制的结果，而是在5000多年来各民族不断交往交流交融中自然形成的<sup>[4]</sup>。通过这种持续的文化交流与融合，维吾尔族文化在保持自身特色的同时，也成为了中华文化多元一体格局中不可或缺的重要组成部分。

### 3 清代新疆维吾尔族与汉族的文化交流途径及其特点

清代汉族文化作为中华文明的重要组成部分，呈现出开放包容、多元融合的鲜明特征。汉族文化通过官方和民间两种途径不断向西域地区传播，逐步影响着新疆地区的社会生活方式。同时，在与汉族文化的交流互鉴中，维吾尔族文化也展现出强大的生命力和适应性。

清代新疆维吾尔族与汉族的文化交流主要通过商贸往来、军事驻防、农业技术交流、教育文化交流等多种途径展开。这些交流渠道的建立和发展，为两个民族的文化融合提供了重要平台，推动了新疆地区社会文化的繁荣与进步。

商贸往来是维汉文化交流最重要的载体。清朝政府在新疆设立了多个商贸市场和互市口岸，这些贸易场所不仅是商品交换的平台，更是文化交融的重要场所。下表展示了清代新疆主要商贸互市地点及其特点：

互市地点	地理位置	主要交易商品	文化交流特点
伊犁	新疆西北部	丝绸、茶叶、瓷器	商贸文化、饮食习俗交流
喀什	新疆西南部	玉器、毛毯、皮革	手工业技术交流
乌鲁木齐	新疆北部	农产品、布匹、铁器	农耕文化、冶金技术交流
吐鲁番	新疆东部	瓜果、干货、茶叶	农业技术、饮食文化交流

军事驻防制度的实施为维汉文化交流提供了特殊渠道。清朝在新疆设立八旗驻防和绿营，汉族官兵与当地维吾尔族居民长期共同生活，形成了独特的军民互动模式。驻防官兵不仅承担军事防御任务，还参与当地的农业生产和手工业发展，推动了汉族先进农业技术和手工业技艺向新疆的传播。

教育文化交流在维汉文化融合中发挥了重要作用。清政府在新疆设立学堂，既传授中原传统文化知识，也注重保护和发展维吾尔族传统教育。这种双向的教育交流模式培养了一批精通维汉双语的知识分子，他们成为推动两族文化交流的重要桥梁。下表展示了清代新疆主要的教育机构类型：

教育机构类型	主要功能	授课语言	教育对象
官学	培养行政人才	汉语为主	官员子弟、地方精英
私塾	基础教育	维吾尔语为主	平民子弟
经学院	宗教教育	维吾尔语、阿拉伯语	宗教人士
新式学堂	现代教育	维汉双语	各族青年

农业生产合作是维汉文化交流的重要领域。汉族移民将先进的农业技术引入新疆，如水利工程技术、耕作方式和农具使用等。维吾尔族农民也有其独特的农业种植经验，尤其在葡萄、瓜果等特色作物的种植方面。双方在农业生产中的互学互鉴，促进了新疆农业的全面发展。

饮食文化的交融是维汉文化交流的生动体现。维吾尔族的手抓饭、馕、烤肉等特色美食与汉族的面食、炒菜等烹饪方式相互影响。茶文化在这一过程中起到了特殊作用，砖茶贸易不仅带来了经济往来，更推动了饮食习俗的交流融合。这种文化交融的成果至今仍在新疆各族人民的日常生活中得到延续。

清代汉族语言文字在新疆地区的传播与应用体现了其文化影响力。随着行政体系的完善，汉语逐渐成为新疆地区重要的交际语言。语言交流作为文化传播的载体，促进了维吾尔族与汉族在生活、贸易等方面的深入交往，维吾尔语中吸收了“茶”、“盘子”、“饺子”等汉语词汇；一些维吾尔词汇，如“皮牙子”（意即洋葱）、“馕”（意即饼）也成为了新疆汉族百姓常用词汇。特别是在清朝时期，维吾尔语与汉语共同成为了主要的交流语言，这种语言共通性为两个民族的文化交融奠定了基础。随着交往的深入，出现了一批通晓维汉双语的译者和文化使者。他们编纂双语词典，翻译文学作品和实用典籍，为两族文化交流搭建了重要桥梁。这些语言交流的成果，为后世留下了宝贵的文化遗产，也为现代民族交往提供了有益借鉴。

清代汉族的服饰文化对新疆地区产生了深远影响。通过对清代哈密传统维吾尔式服装与同期京城传统满、汉女装的比较研究发现，哈密地区的传统服装设计明显受到中原地区服饰的影响。这种影响不仅体现在服装的剪裁和款式上，更反映在审美理念的交融上。值得注意的是，这种文化影响是双向的，维吾尔族在吸收汉族服饰元素的同时，也创造出了具有民族特色的新款式。

在戏剧艺术方面，清代汉族戏剧文化在新疆地区的传播展现了独特的文化融合现象。晚清时期，喀什地区就出现了来自内地的各种戏剧演出，这些具有浓郁汉文化特色的戏剧逐渐被当地维吾尔族群众所接受。这种文化现象的出现，反映了汉族传统艺术在跨越地域和民族界限过程中展现出的强大生命力<sup>[5]</sup>。

在建筑风格方面，清代部分维吾尔建筑，例如建于康熙四十五年（1706年）的哈密回王府采用琉璃瓦顶、飞檐、斗拱、砖雕纹样、亭榭、假山、鱼池、金龙装饰等传统汉族

建筑元素。对于王府花园，来过哈密的陈运和等许多文人曾多次在著作中记述，赞不绝口。斐景福在《河海昆仑录》中记载：“广百余亩，土上复以砖，有亭馆三、四区，结构雅洁，而古木连阴，百花齐放，红白炫烂，为中土园事所未有”。谢彬在《新疆游记》中也写到：“回王花园，亭榭数处，布置都宜。核桃、杨、榆诸树，拔地参天，并有芍药、桃、杏、红莲种种”。

汉族传统医学在新疆地区的传播与应用也是清代文化交流的重要组成部分。汉族医者们不仅将内地成熟的医疗技术，如，脉诊、舌诊、针灸、艾灸带到新疆，把大黄、当归等中药材传入新疆，还积极研究新疆本地大芸、雪莲、孜然等民间药材，收集整理传统单方，实现了中医药文化与本土医疗知识的有机结合。维吾尔传统医学中的沙疗等医疗技术在清代也逐渐为汉族医者和文人所熟知。对于新疆吐鲁番地区沙疗的明确记载，多出现在清代以后。随着清朝对新疆地区的经营，更多的中原人士来到新疆，目睹并记录了当地维吾尔族群众这种独特的治病方法，并将其纳入地方志或旅行笔记中。

这种多层次、多维度的文化交流模式，使得清代汉族文化在新疆地区的传播既保持了自身特色，又实现了与当地文化的和谐共生。汉族文化的包容性和适应性为后续民国时期乃至新中国成立后的民族文化交流奠定了重要基础。

#### 4 清代维吾尔族与汉族文化交流对新疆社会的影响

清代以来，新疆地区作为古丝绸之路上的重要通道，不同民族在此交汇碰撞，形成了独特的文化交流格局。各民族间深入的文化交流不仅促进了地区发展，更为中华民族共同体的构建奠定了坚实基础<sup>[6]</sup>。

在语言文化层面，民族间的频繁互动催生了会说“双语”或“多语”的人群。这种语言交融现象逐渐普及，大大促进了维吾尔族与汉族之间的沟通理解。同时，在宗教信仰和民俗文化方面，关公信仰、观音信仰等汉族传统文化元素在新疆地区得到广泛传播。清末民初时期，塔城等地区出现的城隍庙、娘娘庙等道观，不仅丰富了当地的文化内涵，也推动了新疆与内地在文化领域的深度互动。

文化交流的深入发展使新疆各民族之间的文化共性日益增多。在对汉文化的学习借鉴过程中，新疆少数民族自身文化的发展速度明显加快，中华文化的力量深深熔铸在各民族的生命力、创造力和凝聚力之中。这种文化交融使新疆

各民族逐渐凝结为心心相印、密不可分的命运共同体。

多元文化的交流互鉴丰富了地域社会网络的功能，构建了一个整合多元社群交往行为的文化场域。通过建立情感联系，不同群体之间的文化认同感不断增强，展现出中华民族共同体的强大凝聚力和向心力<sup>[7]</sup>。这种文化交流既推动了新疆的发展，也促进了中原地区的繁荣，形成了互利共赢的良好局面。

值得注意的是，在文化交流过程中，各民族之间难免因语言、宗教、习俗等文化差异产生一些摩擦。但从长远来看，各民族文化的相互吸收与借鉴始终是新疆民族关系发展的主流。这种交流互鉴的过程进一步促进了新疆各族人民形成平等和谐的社会氛围，增进了思想交流、情感交流和语言文化交流，在拉近彼此之间文化心理差距的同时，也培植了共善的价值期待<sup>[8]</sup>。

习近平总书记2023年在中共中央政治局第九次集体学习时强调：“促进各民族广泛交往交流交融，以中华民族大团结促进中国式现代化。”各民族交往交流交融不仅是社会发展的必然趋势，也是实现中国式现代化的重要前提。历史发展证明，新疆各民族文化交流的深入不仅加深了各民族间的相互认知，更重要的是推动了中华民族的共同性得到空前发展。这对于维护国家统一和领土完整，构建和谐共生的民族关系具有重要的历史意义和现实价值。

#### 参考文献

- [1] 周游, 刁小卫. 文化润疆工程与中华文化认同逻辑关系研究[J]. 现代商贸工业, 2024.
- [2] 张阳丽. 自由与奔放——热娜古丽·素批的刺绣艺术[J]. 美与时代(上), 2024.
- [3] 吕文利, 孙晓晨. 新疆塔城地区人口流动与多民族互嵌式格局的形成与发展[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2024.
- [4] 孙尚彦, 刘雅, 太平. 论道古今新疆聆听文明交流互鉴的交响“中国新疆的历史与未来”国际论坛侧记[J]. 中国民族, 2024.
- [5] 王建平. 清末民初喀什上演的内地戏剧及与当地文化的交流[J]. 国际比较文学(中英文), 2024.
- [6] 陈旭. 屯垦戍边实践对兵团精神形成的主要借鉴[J]. 博览群书, 2024.
- [7] 张晓燕, 李凯昂. 清代新疆关帝信仰多维建构的历史记忆、文化表征与社会认同[J]. 民族学刊, 2020.
- [8] 兰军师, 陶祥凤. 共担、共建、共享：扎实推进新时代富民兴疆[J]. 边疆经济与文化, 2021.

# Complete cases of special scenario handling of Chinese music conducting: a practical guide from national rhythm to the integration of Chinese and Western music

Weidong Wang

College of Music, Hainan Normal University, Haikou, Hainan, 253000, China

## Abstract

Chinese orchestral conductors must skillfully blend traditional elements like pentatonic scales, traditional opera rhythm patterns, and ethnic instruments with Western symphonic techniques, with the core challenge being to convey “traditional charm” through gestures while achieving “modern synergy”. Using six classic Chinese musical works—including “Butterfly Lovers”, “Farewell My Concubine”, and “Jasmine Flower”—this study systematically analyzes conducting techniques for collaborative orchestral performances, fusion of traditional opera rhythm patterns with Western meter systems, traditional ornamentation cues, polyphonic counterpoint handling, complex rhythmic control, and emergency error management. Through musical examples from specific compositions, the research deconstructs practical methods such as “singing resonance delivery”, “rhythm pattern marking”, and “layered entry guidance”, emphasizing that conductors must combine technical mastery with cultural essence to achieve artistic elevation from “precision” to “emotional resonance”. This paper provides a practical guide combining theoretical insights with hands-on application for Chinese orchestral conducting practices.

## Keywords

Chinese music conducting; special scene processing; national rhythm; fusion of Chinese and Western; conducting techniques

# 中国乐曲指挥特殊场景处理全案例：从民族韵律到中西融合的实战指南

王卫东

海南师范大学音乐学院，中国·海南海口 253000

## 摘要

中国乐曲指挥需兼顾五声音阶、戏曲板眼、民族乐器等传统元素与西方交响技法的融合，其核心在于通过手势传递“传统韵味”与“现代协作”。本文以《梁祝》《霸王别姬》《茉莉花》等6部经典中国乐曲为案例，系统分析民族乐器与交响乐团协作、戏曲板眼与西方拍型融合、传统装饰音提示、多声部复调处理、复杂节奏控制及突发失误应对等特殊场景的指挥技巧。研究结合具体作品的音乐示例，拆解“吟唱感传递”“板眼标记”“层叠进入引导”等实操方法，强调指挥者需以技术为基、文化为魂，实现“准确”到“动人”的艺术升华。本文可为中国乐曲指挥实践提供兼具理论性与实用性的实战指南。

## 关键词

中国乐曲指挥；特殊场景处理；民族韵律；中西融合；指挥技巧

## 1 引言

中国音乐以其独特的五声音阶、戏曲板眼体系、民族乐器音色及情感表达范式，在世界音乐中独树一帜。然而，当这些传统元素与西方交响乐团、合唱队等现代演奏形式结合时，指挥者常面临“传统韵味如何通过现代手势传递”“中西节奏逻辑如何统一”“民族乐器与交响声部如何平衡”等

挑战。现有研究多聚焦西方古典乐指挥技法或中国音乐理论的宏观探讨，针对中国乐曲特殊场景的微观指挥技巧分析较为匮乏。

本文基于中国乐曲的文化属性与演奏实践，选取《梁祝》二胡协奏曲、京剧风格合唱《霸王别姬》、民歌《茉莉花》《小河淌水》、现代作品《卧虎藏龙》及《春节序曲》等6个典型案例，从“民族乐器协作”“戏曲板眼融合”“装饰音提示”“复调处理”“复杂节奏控制”“突发失误应对”六大场景切入，结合具体音乐片段的手势设计、声部平衡、情感传递等细节，提炼可迁移的指挥方法论。旨在为指挥者

【作者简介】王卫东（1970-），男，中国江苏江阴人，硕士，讲师，从事管弦乐研究。

提供“技术—文化—情感”三维统一的实战指南，推动中国乐曲指挥艺术的规范化与精细化。

## 2 民族乐器与交响乐团的协作：《梁祝》二胡协奏曲的“吟唱平衡”

场景描述：《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲（何占豪、陈钢，1959）的二胡改编版，将西方交响乐团的宏大叙事与中国传统乐器的“戏韵”深度融合。二胡作为主奏乐器，需通过戏曲化的滑音（如“擞音”“绰音”）、虚实交替的揉弦（快揉表现悲愤，慢揉传递深情）模拟越剧“尹派”唱腔的婉转，同时与交响乐团形成“角色对话”——弦乐组以持续震音营造“烟雨江南”的朦胧意境，木管组（长笛、双簧管）以点缀式装饰音（如颤音、倚音）模拟“鸟语花香”的场景，铜管组则在高潮段落以庄严和弦强化戏剧冲突[3]。这种“中西合璧”的织体结构，要求指挥在“突出二胡吟唱性”与“保持乐团层次感”间精准拿捏。

音乐示例：“楼台会”段落（第32-45小节，4/4拍，d小调）是协作的典型范本：二胡以下行六度跳进（6-1）模拟祝英台的哭诉，大提琴以低八度模仿回应梁山伯的叹息，二者形成“一问一答”的复调线条；乐团伴奏中，第一小提琴以pp力度的微分震音（d<sup>1</sup>-e<sup>1</sup>颤音）铺陈背景，长笛穿插十六分音符的花舌音（如“6 1 6 1”），象征“泪水滴落”，竖琴以琶音式刮奏（从低音区到高音区）烘托“心绪翻涌”。

指挥处理技巧：

1. “吟唱感”传递：从手势到情感的具象化

滑音轨迹可视化：二胡演奏“梁兄啊”的上滑音（3→5）时，指挥左手从腰部左侧（低音区）以弧线轨迹缓慢抬升至胸前右侧（高音区），手掌随轨迹逐渐张开（从握拳到掌心向上），模拟“音高滑动的连贯性”；若遇“哭腔”中的下滑音（6→3），则轨迹反向，手掌从张开转为收拢，配合手腕轻微颤抖（传递“哽咽感”）。

揉弦力度动态控制：“哭坟”段落的长音（如持续8拍的5音），指挥左手食指与中指并拢，以每秒3-4次的频率快速颤动（幅度约5cm），提示二胡演奏者“加宽揉弦幅度”（从常规的“指肚揉”转为“手臂揉”）；若需表现“绝望中的爆发”，颤动频率加快至每秒5次，同时左手向乐团方向微推（暗示“音色加厚”）。

情感辅助表达：面部表情需与手势同步——“对唱”时嘴角微扬（传递“不舍”），“哭坟”时眉头紧锁、眼神低垂（强化“悲恸”）；身体重心在二胡独奏时稍向左侧（靠近独奏者），以“肢体亲近感”增强默契。

2. 伴奏平衡：声部层次的精细化调控

独奏与乐团的“动态对话”：二胡强奏时（如“恨封建礼教”的f力度段落），指挥右手拍型缩小至胸前（轨迹范围15cm×15cm），拍点“轻触”（棒尖不发力），同时左手掌心向下轻压（高度与胸口齐平），提示乐团“整体减

弱1-2个力度等级”（如从mf降至mp）；二胡弱奏时（如“化蝶”前的pp段落），右手拍型扩展至肩部（轨迹范围30cm×30cm），拍点“温暖反弹”（棒尖触拍后缓慢回升），左手掌心向上张开（如“托举”状），鼓励弦乐“保持柔和的震音厚度”。

乐器组的针对性引导：弦乐震音：要求第一小提琴“若隐若现”时，指挥左手五指并拢轻压（指尖朝下），提示“弓速放缓、压力减轻”；需增强“云层厚重感”时，左手五指张开上抬（掌心向前），暗示“弓毛贴弦更紧”。

木管装饰音：长笛的花舌音需“清晰不突兀”，指挥右手在对拍点向右侧木管区轻弹手指（如弹钢琴的跳音），传递“短促灵动”的质感；双簧管的倚音若“过重”，则以左手快速“画圈”动作（直径10cm）提示“柔和过渡”。

## 3 戏曲板眼与西方拍型的融合：《霸王别姬》合唱的“一板三眼”

场景描述：京剧风格合唱《霸王别姬》以京剧“皮黄腔”为基础，将传统“一板三眼”板式（即以“板”为强拍、“头眼”“中眼”“末眼”为弱拍的四拍子体系）与西方合唱的“四部和声”（女高、女低、男高、男低）相结合<sup>[1]</sup>。其中，“板”对应西方拍型的第1拍（重音），“头眼”“中眼”“末眼”分别对应第2、3、4拍（弱音），但戏曲“弹性节奏”（如“慢板”的自由速度）与西方“固定拍速”的矛盾，要求指挥既保留“板眼分明”的戏曲韵味，又确保合唱声部的精准对齐。伴奏上，京胡的“西皮流水”过门与交响乐团的铜管齐奏交替出现，进一步增加了节奏控制的复杂性。

音乐示例：“劝君王饮酒听虞歌”选段（第18-26小节，4/4拍，G宫调）中，“劝君王”三字落在“板”（强拍），“饮酒”在“头眼”（弱拍），“听虞歌”的“虞”字从“中眼”（第3拍）开始拖腔，持续4拍至下一小节“板”位收束。合唱织体中，女高担纲主旋律（“虞歌”的婉转唱腔），男低以“哼鸣”（mmm）作低音支撑，女低与男高则以“啊”音填充和声，形成“戏曲主唱+西方和声”的复合结构。

指挥处理技巧：

1. 板眼标记：戏曲韵律的可视化传递

“板”的刚劲与“眼”的灵动：击“板”（第1拍）时，指挥右手以手腕为轴，棒尖从“胸前高度”向“腹部”快速下击（轨迹垂直，幅度约20cm），拍点“短促有力”（如京剧鼓师敲击“单皮鼓”），同时左手握拳（拇指在上）轻敲左手掌心（频率与右手同步），模拟“板鼓”的“咚”声；遇“头眼”（第2拍）和“末眼”（第4拍），右手轨迹转为横向弧线（如柳枝随风轻摆），幅度缩小至10cm，左手则以“食指指点”（如鼓签轻触“檀板”），传递“弱拍的轻盈感”；“中眼”（第3拍）作为次强拍，右手轨迹稍扩大（15cm），左手配合“中指与无名指并拢轻弹”，形成“板眼层次”的视觉区分。

速度弹性的隐性调控：演唱“慢板”拖腔前，指挥以右手缓慢画圈（直径30cm）提示“渐慢”，圈的终点落在“板”位；拖腔结束后，左手“快速下切”（如刀劈动作），右手立即恢复原拍速，确保“散板”与“正板”的无缝衔接。

## 2. 拖腔引导：长音控制与情感收放

拖腔延长的动态提示：“虞”字拖腔（从第3拍“中眼”开始）时，指挥右手在第2拍“头眼”的拍点后，刻意延缓反弹动作（轨迹从垂直改为“前半圆”），掌心从“朝下”转为“朝合唱团”，停留时间比常规拍型多0.5秒（传递“延长准备”）；左手从腰部向斜上方“托举”（掌心朝上，高度至胸前），五指自然张开（如“捧住声音”），提示“保持气息稳定”。

收束瞬间的精准协作：拖腔结束的“板”位（下一小节第1拍），指挥右手在拍点顶点“快速轻抖”（棒尖颤动幅度5cm），同时左手“缓慢下压”（从胸前到腰部，掌心朝下），形成“收束信号”；若声部收束不齐，左手立即指向滞后声部（如男低声部），右手拍点“二次轻触”（补拍提示）。

## 4 传统装饰音的提示：《茉莉花》合唱的“倚音与滑音”

场景描述：江苏民歌《茉莉花》合唱版（三声部）中，“前倚音”（如“好一朵”的“好”字前短音）与“后滑音”（如“莉”字从sol滑向mi）需精准提示<sup>[2]</sup>。

音乐示例：“好一朵美丽的茉莉花”，“好”字前倚音（短mi），“莉”字后滑音（sol→mi）。

### 指挥处理技巧：

前倚音提示：倚音（第1拍弱位）：右手主拍前0.5秒“快速点触”（棒尖如点水），左手“短促上提”（强化“短而轻”）；

后滑音引导：滑音（第3拍后）：右手棒尖“缓慢下滑”（肩部至腰部，模拟轨迹），左手跟随滑动（保持连贯）[2]。

## 5 多声部民歌的复调处理：《小河淌水》合唱的“层叠进入”

场景描述：云南民歌《小河淌水》合唱版（女高、女低、男高、男低依次进入），模拟“山涧流水层叠”效果[2]。

音乐示例：“月亮出来亮汪汪”，女高先唱“月亮出来”，女低、男高、男低依次滞后2拍进入。

### 指挥处理技巧：

分声部提示：女高进入前：左手指向女高（准备），右手保持4/4拍型；女低/男高/男低进入前：左手依次转向对应声部，右手拍型“偏向”该声部方向；

层次平衡：女高（主旋律）：右手拍点“温暖清晰”，左手托掌（传递明亮）；低声部：右手拍点“沉稳”，左手下按（保持浑厚）[2]。

现代中国作品的复杂节奏：谭盾《卧虎藏龙》的“混

合拍型”

场景描述：谭盾《卧虎藏龙》配乐（2000）以5/8+3/8+2/8混合拍型模拟“江湖动荡”，琵琶与鼓组节奏叠加需精准控制[4]。

音乐示例：“打斗场景”段落，5/8（2+3）与3/8（1+2）交替，琵琶切分音（5/8第3拍）与鼓组心跳节奏（3/8第2拍）叠加。

### 指挥处理技巧：

拍型简化：统一为主拍点（5/8击第1、3拍，3/8击第1、2拍），左手“细分提示”（琵琶切分音前点向琵琶）；

### 重音强调：

琵琶强音：右手“重触拍点”，左拳前推（模拟刀剑碰撞）；

鼓组弱音：右手拍点“轻柔”，左手轻抖（保持节奏稳定）[4]。

## 6 突发失误处理：《黄河钢琴协奏曲》“保卫黄河”段落

场景描述：《黄河钢琴协奏曲》第四乐章“保卫黄河”（殷承宗等改编，1970）卡农轮奏中，钢琴漏弹16分音符导致乐团节奏混乱[5]。

### 指挥处理技巧：

1. 隐形纠正：左手快速“画音高轨迹”（补漏音mi），眼神微挑（提示钢琴家）；

2. 安抚乐团：右手保持拍型（稳定速度），左手轻压木管（延缓进入），下按铜管（提示等待）；

3. 无缝衔接：补弹后右手拍型扩大（上扬如冲锋号），左手波浪式上展（推动高潮）[5]。

## 7 结语

中国乐曲指挥是“技术精度”与“文化深度”的统一。从《梁祝》的“二胡吟唱”到《黄河》的“战斗节奏”，指挥者需以手势为桥梁，将五声音阶的韵味、戏曲板眼的韵律、民族乐器的音色转化为乐团可感知的视觉语言。本文通过6个典型案例，揭示了“传统元素可视化”“中西节奏逻辑转换”“情感传递具象化”的核心方法，为中国乐曲指挥提供了从“准确执行”到“艺术再创造”的路径参考。未来研究可进一步结合神经音乐学，探索指挥手势与乐团听觉感知的关联机制，推动中国指挥艺术的科学化发展。

## 参考文献

- 王次炤. (2011). 中国音乐美学史. 高等教育出版社.
- 杨鸿年. (2005). 合唱指挥法. 人民音乐出版社.
- 何占豪, 陈钢. (1959). 梁山伯与祝英台小提琴协奏曲. 上海音乐出版社.
- 谭盾. (2000). 卧虎藏龙电影配乐的叙事研究. 音乐艺术, (3), 45-52.
- 殷承宗, 等. (1970). 黄河钢琴协奏曲. 人民音乐出版社.

# Liangshan Marsh's "doing justice on behalf of heaven" and the culture of law firms

Kaishun Xie<sup>1</sup> Zhengyu Zhang<sup>2</sup>

1. Jiangsu Shicheng Law Firm, Nanjing, Jiangsu, 211100, China

2. Zhejiang Shengwen Law Firm, Jiaxing, Zhejiang, 314000, China

## Abstract

The novel *All Men Are Brothers* chronicles the rise and fall of Liangshan Marsh, from its origins as a bandit stronghold to its eventual fame in the Jianghu. The narrow-mindedness of Wang Lun's era, the chivalrous spirit of Chao Gai's time, and Song Jiang's transformative leadership mirror an organization's growth trajectory from inception to maturity. Particularly noteworthy is Song Jiang's symbolic shift—renaming the "Hall of Righteous Aspirations" to the "Hall of Loyalty and Righteousness" and raising the yellow banner inscribed with "Enforcing Heaven's Will"—which not merely signifies a slogan change but marks a cultural evolution from "Jianghu chivalry" to "value-driven leadership."

## Keywords

law firm; Liangshan Lake; culture

# 梁山泊的“替天行道”与律所文化

谢开顺<sup>1</sup> 张征宇<sup>2</sup>

1. 江苏石城律师事务所, 中国·江苏 南京 211100

2. 浙江圣文律师事务所, 中国·浙江 嘉兴 314000

## 摘要

一部《水浒传》，写尽了梁山泊从草莽聚义到江湖扬名的兴衰史。王伦时代的狭隘、晁盖时代的义气、宋江时代的转型，恰似一个组织从初创到成熟的成长轨迹。其中，宋江将“聚义厅”改名为“忠义堂”，高悬“替天行道”字样的杏黄旗，此举充分体现了其倡导正义、凝聚梁山众豪杰的坚定意志，巧妙地映射了其领导身份与道德使命的交织图景，实在是耐人寻味。——由此可以看出这不仅是口号的更迭，更是团队文化从“江湖义气”到“价值引领”的升级。

## 关键词

律师事务所；梁山泊；文化

## 1 引言

梁山泊所倡导的“替天行道”信条，以正义为准则，强调团队协作与道德担当，这种价值理念在组织文化研究中具有启示意义；现代律师事务所作为法律服务机构，应着重强化正义感、专业素养及团队协作意识，结合梁山泊文化与律所文化进行探讨，剖析团队向心力、价值导向与职业道德内在关系的内在逻辑，也为事务所构建独树一帜的企业文化，增强员工归属感与职业使命感提供理论支撑。

## 2 从“柴门紧闭”到“百川归海”：开放包容是文化的底色

王伦执掌之梁山泊，宛若一座壁垒坚固的孤岛，落第

秀才占据水泊之片土，却拒林冲等英雄好汉于门外，“忌才疾能”是团队进步的最大绊脚石，当林冲带着柴进的推荐信前来投奔时，王伦表面上予以敷衍，实则心生戒备，他利用“投名状”这一方法，企图推迟考验的实施，另一方面又暗暗担忧林冲的本事会盖过自己在梁山的地位。矛盾由此激化，结局为“火并”所终结，该情形与某些组织流行的“小团体文化”极为相似：资历论位阶、亲疏定去留，内部关系网络成为衡量人才的核心要素，非以能力与功绩为评判；此氛围实则封闭了外部优秀人才加入的路径，阻断了团队进步的渠道，组织必将陷入自我消耗的泥潭，错失成长创新机会，只有打破小圈子封闭的状态，构建公正透明的选人体系，方能维持团队长久活力。

晁盖时代的梁山，风气为之一变。这位“平生仗义疏财”的东溪村保正，信奉“来者皆是兄弟”：阮氏三雄、刘唐、公孙胜，无论出身草莽还是江湖游士，只要“合得来”，便大碗喝酒、大块吃肉。这种“义气文化”打破了王伦的封闭，

【作者简介】谢开顺（1965-），男，中国江苏淮安人，博士，从事公司法、律所文化研究。

让梁山迅速聚集起一批好汉。但问题也随之而来：晁盖的团队更像“兄弟联盟”，靠人情维系，缺章法约束。就像智取生辰纲时，全凭“哥几个信得过”，却没想到事后如何分赃、如何应对官府追查——这恰如一些律所初期的状态：靠创始人的个人魅力凝聚人心，业务做起来了，却没形成统一的规则，遇到利益分歧就容易散伙。

宋江接手后，梁山泊的“人才观”再上一层。他不仅吸纳晁盖时代的旧部，更主动寻访“专业人才”：请卢俊义上山，看中的是其“河北枪棒无双”的武艺；邀萧让、金大坚入伙，因其“善写诸家字体”“能刻玉石印记”，能帮梁山伪造文书、打造兵符；甚至连安道全这样的“神医”、皇甫端这样的“兽医”，也被纳入麾下。这种“不拘一格降人才”的胸怀，让梁山从“武将扎堆”变成“文武兼备”的综合性团队。

从律所文化维度，这一启示十分清晰：实质性的开放与接纳，非仅“来者不拒”之浮夸，也须借鉴《水浒传》宋江之楷模，既能够容纳“卢俊义式”的行业翘楚与顶尖精英，也需珍视并挽留“时迁式”独门高手；窃贼时迁声名狼藉，在《三打祝家庄》的背景中，他的侦查能力成为胜利的关键支撑，助力团队得胜。一个高效的团队，核心的顶尖人才，技能领域的隐形力量，构建起多元互补的人才网络，律所之支柱，核心竞争力之核心要素为人才实力，人才之稳固与成长；此外，管理者的胸怀与格局是核心要素，这种心态不仅会压制人才的成长，加剧了团队凝聚力的缺失。另外，摒弃“忌惮超越”的私欲，形成尊重、信任与共享的交流格局，方能形成对各类人才极具吸引力的“人才集聚场”，确保律所在市场竞争中占据不败之巔。

### 3 从“快意恩仇”到“替天行道”：价值引领是文化的骨架

晁盖的梁山，核心逻辑是“江湖义气”。兄弟们聚在一起，无非是“杀贪官、劫污吏”，图个“大碗喝酒、大秤分金银”的痛快。这种“快意恩仇”的模式，能吸引同路人，却难成大气候——就像晁盖中箭后，梁山群龙无首时，众人首先想到的是“报仇”，而非“梁山接下来该往哪走”。

宋江的高明之处，在于为梁山注入了“精神内核”。他题写“替天行道”四字，将兄弟们的行为从“个人复仇”升华为“代天主持公道”：打祝家庄，是因为祝家“欺压良善”；攻高唐州，是为救柴进于“冤狱”；征方腊虽争议颇多，但旗号始终是“扫清奸佞，保境安民”。这面杏黄旗，让梁山从“草寇团伙”变成了“有理想的组织”。学者陈平原在《水浒十讲》中深刻分析：“替天行道”的妙处，在于将个体暴力转化为“正义执行”，为团队提供了道德正当性，这是组织文化从“自发”到“自觉”的关键一步。

这与律所文化中的“价值引领”异曲同工。律师事务所不是单纯的“盈利机构”，若只信奉“谁创收高谁厉害”，

便容易沦为“利益共同体”，遇到复杂案件时，可能为了钱而模糊原则。真正的律所文化，需要像“替天行道”一样的核心价值——比如“持法卫道”：对当事人，是“受人之托、忠人之事”的诚信；对法律，是“以事实为依据、以法律为准绳”的敬畏；对社会，是“为弱势群体发声”的担当<sup>[1]</sup>。法律职业的特殊性在于，它必须有超越利益的价值追求，否则就会沦为“法律商人”，失去职业灵魂。

宋江在浔阳楼题下“他年若得报冤仇，血染浔阳江口”之句，虽言辞间透着几分戾气，却深藏着对世间不公的强烈反抗之意。这股情绪并未止步于个人恩怨，而是在后续的经历中，被他升华为“替天行道”的坚定信念。这种转变，正如律师职业发展的精神轨迹——从最初的个人职业追求与自我实现，逐渐提升为对法治的坚守与信仰。律所之核心要素，此价值观念的提升实属关键，组内各成员，摒弃将案件仅作为生计手段的狭隘态度，而是深植于心，积极实践“以法律捍卫正义”的信念；其次，律所将构筑起坚实的思想联盟体，这种共同信念，显著提高团队协作效能，于面对外部压力及复杂案件挑战之际，凝聚出不容撼动的团结力量；相反，价值共识薄弱的群体，常似散沙般散落，难以稳固抵御风雨，真正有生命力的律所文化，应将信仰作为纽带，个体以正义为内在推动力。律师若能坚守“持法卫道”的初心，便能在复杂的案件中顶住压力，守住底线。这种价值认同是文化最坚硬的骨架，支撑着组织穿越利益的迷雾，走向更长远的未来。

### 4 从“兄弟情深”到“各司其职”：规则建设是文化的血肉

晁盖掌权时的梁山岁月，兄弟情是管理维系的纽带，不论职位之高低，聚于“聚义厅”，该模式体现了平等与和谐性，洋溢着江湖豪情侠骨；情感驱动的运作模式在效率与决策品质方面存在明显缺陷，以曾头市之役为例，晁盖决意亲自挂帅出征，吴用心有疑云，欲陈反对之议，因兄弟情面所囿，未敢直言劝诫，损失无法补救。此情形与若干律所的“人情”管理模式有着极高的相似度：分歧一旦崭露头角，摒弃公开辩论，忽视制度施行，制度沦为徒有虚名，失去规范与导向的既定效能；此外，决策易受情感波动牵制，科学性与透明度存在缺陷，管理效能难以稳固，对于律所而言，应平衡情感与纪律，规则应成为决策的根本依托点，而不是可有可无的“摆设”。《水浒传》第六十回写道：晁盖忿怒，便点五千人马，启请二十个头领相助下山。这种“一言堂”的决策模式，正是缺乏规则约束的典型表现——人情代替了秩序，情绪压倒了理性。

宋江将“聚义厅”改为“忠义堂”，改的不仅是名字，更是管理逻辑。他为梁山设了明确的分工：卢俊义、关胜等负责统兵作战；吴用、朱武掌管军机谋略；戴宗、时迁负责情报侦查；柴进、李应管理钱粮后勤；甚至连乐和、宋清都

有“接待、宴席”的专职。这种“专业化分工”，让梁山从“乌合之众”变成“高效团队”。尤其“一百单八将”排座次，看似江湖排名，实则暗含权责划分，“三十六天罡”分管核心事物，“七十二地煞”各掌专项职能，这种结构与现代组织“核心层+执行层”的架构高度相似。律所文化同样需要“规则意识”。江湖义气式的“兄弟情”可以暖人心，但不能代替制度。就像宋江定“座次”，不是为了分等级，而是为了明责任：谁主谈客户，谁负责案件攻坚，谁处理行政事务，边界清晰才能效率提升。律所的规则，应像梁山的“军令状”——比如案件讨论制度，确保“三个臭皮匠胜过诸葛亮”；利益分配制度，让“多劳者多得”不只是口号；风险防控制度，守住“不碰红线”的底线<sup>[2]</sup>。

有趣的是，宋江对“刺头”李逵的管理，颇能体现规则的智慧。李逵动辄“杀去东京，夺了鸟位”，宋江虽宠他，却也立下规矩：出征时“不准滥杀百姓”，议事时“不得喧哗插言”。这像极了律所对“明星律师”的管理：尊重其专业能力，却不能纵容其“破坏规则”。文化不是“和稀泥”，而是“和而不同”——既有团队温度，也有制度的硬度。

## 5 从“啸聚山林”到“名正言顺”：社会认同是文化的回声

王伦的梁山，只求“占山为王”；晁盖的梁山，满足于“江湖扬名”；宋江的梁山，却始终追求“社会认同”。他力主招安，虽有争议，但其逻辑里藏着对“组织合法性”的渴望：从“被官府围剿”到“为朝廷效力”，从“草寇”到“忠臣”，这种转变本质上是想让团队的价值被更广泛的社会认可<sup>[3]</sup>。

律师事务所的文化，同样离不开“社会认同”的滋养。律所既不是与世隔绝的“象牙塔”，也不是唯利是图的“名利场”，而是沟通法律与社会的重要桥梁。当一家律所深入社区，实施针对公众的法律咨询活动，协助农民工追索欠薪，辅导老年人编制合法遗嘱，这些看似平凡的举动，实际上生动揭示了法律的温情与实用内涵。其次，律所文化已越出口号标语之域，已遍布社会日常，民众切实体悟的温馨与信赖之根，犹如梁山凭借“替天行道”之名号声名远扬，汇聚了武松、鲁智深等志趣相投的英雄主动加盟；一家真正具备社会责任感与公益情怀的律所，自会引得怀抱理想、肩负重任的法律精英纷至沓来；此类文化现象，也为律所赢得良好的社会口碑，更凝聚团队精神之绳，共同价值观的认同，助力团队稳健成长。成熟的律所文化，必然是“人情”与“制度

”的平衡，既要有“袍泽之谊的温度”，也要有“按章办事的硬度”。

“社会认同”并不意味着一味迎合世俗期望。宋江最终走向招安的悲剧，正是因为过度妥协，在利益与权势面前逐渐淡忘了最初“替天行道”的信念。对于律所而言，真正值得追求的社会认同，摒弃依赖取巧与迎合，独以精良法律服务为后盾，方能博得客户之信任度；只有以严谨、负责的态度，坚守法律权威与尊严的防线；怀揣公益理念，热心投身社会服务，方可获得更广泛层面的敬意与认可。这种认同的形成，并非一朝一夕，也不是依赖几次营销活动或短期“公关”所能换来的；日积月累的专业实践、价值坚守与真诚服务累积，逐步铸就为律所的品牌与文化灵魂；当律所始终保持初心，恪守专业原则，坚守正义底线，其社会接纳度将铸就坚实的信誉资本，在公众与行业心中烙下持久印记<sup>[4]</sup>。梁山的“军令如山”与“兄弟情深”并行不悖，正是规则与人性平衡的典范，这对律所在“人性化管理”与“制度化约束”之间找到平衡点具有重要的借鉴意义。

## 6 结语：文化是团队的“杏黄旗”

梁山泊的兴衰，印证了一个道理：没有文化的团队，是乌合之众；有文化却不践行的团队，是空中楼阁。王伦的狭隘让梁山困于一隅，晁盖的义气让梁山聚而不坚，宋江的“替天行道”虽有瑕疵，却为团队注入了灵魂、规则与方向。

律师事务所的文化建设，何尝不是如此？它不必像“替天行道”那般轰轰烈烈，却需要有“持法卫道”的信念；不必追求“一百单八将”的规模，却需要开放包容的胸怀；不必照搬梁山的江湖气，却需要规则与温度并存的智慧。

说到底，文化是团队的“杏黄旗”——它看不见，却指引着方向；它摸不着，却凝聚着人心。无论是梁山泊还是律师事务所，能走得远的组织，终究是那些既守住初心，又懂得进化的团队。

### 参考文献

- [1] 赵军峰,龙新元.法律文学翻译国家性探要——从沙博理英译《水浒传》谈起[J].外语学刊,2024,(01):48-53.
- [2] 胡泽明.试论《水浒传》的法律文化内涵[D].华南理工大学,2023.
- [3] 李庆西.从山林到廊庙——梁山泊的礼治之道[J].读书,2019,(02):43-52.
- [4] 马雪子.《水浒传》与古代法律文化[D].陕西理工学院,2016.

# Research on Restaurant and Ethnic Integration in Xuanquanzhi

Liwu Gao

Jiuquan Vocational and Technical University, Jiuquan, Gansu, 735000, China

## Abstract

As an important post on the ancient Silk Road, the catering culture of Xuanquanzhi not only reflects the material civilization level of the society at that time, but also plays an important role in the process of ethnic fusion. This paper analyzes the catering supply, food types, catering systems, and related ethnic exchange phenomena at Xuanquanzhi, and finds that the catering culture of Xuanquanzhi is diverse, inclusive, and integrated, providing an important platform for cultural exchanges and fusion among different ethnic groups. This interactive relationship between catering and ethnic fusion is of great significance for understanding cultural exchanges on the ancient Silk Road.

