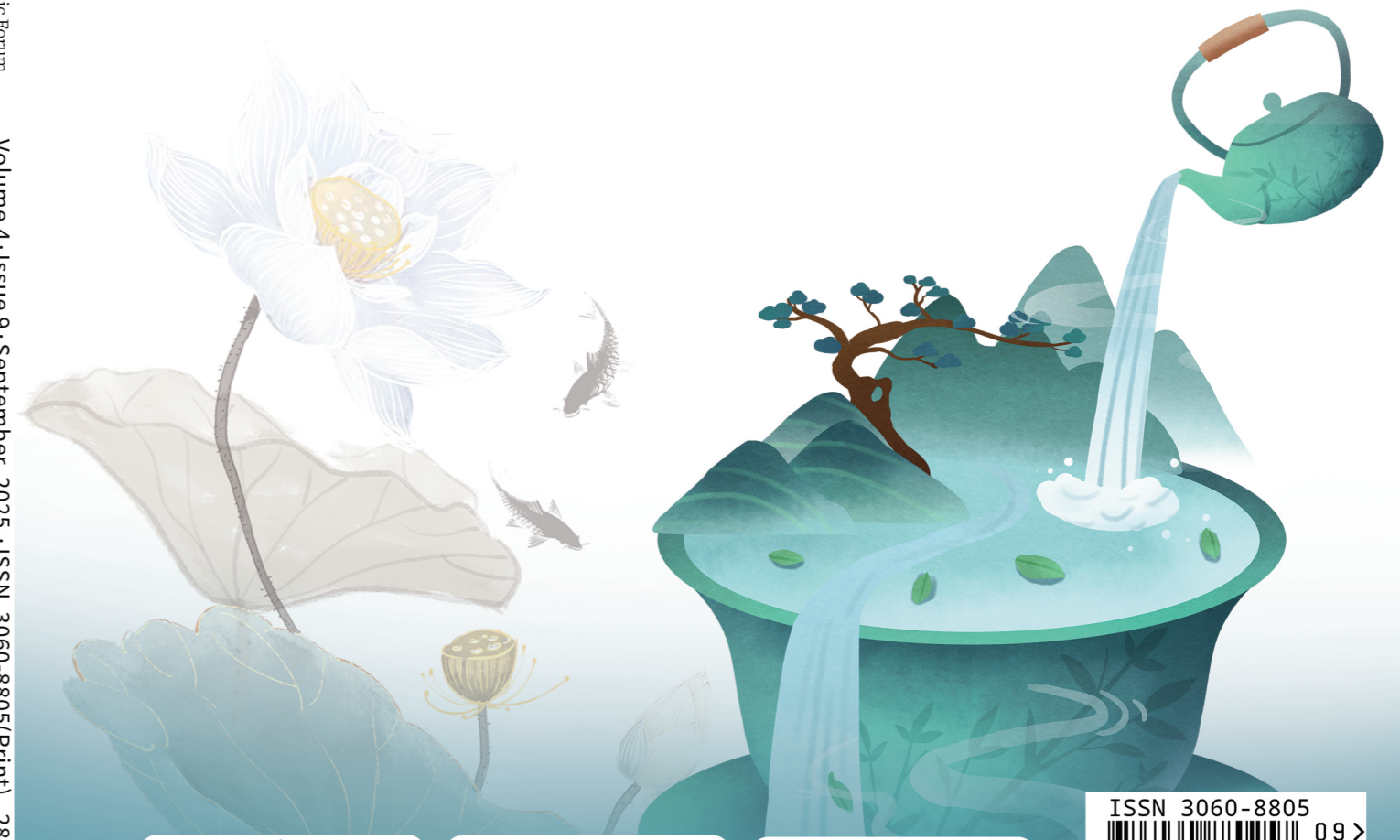

文化艺术创新 · 国际学术论坛

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 9 · September 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

官方网址 /Official Website: 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 9 September 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 群众文化艺术活动的创意与策划研究
/ 刘子丰
- 4 从平面到空间——字体在当代设计中的立体化与建筑性转译
/ 蒲舒冰
- 7 论《历代名画记》对绘画价值地位的建构与矛盾
/ 张温新
- 10 颜色釉瓷中的色彩心理效应与审美意蕴的融合研究
/ 杨行 刘鹏
- 13 乡村题材电视剧《山花烂漫时》的女性形象及叙事分析
/ 姬钰霏
- 16 认同与接受：国产电视剧的共同体意识构建
/ 褚文琳
- 19 基于用户体验（UX）的老年人家用智能小家电交互设计优化研究
/ 代琤
- 22 数字驱动下陶瓷创作的形态语言与表达边界研究
/ 王艺贤
- 25 产业变革中的创新与突破——中国新能源汽车产业的发展历程与经验启示
/ 侯昀昀
- 28 论国家大剧院制作瓦格纳歌剧《女武神》的导演创作——以“整体艺术”理论为依据
/ 郭纬纶
- 31 铸牢中华民族共同体意识视角下的工布响箭非遗文化研究
/ 庄婧琳 张一然 荣钰 柳凡 贡嘎桑布
- 34 论基层文艺院团演员的串行表演
/ 庄雄师
- 37 试论王实甫和董解元《西厢记》编剧不同之处
/ 雷建德
- 40 系统存续的临界耦合：耦合阈值理论（CTT）——一个统一分析泛在系统相变的新框架
/ 牛骏
- 43 超现实主义绘画中的情感与艺术表达方式浅析
/ 周凌璇
- 46 现代化语境下蒙古族传统音乐的保护与创新——以内蒙古地区马头琴变迁为例
/ 包鹏春宇
- 49 蒙古族剪胎发仪式及其音乐表演
/ 孟根格日勒
- 52 论革命类纪念馆文物史料的研究开发——以延安革命纪念馆为例
/ 刘红曼
- 55 河西走廊岩画是中华民族交流交往交融的生动力证
/ 王忆涵
- 58 剪瓷雕的公共性：从庙宇屋脊到当代公共空间的嬗变
/ 于伟伟 池洪杰
- 61 云纹符号在陶瓷材料中的当代雕塑转化研究
/ 顾慧敏 刘伟
- 64 社会网络视角下中美融媒体运营对比研究
/ 胡朝阳
- 67 电视纪录片剪辑对叙事结构优化的作用机制
/ 张朝晖
- 70 番禺祠堂古建筑装饰工艺研究
/ 孔婉茹
- 74 纪录片前期策划与后期剪辑的节奏统一性构建研究
/ 张晶慧
- 77 技术融合与叙事革新：AI时代航拍摄像对影视创作的重构作用
/ 杨超
- 80 文旅康养融合中的体验设计路径研究
/ 李佳莹 潘荣焕
- 83 运河之都太白楼，书乡艺海醉任城
/ 韩广清
- 86 话剧舞台美术与角色塑造的关系探析
/ 宋子玉
- 89 文旅融合背景下霍城县民族舞蹈表演的实践探索
/ 马志成
- 92 新时代农村群众文化活动创新形式与实践研究
/ 丁慧君
- 95 庶出才女的制度突围与历史困局：《红楼梦》中探春改革的深层机制解析
/ 陈莹 宋韶山
- 98 群众主导视角下乡村群众文化工作的实践路径分析
/ 古丽米拉·哈再孜
- 101 父权社会凝视下的女性与母性——《美狄亚》故事中“杀子惩夫”及其现实意义
/ 沈雅玉格
- 104 广播节目听众向全媒体用户转化研究
/ 杨洁
- 107 非遗“走进来”与“走出去”融合路径探究
/ 张馨元

- 111 建构同源与和谐共生——浅析云南少数民族民间文学的审美理想
/ 许辉
- 114 数字化技术在老旧社区景观更新设计中的应用
/ 李奔 耿瑜
- 117 高密度城市核心区街区摊位功能性布局与行人流动线优化设计
/ 田文权
- 120 非遗技艺与西藏乡村振兴协同发展的路径探究——以拉萨墨竹工卡制陶工艺的活态传承为例
/ 贺炳芳
- 123 新时代兵团团场群众文化服务体系的构建与优化研究
/ 何明秀
- 126 “器以载道”——中国传统文房的文人精神映射
/ 孙海悦
- 129 浅析近现代重要史记及代表性建筑修缮工艺
/ 陈婉茹
- 132 表现性油画的色彩语言与情感表达研究
/ 李乐邦
- 135 从市场角度探析为艺术陶瓷建立工艺价值标准的方法
/ 吴治中
- 138 多元文化融合视角下团场群众文化工作创新实践
/ 吕珂勇
- 141 AI技术在影视剪辑中的应用现状——效率提升与创作伦理研究
/ 胡阳洋
- 144 数字生态赋能与挑战：城市传播的发展路径探析
/ 连淑慧
- 147 新媒体技术赋能广播节目传播力提升的策略研究
/ 陈菁菁
- 150 秦韵流彩——秦腔 BJD 文创研究路径分析
/ 邢硕洋 孙依乐 魏娜 郭荣煜 黄馨仪

- 1 Research on Creativity and Planning of Mass Cultural and Artistic Activities
/ Zifeng Liu
- 4 From plane to space—The three-dimensional and architectural translation of font in contemporary design
/ Shubing Pu
- 7 On the Construction and Contradiction of Painting Value Status in The Records of Famous Paintings Through the Ages
/ Wenxin Zhang
- 10 Research on the Integration of Color Psychological Effects and Aesthetic Implications in Color Glazed Porcelain
/ Xing Yang Peng Liu
- 13 Analysis of Female Images and Narratives in the Rural-themed TV Drama “When the Mountain Flowers Bloom”
/ Yufei Ji
- 16 Identification and Acceptance: The Construction of Community Consciousness in Domestic Television Drama
/ Wenlin Chu
- 19 Research on Interactive Design Optimization of Elderly Home Smart Small Appliances Based on User Experience (UX)
/ Cheng Dai
- 22 Research on the Morphological Language and Expression Boundaries of Ceramic Creation Driven by Digitalization
/ Yixian Wang
- 25 Innovation and Breakthrough in Industrial Transformation: The Development History and Experience of Chinese New Energy Vehicle Industry
/ Yunyun Hou
- 28 On the directorial creation of Wagner’s opera “The Valkyrie” produced by the National Centre for the Performing Arts—Based on the theory of “holistic art”
/ Weilun Guo
- 31 Research on the Intangible Cultural Heritage of Gongbu Xiangjian from the Perspective of Strengthening the Sense of Community for the Chinese Nation
/ Jinglin Zhuang Yiran Zhang Yu Rong Fan Liu Gongga Sangbu
- 34 On the serial performance of actors in grassroots art troupes
/ XiongShi Zhuang
- 37 On the Differences in Screenwriting between Wang Shifu and Dong Jieyuan’s “The Romance of the Western Chamber”
/ Jiande Lei
- 40 Critical coupling for system survival: Coupling Threshold Theory (CTT)—A unified framework for analyzing phase transitions in ubiquitous systems
/ Jun Niu
- 43 A brief analysis of emotion and art expression in surrealism painting
/ Lingxuan Zhou
- 46 The Protection and Innovation of Mongolian Traditional Music in the Context of Modernization-Taking the evolution of the Morin Khuur in Inner Mongolia as an example
/ Pengchunyu Bao
- 49 The Mongolian ritual of cutting a baby’s hair and its musical performance
/ Menggengerile
- 52 On the research and development of cultural relics and historical materials in revolutionary memorial halls: a case study of Yan ‘an Revolutionary Memorial Hall
/ Hongman Liu
- 55 The rock paintings in the Hexi Corridor are a dynamic proof of the communication and integration of the Chinese nation
/ Yihan Wang
- 58 The Public Nature of Cizidiao: Transformation from Temple Roof Tiles to Contemporary Public Spaces
/ Weiwei Yu Hongjie Chi
- 61 Research on the Contemporary Sculptural Transformation of Cloud Pattern Symbols in Ceramic Materials
/ Huimin Gu Wei Liu
- 64 A Comparative Study of Converged Media Operations Between China and U.S. from a Social Network Perspective
/ Zhaoyang Hu
- 67 The Mechanism of Television Documentary Editing in Optimizing Narrative Structure
/ Zhaohui Zhang
- 70 Research on the Decorative Techniques of Ancient Architecture in Panyu Ancestral Hall
/ Wanru Kong
- 74 Research on the Construction of Rhythmic Unity in Pre-production Planning and Post-production Editing of Documentaries
/ Zhang Jinghui
- 77 Technology integration and narrative innovation : the reconstruction effect of aerial photography on film and television creation in the AI era
/ Chao Yang

- 80 Research on the Experience Design Path in the Integration of Culture, Tourism, Health and Wellness
/ Jiaying Li Younghwan Pan
- 83 Taibai Tower, the capital of the Grand Canal, is a city of literature, art, and drunkenness
/ Guangqing Han
- 86 Analysis on the Relationship between Stage Art and Character Creation in Drama
/ Ziyu Song
- 89 Exploration of Ethnic Dance Performance Practice in Huocheng County under the Background of Cultural and Tourism Integration
/ Zhicheng Ma
- 92 Research on innovation forms and practices of cultural activities in rural areas in the new era
/ Huijun Ding
- 95 The Institutional Breakthrough and Historical Dilemma of Talented Women: A Deep Mechanism Analysis of Tan Chun's Reform in Dream of the Red Chamber
/ Ying Chen Shaoshan Song
- 98 Analysis of the practice path of rural mass cultural work from the perspective of mass leading
/ Guli Mila·Hazai zi
- 101 Women and Motherhood under the Gaze of Patriarchal Society--The Story of "Killing Son to Punish Husband" in Medea and Its Realistic Significance
/ Ya yu ge Shen
- 104 Research on the Transformation of Radio Program Listeners to All-Media Users
/ Jie Yang
- 107 Exploration of the Integration Path of Intangible Cultural Heritage "Going in" and "Going Out"
/ Xinyuan Zhang
- 111 Constructing Homology and Harmonious Coexistence—A Brief Analysis of the Aesthetic Ideal of Folk Literature of Ethnic Minorities in Yunnan
/ Hui Xu
- 114 The Application of Digital Technology in Landscape Renewal Design of Old Communities
/ Ben Li Yu Geng
- 117 Functional layout of stalls and optimization design of pedestrian flow lines in the core area of density cities
/ Wenquan Tian
- 120 Exploring the Pathways for the Synergistic Development of Intangible Cultural Heritage Skills and Rural Revitalization in Xizang—Taking the Living Inheritance of Lhasa's Moxian Gongka Pottery Craft as an Example
/ Bingfang He
- 123 Research on the construction and optimization of mass cultural service system in new era of Xinjiang Production and Construction Corps
/ Mingxiu He
- 126 "Vessels carry the way" - a reflection of the spirit of scholars in traditional Chinese study
/ Haiyue Sun
- 129 A brief analysis of important modern history and representative building restoration techniques
/ Wanru Chen
- 132 Research on the Color Language and Emotional Expression of Expressive Oil Painting
/ Lebang Li
- 135 Analyzing Methods for Establishing Craft Value Standards for Artistic Ceramics from a Market Perspective
/ Zhizhong Wu
- 138 Innovative practice of mass cultural work in the farm from the perspective of multicultural integration
/ Keyong Lv
- 141 The Application Status of AI Technology in Film and Television Editing: Efficiency Improvement and Creative Ethics Research
/ Yangyang Hu
- 144 Empowerment and Challenges of Digital Ecology: An Analysis of the Development Paths of Urban Communication
/ Shuhui Lian
- 147 Strategies of new media technology to enhance the communication power of radio programs
/ Jingjing Chen
- 150 Qin Yun Liuxiao—Qin Opera BJD cultural and creative research path analysis
/ ShuoYangXing Yile Sun Na Wei Rongyu Guo Xinyi Huang

Research on Creativity and Planning of Mass Cultural and Artistic Activities

Zifeng Liu

Hefei Cultural Center (Lai Shaoqi Art Museum), Hefei, Anhui, 230000, China

Abstract

In the current era of rapid socio-economic development and significant improvement in people's living standards, the demand for spiritual and cultural life among the masses is becoming increasingly diverse and urgent. Cultural and artistic activities, as an important carrier to meet this demand, are becoming increasingly important. In this context, it is urgent to conduct in-depth research on the creativity and planning of mass cultural and artistic activities. By innovating the content and form of activities, optimizing organizational management models, and accurately meeting the needs of the masses, not only can the quality and attractiveness of cultural and artistic activities be improved, but also the role of culture in uniting people's hearts and enriching the spiritual world can be fully utilized, promoting the prosperity and development of socialist culture, and helping to build a more dynamic and warm public cultural service system.

Keywords

Mass culture; Art activities; originality

群众文化艺术活动的创意与策划研究

刘子丰

合肥市文化馆（赖少其艺术馆），中国·安徽 合肥 230000

摘要

在社会经济快速发展与人民生活水平显著提升的当下，群众对精神文化生活的需求日益多元且迫切，文化艺术活动作为满足这一需求的重要载体，其重要性愈发凸显。在此背景下，深入开展群众文化艺术活动的创意与策划研究迫在眉睫。通过创新活动内容与形式、优化组织管理模式、精准对接群众需求，不仅能够提升文化艺术活动的质量与吸引力，还能充分发挥文化凝聚人心、丰富精神世界的作用，推动社会主义文化繁荣发展，助力构建更具活力与温度的公共文化服务体系。

关键词

群众文化；艺术活动；创意

1 引言

群众文化艺术活动能够在一定程度上体现人民群众的思想和社会的发展特征。因此，在组织群众文化艺术活动时，应紧跟时代发展的步伐，满足人民群众的实际需求，并最大程度地发挥文艺活动的教育作用，以此来推动我国社会和谐稳定发展。

2 现阶段群众文化艺术活动的组织发展方向

2.1 迎合社会发展趋势

随着信息技术的发展，在新媒体背景下，多元化的社会思潮不断涌现，这深刻地影响了群众文化艺术活动的开展。面对新的群众文化建设需求，传统的工作模式已经不能

发挥作用，因此，政府和政府应当对传统的工作模式进行创新，以适应时代的发展需求，以此来促进群众文化发展。

2.2 提高文化艺术活动水平

随着经济的发展，群众对精神文明建设提出了新的要求。政府部门应当不断创新策划理念和思路，以使其能够适应当前群众对文化发展的需求，通过文化艺术活动不断提高群众的审美能力和艺术水平，凝聚群众力量，推动我国社会主义文化建设^[1]。

2.3 满足群众的文化需求

政府在组织群众文化艺术活动的过程中，要从群众的需求出发。尤其是在多元化发展的背景下，群众之间存在个体差异，在活动中也有自己的想法和需求。因此，群众文化艺术活动应当坚持“以人为本”，尊重人民群众的个体差异，这也是开展群众文化艺术活动的重点，要在提升群众文化艺术活动水平的基础上，使其更加符合新时代艺术教育工作的规律。

【作者简介】刘子丰（1978-），男，中国安徽合肥人，馆员，从事群众文化活动策划、群众文化的文艺作品创作研究。

3 目前群众文化艺术活动组织与策划中存在的问题

3.1 资金与资源投入不足

绝大多数群众文化艺术活动的资金来源高度依赖政府财政拨款,这种单一的资金供给模式存在显著弊端。一旦地方财政出现收支紧张的情况,活动经费便难以得到有效保障,不仅致使活动规模大幅缩减、形式陈旧单一,更使得优质艺术资源的引入以及先进设备技术的应用举步维艰,严重削弱了活动的整体质量。而在精品文艺作品创作领域,资金短缺带来的困境更为突出:受限于有限的经费,创作者难以开展深入的实地采风、进行专业的艺术培训,也无法聘请高水平的制作团队,导致创作素材匮乏、表现手法落后,难以打造出具有创新性和感染力的精品佳作。

此外,文化设施建设滞后问题突出,许多社区存在专业文化场地不足问题,现有场地普遍存在设备老旧、功能单一的问题,难以满足多元化、创新性活动的开展需求。部分地区想举办大型文艺演出,却因场地与舞台设备匮乏而被迫取消;策划手工制作、艺术培训等活动时,又面临缺乏专业工具及教学场地的困境。资金与资源双重匮乏,严重制约了群众文化艺术活动丰富性及可持续发展。

3.2 活动内容与形式缺乏创新

大多活动还停留在传统模式,文艺演出以歌舞、小品等为主,展览多采用书画陈列形式,内容陈旧单调,难以跟上时代发展节奏^[2]。策划者对群众日益多元的文化需求调研不充分,未精准把握不同年龄及职业群体的兴趣焦点,导致活动难以引发情感共鸣。面向年轻群体的活动仍采用传统说教形式,难以激发参与积极性;针对老年群体的活动过度依赖老套表演形式,缺乏新颖性。

当前群众文化艺术活动在形式创新层面存在明显短板,既缺乏跨领域的深度融合,也缺少创新性设计,未能充分挖掘现代科技手段与新兴文化元素的潜力,使得沉浸式、交互式的新颖体验严重缺失。活动同质化现象尤为严重,各区域之间盲目模仿,未能立足本土特色,对地域文化内涵的挖掘与展现不足,导致活动丧失个性化表达。特别是在文旅融合的大趋势下,未能将非遗技艺、传统手工、地方民俗等特色文化资源与旅游产业深度结合,无法打造出集文化体验、旅游观光、互动参与于一体的综合性活动项目。

3.3 宣传推广力度不够

宣传途径依旧以传统方式为主,大多通过社区公告栏张贴宣传海报、广播播报等渠道,传播范围仅能覆盖周边区域,难以触达更广泛的人群。在新媒体蓬勃发展的当下,未充分挖掘互联网平台的传播优势,如微信公众号、短视频平台等新媒体矩阵建设不足,活动信息发布频次低、形式单一,缺乏精心策划的预热视频、创意图文等推广内容,难以吸引群众关注。并且有些活动即便在网络平台发布信息,也因缺乏专业运营支撑,难以借助大数据实现精准推送,导致目标

受众获取信息受限。

宣传的持续性不足,仅在活动筹备阶段简单通知时间地点,未重视活动进行中的实时报道和结束后的成果展示,无法形成宣传热度。宣传内容也多停留在活动基本信息层面,未挖掘活动亮点,也未讲述相关文化故事,难以激发公众参与热情,最终使不少精心策划的文化艺术活动因“深闺中无人晓”,造成资源浪费,未能充分发挥文化惠民功效。

3.4 区域合作薄弱

当前,群众文化艺术活动在区域合作层面存在显著薄弱环节。各地区在文化活动组织与策划过程中,往往各自为政,缺乏统筹规划与协同合作机制。尤其在长三角等文化资源丰富地区,尽管具备良好的合作基础,但区域间尚未形成常态化、制度化的文化交流合作模式,资源共享与优势互补难以实现。县区文化馆之间的工作联动也存在诸多障碍,信息沟通不畅,在人才交流、设备调配、活动策划等方面缺乏有效协作,导致优质文化资源分散,难以形成规模效应。这种区域合作的缺失,使得各地在活动策划时重复投入资源,却难以打造具有广泛影响力的品牌活动,不仅造成资源浪费,也制约了区域文化的整体发展与公共文化服务效能的提升,无法满足群众对高品质、多元化文化活动的需求。

4 加强群众文化艺术活动组织创意与策划的有效措施

4.1 拓展资源渠道

在政府方面,应积极争取财政专项支持,主动开展文化产业发展基金、公共文化服务体系建设专项资金的申报,为活动提供稳定的资金支撑。推动政府实施公共文化服务采购,通过公开招标方式,吸引专业艺术团体及文化企业参与活动策划与执行,依托其专业优势提升活动质量。

此外,还应该拓展社会合作渠道,弥补资源缺口。为此,应加强与企业的合作,采用冠名赞助、公益资助等方式,吸引企业资金投入。与本地知名企业联合举办“企业文化艺术季”,企业提供资金支持,活动为企业提供品牌宣传机会,实现互利共赢。主动与社会组织及基金会对接,争取项目赞助,依托其资源优势,策划举办有广泛影响力的大型文化艺术活动。探索“文化+商业”融合模式,与商场、景区等开展协同合作,将文化艺术活动融入商业空间,如在商场举办非遗手作体验市集,既丰富群众文化生活,又为商家带来客流,实现文化与商业的融合发展。整合社会闲置资源要素,可提高资源利用效率^[3]。

4.2 创新活动内容与形式

立足地域文化特色,将当地非遗工艺、民俗传说、传统节日等元素巧妙融入活动内容,打造兼具文化底蕴与旅游吸引力的特色项目。例如在民俗文化活动中,不仅呈现传统民俗表演,还增设非遗手工艺制作体验专区,邀请剪纸、刺绣、陶艺等非遗传承人现场授艺,让游客与当地群众在参

与中感受传统文化魅力,同时将这些文化体验与周边景区串联,开发特色文旅线路。依托红色文化资源,打造沉浸式红色故事分享场景,通过情景再现、角色扮演等方式,让游客在互动中传承红色文化精神,助力红色旅游发展。聚焦社会热点与百姓生活,将环保、健康、科技等现代主题纳入文化艺术创作领域,推出主题摄影展、科普戏剧演出等活动,增强内容的现实价值与情感共鸣。

通过科技手段与创新思维,实现形式层面的突破,主动运用虚拟现实、增强现实、人工智能等前沿技术,为民众带来全新体验。如打造以VR为载体的艺术展馆,让群众足不出户即可观摩世界各地的艺术展览;运用AR技术,为传统书画展览增添动态特效与互动模块,赋予静态作品鲜活生命力。