## Keywords

Xuanquanzhi; catering culture; ethnic fusion; Silk Road

# 悬泉置餐饮与民族融合研究

高立武

酒泉职业技术大学, 中国·甘肃 酒泉 735000

## 摘要

悬泉置作为古代丝绸之路上的重要驿站,其餐饮文化不仅体现了当时社会的物质文明水平,更在民族融合过程中发挥了重要作用。本文通过分析悬泉置的餐饮供应、食物种类、餐饮制度以及与之相关的民族交融现象,探讨了餐饮在促进民族融合方面的作用。研究发现,悬泉置的餐饮文化具有多样性、包容性和交融性,为不同民族间的文化交流与融合提供了重要平台。这种餐饮与民族融合的互动关系,对于理解古代丝绸之路上的文化交流具有重要意义。

## 关键词

悬泉置; 餐饮文化; 民族融合; 丝绸之路

## 1 引言

悬泉置,位于甘肃省酒泉市敦煌市境内,是古代丝绸之路上一座重要驿站。自汉代以来,这里便成为中原地区与西域各国之间贸易、文化交流的重要场所。悬泉置的餐饮文化,作为当时社会物质文明的重要体现,不仅反映了当时人们的生活水平和饮食习惯,更在民族融合过程中发挥了不可替代的作用。本文旨在通过分析悬泉置的餐饮供应、食物种类、餐饮制度以及与之相关的民族交融现象,探讨餐饮在促进民族融合方面的作用,以期为理解古代丝绸之路上的文化交流提供新的视角。

## 2 悬泉置餐饮文化概述

### 2.1 悬泉置的餐饮供应

悬泉置作为丝绸之路上的重要驿站,其餐饮供应具有显著的多样性和包容性。根据考古发掘和文献记载,悬泉置

的餐饮供应主要包括粮食、肉食、酱食、蔬菜、调味品、水果、饮品和酒食等。这些食物的种类和来源不仅体现了当时社会的物质丰富程度,也反映了不同民族间的文化交流与融合。

1. 粮食供应:悬泉置的粮食供应主要包括粟、黍等谷物类和小麦、大麦等麦类,以及豆类作为补充。这些粮食种类在当时的中原地区和西域地区都有广泛种植,体现了不同民族在农业生产上的交流与融合。2. 肉食供应:悬泉置的肉食供应以牛、羊、鸡等家禽家畜为主。这些肉食不仅满足了过往行人的基本需求,也反映了当时社会的畜牧业发展水平。特别是羊肉,作为西域地区的主要肉食之一,在悬泉置的餐饮中占有重要地位。

3. 酱食与调味品:酱食和调味品在悬泉置的餐饮中同样占有重要地位。汉代时期,酱类食物的制作已经相当成熟,包括用盐醋等调料腌制而成的肉酱、用麦、面、豆等发酵制成的调味品以及将鱼、肉、蔬、果捣烂制成的糊状食品等。这些酱食和调味品的制作和使用,不仅丰富了悬泉置的餐饮口味,也反映了当时社会的食品加工技术和饮食习惯。

4. 蔬菜与水果:虽然汉代河西边塞地区的蔬果种类相对较少且价格昂贵,但悬泉置仍然尽力为过往行人提供蔬菜和

【作者简介】高立武(1967-),中国甘肃酒泉人,本科,副教授,从事美术教育、艺术设计、书法研究。

水果。常见的蔬菜有韭、葱、葵、芥、荠菜等,而水果则因季节和地区差异而有所不同。这些蔬果的供应,不仅满足了行人的基本营养需求,也体现了当时社会对蔬果价值的认识。

5. 饮品与酒食:悬泉置的饮品主要包括酒和水等。汉代时期,饮酒之风盛行,悬泉置不仅提供自酿的美酒,还根据过往行人的身份和地位提供精致的酒具。这些酒食的供应,不仅满足了行人的娱乐需求,也体现了当时社会的饮酒文化和礼仪制度。

## 2.2 悬泉置的餐饮制度

悬泉置在餐饮供应方面有着一套完整的制度。这套制度不仅保障了过往行人的基本饮食需求,也体现了当时社会的餐饮文化和礼仪制

1. 传食制度:悬泉置按照所接待人员的身份、职位、级别等提供相应的传食标准。同时,还会根据来到悬泉置的人们是否持有官府的传文书作为是否提供传食的依据。这种传食制度既体现了当时社会的等级制度,也反映了不同民族在餐饮文化上的交流与融合。

2. 厨房管理:悬泉置设有专门的厨房,由厨啬夫负责炊事,厨作人员专门负责炊作。厨房内分工明确,设备齐全,为过往行人提供了优质的餐饮服务。这种厨房管理制度不仅保障了餐饮质量,也体现了当时社会对餐饮服务的重视。

3. 食材采购与储存:悬泉置的食材采购渠道多样,既包括当地自产的粮食、蔬果等农产品,也包括从外地采购的肉食、调味品等。这些食材的采购和储存不仅满足了餐饮供应的需求,也反映了当时社会的物资流通和市场状况。同时,悬泉置还注重食材的储存和管理,以确保食材的新鲜和安全。

## 3 悬泉置餐饮与民族融合

### 3.1 餐饮与民族文化的交流

悬泉置作为丝绸之路上的重要驿站,其餐饮文化不仅体现了当时社会的物质文明水平,更在民族融合过程中发挥了重要作用。不同民族在悬泉置的交流过程中,通过餐饮这一共同的生活需求,实现了文化的交流与融合。

1. 食物种类的交流与融合:悬泉置的餐饮供应中,既有中原地区的粮食、蔬菜等农产品,也有西域地区的肉食、调味品等特色食材。这些不同民族间的食物种类在悬泉置的交流与融合,不仅丰富了餐饮的口味和种类,也促进了不同民族在农业生产、食品加工等方面的交流与合作。

2. 餐饮习俗的交流与融合:不同民族在餐饮习俗上存在差异,但在悬泉置这一共同的生活空间中,这些差异逐渐得到了融合与统一。例如,汉族的农耕习俗与西域的游牧习俗在悬泉置相互影响,形成了具有地方特色的餐饮文化。这种餐饮习俗的交流与融合,不仅促进了不同民族间的相互理解和尊重,也为文化的传承与发展提供了新的动力。

### 3.2 餐饮与民族身份的认同

在悬泉置这一多民族交流的重要场所,餐饮不仅满足了人们的基本生活需求,更在民族身份的认同方面发挥了重要作用。通过共同的餐饮体验,不同民族的人们逐渐形成了对彼此文化的认同和尊重。

1. 餐饮体验与民族认同:在悬泉置,不同民族的人们通过共同的餐饮体验,感受到了彼此文化的独特魅力。这种餐饮体验不仅加深了不同民族间的相互了解和友谊,也促进了民族身份的认同和尊重。例如,汉族人通过品尝西域特色的肉食和调味品,对西域文化有了更深入的了解和认识;而西域人则通过品尝中原地区的粮食和蔬菜等农产品,对中原文化产生了浓厚的兴趣和好感。

2. 餐饮文化与民族传承:悬泉置的餐饮文化不仅体现了当时社会的物质文明水平,更在民族传承方面发挥了重要作用。通过餐饮这一共同的生活需求,不同民族的文化传统和习俗得到了传承和发展。例如,汉族的农耕文化与西域的游牧文化在悬泉置的交流与融合过程中,形成了具有地方特色的餐饮文化。这种餐饮文化不仅丰富了当地的文化内涵,也为中华民族的多元文化发展提供了重要的历史见证。

### 3.3 餐饮与民族融合的互动关系

悬泉置的餐饮文化与民族融合之间存在着密切的互动关系。这种互动关系不仅促进了不同民族间的文化交流与融合,也为中华民族多元一体格局的形成和发展提供了重要支撑。

1. 餐饮文化促进民族融合:悬泉置的餐饮文化具有多样性、包容性和交融性等特点。这些特点使得不同民族在悬泉置的交流过程中能够相互借鉴、相互学习,从而促进了民族间的融合与发展。例如,汉族的农耕文化与西域的游牧文化在悬泉置的交流与融合过程中,形成了具有地方特色的餐饮文化。这种餐饮文化不仅丰富了当地的文化内涵,也为不同民族间的文化交流提供了重要平台。

2. 民族融合推动餐饮文化发展:民族融合是推动悬泉置餐饮文化发展的重要动力之一。不同民族在悬泉置的交流过程中,将各自的文化传统和习俗带入这一共同的生活空间中,从而使得餐饮文化在交流与融合中得到了不断创新和发展。例如,西域特色的肉食和调味品在悬泉置的交流与融合过程中,逐渐被当地人所接受和喜爱,并成为了当地餐饮文化的重要组成部分。这种民族融合推动餐饮文化发展的现象,在悬泉置的历史进程中得到了充分体现。

## 4 悬泉置餐饮与民族融合的案例

### 4.1 《过长罗侯费用簿》与悬泉置的餐饮接

《过长罗侯费用簿》是出土于悬泉置的一份重要文献,记录了元康五年(公元前61年)长罗侯常惠出使乌孙时悬泉置接待其使团一行人所消耗物品的情况。这份文献不仅为我们提供了研究悬泉置餐饮接待的宝贵资料,也反映了当时

民族融合的历史背景。

**餐饮种类与标准:**根据《过长罗侯费用簿》的记载,悬泉置在接待长罗侯常惠使团时提供了丰富的餐饮种类和标准。这些餐饮种类包括酒、牛肉、羊肉、鱼肉、米、豉、酱等,既满足了使团成员的基本饮食需求,也体现了当时社会的餐饮文化和礼仪制度。特别是酒食的供应,不仅数量充足,而且品质上乘,反映了当时社会对饮酒文化的重视和礼仪制度的严谨。

**民族融合的体现:**长罗侯常惠作为汉朝的重要使臣,其出使乌孙的任务不仅是为了加强汉朝与西域各国的政治联系,也是为了促进不同民族间的文化交流与融合。悬泉置在接待使团时所提供的丰富餐饮,不仅满足了使团成员的基本生活需求,更为他们提供了了解不同民族文化的机会。这种餐饮接待方式不仅体现了汉朝对西域各国的友好态度,也促进了不同民族间的相互了解和友谊。

#### 4.2 《传置道里簿》与悬泉置的餐饮供应网

《传置道里簿》是另一份出土于悬泉置的重要文献,记录了丝绸之路沿线各驿站之间的距离和传置情况。这份文献不仅为我们提供了研究悬泉置餐饮供应网络的线索,也反映了当时社会的物资流通和市场状况。

1. **餐饮供应网络的构建:**根据《传置道里簿》的记载,悬泉置作为丝绸之路上的重要驿站,其餐饮供应网络不仅覆盖了周边地区,还延伸到了更远的地方。这种餐饮供应网络的构建,不仅保障了过往行人的基本饮食需求,也促进了不同民族间的物资交流和经济发展。特别是西域特色的肉食和调味品等食材的采购和供应,更是体现了不同民族在餐饮文化上的交流与融合。

2. **民族融合的深化:**悬泉置餐饮供应网络的构建和发展,不仅促进了不同民族间的物资交流,也为他们提供了更多了解彼此文化的机会。这种交流不仅加深了不同民族间的相互了解和友谊,也推动了民族融合的深化和发展。例如,西域特色的肉食和调味品在悬泉置的餐饮中得到了广泛应用和推广,使得当地人对西域文化有了更深入的了解和认识;同时,中原地区的粮食和蔬菜等农产品也通过悬泉置的餐饮供应网络传播到了西域地区,促进了不同民族在农业生产上的交流与合作。

### 5 悬泉置餐饮对现代民族融合的启示

悬泉置作为古代丝绸之路上的重要驿站,其餐饮文化在民族融合过程中发挥了重要作用。这种餐饮与民族融合的互动关系不仅在当时具有重要意义,也为现代民族融合提供

了有益的启示。

#### 5.1 尊重多元文化,促进文化交流

悬泉置的餐饮文化体现了对不同民族文化的尊重和包容。在现代社会,我们也应该尊重多元文化,促进不同民族间的文化交流与融合。通过举办文化活动、开展文化交流项目等方式,让不同民族的人们有更多机会了解和接触彼此的文化传统和习俗,从而增进相互理解和友谊。

#### 5.2 加强经济联系,推动共同发展

悬泉置的餐饮供应网络促进了不同民族间的物资交流和经济发展。在现代社会,我们也应该加强经济联系,推动不同民族地区的共同发展。通过加强基础设施建设、促进产业升级等方式,提高各民族地区的经济水平和生活质量,从而为实现民族融合提供坚实的物质基础。

#### 5.3 注重文化传承,弘扬民族精神

悬泉置的餐饮文化不仅体现了当时社会的物质文明水平,更在民族传承方面发挥了重要作用。在现代社会,我们也应该注重文化传承,弘扬民族精神。通过加强文化教育、保护文化遗产等方式,让不同民族的人们更好的了解和传承自己的文化传统和习俗,从而增强民族自豪感和凝聚力。

### 6 结论

悬泉置作为古代丝绸之路上的重要驿站,其餐饮文化在民族融合过程中发挥了不可替代的作用。通过分析悬泉置的餐饮供应、食物种类、餐饮制度以及与之相关的民族交流现象,我们可以发现餐饮在促进民族融合方面的重要作用。这种餐饮与民族融合的互动关系不仅在当时具有重要意义,也为现代民族融合提供了有益的启示。因此,我们应该尊重多元文化、加强经济联系、注重文化传承,为推动现代民族融合做出更大的贡献。同时,对于悬泉置等历史遗迹的保护和研究也应该得到更多的重视和支持,以便更好地挖掘和利用其历史文化价值。

#### 参考文献

- [1] Chen, Nan;N Chen The research of spatial-temporal evolution and satisfaction factors in integrated hot spring resorts International Journal of Tourism Sciences 2015 10.1080/15980634.2015.1118871
- [2] 由笑颖基于蛋白质组学的古代皮质文物物种鉴别研究
- [3] Kocsis, Tímea;Anda, Angela;TAA Kocsis Analysis of precipitation time series at Keszthely, Hungary (1871-2014) Idojaras 2017
- [4] Taizhi Lv;T Lv The Design and Implementation of Catering Safety Tracing System Based on Block Chain 2019 10.1109/IIICSP148186.2019.9095971
- [5] 高伟洁敦煌悬泉置《四时月令五十条》的思想史坐标 9#FJ 2018

# Research on the Path of Integrated Development of Radio and Television Stations and New Media

Jia Ge

Tianjin Tianshi Arts and Media Co., Ltd., Tianjin, 300450, China

## Abstract

The emergence of new media has brought a huge impact on the development of the traditional media industry, causing traditional media to lose a large number of audiences and facing a very severe survival crisis. In this situation, radio and television stations need to explore new development paths, deeply explore the trends of The Times, and not only constantly innovate but also actively integrate with new media to explore new paths suitable for the development of traditional media. This article analyzes the trend of the integrated development of radio and television stations and new media, summarizes the main predicaments faced by the integrated development, and puts forward targeted development strategies.

## Keywords

Radio and Television Station New media Integrated development

## 广播电视台与新媒体融合发展的路径研究

葛嘉

天津天视文艺传媒有限责任公司, 中国·天津 300450

## 摘要

新媒体的出现给传统媒体行业的发展带来了巨大的冲击,造成传统媒体流失了大量受众,出现了非常严峻的生存危机。在这种情况下,广播电视台需要探索新的发展路径,深入探索时代发展趋势,既要不断创新,也要积极与新媒体融合,探索出适合传统媒体发展的新路径。本文对广播电视台与新媒体融合发展的趋势进行分析,总结了融合发展面临的主要困境,并且提出了针对性的发展策略。

## 关键词

广播电视台; 新媒体; 融合发展

## 1 引言

在新媒体出现后,我国大力推进传统媒体与新媒体融合发展工作,出台了許多政策文件,为二者融合提供了依据。经过一段时间的实践与发展,媒体融合一定取得了一定的成果,目前已经进入全新的发展阶段。在新时期,广播电视台要进一步发展,就要加深与新媒体的融合,秉承开放、共享、创新等发展理念,树立明确的融合目标,针对现实中存在的融合问题与困境,采取有效的突破手段,促进全媒体传播体系的构建,使舆论生态不断优化。通过有效地融合,不仅能够促进广播电视台的发展,也能够提升我国文化软实力。

## 2 广播电视台与新媒体融合发展的趋势

融合发展是将“合”作为核心的发展模式,所以要明确发展趋势,就要确定融合的内容。传统广播电视台有清晰

的边界,但随着数字化时代的来临,新媒体边界模糊,文字、视频、图片等媒介相互融合。从媒体的角度看,不论是社交、通信,还是服务、游戏、电商等,都开始与媒体融合<sup>[1]</sup>。在主体上,个人、企业、政府等传统媒体服务的对象,在新媒体环境下都成为了媒体,发展出了自媒体、企业媒体、政务媒体多种媒体形式。所有机构都能够成为媒体机构,每个人都能够成为传播信息的媒体人。传统广播电视的边界愈加模糊,新媒体带来了各类数智化产品与多元化的平台。单纯依靠新闻已经无法满足媒体发展的需求,无法促进平台优化,广播电视台要在新闻的基础上,融入政务、商务、服务等内容,使个性化、多元化的用户需求得到满足,这已经成为媒体融合的主流趋势。

## 3 广播电视台与新媒体融合发展的困境

### 3.1 缺少规范的政策引导

从目前的情况看,虽然很多广播电视台已经认识到与新媒体融合发展的重要性,但在实际融合的过程中,依旧面临很多困境。首先面对的就是体制困境,在传统体制的束缚

【作者简介】葛嘉(1985-),女,中国山西人,硕士,中级,从事媒体研究。

下,无法适应不断发展变化的新媒体环境,造成后继发展无力。从本质上分析,融合发展的主要矛盾,就是新媒体建设与事业体制的矛盾,因为新媒体呈现出灵活、开放、市场化等特点,需要对传统、死板的事业体制进行革新<sup>[3]</sup>。但很多广播电视台长时间采用机关化的管理模式,造成体制僵化问题严重,缺少明确的改革方向,即存在事业模式,也存在企业模式,容易出现管理矛盾。

### 3.2 缺少明显的媒体优势

广播电视为大众传播媒体,主要为家庭人群提供资讯新闻,并非针对单一特定的群体,无法满足特殊需求,任何频道、频率的节目播出,都将尽可能满足更多的受众作为核心,既要获取最大化的收益,也要应用最小化的成本。不仅如此,广播电视台也被称为政府“喉舌”,具有一定的舆论导向与政治引导作用,所以很多传播机构都会彰显频道的综合属性,各个频道、频率之间的差别不大<sup>[4]</sup>。在与新媒体融合的过程中,就出现了品牌化不足的问题,难以展现出广播电视台的优势,造成融合效果并不理想。不仅如此,广播电视台与用户之间的联系也不够深入,不仅受到平台限制,用户无法大范围覆盖,且用户分析不够充分,缺少“用户至上”的理念,没有在实际发展中真正融入新媒体发展理念,所以无法实现深层次的融合。

### 3.3 缺少足够的技术创新

在融合发展的过程中,必须有扎实的技术基础。广电媒体本身就是技术发展下的产物,在技术创新的同时,媒体形式也不断变化,所以广播电视台不论在采编、播放方面,还是在存储和应用方面,都需要进行技术升级,向智能化的方向发展<sup>[5]</sup>。但目前来看,技术升级缓慢,普遍只对采编环节或播放环节进行技术升级,其他流程没有及时跟进,造成技术创新不够全面,影响融合发展。目前,我国高清电视频道已经超过1000个,4K和8K超高清电视频道也在不断增多。但在媒体采编等环节,由于技术同步不及时,造成播出画质并不理想,甚至出现系统崩溃的情况,在技术层面没有实现融合。很多广播电视台的应用设备亟待更新,拍摄、包装、传输等流程缺少技术支撑,导致画质低下,无法改善用户感受,影响用户观看兴趣,造成传播力下降。很多广播电视台都缺少先进的技术团队,存在严重的人才匮乏问题,造成技术创新缺少活力。

### 3.4 缺少强大的内驱动力

传统广播电视台以广告为主要收入来源,但随着新媒体市场的扩大,很多互联网产品与平台逐渐展现出媒体特性,增加了市场竞争的压力。其中,电视广告受到的冲击最为明显,造成广播电视台经营严重下滑,不仅大小屏之间区别明显,且在数字化模式下,互联网广告的形式多样、内容丰富,能够进行精准投放,服务效率更高,有更强的竞争力<sup>[6]</sup>。所以,对电视广告造成巨大冲击,导致广播电视台失去竞争优势。根据互联网广告总收入数据可知,位列前十的企业在

市场中占据较大的份额,普遍为大众耳熟能详的企业,如腾讯、微博、小米、京东等等。在这种情况下,广播电视台的广告思维没有及时转变,营销模式缺少创新,造成内驱动力不足,在发展中缺少优势,难以满足融合发展的要求。

## 4 广播电视台与新媒体融合发展的策略

### 4.1 政策引导,优化发展环境

在广播电视台发展的过程中,为探索全新的发展路径,必须认识到与新媒体融合的重要性,然后加强政策引导,营造良好的发展环境,为后续环节的推进奠定基础。在制定政策的过程中,应该从公共价值的角度出发,分析政策与公共利益诉求是否相符<sup>[7]</sup>。然后分析政策方案落实环节是否具备人、财和物三项必备条件。最后考虑政策涉及的利益相关者持哪种态度,确认其价值取向与政策目标的一致性,使价值、能力、支持三要素保持平衡。在体制改革的过程中,要坚持科学性的原则,杜绝“一刀切”的行为,基于因地制宜的理念,采取“一地一政策”的策略。采用体制改革的方式,提升市场资源利用率,为媒体融合提供更多资源支持。在管理模式上,可以借鉴事业单位的企业化管理模式,转变传统管理机制,采用市场化的运作模式,使广播电视台的运作更加开放和灵活。

为提升部门运作效率,需要进行更加合理的权责分配,积极优化组织框架,基于媒体机制改革,从宏观角度出发,构建管理协同机制,使运行环境得到优化。例如,建立融媒体中心,并且结合云媒体公司,采取一体化运作模式,突破管理瓶颈与壁垒,采用岗位管理的方式,使运行机制更加灵活,实现团队、管理、调度等方面的相互统一,促进头部队伍的打造,为融合发展奠定良好的基础<sup>[8]</sup>。此外,也要优化评价反馈体系,采用综合评价的方式,明确栏目的定位基础,对不同的节目进行不同的评价,将行政、专业性、效能作为基本标准,设置不同的评价权重。例如,新闻类节目侧重行政评价;综艺类节目关注经济效能。此外,也可以通过创收共享、收视贡献等进行评价,使评价更加全面,为改进融合提供更多依据。

### 4.2 打造精品,彰显媒体优势

广播电视台作为政府“喉舌”,在开展工作的过程中,将中心作为基础,积极宣传国家政策,坚持党的方针政策,做好舆情引导工作,着重发挥传统媒体权威、可靠等优势,获取最大化的社会效益,提升媒体影响力。在实际融合的过程中,确立节目的主题主线,将舆论引导放在首位,采用直播报道等方式,客观、专业地播出与政府有关的新闻内容。基于立台宗旨,建设专业化的频道、频率,使媒体融合深度增加,满足多元化需求,不仅增长数量规模,也提升质量效益,真正促进广播电视台的发展。以此为基础,建立品牌节目,结合频道频率的功能定位,确定具体的受众,选取差异化市场,提升自身竞争力。与此同时,建设专业化平台,

进一步细分内容,使内部频道定位更加精准。例如,利用抖音、微博等平台创建宣传渠道。天津海河传媒中心打造了“天视海河老友记”视频号,根据短视频发展趋势,加强短视频内容的制作,精准定位受众目标,转变原本节目内容的侧重点,进行内容领域的细分,使受众个性化、多元化的需求得到满足。

目前,主要加强平台的搭建与利用。一方面,可以自建平台,打造服务平台型客户端。另一方面,可以利用已有的新媒体平台,包括微博、微信、抖音等等,深化广播电视台与用户的联系,为用户提供综合服务,强化媒体“造血”能力。如,天津广播电视台建立了“TJTV 文艺频道”视频号,利用微博平台进行频道中各类节目的宣传,并且通过平台获取受众的反馈,根据反馈不断调整和改进,使更多受众的观看需求得到满足。

#### 4.3 技术赋能,促进全面转型

融合发展的过程中,技术融合与创新是非常重要的环节,旨在提升广播电视台的制播能力,使数字化转型更加深入。为此,需要从各个工作环节着手,构建一体化、数字化的制播平台,既要文件化、网络化的技术与新一代信息技术融合,促进云播技术的引入,实现技术的全面创新。也要完善内部协作机制,促进平台和网络联合,将现代化的采编技术融入各个环节,满足4K、8K 高清节目的制作需求,给观众带来更好的视听感受。为强化公共服务能力,也要促进技术的推广与融合,构建能够满足全媒介运作需求的服务平台,提供智慧检索、智慧服务等功能,并且不断完善电网终端技术,使广播电视网络终端逐步实现智能化发展,并且提升标准化服务水平。尤其在超清时代,要积极引入高清电视制作技术,不断提升观看体验,推出全息化、沉浸式、可交互的广播电视节目。主要采用AR、AI、VR 等技术手段,有效提升电视采编的创造能力。并且在大数据技术的应用下,对主题进行精准筛选,提升编辑的热门把控能力,同时也能深化对新闻内涵的挖掘。通过新技术的引入,满足跨时空、跨介质的交互需求,使节目质量提升,促进深度融合和全面转型。

#### 4.4 全网经营,营造全新格局

对广播电视台来说,与新媒体容易已经迫在眉睫。为实现全面融合,需要从自身出发,明确优势、找准定位,这

样才能拓宽发展空间。可以采用“频道+渠道”的模式,明确具体的服务对象,明确节目聚焦的主题内容,在媒体传播的同时,结合服务平台,使更多需求得到满足。采用资源置换的方式,全面推进3.0 产业媒体经营转型,打造综合服务平台,提升广播电视台的服务能力。面对融合发展中存在的困境,传统发展模式已经无法满足需求,需要采用新的发展模式,既要聚集用户,也要优化服务。从经营的角度分析,全面推进广播电视媒体的经营模式转型,采用全网经营的模式,使其有更强的创收能力,为融合发展奠定良好的物质基础。可以利用微博、微信、抖音等全网平台,采用“线上+线下”的模式,对海量资源加以利用,不仅为政府提供服务,也为企业以及个人用户提供优质服务。

## 5 结语

综上所述,在新媒体时代下,广播电视台面临巨大的发展压力,为适应新的时代环境,需要与新媒体深度融合,发挥新媒体和传统媒体的优势,实现全面转型与创新。具体采用政策引导、精品打造、技术赋能、全网经营等方式,使发展环境不断优化,平台资源更加丰富,媒体转型更加深入,促进全新格局的打造,使广播电视台的发展道路进一步拓宽。

## 参考文献

- [1] 梅巍巍.新媒体环境下地方广播电视台媒体融合路径思考[J].新闻传播,2024,(02):66-68.
- [2] 张仁汉.媒体融合背景下“广电+文旅”创新发展路径研究——宁夏广播电视台探索与实践[J].中国广播电视学刊,2023,(12):122-126.
- [3] 许笑梅.地方广播电视台新媒体融合发展的思考[J].中国报业,2023,(20):96-97.
- [4] 吕冰峰.地方广播电视台新媒体融合发展路径[J].中国报业,2023,(17):180-181.
- [5] 申军.广播电视台媒体融合发展路径分析[J].新闻文化建设,2023,(12):184-186.
- [6] 肖乐意.新媒体背景下老年专业电视频道发展的路径探究——以湖南广播电视台爱晚频道为例[J].新闻研究导刊,2023,14(12):140-143.
- [7] 王超.城市电视台媒体融合发展路径探析——以青岛市广播电视台为例[J].现代视听,2023,(06):71-73.

# “Double Edge” Under the Adherence: Survival Dilemma and Innovation Path Research —— Focus on the Practice and Exploration of Private Theater Troupes in Guangxi

Jingjing Liu

Guangxi Zero Nine Culture Media Co., Ltd., Nanning, Guangxi, 530000, China

## Abstract

This study examines private theater troupes in Guangxi's small-scale venues, exploring their unique survival challenges and innovative strategies within a “dual marginal” context shaped by regional and cultural constraints. The research reveals that these troupes face not only common challenges such as funding shortages, talent drain, and creative homogenization, but also specific pressures stemming from their location in the southwestern border region—characterized by limited market access and scarce resources. To address these issues, the paper proposes that breakthrough lies in achieving “localization” through deep integration of indigenous cultural resources, exploration of diversified business models like “cultural-tourism fusion” and “online+” strategies, and advocacy for targeted local policy frameworks. These recommendations aim to provide actionable insights for sustainable development of private cultural organizations in border regions.

## Keywords

Guangxi small theater; private theater troupe; survival dilemma; local innovation

## “双重边缘”下的坚守：生存困境与创新路径研究——聚焦广西小剧场民营剧团的实践探索

刘晶晶

广西零玖文化传媒有限公司，中国·广西南宁 530000

## 摘要

本文以广西小剧场民营剧团为研究对象，探讨其在地域与文化“双重边缘”语境下的独特生存困境与创新路径。研究指出，广西小剧场民营剧团不仅面临资金短缺、人才流失、创作同质化等民营剧团的共性挑战，更因地处西南边疆而遭遇市场狭小、资源匮乏等特殊压力。对此，论文提出其突破关键在于实现“在地性”转化，即通过深度融合本土民族文化资源、探索“文旅融合”与“线上+”等多元化商业模式，并呼吁构建更具针对性的地方政策支持体系，从而为边疆地区民营文化组织的可持续发展提供有益借鉴。

## 关键词

广西小剧场；民营剧团；生存困境；在地性创新

## 1 引言

广西作为中国西南边陲的少数民族自治区，拥有丰富的而独特的民族文化资源，其小剧场民营剧团的发展呈现出与中原地区迥异的特征。这些剧团根植于“多民族土壤”，融合了现代戏剧与传统艺术元素，形成了独具特色的戏剧生态。然而，由于地理位置、经济发展水平和文化环境的特殊性，广西民营剧团在发展过程中面临着多重挑战与生存压力。本研究基于实地调研与文献分析，深入探讨广西小剧场民营剧团在当前文化语境下的生存困境，解析其创新突围的

路径与策略，旨在为边缘地区民营戏剧组织的发展提供理论参考与实践指导。

民营戏剧作为“体制外的戏剧”，是中国当代话剧的重要组成部分。在广西的文化生态中，民营剧团不仅是“艺术创作的重要力量”，更是“保护传承非物质文化遗产的重要载体”，以及“发展文化产业的生力军”。它们来自于民间、成长于民间、服务于民间，以其灵活的运营机制和贴近生活的创作内容，为当地文化注入了鲜活的生命力。

## 2 广西小剧场民营剧团的发展历程与现状

广西小剧场戏剧团体大多集中在南宁、桂林、柳州等文化氛围相对浓厚的城市，发展呈现出鲜明的民族地域特

【作者简介】刘晶晶（1988-），女，中国辽宁沈阳人，硕士，三级编剧，从事戏剧与影视文学研究。

色。不同于北京上海等地的民营剧团多以先锋实验戏剧为主，广西的民营剧团更多依托于本地民族文化资源，创作了大量融合现代戏剧手法与民族艺术元素的作品，南宁的剧团则注重挖掘壮族、瑶族等少数民族文化题材，如广西零玖文化传媒有限公司创作的儿童剧《萌宠历险记》，形成了独具本土特色的创作思路。

然而，广西小剧场民营剧团的生存状况普遍堪忧，如广西零玖文化传媒有限公司孵化的剧团木箱剧团，成立三年

演出近 400 场，但一直是亏损的状态。这种状况并非个例，反映了广西小剧场民营剧团面临的生存问题（见图 1）。

相较于国有院团，广西民营剧团在资源获取、政策支持和社会认可度方面都处于明显劣势。国有院团有稳定的财政拨款和配套设施支持，而民营剧团高度依赖市场生存。据调查，政府补贴通常仅占民营剧团年度支出的 5% 左右，其余 95% 必须靠票房和商业运营填补。

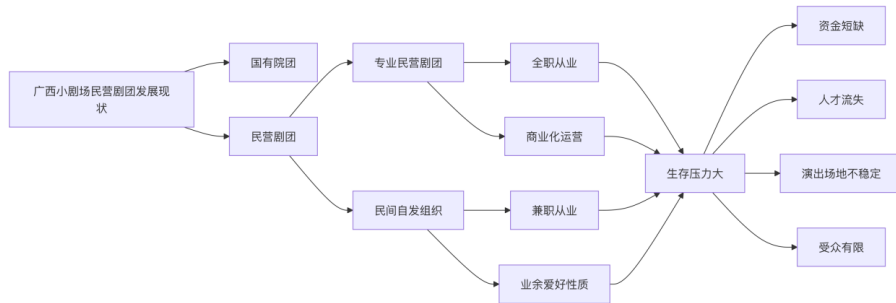


图 1 广西小剧场民营剧团发展现状

### 3 广西小剧场民营剧团面临的多维困境

#### 3.1 资金短缺与运营压力

戏剧创作本身就是一项成本较高的艺术活动，而小剧场戏剧由于规模小、票房收入有限，更难实现经济效益的平衡，而小剧场运营成本高昂是一个不可回避的现实问题。以零玖小剧场为例，80 个座位，平均票价为 60 元，一年演出 120 场，年收益是 57.6 万元，去掉水费、电费、设备购买与维修费、人员工资等。如：广西一位普通员工一年的工资要 5 万至 8 万元。更何况现在零玖小剧场每场演出的上座率不 30%，这还是在广西，各项成本略低，已经使得剧团的盈利空间极其有限了。

#### 3.2 人才流失与传承断层

许多广西的民营剧团是临时拼凑人员，演完即散，这种不稳定就业状态难以吸引和留住优秀戏剧人才。更令从业者忧心的是，人才的持续流失已成为行业的突出痛点。哲腾（北京）文化传播有限公司总经理傅若岩形象地比喻道，民营剧团在与国有院团的竞争中往往只能充当“陪练”的角色，精心培养的人才一旦成名，便可能被国有院团“收割”，或是改行进入影视等其他领域。在广西，这种情况更为严重，由于本地戏剧产业不发达，许多有才华的戏剧人才不得不流向北京、上海等一线城市，导致本地剧团人才匮乏。

#### 3.3 创作同质化与艺术追求之间的张力

广西小剧场民营剧团在创作方面面临着艺术性与商业性的两难选择。一方面，剧团需要创作具有艺术价值和文化内涵的作品，以满足艺术追求和获得业内认可；另一方面，又必须考虑市场接受度和票房收入，以维持剧团的生存发展。这种张力往往导致创作方向上的迷茫和摇摆。

许多小剧场作品内容同质化、制作粗糙、品位不高。为了吸引群众眼球，融入较多网络产物，导致话剧作品荒诞低俗。话剧作品加入过多的快消费品供人们娱乐，本末倒置，导致话剧艺术越来越商业化，逐渐失去原有的艺术风貌和精神。

在广西地区，由于观众基数小，市场承受能力有限，一些剧团倾向于选择风险较小的“保险剧目”，如改编经典或模仿成功案例，导致剧目的创新性和多样性不足。这种现象不仅影响了剧团的艺术创造力，也在长期上削弱了观众的兴趣和关注度。

#### 3.4 市场局限与受众狭窄

广西小剧场民营剧团面临着市场局限和受众狭窄的困境。根据统计，观看话剧的观众群主要集中在 20 至 29 岁之间，这部分人群刚踏入社会不久，大部分都是普通的上班族，一般都没有车，大多选择公交或地铁出行。如果剧场所处的位置交通不便利，那么观众观看演出的热情就会大打折扣。

表 1 广西小剧场民营剧团人才困境主要表现

人才问题	具体表现	影响后果
引进难	待遇低、发展空间有限，难以吸引优秀人才	创作演出水平难以提升，形成恶性循环
保留难	人才向国有院团、影视行业、发达地区流失	团队不稳定，连续性差
培养难	缺乏系统的培训机制和资源投入	艺术传承受阻，创新能力不足
老龄化	年轻从业者比例低，观众也呈现老龄化趋势	剧团活力不足，观众群体萎缩

在广西等地区，话剧观众群体更为有限。一方面，由于文化消费习惯和受教育程度的影响，话剧这种艺术形式的受众基础相对较小；另一方面，随着新媒体的快速发展，人们的娱乐选择更加多样化，话剧面临着更加激烈的竞争。

### 3.5 政策支持与生存环境的不足

虽然国家和地方政府出台了一系列支持民营剧团发展的政策，但在实际落实过程中仍存在诸多问题。一方面，政策支持力度不够，相对于国有院团，民营剧团能够获得的政府补贴和资源支持有限；另一方面，政策执行不到位，许多优惠措施和扶持政策在基层实施过程中遇到各种障碍，无法真正惠及民营剧团。

此外，民营剧团在参与政府采购、评奖评优等方面往往处于不利地位。中国戏剧家协会民营戏剧工作委员会秘书长马晓丽表示，将持续关注民营剧团发展诉求，搭建交流平台，推动解决共性问题。但在实际操作中，民营剧团仍然面临着各种显性和隐性的壁垒。

## 4 广西小剧场民营剧团的创新突破路径

面对多重困境，广西小剧场民营剧团并未被动接受命运，而是积极寻求创新突破之路。这些创新尝试既体现了民营剧团的灵活性和适应性，也为整个戏剧行业的发展提供了宝贵经验。

### 4.1 内容创新：本土叙事与现代表达的融合

在内容创作方面，成功的广西小剧场民营剧团注重将本土文化资源与现代艺术表达相结合，创作出既具有地域特色又具有现代意义的戏剧作品。这种创作方向不仅有助于挖掘和保护地方文化，也能够使作品具备独特的艺术魅力和市场竞争力。

### 4.2 商业模式创新：多元化经营与产业链拓展

在商业模式创新方面，广西小剧场民营剧团积极探索多元化经营和产业链拓展，以突破单一票房收入的限制。这包括开发衍生产品、开展戏剧教育培训、与企业合作开展定制演出等。

### 4.3 人才培养与保留机制创新

为解决人才短缺和流失问题，广西小剧场民营剧团需要创新人才培养与保留机制。一方面，可以通过与高校、专业机构合作，建立人才培养基地和实习实践平台，为戏剧专业学生提供实践机会，也为剧团储备人才资源；另一方面，可以建立灵活的用人机制和合理的分配制度，吸引和留住优秀人才。

### 4.4 技术应用与演出形式创新

随着科技的发展，新媒体技术为小剧场戏剧提供了新的可能性和发展空间。广西小剧场民营剧团可以充分利用数字技术和网络平台，拓展演出形式和传播渠道，突破地域和场地的限制。

## 5 政策支持与未来展望

### 5.1 完善政策支持体系

要促进广西小剧场民营剧团的健康发展，需要完善政策支持体系。2021年，文化和旅游部等六部门联合印发的《关于营造更好发展环境支持民营文艺表演团体改革发展的实

施意见》提出了一系列支持措施。这些政策包括：优化民营文艺表演团体市场准入服务；加大对民营文艺表演团体剧本创作的扶持引导力度；加强人才培养培训；畅通艺术专业人员职称评审渠道；改善演出排练条件；搭建展演展示平台等。

对广西而言，需要结合本地实际情况，制定更加具体和有针对性的实施细则。例如，可以设立民营剧团专项扶持资金，对具有特色和潜力的剧团给予重点支持；建立剧场共享机制，降低剧场的运营成本和使用门槛；鼓励国有院团与民营剧团建立结对帮扶关系，共享资源和经验。

### 5.2 构建多元协作网络

广西小剧场民营剧团的发展需要构建一个包括政府、企业、学校、媒体和社会组织在内的多元协作网络。在这个网络中，各个主体各司其职，形成合力：政府提供政策支持和环境营造；企业提供资金支持和市场资源；学校提供人才支持和智力支持；媒体提供宣传支持和渠道资源；社会组织提供衔接服务和协调支持。

### 5.3 探索差异化发展路径

广西小剧场民营剧团需要根据自身条件和优势，探索差异化的发展路径。

## 6 结语

广西小剧场民营剧团作为中国戏剧生态系统中不可或缺的一部分，既面临着巨大的生存压力，也蕴含着丰富的创新可能。这些根植于地方文化土壤的戏剧组织，通过自身的艺术实践和文化生产，不仅丰富了当地群众的精神文化生活，也为传统艺术的现代转型提供了实验场和突破口。

在地理文化和体制上的双重边缘性下，广西小剧场民营剧团的发展既需要保持对地方文化传统的尊重和传承，也需要具备开放创新的视野和勇气。面对资金短缺、人才流失、创作同质化、市场局限和政策支持不足等多重困境，我们需要寻求突破。同时，政府和社会各界也需要为民营剧团创造更加有利的发展环境，提供更加有效的政策支持和资源保障，希望广西小剧场民营剧团也能为中国戏剧的多元生态和可持续发展作出独特贡献。

### 参考文献

- [1] 光明网-文艺评论频道.(2025). 民营戏剧：在困境中坚守，在创新中突围.
- [2] 丁盛.(2021). 体制外戏剧研究的新收获.《中华读书报》.
- [3] CCTV.com.(2008). 文化体制改革让广西民族文化焕风采. 新华网广西频道.
- [4] 临沂大学文学院.(2024). 成果推介：宋希芝教授专著《民营剧团生存与发展研究》出版.
- [5] 陈恒.(2014). 用好作品站住脚.《光明日报》.
- [6] 桂林市文化广电和旅游局.(2021). 为推动民营文艺表演团体高质量发展营造良好环境-政策解读.
- [7] 孙蔚.(2011). 民营话剧社团凸显生存窘境.《中国消费者报》.
- [8] 中国文化报.(2014). 运营成本过高等七大致命伤困扰小剧场.

# Reconsidering “Aesthetic Education instead of Religion”

Wenxin Zhang

Beijing Normal University, Jinzhong, Shanxi, 030602, China

## Abstract

In the early 20th century, Cai Yuanpei proposed the proposition of “replacing religion with aesthetic education.” This issue not only elevated the disciplinary status of aesthetics and bridged Chinese aesthetics with modernity, but also charted a path toward achieving absolute human freedom. However, this proposition has sparked extensive debates within the field of aesthetics and across other disciplines. These controversies, rooted in specific historical contexts, manifest as questions about the feasibility of replacing religion with aesthetic education, with their core lying in the exploration of humanity’s transcendence. This paper first examines the historical background of “replacing religion with aesthetic education,” highlighting its response to the era’s demands for national salvation and survival. It then analyzes the theoretical basis of this proposition, demonstrating that the unique role of aesthetics in both the phenomenal and noumenal realms provides a viable foundation for religious substitution. Finally, it discusses the practical significance of aesthetic education, seeking its essence in the interplay between rationality and sensibility, Eastern and Western traditions, as well as human anxieties about finitude and aspirations for infinity.

## Keywords

replacing religion with aesthetic education, Cai Yuanpei, aesthetics, aesthetic education, religion

## “以美育代宗教”再思考

张温新

北京师范大学, 中国·山西 晋中 030602

## 摘要

20世纪初, 蔡元培提出“以美育代宗教”之主张。此议题在提升美学之学科地位, 将中国美学与现代性接轨的同时, 亦为实现人之绝对自由指出一条进路。然而, 此议题在美学学科内部及其它学科间均引起众多论争。这些争议源自特殊的时代背景, 表现为美育代宗教是否可能, 内核则是对人之超越性的探索。本文首先梳理“以美育代宗教”的历史背景, 指出其回应了救亡图存的时代要求; 其次分析“以美育代宗教”的理论依据, 指出审美在现象界与实体界的特殊作用成为宗教取代的可行基础; 最后讨论美育的现实意义, 寻找其在理性与感性、东方与西方以及人之有限性焦虑和无限性追求间的旨趣。

## 关键词

以美育代宗教, 蔡元培, 美学, 美育, 宗教

## 1 引言

1917年4月, 蔡元培在北京神州学会的演讲中提出“以美育代宗教”之主张, 所谓“择一于我国有研究价值之问题”, “即‘以美育代宗教’之说是也”。这项主张的两大核心, 一在宗教, 二在美育。无可置疑, “以美育代宗教”作为一项教育主张, 对近代以来中国美学教育产生了极大影响。但是, 该主张也在美学内部及其它学科之间引起了众多论争。这些争论不仅集中在美学与宗教的关系上, 也对美学本身的定位与目的紧密相关。时过百余年, 我们仍需对这一议题进行考察与反思。

## 2 宗教何以遭到取代

“以美育代宗教”之提出基于救亡图存的特殊时代背

景。改造国民性是20世纪初知识分子热衷的议题, 一方面, 西学东渐愈发成为不可阻挡的潮流; 另一方面, 本土文化传承亦无法完全舍弃。寻找能够同时承接两者的载体, 是时代的迫切问题。例如康有为等人, 把西方近代取得之一系列成就归因于宗教。他在《上清帝第二书》、《孔教会序》等文章中大力宣扬自己的保教主张, 要求建立孔教教会, 将孔子祭祀推广到民间。1913年, 陈焕章在上海创办了《孔教会杂志》, 引进欧美的刊物宣传模式, 为孔教推波助澜。把孔子为核心的儒学彻底宗教化, 将其思想确立为国民普适的精神信仰, 甚至全面建立诸种宗教仪轨, 广泛设庙祭祀的企图, 无疑与以启蒙为己任的知识分子所不容。

此种氛围中, 宗教取代成为热题。除蔡元培的“以美育代宗教”外, 梁漱溟在《中国文化要义》中系统分析宗教定义, 对孔教进行去宗教化操作, 进而提出“以道德代宗教”, 主张构建伦理社会, 以礼乐道德取代宗教戒律。与康有为相

【作者简介】张温新(1997-), 男, 中国山西晋中人, 硕士, 从事哲学、美学研究。

反,梁漱溟认为孔学天然具有反宗教特性,是“宗教最有力的敌人”,因其“专从启发人类的理性做功夫”。尽管对于孔子的看法有所不同,但梁漱溟反对宗教的态度是鲜明的。陈独秀则持孔德式的实证主义宗教观,在《今日之教育方针》、《再论孔教问题》等文章中表达反对宗教,崇尚科学的主张,可归结为“以科学代宗教”。他在《法兰西人与近世文明》中提出:“近代文明之特征,最足以变古之道,而使人心社会划然一新者,厥有三事:一曰人权说,一曰生物进化论,一曰社会主义,是也”。陈独秀承认宗教的劝善价值,但认为其迷信神权,蒙蔽人智。他宣扬法国启蒙时期的理性主义与科学主义,反对宗教迷信导致的神秘主义倾向。

冯友兰等人还提出“以哲学代宗教”主张。蔡元培曾在1928年《关于宗教问题的谈话》中说到:“将来的人类,当然没有拘牵仪式、倚赖鬼神的宗教。替代他的,当为哲学上各种主义的信仰”,这似乎体现出蔡元培思想的某种转变,以及:“至今我的见解,还是未尝变更,始终认为宗教上的信仰,必为哲学主义所替代”。从学科史演进的角度来看,美学最初作为感性学而设立,旨在研究与人之理性相对的感性领域。美学的研究对象既包括审美本身,也涉及了艺术以及艺术哲学。美学之学理研究,可视作哲学的一门分支,而美育之育,则以其教化育人之要求,增加引入了引导个人境界修炼的亲证旨趣。蔡元培在哲学与美学之间似有动摇,但他对美学的推崇是确定的。蔡元培将美育同科学、哲学、道德并提,对提升美学地位的贡献不可忽视。

蔡元培对于宗教之态度,总体持启蒙主义看法。他在《以美育代宗教》中认为,宗教已经过时。宗教涉及的世界、本原乃至真理等问题均可以由科学视野取代:“夫宗教之为物,在彼欧西各国,已为过去问题。盖宗教之内容,现皆经学者以科学的研究解决之矣”。宗教对于世界模式之体系建构以及个体行为之规范引导已经遭到抛弃。神学的世界观为科学的世界观取代;救赎式的仪轨为世俗式的伦理取代。宗教的世界观与伦理学被取代后,剩余的情感使命则应当留给美学承担,这也应和了美学作为感性学的学科起点。《关于宗教问题的谈话》一文中,他提出宗教会被哲学替代,同时指出,中国历史中既无深刻的宗教影响,也没有建立宗教的必要性。可以说在蔡元培眼中,美育同宗教之争,也是进步与保守之争。

### 3 美育以何取代宗教

从学者个人立场来说,蔡元培基本接受了从康德到席勒的美学思想,其中又受康德影响极深。蔡元培在1916年写了《康德美学述》,集中介绍了康德美学思想,特别是康德关于审美四契机的论述:“美者,循超逸之快感,为普遍之断定,无鹄的而有则,无概念而必然者也”。康德认为,从质上来看,美是无利害的;从量上来看,审美判断无概念却要求普遍性;从关系上来看,美具有无目的的合目的性;

从模态上来看,美是必然的。康德将人之认识划分为感性、知性与理性三个阶段。他建立的体系试图论证经验知识之何以可能,以及人之自由何以可能,并以此划分出自然与道德两大形而上学领域。美学在其中承担了连接这两大领域的作用,审美活动既具有类似认识活动的结构模式,又通向超越性的自由领域,再加之以美育之广泛教化,自然会成为替代宗教的可行选择。

同时,蔡元培也受到科学主义影响。他将宗教视作人精神活动之产物。科学主义视角下,宗教已无法维持解释世界模式的认识论建构,对人与世界的追问只能做一种“勉强解答”。因此,宗教作为落后的精神产品,不再是一种恒久不变的真理,自然应当被更先进的事物取代。美学在时间与独有特性上都胜过宗教。歌舞、雕画等审美活动自石器时代就已出现,审美作为一种人的普遍性情感活动,有着极为悠久的历史。美的追问在西方可以上溯至古希腊时期,美与真善等概念紧密关联,又成为认识论的重要组成;美在东方则以礼乐形式展开,成为构建天人秩序观念的重要部分。当审美作为情感活动附庸于宗教后,人的感性活动就被置于宗教之下。尽管如此,世界主流宗教中都生发了繁盛的宗教美学。蔡元培认为,这是宗教将审美作为自己招揽信徒的手段。启蒙主义广布,宗教祛除了神圣面纱。代表知识的科学与代表意志的道德逐渐从宗教中脱离:对世界的追问让位于物理学、博物学;对人伦关系的处理转交给伦理学。因此,将审美与宗教分离,以美育取代宗教就顺理成章。与其说蔡元培提倡“以美育代宗教”,不如说宗教作为统摄科学、伦理与美学的旗帜业已碎裂,并蜕变为三门独立学科。

其中,陈独秀提出的“以科学代宗教”继承了孔德“神学—玄学—科学”三段进化的观点,相信科学终将取代宗教;又加以唯物主义史观,使他坚信科学主义足以解决人生与社会的问题。以科学代宗教,实质上是理性回归自身,指向在逻辑实证中寻求真理的理性态度。不过,科学的研究对象在于客观的物质世界。以科学代宗教,意图集中于反对迷信的世界观。形而下之来说,是着眼于因积贫积弱造成民族危亡的现实局面,其物质性与实用性都要更强。梁漱溟提出的“以道德代宗教”,实质上回到了西周时期的礼乐制度。而礼乐则是中国政治伦理中具有美学意味的一部分。以道德代宗教,实质上把道德做了审美化处理。

以上,美育成为宗教替代这一问题中最恰当的答案。美学作为感性学,研究人之情感世界,具有慰藉心灵,化解精神危机的功能;美育作为教育实践替代传教活动,其促使美学走出书斋。如果将现代性作为一根轴线,那蔡元培的主张无疑使得中国美学与现代性进行了一场合流。以美育代宗教,为美学在中国注入了现代性的特征;美育作为教育实践,本身就成为现代化进程中的一个有机部分。而在现代性之外,美学则保留了宗教的神圣性与超越性,为人通向彼岸世界留出了通道。

## 4 美育以及审美的二元旨趣

时去一百余年。救亡图存不再是亟待应对的问题，教育和人的全面发展需求再次突显，这在某种程度上可以视作塑造国民性在新时代的演进。如前所述，“以美育代宗教”同时包含了启蒙、超越与终极关怀等多重维度。这说明，此议题的重点不在于宗教能否在现实中被必然取代，而在于美育如何为主体提供符合新世界模式的生存启示。审美的本质在于情感，而美育则在理性与感性、世俗与超越、东方与西方诸种二元分离的状况中形成独特张力。当宗教宰制的世界模式解体后，美凭借与情感的直接联系填补了科学与道德无法占据的空白。

蔡元培在《对于新教育之意见》中将教育分为军国民教育、实利教育、道德教育、世界观教育和美育。前三者属于世俗性教育，旨在达成世俗生活的完满幸福；后者则指向超越性的实体领域，是使得人之为入，进而实现主体长久价值的超越性境界。站在现象界面向实体界，这种教育主张继承了康德对于现象世界与实体世界二分的两大形而上学体系，审美则作为拱顶石联结两个世界。康德将审美判断视作想象力与知性的自由游戏，弥合了感性与包括理性在内的知性对立而产生的人性分裂，并使得两种认识能力各自独立的同时又共同统摄在整体的人这个认识主体中。可以说，美育带来的心灵自由保障了科学与道德的自身实现与顺利建构，同时弥合了双重向度的分裂，即个体内部感性与知性两大认识能力的分裂，以及世俗性的现象界与超越性的实体界的分裂。美育在不以压制人性、厌弃世俗为代价的基础上，完成了宗教的终极关怀职能。

发生在上世纪的宗教取代争论，不仅是各方政治主张的碰撞，也是东西方文明交汇的体现。时至今日，东西方在许多问题上出现了合流倾向。美育取代宗教的倾向，在西方中同样显露头角。事实上，早在文艺复兴时期，审美和艺术领域的成就已经成为鲜明色彩。近代以后，一如尼采借查拉图斯特拉之口向世人宣告上帝已死，宗教业已无法负担起人类形而上学慰藉的任务。审美体验取代了宗教体验。与宗教相反，美非但不否认个体生命之重要性，还成为生存意志的

根本动力。无论幻梦还是苦难，生命的力量都在审美的强烈情感体验中得到宣泄。

因此，“以美育代宗教”不是一个已经过时的议题。对于受教者来说，美育补足了理性主义宰制下的情感缺失。世俗性教育因其在学科门类上日益精细的划分，愈发被庞大繁杂的专业种类填满，又加之以不断艰深的知识要求，使得教育不仅充满功利主义，也给受教者造成了巨大的紧张与焦虑。美育的重要性便显现出来。美育通过情感陶冶培育人的心灵，为主体开示出一种自由充盈的内心境界。正是这种境界实现主体通往实体界的追求，缓解了现象世界有限性带来的根本恐惧。人的自由状态也为科学及道德提供了最高目的。可以说，美育是实现人之全面发展的必由之路。美与美育正是在不断弥合理性与感性、有限与无限的二元分裂中显现自身旨趣。这种旨趣恰恰是“以美育代宗教”议题的深层意图超越特定历史时期之后，在新时代反思中不断演进得出的独特阐释。

### 参考文献

- [1] 蔡元培. 蔡元培全集[M]. 北京王府井大街36号: 中华书局. 1984年.
- [2] 康有为. 康有为全集[M]. 北京: 中国人民大学出版社. 2007年.
- [3] 梁漱溟. 人生的三路向 宗教、道德与人生[M]. 北京: 当代中国出版社. 2009年.
- [4] 陈独秀. 陈独秀著作选编[M]. 上海: 上海人民出版社. 2009年.
- [5] 康德. 《三大批判合集》[M]. 人民出版社. 2010年.
- [6] 尼采. 查拉图斯特拉如是说[M]. 漓江出版社. 2000年.
- [7] 刘成纪. 蔡元培“以美育代宗教”的历史语境和现代价值[J]. 美术, 2018, (01): 10-14.
- [8] 高力克. “以科学代宗教”: 陈独秀的科学主义宗教观[J]. 史学月刊, 2017, (01): 89-97+108.
- [9] 陈明, 樊兵策. 梁漱溟儒教观的宗教学解读——以道德代宗教论为中心[J]. 宗教学研究, 2020, (03): 279-284.
- [10] 肖朗. 美学: 究天人之际——兼论美育何以代宗教[J]. 社会科学论坛, 2021, (06): 143-150.
- [11] 卢春红. “以美育代宗教”: 三条思路论争的源起与旨归[J]. 美育学刊, 2022, 13(01): 6-16.

# A musical ethnography of the “Tujia People’s Crying Wedding Performance” in Enshi Daughter City

Yuechen Bao

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China

## Abstract

“Crying at the wedding” is a traditional marriage custom widely existing among multiple ethnic groups such as the Han and Tujia. It refers to the ritual activity of crying and singing performed by the bride when she gets married. Before getting into the flower-laden sedan chair, a woman’s crying at the wedding was once an indispensable and unique ritual in old-fashioned weddings. This article is precisely a musical ethnography written based on the “Crying at the Wedding” performance of the Tujia Girls’ Town in Enshi that the author watched. Starting from the history of “crying at the wedding”, then through the specific analysis of “folk performances”, and finally combining the theories one has learned, this paper discusses the description of Enshi Tujia’s Daughter Town, a local tertiary industry, and discusses how the Daughter Town can be used as an exploration of folklorism in the local area.

## Keywords

Crying at the wedding; Tujia ethnic wedding customs; music; ethnography

# 恩施女儿城“土家族哭嫁表演”音乐民族志

包越辰

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010022

## 摘要

“哭嫁”是广泛存在于汉、土家等多个民族的传统婚姻习俗,即新娘出嫁时履行的哭唱仪式活动。上花轿前女子哭嫁,曾是旧式婚礼中不可或缺的一种独特仪式。本文正是基于笔者观看的恩施土家女儿城“哭嫁”婚俗表演书写而成的音乐民族志。以“哭嫁”的历史入手,再通过“民俗表演”的具体分析,最后结合自身所学理论,对恩施土家女儿城这一当地第三产业的描述展开关于女儿城可作为当地对民俗主义探索的讨论。

## 关键词

哭嫁; 土家族; 婚俗; 音乐民族志

## 1 哭嫁歌的溯源与当下

“哭嫁”,亦称“哭出嫁”、“哭嫁因”等。是汉族、土家族等多个民族旧式婚礼中不可或缺的一种独特仪式。

在土家族地区,哭嫁的习俗尤为显著。在土家族的婚礼仪式中,每当迎亲结束,花轿即将起程时,女方的家人包括父母、兄嫂以及姐妹等,会以泪水相送。他们在哭泣中夹杂着对新娘的祝福和吉利的寄语,认为哭声越大,女儿在未来就越能够子孙满堂。新娘在听到母亲的哭声后,也会随之应和而哭,以此表达对家人的依依不舍,哭得感人的姑娘,人称聪明伶俐的好媳。在这一过程中所演绎的歌曲,被称为“哭嫁歌”。这是一门传统的音乐形式,土家姑娘从十二三岁就开始学习哭嫁。过去,不哭的姑娘甚至不被允许出嫁。

哭嫁歌的内容涵盖了丰富的情感和主题,从哭诉自身

命运的不幸,到感谢父母的养育之恩;从表达与兄弟姐妹间的深情厚谊,到控诉媒人的欺骗行为和封建包办婚姻的无奈,以及长辈对新娘的教诲和美好祝福等。这些歌曲不仅抒发了新娘及家人的情感,也反映了古代社会对于女性角色和婚姻的看法。

尤其是在封建社会背景下,女性地位较低,婚姻多为包办,导致许多女性通过哭嫁来表达对父母亲人的不舍以及对未来命运的恐惧和担忧。哭嫁歌的内容涵盖了“哭爹娘”、“哭哥嫂”、“哭姐妹”、“哭媒人”等多个方面,反映了土家族女性的心声和社会地位。

## 2 田野纪实

恩施土家女儿城是恩施土家族苗族自治州著名的人造古镇、土家文化聚集地、国家4A级景区,该景区有摆手舞、女儿会、哭嫁、摔碗酒、十大碗等土家族民俗文化可以观察与体验。

笔者于2018年5月跟随导师佟占文教授及学生团队赴

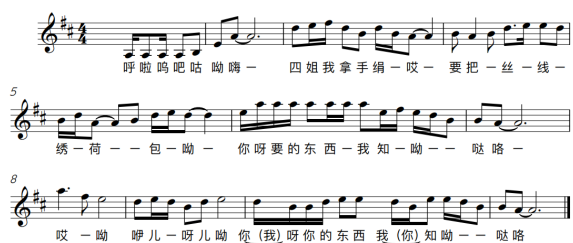
【作者简介】包越辰(1997-),男,蒙古族,中国内蒙古通辽人,在读硕士,从事蒙古族及北方少数民族音乐研究。

湖北恩施土家族苗族自治州田野调查，到达当天在女儿城内观看了土家族婚俗“哭嫁”表演。

该表演拥有较为严格的程序，首先由主持人报幕，其次以舞台表演的形式将观众带入本次表演的语境中，以女儿会上男女双方定终身——男方上门求亲——女方家庭唱哭嫁歌——女方跟随男方迎亲队伍脱离原生家庭的顺序简洁明了地展现了土家族的婚俗。

表演之前先由主持人报幕，简短介绍土家族女儿会及哭嫁的历史。

随后演出开始，演员穿着土家族特色的红色、黑色西兰卡普以男女分别的形式分开站在“吊脚楼”舞台的不同位置以模拟土家族“女儿会”，随后扮演求爱者的青年男演员穿着西兰卡普挑着装有聘礼的扁担登台，开始与穿着红色土家族传统婚服扮演求爱者的青年女演员遥相呼唤随后进入第一首歌曲（谱例1）。



谱例 1

两个演员随唱随走，一步步靠近彼此，象征着两人情投意合。定下终身的两人在舞台上翩翩起舞，伴随着音乐两人拥抱在一起，下一刻女方便将男方推至一旁，自身退入幕后，男方则向台下大手一挥和一众兄弟走下台。女方家眷也在此刻从舞台两侧缓缓登场并进入第二首曲（谱例2）。



谱例 2

第三首曲目是由女方家眷表演的舞蹈，演员手持折扇在舞台上翩翩起舞，不多时男方家眷也登台加入群舞，伴奏也从弹拨乐合奏变成唢呐为主旋律的合奏。

第四首歌曲第一段由即将出嫁的女子演唱，曲调婉转，如泣如诉。每一句唱词都伴随着抽泣，无一不在表达自己对原生家庭的思念和不舍。第二段由女子的姐姐演唱，曲调同第一段一致，表达了对妹妹的离别不舍（谱例3）。



谱例 3

并以此进入第四首歌曲（谱例4），由女子演唱，歌词以环境的变化映射女儿已经长大，即将出嫁，并再次表达对原生家庭的不舍。伴随着女儿的演唱进入第二段，随着转调的曲调开始，一旁的伴舞也进入舞台中央和女儿一起起舞，本段结束再次转调，女儿唱至最后一句“女儿要出嫁”时从舞台边缘跑回舞台最高处父母家眷身边，和父母最后一次拥抱。



谱例 4

与此同时，男方家的迎亲队伍从女儿城广场中央一路走到舞台下，男女方的亲朋好友一起上台共舞，两支舞结束，女儿重唱第四首歌第一段，男方背着女方走下舞台，在亲朋好友的欢乐“起轿咯”的吆喝声中一路远离舞台。

### 3 “我者”的阐述

通过观察，笔者发现女儿城的“哭嫁”民俗表演并非全部由演员表演，如器乐伴奏、和器乐合奏等都为播放音频，歌曲间穿插的吆喝等却是由人声现场演唱。此外像《谱例3》的歌曲，其第二乐段和第三乐段的转调具有非常鲜明的现代音乐风格，可以看出其表演虽然是建立在土家族婚俗的基础上，保留了民族服饰西兰卡普、保留了传统的婚俗流程、甚至人工建造了土家族传统的吊脚楼使表演为民族文化服务，但其中融合的现代元素还是占据了相当一部分比例。

第二天我们在女儿城的民俗博物馆巧遇了早期练琴的恩施土家族苗族自治州文化局副局长张同新老人和正在景区内巡视的女儿城艺术团李万华团长，随即我们进行了访谈，发现两位受访者都已浸淫土家族传统文化多年。

在提及土家族“哭嫁”传统时，张同新老人说：“我们土家族居住在山地丘陵地带，与这个中原的联系很少，很早就有‘以歌为媒’的这种自由恋爱，历史上呢，由于这个氏族形态的变化，就有了土家族哭嫁歌，清朝‘改土归流’之前我们土家族很多都是乱伦的，‘改土归流’以后呢，出现了那个‘父母之命、媒妁之言’这种（婚配形式），哭嫁就越来越多，这个就（是）这个土家族哭嫁歌产生的重要原因。”

当我们问到昨天表演的哭嫁歌与土家族传统婚礼中的哭嫁歌有什么不同时，张同新老人表示：“他们那个哭嫁歌跟我们以前不太一样，他就在这么个小景区里，你门口跳摆手舞，人们看完摆手舞过来看你哭嫁歌那氛围就不一样，然后这个哭嫁你把女儿会跟哭嫁放在一起，它也不是那个事情！但是它作为一种宣传手段它是很有必要的。”

李万华团长则赞同张同新老人的说法，并表示：“我们虽然对节目进行了一些整合，还使用了一些伴奏带，也有一点小小的改编，但是现在城市里的小孩子有几个能见到女儿会？就算有那他能去吗？我们这种改编、我们女儿城这种体系才能让这些传统的东西长久地活下来，哪怕是进行一些变化也是为了发展。我们这民俗博物馆就养了几十个民间艺人和一百多个演员，不做出一些改变我们连这些人都养不起！”说到这里张同新老人又补充道：“不能说用伴奏带他就不是哭嫁歌了，我前面说他形式不对就是说这个形式，跟这个哭嫁歌没关系。”

显然在当地文化工作者眼中，女儿城虽然一定程度上改变了土家族的婚嫁传统，但更为重要的是它很好地留存了“哭嫁”这一形式、还通过自身的经济效益给一部分民间艺人提供了生活保障。张同新和李万华两人的眼光显然也更为

开放，不将本民族的婚俗局限在完全传统的框架中，而是从中寻求突破，适应社会发展。

### 4 “他者”的阐释

从内容的角度看，女儿城表演的哭嫁歌乃至整个鄂西地区土家族的哭嫁歌其内容都体现了土家族的婚嫁风俗，通过张同新老人的叙述可以了解到土家族在近两百年前就通过清政府的“改土归流”完成了从乱伦的“血缘家庭”到“非血缘家庭”的过渡。“女儿会”是土家族封闭社会在“血缘家庭”风俗下土家族社会的产物，但“女儿会”这种形式并没有受到婚配制度的影响，在信息闭塞的时代“女儿会”就是土家族人民群众最好的求爱场合，只是在“改土归流”之后变得更加符合伦理。

从民俗主义的视角来看，女儿城以伴奏带、人声和声等手段将土家族的传统婚俗在第三产业行业中再现，在表演中保留的方言、传统建筑、传统服饰、一段体的无伴奏民歌等都体现了当地对民俗主义的探索。虽然在有些当地文化工作者眼中可能存在“场景过快转换”的问题，导致女儿城内的多个表演互相影响（如从摆手舞的“喜场景”到哭嫁的“悲场景”距离仅数百米），无法达到最佳的演出效果和体验感，但能在如此规模的人造景区内分工完成多种传统文化的展演，还要兼顾商贩的经济效益，能够达到现在的效果显然是值得肯定的。

### 5 结语

恩施土家女儿城的“哭嫁”民俗表演是鄂西地区土家族婚嫁风俗的缩影，短短十分钟有余的表演将当地土家族青年男女从相识到相知，再到相爱最后完婚的整个过程。

而站在体验者的角度来看，女儿城艺术团人为创造的语境与人为创造的环境（如传统建筑）两相结合得严丝合缝，惹人感同身受的歌曲、传统的服饰、音乐情绪的转变，从一个外地人的视角来看没有任何不恰当的安排，以一种极其吸引人的方式将土家族的“哭嫁”文化呈现在了观众的面前。

通过表演中的歌曲可以看出恩施土家女儿城的哭嫁歌虽然在传统民歌的基础上改编并以播放伴奏的形式表演，但在当地文化工作者看来仅仅是以较为现代和商业化的形式呈现传统，并未脱离传统。它将传统从其原初的文化语境中移植出来，在女儿城中重构的“哭嫁”为土家族传统的婚俗赋予了新的文化意义和商业价值，不仅让游客可以体验到异域的文化风情，也使得传统婚俗在现代社会中得以保存和传承。虽然在是否保持“哭嫁歌”的本真性上引发了讨论，但其也体现了民俗主义在现代实践中的复杂性和多面性。

### 参考文献

- [1] 谌骁.民俗主义视野下的恩施土家女儿会研究[D].武汉大学,2020.
- [2] 张思佳.明代妇女犯罪问题研究[D].东北师范大学,2019.
- [3] 黄彩薇.浅析“哭嫁”婚俗的起源与发展[J].群文天地,2011,(14):3-4.

# A Study on the Evolution of Wedding Ceremony Music in Zasaktu

Wurigumula

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China

## Abstract

The wedding ceremony music of Zasaktu has its own unique style and characteristics. Its music is melodious and unrestrained, with a lively and powerful rhythm. Through the wedding ceremony music, it expresses the bold and generous character of the Mongolian people and the vastness of the grassland to people, with a strong flavor of the grassland. The Zasak Tu wedding, as the most distinctive wedding ceremony form in Mongolian weddings, features the most traditional wedding ceremony procedures and music of the Mongolian people. Among them, the ceremony music is one of the most important components of the entire wedding ceremony and also the most crucial button. The music of the Zasaktu wedding ceremony carries the folk customs of the Mongolian ethnic group, and also showcases the historical culture and personality traits of the Mongolian people. It is not only an embellishment of the Zasaktu wedding ceremony, but also an important carrier for the inheritance of ethnic culture, presenting the music culture of the Mongolian ethnic group to people and playing a certain role in the development of traditional Mongolian music.

## Keywords

Zasaktu wedding ceremony, music, Grassland culture

# 扎萨克图婚礼仪式音乐的变迁研究

乌日古木拉

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010022

## 摘要

扎萨克图婚礼仪式音乐有着自己独特的风格和特点, 其音乐悠扬奔放, 节奏明快有力, 通过婚礼仪式音乐向人们表达出蒙古族人民的豪爽性格和草原的辽阔, 有着浓厚的草原韵味。扎萨克图婚礼作为蒙古族婚礼中最具特色的婚礼仪式形式, 有着蒙古族最传统的婚礼仪式环节和婚礼仪式音乐, 其中, 仪式音乐是整个婚礼仪式中最重要的组成部分之一, 也是最关键的纽带。扎萨克图婚礼仪式音乐承载着蒙古族的民俗风情, 也展现出蒙古族的历史文化和性格特点, 它不仅是扎萨克图婚礼仪式的点缀, 更是民族文化传承的重要载体, 向人们展示着蒙古族的音乐文化, 对蒙古族传统音乐的发展有一定的作用。

## 关键词

扎萨克图婚礼; 仪式音乐; 草原文化

## 1 扎萨克图历史地理概述

扎萨克图为现在的内蒙古自治区通辽市科尔沁右翼前旗, 简称科右前旗。位于内蒙古自治区的东北部, 兴安盟中部, 总面积大约有 17500 平方千米, 属于大陆性季风气候地区。扎萨克图旗与吉林省、阿尔山市与蒙古国等多地相邻, 有着丰富的自然地理环境。

扎萨克图旗名字由“扎萨克图郡王”世袭爵位而来, 是清代时期游牧旗之一。扎萨克图作为科尔沁部落最重要的地区之一, 有着悠久的传统历史文化和辽阔的地域。用自己的传统文化和传统音乐向人们展示着扎萨克图地区的风采。

要说起扎萨克图的历史, 既要春秋战国时期说起。

早在春秋战国时期, 扎萨克图是东胡人生活的地方。公元前 207 年, 匈奴冒顿单于征服了东胡人, 将其分为鲜卑和乌桓两支, 科尔沁地区的主要牧民以鲜卑和乌桓为主。随着乌桓人向南迁移, 此地逐渐被鲜卑族取代。因此, 科右前旗在秦汉时期位于辽东郡北边, 西汉时属于扶余、鲜卑, 南北朝和隋唐时期则为契丹国的属地。春秋战国至魏晋时期, 科尔沁右翼前旗是中国北方各游牧民族的驻扎地。在公元 926 年, 科尔沁右翼前旗归泰州府管辖, 后又归辽阳行省管辖, 直至 13 世纪初, 1206 年, 铁木真统一蒙古后, 将今科尔沁右翼前旗洮儿河、归流河流域一带分给其长弟哈萨尔。元朝元贞元年 (1295) 在该地设立肇州屯田万户府, 1368 年, 元朝失去了对中原地区的统治, 今归流河、洮儿河流域正是泰宁卫的驻牧腹地。1524 年, 因猛克塔斯哈喇一系游牧于此, 嫩科尔沁部名称由此而来。嫩科尔沁部的四个部落, 在 1636 年分别以左右两翼的方式在科尔沁右翼中旗的哲里木

【作者简介】乌日古木拉 (1998-), 女, 蒙古族, 中国内蒙古通辽人, 硕士, 从事蒙古族及北方少数民族音乐研究。

山下聚集，组成了哲里木盟，也被称为嫩江十旗。到了明朝后期，科尔沁部逐渐强大，以至到了清代，清廷对于蒙古地区实行盟旗制度，使其相互制约，无法联合。

中华民国成立以后的两年时间，札萨克图旗又经历了许许多多的坎坷和波折，后来在1949年中华人民共和国成立以后，将札萨克图旗划分到吉林省管辖，长达三十年。最终在1979年又回归内蒙古自治区，直至今日。

总而言之，札萨克图旗在漫长的历史长河中，突破重重困难，披荆斩棘的走到今天，向人们展示出它独特的文化魅力。在这过程中，札萨克图传统文化也吸收了新型文化，将其融合磨合，成为今天的札萨克图文化，屹立在内蒙古辽阔的土壤中经久不衰，为后人留下了许许多多的传统文化。其中，札萨克图婚礼仪式音乐就是其中最宝贵的文化之一，更是札萨克图珍贵的传统文化遗产。

札萨克图婚礼仪式音乐是蒙古族婚礼仪式音乐中最具代表性的婚礼仪式音乐之一，比较完整的保留着传统婚礼音乐的过程和礼节，用自己独特的方式向人们展现出当地婚礼的文化和习俗。所以，札萨克图婚礼仪式音乐不仅仅是独具特色的婚礼仪式音乐，更折射出札萨克图蒙古族传统音乐文化的烙印，对札萨克图传统音乐的传承和发展也贡献出自己的一份力量。

## 2 札萨克图婚礼仪式音乐个案调研

笔者自2023年考入内蒙古师范大学音乐学院少数民族艺术专业硕士研究生以来，数次跟随导师佟占文老师进行实地考察与采访。并在佟老师的指导和帮助下，有幸能够参加此次调研。在此次调研中佟老师提前与当地戴永喜老师联系，确保调研流程顺畅，并在戴老师的带领和帮助下，于2024年9月17日，与佟占文老师、布仁套格套老师、娄钰婷博士一行人来到兴安盟乌兰毛都苏木进行调研，准备参与一对新人的婚礼仪式，完成札萨克图婚礼仪式音乐田野调研。

此次调研聚焦札萨克图蒙古族传统婚礼中的音乐实践，旨在通过参与式观察，揭示蒙古族音乐在札萨克图婚礼仪式中的功能。出发前，导师带领我们梳理了《蒙古风俗志》中关于札萨克图婚俗的记载，并准备了录音设备、摄像机及访谈提纲，特别强调要融入到婚礼现场，全程全神贯注的跟上仪式的节奏。

### 2.1 乌兰毛都苏木婚礼调研记录

9月17日和18日，我们全程参与了新郎胡日乐与其妻子格日乐图雅的传统婚礼，这也是本次调研的核心个案。仪式从清晨的提亲祝福延续至深夜的婚宴欢歌，笔者在婚礼仪式中的每个环节都及时标注音乐现象，下面对札萨克图婚礼仪式音乐个案进行详细的记录：

9.17日中午12:00，由女方家人和亲戚组成的12人送亲队伍来到男方家中，笔者从送亲队伍和迎亲队伍的服装和

穿着上可以看出，男女双方家长和亲戚都非常看重婚礼仪式，人人都身穿蒙古族华丽的服装，女士头上带着隆重的头饰和彩色的头巾，以示对一对新人和传统婚礼的敬重。当女方送亲队伍进入村庄后，由男方的50位家人和亲戚穿着蒙古袍在进入村庄的路口迎接。迎接时手拿蓝色的哈达，拿着酒杯代表欢迎尊贵的送亲队伍。

9.17日下午5:00，送亲队伍和男方的宾客们都来到乌兰毛都苏木上的金马鞍景区，进行了隆重的迎亲仪式。在迎亲仪式中，首先由新郎的父母敬酒给众人敬酒，先敬长辈和女方的送亲队伍。这个时候人们也唱起了迎亲歌曲，共有五首歌曲，在5:10分的时候演唱了第一首歌《蒙古汉子》，在5:20分演奏了著名的马头琴歌《万马奔腾》，第三首歌《巴林旗民歌》，第四首歌：《蒙古国诗朗诵》，最后由新郎的弟弟演唱了蒙古族流行歌曲《一起玩耍》。就这样在热闹的欢声笑语中结束了当晚的仪式。

9月18日凌晨3:50来到男方家里，家里已经聚满了长辈亲戚与朋友，准备进行“萨达嘎”仪式。凌晨4:00“萨达嘎”仪式正式开始。男方祝颂人高举“礼单”（用蒙文书写，烫金装饰），用史诗般的语调宣读礼品名称、数量及寓意，新郎双手捧最珍贵的礼品向女方长辈行礼。在“萨达嘎”仪式结束之后在5:30--6:30之间进行“握手仪式”，“握手仪式”蒙语意为“gar atgulhu”，7:00的时候大家用了简单的早茶。

在10:58分礼炮声响，婚宴正式开始。主持人走上舞台进行简单的开场之后，双方父母上台进行简单的改口仪式，改口仪式结束之后与长辈们进行合影环节。这个过程中主持人在认真的主持着婚礼的各个环节，当长辈们走下舞台之后，两位新人进行敬酒仪式，舞台上也开始载歌载舞，甚是热闹。

### 2.2 调研中的文化思考

导师在这次的田野调研中强调：“没有音乐的婚礼在札萨克图人看来是‘未完成的仪式’，”音乐通过固定旋律标记仪式节点，如牛角号声划分迎亲阶段，梳头歌节奏规范身体动作，这种“听觉框架”确保传统仪式的代际延续。

此次田野调查让我深刻体会到民族音乐“在生活中存在，在实践中传承”的真谛。笔者的导师佟老师在调研中的现场指导——从声学现象的捕捉到文化内涵的解读，从访谈技巧的示范到田野伦理的强调，都让我对少数民族艺术的方法论有了直观认知。通过这次的札萨克图婚礼仪式音乐田野调研，让笔者明白了更深刻的道理“音乐是草原文化最鲜活、最直接的表达”，这些是通过书本了解不到的。本次调研收集的实数个音频和视频及访谈记录，为本次论文的撰写提供了最大的帮助，也为后续的学习和研究奠定了扎实的基础，这段牧区田野经历让我明白，民族音乐的研究不仅需要学术理论，更需要走进草原、倾听人心的田野情怀。

### 3 札萨克图婚礼仪式音乐的变迁

笔者为了顺利完成“札萨克图婚礼仪式音乐的变迁”一文，跟随硕士研究生导师佟老师和布仁老师等一行人来到札萨克图胡硕，现场调研了札萨克图婚礼仪式，详细记录了札萨克图婚礼仪式的全部过程。通过反复观看调研的视频，笔者总结出下面几点札萨克图婚礼仪式音乐的变迁表现。

#### 3.1 乐器的多元化

在原先的札萨克图婚礼仪式中用到的乐器以马头琴和四胡等为首的蒙古族传统乐器。现在的札萨克图婚礼仪式中出现的乐器不只是马头琴和四胡等传统乐器，而是加入了新型的电子乐器和电子伴奏，例如：电脑合成的电音伴奏、电子琴、电吉他等乐器。人们通过电子合成器模拟出各种丰富的音色，与传统乐器相结合，丰富了音乐的层次感和表现力。这些乐器在札萨克图婚礼仪式音乐中的使用，为传统的婚礼仪式添加了新的活力，带来了新的色彩。也反映出传统的札萨克图文化与其他文化的融合，反映出札萨克图音乐与新型音乐的融合。

#### 3.2 旋律融合创新

札萨克图婚礼仪式音乐的变迁不只表现在乐器的多元化，也表现在仪式音乐旋律的融合创新中。尤其进入21世纪以来，随着社会的飞速发展，蒙古族传统音乐旋律也受到了其他音乐的影响，在传统的旋律上进行改编或是保留基本旋律框架上加入新的和声和节奏，形成了新颖的旋律。例如，在某些婚礼音乐中，引入了流行音乐的节奏模式，使音乐更具现代感和活力，同时又不失传统音乐的韵味。这种融合创新不仅吸引了年轻一代对传统婚礼音乐的关注，也让传统音乐在当代社会中有了新的生命力。

#### 3.3 表演形式的转变

根据笔者的调查，发现原来的札萨克图婚礼仪式音乐只在婚礼现场出现，与婚礼的其他仪式相结合，很自然的运用在婚礼仪式的各个环节中，是一个纯粹而自然的表演。而现在的札萨克图婚礼仪式音乐慢慢演变成舞台表演的形式，将仪式音乐搬上舞台，进行舞台表演，由专业的歌手或演员去编排和走台，服装和舞台也变得更加刻意，演变成专门的艺术表演形式。这样的转变，失去了原有的自然韵味，更多的是表演痕迹。在传统的札萨克图婚礼仪式音乐中的表演人员均由亲朋好友或当地的民间艺人组成，他们在婚礼仪式中

不请自来，热情的为两位新人送上自己的歌声当做祝福，其他参加婚礼的人们也都热情的配合演出，为婚礼增加开心的氛围。而现在的婚礼仪式中演出的人都有专业人士组成，他们都是经过专业音乐院校毕业的大学生或经过训练的专业演员。这些婚礼仪式音乐表演人员的专业化，虽然为婚礼带来了更专业的演绎，但同时也失去了真情实感的祝福。

笔者认为，札萨克图婚礼仪式音乐的这几点变迁与社会发展变化是分不开的，首先在札萨克图蒙古族的生活生产方式的演变。随着社会的飞速发展，札萨克图蒙古族的生活方式由草原游牧生活演变成半农半牧生活，过起了居家定居的生活。随着生活环境和生产方式的转变，让传统的札萨克图婚礼也发生了一定的变化。例如，过去在草原上举行的盛大婚礼，如今可能受到场地等因素的限制，无法完全按照传统方式进行。同时，现代生活的快节奏也使得人们对婚礼仪式的时间安排和流程简化有了新的需求，这不可避免地影响到婚礼仪式音乐的传承与发展，促使其在形式和内容上做出相应改变。

### 4 结语

札萨克图婚礼仪式音乐作为蒙古族婚礼仪式中的代表性音乐，有着自己的独特特点，与蒙古族传统音乐文化是分不开的。蒙古族婚礼仪式音乐更作为游牧文化的浓缩载体，其旋律、乐器、演唱技巧不仅具有艺术价值，更承载着民族的历史记忆与文化认同。当前传承虽面临挑战，但通过人们的努力和系统性保护仍然可以活跃在蒙古族人民的视野中。总的来说，在札萨克图婚礼仪式中，音乐是非常重要的组成部分，在婚礼仪式中，因为有了音乐的烘托和作用，使整个婚礼仪式更加温馨，更加完整。目前，札萨克图婚礼仪式音乐受到了汉族文化的影响和社会发展的原因中进行着变迁，在变迁中流传，在变迁中向人们展示出自己独特的一面。

#### 参考文献

- [1] 乌兰杰《蒙古族音乐史》，内蒙古人民出版社，1999年
- [2] 科尔沁右翼前旗文化馆《札萨克图婚礼》，科尔沁右翼前旗文化馆非遗名录，2018年
- [3] 边媛《地方传统中的札萨克图婚礼仪式音声研究》，内蒙古师范大学硕士论文，2024年
- [4] 斯钦都楞《札萨克图婚礼》，内蒙古文化出版社，2018年

# Breaking the Deadlock of Homestay Homogenization Competition: A Study on Differentiated Development Strategies Along the Taihang Sky Road

Shanshan Wu Zhaofei Geng

Hebei Institute of Technology, Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

## Abstract

The homestays along the Jingxing Taihang Sky Road have formed an industrial cluster relying on Taihang's natural and cultural resources, but the homogenization dilemma of "a thousand homestays looking identical" restricts their upgrading. Currently, the presentation of regional characteristics by homestays mostly stays at superficial symbolic stacking, failing to transform into in-depth experience value and cultural identity. From the systematic perspective of resource transformation, this paper explores activating the uniqueness of regional elements through creative design, and constructs a differentiated path covering space construction, cultural expression, and experience interaction, providing an operable framework for breaking the homogenization bottleneck.

## Keywords

Taihang Sky Road; homestay; design empowerment; differentiated development

## 民宿同质化竞争的破局路径：太行天路沿线差异化发展策略研究

吴珊珊 耿照飞

河北工程技术学院, 中国·河北 石家庄 050000

## 摘要

井陘太行天路沿线民宿依托太行山水与人文资源形成产业集群,但“千宿一面”的同质化困局始终制约其升级发展。当前民宿对地域特色的呈现多停留在表面符号堆砌,未能转化为深层的体验价值与文化认同。本文针对这一核心问题,从资源转化的系统性视角出发,探索通过创造性设计激活地域元素的独特性,构建涵盖空间营造、文化表达、体验交互的差异化路径,为太行天路民宿突破同质化瓶颈提供可操作的实践框架。

## 关键词

太行天路; 民宿; 设计赋能; 差异化发展

## 1 引言

太行天路沿线民宿同质化的关键矛盾,在于地域资源的“独特性”与呈现方式的“普遍性”之间的断裂。多数民宿虽试图融入太行山水、古村风貌等元素,却因缺乏有效的转化手段,最终陷入“符号拼贴”的雷同陷阱。如何将抽象的地域特质转化为具象可感消费体验,是破解同质化的核心命题,而实现这一转化,关键在于创造性设计的驱动。既有研究在探讨民宿差异化时,多强调资源挖掘与主题定位的重

【课题项目】《井陘县太行天路沿线民宿集群化发展研究》(项目编号: HB25-QN070)。

【作者简介】吴珊珊(1994-),女,中国河北邢台人,硕士,讲师,从事环境设计,旧建筑改造设计研究。

要性,却对“资源如何转化为体验”的中间环节关注不足。本文通过引入设计学中的“在地转化”理论,聚焦“资源识别-设计转译-价值呈现”的完整链条,填补地域特色落地路径的研究空白,为差异化策略提供更具操作性的理论支撑。

## 2 井陘太行天路沿线民宿同质化表现及多维成因解析

太行天路沿线民宿的同质化困局,是多重因素交织作用的结果。设计转化能力不足是重要诱因,而区域规划协同缺失、投资者认知偏差、资金约束、专业人才短缺等因素相互叠加,共同加剧了“千宿一面”的困境。

区域规划协同缺失为同质化埋下隐患。作为串联井陘县多个村落的旅游带,太行天路沿线民宿缺乏统一的主题分区规划,未结合各村资源禀赋形成“古村文化区”“山水体验区”等差异化定位,导致经营者盲目模仿成功案例,

陷入“你有我也有”的无序竞争。这种规划缺位使井陘地域资源的分布优势难以转化为业态的差异化布局，正如石家庄市政协委员马瑞、王玉忠所指出的，古村落整体缺乏科学规划会导致特色难以凸显，太行天路民宿正面临此类问题<sup>[1]</sup>。在规划协同缺位下，投资者的认知偏差进一步窄化了发展路径。多数经营者将民宿等同于“乡村版酒店”，对太行山石、古村肌理、非遗技艺等地域资源的文化价值认知不足，更倾向选择低成本标准化改造方案复制“网红民宿”模板，而非挖掘本地特质。这种“重硬件轻文化”的认知，直接导致设计方向偏离在地性。资金约束与专业人才短缺则从实操层面限制了差异化落地。井陘县中小民宿普遍面临资金压力，难以承担深度设计与体验化改造；而兼具设计能力与地域文化认知的复合型人才匮乏，使有转型意愿的经营者也难以将“差异化想法”转化为落地方案。例如南横口民宿想开发瓷文化体验项目，却因缺乏既懂陶瓷又懂旅游设计的人才，最终只能停留在简单陈列阶段，仅将瓷片粘贴于墙面，无解说牌或互动说明。

综合来看，设计转化能力不足成为矛盾核心。当地域资源无法通过有效设计转化为独特体验价值时，民宿同质化便成了必然结果。

### 3 设计在民宿差异化中的赋能逻辑

设计对民宿差异化的赋能，本质在于以创造性手段打破地域资源与消费体验间的转化阻碍，其核心逻辑呈现在“解码资源”与“放大价值”的双重功效里。这并非单纯的视觉美化，而是构建起一套从资源特性到消费感知的完整转化体系，为民宿赋予独一无二、难以复刻的特性。

#### 3.1 设计作为资源转化的“解码器”

设计率先充当起地域资源的“解码器”角色。就太行天路而言，其差异化基因隐匿于自然与人文的细微纹理之中。太行山石那层层叠叠的纹路，蕴含着山地地貌演变的奥秘；古村街巷蜿蜒曲折的走向，凝聚着往昔防御与生活的智慧；井陘拉花灵动的动作轨迹，承载着民俗信仰的集体记忆。这些潜藏的独特之处，若未经设计转化，很难被游客察觉。诚如设计学者张雷所说：“在地性设计的核心，是把‘难以言传’的地域气质转变为‘能够触摸’的空间语言”。而且，不同地区设计民宿建筑时，不能盲目照搬，应深入了解当地地域文化，设计出既能传承又能展现当地文化特色的民宿，规避地域文化符号转译的形式化问题。设计通过提取实物元素特征，运用设计手法进行再创造，使当地文化元素具象化<sup>[2]</sup>。像将古驿道的“石板路肌理”，转化成客房地面的拼花图案；把拉花舞蹈的“红绸弧度”，抽象为庭院廊架的曲线造型，让原本模糊的地域特质变得清晰可感，使民宿从普通的住宿空间，摇身一变成为富有故事的文化载体。

#### 3.2 设计作为体验增值的“放大器”

设计的赋能价值，更突出地体现在作为体验增值“放大器”的杠杆作用上。与大规模硬件改造的高额成本投入不

同，设计的精妙构思能用低成本实现体验的大幅提升。这种“以小博大”的逻辑，源自对资源利用方式的重构。空间层面，无需大拆大建，调整窗棂角度引入特定山景，选用本地石材的原始切面装饰墙面，就能增强太行山野的沉浸感；文化层面，不依赖新增非遗展品，设计“拉花动作拆解手册”“刺绣针法与农耕节奏对应图”互动工具，便能让游客在参与过程中深入理解文化内涵。文旅体验设计研究表明：“将文化符号运用技术融入民宿整体设计，既能给游客直观视觉体验，又能助力游客了解当地风土人情与历史文化”。设计通过优化这种连接方式，既降低了实现差异化的成本，又避免了资源的过度开发与浪费，形成了可持续的差异化发展路径。

设计的双重赋能逻辑，为解决太行天路民宿同质化问题指明了清晰方向，既要精准解读地域资源的独特性，又要凭借巧妙设计放大体验价值，让民宿在激烈的市场竞争中崭露头角。

## 4 设计驱动的民宿差异化发展策略

基于设计赋能的双重逻辑，太行天路民宿的差异化发展需从空间、文化、体验三个维度构建系统性设计策略，将地域资源的独特性转化为可感知、可参与、可记忆的消费价值，形成“一宿一特质”的集群效应。

### 4.1 空间设计：让地域肌理成为“天然标识”

空间设计的核心是让地域肌理成为民宿的“天然标识”，避免陷入“仿古建筑”的同质化陷阱。东段大梁江古村以“太行石头城”闻名，民宿改造保留原有干垒石墙，通过“石缝嵌灯”设计，夜晚透出点点微光，既延续古村记忆，又以现代光影重构“太行星空落人间”意象，可通过游客拍照分享率、辨识度问卷评估效果。中段于家村有“中国石头建筑博物馆”之称，石头街巷随山势形成登高韵律。民宿用当地青石打造阶梯式庭院，高度差呼应村落坡地，游客拾级而上可邂逅“观星台”“石磨茶歇角”等节点，动线成为对“石村与山地共生”的体验式解读。西段南横口村因“千年古瓷窑”得名，民宿突破“单纯陈列瓷器”模式，将瓷片嵌入客房墙面缝隙，配合光源形成“瓷光映石”效果；庭院地面用古窑残瓷拼出窑火纹、水波纹，延续“瓷与土共生”记忆。

这种“一村一设计语言”让民宿与在地资源深度绑定，避免“千村一面”，成为村落文化的“微缩展览馆”。

### 4.2 文化设计：让非遗元素成为可体验的故事”

文化设计的关键是让非遗元素从“装饰符号”变为“可体验的故事”，实现从“看文化”到“玩文化”的升级。井陘拉花非遗可转化为刺绣体验包，将“抖肩”“翻腕”动作拆解为针法，游客在刺绣中感知舞蹈韵律，让非遗传承从观赏转为沉浸式参与；核桃园刺绣可设计“植物拓印+刺绣”体验，先拓印太行山野植物形态再刺绣还原，强化“非遗+自然”关联。古驿道沿线民宿深挖马帮文化，以通关文牒替

代房卡，入住需完成盖驿印等仪式，退房赠送手绘路线图等信物作为记忆载体。此外，结合太行农耕文化的“节气主题客房”，让播种工具、核桃农具融入生活场景，使民俗从抽象传说变为可触摸的日常。

#### 4.3 体验设计：让服务流程成为“差异化记忆点”

设计需让服务流程成为“差异化记忆点”，打破标准化刻板印象。游客抵达时，先通过太行天路微缩沙盘认知区域地理，再领取标注小众景点的手绘探索地图，最终以村落特质仪式替代登记，如大梁江用石片拓印房号，于家以石阶编号对应客房，南横口用瓷片拼出入住凭证。三步设计串联“认知—探索—沉浸”过渡，让服务成为文化体验窗口<sup>[3]</sup>。针对不同客群的互动设计更精准：亲子家庭参与“太行小工匠”活动，用本地陶土制作山石形态陶艺品；中老年客群加入“古村寻踪”任务，寻找旧马灯等物件解锁民俗故事。可通过统计客群参与时长、二次体验意愿调研，优化活动流程。这些设计让服务从被动供给转为主动文化传递。

空间、文化、服务层面的设计策略，为民宿提供了可落地的差异化路径，其有效实施需配套支撑体系，需进一步探索设计赋能的落地机制。

### 5 构建设计赋能的支撑体系

设计驱动的差异化策略要落地见效，需建立适配太行天路民宿发展实际的支撑体系，既保障设计的在地性与专业性，又降低中小经营者的实施门槛，形成可持续的赋能生态。

#### 5.1 建立“设计师+在地匠人”合作机制

建立“设计师+在地匠人”合作机制是保障设计原真性的核心。太行天路的地域技艺，如石砌工艺、非遗刺绣承载着不可再生的文化记忆，单纯依赖外部设计师易导致“在地性失真”。通过组建由专业设计师、本地石匠、木匠及非遗传承人构成的“设计顾问团”，可实现设计智慧与传统技艺的融合，设计师负责现代审美转化与功能优化，匠人则提供技艺细节指导与文化内涵解读，例如在石墙改造中，石匠能依据石材特性建议嵌缝角度，避免设计方案因违背工艺规律而沦为“形式主义”。这种协同模式既守住了地域文化的根脉，又避免了“过度设计”对原生风貌的破坏。

#### 5.2 推行“设计轻量化”改造理念

针对中小民宿经营者的成本顾虑，推行“设计轻量化”

改造理念是扩大策略适用性的关键。多数民宿体量小、资金有限，难以承担大规模改造。为此，需编制“低成本设计指南”，提炼可复制的轻量化方案，如山间野花与枯枝布置庭院景观，既呼应太行野趣又几乎零成本。将废弃老门板改造成茶几并保留原有木纹，既节约开支又承载乡村记忆。这些设计不依赖高端材料与复杂工艺，却能以细节巧思强化地域特色，让差异化改造从“高门槛”变为“可触及”，确保设计赋能策略惠及更多市场主体。

#### 5.3 政策引导与资源整合

为破解井陘县民宿资金与人才短缺问题，当地政府联动省级政策打出组合拳。依据《关于促进旅游民宿高质量发展的实施意见》，对融入井陘古村文化、民俗技艺等元素的在地化设计民宿，给予最高30%改造费用补贴，契合培育地域特色精品民宿的要求。借力河北省文旅厅乡村民宿提档升级专项行动，其整合省内外专家组建帮扶团队，实施“送智上门”<sup>[4]</sup>。井陘县借此举办设计师驻村工作坊，邀请专家指导。同时，依托“民宿设计资源共享平台”，整合本地匠人、闲置老物件及设计案例等资源，降低中小经营者信息成本，多维度助力民宿差异化发展。

### 6 结论

太行天路民宿的差异化发展，并非简单依赖“独特资源”的天然禀赋，而在于通过设计将资源的“独特性”转化为体验的“独特感”。从空间的在地表达，到文化的体验转译，再到服务的场景设计，设计作为贯穿始终的核心手段，既能以最小成本激活地域元素的价值，又能构建难以复制的差异化认知，最终实现从“千宿一面”到“一宿一境”的跨越。

#### 参考文献

- [1] 马瑞, 石玉忠. 关于发展民宿经济推动建设和美乡村的建议 [R]. 石家庄市政协会议, 石家庄, 2024.
- [2] 张婷芳. 地域文化符号在民宿设计中的应用[J]. 天工, 2024(18), 45-47.
- [3] 周静秋. 符号、场景与仪式: 视觉传播视域下文博类节目的视觉化建构——以《中国考古大会》为例[J]. 传播与版权, 2025, (09):27-29+33.
- [4] 河北省文化和旅游厅. 乡村民宿提档升级专项行动相关政策 [Z]. 2023.