4.3 加强宣传推广

构建全方位、立体化的宣传体系,整合传统媒体与新媒体资源,创新宣传方式与内容,精准触达目标受众,营造浓厚的文化活动氛围。在宣传渠道整合方面,充分发挥传统媒体与新媒体的独特优势,与电视、广播、报纸等传统新闻媒体合作,开设聚焦群众文化艺术活动的栏目或板块,通过新闻报道、专题访谈、活动预告等方式,增强活动的专业权威性与公信力,在地方电视台拍摄文化活动纪录片,深度剖析活动筹备过程、精彩瞬间及其文化内涵;在报刊开辟文化板块,定期刊发活动资讯与文化评析。积极拓展新媒体宣传阵地,依托微信公众号、微博、抖音、视频号等渠道,构建多层次的新媒体传播体系,通过发布图文、短视频、直播等多样化的信息内容,扩大活动的传播范围与影响力,在抖音平台发起与活动相关的话题挑战,引导大众参与创作并积极分享,形成指数式传播效果。

宣传内容及形式创新是吸引群众关注的关键,在内容创作方面,深入挖掘活动亮点,展现文化特色及艺术价值亮点,制作富有感染力和吸引力的宣传载体,为文艺演出制作炫酷预告片,呈现演员风采及节目精彩片段;为艺术展览拍摄创意海报,融入展览主题元素与视觉亮点。注重宣传内容的叙事魅力与互动活力,通过讲述活动背后的故事、参与者的感受,引发群众情感共鸣。

在宣传形式方面,采用线上线下协同方式,开展活动前期预热与互动体验,线下在人流密集场所设置活动宣传站点,发放宣传手册、举办迷你快闪演出;线上开展活动门票秒杀、线上抽奖、话题交流等互动活动,激发群众参与热情。建立宣传效果反馈体系,依托数据挖掘、问卷调查等措施,了解群众对宣传内容及形式的偏好,及时调整宣传策略,实

现宣传推广的精准有效,引导更多群众了解并参与文化艺术活动,切实发挥文化活动在凝聚人心、丰富精神世界方面的重要作用。

4.4 深入调研群众需求

采取多样化的调研渠道,线上依托社交媒体平台、政务公众号、网络调查问卷等渠道,广泛收集群众意见。线下采用社区巡回走访、入户交流、召开座谈会等形式,与百姓进行面对面沟通。针对不同年龄、职业及文化素养层次的群体,设计不同的调研方式。例如:针对年轻群体,采用线上问卷、话题互动方式,面向老年群体举办社区茶话会、进行上门询问,精准掌握各群体的文化偏好及活动诉求。在调研过程中,重点收集群众对活动内容、形式、时间、地点等多方面的具体需求,了解群众期望参与的文化艺术领域,是传统戏曲、现代舞蹈,还是手工技艺、科普讲座;询问群众更偏爱室内活动还是户外体验形式,对活动举办的时间和频率有何建议。关注特殊群体的需求,以残障人士、农村留守儿童、进城务工人员等群体为对象,深入了解他们在文化参与中存在的困难与诉求,确保活动覆盖到每一类人群。

构建动态化需求监测体系,定期开展群众文化需求调研工作,及时掌握需求变化趋势,结合社会热点话题与文化潮流走向,分析群众新产生的文化需求,为活动策划提供前瞻性参考。完成调研工作后,对收集的信息进行系统性梳理与深度分析,运用大数据手段挖掘群众需求的共性与个性特征,形成科学系统的群众需求分析报告。以调研结果为指导,在活动创意与策划阶段,精准对接群众需求,开发特色鲜明、个性突出的文化艺术活动,让活动内容更具吸引力,形式更符合群众喜好,切实提升群众的参与积极性与满意度,推动群众文化艺术活动迈向高质量发展阶段。

5 结语

综上所述,群众文化艺术活动的创意与策划研究是一项兼具现实意义与长远价值的系统性工程。未来,还需持续关注社会发展趋势与群众需求变化,深化创意与策划的理论研究和实践探索,推动群众文化艺术活动朝着更具创新性、参与性、普惠性的方向迈进。

参考文献

- [1] 张欣.文旅融合视域下群众文化艺术活动的实践路径研究[J].河北画报,2025(2):31-33
- [2] 程玮.地方特色艺术在群众文化活动中的保护与利用研究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2025(6):050-052
- [3] 刘红.群众文化活动的策划与创意研究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2024(1):0108-0111

From plane to space—The three-dimensional and architectural translation of font in contemporary design

Shubing Pu

Beacon Fine Arts Education Research Institute in the United States, Los Angeles, 90015, USA

Abstract

As design boundaries continue to expand, typography has evolved beyond two-dimensional symbolic systems, increasingly manifesting three-dimensional, spatial, and architectural characteristics. This paper explores the core theme of “From plane to space—The three-dimensional and architectural translation of font in contemporary design,” examining how typography transcends media limitations in visual culture to become a multidimensional experience that is both tangible and participatory. The article first traces the mutual influence between typography and architecture in visual language, analyzing the historical context of Google architecture and typography as modernist cultural symbols. It then uses the interactive book *From the Roadside to the Future* as a case study to demonstrate how typography gains spatial attributes through pop-up books, 3D modeling, and cross-media narratives. Building on this foundation, the paper further investigates how interactive design enhances text's tactile and sensory dimensions, and how typography serves as a cultural narrative medium participating in identity construction and social context expression. The research reveals that three-dimensional and architectural typographic experiments not only expand the boundaries of typeface design but also provide contemporary design with new pathways integrating historical culture and future imagination.

Keywords

Typography; Visual symbols; Interactive design; Visual effects

从平面到空间——字体在当代设计中的立体化与建筑性转译

蒲舒冰

美国迪贝美术教育研究院，美国·洛杉矶 90015

摘要

随着设计边界的不断拓展，字体已不再局限于二维平面的符号系统，而逐渐呈现出立体化、空间化与建筑性的特征。本文以“从平面到空间：字体在当代设计中的立体化与建筑性转译”为核心议题，探讨字体如何在视觉文化中突破媒介界限，成为可触摸、可参与的多维度体验。文章首先梳理字体与建筑在视觉语言中的相互影响，分析古奇（Google）建筑与字体作为现代主义文化符号的历史语境；其次，以互动书籍《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）为案例，说明字体如何通过立体书、3D建模与跨媒介叙事获得新的空间属性；在此基础上，文章进一步探讨互动设计如何赋予文字触觉与感官层面的延展，以及字体如何作为文化叙事的载体，参与身份建构与社会语境的表达。研究表明，立体化与建筑性的字体实验，不仅拓展了排版设计的边界，也为当代设计提供了融合历史文化与未来想象的全新路径。

关键词

字体；视觉符号；互动设计；视觉效果

1 字体与建筑的互文性：从符号到空间

在视觉传达的历史发展中，字体与建筑始终存在着密切的互文关系。字体作为符号系统，其最初的使命是实现信息的记录与传播，而建筑则通过结构与空间承载社会的文化与身份。但二者在形式语言上却存在着天然的关联：无论是线条的延展、结构的比例，还是空间的节奏感，字体与建筑在设计逻辑上共享了高度相似的审美基础。这种跨领域的互文性，使字体在当代设计中逐渐具备“建筑性”，并成为突

破平面局限的重要切口。

2 历史回顾与文化背景

在西方现代主义时期，建筑与字体的互动尤为显著。20世纪的包豪斯学派强调“形式追随功能”，不仅影响了建筑的几何化语言，也推动了字体设计的功能主义转向。几何无衬线字体（如 Futura）的简洁与理性，正是对建筑结构逻辑的视觉映射。与此同时，美国战后兴起的古奇（Google）建筑风格则为字体注入了另一种可能性。其源自太空时代的乐观主义与消费文化，表现为夸张的屋檐、流线型结构与霓虹灯牌。古奇（Google）风格中的招牌字体并不仅仅是信息载体，更是建筑形态的延伸，形成了建筑与文字的共生关系^[1]。

【作者简介】蒲舒冰（1997-），女，博士，从事互动设计、视觉空间设计与跨学科实践研究。

这种现象揭示了字体在特定文化语境下如何吸收建筑符号，并转译为具有强烈时代精神的视觉语言。

3 建筑性语言在字体中的转译

建筑性在字体中的体现主要集中于以下几个方面：其一是结构感。字体的笔画与建筑的梁柱一样，依靠比例与支撑关系建构整体的稳定性。其二是空间性。建筑通过空间布局塑造动线与体验，而字体在版面设计中同样通过间距、层级与构图制造视觉上的“空间感”。其三是材质感。建筑通过材料的选择赋予空间不同的气质，字体则可通过质感模拟、三维建模等方式实现“触觉化”的视觉效果。特别是在古奇风格的影响下，字体逐渐呈现出立体化和标识化的特征，超越了平面的阅读功能，成为文化景观的一部分^[2]。

4 当代语境下的价值

在全球化与数字化的当代语境中，字体的建筑性转译不再局限于历史风格的模仿，而是成为跨媒介实验的重要议题。一方面，设计师通过借鉴建筑符号拓展字体的表达维度，使其在二维媒介中呈现出三维感和空间感。另一方面，字体作为“微缩建筑”，在视觉文化中承担起身份建构的作用：它既是城市景观的一部分，也是社会叙事的符号化表达。因此，探讨字体的建筑性不仅是对形式语言的研究，更是对文化语境与社会身份的深层解读。

5 从平面到立体：互动书籍中的空间化字体实验

字体在当代设计中的发展已经突破了传统的二维媒介边界，逐渐进入到立体化和空间化的探索路径。书籍作为最古老的知识与文化载体之一，本身具有空间性——从翻页的顺序到章节的结构，都暗示着一种“空间化的阅读”。而在互动出版的语境下，书籍更成为实验字体空间化的理想场域。通过立体书、动态装置和多媒体呈现，字体从单纯的视觉符号转变为一种可以被触摸、被体验的“空间语言”。

5.1 出版物作为实验场

互动出版在设计史中有着悠久的脉络。20世纪以来，艺术家书籍（Artist's Books）不断突破“书”的定义，探索其作为视觉与空间实验平台的可能性。在这些实验中，字体常常扮演着关键角色。它既是内容的载体，也是空间的构件；既能通过排版引导阅读节奏，又能以立体化的形式成为一种建筑性的存在^[3]。与建筑类似，书籍的空间逻辑不仅仅是形式美学，更是叙事与体验的一部分。

5.2 《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）的案例分析

在这一脉络下，作者的互动书籍《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）提供了一个独特的研究案例。该书以古奇（Google）建筑和字体为灵感，尝试将字体从平面转译为空间化的设计对象。其封面设计尤为典

型：错落的字母排列如同城市天际线，形成层叠的视觉景观。当光影投射其上时，字母的阴影与层次感营造出类似建筑立面的效果，使得“文字”获得了接近建筑物的空间属性。

在书籍内部，设计进一步强化了这种空间化体验。透明材质的使用，使字体在翻阅过程中不断叠合、穿插，读者在“翻页”的动作中获得一种沉浸式的空间体验。这种处理方式不仅让字体超越了单一的符号功能，还赋予了其建筑般的立体感与动态性。与传统排版不同，读者的身体动作（翻页、触摸、观察角度的改变）直接参与了字体的呈现过程，使得阅读行为转化为一场空间性的探索。

此外，《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）还结合了3D建模与数字化手段，将字体模拟为具有材质感的三维对象。读者不仅可以在书籍中获得物理性的触觉体验，还能通过数字化呈现感知字体在虚拟空间中的延展。这种跨媒介的整合，进一步模糊了平面、立体与虚拟的界限，使字体真正成为“可触摸的建筑语言”^[4]。

5.3 对设计实践的启示

该案例的意义在于，它不仅展示了字体在书籍中立体化的可能性，也为当代设计提供了跨媒介的启发。一方面，字体的空间化实验挑战了传统“文字仅供阅读”的观念，强调了其作为体验对象的多感官潜能。另一方面，书籍作为实验场，使设计师能够在有限的物理边界内探索无限的空间表达。这种方法论对于未来的互动设计、空间设计与跨学科实践都具有借鉴意义。

6 可触摸的文字：互动与感官体验

如果说字体的空间化实验为其赋予了建筑性的属性，那么互动与感官体验则进一步将字体转化为“身体性”的存在。在传统的平面设计语境中，文字被限定为静态符号，其作用是供读者“观看”和“阅读”。然而在当代互动设计的框架下，字体正在逐渐脱离这一被动的角色，成为能够调动触觉、视觉甚至听觉的多感官媒介。

6.1 字体的“身体性”

法国哲学家梅洛-庞蒂曾强调身体在感知中的核心作用：感知不是单纯的视觉输入，而是身体与世界的相互作用。字体的互动性恰恰体现了这种“身体性”。当读者翻阅立体书、触摸浮雕字体或通过增强现实（AR）技术与虚拟字形互动时，文字不再是抽象的符号，而是通过身体的动作与感官的参与被“体验”出来。

以《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）为例，其设计不仅限于视觉上的层叠效果，还通过材质与结构激发了触觉参与。透明材质、立体折叠与层次叠加，使读者必须通过手的动作去感知文字的深度与空间。这种互动超越了传统的“阅读”，将文字转化为一种具身化的体验。