# Research on the Current Situation of Chahar Folk Song Inheritance from the Perspective of Intangible Cultural Heritage

Terigele

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010000, China

## Abstract

Chahar folk songs are an important part of traditional Mongolian music and are widely spread in Zhengxiangbai Banner, Zhenglan Banner, Xianghuang Banner and Taipusi Banner of Xilingol League, as well as Chahar Left Banner, Chahar Middle Banner and Chahar Right Banner of Ulanqab, Xinjiang and other regions. However, with the rapid development of industrial modernization and modern civilization, Chahar folk songs are facing many challenges. Based on the perspective of intangible cultural heritage, this article takes the folk songs of Chahar in Zhenglan Banner as the research object. Through in-depth field investigations and interviews with inheritors, it systematically examines its current survival status and living inheritance. The research aims to reveal the actual inheritance predicament and cultural adaptation strategies of Chahar folk songs in contemporary society.

## Keywords

Chahar Folk songs; Intangible cultural heritage; The current situation of inheritance

## 非遗视域下察哈尔民歌传承现状研究

特日格乐

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010000

## 摘要

察哈尔民歌是蒙古族传统音乐的重要组成部分, 广泛流传于锡林郭勒盟正镶白旗、正蓝旗、镶黄旗、太仆寺旗, 与乌兰察布察哈尔左旗、察哈尔中旗、察哈尔右旗, 新疆等地区。然而, 随着工业现代化和现代文明的迅猛发展, 察哈尔民歌正面临着诸多挑战。本文基于非遗视角, 以正蓝旗察哈尔民歌为研究对象, 通过深入田野调查与传承人访谈, 系统考察其当前存续状态与活态传承。研究旨在揭示察哈尔民歌在当代社会中的实际传承困境与文化适应策略。

## 关键词

察哈尔民歌; 非物质文化遗产; 传承现状

## 1 引言

察哈尔民歌作为察哈尔部落极具代表性的民歌体裁, 在漫长的历史长河中与其特有的历史背景、生活方式、民俗传统融为一体, 是见证察哈尔部落历史的“活化石”, 更是非物质文化遗产中具有代表性的地方传统之一。如今, 察哈尔民歌主要分布于锡林郭勒盟正镶白旗、正蓝旗、镶黄旗、太仆寺旗, 与乌兰察布察哈尔左旗、察哈尔中旗、察哈尔右旗, 新疆等地区。2009年, 察哈尔民歌被列入第二批自治区级非物质文化遗产代表性名录, 这一举措不仅是对该文化形式的高度认可, 更为其保护和传承提供了重要契机。深入挖掘察哈尔民歌的文化内涵, 有助于增强民族文化自信, 推

动文化多样性发展。然而, 近年来, 察哈尔民歌却面临着诸多挑战。随着工业现代化的推进与现代文明的冲击, 察哈尔民歌的传承和发展正面临着前所未有的考验。

因此, 如何保护、传承、创新察哈尔民歌, 已成为我们这一代青年肩负的时代使命。局内人笔者自幼在察哈尔文化的熏陶下成长, 对家乡的音乐文化现状有较为深入地了解, 并且常与察哈尔民歌传承人交流有关传承保护的相关问题。因此, 我觉得有必要将自己对察哈尔民歌的认识与思考记录下来, 以期对察哈尔民歌的传承保护工作提供一些个人的学理思考。

## 2 传承主体——察哈尔民歌传承人

### 2.1 传承人简介

阿·娜仁其木格, 1947年出生于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗宝绍代巴音宝力格嘎查, 1964年考入内蒙古艺

【作者简介】特日格乐(1999-), 女, 蒙古族, 中国内蒙古锡林郭勒人, 在读硕士, 从事北方少数民族音乐研究。

术学校,从师于著名歌唱家照那苏图,学习蒙古族长调和察哈尔民歌。1970年毕业后,先后在正蓝旗乌兰牧骑、文化馆工作,2005年退休后在“阿萨尔原生态艺术团”工作。2010年3月成为盟级非物质文化遗产察哈尔民歌代表性传承人同年6月成为自治区级非物质文化遗产察哈尔民歌代表性传承人,是中国大众音乐协会会员,内蒙古草原文化艺术研究发展促进会常务理事,锡林郭勒盟文联音乐协会会员。

1984年创作的《牲畜繁殖节》荣获《鸿嘎鲁》杂志文艺比赛一等奖;2007年在“中华不老城·放歌长江”艺术活动中,《辽阔的草原》荣获二等奖,2014年,“第十四届中国老年文化艺术节”荣获金奖,同年“建国杯”第四届全国大型音乐展演活动,荣获;作曲银奖,2013年“美丽中国·大型音乐展演活动”全国总评演中演唱歌曲《故乡的思念》荣获铜奖,2013年“美丽中国·大型音乐展演活动”全国总评演中演唱歌曲《母亲》荣获银奖。2009年出版创作歌曲《燎原之韵》的CD盘,2014年制作了歌曲《故乡恋》DVD,至今,依然从事察哈尔民歌培训班的授课和辅导工作事宜,培养出诸多察哈尔民歌演唱人员。

## 2.2 察哈尔民歌传承人成长背景

阿·娜仁其木格,1947年出生于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗宝绍代巴音宝力格嘎查,一个充满艺术氛围的家庭,她的父亲阿日亚加布,是一位富有才华的牧民,善拉马头琴,正是在父亲的艺术熏陶下,阿·娜仁其木格从小便展现出了与众不同的音乐天赋,每当她听到父亲拉响马头琴,她总是情不自禁地跟随马头琴声歌唱察哈尔民歌,她的兄长也常常坐在父亲身旁,专注地观察着父亲的每一个动作,努力地模仿着那独特的演奏技巧,他们兄妹二人正是在这样的艺术熏陶下成长,也使他们自然而然地走上了音乐艺术的道路。

1964年,阿·娜仁其木格以优异的成绩考入内蒙古艺术学校,这是她音乐生涯的一个重要转折点,她有幸师从蒙古族著名长调大师昭那苏图老师学习长调,昭那苏图老师的教导,使她更深入地理解了蒙古族长调的内涵和韵味,在老师的指引下,她的歌唱技艺得到了迅速的提升。1970年从内蒙古艺术学校毕业以后她没有放弃对艺术的热爱,始终秉持着对艺术的敬仰和初心,同年2月,正式进入正蓝旗乌兰牧骑工作,乌兰牧骑的工作经历使她的艺术生涯更加丰富多彩,与同事们共同创作、演出,让她的艺术视野得到了极大的拓展。在基层工作的经历又使她与牧民们亲密接触,切身体会到牧民的生活和情感,因此她创作的音乐作品深受人民的喜爱,多次在各类比赛中获奖,为蒙古族音乐的创新发展做出了积极的贡献。在长期深入基层的工作中她收集到了许多流传在民间的察哈尔民歌,这些民歌如同尘封的记忆,被岁月轻轻掩藏,她深知在历史的角落这些记忆等待着她的唤醒,自此在1981年从乌兰牧骑转到了正蓝旗文化馆工作,开始了收集察哈尔民歌的艰辛历程。

这一路一走就是24年,随着时代的变迁,许多人对传统文化逐渐失去兴趣,察哈尔民歌的传承也面临着巨大的挑战。然而,她并没有放弃,走遍了现存察哈尔部落的每一个角落,寻找那些仍然记忆着察哈尔民歌的老人,聆听他们口中的歌声,唤醒那些尘封的旋律,并且积极组织各类演出和活动,参与合唱团、在学校教授孩子们察哈尔民歌为的就是让更多的人能够亲身感受到察哈尔民歌的魅力,使其避免失传,正是因为她的坚守与传承才使得这份非物质文化遗产流传至今。然而,察哈尔民歌还是面临着诸多传承困境值得我们去关注!

## 3 非遗视角下察哈尔民歌现状探讨

察哈尔民歌,历史底蕴深厚,具有鲜明的察哈尔部落地方特色,是蒙古族传统音乐的重要组成部分,因历史变迁察哈尔民歌见证了元朝的兴衰荣辱,在元朝兴盛时期,察哈尔民歌作为宫廷音乐,彰显了元代皇室的高贵与权威,然而,随着元朝的衰落,这种宫廷音乐逐渐走向民间,成为民间音乐而广泛流传。如今,察哈尔民歌主要分布在锡林郭勒盟、乌兰察布以及新疆等地,然而,面对现代化进程的滚滚浪潮,察哈尔民歌的传承与保护面临着前所未有的挑战。

一方面,工业现代化的不断推进和现代文化的高度发展,对传统的察哈尔民歌产生了强烈的冲击。在现代文明的熏陶下,人们的生活方式、价值观和审美观念都在发生改变,这使得察哈尔民歌的生存空间失去原有的土壤,传承难度加大。另一方面,随着社会的发展,年轻一代对察哈尔民歌的兴趣和认同感逐渐减弱,导致察哈尔民歌传承的主体匮乏。如何在高度发展的现代文明中坚守自己固有的特性,如何在现代化中活态传承察哈尔民歌,已迫在眉睫,笔者为了更加深入了解察哈尔民歌的传承现状,通过多次实地调查,与传承人进行了深入交流。

下面是笔者与察哈尔民歌传承人阿·娜仁其木格的一段采访记录:

笔者:奶奶,您最近忙吗?

阿:最近非常忙,每天都在合唱团排练节目,因为6月非遗日快到了,每天都在彩排。

笔者:您觉得察哈尔民歌传承中遇到的最大的困境是什么?

阿:现在来说国家政策很好,规划得也很合理,给了我们很明确的指导和方向,我们只要跟着方针走的话就一定会有所成就的!但是现在最大的困境就是重不重视的问题了。

笔者:您指的重是具体指的是哪方面呢?

阿:其实啊!说的就是人们尊敬不尊敬她(察哈尔民歌)。

笔者:还有哪些问题存在呢?

阿:还有相关从事这方面工作的人和喜爱这门艺术的

人怎么重视的问题了,他们首先要明白这份工作和艺术的本质核心是什么?我们为什么要传承这门艺术才是核心问题。

笔者:您认为察哈尔民歌传承保护怎么做会更好?

阿:察哈尔民歌作为我们的文化遗产,它历史悠久,经历了很长的历史才传承到今天,这个文化是伟大的!它承载着许许多多的故事蕴含着深远的哲理性,这对我们来说是宝贵的财产,我们能从中学到很多知识,因此,我认为每一个文化的传承保护都是这个道理,只要我们重视起来,只要我们收集它、研究它、早点行动起来的话就一定是会有收获的!在民歌中我们是能学到很多知识的!尤其是从事相关工作的人员一定要明白它(察哈尔民歌)是什么?要对它有正确的认识,还要有自觉性,主动地去学习才行,而且国家政策很好,只是我们没有动力和资源更好地传承他(察哈尔民歌)。

笔者:您是什么时候开始教授察哈尔民歌的呢?

阿:自从“阿斯尔原生态音乐团”建立以来我就一直在教,合唱团也在教。

笔者:成员平均年龄是多少岁呢?

阿:成员有牧民,有退休的,有业余爱好者,年龄都是60几岁左右,有50几个成员。接着奶奶又给我讲述了很多关于察哈尔民歌的故事背景,耐心地回答了我很多问题,在访谈中我的内心也被她的一腔热血所感染,奶奶虽已是古稀之年但对于这门艺术的热爱,让我深感敬佩!

#### 4 结语

笔者认为需进一步加强田野调查和民歌搜集整理工作,只有通过田野才能真实了解其传承现状,才能对问题进行剖析从而“对症下药”,对于民歌的搜集整理工作也需要更加系统和全面,不能只停留在简单的录音、录像和整理文字资料,更需要运用现代科技手段对民歌进行数字化保存。同时,还需要对民歌进行深入地研究和分析。

察哈尔民歌传承面临诸多问题,归纳如下:

1. 察哈尔部落在漫长的迁徙历史中由逐水草而居逐渐转型为定居,分散的察哈尔部落后裔与不同民族、部落,交流交往交融形成了各自的文化体系,如今,察哈尔人在各自的行政地区与盟市均建立起其自己的文化边界,只为凝聚各自的身份认同,再由于不同地区文化政策的影响,原有的察哈尔文化无法得到凝聚力量,形成了现今察哈尔民歌分布零碎分散的现象,这也是所有北方游牧民族在历史变迁中由游牧生活转型为定居而产生的自然现象。

2. 随着社会文化的变迁与现代化的快速发展,人们的审美观念和娱乐消遣方式也在发生着重大的转变,不再是

以单一的民歌题材来进行娱乐消遣,更加喜爱多元多样的艺术形式来丰富自己的业余生活,随着流行音乐的兴起,尤其在20世纪末,中蒙交流放开后,许多蒙古国的流行歌曲传入内蒙古,新颖的歌曲、诗歌、乐队,成为90年代内蒙古音乐文化的主流,传统的音乐形式不再满足人们的需求从而逐渐淡出了人们的视野。

3. 察哈尔民歌的传承方式单一化,传承以口传心授为主,以社会民俗传承与师徒传承为主要途径,缺乏系统的传承机制和规范的教育体系,导致民歌传承人无法将他们的技艺和经验传承给年轻一代,笔者在多次采访不同传承人时,他们均提到现在的传承主体与载体出现老龄化的问题,再加上年轻人对察哈尔民歌的保护意识与重视性不够深入,对传统音乐文化的兴趣和认识程度普遍较低,造成了许多民间艺人想传承却没有人愿意学,出现了传承断层的现象。

4. 现代化工业与现代文明的高度发展之下,传统民俗被现代文明所取代,许多古老的民俗传统、礼仪、仪式被简化,使得察哈尔民歌失去了其提供养分的土壤,由此导致年轻艺人在传承民歌时只是在“观一演”的浅层程度上舞台化的传承,不像老一代传承人通过对传统的掌握而产生的即兴创作的才能,因此,在这样的传承形势下察哈尔民歌的文化精髓只会越来越淡薄,造成了察哈尔民歌新作品缺少创新性、多样性,也造成了察哈尔民歌传播影响力日渐减弱。因此,察哈尔民歌数量的减少和传承现状的困境,是多种因素共同导的结果。

总之,察哈尔民歌作为非物质文化遗产的璀璨瑰宝,需要我们共同去呵护和传承,加强对察哈尔民歌的宣传和推广,让更多的人了解和喜爱察哈尔民歌,推动“北疆文化”建设以及中华优秀传统文化的发展!

#### 参考文献

- [1] 博特乐图. 乌拉特人的民歌分类概念及其文化阐释[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2004, (01): 52-59.
- [2] 博特乐图. “灵动”的术语——蒙古族传统音乐中的概念表述及其转述问题[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2018, (02): 86-93+5.
- [3] 博特乐图. 《蒙古族“乃日”仪式及其音乐模式——以乌珠穆沁婚礼仪式为例》[J], 载《大音·第二卷》.
- [4] 博特乐图. 蒙古族宴礼与宴歌演唱习俗[J]. 民族艺术, 2007, (01): 61-70.
- [5] 博特乐图, 郭晶晶. 蒙古族音乐研究百年(二)[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2014, 11(04): 5-21.
- [6] 佟占文. 传统的延续——呼伦贝尔巴尔虎长调民歌田野调查[J]. 中国音乐, 2012, 第三期

# A brief discussion on how to use new media to carry out public opinion guidance and broaden the methods and approaches of ideological and political work

Qiumei Pan

National Energy Shendong Coal Group Yulin, Shaanxi, 719315, China

## Abstract

New media platforms such as Weibo, WeChat, and mobile apps have become pivotal channels for public opinion dissemination, fundamentally reshaping the landscape of discourse expression and ideological guidance. These transformations present new challenges and demands for corporate ideological education initiatives. Employees now face multifaceted ideological influences in their work environments. The critical question lies in how organizations can leverage new media tools to enhance ideological guidance, expand the scope of ideological education methods, ensure effective implementation, and ultimately foster positive organizational impact through these digital platforms.

## Keywords

New media communication; Public opinion guidance; Ideological education

# 浅谈如何运用新媒体开展舆论引导和拓宽思想政治工作的方法和途径

潘秋梅

国家能源神东煤炭集团, 中国·陕西 榆林 719315

## 摘要

以微博、微信和APP为代表的新媒体已经成为舆论传播的重要平台, 极大地改变着舆论表达和舆论引导的格局。这样的变化无疑对企业的思想政治工作提出了新的挑战与要求, 企业员工在工作过程中面临着各类思想的冲击, 如何利用新媒体开展舆论引导和拓宽思想政治工作的方法与途径, 保证思想政治工作的有效性, 让新媒体与思想政治工作对企业员工产生积极影响。

## 关键词

新媒体传播 舆论引导 思想政治

## 1 引言

当前, 随着网络和数字技术裂变式发展, 新媒体以其特有的便捷性、互动性等影响着人们的生活, 以微博、微信和APP为代表的新兴媒体已经成为舆论传播的重要平台, 极大地改变着舆论表达和舆论引导的格局。正如习近平总书记发表的重要讲话, 部署了新时期我国思想政治工作改进与创新的重要任务, 明确了发展方向与改革途径, 同时还特别强调经济建设是党的中心工作, 意识形态工作是党的一项极端重要的工作。新媒体作为当代联系企业与上级及周边地方的重要载体, 对社会构建和稳定发展起着重要的影响作用。我国已经进入经济高速增长的关键时期, 研讨企业媒体利用

媒体技术, 正确引导社会舆论, 吸纳员工及周边声音, 对做好思想政治工作具有十分重要的意义。

## 2 新时期下发展新媒体的重要性

正如习近平总书记发表的重要讲话, 部署了新时期我国思想政治工作改进与创新的重要任务, 明确了发展方向与改革途径, 同时还特别强调经济建设是党的中心工作, 意识形态的稳定是党的重要工作。新媒体作为当代联系国际与地方的重要载体, 媒体企业开展的舆论引导和思想政治工作对社会构建和稳定发展起着重要的影响作用。我国已经进入经济高速增长的关键时期, 研讨新闻媒体企业利用媒体技术, 正确引导社会舆论, 吸纳群众声音, 做好思想政治工作具有十分重要的意义。

现阶段, 既是互联网时代, 也是新媒体无处不在的时代, 媒体企业应运而生, 随着信息交流的日益便捷, 使得群众有

【作者简介】潘秋梅(1980-), 女, 中国陕西榆林人, 本科, 政工师, 从事政工研究。

了向高层发声的机会，高层也更加明确了了解基层实际情况的重要性，媒体作为社会、基层、政府与国家的动态事务的联系者，无时无刻都在影响着社会公共秩序。

新情况、新问题的层出不穷，正确利用新媒体企业这一平台开展社会信息处理业务决定了媒体与社会公众进行沟通交流的时效性和准确性，而媒体企业引导的舆论导向也成为衡量群众生活质量与机关执法能力高低的重要标志。只有将改革创新、科学说事的精神融入到媒体工作中，才能更好地迎接各种问题和挑战。切实加强对新媒体传播规律的解读，正确进行舆论引导，不断拓宽思想政治工作领域，善用媒体企业的功能作用，不断提升新媒体时代信息沟通与舆论引导的能力，才能为社会、为群众、为国家、为媒体企业的和谐稳定营造良好的氛围。

1. 要让新媒体与思想政治工作深度融合，引导企业的主流价值观，维护党委在企业的政治领导核心地位。

新媒体是时代发展、科技进步、生活质量提升的必然产物，它对舆论导向产生的影响在很大程度上依赖于互联网技术和信息传播技术。而互联网的大规模推广，已经渗透到世界范围的各个角落，且运用到了各个产业和领域，为思想政治工作融合新媒体提供了可行性和坚定的保障。互联网和新媒体并不是决定舆论导向的主要因素，关键在于平台工具是被谁给使用。通过新媒体，思想政治工作者可以实现主流价值更为广泛的传播，可以将舆论引入正确的方向，使得公众形成正确的价值观、人生观和世界观。对于思想政治工作者来说，只有用坚定的政治信念武装自己，用丰富的理论知识提升自己，才能更为鲜明、形象地为企业、社会传递信息，同时还能及时传达党及地方的政策方针，周边地区的市政信息与社会变动，帮助决策者更好地解决问题。

2017年7月26日，陕西省榆林市子洲、绥德两县城遭遇百年不遇特大洪灾，神东紧急驰援灾区，不畏艰辛，连续数日作战。期间，神东全媒体“聚焦子洲、绥德灾区融合发声传大爱”，实现了社会各界人士与灾区的心连心交流，积极参与到抗灾救灾的行动中来，塑造出一个神华形象。作为企业的一个媒体发声平台，现场采访记者不畏艰辛，连续作战，主动承担急难险重救灾的报道任务，始终站在第一线，为灾区服务，为社会提供及时准确的灾区信息，显出两级公司一流的企业形象，让灾区群众感受到神华、神东两级公司主动履行央企责任，积极援助地方抢险，让政府了解灾区的实际状况，以便更好地进行支援，也让社会承担起“一方有难、八方支援”的责任。<sup>[1]</sup>凸显了群众安危冷暖时刻，新媒体将社会人民放在心上的不变初心和强大力量。

2. 正确引导公众舆论，离不开思想政治教育工作。

自改革开放以来，我国一贯重视思想政治工作，其也被誉为“经济工作和社会发展的生命线”，自然也包括对舆论引导的职能。社会舆论存在的形式多种多样，所包含的内容也日渐多样，当然，舆论也有好坏之分。如果企业能将公

众舆论引入正确的方向，那么群众的问题与社会发展的矛盾才能真正现实处理，相反，当舆论出现而不加以正确引导或解释时，就可能触发社会中一些不稳定因素，引起社会治安问题，这也是媒体企业承担的巨大社会责任。

不难看出，传统媒体与新媒体在衔接中出现的碰撞既体现了主流文化差异，也成为舆论导向的博弈之战。思想政治工作要想实现有效的舆论导向控制，就要重新新媒体的形成与演化，充分利用好新媒体，扩大思想政治工作的优势，将舆论引入正确的方向，这不仅仅是思想政治方向的正确引导，也是内容形式、空间模式上的正确引导。而要发挥新媒体的积极作用，就要创新思想政治工作模式，促使其在新媒体领域有所作为，避免内容的重复化，形式的单一化，思维的固定化，要以党的理论、方针和政策来规范新媒体的舆论引导行为，在制度规范条件下增强新媒体融入大众生活的亲和力，这也是有效规避舆论导向走入“歧途”的战略手段。

### 3 运用新媒体开展舆论引导和拓宽思政工作的方法

#### 3.1 确保媒体新闻的真实性

新媒体与社会信息的传递、与思想政治工作的融合还要讲究策略与方法，讲究真实与情感。一方面要从新媒体企业入手，一方面要从传播过程入手，包括电信运营商、平台运营商等，实行更为有效的舆论引导和信息传递，了解社会信息的形成条件和规律，从而制定完善的防治流程。

在这次抢险救灾任务中获得群众的支持，取得巨大成功的原因在于救灾一线高扬了党的旗帜，践行了为人民服务的政治思想，充分发挥党员的先锋模范作用，突出党领导的政治优势与决策优势。新媒体成为抗灾救灾的主要力量，协同政府部门、社会力量与广大干部群众并肩作战。把人民群众的焦虑和恐导向积极与乐观，让他们坚定信念，拥有活下去的信心与勇气。可以说，新媒体功不可没，以“图说神东”为例，灾情当天头条推送的消息《榆林暴雨子洲水库溃坝，绥德2900多人撤离，多列火车滞留……》，8小时内阅读量突破15万；后期持续跟进现场抢险救灾进展，累计推送消息15条，总阅读量突破50万+。也正是因为有了新媒体这个“东风”，第一时间将神东积极履行社会责任，主动参与社会抢险救援的报道展现在大众眼前，使得新闻更具有力量，进一步提高了受众的参与感、互动感和真实感。<sup>[2]</sup>

#### 3.2 提高媒体人员素质

新媒体时代，舆论生态复杂多变，对媒体工作者的综合素质提出了前所未有的更高要求。要有效开展舆论引导、拓宽思想政治工作，必须将“所有行动，必须让政府信任”、“所有工作，必须让老百姓满意”、“所有宣传，必须让社会了解”这三大原则落到实处，其根本保障在于全面提升媒体人员及广大网民的思想政治水平和媒介素养。

当前，舆论主客体的界限日益模糊，人人手握“麦克

风”。这一方面促进了信息民主，另一方面也带来了信息失真、观点极化等风险。因此，提升素质不能仅针对专业媒体人，也应涵盖作为潜在信息发布者的广大网民。对于专业队伍而言，首要的是筑牢政治忠诚，确保所有报道和行动都与国家大政方针保持一致，赢得政府的信任，这是把握正确方向的前提。其次，要坚守人民立场，深入基层，倾听民声，创作出真正反映群众诉求、解决实际困难、老百姓喜闻乐见的內容，以务实的工作赢得满意度。最后，要提升专业传播能力，善于运用全媒手段，将政策信息转化为生动鲜活、易于社会理解的表达，实现有效传播。

具体而言，提高素质应从以下几方面着力：一是强化思想政治理论学习，增强政治敏锐性和鉴别力；二是提升互联网素养，遵守伦理规范，理性发声；三是增强信息分析研判能力，抵制谣言，做真相的“过滤器”而非噪音的“扩音器”；四是涵养个人品德与社会公德，肩负起弘扬正能量的社会责任。

### 3.3 畅通诉求表达渠道

畅通诉求表达渠道，是新媒体时代创新社会治理、凝聚社会共识的重要基础。有效利用新媒体开展舆论引导，不仅要构建传播新格局，更要打造一个开放、互信、高效的双向沟通机制，使新媒体平台成为社情民意的“集散地”与“减压阀”。

要立足打造“网报+新媒体”立体互动的新格局，善用音视频、H5、直播等创新形式，降低表达门槛，主动设置议题，吸引群众广泛参与讨论，使其习惯于通过正规平台发声。更重要的是，必须将渠道建设与反馈处置机制紧密结合。仅仅“表达”是不够的，关键在于“回应”。要建立健全高效的诉求甄别、转办、反馈闭环流程，确保群众的每一个诉求都能被听见、被关注、有回音，从而增强公众对平台的信任感和依赖度。

同时，应强化与纪检监察等部门的联动，利用新媒体平台增强检查宣传的影响力与权威性，与门户网站、专属客户端和传统媒体结合起来，将群众诉求转化为监督执纪的具体线索，使渠道不仅“畅通”而且“有效”，从而提升新媒体的应用和应对能力。

正如神东媒体在灾情应对中展现的，其价值不仅在于全媒体、多形式的发布，更在于它搭建了一个信息互通、汇聚力量的应急沟通平台，以实际行动响应民众迫切诉求。这启示我们，新媒体平台必须秉承高度的政治责任感与社会使命感，将畅通诉求渠道作为联系群众、服务群众、引导舆论的核心环节，最终提升社会治理效能。

### 3.4 发挥媒体批评功能

新媒体与传统媒体相比具有批评功能，针对当前网络信息传播广泛、快速等特点，无法集中组织正确、理性、权威的评论性文章，大部分都由网民个人发布，这种自由式碰撞的信息传达方式具有一定的危险性。新媒体的环境愈来愈开放，很多媒体都开设了评论专版，专用于专栏作家发布文章，这也是传统媒体无法相提并论的。新媒体强大的评论功能对于社会舆论具有良好的引导作用。通过企业评论平台的过滤把关，受到社会地位、背景的限制，一些无关痛痒和泄愤性、不文明的语言文章就会被过滤，有效维护了新闻媒体的权威性。<sup>[1]</sup> 新媒体企业在提供大量自由评论平台时，也不能忽视社论等大中型评论平台的建设，打造出集自由、平等、文明的评论平台，促使网民、媒体人倾向于有重点、有意识地评论，弘扬社会主流价值观。

## 4 结论

新媒体应本着手段丰富、形式多样、渠道广泛的原则加强政策宣传和专题设计，不断开拓创新形式，使互联网新媒体成为社会信息交流的主阵地。从思想政治工作的角度分析，新媒体的监管与有效利用是基于新时期我国社会稳定发展的新需求，也是内容、途径的新变化。新媒体人士要积极开展舆论管制体制的探索，发挥互联网+舆论引导、互联网+思想政治工作的先导性，坚持以人为本，开创出具有中国特色社会主义的新媒体舆论导向机制。

### 参考文献

- [1] 媒体融合进程中的电视力量——2015年中国电视收视市场分析[J]. 封翔.现代传播(中国传媒大学学报).2016(04).
- [2] 试论新闻传媒的公信力[J]. 郑保卫,唐远清.新闻爱好者.2014(03).
- [3] 数字新生态:融媒体时代新闻宣传的“变形记”. 廖升;谢广斯.记者观察,2025(15)

# Innovative Path of Exhibition Art in Traditional Cultural Relic Display

Jianjun Cui

Qi Culture Museum, Zibo, Shandong, 255400, China

## Abstract

This article focuses on the innovation of traditional cultural relics exhibition art, analyzes the obstacles it faces such as conceptual cognitive limitations, shortage of financial resources, technical talent bottlenecks, and contradictions between cultural relics protection and display. It elaborates on innovative technological means (such as digitization, VR/AR, multimedia, intelligent navigation, etc.), proposes innovative strategies in five dimensions: concept, content, form, experience, and culture, and verifies the effectiveness of the strategies with typical cases at home and abroad. The study clarifies the importance of innovation in cultural heritage and museum development, looks forward to the future trends of new technology applications, cultural integration, and audience experience improvement, while pointing out research shortcomings and proposing future directions.

## Keywords

traditional cultural relic display; Exhibition art innovation; Innovation path; technology application

## 传统文物陈列的展览艺术创新路径

崔建军

齐文化博物院, 中国·山东 淄博 255400

## 摘要

本文围绕传统文物陈列展览艺术创新展开研究,分析了其面临的观念认知局限、资金资源短缺、技术人才瓶颈及文物保护与展示矛盾等阻碍,阐述了创新的技术手段(如数字化、VR/AR、多媒体、智能导览等),提出了理念、内容、形式、体验、文化五个维度的创新策略,并结合国内外典型案例验证了策略的有效性。研究明确了创新对文化传承和博物馆发展的重要性,展望了未来新技术应用、文化融合及观众体验提升的趋势,同时指出研究不足并提出后续方向。

## 关键词

传统文物陈列; 展览艺术创新; 创新路径; 技术应用

## 1 引言

传统文物陈列作为连接过去与现在的桥梁,在文化传承中意义重大,但当下面临诸多挑战:信息时代观众审美与需求巨变,年轻一代渴望沉浸式、互动性体验以深入了解文物内涵;全球化与新媒体冲击下,若墨守成规,传统陈列易在文化传播中边缘化;且传统方式限制了博物馆功能发挥,不利于其可持续发展。因此,展览艺术创新对文化传承、观众体验和博物馆发展意义非凡,能让文物更生动,增强文化认同,提升观展体验,为博物馆带来新机遇。本研究旨在剖析传统文物陈列现状与困境,通过文献研究法(查阅相关文献奠定理论基础)、案例分析法(分析国内外代表性案例总结策略)、实地调研法(实地考察获取一手资料),探寻可行的创新路径,为博物馆工作提供针对性建议,以提升陈列

质量,更好实现文化传承与教育功能。

## 2 传统文物陈列展览艺术创新的阻碍

传统文物陈列展览艺术创新面临多重阻碍,观念与认知层面,部分工作人员对陈列功能理解狭隘,忽视文化传播等深层价值,对观众需求把握不精准,展览内容形式与需求脱节,且对创新意义认识不足,缺乏创新意识和动力,导致工作停滞;资金与资源短缺制约着设施更新、技术引入、人才培养,资源整合也因缺乏协调机制而困难,使展览内容单一;技术与人才瓶颈突出,工作人员缺乏新技术知识和操作经验,设备维护更新受资金和人才限制,专业人才稀缺,各环节均受影响<sup>[1]</sup>;文物保护与展示存在矛盾,部分创新方式可能损害文物,保护技术限制和展示空间设计问题也制约着展示创新,如何平衡二者是重要挑战。

## 3 传统文物陈列展览艺术创新的技术手段

数字化展示技术能显著提升文物展示效果与观众视觉

【作者简介】崔建军(1969-),男,中国山东淄博人,本科,馆员,从事展览与文物研究。

体验。高清投影技术可将文物高清图像或历史场景投射到展示空间,营造震撼效果,让观众清晰看到文物细节,甚至能通过古代建筑三维模型投影,让观众感受其宏伟。触摸屏技术则让观众能自主选择文物信息,操作简便,在展示古代书画时,观众可触摸放大查看细节与专家解读,还能参与互动游戏,增强参与度与趣味性。VR与AR技术为展览带来革命性变革。VR技术通过头戴设备创造虚拟环境,让观众“穿越”到古代场景,如在展示古代兵器时,观众可进入虚拟战场,直观感受兵器用途与历史背景。AR技术将虚拟信息叠加到现实,观众用设备扫描文物,能看到三维模型、内部结构及动画演示,还可通过手势、语音与虚拟文物互动,提升体验与参与度。多媒体展示技术让文物展示更生动。动画能通俗呈现文物制作工艺、历史演变等,如演示陶瓷制作全过程,还能还原古代生活场景。视频可记录文物发现、考古现场及专家解读,配合绘画作品展示时,能呈现创作背景等,加深观众理解。音频可增添氛围,播放古代乐器音频展现其魅力,还能作为背景音乐或配合语音讲解,提升代入感。智能导览与互动技术提升了观众参观的自主性和参与度。智能导览系统基于移动互联网,能推送文物详细信息,还可根据观众历史和偏好提供个性化推荐,帮助规划参观路线。互动设备提供直接参与体验,互动触摸屏展示三维模型等,观众可触摸操作观察细节;体感互动装置让观众通过动作与虚拟环境互动,如模仿古代舞蹈,增加参观的趣味性和挑战性,打破了静态展示模式。

## 4 传统文物陈列展览艺术创新的策略

### 4.1 理念创新:以人为本与可持续发展

理念创新是传统文物陈列展览艺术创新的基石,其中以以人为本与可持续发展理念的树立尤为关键。以人为本理念要求将观众需求贯穿展览策划、设计、实施全过程。通过问卷调查、访谈、大数据分析等方式,精准把握不同群体的需求:青少年好奇心强,可设计多媒体互动游戏、虚拟现实体验区,让他们在参与中学习历史文化知识;老年观众更关注文物内涵,需提供专业讲解、语音导览系统,并优化展览路线,避免迷路或拥挤,同时设置休息区、无障碍设施,提升参观舒适度。可持续发展理念为创新提供重要指引<sup>[2]</sup>。文物保护方面,采用智能展柜精准控制温湿度、光照等环境因素,延长文物寿命;展览材料优先选择环保、可循环类型,减少污染;设计中注重资源节约,如合理规划空间提高利用率,采用节能灯具并按需调节亮度角度,兼顾展示效果与能耗控制。

### 4.2 内容创新:深度挖掘与多元叙事

内容创新是传统文物陈列展览的核心,需通过深度挖掘文物内涵与多元叙事实现。深度挖掘文物内涵需多学科协作:文物研究人员、历史学家、考古学家等结合史料,从材质、工艺、造型、纹饰等方面解读文物价值。例如研究古代

陶瓷,不仅关注其制作工艺、年代,还通过纹饰分析当时的审美与信仰,通过工艺探究科技水平与手工业发展。以故事化、情境化呈现文物能增强吸引力:构建历史场景,如展示战争文物时复原战场,配合音效和光影,让观众感受古代战争的紧张;讲述文物背后的故事,如古代书画的创作背景、流传经历,让观众更易理解其艺术价值。拓展内容领域实现多元叙事:纳入非物质文化遗产、当代艺术、科技成果等,如展示丝绸文物时结合传统工艺与当代作品;引入跨学科知识,如展示天文文物时融合天文学、历史学等,打破单一性,提供丰富的文化体验。

### 4.3 形式创新:空间重构与展示革新

形式创新通过空间重构与展示革新,为观众带来全新体验。创新空间布局需打破传统模式:用透明玻璃、艺术栅栏、垂帘等灵活隔断营造层次感,使区域过渡自然;合理设置功能区,休息区提供座椅、饮用水和宣传资料,互动区配备触摸屏、体感游戏等设备,提升舒适度与参与度。革新展示形式需突破静态模式:除传统玻璃展柜外,采用悬挂展示(如书画、织物)、嵌入式展示(使文物与环境融合)、开放式展示(增强观众与文物的互动);展示青铜器可使用旋转展台,展示陶瓷器可置于模拟的古代书房、客厅等场景,呈现其使用情境与文化意义。

### 4.4 体验创新:互动设计与情感共鸣

体验创新旨在增强观众参与感与情感认同,需通过互动设计与情感共鸣实现。设计互动环节可提升体验:设置模拟考古区,让观众穿考古服装、用专业工具挖掘“文物”,感受考古的艰辛与乐趣;开设文物修复体验区,在专业指导下修复简单模型,了解修复技术与保护意义;还可设置知识问答、手工制作等环节,让观众在互动中学习知识。营造情感氛围引发共鸣:通过灯光、音效、色彩打造契合历史背景的氛围,如展示祭祀文物时用昏暗灯光、肃穆音效,营造庄严感;讲述革命先辈事迹激发爱国情,引导观众欣赏艺术文物之美,增强对传统文化的认同。

### 4.5 文化创新:传承与融合

文化创新是传统文物陈列展览的灵魂,需通过传承与融合让文物文化焕发新活力。传承文物文化内涵是基础:深入研究文物的历史、艺术、科学价值,通过陈列与讲解准确传达。例如展示古代书画时,讲解其时代背景、画家追求;展示科技文物时,介绍其成就与对社会发展的贡献,激发观众对古代科技的敬仰。融入现代文化元素能契合当代社会:邀请当代艺术家以文物为灵感创作,与文物同展展现古今交融;设计文物相关的时尚产品(如服装、饰品),吸引年轻人关注;利用数字化、VR/AR等技术,为展示增添新魅力。推动文化跨界融合可拓展传播渠道:与艺术机构合办展览,与企业开发文创产品,与学校合作开展教育活动;借助互联网、社交媒体开展线上展览、直播讲解等,打破时空限制,扩大文物文化的传播范围与影响力。

## 5 传统文物陈列展览艺术创新的案例分析

### 5.1 国内创新案例

故宫博物院的“数字故宫”项目在数字化技术应用上成果显著,通过高清摄影、三维建模实现文物多角度全方位展示,观众可借终端设备欣赏文物细节,VR、AR技术打造沉浸式体验,如“数字多宝阁”让观众360度旋转赏文物并了解详情;线上虚拟展览还原线下场景且增加互动元素,“全景故宫”打破时空限制,还借助社交媒体、直播等传播文化,与教育机构合作开发课程推动文化传播。河南博物院与豫剧的跨界合作颇具创新性,内容上挖掘二者文化联系,将经典剧目与文物展示结合,如元宵赏听会上的豫剧折子戏与文物相互呼应,丰富展览内容;形式上把豫剧演出引入展厅,结合数字投影技术营造逼真氛围,设置互动体验区让观众参与,吸引了不同地域和年龄段观众,为传统文化传承注入活力,也为其他机构提供了借鉴。

### 5.2 国外创新案例

大英博物馆的互动展览极具创新理念,在互动设计上运用VR、AR等现代科技,展示古埃及时观众可借VR感受相关建筑,AR技术方便观众获取文物信息并互动,还有触摸屏展示、体感互动游戏等装置,让观众自主浏览内容或在游戏中学习;观众参与方式上,设置讨论区、工作坊供交流和动手实践,举办各类活动邀请观众参与,这些创新提升了展览吸引力和教育功能,促进知识传播共享。卢浮宫在多媒体展示应用上成效显著,利用动画展示文物制作过程等,视频呈现文物发现等内容,音频增添氛围,多媒体展示让文物与历史文化背景相连,帮助观众理解其历史意义和艺术价值,如展示《自由引导人民》时介绍时代背景等,为传统文物陈列提供了宝贵经验,利于实现博物馆的文化传播和教育功能。

### 5.3 案例启示与借鉴

国内外创新案例在技术应用、内容策划、互动设计等方面为传统文物陈列展览艺术创新提供了丰富经验与深刻启示。技术应用上,故宫“数字故宫”、大英博物馆互动

展览及卢浮宫多媒体展示,展现了数字化、多媒体等现代技术的巨大潜力,启示我们应引入VR、AR、高清投影等技术,创造多样形式与沉浸式体验,打破时空限制,增强吸引力与趣味性,满足不同观众需求;内容策划上,河南博物院与豫剧跨界合作及大英博物馆互动展览,注重挖掘文物故事与文化内涵,将文物与其他文化元素结合,打造独特叙事,告诉我们要挖掘文物多方面价值,以故事化、情境化方式呈现,拓展内容领域实现多元叙事,提供丰富全面的文化体验;互动设计上,大英博物馆通过互动装置、讨论区等鼓励观众参与,启示我们要注重观众参与感和体验感,设计互动性、趣味性环节,促进知识传播共享,提升教育功能<sup>[1]</sup>;同时,这些案例强调以人为本,提醒我们要了解观众需求,根据反馈优化展览,提供优质个性化服务,让博物馆成为公众喜爱的文化场所,其成功经验值得借鉴以推动博物馆事业发展。

## 6 总结

本研究剖析了传统文物陈列展览艺术创新问题,明确创新对文化遗产与博物馆发展的重要性,揭示其在观念、资金、技术、保护等方面的阻碍,提出技术(数字化、VR/AR等)、理念(以人为本)、内容(故事化)等创新路径与策略,国内外案例验证了其有效性。未来,新技术应用、文化融合及观众体验提升将成趋势,人工智能、区块链等技术将助力展示,展览将跨界融合并注重个性化服务与互动。研究存在案例广度深度不足、新兴技术探讨不深入等问题,后续可扩大案例范围、深化技术研究,开展跨学科研究并加强观众需求研究。

### 参考文献

- [1] 陈晓蓉.文物博物馆陈列展览设计方法思考和分享[J].文化产业,2023,(12):96-98.
- [2] 刘小乐.博物馆文物陈列与文物保护意识研究[J].文化产业,2023,(10):112-114.
- [3] 管晓锐,刘薇.中国博物馆国际交流展览体验式设计路径探讨[J].中国博物馆,2024,(04):43-50+138,139.