6.2 多感官设计方法

在具体实践中，设计师往往通过以下几种方式实现字

体的感官化。材质化：通过纸张、亚克力、金属等不同材质，赋予字体以触觉层次感。层叠与光影：借助透明或半透明材料，制造出随翻阅而变化的光影效果，使字体在空间中呈现动态。

声音与动作：在数字媒介中，字体可以伴随互动触发音效或动态变化，使感知维度延伸至听觉与运动感。这些方法使得字体摆脱了“单向传达”的功能定位，转而成为多维度的感官对象。读者的角色也随之发生转变——他们不再是被动接受信息的观众，而是通过触摸、移动和互动，成为意义建构的共同参与者。

6.3 数字交互的拓展

随着数字化与虚拟现实技术的发展，字体的感官化探索也进入了新的维度。增强现实（AR）与三维建模不仅为字体提供了更丰富的空间表现，也赋予了它即时反馈与动态互动的可能性。例如，用户可以通过移动设备在现实环境中观看漂浮的三维字形，或通过触控操作改变字体的形态与材质。这种数字化的互动进一步强化了字体的“触摸性”，使其成为当代媒介生态中跨越现实与虚拟的桥梁。

这种趋势揭示了一个重要现象：字体正在逐渐摆脱单一的视觉符号身份，向着多感官的“体验装置”转化。它不仅可以被看见和阅读，还能被触摸、被操控、被感知。这种多感官的延展，为设计师提供了新的创造空间，也为读者带来了前所未有的参与体验。

7 文化叙事与身份建构：字体的社会语境

字体不仅是视觉传达的基本元素，更是文化叙事的重要载体。它在历史语境中往往超越了语言工具的属性，成为特定时代精神与社会身份的象征。从这一角度出发，字体的建筑性与立体化探索，不仅是一种形式实验，更是一种文化身份的再生产过程^[5]。

7.1 字体作为文化符号

以古奇（Googie）风格为例，其产生于20世纪中期美国战后社会。那个时代充满对未来的乐观幻想，太空竞赛与高速公路文化构成了集体记忆。在此背景下，古奇（Googie）建筑以其夸张的造型和动态的姿态象征着进步与消费主义，而与之相伴的招牌字体，则成为这种未来主义想象的直接表达。霓虹灯光下的字母，不仅传递商业信息，也折射出战后美国社会的乐观精神与文化身份。

当这种字体在当代被重新激活时，其意义早已超越了复古装饰。它成为一种文化再叙事的工具，承载着对“未来”与“怀旧”的双重想象。通过立体化与互动化的再创造，设计师既是在追溯历史文化，也是在建构新的身份认同。字体因此成为连接过去与当下的桥梁，既保存了文化记忆，又赋予其新的当代价值。

7.2 字体与身份建构

字体在社会语境中还承担着身份建构的功能。不同风

格的字体往往象征着不同的群体、地域或文化。例如黑体字传递出权威与理性，手写体强调个性与亲密，而古奇（Googie）风格则与美国中世纪消费文化密不可分^[6]。通过选择与改造字体，设计师能够在视觉层面表达特定的文化立场与价值观。

在跨文化的背景下，这种身份建构的作用更为突出。以《从路边到未来》（《From the Roadside to the Future》）为例，该作品不仅是对美国古奇（Googie）风格的致敬，更是在全球化语境中对文化身份的再创造。设计师作为身处跨文化环境的创作者，将自身经验与文化记忆融入作品，使其既保留了古奇（Googie）的地域性符号，又转化为当代设计的普遍性语言。这种跨文化的叙事，使字体成为全球文化交流中的媒介。

7.3 社会语境下的设计责任

值得注意的是，当字体被赋予文化与身份建构的功能时，设计师便不可避免地承担起社会语境中的责任。立体化与互动化的字体不仅仅是视觉实验，它们塑造着公众的感知与记忆，影响着人们对文化身份的认同。正因如此，当代设计不应仅停留在形式创新的层面，而应进一步思考其在社会叙事与文化建构中的作用。

8 结语

从平面到空间，从符号到叙事，字体在当代设计中的发展轨迹已经超越了传统的二维媒介，呈现出立体化、互动化与建筑性转译的多重趋势。通过对历史脉络的回顾与当代案例的分析，可以发现字体不仅是信息传达的工具，更是文化身份与社会叙事的重要载体。互动书籍的实践展示了字体如何在空间中被触摸、被体验，进而承担文化记忆与身份建构的角色。这种多维度的探索，不仅拓展了排版设计的边界，也为跨文化的视觉交流提供了新的路径。未来，随着数字化与虚拟现实技术的进一步发展，字体的空间化与感官化潜能将被不断激活。在这一过程中，设计师不仅是形式的创造者，更是文化叙事的参与者和推动者。字体的建筑性与互动性实验，预示着一一种融合历史、文化与未来想象的设计方向，也为学术研究与设计实践提供了持续的启发与价值。

参考文献

- [1] 王受之.《世界现代建筑史》.中国建筑工业出版社.2012年.200-205
- [2] (美)威廉.L.波特.《包豪斯》.中国建筑工业出版社.2010年.120-125.
- [3] Drucker, Johanna. 《The Century of Artists' Books》2004年(第2版)121-153.
- [4] Lupton, Ellen. 《Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students》.2010.13-45
- [5] (美)雷.布雷德伯里等.《古奇风格：美国未来的建筑》.普林斯顿建筑出版社.2004. 50-55
- [6] Bringhurst, Robert . 《The Elements of Typographic Style》.2004(第3版).17-18; 145-160.

On the Construction and Contradiction of Painting Value Status in The Records of Famous Paintings Through the Ages

Wenxin Zhang

Beijing Normal University, Jinzhong, Shanxi, 030602, China

Abstract

In his treatise **Records of Famous Paintings Through the Ages**, Zhang Yanyuan constructed the value and status of painting from two perspectives: historical origins and practical functions. Regarding its historical roots, he posited that calligraphy and painting share a common origin, tracing their lineage back to the era of the **River Chart** and **Luo Chart**, thereby imbuing painting with sacred significance. Concerning its social role, he emphasized painting's practical functions in moral instruction and political governance. This theoretical framework significantly elevated the intrinsic value and status of painting, endowing it with spiritual and ontological support. However, Zhang Yanyuan's conceptual distinctions between "tu" (pictorial elements) and "hua" (paintings), as well as between literati painting and court painting, contained flaws that undermined his theoretical coherence.

Keywords

Records of Famous Paintings Through the Ages; Zhang Yanyuan; painting, sacredness; functionalism.

论《历代名画记》对绘画价值地位的建构与矛盾

张温新

北京师范大学, 中国·山西 晋中, 030602

摘要

张彦远在《历代名画记》中, 从绘画源流与现实功用性两个角度着手, 对绘画价值与地位进行了建构。从画之源流来看, 张彦远认为书画同源, 将之追溯至河图洛书时期, 继而为绘画增加神圣性色彩; 从画之地位来看, 张彦远强调了绘画宣扬教化、维护统治的现实功用。这一建构极大提升了绘画本身的价值与地位, 为绘画赋予了神圣性与本体层面的支撑。同时, 张彦远的建构在图与画、文人画与宫廷画等概念上存在瑕疵, 这种矛盾反而损害了其理论建构。

关键词

《历代名画记》; 张彦远; 绘画; 神圣性; 功用性

1 引言

张彦远的著作中, 最负盛名的莫过于《历代名画记》。该书作为我国首部系统、完整的绘画艺术通史, 内容涵盖画史、画论、收藏鉴赏以及从上古到唐武宗年间主要画家与传记的资料。无论是对谢赫“六法”的阐明品评, 还是装裱、题跋等鉴赏细节的介绍, 都为后世留下了宝贵资料, 此外, 该书还将画史、画论与品评相统一, 建立了一种独特的美术史著述方法。其史学、美术价值巨大, 是研究相关领域无法绕过的著作。

对绘画价值本身的建构是一条贯穿《历代名画记》的主线。绘画何为在很大程度上牵涉价值, 也在很大程度上成为绘画地位合法性的基础。张彦远从功用、起源等层面对绘画进行追溯, 将绘画提升至与儒家经典并立的地位, 这代表

了他对绘画价值的高度认可, 也反映了绘画在当时的地位事实上是无法与经典并提的。本文将目光聚焦于张彦远在《历代名画记》中的一系列尝试。特别是张彦远从现实教化和哲学观念上着手进行的建构。

《历代名画记》共十卷, 前三卷为总论, 十五篇, 涉及张彦远本人对绘画的观点, 基本画学理论, 以及具体的画具、装裱、鉴赏技术等; 后七篇为画史, 占据全书的绝大部分篇幅, 按年代遍举了史上著名的画家以及作品, 并有各代评论家的相关品评。这部分也是张彦远将其绘画理论具体应用于品鉴的部分。在总论的前三卷中, 卷一的《叙画之源流》作为开篇, 不仅统领了整部绘画史的脉络, 也为张彦远对绘画艺术的价值判断奠定了基础。

张彦远在《历代名画记》之开篇《叙画之源流》中提出: “夫画者, 成教化, 助人伦。穷神变, 测幽微, 与六籍同功, 四时并运。发于天然, 非繇述作”。这段话在三个层次上确定了绘画的地位: 一是现实的政治功用, 即有利于教育人民, 有利于维持人伦秩序; 二是极尽变化, 探寻深微的道

【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。

理，可与六经并提；三是将绘画的源头上溯至自然造化，所谓“发于天然”，即绘画是天道之体现，而非凡人制造。由此，绘画的意义在现实功用、历史真理、形而上学三个层面顺次递进，形成了一套稳固的价值体系，绘画之地位得到巨大提升。

2 追溯画之源流

上述三层中，后两层可以统一为对绘画源流的追溯。绘画源流既是时间起点，也是逻辑起点，是现实功用的观念统筹。从源流着手的价值建构，集中在书画同源这一命题上。张彦远将画之起源与书（文字）之起源融合，认为书画同源。这一命题的母题追溯至河图洛书传说，也意味着书画与伏羲画卦的上古传说相连，即书画同为圣人受天命所赐。特别是自汉以后，儒家经典成为主导学说，《易经》成为各典籍的哲学基础。如果将河图洛书视为一根纵轴，那么张彦远延续了《易传》到《尚书》再到《说文解字》的脉络，将河图洛书与书画进行了连接。

河图洛书的故事流传版本较多，例如有灵龟献书、妖鱼奉画；有黄帝得图、大禹得图、仓颉得图等。但各种版本中，祥瑞与圣人的叙事结构是相同的。圣人感应于天，得到天降祥瑞，在人间传播真理。而对于书画是否同源，以及书画是否同体的问题，学界各有观点。但可以肯定的是，张彦远将书画并举，同溯至河图洛书时期，意图无疑在于提升绘画的地位。《易经·系辞上》讲：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪”，又记载“河出图，洛出书，圣人则之”。圣人、卦象以及河图洛书三者互相勾连，构建起了一套通向真理的体系。卦象指示万物生灭流转、宇宙变化大道，成为真理之能指；圣人则呈现出先知姿态；河图洛书作为祥瑞，预示着真理向人间撒播。文字与绘画成为人通向真理的天赐载体。

如果仅仅把河图洛书视作简单的祥瑞，那么在科技理性主导的今天，张彦远对绘画源流的定位甚至是荒唐的，更无法支撑起绘画本身的价值与地位。然而，将河图洛书视作某种通向真理的隐喻，绘画的地位同样能够得到无以复加的提升。张彦远称赞绘画能够“穷神变，测幽微，与六籍同功”，预示着绘画与卦象具有相同功能，能够指示万物变化的大道规律。河图作为祥瑞，隐喻了人类藉由发现绘画，找到了一条追求道、通向变动不居的世俗背后的恒久稳固的真理之路。由此，绘画通过河图被赋予了神圣性。这一神圣性为绘画本体的价值提供了坚实的形而上学基础，也为绘画在儒家经典为主流的世界观中寻到了安身立命的场所。

张彦远把绘画的源头追溯至河图，不仅为绘画本身提供了神圣性，同时为绘画建立了本体论支撑。更重要的是，河图与伏羲画卦，以至作为群经之首的《易经》紧密相连，这就为绘画在居于正统地位的儒家思想体系中找到了合理的位置，绘画进而得以与现实统治在理论上挂钩，其世俗合法性得到了强化。由此也就引向了对绘画世俗功用的证明。

毕竟，只靠抽象理论上的繁琐论证并不能获得统治者青睐，只有实际可见的现实好处，才能得到统治者认可。同时，张彦远本就出身宦宦之家，自己又在朝为官，自然对权力体系有着天生亲和。而其仕途坎坷，也难免将自己的政治抱负投射到绘画上。

3 发掘政治功用

《叙画之源流》以“成教化，助人伦”开篇，也就意味着，张彦远先从现实功用说起，然后才追溯源流。这也体现了他的认识：从现实角度来说，绘画的实际功用对于绘画本身价值与地位的影响才是最重要的。

绘画的实用功效的确是不可忽视的。从普通民众的娱乐鉴赏到士大夫阶层所谓修身养性，从维护社会秩序到协调人伦关系，乃至节日祭祀、仪轨、宗教等等精神活动，绘画都在发挥着自身的功能。绘画可以是人们认识世界的媒介，其中最重要的莫过于政治功用。绘画的政治功能古已有之，一大例证就是历代统治者设立的官方绘画机构。部落时期，就有黄帝之臣史皇作画、黄帝命人画蚩尤象威慑天下；夏商时期，已经有青铜器上饰纹，以“使民知神奸”；《周礼·考工记》中有“设色之工，画绩钟筐椒”；汉朝有鸿都门、黄门画工；唐朝的宫廷绘画人员规模更为庞大。由此可知，张彦远对绘画政治功用的讲述有着深刻的历史渊源。

《历代名画记》中记载政治功用意味最浓的，集中在人物画。如阎立本《步辇图》、《历代帝王图》、《职贡图》等。统治者也会建立专门的绘画机构，存放画像记载事迹，以表示对功臣的褒扬，鼓舞后人效仿。绘画也成为国家荣誉的重要组成部分。教化的素材主要包括圣贤、明君、有功的大臣将军以及民间的孝子节烈。通过这些作品，强化封建礼教、对统治者歌功颂德，对治下民众警醒告诫。所谓“魑魅识而知神奸，昭轨度而备国制”；“清庙肃而蹲彝陈，广轮度而疆理辨”。

从上古圣皇到历代君臣再到后宫嫔妃，绘画的教化作用是全方位无死角的。另外值得一提的是，人物画中也有“三季异主”这样的亡国之君，可见政治绘画也有劝诫人君之功，这种为帝师、为国师的传统与儒家精神吻合。同时也说明，理想中绘画与统治者的结合，是相辅相成的关系。两者间的微妙间隙也为发扬士人精神、追求自由留下了空间。总体来说，张彦远对书画与政治的牵连是双向的。盛唐时期统治者的重视给了张彦远以政治功用为绘画价值地位背书的现实资源，其个人的著史工作则为绘画与政治进一步交流提供了理论依据。张彦远自身的政治经历和情感体验则成为连接两者工作的桥梁。

4 建构背后的矛盾分析

张彦远对绘画价值与地位的建构，集中在现实功用、历史真理、形而上学这三个层面，三者又可归结为现实的政治功用和形而上的理论源流。张彦远的建构操作毫无疑问是

有效的，问题在于，这种建构是否完美无缺？以及，以此为基础换来的成果是否能令张彦远真的满意？荷兰学者许理和认为，张彦远在《叙画之源流》中的操作，是为了“提升绘画艺术的声望与地位”，同时“并不表示张彦远对此信以为真”。这一评价是有道理的，张彦远对绘画价值与地位的建构中，确有部分值得推敲。

《叙画之源流》中讲到，画的来源“发于天然，非繇述作”，这是张彦远对绘画做出的本体论判断。而接下来，张彦远将源头追溯至河图洛书，认为巢、燧时期就已出现神迹，直到伏羲画卦时期。观念的事实不等于历史的事实，张彦远可以相信河图洛书是真实存在的祥瑞。但画既然“发于天然”，却又被追溯至圣人画卦，似乎是存在矛盾的。诚然，绘画“发于天然”，并不意味着画是凭空生出。河图洛书可以被视作某种具有隐喻性的事件，意味着真理向人间的显现。问题在于，张彦远在其中引入了以伏羲为代表的“圣人”这一角色。河图成为卦象的神圣性源头，卦象则成为绘画的神圣性源头。这便有一层柏拉图模仿论的意味：卦象是真理的切近，绘画降格为模仿之模仿。绘画借助卦象获得神圣性的同时，也永远被排斥在真理之外。

张彦远在论述书画同源时，借助过六书的概念：古文，奇字，篆书，佐书，繆篆，鸟书。而画的源流，被认为在于鸟书。书画本同源，可在提到二者分流时，张彦远却认为画是由书的其中一种或几种形式演变而来。于是，画就成为书的依附。张彦远还引了南朝颜廷之和《周礼》中的论述。《周礼》同样将绘画源流归于文字的一种（象形）。颜廷之的说法则更有意思：“图载之意有三，一曰‘图理’，卦象是也；二曰‘图识’，字学是也；三曰‘图形’，绘画是也”。

颜廷之提到了四个“图”：图载、图理、图识与图形。其中“图载”指以图承载意义，后三者是以“图”载意的不同形式，而绘画在其中只占三分之一。这就意味着，在绘画上存在一个更大的概念。这个概念用图来示意。由此引出的问题是，张彦远的画是否是与以图示意之“图”具有同样的含义；进而，张彦远提出的绘画的政治功用中，是否全部属于绘画自身的功用。

如果依照河图洛书至伏羲画卦再到绘画的起源模式，那么张彦远心中的画与颜廷之所说的“图”是不同的，画的

内涵或所指应该均小于颜廷之所谓的“图”。一个最典型的例子存在于《历代名画记·卷三·述古之密画珍图》中。该卷收录了上古以来的各类珍奇图画。这些收藏中不乏工程制图、天文讖纬等技术性制图。这种应用性的图与画存在明显区别。实际上，图与画本就是两个概念，如颜廷之所说，图可以涵盖一切表意的图形。从后世山水画乃至文人画的定义来看，河图洛书更应该归于图而不是画。因此，统治者对“绘画”实用性的重视，相当一部分是对“图”的重视。

《历代名画记》记载太宗游览春苑，命已为主爵郎中的阎立本亲自作画，并传呼其为“画师阎立本”。张彦远对这个故事颇为愤怒。他一方面为阎立本不平，认为这一故事是恶意编造、蓄意抹黑；另一方面也承认，画工是个具有侮辱意味的词，特别是对身居高位的阎立本而言；同时，他又认为阎立本爱好丹青一事并不辱他的身份。以上两例结合不难得出，张彦远对绘画之价值与地位的建构主要集中在文人画上，亦即是站在士大夫立场上。他对于绘画地位之辩护，多从实用性入手。这就导致了他采用了大量绘画以外的资源，而这些资源有的存在矛盾，反而消解了绘画的价值与地位。

参考文献

- [1] [唐]张彦远, 承载. 历代名画记全译[M]. 贵州出版集团, 贵州人民出版社, 2009.
- [2] 陈斌. 张彦远研究[J]. 西北美术, 2000, (02):21-24+34.
- [3] 陈池瑜. 张彦远《历代名画记》的画史体系与史学理论[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2009, No.122(02):30-40+162.
- [4] 刘成纪. 中国古典阐释学的“河图洛书”模式[J]. 哲学研究, 2018, (03):44-51.
- [5] 刘成纪. 重建中国社会早期书画一体关系的可能性及当下存疑[J]. 河北学刊, 2017, v.37; No.213(04):79-85.
- [6] 宁珂, 刘显成. 小议中国绘画的神话起源[J]. 美与时代(中), 2015, (06):20-21.
- [7] 范小平. 中国皇家绘画组织机构发展情况概述[J]. 美术研究, 1986, (04):81-88.
- [8] 付东波. 《历代名画记》中的立场矛盾分析[J]. 美与时代(中), 2019, (10):29-30.

Research on the Integration of Color Psychological Effects and Aesthetic Implications in Color Glazed Porcelain

Xing Yang¹ Peng Liu²

1. Jingdezhen Art Vocational University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

2. Jingdezhen Tangni Ceramic Culture Communication Co., Ltd., Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Color glazed porcelain, as an important component of Chinese ceramic art, not only reflects superb craftsmanship, but also contains profound cultural connotations and rich psychological emotions. This article is based on the theory of color psychology, systematically sorting out the development trajectory and representative types of color glazed ceramics, deeply analyzing their color matching, visual communication, and cultural imagery, and exploring the impact of changes in color glaze temperature, purity, and other aspects on the audience's psychology. The article combines aesthetic, psychological, and socio-cultural perspectives to explain how color glaze can stimulate different psychological feelings and emotional resonance, and analyzes its evolution and innovation in historical and contemporary aesthetics through typical cases. In short, the aesthetic value of colored glazed porcelain lies not only in the beauty of colors, but also in its deep integration with national culture, aesthetic psychology, and social emotions. Finally, looking forward to the application prospects of color glazed porcelain in modern design and life aesthetics, providing theoretical references for the innovative development and diverse expression of ceramic art.

Keywords

color glazed porcelain; Color psychology; Aesthetic connotation; Artistic fusion; cultural heritage

颜色釉瓷中的色彩心理效应与审美意蕴的融合研究

杨行¹ 刘鹏²

1. 景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

2. 景德镇唐泥陶瓷文化传播有限公司, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

颜色釉瓷作为中国陶瓷艺术的重要组成部分, 不仅体现了高超的工艺水平, 也蕴含着深厚的文化意蕴和丰富的心理情感。本文以色彩心理学为理论基础, 系统梳理颜色釉瓷的发展脉络与代表性种类, 深入分析其色彩搭配、视觉传达和文化意象等层面, 探讨色釉的冷暖、纯度等变化对观众心理的影响。文章结合美学、心理学及社会文化视角, 阐释颜色釉如何激发不同的心理感受与情感共鸣, 并通过典型案例解析其在历史与当代审美中的演变与创新。总之, 颜色釉瓷的美学价值不仅在于色彩之美, 更在于其与民族文化、审美心理及社会情感的深度融合。最后, 展望颜色釉瓷在现代设计和生活美学中的应用前景, 为陶瓷艺术的创新发展和多元表达提供理论参考。

关键词

颜色釉瓷; 色彩心理; 审美意蕴; 艺术融合; 文化传承

1 引言

陶瓷作为中华文明的重要艺术瑰宝, 尤其颜色釉瓷凭借绚丽的色彩和独特的艺术语言, 展现了色彩与造型的高度融合与工艺的极致追求。色釉不仅决定了陶瓷的视觉美感, 更深刻影响着观者的心理情绪和审美体验。随着社会与审美观念的发展, 颜色釉瓷逐步形成了融合中华民族特色与时代气息的多元审美体系。现代色彩心理学揭示, 不同釉色可激发观众丰富的情感反应, 陶瓷艺术家也逐渐有意识地将色彩

心理原理应用于创作, 使作品更具表现力和情感温度。颜色釉瓷同时也承载着吉祥、身份等文化符号, 成为民族美学的重要载体。当前, 系统梳理颜色釉瓷中的色彩心理与审美意蕴融合机制, 已成为推动陶瓷艺术创新与文化传承的关键方向, 也是研究和实践的重要课题。

2 颜色釉瓷的发展历程与色彩艺术特点

2.1 颜色釉的起源与历史演变

中国颜色釉瓷的发展源远流长, 早在商周时期就出现了色釉初步应用的雏形。隋唐时期, 随着制瓷技术的进步和美学观念的成熟, 颜色釉开始呈现多样化的风格与表现手法。两宋时期, 汝、官、哥、定、钧五大名窑的出现, 将青釉、

【作者简介】刘鹏(1995-), 女, 中国山东枣庄人, 硕士, 从事陶瓷艺术设计与理论研究。

天青、粉青、月白等色釉美学推向高峰，釉色柔和细腻，兼具含蓄与内敛之美。元明清时期，甜白釉、豇豆红、仿官釉、仿汝釉等丰富的颜色釉品种不断涌现，色彩语言更加多元和自由，工艺水平不断突破。

尤其明清时期，景德镇成为世界瓷都，釉色创新日新月异，红釉、蓝釉、紫釉、黄釉、青釉、窑变釉等逐渐形成独特风格。各大窑口通过矿物配方、温度控制、还原与氧化等工艺调控，实现了釉色的纯净、浓艳以及其他丰富的变化。颜色釉瓷不仅服务于宫廷御用、宗教祭祀和百姓生活，还成为对外交流的重要文化符号。至近现代，颜色釉瓷不断与西方色彩美学、现代设计理念融合，推动陶瓷艺术向更多元、开放、个性化方向发展。

2.2 主要颜色釉品种及其色彩特征

中国颜色釉瓷品种丰富，各具特色。青釉、天青釉、粉青釉以清新淡雅、温润如玉著称，给人以宁静、优雅、空灵的心理感受。红釉如郎窑红、祭红、豇豆红等，则色泽浓艳、层次丰富，象征吉祥、热烈与权威，易引发观者振奋和敬畏之情。黄釉自明清以来为皇家专用，色彩明亮、庄重、尊贵，是身份和权力的象征。青釉是中国瓷器中最悠久的釉色，多用于日常器皿，纯净柔和、自然，带有生活气息。蓝釉、紫釉则色调深邃、富有变化，体现神秘、浪漫、幻想等心理意象。