# Research on the inheritance and innovative value of She ethnic marriage dance culture in the digital age

Jiayuan Deng Bo Ye

Beijing Normal University, Beijing, 100876, China

## Abstract

Recent studies have revealed that She ethnic wedding dances hold a significant position within the She cultural system, standing as one of the oldest, most vibrant, and most distinctive cultural phenomena in She folklore. These dance rituals embody the She people's historical culture and religious beliefs, serving as vital mediums for cultural transmission. In the context of the digital age, the preservation and inheritance of She wedding dances face both new opportunities and challenges. This paper employs research methods including literature review, field investigations, questionnaire analysis, and digital archiving to elaborate on the historical-cultural background, content characteristics, current status, and strategies for cultural inheritance and innovation of She wedding dances.

## Keywords

She ethnic wedding dance; digital age; cultural inheritance and innovation

## 数字化时代下畲族婚嫁舞蹈文化传承与创新价值研究

邓佳媛 叶波

北京师范大学, 中国·北京 100876

## 摘要

近年来有研究发现, 畲族婚嫁舞蹈在畲族文化体系中占重要地位, 是畲族民俗事项中最古老、最生动、最奇特的文化现象之一, 其舞蹈仪式承载了畲族的历史文化和宗教信仰, 是文化传承的重要媒介。在数字化时代背景下, 畲族婚嫁舞蹈的保护与传承面临新机遇与挑战。本文将运用文献研究、田野调查、问卷分析、数字化建档的研究方法, 对畲族婚嫁舞蹈的历史文化背景、内容及其特征、现状以及文化传承与创新策略进行阐述。

## 关键词

畲族婚嫁舞蹈; 数字化时代; 文化传承与创新

## 1 畲族婚嫁舞蹈的历史文化背景

### 1.1 民族概况

畲族是浙江第二大民族, 主要分布在丽水、温州、金华、衢州和杭州等地。景宁畲族自治县是全国唯一的畲族自治县, 也是该省畲族人口的主要聚集地。据近年国家数据统计, 畲族人口约为 75 万, 是一个相对较小的民族。对于这样一个人数较少, 分布较分散的民族, 社会各界对于这种文化的发掘也远远不足。为了让畲族文化可以不断传承下去, 不让其在时代变迁下濒于消亡, 我们选择了从最能全面展现畲族历史起源、精神文化、民族信仰、族规家训的畲族婚嫁舞蹈入手, 探索出畲族文化中的瑰宝。并通过寻找畲族婚嫁舞蹈数字化时代下畲族婚嫁舞蹈文化传承与创新的方式, 让畲族文化源远流长。浙江省景宁畲族自治县联合申报的婚俗(畲族婚俗)经中华人民共和国国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。整个畲族婚俗保留着古老的“(婚)俗不离歌”的传统: 以歌传情、以歌结交、以歌述怀、以歌欢娱一几乎以歌贯穿从议婚到完婚的全过程。

### 1.2 历史起源

畲族人自称“山达”或“山哈”。“哈”、“达”, 畲语意为“客人”。“山哈”即指山里人或居住山里的客人。这个名称不见史书记载, 但在畲族民间却普遍流传。而“畲客”的称呼是汉族人常用的称呼。《说文解字》中提到, “畲, 三岁治田也。”宋代的范成大在《劳畲耕》中也提到过: “畲田, 峡中刀耕火种之地也。”所以, 所谓“畲人”的意思即是在山上种田的人。

畲族名称于 1956 年经国务院正式宣布, 其族称和历史在古籍中早有记载。例如, 《广东通志》提到畲族在岭海地区广泛分布, 以刀耕火种为生。畲族的民族来源说法不一。在畲族的民间传说中, 畲族的诞生与盘瓠密不可分。刘克庄也在《漳州谕畲》中提到过, “余读诸畲款状, 有自称盘护(瓠)孙者”。这种盘瓠传说, 发祥于湖南省湘西地区的苗族文化区, 是盘瓠文化的主要内容。而学界也正由此普遍认为, 畲瑶同源于汉晋时代长沙的“武陵蛮”(又称“五溪蛮”), 因为盘瓠传说正是起源于湖南地区。这说明畲族与瑶族的关

系十分密切,二者也有着十分相似的图腾崇拜。当然,除“武陵蛮”外,关于畲族的起源还有很多不同的观点。比如东夷说(潘光旦)、越人后裔说、“南蛮”说、福建土著“闽”族后裔说。但无论如何,每个传说中都蕴含着这个民族的可贵精神:在迁移中发展,在困难中成长,勇敢、敢于反抗。

### 1.3 民族信仰

传说畲族的祖先是远古时忠勇王和高辛帝的三公主,他们成亲后,生了三男一女,迁徙广东的凤凰山耕山狩猎。所以畲族崇拜凤凰,举行婚礼时正厅横眉都写有“凤凰到此”四字,新娘也要扮“凤凰妆”,身穿凤装,头戴凤冠。福安畲家的凤冠十分精致,凤冠正中有微型的剪、尺、书,用以辟邪,冠沿缀有称为“圣疏”的数串银帘,系着凤凰、蝴蝶、梅花和鲤鱼等银片,遮掩着新娘神秘的红颜。

传统的畲族婚礼要经过“定亲、讲杠、择日子、备嫁妆、做表姐、做亲家伯、讲祖公、出门酒、出嫁、拜堂、办正酒、食佳仪酒、做女婿、做头客”等程序,畲族人民将这些婚俗保留了下来,代代相传。

## 2 畲族婚嫁舞蹈的内容及其特征

景宁畲族世代传承的婚俗具有民俗特色,较为多见的畲族婚俗,通常要经过相亲、定亲、送糯米、选亲家、选行郎、送彩礼、拦路、借钹、杀鸡、劝酒、对歌等阶段,在上轿、传代、嫁妆、踏路牛等程序上也别具一格。婚礼中的男歌手,俗称赤郎,往往有传承谱系,以歌代言,以歌传知,以歌论事。畲族婚俗是畲族人文历史的缩影,具有极其强烈的民族特征和乡土气息。

据记载,畲族婚礼通常持续数日,舞蹈贯穿整个仪式,与婚俗紧密结合。主要形式包括:哭嫁舞:新娘在出嫁前以歌舞形式表达对娘家的不舍,既有悲伤的吟唱,又有柔美的舞姿,体现畲族女性细腻的情感世界;对歌舞:婚礼上男女双方亲友以歌会友、以舞传情,歌词多即兴创作,舞蹈动作轻快活泼,充满喜庆氛围;敬酒舞:新人向长辈敬酒时伴随特定舞步,动作庄重优雅,体现畲族尊老敬祖的传统美德;凤凰舞:舞者身着象征吉祥的凤凰装,模仿凤凰展翅、盘旋等动作,寓意婚姻美满、家族兴旺。新娘头戴“凤冠”,身穿绣有畲族图腾的“凤凰装”,银饰叮咚,增添舞蹈的视觉美感。同时,舞蹈音乐以畲语民歌为主,伴奏乐器包括芦笙、竹鼓等,节奏欢快或舒缓,与舞蹈情绪相呼应。以歌传情、以歌结交、以歌述怀、以歌欢娱,畲族婚礼还保留着“(婚)俗不离歌”的传统,《哭嫁歌》《梳妆歌》《祝福歌》《敬茶歌》……“歌”几乎贯穿了定亲到完婚的全过程。

在畲族,出嫁是畲族女人一生中最大的事情。从这一天起,新娘就担起承载家庭命运的妻子、媳妇和母亲的角色。这一风雨人生的喜庆日子连同世代相沿的婚嫁习俗,风韵神奇而独特,保留至今,亦成为了中华传统民俗中一块奇异瑰丽的活化石。

## 3 新时代下畲族婚嫁舞蹈的传承现状与挑战

### 3.1 现实境况

近年来,畲族婚嫁舞蹈在文化旅游业的发展辐射下,也在迅速发展——较为小众的畲族内部的文化发展为较为知名的公众文化。在畲族,此类自娱性舞蹈通常在三月三“乌饭节”或七月七“乞巧节”等民俗节日上展现,众人身着畲族传统服饰,或集体游街,或围绕篝火,边唱畲族山歌民谣,边舞从婚嫁舞蹈中提炼出的具有畲族特色的动作韵律,以此达到节日选亲、庆祝欢愉的目的。

尤其是短视频的兴起,畲族婚嫁舞蹈的传播速度和知名度在不断增加,越来越多的人开始了解和关注畲族婚嫁舞蹈。同时,地方政府也积极通过投资、宣传的方式,组织演出、设置相关的旅游项目,在创收的同时也是文化的宣传。但是,这种自媒体的宣传难免出现同质化、过于追求流量的情况,所以如何平衡宣传与浮夸的问题也成为了新的挑战。

随着社会发展,婚嫁舞蹈逐渐转变了性质:年轻人不愿意遵循繁琐的仪式,追求更加现代、更加便捷、中西融合的婚礼形式。婚嫁舞蹈逐渐失去了祝福性质,其主要目的变为了展示、娱乐、盈利,主要服务对象也转变为旅游者,舞蹈形式的重要性也逐渐大于实际内容。

### 3.2 时代机遇

在信息化时代,技术的进步在总体上说是有利于文化进步的,如何利用先进的技术和更有力的媒体促进畲族文化的传播是非常重要的问题。之前提到过,婚嫁舞蹈最早只是人们的传统习俗,并没有商业性质。随着社会发展,婚嫁舞蹈逐渐转变了性质,这种转变具有两面性:一方面,这种转变毫无疑问将畲族的婚嫁舞蹈从一种小众文化提升到了一个受到广泛关注的民族标志,这对保存这种独特的文化风俗有着积极的促进作用;但同时,舞蹈原本意义也受到了的抹杀和打击。近年来,我国对传统文化的保护和发扬始终给予高度关注,其中畲族婚嫁舞蹈作为融合了历史、信仰、观念、习俗、特色和艺术的民族文化珍品,得到了国家的特别重视。我国高度重视非物质文化遗产保护工作,并明确提出使用新技术为文化保护工作赋能。2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,霞浦县福宁文化艺术交流中心和景宁畲族自治县非物质文化遗产保护中心获得婚俗(畲族婚俗)项目保护单位资格。

总的来说,尽管新时代下人们对继承畲族婚嫁舞蹈的本质有所偏离,且面临重重困难,但促进其继承和发展的积极因素同样丰富。在政府和民众的共同推动下,畲族婚嫁舞蹈的发展前景是乐观的,不断涌现的发展机遇只要得到妥善把握,就能确保其在当代社会舞蹈领域中发扬光大。

## 4 文化传承与创新策略

### 4.1 文化传承

#### 4.1.1 物质保障与文化深入挖掘

研读地方志、民俗志等历史资料,深入了解畲族婚嫁

舞蹈文化发展脉络、文化内涵。同时，立足数字化时代思考畲族婚嫁舞蹈的传播，为学术界对于畲族婚嫁舞蹈的研究提供更加符合现实、具有可操作性的理论基础。同时，在创新融合时，要确保其核心特征和原生态艺术形式得以保留。

#### 4.1.2 艺术教育深入人心

将畲族婚嫁舞蹈融入学校教育，利用课程教学和实践活动激发学生对传统文化的兴趣和认同。政府和文旅机构可设立专项资金和培训机会，支持年轻人成为畲族婚嫁舞蹈的传承人，并为老年艺术家提供补助，保障其生活。同时，可组织有意愿的老人或中青年开展“畲乡夜校”等志愿活动，丰富民众生活，促进文化传承。

#### 4.1.3 文化自信的精神力量

强化“畲族婚嫁舞蹈文化”在人们心中的重要性至关重要。措施包括：增强传统节庆活动，如“三月三”传统节日；推广文化自信，创作融合民族历史和现代发展的舞蹈作品，如《千年山哈》；结合舞台艺术和科技展示新式畲族舞蹈，同时保留其核心元素。

### 4.2 创新途径

畲族婚嫁舞蹈作为一种活态文化遗产，其研究不应局限于单一学科视角，而应通过舞蹈学、历史学、民族学、传播学多学科交叉，形成更加系统、全面的认知框架，从而增强研究的学术深度与实践指导意义。

通过技术赋能，突破时空限制的传承。通过文化旅游的方式宣传畲族婚嫁舞蹈是一种鼓励观众“走过来”的方式。与这种方式不同，通过短视频、网络化的传播是一种主动“走出去”的方式。通过现代互联网技术赋能，打破以往传统传播方式的时空限制，从而扩大畲族婚嫁舞蹈的宣传力度和广度。

同时，我们还思考了过度运用现代技术的缺陷，在创新与守旧之间达到一种平衡——即适应现代的需要，又保存畲族文化传统的核心精华。在不改变婚嫁舞蹈核心内容的基

础上，利用现代科技，例如景宁畲族博物馆的互动体验区，向游客展示并教授舞蹈动作，使用电子屏幕和摄像头进行互动学习，并提供评分和鼓励，这是推广畲族舞蹈的一种有效途径。

## 5 结语

数字化时代下，文化保护措施更新迭代，新媒体时代开启，文化的传播迎来了新的机遇。科技的进步和媒体的多样化成为文化传承提供了支持。在确保畲族婚嫁舞蹈文化核心得以保留的前提下，应借助新政策和新媒体的力量，培养新一代传承者，促进其创新和现代化发展。我们见证的不仅是技艺的传承，更是文化生命力的当代绽放。

未来，需持续探索“非遗+”创新生态，让畲族婚嫁舞蹈成为讲好中国故事、传递东方美学的文化使者。让我们期待畲族婚嫁舞蹈文化在新时代中，既保持其传统精髓，又展现新的辉煌。

### 参考文献

- [1] 马盛德 金娟.《中国民舞》丛书主编：刘锡诚，畲族篇.
- [2] 吴露生.《浙江舞蹈史》2014 学林出版社172-226.
- [3] 蓝云飞.《发挥畲族民间舞蹈在景宁旅游事业中的作用》——《中国民族民间舞蹈集成浙江丽水卷》中国舞蹈出版社出版，1990年 132-136.
- [4] 保罗·康纳顿.《社会如何记忆》，上海人民出版社，2000.
- [5] 郭贝贝 傅宇晗.《论舞蹈生态学视域下传统婚嫁仪式舞蹈发展的影响因素——以湘西苗族缙巾舞为例》，中国民族博览,2019,(08):1-2.
- [6] 雷隆.《民俗文化视角下黎、畲民族“三月三”节日呈现形式对比研究》，新楚文化,2024,(35):86-88.
- [7] 牛萌.《信息时代下舞蹈传播的特性研究》，中国艺术研究院,2020.
- [8] 张晶.《论畲族民俗舞蹈的生态转型》，东南学术,2010,(01): 156-161.

# Research on the reconstruction and optimization path of news production process in the construction of county-level media convergence center

Yongkuan Bai

Pianguan County Media Center, Xinzhou, Shanxi, 036400, China

## Abstract

With the deepening integration of media, county-level converged media centers have become crucial for bridging the “last mile” in grassroots publicity. Traditional news production processes in counties struggle to adapt to the new landscape characterized by rapid dissemination, diverse demands, and complex platforms, necessitating comprehensive optimization across planning, editorial, review, publishing, interaction, and feedback phases. This paper identifies current bottlenecks, analyzes the logic and requirements for process reengineering in the new media environment, and proposes optimization pathways through case studies covering top-level design, organizational structure, editorial mechanisms, technical support, content ecosystems, talent development, and performance evaluation. The research reveals that advancing process reengineering in county-level converged media requires strengthening central kitchen coordination, integrating editorial workflows, enhancing platform collaboration, driving content innovation with intelligent solutions, improving content production and distribution efficiency, and achieving high-quality development of county media. Finally, the article outlines evolving trends toward intelligent processes, data-driven operations, and social integration, providing references for deepening grassroots media convergence.

## Keywords

county-level media convergence center; news production process; process reconstruction; optimization path; media convergence

## 县级融媒体中心建设中新闻生产流程的重构与优化路径研究

白永宽

偏关县融媒体中心, 中国·山西忻州 036400

## 摘要

随着媒体融合纵深发展, 县级融媒体中心成为打通基层宣传“最后一公里”的关键抓手。传统县域新闻生产流程难以适应传播速度快、需求多元和平台复杂的新格局, 亟须在策划、采编、审核、发布、互动、反馈等环节重构优化。本文梳理当前瓶颈, 剖析新媒体环境下流程再造的逻辑与需求, 并结合案例从顶层设计、组织架构、采编机制、技术支持、内容生态、人才培养和绩效考核等方面提出优化路径。研究发现, 推动县级融媒体流程重构, 应强化“中央厨房”统筹、采编发一体化、平台协同、内容创新与智能驱动, 提升内容生产与分发效率, 实现县域媒体的高质量发展。文章最后展望了流程智能化、数据化、社会化的演进趋势, 为基层媒体深度融合提供参考。

## 关键词

县级融媒体中心; 新闻生产流程; 流程重构; 优化路径; 媒体融合

## 1 引言

自2018年中央提出“加快推进县级融媒体中心建设”, 县级融媒体中心已成为全国媒体融合创新实践的前沿阵地。作为新时代推动主流舆论向基层延伸、打通新闻宣传“最后一公里”的重要抓手, 县级融媒体中心在推动信息资源整合、新闻内容创新、技术平台升级、治理能力提升等方面发挥着不可替代的作用。然而, 传统县级媒体新闻生产流程长期以

线性、单一、分割为主, 难以适应当下内容为王、技术赋能、渠道多元、用户分众的新传播格局。新闻策划、采编、审核、发布、互动、反馈等环节存在割裂、低效、重复、冗余等突出问题, 制约了县域媒体高质量发展。

在移动互联网、大数据、人工智能等新技术深度渗透背景下, 媒体生态和受众行为正发生根本性变革。受众获取信息的方式更加多元, 内容需求日益碎片化、个性化、互动化。新媒体平台的崛起要求县级融媒体中心既要强化主流意识形态引领能力, 又需提升新闻生产与传播的专业化、智能化水平, 建立起跨平台、跨渠道、高效协同的全流程生产机制。面对县域新闻采编力量薄弱、技术平台落后、管理模式

【作者简介】白永宽(1969-), 男, 中国山西偏关人, 本科, 编辑, 从事新闻采编研究。

陈旧、绩效激励乏力等现实矛盾，流程重构与优化已成为提升县级融媒体中心核心竞争力、增强舆论引导力与服务力的必然选择。

本文以县级融媒体中心新闻生产流程重构与优化为主线，系统分析当前存在的结构性瓶颈，借鉴先进实践，提出流程再造的系统路径与实施建议。旨在为推动县级融媒体中心高质量发展、建设全媒体传播体系、提升基层治理现代化能力提供理论借鉴与实践指南。

## 2 县级融媒体中心新闻生产流程的现状与主要问题

### 2.1 传统新闻生产流程的基本特征

县级媒体的新闻生产流程长期沿用传统报社、广播电视台的“策划—采集—编辑—审核—发布”线性作业模式，<sup>[1]</sup>采编人员按照职能分工完成各自环节，信息流动以自上而下为主，流程中各环节相对独立。传统流程优点在于条理清晰、分工明确，有利于规范操作和内容把关，但也存在明显的弊端。在多渠道融合、内容即时发布、用户高度参与的新形势下，线性流程容易造成信息滞后、资源浪费、协同不畅，难以满足新媒体时代对“快、准、活”的新闻生产要求。新闻策划与采编分割、编辑与新媒体平台对接不畅、内容审核流程繁琐、数据反馈机制薄弱等问题普遍存在。

### 2.2 现有流程中的主要瓶颈与短板

当前，县级融媒体中心新闻生产流程面临诸多结构性难题。首先，内容策划机制滞后，选题来源单一，缺乏数据驱动的用户需求分析，热点响应弱。其次，采编力量分散，采编环节脱节，跨部门协同困难，导致重复劳动和信息孤岛。第三，审核发布流程缺乏灵活性，重大突发事件响应迟滞，影响舆论引导时效。第四，多渠道分发能力不足，内容往往简单搬运，缺乏渠道适配与形式创新，难以实现“内容—形式—场景”融合。第五，数据驱动意识薄弱，缺乏用户反馈与内容评价机制，无法形成再生产闭环。第六，绩效考核与人才激励机制不完善，难以激发创新与团队协作，影响整体效能。

### 2.3 技术变革与县域新闻生产转型压力

以移动互联网、大数据、AI为代表的新技术推动新闻生产方式、分发渠道和用户参与度发生深刻变化。受众从“被动接收”转向“主动参与”，新闻内容由“单一产品”转向“多元场景”，新闻生产向智能化、平台化、社交化、数据化转型。<sup>[2]</sup>对于县级融媒体中心而言，既要顺应技术进步，实现内容生产智能化、分发精准化、互动即时化，又要兼顾主流舆论导向和本地特色服务，在“内容—技术—管理”多重压力下，新闻生产流程转型升级任务艰巨，流程重构势在必行。

## 3 县级融媒体中心新闻生产流程重构的逻辑与目标

### 3.1 全流程一体化驱动的理论依据

全流程一体化是媒体融合发展的核心理念，强调新闻

生产各环节的协同高效、资源共享与流程顺畅。借助“中央厨房”模式，新闻线索、素材、选题、编辑、发布、反馈等环节形成有机链条，打破“部门墙”“信息孤岛”，实现“策采编审发”一体化操作。流程重构应以用户需求为导向，充分发挥技术赋能作用，通过平台化、数据化、智能化手段，将各类资源集聚、流程简化、信息高效流转，提升整体生产效率。全流程一体化不仅提升新闻生产速度与质量，更促进内容创新与个性化表达，为县域媒体差异化、精品化发展提供支撑。

### 3.2 流程重构的主要目标与价值取向

县级融媒体中心新闻生产流程重构的根本目标在于实现新闻生产的高效协同、内容创新和价值引领。具体包括：一是提升内容生产与分发的时效性、精准性和互动性，实现多渠道高效适配与分发；二是强化策划、数据与审核等关键环节协作，构建科学生产链条；三是推动技术与内容深度融合，运用大数据与AI提升内容智能化和个性化水平；四是完善绩效与激励机制，激发团队创新活力，增强媒体竞争力；五是加强舆论引导和社会服务能力，提升治理现代化水平，实现新闻、服务与治理的价值整合。

### 3.3 流程再造的县域实践基础

近年来，随着国家“县级融媒体中心”政策推动，部分地区在新闻生产流程再造方面积累了有益经验。例如，江苏、浙江、山东等地探索“中央厨房+内容工厂”“策采编审发一体化”“多渠道协同分发”等创新机制，实现了选题策划与采编协同、编辑审核与多端发布、数据分析与内容迭代的闭环运作。<sup>[3]</sup>智能选题系统、AI内容审核、自动分发平台、用户数据分析等新技术得到初步应用，为县级融媒体中心新闻生产流程重构提供了实践基础与可复制路径。梳理这些经验并总结其普适规律，对于全国范围内推动县域新闻生产流程创新具有重要启示意义。

## 4 新闻生产流程重构的关键环节与机制创新

### 4.1 策采编审协同机制优化

在流程重构中，策采编审协同是核心创新环节。县级融媒体中心应建设“中央厨房”式策采编审发一体平台，实现选题策划、资源调度、采集生产、审核分发等环节无缝衔接。策划层面需依托大数据与舆情监测，动态捕捉热点与用户关注，建立高效选题机制。采编方面推行“编辑前移、记者后端、前后台一体”，实现实时协同生产、资源共享与智能派稿。审核环节应结合AI与人工，优化流程节点，提升效率与质量。通过平台化操作、任务看板 and 流程可视化，可显著增强协同效能，减少重复滞后，保障全链条高效运转。

### 4.2 多渠道内容适配与智能分发机制

面对新闻分发平台日益多元、用户行为高度分众化的新趋势，县级融媒体中心需重构内容分发流程，构建多渠道适配与智能分发机制。应建立内容标准化生产流程，根据各

平台受众画像、传播特性,定制内容呈现形式,实现“同题异构、一稿多用”。利用AI智能分发、个性化推荐、标签化推送等技术,提高内容投放精准度和传播效果。内容管理平台应具备多终端同步、渠道数据回流、实时反馈分析等功能,形成“内容生产—平台适配—数据反馈—内容优化”的动态闭环。加强与主流媒体、地方门户、新媒体大号的合作,实现全域分发与传播协同,扩大县域主流声音影响力。

#### 4.3 数据驱动与内容反馈机制建设

数据驱动是流程重构的核心动力。县级融媒体中心应构建全流程数据采集、分析、反馈机制,将数据嵌入策划、采编、审核、分发、互动各环节,实现内容生产与用户反馈的实时对接。通过大数据分析、智能报表、用户画像、热点追踪等手段,科学评估内容传播效果、用户偏好、舆情变化等关键指标,为选题策划、内容创新、运营决策提供有力支撑。建立内容价值评估体系,动态调整新闻生产策略,实现“以数据驱动内容、以内容服务用户、以用户反哺生产”。推动数据部门与采编团队深度协作,培养“懂数据、会运营、能策划”的复合型采编队伍,形成内容生产与传播效率协同提升的新生态。

### 5 县级融媒体中心新闻生产流程优化的实践路径

#### 5.1 顶层设计与组织架构创新

流程优化需以科学顶层设计为前提。县级融媒体中心应根据本地实际,整合广播电视、报纸新媒体等多种资源,建立“党委领导、总编辑负责、各部门协同”的现代化组织架构。实行矩阵式管理、项目化运作、扁平化决策,打破部门壁垒,促进资源整合与任务协同。<sup>[4]</sup>设立“中央厨房”、内容策划中心、编辑加工部、平台运营部、数据分析部等功能部门,明确职责分工与流程对接,实现信息流、任务流、决策流一体化。推动组织架构与流程机制同步优化,为新闻生产流程重构提供坚实制度基础。

#### 5.2 采编队伍建设与能力提升

优化新闻生产流程,离不开高素质采编队伍。县级融媒体中心应加大人才引进与队伍建设力度,优化编制结构,强化一专多能、全媒融合型人才培养。通过“走出去、请进来”、专题培训、岗位练兵、项目协作等方式,提升采编人员对新媒体技术、平台运营、数据分析、内容策划等多元能力。鼓励老中青梯队合作,发挥名记者、骨干编辑的示范作用,推动知识共享和经验传承。建立合理的考核激励机制,将创新策划、内容质量、分发效果、用户互动等纳入绩效评价体系,激发采编团队活力,营造“敢创新、能协同、重实效”的工作氛围。

#### 5.3 智能化技术平台建设与应用

技术赋能是流程重构的关键支点。县级融媒体中心应加大信息化、智能化平台建设投入,搭建集策划、采集、编辑、审核、分发、互动、数据反馈于一体的“中央厨房”新闻生产平台。应用人工智能、大数据、云计算、5G等前沿技术,实现新闻线索自动抓取、稿件智能分发、舆情实时监测、用户数据分析等多项功能。通过“融媒云”“智慧大屏”“移动采编APP”等平台工具,提高生产流程透明度、协同性和响应速度。不断迭代升级技术平台,适应媒体融合新需求,为县级融媒体中心可持续发展奠定数字基础。<sup>[5]</sup>

### 6 结语

县级融媒体中心是新时代推动主流舆论下沉基层、服务群众、助力基层治理的重要平台。新闻生产流程的重构与优化,是县级融媒体中心实现高质量发展的关键环节。本文系统梳理了当前县级融媒体新闻生产流程的主要瓶颈和短板,深入分析了流程重构的理论依据与目标价值,提出了“中央厨房”统筹、策采编审协同、多平台适配与智能分发、数据驱动与内容反馈等优化路径,并结合顶层设计、组织架构、队伍建设、技术平台等实践环节提出了可行性建议。实践证明,流程重构不仅有助于提升新闻生产效率、内容创新力和 社会影响力,更有利于推动县域媒体的深度融合、治理能力现代化和舆论引导能力提升。

未来,县级融媒体中心应顺应智能化、数据化、社会化发展趋势,持续深化新闻生产流程再造与机制创新,加强与上级媒体、主流平台、地方机构的协同联动,推动内容生产、分发、互动、反馈全链条优化升级。只有不断打破体制机制障碍,激发内生动力,强化技术支撑,才能真正实现县域融媒体中心的高质量、可持续发展,在新时代媒体融合进程中展现更大作为。

#### 参考文献

- [1] 陈华溢.县级融媒体中心如何建设新闻舆论主阵地——平邑县融媒体中心的创新与实践[J].城市党报研究,2024,(12):48-50.
- [2] 付波,熊雁.数字赋能县级融媒体中心新闻舆论“四力”建设研究[J].新闻文化建设,2024,(19):14-16.
- [3] 安培剑.县级融媒体中心赋能乡村振兴的理论遵循与实践路径——习近平新闻思想对当代县级融媒体中心建设的启示[J].今传媒,2023,31(11):33-36.
- [4] 刘千桂.县级融媒体中心新闻记者队伍建设与新优势塑造[J].传媒,2023,(03):30-33.
- [5] 黄艳凤.县级融媒体中心建设的人才困境与新闻教育回应[J].传媒,2021,(02):84-87.

# Exploration and Practice of Media Convergence Development Path of Daily Newspaper

Xing Li

Xinjiang Daily, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

## Abstract

Confronted with technological advancements in media and evolving communication ecosystems, traditional newspaper publishers are grappling with challenges including reader attrition, declining advertising revenue, and diminished influence. The development of converged media represents a crucial technological innovation for newspapers, serving as both a strategic breakthrough and transformative reform encompassing content production, organizational restructuring, and operational models. This paper employs case analysis to examine the evolution of converged media from theoretical frameworks and practical approaches, clarifying key developmental elements while identifying inherent contradictions. It proposes a development roadmap characterized by “content supremacy, technology empowerment, talent cultivation as the foundation, and ecosystem integration as the framework,” offering actionable strategies for newspaper organizations to achieve integrated growth.

## Keywords

newspaper publishers; converged media; media transformation; communication ecosystem; content innovation

## 日报社融媒体发展路径探索与实践

李行

新疆日报社, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

## 摘要

面对媒介技术升级、传播生态改变,传统日报社面临着读者流失、广告下滑、影响力下降等困境,融媒体发展是日报社在技术层面的融合创新,是破局的关键选择,也是内容生产、组织结构、运作模式等方面的新型变革。本文从理论逻辑和实践路径出发,采用案例分析法对融媒体发展展开分析,厘清融媒体发展关键要素,分析融媒体发展过程内在矛盾,并提出融媒体发展“内容为王、技术为翼、人才为基、生态为体”的路径探索,为日报社融合发展提供思路。

## 关键词

日报社; 融媒体; 媒体转型; 传播生态; 内容创新

## 1 引言

2024年我国网民规模达到11.79亿,网民中使用手机上网的比例达99.8%,阅读量超过80%,接收姿态从“被动阅读”转向“积极互动”。传统报纸作为主流媒体,引领舆论的主导地位被不断弱化,我国报纸广告收入下滑严重,生存发展日益困难。为此,“媒体融合再深化”成为重要的要求,传统媒体“从‘加’阶段尽快进入‘融’阶段”,融媒体成为当下日报社的“必答题”而非“选择题”。

理论上,要理顺日报社融媒体内部的转变逻辑,拓展媒体融合本土化实践;实践上,要解析转化的痛点和突破口,为各级日报社选择转化路径。特别是县级融媒体中心建设普遍开展之后,日报社与当地融媒体中心的融合发展何去何从

也值得探索。

## 2 日报社融媒体发展的理论逻辑、核心要素与发展现状

### 2.1 理论逻辑

融媒体是“生产力与生产关系的重建”。技术赋能层,5G、AI、大数据等技术变革着内容生产的形态,写稿机器人将突发性新闻采编的时间压缩在几分钟,实景VR技术带来“沉浸式体验”。倒逼需求层,信息“即时、可视、参与”的强烈需求由Z世代用户“倒逼”内容从有“字”向有“形”、有“声”的转变。政策赋能层,从“中央厨房”,到“县级融媒体中心”推广,政策赋能是日报社融合的保障因素。

### 2.2 核心要素

内容融合不仅仅是“一次生产、多次下发”,而是“一次采集、多源生产、多媒发布”。同时,渠道融合构建“报+户+群+微”的全媒体矩阵,实现“大屏领小屏、小屏促

【作者简介】李行(1976-),女,中国河南邓州人,本科,主任记者,从事新闻采编研究。

大屏”全媒介传播。技术融合主要是大数据分析群体画像，并通过算法进行精准分发，例如《人民日报》的“人民号”就是根据用户浏览进行精准推送。此外，组织融合则打破原有采编部门界限，建立“策、采、编、发、评”的融媒一体指挥系统。

### 2.3 发展现状

转型广度上，全国大部分省级党报均已建设自有新闻客户端，大部分的地市级日报社新媒体均已建起“两微一端一抖”；融合深度上，头部日报已超越“客户端搬运工”的角色，《人民日报》等开始推出“全息新闻”“互动H5”等，《人民日报》客户端活跃用户数已超3亿；区域差异上，省级日报社在技术、人才积累上占优势，而县级日报社新媒体建设则处于“缺技术、缺资金、缺人才”的尴尬局面，大多数的县级报新媒体仍以“转载+简编”为主。

## 3 日报社融媒体发展的核心矛盾与问题

### 3.1 内容生产的“同质化与浅层次”困境

当前，很多地市级日报社新媒体的内容都是照抄照搬，内容从报纸上直接拿来，并没有针对移动端特点进行改编，如千字文从报纸上直接搬到微信上，阅读量不高。同时，为了抢时效，对突发性新闻都是“报快”，调查性报道数量下降迅速，且缺乏深度，使媒体舆论引导力下降。同时，还有一些融媒体产品过度炫技，形式大于内容，如某H5产品页面过于炫丽、内容杂乱，导致用户平均停留时间不到10秒。

### 3.2 技术应用的“表面化与碎片化”

有的日报社购入大数据设备，见物不见应用，只统计流量，不画像、不推送。新闻客户端不与微信公号、网站相融合，未形成统一用户库，如某省市级日报的“两微一端”的重合度低于10%。此外，基层媒体的技术安全防范薄弱、存在漏洞，近年来，全国已有多起新媒体账号被盗事件发生在县级日报社。

### 3.3 组织架构的“路径依赖与阻力”

当前部分传统采编人员的“报纸至上、轻视新媒体”的理念已根深蒂固，体制机制不活。报媒“报纸至上”的发稿制度仍在报社占有一定比例，再加上考核机制落后、薪酬报酬考核只看“报纸发稿数量”、新媒体原创作品考核权重偏低等问题的存在，导致职工创新动力不足，而懂技术的也只占采编人员的一小部分，人才结构不合理，懂新闻、懂数据的复合型人才严重缺失，且引进困难。

### 3.4 运营模式的“盈利单一与不可持续”

当前大多数的日报社收入依赖广告，新媒体收入仍以广告为主，而信息流广告单价持续走低，单条广告收入下降。同时，付费内容遇冷，除少数党报外，地方日报尝试付费订阅的成功率偏低，用户付费意愿低。此外，政务合作局限，县级日报社虽与政府合作，但多为“代运营”模式，缺乏深度服务能力，年度服务收入较低。

## 4 日报社融媒体发展的路径与实践策略

### 4.1 内容创新：构建“精品化+差异化”生产体系

#### 4.1.1 强化深度报道的融合表达

日报的主题策划应突出重点，打造“融媒体专题”，《新华日报》的《长三角一体化》系列报道，以“文字简讯+图文视觉+专家专访”“1+N”产品矩阵，阅读量已超过1亿人次。同时，在技术上，运用无人机航拍、VR全景等手段，加强对地区的深度报道，比如《陕西日报》推出的《黄河生态保护》系列片，以VR全景方式展示黄河生态的变化，网民平均浏览时间在3分钟以上。另外，还需要动员网民发起“众筹报道”，让网民对民意进行投票，比如《成都商报》的“社区治理”一篇，网民投票选择了“城中村改造”这一话题，从而使3个社区成为了改造的对象。

#### 4.1.2 打造本土化内容IP

日报立足本土，深度挖掘地方文化、历史、民生等特色，形成有特色、有特色的内容。通过与地方经济发展，社会热点，风俗习惯等相结合，设计出一系列有深度有温度的新闻，以满足当地观众的信息需要，提升观众的认同感与归属感。同时，日报要讲好当地故事，从当地文化、当地民生中做独家内容，如《杭州日报》“钱塘潮观察”专栏，将钱塘江文化做成短视频、直播，播放量累计超过5亿次。要坚持垂直领域深耕细作生产针对小众群体的内容，如《广州日报》的“大湾区财经”频道，聚焦中小企业，原创报道生产占比大，商务人士触达率高。此外，还要进行人格化传播，培养“记者IP”，如齐鲁晚报推出栏目“王记者跑民生”，记者通过“短视频”式民生跑动，粉丝量积累到80万，问题解决率达到78%；新疆日报抖音号石榴云关注新疆足球和三文鱼，对讲好当地故事有参考价值。

### 4.2 技术融合：搭建“智能化+一体化”支撑平台

#### 4.2.1 建设融媒体技术中台

日报要善于整合数据，将不同的终端连接起来，建立一个统一的“用户画像体系”，比如某日报通过对用户的浏览时间、评论热点等进行分析，为用户提供个性化的服务，从而使其在网站上长久地逗留。同时，要善用工具，引进人工智能机器人和机器编辑，提升生产力，例如一家省级日报，引进了人工智能机器人，可以自动合成气象、财务报告等结构化的新闻，每天发布50篇左右，节省了40%的人力。另外，要做到“时时防患”，引进风险控制体系，对敏感词语、谣言等进行实时拦截，例如某日报2024年拦截12000条以上的风险信息。

#### 4.2.2 探索新技术应用场景

日报也可以尝试元宇宙，比如《人民日报》专门为“两会”设立了一个“元宇宙大厅”，让网民们可以在虚拟空间里进行交流，目前已有超过两千万的年轻用户加入其中。同时，利用区块链技术对原作者的著作权进行了存证，并在此基础上实现对原作者的权益保护。另外，要实现“互联互通”，

县报应结合当地特点,例如《寿光日报》与温室内的传感器等,适时发布“蔬菜长势指数”,供菜农参考。

#### 4.3 组织变革:构建“扁平化+市场化”管理体系

##### 4.3.1 架构重组与流程再造

要突破传统部门之间的界限,构建与融媒体发展相适应的协同工作体系。建立以“项目为中心”的工作模式,将采编、技术、运维等各部门的人才进行整合,组成一个跨部门的项目组,达到有效协同工作的目的。同时,日报可成立融媒体指挥中心,采用“总编辑负责制”,例如《湖北日报》指挥中心,实时监测平台,即时调整采编方案,并建立以领域为内容,以产品形态为形式的流动团队制度;某日报的“时政融媒体工作室”“短视频工作室”,给媒体人赋权,激发创造。此外,要建立快速反应制度,在遇到突发性事件时,开启“1h快讯、3h采出、6h迭改”模式,例如某地日报在报道地震报道上,30分钟完成快讯,2小时完成融媒体专题。

##### 4.3.2 人才培养与激励机制

日报可以在内部开展转型升级的培训,开设“融媒体技巧训练营”,注重摄像和数据分析等技巧的训练。同时,还可以从网络公司招募技术研发和运营策划人员,工资按照市场的标准来分配,一家省级日报2023年引进一支短视频团队,粉丝数量增加300%。另外,还需要进一步改进考核制度,增加原创、传播、用户等方面的权重。

#### 4.4 运营创新:构建“多元收入+生态协同”盈利模式

##### 4.4.1 拓展政务服务与智慧城市

日报还可以开展政务新媒体代运营,例如某日报提供“内容策划+事件实施+数据分析”的一站式服务。同时,报纸还能充当“智慧城市”的切入点,与医疗、教育、养老等相关服务相结合,比如开通公积金查询、疫苗预约等服务,使月活跃用户不断突破。另外,日报还能为政府和企业提供基于用户画像的舆情分析和消费调查等方面的信息,例如一份经济日报为一家汽车制造商提供了一份价格为10万元的地区消费数据报告。

##### 4.4.2 探索商业变现新路径

日报还可以做内容电商,与当地特产结合推出“新闻+电商”栏目,如《烟台日报》的“胶东海鲜”栏目边讲产业边卖货,销售额可观。同时,日报可以打造付费社群会员,创建“企业家俱乐部”“教育家长群”等垂直社群,垂直社群有源源不断的新内容提供给用户,并定期组织有线下活

动。此外,日报可以使活动IP化,例如某日报围绕“四川美食节”活动,其门票、赞助、直播销售达3000万。

#### 4.5 区域协同:构建“上下联动+跨界合作”生态网络

##### 4.5.1 层级联动机制

日报可以省市联动,如《浙江日报》开放地市级日报“浙报集团技术中台”,让地市级日报分享用户数和技术工具,降低地市级转型的成本;市级帮扶县级,地市级日报把县级吸纳到自己旗下,如《潍坊日报》把12个县级联系在一起,组成一个“潍坊融媒联盟”,统一采购技术设备,形成层级联动机制。

##### 4.5.2 跨界资源整合

日报开展媒体合作跟广电、新媒体平台进行内容合作,日报提供文字,广电出视频,报台联动、政企合作,跟当地企业进行合作并行程联合矩阵。例如《青岛日报》和海尔做“智能家居实验室”,新闻+体验,推广产品。同时,可以开展校媒合作,和高校新闻学院合作,建立实践基地,一方面解决人才的问题,另一方面,解决学生实习问题,互惠互利。

## 5 结语

日报社融媒体不是简单“老+新”的物理组合,而是需要通过内容创新突破同质化,通过技术再造生产流程,通过组织变革激发人才活力,实现“新闻+服务+生态”模式。日报要服务读者,打造内容,善用技术,活化机制,扎根本土。当AI内容生成(AIGC)、元宇宙等技术成熟以后,生产新闻将更加便捷,日报社也将从“新闻生产者”变成“区域信息中心”,集政务、商务、便民服务为一体,成为智慧城市大脑。但是也要避免“技术”异化而造成的内容空心化,要不失新闻的本色,也不失公益的本质,在传媒融合变革中做大做强。

## 参考文献

- [1] 王红缨,许慧娟.地方主流媒体提升国际传播能力的实践探索——以新疆日报奔腾之路-“一带一路”主题报道为例[J].新闻世界,2025,(04):3-6.
- [2] 侯璠琦,刘福利.地方故事如何出圈:基于多重认同的视角——以新疆日报“石榴云”抖音号为例[J].科技传播,2024,16(16):105-108+112.
- [3] 涂凌波,李杭.主流媒体系统性变革何以可为——基于中国新闻实践的历史启示[J/OL].青年记者,1-9[2025-07-18].

# The basic quality and ability of the choreographer

Xiaogang Jiang

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

## Abstract

As we all know, dance is composed of multi-body combination movements, which can present and convey multi-dimensional senses to the audience, including the theme and deep connotation. It can be seen that to arrange an excellent dance should put forward higher requirements for the ability and basic quality of the choreographer. Only through careful and meticulous choreography, such as the perfect combination of music and movements, the combination of dance movements and natural expression, can make the performance effect "natural". To this end, this paper will explore the basic ability and the practical path of literacy that the choreographer should have, aiming to better improve the dance presentation ability.