2.3 颜色釉瓷的色彩语言与视觉表现

颜色釉瓷的色彩语言主要通过色相、明度、纯度、冷暖等维度表现出来。色相上，青、绿、黄、红、蓝、紫各自表达不同的心理情感和审美倾向。明度与纯度的变化赋予陶瓷作品以通透、深邃、温润或鲜明的视觉效果。冷暖色调的搭配与过渡，营造出不同的空间氛围与审美意境。颜色釉还注重色彩的层次与质感，通过透明釉、半透明釉、不透明釉的不同组合，展现出“润如玉”“凝如脂”“变幻莫测”等多重艺术效果。

3 色彩心理学视角下的颜色釉瓷心理效应

3.1 色彩感知与心理反应的基本机制

色彩心理学认为，人们对色彩的感知与心理反应是由生理、心理和社会文化多重因素共同作用的结果。不同色彩能通过视觉刺激，引发大脑对明亮、暗淡、冷暖、饱和等属性的判断，进而影响情绪、行为和价值观。色彩不仅作用于人类视觉感官，更在无意识层面激发情感联想和心理共鸣。

在颜色釉瓷艺术中，色彩的明快与柔和、冷静与热烈、神秘与活泼、厚重与轻盈等对比组合，通过器物表面的变化与互动，直接影响观赏者的情绪体验。例如，青釉常被视为安静、内敛、典雅的代表，有助于营造宁静祥和的心理氛围。红釉则常常激发活力、吉庆、庄严的情感，增强视觉冲击力。黄釉给人以温暖、光明、权威感，是中国传统文化中最具尊崇意味的色彩。绿釉带有自然、生机、希望的象征，易于引

起心理愉悦和舒适感。

3.2 颜色釉瓷的典型色彩心理效应解析

在陶瓷艺术创作与欣赏的过程中，颜色釉的不同种类往往能够唤起特定的心理意象和情感需求。青色釉以其温润如玉的质感和内敛高洁的色调，在中国传统美学中被视为“君子之色”，常常出现在书斋、禅室等宁静空间，带给观赏者安定、专注和心灵净化的体验，成为调节情绪、提升专注力和减缓压力的重要媒介。红色釉则以其热烈明艳的色彩象征吉祥、团圆与尊贵，广泛应用于重要节庆、婚礼及宗教仪式之中，强化幸福、喜悦和归属感。黄色釉自古以来为皇家所用，其明亮庄重的色调不仅承载着权威、光明与希望的象征意义，也在宫廷祭祀和重大仪式中增强了空间的尊崇感和仪式氛围。绿色釉以其自然生动、清新和谐的特点，常见于日常生活器物，营造出生机盎然、温馨愉悦的家居环境，传递着平和与希望的心理感受。蓝色与紫色釉色调深邃、内敛而富有神秘感，常用于营造静谧、浪漫或沉思的艺术空间，激发观者的想象与遐思。至于窑变等特殊釉色，则以其难以预期的色彩变化和独特艺术效果，激发人们对神秘、偶然和独特之美的追求，满足观赏者对未知与独一无二的美学渴望。颜色釉瓷在色彩搭配与转化中，不仅展现了工艺美术的精湛水平，也充分反映出中华民族在和谐、美感、情感表达等方面的深刻理解和独特创造力。

3.3 现代心理学与陶瓷色彩情感表达的对话

随着心理学、认知科学的发展，现代陶瓷艺术家和设计师在颜色釉创作中越来越重视色彩的情感表达与观众心理体验。科学研究证明，色彩对人的认知、情感、行为有着深刻影响。颜色釉的选择和应用，不仅要考虑历史传统、工艺条件，更要关注现代人的审美需求、心理健康和生活环境。

在现代空间设计、家居美学、艺术疗愈等领域，颜色釉瓷的色彩搭配被广泛应用于情绪调节、压力缓解、审美提升。设计师通过研究色彩心理机制，定制个性化、情感化的陶瓷产品，使色彩成为链接艺术与生活、传统与现代、物质与精神的桥梁，推动陶瓷艺术在当代社会的创新与普及。

4 颜色釉瓷的审美意蕴与文化内涵

4.1 颜色釉与中国传统美学观念的契合

中国传统美学讲究“天人合一”“中和之美”“虚实相生”，强调自然、和谐、意境与人文关怀。颜色釉瓷在色彩表达上，注重自然天成、含蓄隽永、柔和淡雅，追求“如玉如冰”“云烟变幻”的意境美。青釉的温润、天青的空灵、窑变的偶然，都体现了顺应自然、崇尚变化、尊重个体的美学理念。

同时，中国古代文人将陶瓷釉色视为精神修养、人格理想的象征，如“青如天、白如玉、红如火”，每种釉色都寄托着文人的情怀和人生观。颜色釉的审美不仅停留在外在美感，更追求内在气韵与品格修养的统一。陶瓷釉色之美，既是视觉的享受，也是心灵的寄托和文化的传递。

4.2 颜色釉的象征意义与社会功能

颜色釉瓷在中国社会文化中具有重要的象征意义。红釉代表吉祥、繁荣、喜庆，常用于婚礼、寿宴、节庆等喜事。黄釉象征权力、尊贵、中心，历代宫廷多用黄色器物彰显皇权威仪。像祭蓝、祭红等颜色釉，常被用于庄严的祭祀场合，蓝色祭天、黄色祭地、红色祭日、白色祭月，充分体现了“礼”的秩序功能。

颜色釉还与风水、宗教等密切相关。道教讲究青色、绿色代表长生不老、天地和合，佛教器物多用白釉、青釉表达清净、慈悲。不同色彩的陶瓷器物不仅满足审美需要，更承载着祈福、守护、教化、联结社会关系等多重功能。颜色釉瓷成为中华民族集体心理与文化认同的重要载体，具有鲜明的民族性和时代性。

4.3 现代陶瓷色釉审美的创新与多元表达

进入现代社会，颜色釉瓷的审美取向趋向多元与个性化。现代陶瓷艺术家在继承传统工艺的基础上，吸收西方色彩理论与现代美学观念，探索色釉与器型、空间、光影的复合表达。新材料、新工艺、新媒介的运用，使陶瓷色釉呈现出更多元、开放、跨界的美学风格。

当代颜色釉瓷不再局限于传统的色彩范畴，出现了拼接、渐变、撞色、透明、哑光、金属质感等多种新表现。艺术家根据不同社会主题、个人情感、空间功能，定制专属色彩语言，实现审美意蕴与心理诉求的有机融合。颜色釉瓷已成为现代空间设计、公共艺术、生活美学的重要元素，推动陶瓷艺术走进更多人的生活与心灵。

5 颜色釉瓷色彩心理与审美意蕴的融合机制与创新实践

5.1 色彩心理与审美意蕴的互动机制

颜色釉瓷艺术之所以跨越时空而具独特魅力，在于色彩心理效应与审美意蕴的互动。色彩首先作用于感官，引发情绪共鸣，如青釉的温润宁静带来安定，红釉的热烈明艳激发振奋。由此产生的愉悦或治愈感，是审美情感的起点。同时，色彩背后的文化象征与价值理想进一步深化体验。中国传统美学强调“以色言志”，青、红、黄等不仅是视觉对象，更承载人格理想、民族精神与宇宙观。艺术家在色釉选配、工艺调控、主题创意中，注重色彩心理联想与文化意象，使作品在视觉层面激发共鸣，在精神层面唤起认同。色彩的融合延伸至环境、习俗与记忆，使颜色釉瓷成为情感与精神、美学与价值的桥梁。

5.2 颜色釉瓷融合创新的当代实践

在当代审美多元化与国际交流日益加深的背景下，颜色釉瓷在色彩心理与审美意蕴的融合创新中展现出巨大潜力。现代陶艺家们正不断从传统釉色配方与审美理念中汲取灵感，还将色彩心理学理论创造性地融入陶瓷艺术实践，通过釉料配比、温度控制和窑变工艺，探索新型釉色的独特表现，使作品兼具美学张力与情感表达。颜色釉瓷广泛应用于建筑装饰、家居艺术、文化礼品和情感疗愈等领域，浅蓝、淡绿等柔和色调营造出温馨安定的氛围，鲜明的红黄对比则强化仪式感与文化认同。部分陶艺工作坊更与心理学家合作，开发色彩陶艺疗愈课程，帮助人们通过色彩艺术缓解压力与焦虑。伴随国潮文化、非遗活化与跨界设计的兴起，颜色釉瓷作品以崭新形式融入现代生活，成为传递美学精神、抚慰心灵的重要载体，也推动陶瓷艺术实现持续创新发展。

6 结语

颜色釉瓷作为中国陶瓷艺术的瑰宝，历经千年发展，已不再只是工艺与材料的展现，更是色彩心理与审美意蕴深度交融的艺术结晶。颜色釉瓷通过科学的色彩心理学原理和系统的美学阐释，赋予人们丰富的情感体验和心理共鸣，承载着民族文化的历史记忆与精神理想。色釉的冷暖、明暗、纯度、透明度，既决定了器物的视觉美感，也影响着人们的情绪、行为与审美判断。今日，颜色釉瓷在坚守“天人合一”“和而不同”东方美学的同时，不断吸收现代色彩心理学与国际艺术理念，实现了传统与现代、东方与西方的深度对话。色彩心理与审美意蕴的结合，使颜色釉瓷不仅是个人审美的珍品，更成为家庭、社会和情感疗愈的重要载体。未来，颜色釉瓷将在材料创新、公共艺术、生活美学等领域持续展现独特价值，成为中国美学精神与人文理想的重要象征。

参考文献

- [1] 杜喆文.景德镇高温颜色釉绘画色彩语言研究[D].景德镇陶瓷大学,2024.
- [2] 钟燕.当代陶瓷高温颜色釉绘画的造型语言研究[D].景德镇陶瓷大学,2024.
- [3] 卢明星,付平.陶瓷艺术中色彩视觉搭配的功能表达[J].景德镇陶瓷,2023,51(03):114-117.
- [4] 刘稳.探析花卉在陶瓷艺术的表现形式与具体意向[J].江苏陶瓷,2022,55(03):10-11.
- [5] 陈晶晶.论中华印象彩陶瓷艺术[J].景德镇陶瓷,2019,(05):14-15.

Analysis of Female Images and Narratives in the Rural-themed TV Drama “When the Mountain Flowers Bloom”

Yufei Ji

Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi, 710001, China

Abstract

The domestic TV drama “When the Mountain Flowers Bloom” aired in 2024 is adapted from the true story of Zhang Guimei and the first free girls' high school she founded. The series, from a female creative perspective, showcases a variety of female characters with distinctively Chinese characteristics, such as Zhang Guimei, rural teachers, and female high school students. The emergence of these characters is closely related to the survival environment of rural areas in China. As a rural-themed TV drama, this series has unique traits and narrative advantages compared to its predecessors. Therefore, this paper takes this drama as a case study and, through textual analysis, examines the characteristics and narrative patterns of these characters. The final research conclusion is that “When the Mountain Flowers Bloom” not only initially constructs a feminist narrative with Chinese rural characteristics but also provides a new perspective for the gender discourse in rural-themed TV dramas in China.

Keywords

Rural-themed TV dramas; TV drama “When the Mountain Flowers Bloom”; Female characters and narrative

乡村题材电视剧《山花烂漫时》的女性形象及叙事分析

姬钰霏

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710001

摘要

2024年播出的国产电视剧《山花烂漫时》根据张桂梅与其创建的第一所免费女高的真实事迹改编, 剧集以女性创作视角展现了以张桂梅、乡村教师、女高学生等多种具有我国本土特色的女性形象, 该类形象的出现与中国本土化现实乡村的生存环境息息相关, 作为一部乡村题材电视剧来说, 纵观前后创作史本剧拥有着独特的特质和叙事优势。因此本文以该剧为案例, 结合文本分析法分析这些形象的特质和叙事模式, 最终研究发现《山花烂漫时》不仅初步构建了一种具有中国乡土特色的女性主义叙事, 更为叙述中国乡村题材电视剧中的性别话语提供了新视角。

关键词

乡村题材电视剧; 电视剧《山花烂漫时》; 女性形象与叙事

1 引言

乡村题材电视剧是反映农村生活、刻画农民形象的重要艺术形式, 其始终紧贴时代脉搏, 呈现我国乡村的发展变迁^[1]。1978年5月在中央电视台播出的《三家亲》, 拉开了我国乡村题材电视剧创作的序幕, 在此后十年中该类剧集大量涌现, 与改革开放步伐紧紧相连。随着2017年乡村振兴战略的提出与实施, 以脱贫攻坚、展现乡土中国为主题的乡村题材电视剧创作开始多元发展, 如2021年上半年播出的《山海情》与《经山历海》等, 对乡村扶贫和新农村建设

进行了全新解读, 不仅展现了全球化时代中国经验的独特性, 也为观众提供了丰富的叙事视角和多元的人物情节。乡村女性作为乡土世界的重要组成部分, 更是众多乡村剧重点刻画的表现对象。如今, 乡村女性的影像叙事从传统以家为中心的二维叙事延伸至“家庭—社会”的双重叙事, 剧中的女性角色与时代接轨, 其个体境遇与社会发展同呼吸, 共同谱写新时代女性成长的美好蓝图^[2]。

2 乡村题材电视剧《山花烂漫时》及其女性叙事

2024年9月10日, 当代农村题材剧《山花烂漫时》在央视播出, 剧集改编自我国七一勋章获得者、时代楷模、云南省丽江市华坪女子高级中学张桂梅校长, 于2008年在当地县城创办全国第一所全免费的女子高中, 帮助2000余名农村女孩走出大山、接受教育、改变自身命运的真实事迹, 它不仅一部现实主义电视剧, 更是我国脱贫攻坚进程中的教

【基金项目】西安培华学院校级科研项目资助《新时代中国电视剧女性形象研究》(项目编号: PHKT2560)

【作者简介】姬钰霏(1995-), 女, 中国山东汶上人, 硕士, 从事短视频传播研究。

育脱贫经典案例。

“女高”的故事，重点则是在以女性的视角讲述女性群像的故事，因此剧集的叙事视角以女性为中心，以校长张桂梅和华坪女高的两代乡村女学生为主线，通过一定的叙事策略，展现了女校长、大学刚毕业的青年女教师、受困于大山的“女娃娃”等不同类型的女性群体的真实情况和多元形象，不仅注重表现女性主体性、建构正向的女性关系，更将女性主义表达自然融入对话和情节之中^[1]。在每类形象的塑造中，均共同呈现了在以往国产女性剧集中从未出现、如此多样的当代女性生存困境、教育贫困、性别平等社会议题，以及形象背后的所承载的女性主义文化内涵和新时代精神，在一定程度上突破了以往传统乡村题材的女性叙事窠臼。

3 《山花烂漫时》女性形象特征分析

根据女性主义学者 Riane Eisler（理安·艾斯勒）的女性生命阶段理论^[4]，剧中女性人物可按照年龄阶段划分为中年女性（40—60岁）、青年女性（18—35岁）、少年女性（12—18岁），按照此分类方式可进一步详细分析剧中女性形象的叙事特征及女性主义内涵。剧中女性形象呈现主要由演员的表演、台词对话以及群戏方式展现，其中，主要以乡村教育奉献毕生的坚韧女党员、将乡村建设理想融入自身的青年女教师、书写“反抗命运”的乡村少年女性代表不同年龄阶段女性角色为主进行刻画。

3.1 为乡村教育奉献的坚韧女党员

剧中女党员形象的建构，主要以张桂梅校长为主，她是一位50多岁的中年女性，虽然身上有超过10种的疾病，但是仍呈现出的是一种较为坚韧的当代女党员形象，突出其信仰话语和“女性”的性别话语，她于1957年出生在黑龙省牡丹江市，20世纪50、60年代是东北重工业高速发展的时期，这个时候的东北洋溢着鲜明的社会主义文化，例如艰苦奋斗精神、爱国奉献情怀，以及“妇女能顶半边天”等社会主义性别文化观念^[5]，这些都深深地塑造着她的认知、思想和性格。剧中在展示创办女高的过程中，没有对张桂梅成长经历进行回溯，而是直接且强烈地表现出了她身上独特的党性印记，她说话的方式带有明显的那个时期的话语特色。

在女高的大楼建成后，为了让新入职的老师能够一同参与环境的完善工作，她以“有没有信心，敢不敢胜利、甩开膀子干”等传统经典话语来鼓励老师们的精神意志。女高建成后的第一个学期即将结束时，有的老师坚持不住离开了，张桂梅倍感失落和无助，她为了鼓舞大家的士气仍积极地说道“抗日战争时期，只要阵地上还有一个共产党员，阵地就不会丢！我们有六名党员，难道我们会把女高这块阵地给党丢掉吗”。在对学生的红色教育方面，她没有选择口号式的灌输教育党的信仰，而是采用了观看共色电影的方式，给学生们播放了经典革命英雄电影《江姐》让学生们潜移默

化地接受信仰的影响。她还会专门举办毛主席诗词朗诵大会，让学生在诵读中建立自己的理想信念。

当她差点被夺走校长职务时，她没有大吵大闹，而是安静地在楼顶唱《红梅赞》；在某个没钱由于忘记交电费而全校停电之时，她看到学生集体在朗诵《沁园春·长沙》她倍感欣慰；当办公室主任陈四海决定辞职回家照顾家人时，她不忘歌唱《送战友》为他践行……这些不仅展现出了张桂梅自身所留存的坚定信仰和文化熏陶，更彰显出那个年代的党员精神对当代中国人的认知和情感的深入影响，通过张桂梅的教育与传递，在当下实现了延续和作用。

《我本是高山》是根据相同事迹而改编创作的电影版本，其中的张桂梅形象塑造更多是浮于表面、刻薄喧嚣的特质，未展现出其人物的核心特质——坚韧却可爱，因此《山花烂漫时》的编剧在创作时，有意将张桂梅塑造为一个目标坚定、有智慧的独立女性，但同时又是一个操着东北口音、接地气、自带幽默感的“妈妈”形象。在与病痛抗争中，即使身患多种疾病，身体虚弱，但每天清晨5点起床，陪伴学生晨读、上课，晚上12点后才休息；为了创办女高，她四处奔走筹款，到处找企业老板寻求赞助，行动力极强；她坚信“女子读书不比男子差”，一次次家访，劝说不愿让女孩上学的家长，竭力改变着“女孩读书无用”的观念。这样一种形象，一改前者作品中的苦难叙事套路，塑造出了一种多元的典型人物特质，在张桂梅的叙事中，不是只有吃苦和牺牲，更重要的是以小型叙事的视角，展现她更加动人的个人魅力，而这样特质的发掘，不能仅靠在创作时的臆想，更重要的是要进行实地的考察与调研才有可能实现。

3.2 将乡村建设融入自身的青年女教师

以魏庭云、丁笑笑等为代表的青年女教师群体，代表了新时代知识女性投身乡村建设的另一种路径。剧中的魏庭云和丁笑笑，均是云南一本类师范大学的应届毕业生，刚毕业就选择来到女高，开始了她们自己的教育事业。在传统的国产剧青年女性叙事中，一毕业就面临谈婚论嫁压力是一个非常经典且普遍的剧情设定，尤其在家庭伦理剧、都市情感剧和反映特定时代背景的剧集中，如在2016年的《欢乐颂》中关雎尔一毕业进入职场，就不断被母亲安排各种相亲。母亲认为女孩子最重要的就是找一个安稳可靠的归宿，事业是其次。这样一种叙事套路，在如今2024年的电视剧中依然存在，年代剧《六姊妹》中，最初的主题设定是讲述新中国成立后的父母带着六个女儿，在时代的洪流中经历的工作、生活、成长的故事，可剧集内容最后呈现出的，就只有关于这六个女儿的婚恋问题，被网友戏称为“婚六姊妹又称：婚与生”。仿佛一涉及到青年女性的剧情创作，就一定首要表现她们的爱情故事，而她们作为新时代知识分子的奋斗与努力的叙事，鲜少出现。

而在这部剧中，刚毕业的两人，没有出现这种叙事的套路，她们的叙事核心在于个体理想与集体事业、现代性自

我与乡土传统坚守之间的碰撞与统一。魏庭云在毕业前就给自己定下目标“三年之内绝不讨论结婚之事”，将自己毕业后的重心都放在教育事业上，她在学校与学生们同吃同住，教授出来的第一批女高学生，高考分数高达658分，而在三年期限将到之时，她也完成目标，继而才开始讨论自己的个人婚恋之事；而对于丁笑笑来说，剧中根本就未曾出现有关她的“婚与生”的任何叙事。“理想主义”是这一人群的叙事初始动力，而非“浪漫主义”，她们通过家访、与学生同吃同住、学习方言，真正“嵌入”乡村建设的具象肌理当中，从而建立起超越职业关系的深厚情感联结，她们的形象回应了“新时代青年何为”的命题，展现了个人价值在融入国家乡村振兴战略中得以实现的过程。

3.3 如“山花”般成长的乡村少年女性

剧名中的“山花”一词，原意是指生长于山间的野生花卉，山花无人浇灌，却能于岩石缝隙、贫瘠土壤中绽放，作者用这样一种符号化的叙事手法，不仅传递出女高学生们的乡土特征，更隐喻了在那个资源匮乏、观念保守的乡村环境中，依然努力追求自我价值和美好生活的顽强意志，这与剧中女高学生的命运极其吻合。她们出生于农村贫困地区，在对抗自己的原有生存环境，面对自己仅14岁就要嫁人的命运，通过“接受教育”来改写自己的命运，其抗争与成长紧密贴合中国乡村的社会现实与文化语境，是一种“扎根的女性主义”叙事范式。

女高001号学生谷雨，家境贫寒，母亲早逝，酗酒父亲为彩礼逼14岁的她辍学嫁人，后又因成绩和家庭压力两次离校，在洗脚城上班时遭客人骚扰，由此意识到读书对山区女孩的重要性，遂立志回校。从刚开始的“与其跟着我爸，我还不如趁年轻，可以把自己卖个好价钱”，到后来“我是想像你们一样，有朝一日，我可以给别的女娃娃希望，取改变她们的人生”，她通过自己的努力逃离了那个重男轻女的原生家庭、改变自己的人生历程，一个平凡女孩在困境中不屈不挠、追求着自我价值。

女高中成绩最好的蔡桂芝，出生在宁蒍的一个普通家庭，家庭经济赤贫，靠父亲在工地打零工维持，父亲长期家暴母亲，母亲逆来顺受；本在县中学就读却因欠费面临辍学。张桂梅给她提供了上免费女高的机会，却因为担心母亲独自在家会继续被父亲家暴，选择待在家里放弃上学。在张桂梅明确告诉其父亲她不去上学的原因后，她父亲保证会改邪归正，最终她才选择听从内心去读书，她是女高最努力的学生，

但高考前夕父亲突然重病，导致她进退两难，然而，她并没有放弃对知识的追求，而是努力寻找重返校园的机会，她完整展现了教育如何重塑一个山区女孩的命运轨迹。

3.4 乡村青少年女性的群像建构

该剧的成功关键在于，它并未将上述典型角色作为孤立的个案处理，而是通过乡村青少年女性的群像建构，将个体叙事扩展为一代人的时代叙事，形成了复调式的合唱效应。群像中的每个少女都有其微妙的差异性如不同的家庭、性格、命运走向等，这保证了角色的真实感和丰富性，但更重要的是这些差异性的个体被凝聚成为了一个具有共性的“命运共同体”。

有效的群像书写不是个体的简单叠加，而是通过编织一张由差异性和共同性构成的网络，来映射一个时代或一个群体的整体精神风貌^[6]。剧中的少女群像，正是这样一张网，它让观众看到的不仅是谷雨或蔡桂芝，更是“她们”这一整体。这类角色的命运转变，有力叙述、升华了“教育扶贫”、“乡村振兴”乃至“女性互助”的终极主题，使其变得具体、可信且动人。而多元化的形象构建，永远是最能打动人的叙事手段。

4 结语

在乡村振兴的宏大叙事中，《山花烂漫时》初步构建了一种具有中国乡土特色的女性主义叙事，它为叙述中国乡村题材电视剧中的性别话语提供了新视角，对大众文化产品如何更有效地承载性别平等意识提供了思考，是一次非常成功的中国电视剧女性题材的创新尝试。

参考文献

- [1] 刘彬,刘孟馨.现实议题、广角叙述与文化表达—中国乡村题材电视剧的发展方向[J].中国广播电视学刊,2024,(08):71-74.
- [2] 方提,颜玉婕.多元·机理·突破—乡村振兴题材电视剧中的女性形象呈现及其底层逻辑[J].传媒论坛,2024,7(04):8-11.
- [3] 吴纪阳.社会主义传统下的女性解放尝试及其文化表达电视剧《山花烂漫时》[J].北京文艺评论,2025,(02):36-46.
- [4] Riane Eisler. The Chalice and the Blade: Our History, Our Future. HarperOne, 1988.
- [5] 戴锦华. 隐形书写: 90年代中国文化研究[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2018.
- [6] Nan F. The Representation of Community in Contemporary Chinese Literature[J]. Modern Chinese Literature and Culture, 2018, 30(2): 1-25.

Identification and Acceptance: The Construction of Community Consciousness in Domestic Television Drama

Wenlin Chu

Wuhan Media College, Wuhan, Hubei, 430205, China

Abstract

Since the new era, realistic themed plays have continued to thrive in the domestic film and television market, with increasing volume. This type of work closely follows the main theme of the times, reflects real life, and depicts the changes of modern society with delicate strokes, showcasing the struggles and warmth of ordinary people from an ordinary perspective. The work adheres to the creative orientation of “putting the people at the center”, uses the lens as a medium, focuses on individual fate and emotional waves, depicts the profound warmth of realism, and also demonstrates the romantic sentiment of the unique Eastern ideal. At the same time, promoting emotional resonance and value recognition among the audience, effectively building the cohesion and sublimation of national community consciousness, has become an important force in literary and artistic creation in the new era.