## Keywords

choreographer; basic quality; ability; cultivation; analysis

# 舞蹈编导的基本素养与能力探讨

蒋小刚

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

## 摘要

众所周知, 舞蹈由多肢体组合动作演绎而成, 能够为观众呈现、传递多维感观, 包括主题、深层次内涵等。由此可见, 想要编排一支优秀的舞蹈, 对编导人员的能力与基本素养提出更高要求。只有经过周密细致的编排, 如将音乐和动作完美结合、舞蹈动作和自然神态相结合等, 才能使表演效果“浑然天成”。为此, 本文将就舞蹈编导应当具备的基本能力与素养实践路径进行探究, 旨在更好地提升舞蹈呈现能力。

## 关键词

舞蹈编导; 基本素养; 能力; 培育; 分析

## 1 引言

舞蹈编导肩负着构思、创作以及组织的重任, 并且编导水平高低会直接影响着舞蹈最后呈现完整度与效果, 因而这就决定了其不仅在舞蹈艺术创作中占据着重要地位, 同时更是连接演员、音乐、舞台设计以及表演等多元素重要枢纽。因此, 编导人员应正视自身水平与编导能力全面提升, 确保将舞蹈精髓、演员表现力充分展现出来, 从而给观众带来出色的舞蹈体验。

## 2 舞蹈编导应具备的基本素养与能力

### 2.1 具备较高的语言表达能力

进行舞蹈教学时, 编导可以通过语速推动教学进度, 即对于重点内容、技术要点可以放慢语速, 且咬字清晰, 确保内容输出层次分明。与此同时, 要求舞蹈编导具有较强的声音控制能力, 因此舞蹈跟音乐节奏、律动紧密相连, 而语

调的高低变化正好与韵律的表达方式相契合, 通过节奏感的把握可以帮助舞者更专注教学内容<sup>[1]</sup>。此外, 激励性是语言表达的另一个显著优势, 舞蹈编导应当利用这一点, 根据舞蹈训练特点结合激励性语言调动舞者的主观能动性 with 参与度。

### 2.2 动作示范要标准

除清晰的语言表达能力外, 舞蹈编导还需要具备较好的身体控制能力, 这是因为在教学过程中常常需要示范舞蹈动作, 身体控制能力是保持稳定舞姿、流畅动作的基石。因此, 对编导人员的专业素养提出更高要求。一方面, 身体控制力与肌肉群的协调性、核心力量的调动能力息息相关, 只有身体素质过硬, 才能精准配合身体各部位完成示范动作, 进而提升教学质量。另一方面, 标准化动作示范是基于解剖学原理逐步演示, 有利于确保舞者掌握一整套动力链运作, 进而引导舞者形成良好的运动习惯。

### 2.3 融合不同的教学方式

在新时期背景下, 现代舞蹈教学呈现出多样化的特点。包括舞蹈心理学、舞蹈理论分析、即兴编创和技法训练等多种形式。因此, 根据舞者特点、教学目标精准匹配教学方式

**【作者简介】** 蒋小刚 (1989-), 男, 中国甘肃天水人, 二级演员, 从事舞台艺术、舞蹈编导和舞蹈表演研究。

有助于推动模式创新,促进舞者全方位发展。例如,技法训练聚焦于增强控制能力与动作标准化练习,需要舞蹈编导基于人体运动学原理根据不同舞蹈风格设计训练模式,使舞者在训练中形成稳定的肌肉记忆<sup>[2]</sup>。由此可见,融合不同教学方式有利于促进不同风格舞蹈动作组合,对提升舞蹈表现力具有重要意义。

### 3 培养舞蹈编导的基本素养与能力探析

#### 3.1 舞蹈动作与自然神态相结合

想要提升舞蹈编导的表演指导能力与创作能力,可以通过舞蹈动作与自然神态相结合的路径实现。以下对具体操作步骤进行详细说明:首先,神态训练需要利用音乐作为背景,并结合可操作性教学策略逐步引导舞者完成练习。例如,基于不同音乐类型,编导可以结合基础情绪进行面部表情训练,包括喜、怒、哀、乐等,使舞者的神态控制能力得到进一步提升。在初级阶段,应遵循分步练习法则,即从单一情绪着手,通过大量练习锻炼表情肌群的自主控制力。然后在此框架上做情绪叠加,可以增加情境模拟训练。例如,通过短视频、图片或文字描述搭建特定场景,一方面是为了提升舞者对情绪来源的理解,另一方面可以帮助其更精准模仿,使舞蹈动作更传神。其次,在肢体训练过程中,核心在于确保舞蹈动作流畅自然且符合人体运动规律。具体而言,将完整舞蹈动作进行分解,由多个子动作拼接成完整作品,以量化教学深度,并通过分步骤解析及配乐练习,增强舞者对动作与音乐关联性的理解<sup>[3]</sup>。在示范教学中,编导可从多角度进行演示,如背面视角、侧面视角及正面视角,避免视角限制导致的动作变形。

此外,神态表达的优化还可以通过镜像训练实现,在此过程中,动态微调技术发挥重要作用。编导可以在镜子前通过指导舞者的动作与表情来判断动作与自然神态是否契合,也就是说,不断施加、更换情绪方向、速度和强度,来训练面部表情的适应能力与灵活性。与此同时,训练过程还可实施小组练习,通过角色扮演、互换角色等模式,使舞者在反馈、观察中直观了解到自身动作、表情存在不足之处,进而将神态控制技巧应用到自主调整过程。最后,为了提升表情训练的可读性和精准度,编导可以选择不同音乐类型,并赋予不同情境,鼓励舞者通过肢体表达释放音乐情绪,这样一来,学生在无固定编排框架下形成了有意识情绪传递,为即兴舞蹈教学奠定基础。除此之外,即使是同一段音乐,基于表演形式不同(如轻松或紧张),对舞蹈的流畅度、节奏与动作力度亦存在差异,因此,编导可以运用对比训练强化舞蹈感知能力。总之,通过不断探索、创新,编导的基本素养与能力得到进一步提升。

#### 3.2 舞蹈动作和情境联想相结合

建立多层次情境体验机制是提升编导指导能力的有效途径。在此过程中,编导应利用情境教学加强音乐与舞蹈动

作契合度练习。以下对具体操作步骤进行详细说明:首先,引入“故事化”前景,鼓励舞者根据前景提示结合个人经验调整舞蹈动作,当然,还要基于音乐前提下将情绪波动与节奏变化联系在一起,并通过舞蹈动作呈现。举个例子,跳跃步伐、快速旋转是对热烈氛围的表达,因此在模拟节庆场景且搭配欢快音乐时,可通过这些舞蹈表达热烈情绪;反之,在模拟孤独、伤感情绪时,可以搭配低沉音乐、使用低重心动作与缓慢步伐表达。在此背景下,为了赋予特定情境更多层次感,可以引入角色扮演。例如,编导制作一个音乐合集,涵盖悠扬、紧张、欢快等旋律,要求舞者在紧张音乐中扮演奔跑逃脱者;在悠扬律动中扮演动作流畅舞者,旨在培养舞者应变能力与角色理解能力。其次,在许多舞蹈比赛中,对舞者临场反应要求较高,为此,即时创编练习必不可少。该练习的核心在于依靠音乐或临时情境设定,舞者能够即时调动所学技巧、动作组合成舞蹈并完成情绪表达,即在有限条件下无限放大自身优势,使动作和音乐匹配的自发性得到有效锻炼<sup>[4]</sup>。与此同时,编导还可以引导舞者从导演、观众角度去分析动作与音乐的共通点、转折点,通过不同音乐背景给予动作指导,旨在音乐衬托下舞蹈表现力更饱满。

在舞蹈动作和情境联想训练中,需要借助影像资料辅助练习。具体而言,采用实践结合系统性影像分析加深舞者对情境、舞蹈动作和音乐交互性的理解。只有将它们有效融合在一起,才能形成特色风格,并融会贯通至不同舞蹈当中。举个例子,播放街舞、民族舞、现代舞和芭蕾舞等视频,通过比对分析向舞者展示不同舞种在相同背景音乐下的动作处理与特点。就拿现代舞来说,抒情音乐配合流畅的身体波动恰如其分;而在抒情音乐下,芭蕾舞特点则以轻盈跳跃为主。基于此,舞者通过多思多看,久而久之形成自身独特风格。另外,编导应科学应用交叉模仿训练提升教学水平。顾名思义,交叉模仿指的是尝试将不同舞蹈风格与各种音乐碰撞、融合,使其在时空上产生更多留白,这种创新型舞蹈为提升编导创造力、创新能力具有重要帮助。例如,在西方古典乐曲中演绎中国古典舞,尝试中西合璧;或者将民歌与街舞结合,利用街舞的碎拍节奏将民族团结的铿锵力量演绎出来。由此可见,弱化不同舞蹈风格边界感并加强融合训练,有利于开拓舞者眼界,突破其对音乐关系、舞蹈风格更深层次认知,与新时代背景下现代舞蹈教学理念相契合。最后,一个优秀的舞者应当具备良好的创编能力。因此训练结束后,编导应鼓励舞者进行自我教育,通过反思、调整动作细节,包括加强身体中心位移动、步伐节奏调整和改变手部姿态等,使动作表达更个性化,为创编能力的培养奠定基础。

#### 3.3 将呼吸与旋律结合起来

在舞蹈编导过程中,呼吸是一个不可忽视的因素。促进旋律与呼吸的配合能够提升舞蹈作品的层次感、流畅性。同时也可以帮助编导伴随音乐节拍调整呼吸。具体而言,基于不同节奏制定呼吸练习计划。首先,对于音乐的层次变化、

节奏感可以采用呼吸分段法表达。举个例子，编导舞蹈作品时，对关键节奏节点进行标注，然后将相应的呼吸方式嵌入到各个关键节点当中，例如，为了保持身体平衡，应先深吸一口气再起势，力量蓄满丹田后再缓慢吐气并展开动作，使整个身体线条得以舒展，同时动作力量感更强。其次，在编舞过程中引入不同风格音乐训练呼吸可以获得事半功倍的效果。举例说明：当舞蹈较抒情时，呼吸应保持深长且均匀，这样展现的舞蹈动作更流畅；当舞蹈较欢快时，呼吸训练应聚焦于快速吐气与短促吸气的切换。就拿挥动手臂配合呼吸练习来说，手臂抬起脊柱向上、吸气，手臂落下吐气，反复训练不仅能够帮助舞员寻找核心发力点，还可以确保动作富有动感且节奏精准。另外，为了保证高难度动作下舞者身体稳定性，编导应制定专项练习<sup>[9]</sup>。即重心转换、跳跃、旋转等高难度动作结合短促换气练习。例如，旋转使身体迅速失重，因此在旋转前应短促吸气，再在过程中缓慢吐气，准备停止旋转时再快速吸气，旨在快速稳定身体重心；而连续跳跃讲究的是稳定性与连贯性，如果呼吸不规律，容易导致动作不干净。因此，进行跳跃练习时，可在起跳前深吸一口气、脚板落地时保持短暂闭气、脚掌落地后快速吐气，这样的呼吸频率更容易让身体保持平稳。

呼吸的训练也可以应用到即兴创作当中，编导可以引入音乐呼吸法推进教学进度，使身体表现力与音乐感知能力得到进一步增强。具体实施步骤为：先播放一段音乐，然后任由旋律与节奏变化拨动情绪，进而观察呼吸频率并调整节奏。反复练习能够帮助舞者通过调整呼吸调动情绪进而舞出风采。举个例子，在即兴表演中，多多关注肢体运动与自然呼吸协调性，在没有预设动作的框架里，让身体自发产生与音乐旋律相符的舞蹈动作，特别是舞蹈过渡必须要自然，如呼气时四肢收缩、吸气时上身延展等。为了让舞员自然形成

均匀、流畅的呼吸模式，练习时可以融入不同音乐风格，例如，在即兴创作中利用古典音乐强调均匀、流畅呼吸的重要性，让舞者去感受平缓呼吸下动作展示与情绪表达是否更柔软、柔和；而在即兴创作中电子音乐则强调急促呼吸的练习模式。最后，还可以采用多级呼吸练习。即在编舞过程中，播放同一段音乐，并采用不同呼吸控制方法。例如，第一遍先均匀呼吸，第二遍要求呼吸更有节奏性，编导可以鼓励舞者运用不同呼吸法展示舞蹈动作，通过比对不同呼吸模式下动作的流畅度来调整呼吸，确保观众通过舞蹈动作感受到作品的艺术张力。

## 4 结语

总而言之，舞蹈编导的基本素养和能力直接关系到舞蹈表演的效果与质量。通过不断提升语言表达能力、标准化动作示范以及灵活运用多种教学方式，舞蹈编导能够更好地引导舞者理解和展现作品。特别是随着新时代到来，舞蹈编导需要在教学融入更多创新性手段与跨学科教学方法，以适应现代舞蹈教育需求。未来，通过持续的专业学习与实践，舞蹈编导将为舞蹈艺术的发展和表演的深化贡献重要力量。

## 参考文献

- [1] 刘青飞.从神经认知角度谈动觉移情在高校舞蹈编导教学中的作用[J].戏剧之家, 2024(32).
- [2] 罗苏雅.海南普通高校基础音乐素养教育教学研究与策略——以舞蹈编导专业为例[J]. 2024(4):24-26.
- [3] 郭贝贝,邹婷婷.舞蹈编导课程思政教学的探索与实践——以中南大学为例[J].大学(研究与管理), 2024(1):77-80.
- [4] 马晓琳.高校舞蹈编导教学中课程思政的融入探索——评《高校舞蹈编创教学与设计研究》[J].科技与出版, 2024(6):10014.
- [5] 刘晓晓.舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养策略研究[J].花溪, 2023(17):0104-0106.

# Place-Bound Cultural Industries Reconsidered: The Limits of Value Chain Theory Applications

Limin Lin

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China

## Abstract

As cultural industries continue to evolve rapidly, researchers are increasingly investigating applicable theories and models for this domain. Cultural industries encompass organizational structures and various other dimensions, prompting many scholars to adapt or directly implement business management frameworks in their studies. Nevertheless, the relevance and effectiveness of these business-centric approaches within cultural industries requires critical evaluation. This paper addresses two primary issues: Initially, it investigates the distinctive attributes of geographically concentrated cultural industries, examining their development challenges and contributions to regional economic growth. Subsequently, it evaluates current organizational theories and frameworks, determining their applicability to geographically concentrated cultural industries.

## Keywords

content-to-audience, audience-to-content, value chain, field, nonmaterial capital

## 线性理论与模型的挪用对地缘性强烈类型文化产业的适用性

林立敏

上海交通大学, 中国·上海 200240

## 摘要

文化产业的快速发展促使学界不断探索适用于其的理论及模型。由于文化产业涉及商业行为, 许多学者因此尝试直接套用、挪用或修改商管类现有理论模型。然而, 商管类理论与模型对文化产业是否具有适用性, 值得深入探讨。本文综述分为两个重点: 首先探讨地缘性强烈的文化产业的特点, 包括其发展困境及与地方发展的关联性; 其次分析现有组织理论与模型文献, 并以地缘性强烈的文化产业为对象, 讨论其适用性。

## 关键词

观众趋向内容 内容趋向观众 价值链 场域 非物质资本

## 1 引言

文化产业的发展促使学界不断探索适用于该领域的理论与模型。由于文化产业涉及组织架构等方面, 许多学者尝试将商管类现有理论模型套用、挪用或修改后应用于文化产业。然而, 这些理论与模型对文化产业的适用性仍需检验。本文分为两部分: 首先探讨地缘性强烈的文化产业的特点, 包括其发展困境及与地方发展的关联性; 其次分析现有组织理论与模型文献, 并以地缘性强烈的文化产业为对象, 讨论其适用性。

## 2 强地缘性的文化产业

随着国家政府开始关注文化产业, 相关政策、政府补助、扶植计划越来越多, 然而, 文化产业包含的产业种类广

泛, 在讨论、分析时, 不能将所有产业一概而论, 尤其是当中与地缘关联性强烈的产业类型, 更有许多发展上的困境与特点。

根据纽卡索大学的研究报告(2011), 出版业、电影、电视、或电玩产业等产业, 可以利用运输系统或科技技术改良将产品大量复制后输送至世界各地; 而表演艺术、画廊、博物等地缘性强烈的产业则需要观众主动前往消费, 也因此与地方的发展息息相关。在西方后工业城市经验中, 可以看到现今在都市命题方面, 这类地缘性强烈的产业的规模经济已被认为与都市经济发展有紧密关联, 并使地方政府在进行都市规划时将此类产业的发展纳入考量。其中常见的策略包含更新市容和引进国际外资, 其中最成功的案例就是纽约市政府发起的“42街文艺复兴”, 引进迪士尼与华纳兄弟两家公司的资金, 整合时代广场附近区域进入整体都市体系, 形成新的娱乐圈, 并利用该区累积的大量资本成为国际竞争力, 甚至使纽约市的形象与此区的表演产业结合(Saskia, 1999)。或者西班牙的The Guggenheim Museum Bilbao, 则

【作者简介】林立敏(1984-), 女, 中国台湾人, 博士, 助理教授, 从事表演艺术管理研究。

是制造城市标杆形象的成功案例，甚至被称为“古根汉效应”（Plaza, 2000）。

### 3 人才与生产体系

面对这样一个欧美后工业社会脉络，许多学者讨论了都市体系和文化产业生产面向之间的关系，尤其是生产系统的内部交流。伊莉莎白·科芮在 *The Warhol Economy: How Fashion, Art, and Music Drive New York City* 中梳理了纽约的文化经济成功的原因（2007）。科芮的书中充满大量时尚案例，看似时尚产业的深入访谈，但综观而言，应该将其案例分析视作纽约的生产模式与产业网络理论连结。透过区位商统计调查，科芮明确指出纽约在艺术与文化生产者上的优势。而这些可以被归类为“创意阶级”（creative class）的创意工作者（Florida, 2002），在纽约形成所谓的“圈子”、“人脉”。这种类似硅谷的生产者聚集并交流的环境，科芮指出在纽约的案例中，往往发生在非正式环境，例如酒吧、舞厅，这种既是“一种象征形式，也是生产地点”的圈子，可以被看成工业革命的“马歇尔产业区”（Marshallian Industrial districts，同性质的产业集中在某特定地方区域）。这种“圈子”的概念，也在经济地理学者 Andy Pratt 关于地理“节点”（node）中得到印证（2011）。

科芮描述的纽约与其艺术和文化经济，其实正反映了西方生产模式改变和城市进程的经验。西方城市发展的历程，最开始往往是由宗教中心所促成，并围绕著某个宗教的中心点开始向外发展；城市后来逐渐摆脱了宗教的影响，更倾向是商业和贸易的中心（Coe, Kelly and Yeung, 2007）；直到近代，城市的地景开始与资本主义的生产模式息息相关，例如福特主义和工业城市，除了工厂里的流水线和流水线大量制造出来的标准化产品，人们也相当熟悉工业城市的地貌，例如芝加哥、底特律、克里夫兰、匹兹堡（Scott, 2000），生产活动都是限制在工厂里面，生产活动与工厂外的环境并没有太多连结——就如同科芮所形容，工厂等生产空间以外的商业或社交活动，都只是“外溢”效果。但是随著生产模式不断改变，纽约反应了后福特主义和后工业经济，其依赖的是非物质资本（nonmaterial capital），尤其是人才资本（2007）。人才资本逐渐增加的重要性使理论家开始为这些高技术工作者重新命名、归类，例如“创意阶级”或者葛拉瑟所谓的“技术”（1994）。

这类人才资本在地方聚集会为产业带来不同效应。以产业网络理论而言，地区化经济型（localization economies）的集聚指的是公司企业因为与产品供应、知识库、人力市场等相关的正面外溢效果而聚集在同一个地点（Lorenzen and Frederiksen, 2008）。这种集聚会产生几种结果：第一个是“静态性外部经济效益”（static externalities），由弹性专业化（flexible specialization）发展而来，包括比较长期、稳定的合作关系，例如价值链、产业关系网络，以及临时性的

合作——有鉴于同一区域的公司企业共享知识库、人力市场等因素，很容易彼此成为对方的客户或子承包商；第二个是“动态性外部经济效益”（dynamic externalities），时常被视为科技或知识的外溢，但其实更倾向于公司企业之间彼此模仿、学习，并促成产品有附加效果或改进；最后一项则是因为这些公司企业生产的产品类似又共享许多条件，导致彼此之间竞争激烈，企图从彼此之间赢得更多人力资源或客户。城市化经济型（urbanization economies）的集聚则代表公司企业由于设置于城市内而获得的正面外部经济效益。城市化经济型的集聚与地区化经济型的集聚不同，地区化经济型的集聚强调的是公司企业聚集在同一个地方，重点在于地点同一性；城市化经济型的集聚强调的是特定“地方”。正如同科芮谈论纽约时尚产业如何因为该地同时聚集评论家、资本家、大众媒体等资源，而导致产业内部不断交流，并将结果传送至外界，依赖的正是纽约同时得利于地区化经济型集聚和都市化经济型集聚。

因此，当探讨地缘性强烈的文化产业时，需要同时考量环境带来的影响。纽约市的後工業社經發展條件成為創意工作者流動的通道與節點，形成特殊的流动性，人际网络也越来越重要（Castell, 1996）。管理理论也逐渐开始关注这种特殊的生态（McRobbie, 2002），例如 Chris Bilton 提出的新變形蟲策略（the new adhocracy strategy）（1999）。透过理解整体环境，而非单看产业来理解城市如何孕育出在國際上拥有优势的強勢創意氛圍（creative milieu）（Cooke and Morgan, 1994）。

### 4 价值链：线性模式的套用、挪用、转化

在分析组织的结构与运作时，首选的理论就是价值链（value chain）分析，而 Michael Porter 出版的 *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* 里提出的论述版本最为著名、也最广为引用（1985）（图一）。波特的理论使管理学的学生，在分析产业时，首先便是审视分析对象位于价值链的哪一个环节，并藉此判断该产商与对手和上下游厂商之间的竞争威胁（Bilton, 2011）；这个概念即是将一个企业提供的产品或服务看成一连串活动的组合。波特的价值链理论可以应用广泛，除了可以看到企业本身的基础结构、人力资源、技术研发、采购控管等环节，将之与进物流、制造生产、出货、市场营销等活动连结，还可以将企业与企业之间的关系，或者企业与消费者之间的关系，甚至扩大到一区的经济体，都可看成价值链结成的网络系统。

尽管波特的价值链理论很受企业和各国政府的青睐，但应用在文化创意产业上却显得捉襟见肘，尤其其他的立论是以严谨的、垂直整合型的传统产业结构为模型依据，以企业内外上下游部门间的“链结”关系为主轴，无法解释文创产业中水平互联的关系以及创意工作者的特殊工作情

况。文创产业的一项特色就在于“消失的中段”（missing middle），这通常是指几个跨国的巨型机构，其与许多质能专精的微型企业或个人工作室的弹性合作，很少有过去传统产业的垂直分工状态（Pratt, 2013）。这种组织型态的变迁其实呼应了后工业时代的社会脉络，组织结构也不再是一个完整的个体，而是零散的、破碎的、不完全的（Jarzabkowski, 2005）。除了导致波特的价值链模型不再适用，更有学者质疑以往关于策略的论述的适用性，而主张应该以一种偏向人类学和社会学观察的方式，检视能动性实际行为和关系（Daigle and Rouleau, 2010）。

为了因应文化产业这种特殊的现象与波特理论的不足，许多学者纷纷提出修正；其中，联合国教科文组织出版的 *Creative Economy Report 2010* 中，引用了 Andy Pratt 的修改版本。这个模型不像波特的理论那样执著于标的的每一个部门，而更倾向于描绘一个文创产品从发想、制作，到最后送达消费者手上的流程。在这个版本中，第一阶段是创意素材与智慧资产最初的发想与出产，包含一切的创意形式；第二阶段则是将原创概念创制成形，或者成为日后复制的模组；第三阶段则是一系列发行、行销、物流配置等活动；最后的阶段，则是透过展演或功能性场域，不论实体或虚拟通路，将作品以特定商品形式上市贩售，送到消费者手上的手段。

然而，培特的模型虽然几乎可以解释所有的文创产业，但也因此显出分类较不精的弱点；此外，培特模型中的第二阶段固然将所有创制都涵盖其中，但终究较适用于解释出版、音乐、影视等利用贩售大量复制获利的产业中的传统模式。假如观察同样属于文化创意产业核心的视觉艺术与其相对应的画廊产业，尽管仍旧可以将画家关于创作一幅新作品的概念或计画归属于第一阶段，然后将实际作画或策展归于第二阶段，但这样的解释仍然显得勉强；或者，许多大量复制获利类型的产业，现在的操作过程已经不再是这样的线性进程，而是重叠的活动，例如尚在创制过程时，已经开始进行行销企划。因此，培特的模型也无法完全适用于文产；或者至少，其模型不适用于画廊一类非利用大量复制营利的产业。

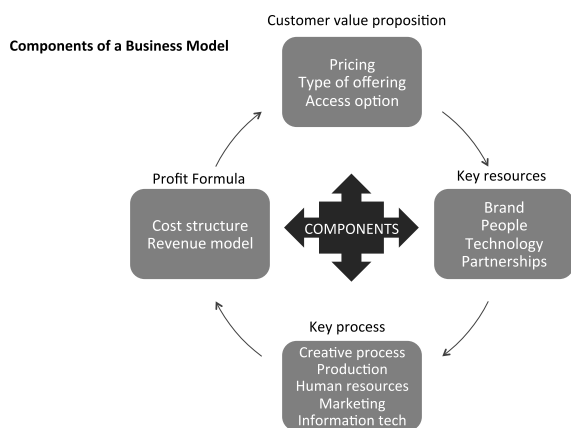


图1 一般企业逻辑构成的运营模型

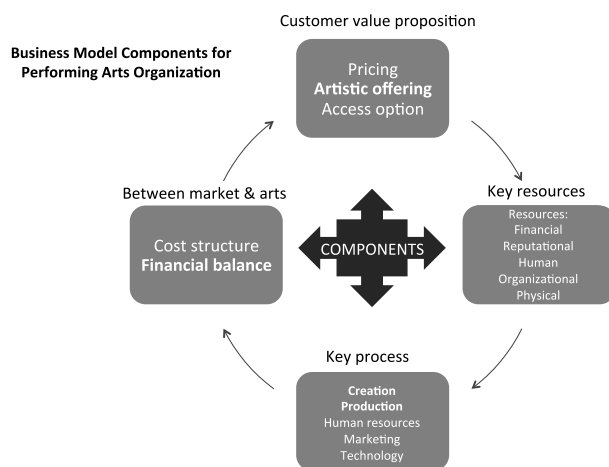


图2 哈若和蒙培蒂归纳出的运营模型

除了 Pratt 尝试归纳出最简运作模式以外，Serge Poisson-de Haro 和 David Montpetit 以商管理论的企业的逻辑和运营资本推估出新的运营模型（2012）。首先，Haro 和 Montpetit 根据强生、克里斯汀森、和卡格曼的一般企业模型（图一）（Johnson, Christensen and Kagermann, 2008），观察表演艺术团体的运营情况，改良成一个表演艺术的运营模型（图二）。强生、克里斯汀森和卡格曼的模型可以细分为四个相关联的主要要素，而 Haro 和 Montpetit 认为其中环节可以与表演艺术的组织互相参照，证明其挪用的适用性；尤其顾客评估一项，可以转换为艺术价值的提供，并同时展现价格也与顾客的愿附价值有关。而关键资源一项，原本一般的商业模型将关键资源区分为品牌、人力、技术、合夥关系等；Haro 和 Montpetit 则利用资源和能力理论，归纳出人力资源、硬体资源、组织架构资源、资金资源、名声资源等。人力资源包含行政人员、艺术家、以及投资者；硬体资源包含不动产和其他设备；组织架构资源代表整个组织架构以及产出的创制过程；资金资源则包含公共资金以及私人捐献，这当中又包含董事会成员可动用的人际关系，因为这些关系可能影响一个组织能获得多少资金；最后，名声资源则包含组织的正当性以及艺术家的名气。Haro 和 Montpetit 归结出这些关键资源会影响关键制程，包含创制过程、所需人员、行销、技术等等，最后影响介于“市场与艺术”之间的组织的营运。

相对于 Pratt 或 Haro 和 Montpetit 从商管类概念和模型进行改良，John Thompson 则利用社会学家 Pierre Bourdieu 的资本与场域理论切入，并以欧美的出版产业为研究对象，归纳出该产业营运的资本逻辑（2010）。文化产业与过去传统产业不同，不仅反应在组织结构上，其生产的产品与服务除了具有功能性，其核心价值更在美学、知识、符号等意涵上。因此，单纯的产业链或市场的概念不足以解释文产的运作情形，而应该将之视为多个“场域”。所谓的场域，汤普森援引布迪厄的理论，形容一个由社会地位组成的空间，其中散布行动者和组织，而这些行动者和组织的位置即由他

们所能掌控的资源决定,这些资源称为“资本”(Bourdieu, 1993)。在这个概念下,更能描绘除了金钱以外的复杂关系以及无形资本,包括文创产业核心价值的美学和意义系统。汤普森利用这样的理论架构,归纳出英美地区小说和非小说类(不包含学术类)出版产业运营的资本逻辑为经济资本、人力资本、智财资本、社会资本、象征资本。经济资本涵盖所有产业需要运作的资金;人力资本指的是人力资源;智财资本则是出版产业倚赖的智慧财产权,因为在获得了智慧财产权以后,才能将作品印刷、出版;社会资本包括圈子、人脉等一切社会网络资源;而象征资本则涵盖了前面提到的美学和符号体系以外,还包含了声望这项资本,不论是出版社本身或作者、作品的名声,都包含在这项底下。

对于文化产业而言,尽管 Haro 和 Montpetit 改良了原来的模型,结果仍然属于线性的流程展现。对于文产一类水平、零碎的组织而言,线性的模式容易造成许多因素重叠,并且较难展现严谨的制成以外的抽象影响力,例如将董事会成员的社会网络资源涵盖在资金资源下,但却又忽略组织其他成员与艺术圈的关系;这种无形的资本,尤其对于许多地缘性强烈的产业而言更为重要,因此 Haro 和 Montpetit 的改良模式的适用性有待检验。而另一方面,虽然汤普森归纳出的资本逻辑是以欧美的出版产业为对象,但却能提供其他产业一个参考的基础,尤其针对与地缘关联性强的文化产业。

## 5 结语

商管类线性理论与模型在应用于地缘性强烈的文化产业时存在局限性。改良模型虽有一定适用性,但仍无法全面反映文化产业的复杂性。汤普森的资本逻辑理论提供了更合适的分析框架,未来研究可进一步探讨非线性模型在地缘性

强烈文化产业中的应用。

## 参考文献

- [1] BILTON C. 创意产业:管理的文化与文化的管理[M]//李天铨. 文化创意产业读本:创意管理与文化经济. 姜冬仁,杨皓钧,译. 台北:远流出版社,2011.
- [2] 佛罗里达 R. 创意阶层的崛起[M]. 北京:中信出版社,2010.
- [3] 汤普森 J. 文化商人[M]. 北京:商务印书馆,2012.
- [4] 联合国贸易和发展会议. 2010创意经济报告[R]. 纽约:联合国,2010.
- [5] PORTER M E. 竞争优势[M]. 北京:华夏出版社,2005.
- [6] 布尔迪厄 P. 文化资本与社会炼金术[M]. 上海:上海人民出版社,1997.
- [7] CURRIED E. 沃霍尔经济学:时尚、艺术和音乐如何驱动纽约城[M]. 普林斯顿:普林斯顿大学出版社,2007.
- [8] PRATT A C. 文化产业集群与城市发展[J]. 城市研究,2013(4): 36-42.
- [9] 斯科特 A J. 城市文化经济[M]. 南京:江苏人民出版社,2008.
- [10] JOHNSON M W, CHRISTENSEN C M, KAGERMANN H. 重构商业模式[J]. 哈佛商业评论,2008,86(12): 51-59.
- [11] POISSON-DE HARO S, MONTPETIT D. 剧院生存之道:双世界剧院的商业模式调整[J]. 国际艺术管理杂志,2012,14(3): 16-31.
- [12] 纽卡斯尔大学城市与区域发展研究中心. 文化集群测绘与分析:东北地区最终报告[R]. 纽卡斯尔:纽卡斯尔大学,2011.
- [13] 普拉扎 B. 大型文化设施对旅游吸引力影响评估:毕尔巴鄂古根海姆博物馆案例[J]. 城市事务评论,2000,36(2): 264-274.
- [14] 萨森 S, ROOST F. 城市:全球娱乐产业的战略据点[M]//旅游城市. 纽黑文:耶鲁大学出版社,1999: 143-154.

# Research on the compilation and dissemination of historical materials about Chen Xuezhao in Yan 'an

Jiayu Wei

Yan'an University, Yan'an, Shaanxi, 716000, China

## Abstract

Within the dynamic interplay of China's revolutionary movements and literary evolution during the 20th century, Chen Xuezhao's experience in Yan 'an stands as a paradigmatic case of intellectual transformation. This study systematically examines his literary works, newspaper articles, correspondence, and diaries from 1938 to 1948, tracing the trajectory of his creative evolution and ideological shifts during the revolutionary era. Through analyzing these historical materials, we explore how Chen transitioned from an individualist to a revolutionary intellectual through Yan' an's revolutionary practices, while also uncovering their contemporary relevance for advancing cultural endeavors. Additionally, this research proposes innovative methods for disseminating these archival resources through cultural communication strategies, enabling public access to these valuable materials in fresh formats that generate tangible social impact.

## Keywords

Chen Xuezhao in Yan 'an; historical materials research and dissemination; digital humanities

## “陈学昭在延安”的史料整理与传播研究

魏家玉

延安大学, 中国·陕西 延安 716000

## 摘要

在20世纪中国革命与文学发展交织的光辉进程中, 陈学昭在延安的经历向我们树立了一个极具张力的知识分子精神蜕变的经典样本。本文旨在系统梳理陈学昭在1938年至1948年间的文学作品、报刊稿件、信件及日记等相关史料, 探讨其创作与思想在革命历程中的演变轨迹。通过对这些史料的分析, 试图剖析陈学昭如何在延安的革命实践中完成了从个人主义者到革命知识分子的转变, 并进一步挖掘这些史料对当代文艺事业发展的价值。同时从文化传播的视角切入, 研究创新性的史料传播方式, 让这些珍贵的资料以新颖的方式传递给大众, 并创造出实际效益。

## 关键词

陈学昭在延安; 史料研究与传播; 数字人文

## 1 引言

国家领导人习总书记在文艺座谈会上的讲话指出, 当前文艺最突出的问题是浮躁, 这种创作态度易导致低俗作品大量涌现, 影响文艺事业的正常发展。文艺工作者应静下心来、精益求精搞创作, 努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求, 思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。习总书记的讲话反映了当代文艺事业存在的问题以及文艺工作者的责任, 而如何将这一理念进行深化是一个值得思考的问题。[1]

“不忘初心, 牢记使命”是党的伟大精神, 任何事业的发展都不能忘记初心, 并且要时刻回望初心, 而中国文艺

事业的初心就在于 1935-1948 年延安时期的延安文艺。

陈学昭是最早一批来到延安的知识分子之一, 是延安文艺的代表作家, 同时她也是中国近代罕见的兼具五四作家、留法博士、解放区作家三重身份的知识分子, 其文学创作和思想转变对文学研究本身和当代文艺事业的发展具有重要的价值意义。然而, 目前学界对陈学昭的研究仍不够充分, 具体表现在陈学昭思想精神且艺术精湛的文艺作品未被充分重视、陈学昭对文学创作的真诚态度和高度的职业责任感很少被提及、陈学昭思想转变所体现出人民文艺方向未被充分等方面。

因此, 本文以陈学昭为研究对象, 通过搜集相关史料, 对其在延安的生活轨迹、文学创作和思想转变进行分析研究, 从而深度挖掘出“陈学昭在延安”的当代价值, 为新时代文艺事业的发展提供经验, 同时, 以史料传播方式的创新为切入点, 以陈学昭为研究样本, 对文学的跨学科发展进行

【作者简介】魏家玉(2003-), 男, 中国陕西咸阳人, 本科, 从事中国现当代文学研究。

初步探索

## 2 “陈学昭在延安”史料概况

经过多轮的搜集，共整理出相关史料 133 份，包括文学作品 3 份、报刊文章 62 份、信件与日记 64 份、学术专著 3 份、作品集 1 份。

陈学昭在延安的史料具有类型上的多维性、内容上的现实性以及独特的思想性，注重作品中的历史与现实的结合，以及哲理思想的渗入，尤其是对抗战时期种种社会现象的深刻洞察，以及对人民大众奋勇抗战的事迹进行了歌颂，对后世产生了重要影响。

## 3 “陈学昭在延安”史料研究成果

### 3.1 陈学昭在延安的活动轨迹

本文以时间线为线索，梳理陈学昭在延安的活动轨迹，具体分为观察记录期（1938-1939）、思想内化期（1940-1942）和革命实践期（1943-1945）等三个阶段。

第一个阶段，1938年，陈学昭第一次来到延安，以《国讯》刊物记者的身份对延安进行探访[2]，该阶段的主要活动为以女性知识分子的他者视角对延安进行初步的形象建构。其成果为作品《延安访问记》。陈学昭在此阶段的观察记录具有生活性与深刻性相结合的特点。

首先，生活性。陈学昭对延安的记录不同于以往新闻报刊或文学作品的记录，她没有从宏大叙事的角度直接表现延安革命根据地人民奋勇抗争的英雄事迹，而是从当地群众的日常生活入手，如生活习惯、穿衣吃饭以及思想观念等。

其次，深刻性。陈学昭始终坚持“以小见大”的原则，从群众的普通生活中概括出具有深刻内涵的素材，并凭借其专业的新闻素养和精湛的文学创作技艺将其精加工。“我又觉得他们是可爱的，他们对于抗战的热情，……他们有的只认得几个字，但他们的政治认识恐怕比受教育的人还高。男女自卫军所做的锄奸工作，如像查路条、放哨等等，他们都是用着极生动的自觉性来做的。”这段话是陈学昭和机关干部与一位当地老妇人聊天时的所感所想，反映出根据地人民高度的爱国热情和政治自觉。[3]

第二个阶段，1940年，陈学昭再次来到延安，这一次她不再是观察者的角色，而是一名根据地的工作者。由于她擅长文学创作，组织便将其安排在文艺界抗敌后援会。1942年，延安文艺座谈会召开，这次会议对陈学昭思想观念和文学创作产生了极大的影响。“我常常觉得：一个文艺工作者要实践毛主席的文艺方针，并不是一种容易的事情，至少，对我个人来说是如此。有不少无产阶级出身的人具备着一种天赋的优良条件，有正确的立场，劳动阶级的情感，而我却是要经过艰苦的改造，锻炼和考验，才能获得的……假如舍不得抛掉旧的东西，也决不可能得到新的东西；有所失才有所得”[4]这段话反映了陈学昭在面对之前从未接触过的文艺思想时的心理斗争，体现了她改变创作思想和风格的决心

和魄力。

第三个阶段，在延安文艺座谈会结束后，陈学昭被调任《解放日报》，担任编辑工作，负责审阅文艺作品和新闻通讯。期间，她一方面在《解放日报》上发表大量作品，如《纪念的日子》《访马杏儿》《民间的教育家——任逢华先生》等，迎来了她思想转变后的一次作品集中爆发期，另一方面，她参与了延安整风运动、大生产运动和劳模大会，接受了劳动方面的教育，获得了全方位的实践锻炼。1944年，陈学昭前往中央党校担任文化教员，在授课的同时，也系统地学习了一系列马克思列宁主义著作和毛主席的著作，提高了政治素养和思想观念水平。1945年，陈学昭正式加入中国共产党。

### 3.2 陈学昭在延安的文学转型

延安文艺座谈会召开后，陈学昭深入学习毛主席《讲话》的精神，对自己的文学创作进行了深刻反思。陈学昭在1942-1948年集中创作了一系列工农兵方向的文学作品，体现了其文学创作的转型，具体表现在主题、艺术风格、创作功能三方面。

首先，陈学昭作品的主题逐步从自由主义倾向的个体抒情向集体叙事转变。“革命”是打开陈学昭文学创作文本的思想内核、展现陈学昭文学创作的基本样貌、透视作家精神特质的重要线索。[5]因此，要想探求陈学昭文学创作的核心，就必须从政治、革命的视角出发。在延安文艺座谈会召开后，陈学昭的作品主题逐渐开始涉及政治，反映中国共产党的政治理念。陈学昭的作品《一个个人主义者怎样认识了共产党》，就反映了这一点，说明陈学昭改变了以往对党的政策的态度，从消极转变为认同接受，一步一步地走进党，跟党走，表现出自身愿意接受党的思想改造的决心。

其次，陈学昭作品的创作风格一改过去的婉转清丽，转而表达根据地人民奋勇抗战的热情和人民英雄为国为民、甘于牺牲、无私奉献的崇高精神。《纪念的日子》中写到“然后我们要在那解放了的国土上：我们欢笑，我们悼念；我们欢笑，我们的胜利，我们悼念我们的烈士：在他们的墓上呈献鲜花，我们说：‘这里长眠着反抗日本法西斯侵略的英雄，在着纪念的日子，以及将来，他们要永远的被歌颂！’”这段文字体现了陈学昭已经转变为群众路线和立场，注重时代精神的文学表述，以及歌颂奋勇抗战、保家卫国的人民大众，充分体现了其创作风格的转变。

最后，陈学昭自延安文艺座谈会召开后创作的作品，其功能已经从抒发个人情感转为服务抗战、宣传政策和打造新的革命文化。陈学昭作品《访马杏儿》讲述了边区劳动模范马杏儿的故事，其有意淡化文学修饰，采用质朴的语言进行描写，突出作品的政治教育功能。

### 3.3 “陈学昭在延安”史料研究的价值意义

#### 3.3.1 思想教育价值

陈学昭拥有五四作家、留法作家、解放区作家的三重身份，可以说是历经了许多文化思潮的洗礼，体现了中国知

识分子与时代共振的精神。其在延安的经历展现了她对自我的高标准和高要求，面对从未接触过的环境与文艺创作思想，她不断“向内求”，即使会承受思想上巨大的割裂感，她也没有放弃文艺思想的转变，反而克服重重困难，创作出一系列反映时代和人民的优秀作品，而这种将个人创作与民族事业相融合的自觉，正是当代文艺工作者应该学习的品质，只有这样才能破除浮躁，创作出反映新时代伟大成就的作品。

### 3.3.2 文学创作价值

陈学昭在文学创作方面有着深厚的造诣，特别是延安文艺座谈会召开后所创作的作品，兼具思想性与艺术性，其中有许多值得当代文艺工作者借鉴的文学创作理念。深刻学习《讲话》精神后，她决定摒弃过往创作中的个人主义，始终以革命为主题，坚持工农兵方向，让文学真正反映时代、反映人民。这种文学创作观也是当代中国所强调和宣扬的，但是一些文艺工作者并没有很好地贯彻，以至于没有产出反映时代成就和人民群众的优质作品，因此，重提陈学昭在党的领导下转变文学创作观，产出反映革命斗争的精品，对当代文艺事业的发展来说是意义重大的。

### 3.3.3 精神传承价值

陈学昭对待文学创作有一种敬畏之心，在创作的过程中不敢有一丝的懈怠，同时坚守自身为人民而创作的初心。她在《延安日记》中写到“手心磨出血泡才懂土地的温度”，体现了为革命和人民创作的初心。陈学昭身上有一种“冷板凳”精神，而这正是当代一些文艺工作者所欠缺的品质。陈学昭花费33年时间不断打磨《工作着是美丽的》，即使中间因为时代因素而遭遇重重困难，也没有放弃这部作品，这种“白发换黑发”的坚守，正是“静心创作”的完美诠释，这种精神理应在传承下去，只有这样，才能促进当代文艺事业发展行稳致远。

## 4 “陈学昭在延安”史料的当代传播路径

红色文化是中国社会主义先进文化的重要组成部分，延安文艺在红色文化中具有重要的价值意义。为了加大延安文艺的传播力度，本文选取延安文艺中的作家陈学昭为个案，基于史料研究，结合数字技术，探索延安文艺和红色文化传播的新路径，具体策略如下：

### 4.1 沉浸式体验建构

笔者团队通过多维的研究，结合数字技术，开发出“文学纪行”数字地图，可以通过小程序、网站等载体进行呈现。团队基于史料，挖掘出陈学昭在延安的足迹路线，将其呈现在数字地图上，并设置活点，使用者点击活点，即可查看陈学昭在该地的生活与创作概况。团队计划将该产品应用于文

旅领域，构建延安文化旅游模式。游客在获取产品使用权后，即可使用手机查看“文学纪行”数字地图，沿着地图上的路线，沉浸式地重走陈学昭在延安的足迹，感受陈学昭在延安的心灵世界。

### 4.2 AI叙事主体的应用

近年来，人工智能发展迅速，各行各业都在学习并利用AI为产业赋能。团队借助人工智能工具，开发了陈学昭AI数字人，出于陈学昭的报人身份，我们设计了一场陈学昭AI数字人与当代青年AI数字人之间的对话，以视频的形式呈现，并将视频置入“文学纪行”数字地图中，游客可以点击链接观看此视频，通过对话进一步了解陈学昭，从而实现知识的传播。团队后续将制作更多的AI数字人视频，并开发延安文艺作家AI智能体，促进产品的不断完善。

### 4.3 产业协同发展

根据相关数据，红色旅游市场规模正在逐年扩大，而延安作为革命圣地，红色文化资源十分丰富，但是延安红色旅游产业存在模式单一、创新性不足的问题，难以吸引青年群体的兴趣。团队开发的以上两种产品具有沉浸式、互动性、教育性的特点，既可以满足青年群体对沉浸式旅游的需求，也可以实现红色文化教育的目的。而要想达到以上效果，就必须推进文化传播、旅游、教育等产业的协同发展，打造完整的文化产业链，实现产业循环。

## 5 结语

陈学昭在延安的岁月是跨越时代的精神遗产。陈学昭这种将个人创作与时代、民族紧密联系的自觉精神，恰恰是破除当代文艺事业发展“浮躁”局面的“法宝”之一，她为中国文艺工作者树立了“静心创作”的典范，强调了“文艺作品唯有‘接地气’，才能引起人民的共鸣，最终跨越时代，成为经典。”的道理。

从传播的视角看，“陈学昭在延安”史料的当代传播研究，为红色文化创新性传播和文学跨学科发展提供了样本，进一步探究了“文化如何借助技术手段在新时代焕发生机？”这一问题。

### 参考文献

- [1] 努力铸就新时代文艺高峰——以习近平同志为核心的党中央引领新时代文艺繁荣发展纪实[EB/OL]. 中国政府网, 2024-10-14.
- [2] 陈学昭著. 天涯归客 文学回忆录[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1980.
- [3] 陈学昭著, 朱鸿召编. 延安访问记[M]. 广州: 广东人民出版社, 2001.
- [4] 丁茂远编. 陈学昭研究专集[M]. 杭州: 浙江文艺出版社, 1983: 247-248.
- [5] 陈苗. 时代变动中的革命叙事[D]. 上海师范大学, 2023.

# Analysis of the advantages of using color graphic staff for teaching music literacy

Wenhui Gu<sup>1</sup> Letian Gu<sup>2</sup>

1. Dongsheng District No.1 Primary School Music Teaching and Research Group, Inner Mongolia, Ordos, 017000, China  
2. Ordos Mohong Art Training Co., Ltd., Ordos, Inner Mongolia, 017000, China

## Abstract

The innovative "Colorful Graphical Staff" notation system represents a groundbreaking approach to musical notation. By ingeniously integrating color and graphic elements, it creates a unique visual-symphonic system that combines symbolic representation with visual clarity. This notation method demonstrates multiple advantages: It significantly enhances visual recognition of musical scores, making them easier for students to interpret. Moreover, it dramatically improves students' score-reading efficiency and accuracy, particularly in rapid pitch and note value identification and memorization. Its intuitive coding framework effectively reduces cognitive load during music literacy development, injecting fresh vitality into score-reading instruction. Combining educational appeal with scientific rigor, this notation serves as an effective teaching tool that highlights remarkable strengths and practical value in music education practice, offering innovative approaches for advancing musical pedagogy.

## Keywords

music reading teaching, color graphic staff notation advantages

# 识谱教学使用《彩色图形五线谱》的优势分析

谷文慧<sup>1</sup> 谷乐天<sup>2</sup>

1. 东胜区第一小学音乐教研组, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017000  
2. 鄂尔多斯市漠虹艺术培训有限公司, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017000

## 摘要

新型《彩色图形五线谱》记谱法是一种极具创新性的音乐记录方式。它巧妙地将颜色与图形元素相融合, 构建起一个独特的可视化与符号化相结合的音乐符号系统。这一记谱法有着诸多显著优势, 它在提升乐谱视觉辨识度方面表现出色, 能让学生更轻松地识别乐谱。而且大幅增强了学生的识谱效率与准确性, 特别是在音值、音高的快速定位与记忆环节, 效果尤为突出。其直观的编码体系有效降低了音乐启蒙阶段的认知负荷, 为识谱教学带来了新的活力。它既有趣味性, 又具科学性, 是识谱教学的良好工具, 在音乐教育实践中凸显出显著优势与巨大应用价值, 为音乐教育的发展提供了新的思路和方法。

## 关键词

识谱教学; 《彩色图形五线谱》; 优势

## 1 引言

识谱是音乐学习中的一项基本技能, 传统的黑白五线谱对于初学者尤其是儿童来说往往具有一定的难度。为了解决这一问题, 教育者们不断探索创新的教学方法, 其中《彩色图形五线谱》便是一种备受关注的新型音乐记谱模式。这种记谱法通过将颜色和图形元素融入传统的五线谱中, 旨在使识谱过程更加直观、有趣, 从而提高学生的学习积极性和效率。

## 2 《彩色图形五线谱》的设计核心

《彩色图形五线谱》的设计核心在于利用颜色和图形

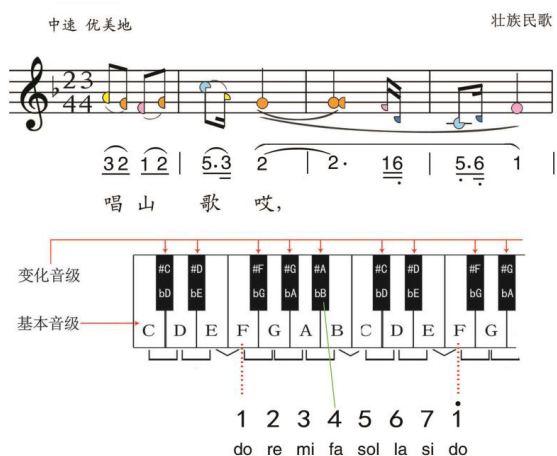
来代表不同的唱名和音值。《彩色图形五线谱》记谱法吸收了传统五线谱所有的特点并且具备简谱的优势(音符颜色与唱名完全对应)。这样的设计使得乐谱更具视觉冲击力, 同时也更容易被学生理解和记忆。通过将复杂的音乐符号转化为直观的视觉元素, 学生可以更快地识别和理解音符的位置和意义, 从而提高识谱的速度和准确性。

### 2.1 色彩与音符唱名的对应关系。

《彩色图形五线谱》将每个音符的首调唱名与特定的颜色相对应。这种对应关系建立在色彩心理学和音乐感知的科学研究基础之上。例如, do 用红色符头, re 用橙色符头, 以此类推。通过这种颜色编码系统, 演唱者可以一眼识别音符的唱名, 无需再费力记忆每个音符的位置和名称。对于演奏者来说, 可忽略符头上的颜色, 按固定调唱出音名, 这样就能准确地找到固定不变的音高位置。这种设计旨在利用

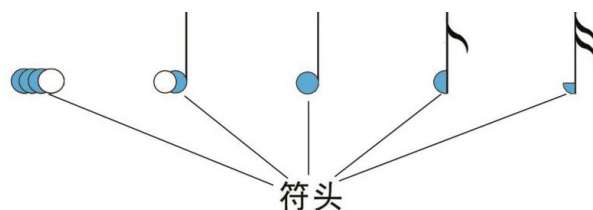
【作者简介】谷文慧(1971-), 男, 中国内蒙古鄂尔多斯人, 本科, 高级教师, 从事音乐学研究。

视觉系统对色彩的快速识别能力来增强对音符的理解和记忆,使学生同时得到听觉和视觉的审美体验。如下图:



## 2.2 图形表示不同时值的音符

图形符头是《彩色图形五线谱》的另一个重要创新。在基本音符当中,相邻音符之间的时值比都是 2:1,这一简单比例,在形成音乐的节奏关系方面有着极其重要的意义。图形谱中几个形状各异、大小不一的音符,是一组具有逻辑关系的相关图形,恰好符合了这一比例关系。视唱时根据符头的形状特点,不但能直观感知音的长短,还能明显看出音符之间的时值关系。如下图:



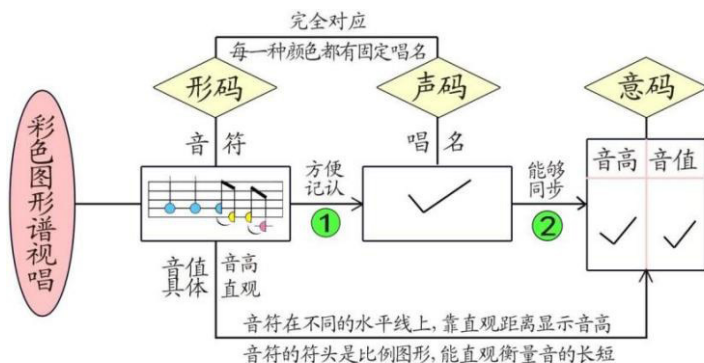
## 3 《彩色图形五线谱》的认知科学原理

### 3.1 视觉辅助记忆原理。

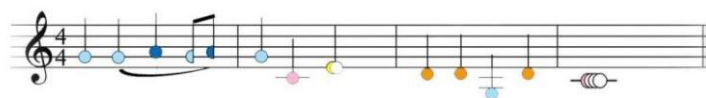
《彩色图形五线谱》通过将音符转化为彩色图形,该记谱法利用了视觉辅助记忆的原理,使得音乐信息更易于被大脑识别和记忆。

### 3.2 心理反应思路畅通。

《彩色图形五线谱》记谱法中的音符,都是按照首调唱名法的原理生成的,每种颜色都有固定的唱名,便于学习,所以其形码与声码完全对应,使得视唱第一心理反应阶段没有阻碍,顺畅通过。《彩色图形五线谱》中的音符在不同的水平线上,可以靠直观距离来显示音高,其形码与意码完全同步,使得视唱时学生对音准的把握有了实质性的保障。《彩色图形五线谱》中的音符用不同形状的符头对节奏做出区分,能够直观衡量音的长短,其形码与意码在音值方面达到同步。使得视唱第二心理反应阶段思路清晰,畅通无阻。



谱例:



## 4 《彩色图形五线谱》的优势

### 4.1 提高识谱速度和准确性

对于儿童来说,色彩鲜艳的图形比单调的黑白符号更具吸引力,能够激发他们的学习兴趣。通过颜色和图形的直观表示,学生能够更迅速地识别音符的唱名和时值,减少了在识谱过程中的认知负担,从而提高识谱速度和准确性。

### 4.2 提高学习积极性和自信心

随着学生识谱能力的提高,他们在音乐学习中会收到

更多的正面反馈,进一步激励他们继续学习和探索音乐。

## 5 实际应用案例

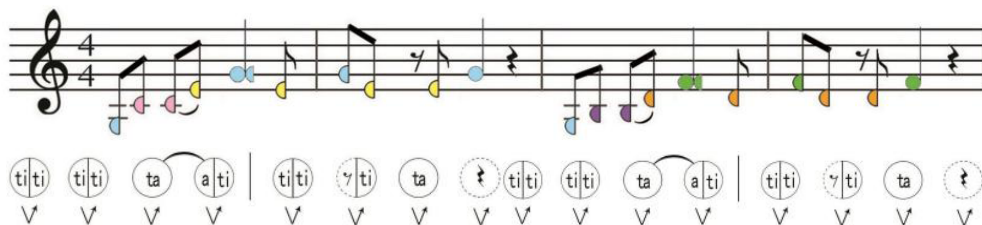
### 5.1 《彩色图形五线谱》在节奏训练中的优势

(1) 根据拍号的规定绘制节奏音位时值比例图。

图形谱中的基本音符(全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符)和相互关联的图形产生完全对应,能清楚地看出音符之间的长短关系,加之,根据拍号的规定,一旦确定了单位拍音(以几分音符为一拍),人们就会

以此为标准，得出节奏中每个音与单位拍之间的倍比关系。以四二拍为例：强弱拍（单位拍）用“○”表示，每小节有两个“○”，那么，节奏中出现的二分音符其音值就是

单位拍的两倍、八分音符的时值就是单位拍的二分之一等，然后，将音值长短与强弱拍有机地结合在一起，绘制出明晰可见的节奏音位时值比例图。如下图：



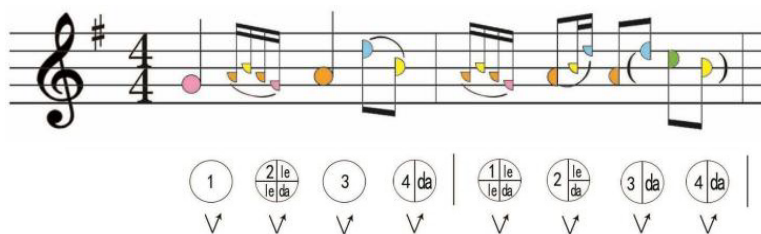
(2) 借助“手动节拍器”（弹力球）数唱节奏。

节拍即“拍子”，是强拍与弱拍有规律的组合模式。节拍是一种有

内涵的音乐要素，在谱面上是隐秘的，它与节奏如影随形，对它的学习和掌握要通过对音响的感受即乐感来体现。为了让学生更清楚的区分节拍和节奏，我们可利用节奏音位时值比例图的直观优势，感受其整体与局部的关系，

并借助“手动节拍器”（弹力球）的弹性和动态来感受节拍的稳定性和匀速性。我们把弹力球弹跳一次所用的时间看作“一拍”，用它的运动轨迹“V”来表示一拍。识谱视唱时，借助事先绘制好的节奏音位时值比例图，跟着匀速律动的弹力球，就可以轻松愉快地数唱节奏了（体会密集与宽松、紧张与舒缓）。

如下图：

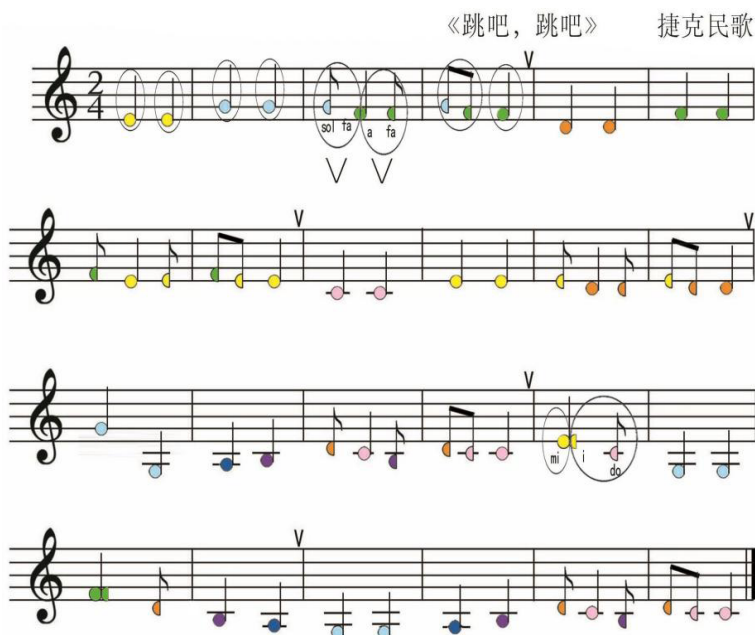


(3) 《彩色图形五线谱》记谱法有利于特殊节奏型的把握。

在特殊节奏型当中，个别音符的音值不是完整地划分某个单位拍中，而是各有所居、分散存放，这样就会出现抢

拍或拖拍的问题产生。图形谱中的附点音符其实就是一些不规则的几何图形，绘制时值比例图的时候可运用数学的割补法处理超量问题。

如下图：



## 5.2 《彩色图形五线谱》在唱歌教学中的优势

传统的五线谱教学在合唱中存在一定的局限性，对于非音乐专业的学生或初学者来说，理解和掌握五线谱具有很大的挑战性。彩色图形五线谱通过将音符和音乐元素以图形和颜色的形式呈现，为唱歌教学提供了一种创新的工具。

就拿这首耳熟能详的《让我们荡起双桨》来举例，这是一首降E大调歌曲，但是对于大多数人来说，对降E调的音阶并不熟悉。利用《彩色图形五线谱》不用再通过数五线谱来知道某一线上的音是什么，只需要看颜色瞬间能反应出该音的唱名是什么。

### 让我们荡起双桨

电影《祖国的花朵》插曲

乔羽词  
刘炽曲

稍快 优美地

让我们荡起双桨，小船儿推开  
红领巾迎着太阳，阳光洒在  
做完了第一天的功课，我们来尽情

## 5.3 《彩色图形五线谱》在器乐教学中的优势

首调和固定调在器乐教学时总是会受到一定的干扰。就拿二胡来说，在传统的学习中，大都是按简谱进行教学的。每每遇到转调或与其他乐器合奏时无法很快进入状态。我们通过《彩色图形五线谱》加入固定音名的教学，有助于学生更快地识别和记忆音位，从而提高识谱和演奏效率。

杂的音乐学习阶段。

## 7 结语

《彩色图形五线谱》作为一种创新的音乐记谱法，在音乐课堂教学中具有巨大的潜力。它通过结合颜色和图形元素，简化了音乐阅读和理解的过程，提高了教学的趣味性和互动性。在识谱视唱教学中使用《彩色图形五线谱》，有助于学生建立音高概念、把握节奏节拍，激发学生学习音乐的兴趣，从而提升艺术表现力和感染力，为初学者搭建快速入门的阶梯。未来，随着更多音乐教师的尝试和经验积累，相信《彩色图形五线谱》将在音乐教育领域发挥更大的作用。

## 6 音乐教师对《彩色图形五线谱》的评价和反馈

虽然没有直接的评价和反馈数据，但从相关的教学案例和研究中可以看出，音乐教师对《彩色图形五线谱》普遍持积极态度。他们认为这种记谱法能够有效降低学生的学习难度，提高学习兴趣，特别是对于年幼或有特殊学习需求的学生效果显著。同时，教师也指出，《彩色图形五线谱》可以作为传统记谱法的有益补充，帮助学生更好地过渡到更复

### 参考文献：

- [1] 李重光.《基本乐理》高等教育出版社
- [2] 《小学音乐教学法》上海教育出版社
- [3] 《音乐学科教育学》首都师范大学出版社
- [4] 《2022版义务教育艺术课程标准》。北京师范大学出版社
- [5] 童昕·《现代记谱法教程》，2003年湖南文艺出版社

# Recommendations on strengthening the protection and revitalization of Quzhou City Wall

Ling Jiang

Wuxi City Museum, Quzhou, Zhejiang, 324000, China

## Abstract

As a National Key Cultural Relics Protection Unit, the Quzhou City Wall serves as a living fossil witnessing the millennia-long history of Quzhou, carrying profound cultural heritage and urban memory. This paper analyzes the current state of the protection and utilization of the Quzhou City Wall, identifies challenges in systematic conservation, value interpretation, levels of adaptive reuse, and public participation, and accordingly proposes a series of comprehensive strategies. These include establishing a scientific protection system, deepening value exploration and interpretation, promoting multi-level adaptive reuse, and encouraging societal involvement. The aim is to achieve a harmonious coexistence between cultural heritage preservation and modern urban development, revitalizing the ancient city wall with contemporary vitality.

## Keywords

Quzhou City Wall; Cultural Heritage Preservation; Adaptive Reuse; Integration of Culture and Tourism; Public Participation

## 关于加强衢州城墙保护和活化利用的建议

江凌

衢州市博物馆, 中国·浙江 衢州 324000

## 摘要

衢州城墙作为全国重点文物保护单位,是见证衢州千年历史的“活化石”,承载着深厚的文化底蕴与城市记忆。本文在分析衢州城墙当前保护与利用现状的基础上,指出其在系统性保护、价值阐释、活化利用层次及公众参与度等方面存在的挑战,并据此提出构建科学保护体系、深化价值挖掘与阐释、推动多层次活化利用及引导社会力量参与等一系列综合性策略,旨在实现文化遗产保护与城市现代化发展的和谐共生,让古城墙焕发新的时代生机。

## 关键词

衢州城墙; 文化遗产保护; 活化利用; 文旅融合; 公众参与

## 1 引言

文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体。党的十八大以来,习近平总书记对文化遗产保护传承高度重视,强调要认真贯彻落实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平。衢州,素有“四省通衢,五路总头”之称,是一座拥有1800多年历史的国家级历史文化名城。衢州城墙始筑于汉代,现存城墙主体为明清时期遗存,是我国现存为数不多的保存相对完整的府城城墙之一,其历史价值、艺术价值与科学价值不言而喻。它不仅是一座古代军事防御工程的实物典范,更是一部镌刻在砖石之上的城市编年史,是衢州城市历史变迁的重要实物佐证。然而,在快速的城市化进程中,如何妥善处理保护与发展的关系,

如何让静态的历史遗产“活”起来,融入现代生活、服务当代社会,已成为亟待解决的重大课题。因此,对衢州城墙进行更科学、更系统、更创新的保护与活化利用,对于传承历史文脉、提升城市品质、促进文旅经济发展具有极其重要的现实意义。

## 2 衢州城墙保护与利用现状及面临的挑战

衢州古城墙作为历史文化遗产,承载着衢州深厚的历史文化和城市记忆。现如今,衢州城墙共保存有钟楼台座、六个城门、四个方向的城墙残段及基本完整的护城水系,城墙残段总长约2500米(其中地下遗址部分约1000米)。自衢州城墙定级为文物保护单位以来,衢州各段城墙遗址逐步进行了考古发掘清理,按计划施行了数次保护性修缮工程。自1999年至今,衢州已接连完成了西段城墙(包含水亭门段、小西门段、西安门段等)、南段城墙(包含大南门及瓮城、小南门等)、北段城墙(局部城墙残段)及钟楼的修缮,东段城墙是衢州城墙中保留最长的一段,尚未具备实施条件的

【作者简介】江凌(1978-),女,中国浙江衢州人,本科,馆员,从事文物保护研究。

有北段城墙地下遗址的考古发掘与复原性修缮等。目前留存的地上遗址达750米，目前仍然有500米的遗址主体以夯土为主，坐卧于衢州机场、护城河和附近居民楼的夹缝中，局部以简单的护栏隔开，未能实施整体的规划和保护。

我国在长期的文物保护实践中，形成了以“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物保护方法。而古城墙是一种空间规模极广、时间跨度较大的不可移动文物，其保护与修缮方法受到多重因素的影响，与城墙保存现状、周边环境变化、城市规划设计、展示利用目标等密不可分。目前衢州城墙基本的保护性修缮尚未全部结束，而对于已完成修缮的部分，其管理、维护和开发方式仍需在实践中不断探索。在此过程中，衢州城墙遗址所蕴含的人文、科技、军事等多元化的历史信息，展现了地方精神文明建设的独特价值，而追求全面繁荣的新时代城市建设也对衢州城墙遗址的修缮、保护、复原、展示和利用等提出了更高层次的要求。包括城市现有居民用地与城墙遗址保护规划的矛盾，以及当地财政力量不足的问题。近年来，衢州市政府对城墙保护工作投入了大量资源，实施了局部修缮、环境整治等工作，并初步开发了环城公园、城墙游览等项目，取得了一定成效。但总体而言，在保护管理和有效利用的过程中仍面临着诸多挑战：

### 2.1 保护工作的系统性与长效性不足

保护性修缮一般可分为预防性保护、原址加固、局部修复和完形复原等多种方式，而不同地区的城墙遗址、同一城墙遗址的不同残段甚至同一城墙残段的局部构造都有可能在实际修缮的过程中将上述几种方式杂糅运用，通常与原址的保存状态、现实的依托环境、有限的施工条件和后期的展示利用密切相关，同时还蕴含近年来不可移动文物修缮工作理念的发展变化。当前的保护多侧重于抢险加固和局部维修，缺乏全周期、预防性的保护规划。对于自然风化、雨水侵蚀、生物病害（如植被根系破坏）等长期威胁，尚未建立完善的常态化监测体系和科学干预机制。

### 2.2 价值阐释与展示体系不完善

城墙遗址的展示利用建立于遗址保护的基础之上，保护为先。确保城墙遗址本体和周边环境的真实性和完整性是遗产保护的基本原则，因而其保护方法不仅需要严格遵循不可移动文物修缮的技术规范，更需要深入细致地判明地域文化和历史跨度的差异性，重视相对独立的经验积累；不仅需要重视文物本体的安全稳固和信息留存，更需要从整体出发，协同考虑城墙存在的周边环境和依托的城市格局等客观物质基础，以及相关传统技术、社会风俗等非物质文化遗产要素；不仅需要着眼当下的实践成果，更需要筹谋未来的动态规划，与社会发展共同进步。目前对城墙历史文化内涵的挖掘深度不够，展示手段较为单一，且拘泥于节点层面的展示视角，缺乏生动性和互动性。在整体性表达上仍有较大的拓展空间。

### 2.3 活化利用模式单一，融合度不高

目前衢州城墙主要有两类展示模式：一是城墙遗址保护区与周边特色文化产业区相结合，二是城墙遗址保护区与绿地公园设计相结合。衢州城墙在阐释和展示的方法和手段上相对单一，且拘泥于节点层面的展示视角，在整体性表达上仍有较大的拓展空间。

### 2.4 公众参与和社会认知度有待提升

城墙保护仍以政府主导为主，市民和社会组织参与的渠道不畅、机制不活。本地居民对其历史文化价值的认同感和自豪感尚未被充分激发，未能形成“全民保护、全民共享”的良好氛围。

## 3 加强衢州城墙保护与活化利用的具体建议

针对上述挑战，必须坚持“保护优先、合理利用、传承发展”的原则，推动保护工作从“被动抢救”向“主动预防”转变，利用模式从“单一观光”向“多元融合”升级。地方部门应加强推动衢州城墙保护规划编制和正式出台，同时提高资金投入，确保文物保护工作有足够的财政支持；应稳中求快完成城墙遗址本体的修缮，“应保尽保”，防止城墙塌毁造成文化遗产和人民财产的损失；结合现代科技手段来提升文化保护的水平，如使用数字化技术进行文物信息的采集与监测、文物现状的分析和复原，使用石质文物保护技术对城墙遗址包砖、砌石进行保护从而延缓风化速度；应加强公众教育和宣传，提高市民对文物保护重要性的认识，鼓励公众参与文物保护活动；应鼓励社会组织、专家学者和市民参与到文物保护中来，形成政府、社会和市民共同参与的文物保护良好局面。

### 3.1 构建科学化、法治化、常态化的保护体系

完善法规与规划：古城墙保护首先需要得到地方政府的重视，地方政府是古城墙保护的主体。这种重视是屏弃了政绩观念、收益欲望下的重视。地方部门应加强推动衢州城墙保护规划编制和正式出台，明确保护范围、责任主体和奖惩机制。编制《衢州城墙保护与利用中长期总体规划》，将其与城市国土空间规划、旅游发展规划等有效衔接，确保保护的权威性和前瞻性。

建立智慧监测平台：引入无人机航拍、三维激光扫描、传感器等物联网技术，对城墙各段本体结构、沉降、裂缝、湿度等关键指标进行实时监测，建立数字化健康档案，实现风险预警和精准保护。

实施预防性保护工程：定期开展系统性勘察，对潜在病害进行干预。与专业科研机构合作，针对砖体风化、砂浆失效等难题，开展课题攻关，研发适用于衢州城墙的传统工艺与现代科技相结合的修复材料与技术。

### 3.2 深化价值挖掘与创新阐释，讲好“城墙故事”

学术研究支撑：组织或资助高校、研究机构对衢州城墙的营建史、军事史、城市史进行深度考证与研究，出版学

术专著、通俗读本,为价值阐释提供坚实理论基础。

打造沉浸式展示体系:

线下提升:运用场景复原、AR(增强现实)导览、语音故事包等技术,让游客通过手机或设备就能“看到”历史上的守城场景、建造过程。在关键节点设置标识系统,清晰展示城墙结构名称(如雉堞、马面、瓮城)和功能。

线上云游:构建“数字城墙”,通过720°VR全景、3D数字建模,打造永不落幕的线上博物馆,扩大影响力和覆盖面。

### 3.3 推动多层次、融合性的活化利用

衢州城墙应在未来规划中成为城市历史文化展示的窗口。城墙遗址本体和其护城河水系将成为内涵深厚、景观一流的环古城中心区域的生态“缎带”,同时满足历史文化遗产保护、旅游展示、城市景观、环境生态、居民休闲等多种功能。根据衢州城墙的文物单体分布和保存状况,可初步拟定未来规划的总体框架,将环城文化遗产带、环城绿化景观带、环城休闲慢行带、环城水体观光带等相互链接,建立衢州城墙特色文化景观带,其中将现存的所有城门及钟鼓楼台座作为景观设计的突出节点,并对节点环境进行整治,包括用地性质的调整、景观视廊的控制、杂物杂草杂树的清理、周边建筑的规划控制、生态环境的美化改造、桥梁驳岸护栏改造设计等诸多方面,打造衢州丰富的古城文化探访路线。

1. 空间活化,打造文化廊道:可以考虑将城墙规划为街区公园(遗址公园)、城市历史展示点等,将城墙的历史价值属性与城市交流空间结合,落实营造恰如其分的展示设计和展示氛围。将城墙与周边的水亭门历史文化街区、庙宇、古码头等串联整合,打造“城墙-街区-江水”一体化的文化漫步廊道。引入非遗传习所、文化创意店、特色茶馆、主题书店等业态,使城墙周边区域成为充满活力的文化消费空间。

2. 活动活化,注入当代生机:

品牌节庆:创办“城墙文化节”,结合中秋、春节等传统节日,举办主题灯会、城墙马拉松、非遗展演、古装巡游等活动。

文艺赋能:举办城墙实景戏剧演出、音乐会、艺术展览,让古老城墙成为现代艺术的舞台。

研学旅行:设计针对不同学段的研学课程,开展古建搭建、砖刻拓印等体验活动,使其成为重要的青少年教育基地。

3. 产业活化,衍生文化IP:开发以城墙为核心元素的

文创产品(如建筑模型、文具、服饰),打造“衢州城墙”IP。推出“城墙雪糕”、“城门糕点”等网红美食,用创意连接历史与当下。

### 3.4 引导社会参与,凝聚保护合力

1. 健全参与机制:设立“城墙保护志愿者”队伍,定期组织巡查、讲解、环保等活动。建立“文物守护人”制度,鼓励市民认养认护城墙段落。

2. 加强宣传教化:利用新媒体平台,制作播放城墙纪录片、短视频,讲述城墙故事。在中小学开展“城墙知识进课堂”活动,培养下一代的文化自豪感和保护意识。

3. 探索资金多元投入:在政府主导的基础上,探索设立城墙保护基金,鼓励企业、社会团体和个人通过捐赠、赞助等方式参与保护利用工作。

## 4 结语

衢州城墙是祖先留给我们的宝贵财富,是不可再生的文化遗产。坚持保护为本、创新为用,通过系统性规划、科技赋能、文旅融合和社会共治,真正让衢州城墙“活”起来、“火”起来,使其不再是孤立的历史遗迹。我们将以高度的责任感和使命感,继续推动衢州古城墙等文物的保护工作,继续发挥自身优势,通过举办展览、开展教育活动等方式,传播衢州的历史文化,同时积极推动和参与文物保护工作,为衢州文化遗产的传承与保护贡献力量。

## 参考文献

- [1] 黄韬著.《巍巍千年—衢州城墙》[M].北京:商务印书馆,2016.01.
- [2] 占剑著.《千古风华—衢州古代史》[M].北京:商务印书馆,2016.11.
- [3] 傅振,赵世飞著.《工匠无名—衢州全国重点文物保护单位》[M].北京:商务印书馆,2017.01.
- [4] 衢州市志编纂委员会编.《衢州市志》[M].杭州:浙江人民出版社,1994.11.
- [5] 国家文物局文物保护司,江苏省文物管理委员会办公室,南京市文物局编.《中国古城墙保护研究》[M].北京:文物出版社,2001.12.
- [6] 谢成卓,刘惠南,王妃.《基于PSPL分析法的古城墙保护对策研究—以衢州古城墙为例》[J].居舍,2020,(第2期).
- [7] 卜炜鹏,胡鹏翔,陆嘉艳,项伟,汪旭,孙亚丽.《衢州古城墙块材风化破坏现状调查及保护对策研究》[J].中国建材科技,2015,(第6期).

# Exploring innovative ways of news publicity in Changqing Oilfield under the environment of converged media

Qianwei Li

Changqing Oilfield Branch News Center, Xi'an, Shaanxi, 716000, China

## Abstract

The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China emphasizes strengthening the all-media communication system to shape a new landscape of mainstream public opinion. As China's largest oil and gas field, Changqing Oilfield must strategically adapt to evolving trends, actively respond to situational changes, and align with prevailing conditions. It should deepen media convergence development, establish a comprehensive integrated media communication framework, and enhance the role of state-owned enterprises' ideological and cultural work in upholding the banner, uniting public sentiment, nurturing new talents, revitalizing culture, and projecting corporate image. This will consolidate the ideological foundation for cadres and employees, driving high-quality development of the oilfield through premium news publicity [1].

## Keywords

news publicity; media convergence; system construction

## 融媒体环境下长庆油田新闻宣传工作创新路径探究

栗倩玮

长庆油田分公司新闻中心, 中国·陕西 西安 716000

## 摘要

党的二十大报告指出, 加强全媒体传播体系建设, 塑造主流舆论新格局。长庆油田是国内第一大油气田, 必须因势而谋、应势而动、顺势而为, 不断深化媒体融合发展, 构建融媒体大宣传格局, 强化国有企业宣传思想文化工作举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的作用, 筑牢干部职工共同的思想根基, 以高质量的新闻宣传推动油田高质量发展<sup>[1]</sup>。

## 关键词

新闻宣传; 融媒体; 体系建设

## 1 当前国家主流媒体媒体融合发展局势

### 1.1 围绕内容建设提质增效

内容建设是全媒体传播体系建设的根本。将央媒、省媒、市媒、县媒数据进行交叉分析后发现, 央级媒体近一年的机制变革主要体现在组织架构一体化上, 继平台融通、内容建设之后, 继续“刀尖向内”打破新旧媒体机构壁垒。而县级媒体体现了其从创新“前台”技术应用与产品融合到调整“后台”融合机制的深入发展, 形成“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、全天滚动、全媒覆盖”的调度机制<sup>[2]</sup>。

### 1.2 以人为本挺进主战场

把握移动传播规律, 实践移动优先策略是主流媒体融合重点。融合上半场, 主流媒体的移动优先主要体现在生产满足用户在移动场景消费的新闻信息产品, 把内容作为打开互联网主阵地的排头兵。当下, 融合深水期和攻坚期, 移动

优先策略深入主流媒体队伍内部, 围绕激活人才这一主力军建设进行机制突破, 驱动媒体人的持续创新和学习能力。

### 1.3 中央厨房模式优化升级

“一次采集, 多元分发”的中央厨房在融合初期是各级媒体建设的重点。随着内容生产的深度融合, 中央厨房适合媒体重大策划却不适于部门常规报道的短板显现, 生产内容过于同质是最大问题。中央厨房不是“一锅烩”“一刀切”, 在常规新闻生产中, 中央厨房更适合应用于内容生产之后的传播推广环节, 通过优选同一报道选题下网感更强的产品进行新媒体端推荐分发<sup>[3]</sup>。打破中央厨房的物理空间束缚, 以互联网思维优化中央厨房的内容、人员、绩效等资源配置和分工, 提升记者的采编自主性, 变物理空间为扁平灵活的调度机制。

### 1.4 多路并进构建生态级平台

1. “新闻+政务”。“新闻+政务”的主流媒体平台业务不断完善, 地方媒体接入或与政府共建政务垂直内容, 成为主流媒体参与社会治理的主要表现形式。在对主流媒体

【作者简介】栗倩玮(1994-), 女, 中国甘肃庆阳人, 硕士, 记者, 从事新闻与传播研究。

移动客户端功能设计的调查中,提供政务服务是继舆论引导监督、提供新闻信息之外的第三大功能。而在具体的政务功能垂直版块建设中,政务公开(如发布最新政策)、政府专栏(如对接政府官网)、政府信箱(如提出行政管理建议)成为政务版块建设的三大核心,此外问政投诉、接诉即办等注重用户交互、解决实际问题的政务功能也是媒体政务建设的重点,成为平台增粉固粉的重要途径。

2.“新闻+公共服务”。公共服务主要聚焦在就业、医疗、教育<sup>[4]</sup>。在疫情之中催生的人们对医疗健康的急剧关注、线上教育的迅速发展等,也成为主流媒体公共服务功能布局的重点,体现了主流媒体与国家社会同频共振的责任担当。可在媒体平台上汇聚疫苗预约、社保查询、医保电子凭证、户政办理等高频刚需服务,同时根据不同时期用户的需求度调整服务功能的排列位置,贴近用户需求,提升平台实用性、服务性。

## 2 长庆油田媒体融合的优势与不足

### 2.1 已经积累的优势

1.长庆有丰富的内容资讯。随着长庆油田“建设世界一流大油气田”大幕的拉开,在未来很长一段时期内,长庆油田新闻宣传事业仍将处于发展的上升期。在37万平方公里的鄂尔多斯盆地上,编采人员有很多好新闻可以写、很多好素材可以拍、更多好故事可以讲。其次,石油、天然气影响受众日常生活,相关话题天然带有很强关注度。

2.长庆有大量的传播主体。长庆拥有20余万职工及家属,随着自媒体的迅速发展,通过微信朋友圈、抖音、微博等平台,每个主体都可以成为油田的一个“记者”,随时释放油田讯息与正能量。另外,油田各单位、各部门均配备宣传部门与宣传岗位,有着大量专职从事宣传的干部员工,自上而下形成一套严密的宣传系统,有条件能够以上率下、上下联动,同心共筑大宣传工作格局。

3.长庆有多元的传播平台。目前,紧跟媒体发展趋势,长庆油田官方媒体已建立起涵盖报、网、台、馆和“三微一端”的22个媒体平台,整合各方媒体渠道传播优势,打破了以往企业宣传使用的传播媒介的局限,形成了立体化、分众化的传播矩阵,不断满足多元化、个性化的宣传需求,充分发挥其矩阵优势与渠道优势,为油田高质量发展提供了贴近性多样化的宣传服务和强有力的舆论支撑。

### 2.2 目前存在的不足

1.人员综合素质和专业水平需要进一步提升。与媒体融合对采编人员的要求相比,队伍综合素质和专业水平存在差距,同时掌握策采写摄录编等多种技能的融媒体采编人员不能满足需要;掌握美术编辑、新媒体运营、网页编程、专业摄影、电视编导等专业技能的媒体人员高度欠缺或专业技能水平较低。

2.传统媒体深度性需要进一步发挥。内容创新上,对

于社会重大热点事件关注不够,对油田重大热点报道内容创新不足;传播方式上,受众群体和传播覆盖面限制,难以满足不同受众需求,且传播平台和信息渠道覆盖面需进一步扩大;读者互动上,不能根据受众反馈,对传播内容实时作出实时优化和调整,尤其是传统媒体和受众互动基本缺失,新媒体平台和受众互动交流也有提升空间。

## 3 目前探索出的路径与方法

近年来,中心加快推进媒体深度融合发展,编采部门在内容、技术、渠道、对外传播等方面持续发力,激励编辑记者“练就十八般武艺”,打造立体式全媒体传播格局,中心媒体融合取得了一系列标志性成果,发生了许多令人鼓舞的变化。

(一)一次采集向多元生成。使用“中央厨房”工作机制,依托长庆融媒体工作平台,打通全中心采编资源,初步实现了记者一次采集,编辑多次生成,渠道多元传播。在具体实践中,采访端统筹采集文字、图片、视频等多种素材,编辑段根据平台特点差异化制作内容,完成文字深度报道、新媒体推文、电视新闻等多种形式的融媒报道<sup>[5]</sup>。

(二)多元场景拓传播渠道。展览馆通过长庆新闻联播一周要闻主要内容,在喜马拉雅平台进行《一周要闻回顾》音频新闻制作,丰富传播途径。同时,充分发挥讲解员播音特长,在记者、通讯员采写的作品中,挑选适宜稿件进行语音播报,实现了文字新闻向音频新闻的转化,进一步创新传播场景。

(三)附二维码让版面更宽。传统媒体将图文、视频推送的重点内容链接生成二维码,附在报纸相关版面、网页醒目位置中,让报纸版面“宽”起来,内容“全”起来;同时,在一版推出《视听“看”点》栏目,选择刊登新媒体热点视频链接二维码,对精彩视频报道进行二次推送,形成跨部门、跨平台互动互融新格局。

(四)附超链接助穿梭时空。编辑部门对记者、通讯员采写的新闻作品进行组合式编辑,通过“超链接”的方式,使得新闻报道能够与过去的报道、资料相通连,并能够延展到未来(现在的报道也有可能被未来的某个新闻报道链接)。从这个意义上讲,超链接使得新闻报道得以在时空中穿梭,新闻有可能不再是易碎品,而成为有据可查的历史存在,提升了新闻的价值,延续了新闻的生命。

(五)数字报实现掌上读报。《长庆石油报》在扩大受众群体、服务干部员工需要、拓展传播渠道方面持续发力,不断推动纸媒产品融媒体化。2023年,在长庆官方微信平台开通数字报阅读通道,进一步扩大报纸读者阅读群体。同时,依托第三方公司升级数字报,优化数字报界面、增加读报功能等,为干部员工带来更舒适的信息获取体验。

## 4 下一步可以尝试的做法

我们应主动积极利用互联网全领域传播的特点,为党

的宣传事业抢占新阵地，为讲好长庆故事做出新贡献，总体思路是：往外融、向上融，传播长庆好声音；往下融、向宽融，实现官媒信息全覆盖；往里融、向深融，扩大官媒影响力。

内容生产凸显核心价值。融合发展还是需要回归到传播的核心价值逻辑——“内容为王”和“体验为先”。做出好的内容永远是新闻人职责所系，而好的内容也决定了媒体影响力。油田新闻宣传工作要想实现最有效的传播价值，不仅要有高质量内容的保证，还需要有适合新媒体平台的全新融媒体产品。

1. 加快采编分发机制升级：探索实施记者提供“食材”（原始或粗编素材）、编辑烹制“大餐”（根据各平台特点编辑制作）的新型组织模式，提高稿件的时效性，调动编辑的能动性，打破同质化的内容生产局面。2. 内容上通俗易懂接地气：放下身段，用轻盈的观察视角、生动多元的话语方式，利用好各种场景化、生活化、人文化元素，从基层角度、从微观角度尽量“把大的说小”，做干部员工爱读、爱看、爱听的新闻报道，使新闻作品入耳入心，更接地气。3. 形式上活泼新潮有“网感”：把“可视化”内容生产与传播作为一项重点工程来抓，推动新闻表达从单一的文字、图片向多元素、多形式综合呈现转变，增加一图读懂、手绘海报、短视频等使用频率，在可视化什么样的内容上，以“新鲜且有意思、有价值”作为衡量标尺，让内容创作富含时代感和鲜活性，紧紧抓住干部员工的新闻需求热点。

新锐评论高扬官媒旗帜。评论融合发展的过程，是提升内容品质、拓宽传播阵地、增强价值输出的过程，也是以主流内容、主流议题、主流价值凝聚起主流媒体“主流优势”的过程。在媒体融合发展的大潮中，我们应以评论融合发展擦亮官媒评论品牌、放大官媒评论声音，在全媒体舆论场中助力构筑有思想高度的“主流叙述”。

1. 增加短评锐评：以用户为导向，减少社论等长篇幅评

论数量，增加短评、锐评、暖评的报道频率，提升评论文章的可读性和吸引力，实现有效传播。2. 细分评论栏目：在评论选题尽量多元，以社论、评论员文章、长庆锐评、暖闻热评、现场时评等多样、严谨的栏目划分，力求高点站位、视角独特、观点新颖，打破传统新闻评论的观念束缚。

3. 扩大评论员库：全面总结油田公司三院专家库运行一年的经验，面向公司机关“笔杆子”征集优秀评论，形成观点新锐、视角多元的评论风格，以公信力与专业性将舆论引导落到实处。4. 评论平台扩大：遇重要事件撰写的重要评论，可向视频平台转移，由作者播报该篇评论，并可对自己的写作背景与思路进行介绍；向新媒体平台扩大，在长庆官微开设【官微视点】栏目，定期推送重磅评论。

打造长庆油田客户端。客户端可以实现资讯聚合与全息发布，目前是主流媒体推进媒体融合的重要发力点和落地。将长庆油田 APP 这一自主可控的传播平台，作为新媒体矩阵建设的中心，积极探索基于互联网，以员工为中心、以服务为核心的新型媒体平台。

1. 提出发展战略：由中心党委提出打造“立体传播大端”战略，将其打造为产业龙头、拳头产品，支撑长庆油田客户端的建设与发展。2. 积极“自主造船”：完善内容引入、媒体入驻、内容分发、审核把关机制，探索全媒体内容的联动创作，跨媒体资源的共享利用以及用户参与的开放式创作模式，广泛集纳优质内容。3. 强化服务功能：集中呈现“新闻+政务、服务”功能，提供健身预约、食堂卡充值、停车费缴纳、预约体检等服务入口，细分频道，提供快速、全面、精品资讯服务，营造良好的信息传播与服务生态空间。4. 全息发布：探索内容全息发布的路径，形成传统文字新闻、突变新闻、数据新闻、视频新闻、音频新闻等多种新闻呈现方式，便于干部员工根据自身的需求、兴趣、习惯，选择不同途径获取新闻信息。

## 参考文献

- [1] 戴金锋,贺承平.论新闻宣传的重要性与功能挖掘和效能发挥[J].现代企业,2024,(11):133-135.
- [2] 侯长发.县级融媒体中心新闻宣传的创新意识及融合能力提升[J].卫星电视与宽带多媒体,2024,21(18):46-48.
- [3] 李尚辉.新时期党风廉政新闻宣传工作转型探究[J].中国报业,2024,(13):242-243.DOI:10.13854/j.cnki.cni.2024.13.009.
- [4] 李虎.新媒体时代如何加强党的新闻宣传和舆情引导能力[N].山西科技报,2024-04-08(B07).DOI:10.28712/n.cnki.nshxk.2024.000789.
- [5] 魏军侠.基层媒体新闻宣传报道工作创新探析[J].中国地市报人,2024,(03):92-93.DOI:10.16763/j.cnki.1007-4643.2024.03.043.

# The genealogy of carving techniques and the inheritance path of traditional knife techniques in Yueyan

Ronggen Pan

Shaoxing Laomao Carving Studio, Shaoxing, Zhejiang, 312030, China

## Abstract

Yue inkstone carving, a vital component of traditional Chinese craftsmanship, embodies the profound historical and cultural heritage of ancient Yue regions. Its distinctive artistic style and exquisite carving techniques hold significant importance in Chinese civilization history. However, this traditional craft faces severe challenges in modernization. Under the context of intangible cultural heritage protection, the inheritance of traditional handicrafts has become a crucial research topic in cultural studies. As a representative of Jiangnan's industrial civilization, the genealogical tracing and knife technique inheritance of Yue inkstone carving not only concern the preservation of a craft but also involve contemporary interpretations of the "integration of skill and philosophy" spirit at the core of traditional craftsmanship. This study aims to provide theoretical support for the living inheritance of Yue inkstone carving techniques and offer practical references for innovative development of traditional handicrafts in modern times.

## Keywords

Yueyan carving technique; genealogy; traditional knife technique; inheritance path

## 越砚雕刻技艺的谱系梳理与传统刀法传承路径研究

潘荣根

绍兴老猫雕刻工作室，中国·浙江 绍兴 312030

## 摘要

越砚雕刻技艺是中国传统手工技艺的重要组成部分，承载着古越地区深厚的历史文化内涵，其独特的艺术风格和精湛的雕刻技法在中华文明史上占据重要地位。然而，在现代化进程中，这一传统技艺正面临严峻挑战。当前，非物质文化遗产保护语境下，传统手工技艺的传承问题已成为文化研究的重要课题，越砚雕刻技艺作为江南地区手工业文明的典型代表，其谱系梳理与刀法传承研究不仅关乎一项技艺的存续，更涉及对传统手工艺“技道合一”精神内核的当代解读。研究旨在为越砚雕刻技艺的活态传承提供理论支撑，为传统手工技艺在当代的创新性发展提供实践参考。

## 关键词

越砚雕刻技艺；谱系梳理；传统刀法；传承路径

## 1 引言

越砚，作为中国传统名砚之一，与越剑、越镜、越窑并称为“古越四宝”，其历史可追溯至2000多年前。越砚又称越州砚，产于浙江绍兴，兴于唐、盛于宋，石质稠润细腻，呵气成云，磨墨无声，就水研墨似漆，发墨不损毫颖，深受文人墨客喜爱。越砚雕刻技艺是赋予越砚独特艺术魅力的关键所在，然而随着时代的变迁，这一技艺面临诸多挑战，对其进行谱系梳理和传统刀法传承路径研究迫在眉睫。

## 2 越砚雕刻技艺的历史溯源

### 2.1 早期起源与发展

越砚雕刻技艺的渊源，与绍兴石产丰富、深厚文化底

蕴的悠久历史有着密不可分的关系。早在汉朝，汉武帝就在浙江越州（绍兴）建立了“砚台制作厂”，以满足文人们对书写用石的需要，这是越砚发展的开端。在以后的发展中，越砚在工艺方面也有了长足的进步。明代文人张岱的《陶庵梦忆》中记录了“天砚”——“越石”的“着墨无声而墨沈烟起”，视为珍品，说明当时的越砚已经得到了很高的社会认可，它的雕刻技术也在不断的探索中逐渐成形，为以后的发展打下了坚实的基础。

### 2.2 唐宋时期的兴盛

唐宋时期，文化繁荣昌盛，对文房用品的需求大增，越砚迎来了发展的黄金时期。这一时期，越砚凭借其优良石质和独特雕刻工艺，成为文人墨客追捧的对象。在雕刻风格上，继承了越中传统的金石技艺，刀法洗炼，线条明快，结构疏朗，图案自然和谐，独具一格。艺人根据石形、石色、石纹精心设计，雕琢出劲松翠竹、云龙寿星、葫芦仙桃、灵

【作者简介】潘荣根（1969-），男，中国浙江绍兴人，市工艺美术大师，从事越砚（越州砚），制作雕刻研究。

龟水牛等丰富多样的题材，一方方各具匠心的越砚作品问世，充分展现了当时越砚雕刻技艺的高超水平，在全国范围内声名远扬，与端砚、歙砚等名砚共同引领砚台制作潮流<sup>[1]</sup>。

## 2.3 元明清及近现代的传承演变

元明清时期，越砚雕刻技艺在传承中不断演变。一方面，传统的雕刻风格得以延续，注重对细节的刻画和意境的营造；另一方面，随着文化交流的增多，吸收了其他地区雕刻技艺的元素，使越砚雕刻在题材和表现手法上更加丰富多元。到了近现代，上世纪60年代开始有越砚生产，70-80年代，绍兴县手工业局组织民间艺人创建越砚厂，采用机器锯凿与手工打磨、雕琢相结合的方式，提高了生产效率，产品曾作为国礼赠送日本友人，在国内外市场产生一定影响。但随后因原料开采、市场等问题，越砚发展陷入困境，不过仍有部分艺人坚守，使得技艺得以艰难传承。

## 3 越砚雕刻技艺的谱系梳理

### 3.1 家族传承谱系

越砚雕刻技艺的传承中，家族传承占有很大的比重。历代以来，不少家庭都在从事越砚雕刻，从而形成了一条独具特色的传承脉络。例如，绍兴的一家制砚世家，自祖辈起，就致力于越砚的制作，并将其雕刻技术传承于家族内部。先辈们靠着高超的工艺，在本地颇有名气，他们的技术特色是善于利用石材的自然纹路来进行创意创造，雕刻的线条刚劲有力。经过一代代的传承，后人在此基础上，在线条的精致、流畅方面有所提升，融入更多细腻情感表达。在纹样的设计上，前人多是以传统的吉祥纹样为主体，后人根据当时的审美观，添加了一些现代的元素，比如把绍兴的山水风景等特征元素融合到砚雕之中，在继承中实现了创新性的发展，这样的家族传承确保了技术的稳定与延续。

### 3.2 师徒传承谱系

师徒传承也是越砚雕刻技艺传承的重要方式。一些技艺精湛的大师广收徒弟，传授技艺。如潘荣根大师，他有着扎实的雕刻技艺基础，近年来致力于越砚雕刻技艺传承，广招喜爱雕刻的徒弟组建创作团队。在教学过程中，他从最基础的工具使用、石材鉴别讲起，逐步传授刀法技巧、图案设计等核心技艺。徒弟们在学习过程中，不仅学习到师傅的技艺，还深受师傅对越砚文化热爱精神的感染。徒弟们出师后，有的继续传承师傅的技艺风格，有的则结合自身特点进行创新，如有的徒弟在雕刻中借鉴西方雕塑的立体感表现手法，丰富了越砚雕刻的表现形式，形成了一条从师傅到徒弟不断传承创新的谱系链条<sup>[2]</sup>。

## 4 越砚传统刀法解析

### 4.1 主要传统刀法介绍

#### 4.1.1 切刀法

切刀法是越砚雕刻中最常见的一种基本刀法。雕刻师在加工过程中，以与石料相垂直的方式，用力切入石材，并

通过对切刀的深浅、角度、力度的掌握，使其达到所要求的形状。如在雕刻砚台的边缘或花纹的外部轮廓上，切刀法可使线条整洁、清晰，有很强的立体感。刀具的刃形、锋利性对切削结果有很大的影响，采用不同的宽厚型刀具，可适应各种线、型等形状的切削。

#### 4.1.2 冲刀法

冲刀讲究的是刻刀的冲势。雕刻师手持刻刀，快速地往前移动，在石材上留下刻痕。刻制长而顺的线条，多用冲刀，比如描绘山川景物中的小溪、云雾等。在使用冲刀法时，雕刻者要精确地掌握住刻刀的移动方向和力道，用力太大会让线条失去控制，力道太轻，线条就会变得不清晰流畅。用冲刀法可以给线条以一种灵活飘逸的感觉，增加了作品的生命力。

#### 4.1.3 铲刀法

铲刀法用来去除石材表面过多的杂质，使花纹更有立体感，更有层次感。雕刻师以一种特定的角度，将刻刀斜着放在石材上，然后用刀把石材的表面削平。在雕刻人物或动物时，可以用铲刀法来表现身体的起伏、肌肉的纹理等等。在使用铲刀法时，要注意铲刀的深度与幅度，要按作品的要求，分层铲削，才能获得所需的立体感。各种外形的铲刀，例如：平口铲刀、圆口铲刀等，可满足各种形状及弧度的要求。

## 4.2 刀法的运用技巧与艺术效果

### 4.2.1 刀法组合运用

在实际的雕刻过程中，越砚雕刻师常常将各种不同的刀技结合起来。例如，在雕刻一件以山水为主题的越砚时，首先要用切刀法把山的轮廓刻画出来，从而决定整个的形态；然后又以冲刀法刻写山中的云水线，表现出灵活之美；最后，用铲刀法将山体表面平整，形成有立体感、层次感的山。通过各种技法的巧妙搭配，使得画中的景物生动逼真，具有极强的艺术吸引力。这样的组合使用，要求雕刻者有很高的技术水平，能根据石材的特性及作品的设计需求，灵活地选用和使用刀法。

### 4.2.2 刀法对线条与质感的表现

不同的刀法在表达线条、肌理上有不同的效果。切刀法所形成的线条刚硬而规则，适用于表现坚硬挺拔的物体，例如：树的枝干、建筑的线条；用冲刀法雕刻出来的线条流畅而敏捷，能够把柔软飘逸的物体表现得淋漓尽致，比如衣带飘动、浮云飘飘；铲刀法通过对石材的表面进行处理，可以产生不同的质感，比如石材的粗糙质感、人物皮肤的细腻质感。雕刻师以高超的刀功，在砚上表现出丰富多变的线、质的效果，从而增加了作品的艺术吸引力。

## 5 越砚雕刻技艺传统刀法的传承困境

### 5.1 现代工业化冲击

在现代化工业的飞速发展下，传统的手工已逐步被机

械化生产所代替。在砚台制造方面,部分厂家已开始使用机雕工艺,以极大地提高生产率和降低成本。尽管机雕可以在短时间内大批量地制作砚件,但是相对于传统的手工雕,缺少了手雕的精致与灵巧,不能充分展现出越砚特有的艺术魅力。这就给传统的越砚雕刻技术带来了很大的挑战,很多传统的刻工的生存空间被压缩,一些艺术家纷纷弃艺改行,这对越砚的传承造成了很大的影响。

## 5.2 传承人才匮乏

一方面,越砚雕工艺的学习周期长,难度大,对学习者的学习要求很高。从最基本的刀技开始,到可以独立完成自己的设计与制作,这其中的过程,一般都是几年乃至几十年才能完成。当今社会,由于生活节奏太快,没有多少年轻人愿意花那么多的时间和精力来学习一种传统手艺。另一方面,越砚刻艺的传承方式较为封闭,一般仅限于宗族之内,而师徒之间又存在着师徒选拔严格、教学方法保守等诸多弊端,使得传承的覆盖面很窄,很难吸引到更多有才能的人进入,导致了越砚刻艺的传承人出现了断层。

## 5.3 市场需求变化

现代社会,由于人们的生活习惯、审美观都有了较大的改变,因此,文房用品的需求量有所下降。越砚是文房四宝中的一种,在一定程度上影响了它的市场需求。与此同时,现代人对于砚台的要求也越来越趋向于实用和装饰的统一,并且越来越重视其创新、个性化。然而,传统的越砚雕塑无论在题材还是表达方式上都比较传统,很难适应当代消费者日益多元化的需要,造成其市场份额不断缩小,这也使得越砚传统刀技的传承面临着严峻的考验,由于缺少市场支撑,传承人很难得到持续的资金支持<sup>[3]</sup>。

# 6 越砚雕刻技艺传统刀法的传承路径探索

## 6.1 加强非遗保护与政策支持

越砚雕刻为一项非物质文化遗产,应该得到更多的重视。为保证越砚的生产有充足的高质量原料,有必要制定相应的法律、法规来保护越砚石矿,规范采石业的发展。建立越砚雕技艺研究、传承与发展的专项基金,包括扶持民间艺人进行创作、举办技艺培训班、建立传承基地等。在税收优惠、贷款支持等方面给予扶持,鼓励他们继承技艺,激发他们的热情和积极性,以政策为导向,为越砚刀法的继承与发展创造一个有利的环境。

## 6.2 创新传承模式

### 6.2.1 学校教育传承

把越砚雕刻技艺融入到学校的教学系统中,在中小学开设有关的兴趣班或社团,以提高学生对传统技艺的认识和兴趣。在高职院校、高等院校中设置越砚雕刻的专门课程,

对其进行系统的历史文化、传统的刀法技法、设计理念等方面的教学。同时,还可以邀请业内的大师和专家到学校进行教学,使学生们可以接触到最先进的技术。通过学校教育,培育一批既有专长又有创意的接班人,为越砚刀法的传承注入新鲜的血液。

### 6.2.2 数字化传承

以现代数字技术为载体,将越砚雕刻技艺中的传统刀功加以记载与保护。通过拍摄高清视频,建立三维模型,将每个刀技的动作细节、力道的变化、角度的掌握等细节都记录下来,并建立一个完整的数字档案。在此基础上,搭建越砚雕刻技术数字化展示平台,将其历史、工艺、精品等信息通过互联网呈现给社会大众,使更多的人能够感受到越砚刀的独特魅力。同时,借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等科技手段,研发具有沉浸式体验的越砚雕刻工艺,提升社会大众对越砚制刀术的认识与参与程度,为进一步拓展传承途径提供科学依据。

## 6.3 促进与现代设计融合

鼓励越砚雕刻艺人和当代设计师的共同努力,把越砚传统刀法和现代的设计思想融合在保持传统刀技的艺术特征的同时,结合当代消费者的审美需要与生活习惯,在造型、题材、功能等方面进行了创新。比如,可以设计出兼具传统风韵和现代家庭装修风格越砚精品,也可以把越砚和现代办公用品进行有机的融合,研制出兼具砚台作用的创意文具等等。并将其与现代设计相结合,赋予越砚更多的时代气息,增强其在市场上的竞争能力,同时也能更好地适应不同人群的需要,进而拓展越砚在市场上的占有率,为越砚人的继承创造更大的市场空间与资金支撑。

# 7 结论

越砚是中国传统文化的瑰宝,其传承了几千年的历史,而其中最重要的因素就是传统的刀法。但是,随着时代的变迁,传统的越砚雕刻技艺正面临着许多的继承难题。在探寻传承路径的过程中,强化对非遗的保护和政策扶持是保证,传承模式的创新是重点,推动非遗与现代设计的结合是推动非遗的发展。唯有多措并举,才能使传统越砚雕刻技艺在新时期焕发出新的生命力,使其能够得到长期的继承和发展,为充实中国传统文化的宝库做出自己的贡献。

## 参考文献

- [1] 贺建军,吴迪.淮南紫金砚雕刻[J].红蜻蜓,2024,(24):38-43.
- [2] 汪彦,赵莹莹.徽文化视域下歙砚技艺的传承与创新研究[J].蚌埠学院学报,2023,12(06):35-39.
- [3] 孙星宇,孙鸿宾.中华非遗记忆——歙砚制作艺术歙砚的雕刻刀具[J].金融博览,2022,(08):70-73.

# Study on the Civilian Channels During the Process of Normalization of China-Vietnam Relations (1980-1991)

Juan Huang

Nanning University, Nanning, Guangxi, 530200, China

## Abstract

From the 1980s to the early 1990s, when official relations between China and Vietnam had not yet fully thawed, civilian exchanges played a crucial role in normalizing bilateral ties. Border trade evolved from spontaneous material exchanges to standardized mutual market systems, effectively alleviating livelihood needs for border communities. Sports exchanges strengthened emotional bonds between the two peoples. Informal communication channels provided platforms for information sharing and strategic positioning. These civilian networks, intertwined with official diplomacy, collectively created favorable conditions for the normalization of Sino-Vietnamese relations in 1991 and set a classic example for thawing relations among socialist states during the late Cold War period.

## Keywords

normalization of China-Vietnam relations; people-to-people channels; border trade; sports exchanges; second-track diplomacy

# 中越关系走向正常化时的民间通道研究(1980—1991年)

黄娟

南宁学院, 中国·广西南宁 530200

## 摘要

20世纪80年代至90年代初,在中越官方关系尚未完全解冻的背景下,民间往来为两国关系正常化提供重要助力。边境贸易从自发性物资交换到规范化的互市体系,有效缓解了边民生计需求。体育交流增进了两国人民之间的情感联结。非官方渠道的沟通交流,为双方提供了信息传递和立场试探的平台。这些民间通道相互交织,与官方外交形成有效配合,共同为1991年中越关系正常化创造了有利条件,也为冷战后期社会主义国家间关系解冻提供了典型范例。

## 关键词

中越关系正常化;民间通道;边境贸易;体育交流;第二轨道外交

## 1 引言

上世纪80年代,中越关系处在冰冻期。然而,冰层之下暗流涌动,1991年中越关系正常化并非凭空而来,在官方通道隔绝之时,是否存在一条“民间通道”在悄然融冰?其具体形态与历史作用为何?现有关于中越关系的研究由来已久且内容丰富,研究多集中于中越关系进程的梳理、中越关系正常化以来两国在不同领域的互动往来,但对于80年代中越两国尚处在“冰冻期”的内容,尤其是“民间通道”在此期间的存在和作用发挥涉及较少,虽偶有提及,但未将其作为主线进行系统梳理。<sup>[1][2][3][4]</sup> 本文将依据时间与逻辑顺序,从“边境贸易的恢复”“体育赛事的交流”“‘第二轨道外交’的助力”三个层面论证“民间通道”在中越关系走向正常化过程中的运行机制与历史贡献。

【作者简介】黄娟(1999-),女,中国广西玉林人,硕士,助教,从事冷战国际关系研究。

## 2 边境贸易的恢复:物质往来的先导

中越关系正常化的进程中,边境贸易的恢复与发展构成了一个基础性且持续发挥作用的民间通道。在整个20世纪80年代,尽管中越两国官方关系尚未解冻,但基于地理毗邻性与经济互补性,边境线两侧的民间贸易却以顽强的生命力悄然复苏,由零星、地下的“草皮街”发展为规模可观的边境互市体系。边境贸易的这一发展历程展现了民间力量在外交僵局中的突破作用,也为后来两国关系的正式正常化奠定了一定的物质基础和社会基础。

### 2.1.1 民间自发贸易阶段(1980-1983)

1980年代初期至1983年,中越边境贸易主要表现为民间自发的零星互市。1979年后,中越之间的官方贸易彻底中断,但边境两侧民众的生活必需品极度匮乏,巨大的需求差催生了冒险的贸易。因此,在中越两国边境地区,主要是广西段的边界线附近,由边民自发形成的、非正式的、在边界线上恢复互市交易,形成了被称为“草皮街”的民间贸易形式。中越双方边民默契地来到约定地点,铺上一块塑料布

或直接在草地上，摆上货物，通过手势比划、简单的计算进行讨价还价，“草皮街”由此而得名。这种贸易方式虽然原始，却充分体现了边境居民应对困境的生存智慧。越南边民带来鸡、鸭、猫、狗、兽皮等农产品，中方边民则提供布匹、电筒、药品、解放鞋、三花酒等工业产品。<sup>[5]</sup>这种贸易模式虽然规模有限，但客观上缓解了边境居民的生存压力，也为后续正式边贸的恢复积累了社会动力。

### 2.1.2 地方政府引导阶段（1984-1987）

1984年至1988年，边境贸易进入地方政府引导下的有序发展阶段。随着边境地区形势的微妙变化，中越两地政府开始对民间贸易采取更加务实的态度。1983年后，广西、云南等地根据实际情况，在边境中方一侧试点设立互市点，“非正式地允许越南边民前来参加集市贸易”<sup>[6]</sup>这一政策导向体现了当局的务实态度，也为边境贸易的规范化发展创造了条件。根据相关研究，“在当前越南边民生活十分困难的情况下，不宜硬性堵塞越南边民来中国，与其让自发的黑市存在，不如因势利导，在边界中方一侧确定几个集市点，非正式地允许越南边民前来参加集市贸易”<sup>[6]</sup>。如，在1983年2月云南省批准金平县十里村集市点为允许越南边民入境交易的互市点，1983年9月广西大新县硕龙乡弄怀设立了对越南边贸易境点。到1985年，中越边境已有二十多处交易点。这些交易点规模不大，但效果很好，促进了边境地区生产的发展，改善了群众生活。

### 2.1.3 快速规范化发展阶段（1988-1991）

1988年至1991年，边境贸易进入快速发展和规范化阶段。这一时期的重要标志是自中越边境我方一侧先后开办“草皮街”交易点，并允许越南边民前来参加集市贸易”后，1989年春节前，越方单方面开放对华口岸，大量边民携带商品进入中方东兴镇进行交易。<sup>[7]</sup>这一政策措施极大地促进了边境贸易的发展。同年四月，中方宣布恢复对越正常贸易。这一系列措施推动着中越边境贸易进入新的发展阶段。1989年6月，越方允许北部边境省份与中方开展小额贸易，以解决当地经济社会发展需求。<sup>[5]</sup>从此，越方参与边境贸易的人数和商品数量显著增加。

中越边境贸易在1980-1991年间经历了从自发形成到有序发展、从零星交易到规模经营、从民间自发到官方认可的演进过程。这种边境贸易不仅满足了两国边民的物质需求，增进了民间层面的相互了解，也为后续两国关系正常化积累了必要的实践基础和社会共识。

## 2.2 体育赛事交流：情感联结的破冰

在国家关系处在对立，或还未建立起外交关系时，体育在国家关系中的特殊作用能够打破僵局，弥补两国沟通上的断层，传递友好信号。在中越关系正常化进程中，两国在体育上的接触就以其感染力和非政治性，成为重建两国信任的重要民间通道。

### 2.2.1 国际赛事中的互动与接触

中越因地缘关系，在历史上两国在文化、体育等方面的交流源远流长。近代以来，体育作为一种非政治性的活动，它是中越交流接触中的重要组成部分，在促进中越友谊与相互理解、认同上发挥了独特作用。<sup>[8]</sup>1990年9月22日至10月7日，第11届亚运会于在中国北京举行，这是中国举办的第一次综合性的国际体育大赛，来自亚奥理事会成员的37个国家和地区的体育代表团参加了这届亚运会。<sup>[9]</sup>越南奥委会也派出了体育代表团参赛，这是自1979年以来越南代表团首次来华参加大型国际综合性运动会。在双方关系还未解冻之际，参加由“对手国家”主办的大型赛事，其本身就是一个政治信号，越南代表团的到来，等同于越南官方对中国发出的一种公开的、默许的友好姿态。中方接待越南代表团，也是一种积极的回应。

### 2.2.2 区域性体育交流的开展

在亚运会之外，中越存在着更低调的双边体育接触。中越之间地缘相亲、山水相连，相似的地理环境容易形成特定的区域文化和族群文化认同心理，体育运动便是如此。这就使得广西、云南两地与越南北部边境地区之间的体育接触存在天然的便利。1991年，越南成立了国家武术队，并聘请广西武术教练进行指导。<sup>[10]</sup>这一举措不仅提升了越南的竞技水平，更建立了两国体育专业人士之间的直接联系。越南奥委会，特别是河内体育厅黄永江厅长将有关武术资料引进越南。<sup>[11]</sup>此后，武术作为亚洲传统体育项目，成为连接中越两国文化的纽带，体现了体育交流在技术合作和人文互动方面的双重价值。纵观这一时期中越之间的体育交流，会发现其具有显著的时代特征。首先，这些活动大多采取相对低调的方式进行，避免过度政治化解读。其次，交流内容侧重于具有共同文化基础的体育项目，如武术等传统体育项目。最后，这些交流往往通过区域性渠道开展，中国广西、云南等地与越南接壤地区成为体育交往的前沿。<sup>[8]</sup>

体育交流虽然只是中越关系正常化进程中的一个侧面，但它能最直接地激发民众的情感共鸣。当两国运动员在赛场上同场竞技、友好互动时，传递给他国民众的形象是“和平的竞争者”而非“战争的敌人”。这种情感上的软化，是政治谈判难以实现的，它为后来的正式和解营造了至关重要的民意氛围。

## 2.3 “第二轨道”外交：智慧沟通的助力

在中越关系正常化的进程中，除了边境贸易与体育交流等民间往来，第二轨道外交（Track Two Diplomacy）也发挥了不可替代的作用。“第二轨道外交”是美国外交家约瑟夫·蒙特维尔提出的概念，是指“非官方的、非正式的接触和对话”，通常是学者、退休官员、智库研究人员等，以“私人身份”开展活动，核心目的是在官方渠道（第一轨道外交）受阻时，通过灵活、低调的方式沟通信息、建立信任、探索

解决方案，并为最终的高层政治接触铺平了道路。<sup>[12]</sup>

### 2.3.1 1990年成都会晤的幕后通道

1990年成都会晤作为中越关系正常化进程中的关键突破，其最终达成有其历史复杂性。20世纪80年代末，苏联影响力衰退，柬埔寨问题出现政治解决的可能，但当时越南外交部仍由亲苏的阮基石所掌控，使得通过正式外交途径推进关系正常化存在阻力，因此，第二轨道外交展现出其独特价值。

1990年8月，越南社科院学者以私人身份向中国驻越南大使传递信息的事件，成为打破僵局的关键契机。前驻越南大使李家忠表示，1990年8月16日上午，越南社科院一名姓黄的干部来到中国大使馆门前，他秘密向当时的驻越大使张维德传达当时越共总书记阮文灵想绕过阮基石和他把持的外交部，直接同中方最高领导人直接会晤，商谈解决柬埔寨问题和恢复中越两国正常关系的想法。<sup>[13]</sup>这一事件是“第二轨道外交”的典例。第一，信使身份的非官方性。传递如此敏感信息的并非越南外交部官员，而是学术机构的研究人员，能够有效降低风险。第二，沟通渠道的保密性，通过学术人员的私人接触，避免了正式外交渠道可能引发的关注和阻力。第三，目标的明确性，此举为之后正式的“第一轨道外交”开展，即两国外交部正式会谈，铺平道路，测试可能性。1990年9月，阮文灵与杜梅秘密访华，在成都与中国领导人举行会晤，双方达成“结束过去、开辟未来”的共识，为1991年11月的关系正常化奠定了基础。

### 2.3.2 知识界的对话平台

在整个80年代，尽管中越官方关系处于冰封状态，但两国学术界，特别是东南亚研究领域的学者，始终保持某种形式的联系。这些交流虽未直接涉及政治议题，却为双方提供了相互了解的窗口。

一个明显的证据是两国学者在学术出版物上的合作。通过对《东南亚纵横》（原《印支研究》）等期刊的考察发现，在整个80年代，几乎每一期都有中越学者合作的文章或中国学者摘译越南学者的研究成果。这些文章涵盖范围广泛，包括历史研究、民族文化研究和经济研究。如关于历史文化研究的《〈大越史记全书〉的编纂过程和作者》，就是由越南学者潘辉黎著，中国学者曾广森节译；民族文化研究的《越南中部以北山区各个民族的风俗习惯及信仰》，是由越南学者莫唐著，中国学者梁红奋译；经济研究的《十七、十八和十九世纪初越南对外贸易的兴衰》，则是由越南学者成世伟著，中国学者木岚译。这些学术文章虽然并未直接关涉到政治的议题，但维持了两国知识界的基本文化交流，避免了完

全的相互隔绝。待之后时机成熟之际，当两国政府决定推动关系正常化时，这些学术界的联系自然成为第二轨道外交的重要组成部分，并作为一种非官方渠道与官方决策形成良性互动，共同推动两国关系向前发展。

## 3 结语

1980—1991年中越关系正常化进程中民间通道的考察，可以清晰地看到，在国家关系面临困难时，民间通道可以成为打破僵局、增进理解的重要补充力量。两国的商贸往来、体育交流、非官方渠道的接触之所以能够发挥作用，根本上在于它们始终是在两国官方政策的总体框架内进行的，与官方外交形成了良好的配合与互补。中越关系正常化的最终实现，归根结底取决于两国政府的政治决断和外交努力，但民间往来无疑为这一进程提供了重要的社会基础和舆论环境。中越关系正常化过程中民间通道作用的发挥，也为理解民间往来在国际关系中的辅助作用提供了一个富有启示的视角。

## 参考文献

- [1] 黄兴球. 中越关系70年:基轴与方向 [J]. 南洋问题研究, 2020, (01): 31-40.
- [2] 张蕴岭. 新时代的中越相处之道 [J]. 世界知识, 2020, (20): 72.
- [3] 余浩铭, 吴昊. 推进新时代中越全面战略合作伙伴关系探析 [J]. 东南亚纵横, 2022, (06): 67-78.
- [4] 成汉平. 越共十三大、新领导层及中越关系未来走向 [J]. 亚太安全与海洋研究, 2021, (03): 112-124+4.
- [5] 谌礼强. 中越边境贸易研究[D]. 广西:广西大学,2003..p.12.
- [6] 陈光龙. 越南与中国广西边境贸易研究[D]. 北京:首都经济贸易大学,2012..p.8.
- [7] 朱仁. 发展桂越边境贸易问题探讨[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 1995, 17(1): 41.
- [8] 杨衍滔. 中越体育区域交流的当代困境与理论诉求 [J]. 体育科技, 2017, 38 (01): .p.45.
- [9] 中国宁波网. 第11届亚运会概况—1990年北京亚运会. (2010-10-13), <http://zt.cnnb.com.cn/system/2010/10/13/006706506.shtml>
- [10] 刘娴. 中越关系正常化后体育交流现状及路径探析 [J]. 体育科技, 2024, 45 (04), p.57.
- [11] 裴春皇. 越南竞技武术散打发展现状的研究[D]. 北京:北京体育大学,2009.P.9.
- [12] 张昊. 国际政治中的"第二轨道外交"特点分析[J]. 才智, 2011(14): 212, p.212.
- [13] 李家忠. 中越领导人成都秘密会晤内幕——中越关系实现正常化的前奏曲 [J]. 党史纵横, 2006, (01): p.23.

# Design and Implementation of 5G-based Network Convergence Coverage Solutions for Broadcasting and Television Networks

Cai Jun

Government Service Center, Guide Town, Zizhong County, Zizhong, Sichuan, 641200, China

## Abstract

Against the backdrop of rapid digitalization and intelligent transformation, the broadcasting and television industry is witnessing new opportunities for technological upgrading and integration. The advantages of 5G technology—high bandwidth, low latency, and massive connectivity—provide a solid foundation for deepening network convergence. This paper focuses on the current coverage status and future demands of broadcasting networks, systematically analyzes challenges and development opportunities in the new media environment, and proposes a 5G-based network convergence coverage solution design and implementation path. The research covers overall architecture, transmission optimization, service convergence, and typical application scenarios. Results demonstrate that 5G-enabled network convergence not only resolves bandwidth and coverage bottlenecks in traditional models but also achieves efficient coordination across multiple terminals and scenarios, significantly enhancing service capabilities and industry competitiveness.

## Keywords

5G technology; Broadcasting and television; Network convergence; Coverage solutions; Design and implementation

## 基于 5G 技术的广播电视网络融合覆盖方案设计与实现

蔡军

资中县归德镇人民政府便民服务, 中国·四川资中 641200

## 摘要

在数字化和智能化快速推进的背景下, 广播电视行业迎来新一轮技术升级与融合机遇。5G技术以高带宽、低时延和大连接优势, 为广播电视网络的深度融合提供了坚实基础。本文聚焦广播电视网络的覆盖现状与未来需求, 系统分析了其在新媒体环境下的挑战与发展机遇, 提出了基于5G的网络融合覆盖方案设计与实现路径。研究内容涵盖总体架构、传输优化、业务融合及典型应用场景。结果表明, 5G赋能下的广播电视网络融合, 不仅解决了传统模式下的带宽与覆盖瓶颈, 还实现了多终端、多场景的高效协同, 显著提升了服务能力与行业竞争力。

## 关键词

5G技术; 广播电视; 网络融合; 覆盖方案; 设计与实现

## 1 引言

广播电视作为国家文化传播与公共服务的重要平台, 正面临全媒体时代的多元挑战。5G技术的高速率、低时延和广连接特性为行业融合升级提供了新机遇。本文在梳理广播电视网络现状的基础上, 系统探讨基于5G的融合覆盖方案设计与实现路径, 内容涵盖融合需求、架构方案、传输优化、典型应用与未来展望。

## 2 广播电视网络与5G融合的背景与需求

### 2.1 传统广播电视网络的局限性

广播电视网络作为我国信息传播的重要基础设施, 长期以来依托地面无线、卫星和有线电视三大系统, 构建了覆盖范围广、信号稳定的传输体系。尽管如此, 随着新媒体业态和用户需求的快速演变, 传统网络的带宽瓶颈与单向传输模式日益突出, 难以支撑高清视频、移动直播、虚拟现实等新型业务场景的高并发和互动性需求。传统广播电视网络主要以固定频道、预约收看的方式开展服务, 缺乏与受众的深度互动和个性化响应能力。同时, 受限于地理环境、基础设施投入和经济效益评估, 农村及边远地区常常存在信号覆盖盲区或弱覆盖现象, 城乡服务差距明显。此外, 网络结构相对刚性、终端接入手段单一、升级迭代周期长, 也限制了广

【作者简介】蔡军(1974-), 男, 中国四川内江人, 从事广播电视网络工程研究。

播电视业务的创新与多样化发展空间。因此,推动网络架构创新和服务能力升级,已成为广播电视行业亟需解决的现实问题。

## 2.2 5G 技术赋能媒体传播的优势

5G 技术凭借其高带宽、低时延与大规模连接特性,为媒体传播模式的深刻变革提供了重要基础。5G 网络支持高达 Gbps 级别的速率和毫秒级时延,能够满足 4K/8K 超高清视频、AR/VR 沉浸式体验及多终端同步互动的极高要求。网络切片、MEC 边缘计算和多接入协作等技术创新,为不同类型的广播电视业务提供了按需定制的质量保障和服务弹性。例如,5G 切片可为应急广播、公共服务等高优先级业务单独分配专属资源,提升信息到达的确定性和可靠性。边缘计算则实现内容本地分发与实时处理,大幅降低回传压力和用户等待时长。同时,5G 的小基站部署灵活、适应性强,能够有效延伸信号覆盖至偏远、山区和高密度建筑区域,突破传统网络的服务边界,推动广播电视从“覆盖广度”向“服务深度”和“均衡普惠”转型。

## 2.3 融合发展的战略需求

在国家新基建战略和“文化强国”建设目标的引领下,推动广播电视与 5G 网络的深度融合,既顺应了媒体技术演进的必然趋势,也回应了全社会对优质公共文化服务的新期待。融合发展不仅是提升网络承载能力和传播效率的技术路径,更是增强主流媒体舆论引导力、构建全媒体传播体系的战略举措。通过创新融合覆盖方案,可以整合无线、卫星、5G 等多元网络资源,打破信息壁垒,实现业务协同与资源共享,提升广播电视网络的服务质量和供给能力。融合还将激发内容创新、服务创新和业态创新,促进智能终端、云计算、大数据等新技术在媒体领域的广泛应用,为数字经济和文化产业提供新动能。此外,融合发展有助于实现信息资源的全国性均衡配置,提升农村、边远和特殊地区的信息服务水平,为社会治理现代化和公共安全保障提供坚实支撑。

# 3 基于 5G 的广播电视融合覆盖方案设计

## 3.1 总体架构设计

基于 5G 的广播电视网络融合覆盖方案,采用“中心—边缘—终端”三层架构,充分发挥各层级的协同优势。中心层作为核心调度枢纽,集成内容采集、制作与统一分发管理,负责全网资源的动态调配及安全策略的统一实施,保障内容时效性与合规性。边缘层部署多接入边缘计算(MEC)节点,实现内容的本地化缓存、实时转码与智能调度,有效缓解核心网络压力、降低业务响应时延,并支持区域差异化内容定制。终端层涵盖电视、手机、平板、可穿戴设备等多种接入形态,通过智能适配与协议协同,保障不同网络环境下的内容一致性与流畅性。三层架构之间通过标准化接口实现互联互通,支持异构网络间的无缝切换与负载均衡,显著提升了整体系统的弹性与扩展能力。该架构既适应超大规模并发业

务需求,又能兼容传统与新兴终端,形成高效、灵活、可演进的广播电视网络基础。

## 3.2 传输层关键技术

融合覆盖的传输层设计强调多种先进通信技术的协同应用。方案采用 5G 广播(5G Broadcast)与单播混合传输,灵活应对大规模并发内容分发与用户个性化点播需求。在用户密集区域,通过广播模式推送热点内容,提升频谱利用率与覆盖广度;在个别定制场景,则采用单播补充,实现精准服务。传输过程集成 MIMO 多天线技术与载波聚合(CA),显著提升系统吞吐能力与抗干扰水平。动态带宽分配与链路自适应调度机制,结合实时业务负载和网络状态,智能优化带宽分配,保证高清视频、AR/VR 等高带宽业务的持续流畅。为进一步提高传输质量,方案引入前向纠错与低时延传输协议,并配合边缘节点实现局部缓存和预分发,减少核心回传压力。该多技术融合的传输层设计,为广播电视网络的高可靠性与高弹性提供了坚实保障。

## 3.3 业务层融合机制

业务层融合机制以多业务统一承载和智能化运营为目标,充分利用 5G 网络切片技术,实现不同业务类型的物理隔离与服务质量保障。方案将应急广播、公共服务、文娱传播等多类业务分别部署在专属切片内,各自具备定制化的带宽、时延与安全策略,确保关键业务优先响应。统一内容分发与管理平台,实现节目制作、编排、分发、回收全流程数字化运营,支持多终端、多场景的同步推送。通过 AI 驱动的内容推荐系统,基于用户画像、场景分析与行为挖掘,提供个性化节目推荐与交互服务,提升用户黏性和活跃度。同时,平台开放 API 接口,便于第三方创新业务快速接入,丰富生态系统。业务层还注重数据安全与隐私合规,采用分级加密、动态水印等多重防护措施,保障内容传输与用户数据安全。该融合机制有效支撑广播电视向全媒体、智慧化方向转型升级。

# 4 融合覆盖的传输优化与实现路径

## 4.1 覆盖范围与网络规划优化

融合覆盖的规划以数据驱动与模型约束协同为核心。融合人口热力、移动轨迹、地形与楼宇三维模型等多源数据,构建时空需求预测与传播损耗仿真,匹配城市 UMa/UMi、郊区 RMa 等场景参数,形成“宏站+微/皮站+室分+毫米波热点”的分层组网。利用整数规划或启发式算法在覆盖概率、SINR 门限、站址租赁与回传条件等约束下求解最优站址与天线方位,并以数字孪生平台迭代验证。密集城区强调 3.5GHz 宏站承载与毫米波叠加容量,轨道交通与地下空间以室分/泄漏电缆补盲;农村与山区采用 700MHz 宏站拉远,结合卫星/微波回传与便携应急基站,保障基本覆盖与应急冗余。同时引入绿色能源与动态休眠策略,在满足 KPI 前提下降低 TCO 与碳排放。

## 4.2 带宽利用与信道调度优化

频谱与信道层面强调协同与智能管理。对广播固定频段与5G可用频段统一编排,采用单频网(SFN)与5G Broadcast承载大并发同源内容,单播承载差异化点播,实现“播一点”混合传输。跨小区干扰通过ICIC/eICIC、协调波束赋形与CoMP抑制,TDD动态上下行配比与功耗优化提升边缘用户体验。调度器采用QoS感知的比例公平/最小保证速率策略,并结合切片优先级为应急、政务与超高清直播预留资源。基于内容热度的边缘缓存与预取降低回传峰值,ABR自适应码率与低时延CMAF链路减少卡顿;热点区域部署多链路聚合与多路径传输,提升吞吐与可靠性与稳定性。

## 4.3 终端接入与用户体验优化

终端侧以多模接入与一致体验为目标。推动机顶盒、智能电视与移动终端支持NR、Wi-Fi与有线宽带协同,并通过统一身份认证、设备指纹与会话迁移实现“多屏同看、随看随换”。在协议与编解码上采用HEVC/AV1与低时延传输(如CMAF/WebRTC)承载直播互动,结合可用带宽与终端算力进行端侧自适应渲染并配套DRM保护。UX设计引入可达性与弱网保障:启动阶段轻量预缓冲与帧级纠错减少冻结,字幕/多音轨与视障辅助提升普惠性;应急信息以弹窗或频道抢占、蜂窝回传反馈形成发布—接收—校核闭环。推荐系统采用边缘侧联邦学习与差分隐私,提升内容匹配度的同时兼顾数据安全与合规要求。

# 5 典型应用场景与实践探索

## 5.1 应急广播与公共服务

应急广播作为国家公共安全体系的重要组成部分,其覆盖速度与信息到达率直接关系到突发事件处置的效率与效果。在传统广播电视网络中,应急信息的发布往往依赖固定频段和单一传播路径,存在覆盖延迟、区域盲区以及受众反馈不足等问题。而基于5G的融合覆盖方案通过网络切片和多接入协同机制,能够在自然灾害、公共卫生事件或重大事故发生时,迅速为应急业务分配独立的通信资源,确保信息传输的优先级和可靠性。多终端接入特性使得电视、手机、车载终端等设备均可同时接收信息,显著提升了受众覆盖率。此外,5G的双向互动能力还支持信息回传与受众反馈,形成“发布—接收—反馈”的闭环机制,从而提高应急信息的精确性与实效性。这种以低时延和高可靠性为支撑的应急广播模式,不仅能够提升公共治理的现代化水平,还为建设韧性社会提供了重要的技术支撑。

## 5.2 大型活动与沉浸式传播

在大型体育赛事、文艺演出以及国家庆典等活动中,传统广播电视往往通过单向直播满足观众的观看需求,但在多角度互动与沉浸式体验方面存在不足。基于5G的融合覆盖方案引入大带宽和低时延特性,能够实现超高清多路信号的同步传输,观众可根据自身需求在多角度、多视点之间自由切换,显著增强观看体验。同时,结合虚拟现实(VR)

和增强现实(AR)技术,用户不仅可以在现场获得沉浸式观看效果,还能远程实现如临其境的互动体验。例如,在体育赛事中,用户通过VR终端即可体验“场边观赛”,甚至实现与虚拟解说员或其他观众的实时互动,突破了传统传播的物理限制。对于主办方而言,该模式不仅扩大了传播影响力,还拓展了新的商业价值链,如个性化付费服务和广告投放。总体而言,5G与广播电视的深度融合为大型活动的传播方式注入了创新动力,推动媒体产业从单向传输向沉浸式、互动化传播转型。

## 5.3 农村与边远地区覆盖提升

长期以来,农村与边远地区在广播电视服务方面存在覆盖盲区和信号不均的问题,直接影响了城乡文化资源的均衡共享。传统卫星广播虽能实现大范围覆盖,但在灵活性与交互性上存在明显局限。而5G与广播电视融合覆盖方案通过宏基站与小基站的协同部署,以及卫星与地面网络的互补应用,能够有效改善这些区域的信息服务质量。具体而言,5G宏基站可承担基础信号覆盖任务,小基站和边缘计算节点则根据人口分布和使用需求进行灵活布设,从而实现精细化的网络供给。同时,融合方案还支持在线教育、远程医疗和农业信息服务等多元化应用,不仅缩小了城乡“数字鸿沟”,也为乡村振兴战略提供了文化与信息支撑。特别是在自然灾害频发的山区,5G的低时延特性与广播电视的稳定传播相结合,能够保障灾害预警和信息传递的及时性。由此可见,基于5G的融合覆盖方案在农村与边远地区的应用,不仅具有技术意义,更具社会价值和战略意义。

# 6 结语

广播电视网络与5G技术的深度融合,是推动媒体传播模式创新与产业升级的重要路径。本文提出的融合覆盖方案,从架构设计、传输优化到应用场景均进行了系统阐述与论证。研究表明,5G能够为广播电视网络带来更广覆盖、更高质量与更多元的业务体验,不仅有助于解决传统网络的局限,还能推动公共服务与文化传播的普惠化。未来,随着6G技术的研发与人工智能的进一步应用,广播电视与移动通信的融合将更加紧密,媒体行业将在智能化、互动化与全球化的道路上迈向新的发展阶段。

## 参考文献

- [1] 奚寒鑫.基于5G技术的广播电视网络融合架构研究[J].新疆新闻出版广电,2025,(04):31-33.
- [2] 李煜.5G在广播电视网络融合发展中的应用[J].电视技术,2024,48(04):168-170.
- [3] 应力强.5G网络与广播电视网络融合研究[J].电视技术,2024,48(01):171-173.
- [4] 徐新怡,刘雨婕.新媒体时代广播电视媒体发展及网络融合对策[J].新闻研究导刊,2020,11(24):195-196.
- [5] 何刚.5G技术在广播电视网络融合发展中的应用研究[J].西部广播电视,2020,(09):247-248.