Keywords

Acceptance aesthetics; Expectation horizon; Domestic TV dramas; sense of community

认同与接受：国产电视剧的共同体意识构建

褚文琳

武汉传媒学院，中国·湖北武汉 430205

摘要

新时代以来，国内影视市场上，现实主义题材剧目持续焕发生机，声量不断高涨。这类作品紧扣时代的主旋律，映射现实生活，以细腻的笔触描摹近现代社会的变迁，展现了平凡视角下普通群众的奋斗与温情。作品坚持“以人民为中心”的创作导向，以镜头为媒介，聚焦个体命运与情感波澜，描绘了现实主义的深厚温情，又彰显了独属东方理想的浪漫情怀。同时，推动观众情感共鸣与价值认同，有效构建民族共同体意识的凝聚与升华，成为新时代文艺创作的重要力量。

关键词

接受美学；期待视野；国产电视剧；共同体意识

1 引言

近年，国产电视剧传播声量持续攀升，尤其是主旋律及现实主义题材剧目的口碑热度屡次破圈，成为主流大剧，并借助大众媒介有效传播。从受众接受美学的角度看，观众看到的不仅是剧中人的故事，通过人物塑造、叙事模式、影像化呈现，看到的更是自己或父辈生活的影子，潜移默化中国家情怀、民族情感在期待中不断被调动，从而产生了极强的代入感和共鸣，并逐步构建起民族共同体意识。

2 认同：满足受众审美期待

近年来，省级卫视首播剧目中，现实主义题材电视剧基于史实，将生活真实和艺术真实辩证统一。以典型人物的刻画，突破了人物群像的创新性表达；多视角叙事手法，反

映拓展了原有的电视叙事认知；服化道的影像化呈现，更是“接地气”地拉近了与观众间的心理距离，满足审美期待。

2.1 人物群像：“小我”到“大我”

艺术来源于生活，通过对典型人物精气神的塑造来彰显家国情怀是国产现实主义题材电视剧讲故事的通用手法之一。近年来，国产电视剧不再将英雄和榜样塑造成完美的“符号”，而是聚焦于他们的平凡特质、内心挣扎和成长弧光。例如《觉醒年代》中的陈独秀、李大钊，既有作为思想先驱的睿智与坚定，也有作为父亲、朋友的温情与无奈。这种“人”的塑造，是去符号化与人性化的表达，从“小我”到“大我”，使得角色崇高理想变得可感可亲。

同时，单一主角无法再覆盖复杂且多元的时代全景，人物群像就像一面多棱镜，可以从不同角度折射时代的光芒，每个人都能找到镜像。例如电视剧《北上》中的角色，无论是执着追梦的谢望和、坚韧乐观的夏凤华（大华子），还是在现实压力下苦苦挣扎的邵星池、清醒通透的马思艺……他们都有着普通人的欲望、困惑和局限。观众能理解

【作者简介】褚文琳（1998-），女，中国湖北武汉人，硕士，从事新媒体、影视文化与传播研究。

谢望和渴望“一路向北”闯荡的雄心，也能体会邵星池在生活重压下保持的善良，以及马思艺因原生家庭带来的挣扎与通透。《我们的日子里》宋春丽饰演的姥姥，是非常典型的中国式妈妈、中国式姥姥。那人和得知外孙的病后焦急、慌乱的神情；抱着外孙挤在人杂的绿皮火车上的小心翼翼，演出了“姥姥”这一人物的共性和亲切感。王宪平的嘴硬心软，甘愿为爱人和孩子付出一辈子的杨大山勾起了观众对家中长辈的记忆。国产电视剧通过白描纪实的手法刻画典型人物的性格，让受众在观看电视剧的同时产生的亲切感、代入感是民族情感认同的重要前提。

在彰显家国情怀的现实主义题材电视剧中，人物群像的生活经历、喜怒哀乐易勾起特定年龄群体观众的集体记忆。主流意识形态潜移默化的植入受众的脑海之中，以情动人。以“小我”群像化叙事表达“大我”主旨思想，也将会是今后此类题材电视剧热衷的表现形式之一。

2.2 多视角叙事：生活的“烟火气”

艺术高于生活，“讲好中国故事”是当前国产电视剧的走势，“传播中国声音”是当前国产剧的要求。多视角叙事最早出现是在奥逊·威尔斯的电影《公民凯恩》中，影片中采用了主观视角与客观视角相互转换的叙事形式，全方位，综合地展现凯恩的一生。因此，多视角叙事指的一个或多个叙述主体针对不同的单一视点观察事件，将事件原貌用叙述的方式展现出来。电视剧《我们的日子》叙事视角以王雪花这位“80后”子女的视角来讲述父辈的故事。剧中每逢关键情节处，王雪花的内心独白通过内心独白把三个家庭故事走向的多线并行，“反差感”的评述用间离的戏剧手法，增添了剧情的新鲜感和活跃度，揭示了两代人的生活变迁和成长历程，展现了邻里街坊之间的质朴情谊，满足了观众的审美需求和猎奇心理。电视剧《北上》并非围绕一个绝对主角的视角展开，而是聚焦于成功一代谢望和等生于运河畔的年轻主角，以及他们背后的家庭，如谢家的父辈托举。剧集会在不同阶段，切换至不同人物的视角来推动故事，将不同家庭、不同代际的生活经历和情谊共同编织“运河精神”与“集体记忆”。

近年来，无论是献礼剧《大江大河》《胡同》抗疫剧《在一起》、扶贫剧《最美的乡村》等为代表的“大选题”，还是《幸福到万家》《我们与恶的距离》聚焦于个体情感成长的“小选题”，国产电视剧的多视角叙事大多围绕“群体性”来展开，通过汇聚力，彰显家国情感，受众在感同身受中易得到情感的认同。献礼剧《胡同》是由付宁编剧并执导，一共分为三个篇章，故事的主人公分别是第一代居委会主任田枣，女儿晓敏和孙女林悦。通过三代女性不同的视点依次将新中国成立初期、改革开放、新时代三个时代的时间线串联起来。以三代人的个体的发展来映射时代的变化，塑造了始终为人民服务的党的基层干部群像，描绘了一幅不同时代背景下，生活在老北京胡同的众生相。

同时，单元剧通常以“集”为视点划分单位，电视剧《功勋》，讲述首批八位“共和国勋章”获得者的真实故事，在各集中汇入功勋人物的主客观观点，展现其为国家和人民做出的重要贡献。共性寓于个性之中，寓非凡于平凡之中，书写了人民群众为祖国建设添砖加瓦奋斗的诗篇。抗疫剧《在一起》的十个单元用近乎白描的手法，将真实还原。通过“抗疫”期间各行各业人物的故事，描绘了平凡人在非凡时期义无反顾参加武汉全民抗疫战的温情。个体的小我奉献精神，更为之动容，接地气的表达，传达生活的“烟火气”，极大拉近了现实主义题材电视剧和受众之间的距离，大众在观看时潜移默化的接受主流价值观的输入，家国情怀跃然于心。

2.3 服化道：接地气的影像化呈现

“时代特征”是现实主义题材电视剧在服化道塑造上的重心，高度还原生活真实，将艺术融于生活。基于对史实的考察，《我们的日子》土灶台、油茶面、花窗帘和玻璃瓶汽水等细节；《人世间》中的解放服、西服、连衣裙、风衣、喇叭裤等近万件服饰将新中国50多年的变迁史浓缩在58集的篇幅之中。周家所住的光字片是剧中戏份最多的场景之一，剧组为还原年代真实感，收集了拆迁中棚户区的木板、瓦砖等……在8000平方米的摄影棚内一砖一瓦搭建起整个光字片。

要让不同代际的观众“同屏追剧”，“接地气”成了现实主义题材电视剧的“出圈密码”。中国地大物博，民族文化丰富。不同地域、民族受到自然环境、文化风俗的限制和制约，有着不同生活习惯和特性。“地域特征”在影像化呈现中就尤为重要。《人世间》周秉坤家餐桌上出现的干炸丸子，剧中的蘸酱菜、酸菜炖排骨等东北传统美食；包饺子的镜头，记录了吉林人过年的场景，完美还原了东北人家生活的真实感；《胡同》中焦圈、爆肚等老北京小吃，“胡同串子”“受累了”“得嘞”等“京味儿”十足的北京方言共同勾勒了市井胡同的朝气。基于对生活化场景的高度还原，透过小人物的苦乐交织揭示出平凡生活的美好与希望，引发观众的热烈讨论，焕发出的现实意义的真诚可贵。

3 接受：主流价值观的建构

艺术作品的价值体现只有在受众审美接受后才能体现出来，国产电视剧作为影视艺术作品的一种，同样需要在受众接受后才能体现。审美接受指得是欣赏主体情感上的认同和接受。对于国产剧的观众来说，电视剧所表达的主旨要符合人民大众所喜闻乐见的价值观。以乡村振兴为主题的《幸福到万家》，打破了以往农村题材电视剧“农村由穷变富”的常规性，剧中接连出现的婚闹、征地纠纷案等情节将农村生活的“旧”风俗和“新”观念之间的矛盾呈现出来。此外，身为接受主体的观众和国产剧创作团队一同在《幸福到万家》中一样在体验着情与理。

鉴于时代特性，国产电视剧的“参与感”与“代入感”

正逐步调动观众参与到文本构建的积极性之中，去不断满足观众天生的窥视欲和好奇心，现实主义题材电视剧不同于悬疑类电视剧设置悬念，讲故事；现实主义题材电视剧更多的是将焦点放在人民最真实的生活。抗疫剧《在一起》就是后疫情时代下人们表达对当下生活百态，尤其是人文关怀的一种特殊纪念方式。

其次，现实题材可以明确肯定的是对主流的倡导。当今国产剧，尤其是主旋律作品，价值观无一不符合“民主法治”、“公平正义”、“诚信有爱”这12个字。《山海情》、《觉醒年代》坚持内容为王的前提下，其背后彰显的是社会集体价值观、主流文化的弘扬。《超越》、《胡同》扎根现实主义，在创作上呈现了时代的变迁，随着社会发展，观众在寻常百姓的身上联想自身的生活阅历、成长经历，看到了自身的影子。从剧中矛盾看到现实问题，感同身受的同时主流价值观也在逐步建构。

现实主义题材电视剧，近两年逐渐从冗长的家庭伦理剧中剥离出来，更加接地气的开始讲述小人物大世界的真实故事，尝试打破行业壁垒，比如《我是余欢水》、《幸福到万家》更多将职业和现实世界相联系。这些贴近生活、贴近现实的现实主义剧集，不仅是对自然的还原，也是对当代生活的描绘，但归根结底都是对社会现象、社会热点的反映，在拥有高收视率，高曝光，高口碑的同时，也逐渐成为年轻群体喜闻乐见的影视题材类型之一，易于主流价值观的传递和构建。

4 认同：集体记忆与共同体意识

当代观众对过去的记忆都是通过他人经历、书本知识灌输形成的，并不是亲身经历的记忆，因此是一种不完整、不连续的记忆。现实主义题材电视剧的集体记忆影像化的呈现就显得尤为重要。观众在观看电视剧的同时，是一种潜移默化的认同和接受，最终需要主旋律的故事情节引导观众树立社会主义核心价值观，以此达到集体记忆的认同感。而国产现实主义题材电视剧更多基于某个时代背景，例如《北上》将京沪高速通车、北京奥运、互联网浪潮、大众创业、运河申遗成功等宏大时代事件，巧妙地融入运河边六户普通人家的命运沉浮中，观众通过谢家跑船生意的起落、夏凤华在北京承包快递站点的奋斗、周海阔在职场中的抉择等“小切口”，真切感受到了时代的脉搏。

《大江大河》中改革开放大背景下宋运辉等先行者不断开拓的故事。通过塑造代表性的人物展现社会变迁，观众

接受信息后能够从自身情感经验中找到相似点，从而形成了一个相对完整的结构框架。具有年代感的现实主义题材电视剧遵循史实创作，填补了观众记忆的断层。观众虽然没有亲身体验那段艰难的时光，但基于史实影像的具像化呈现使得观众领悟如今生活的来之不易，从而把家国情怀、爱国主义精神深埋心底，共建共同体意识。

影像对个人乃至团体的影响只能停留在表面，归根结底还是延续时代记忆，塑造共同的情感空间。《幸福到万家》中的婚闹、高考顶替案等……《小敏家》老中青三代的婚恋观、《三悦有了新工作》择业观等社会热议话题直击观众内心深处。这些现实议题激发人们讨论热情，关联与聚焦自身，易构成新的时代记忆，将共同体意识植根心底。

在新时代的背景下，国产电视剧在故事内核上挖掘生生不息的人民史诗，使得受众的主流价值观得以建构，唤起亿万人民心中深根的中华民族共同体的情感共鸣。

5 结语

从认同和接受的角度看，国产电视剧从其群像人物的塑造、多视角的叙事、影像化的呈现，都是对主题的表达，即重视人文关怀与社会的关联，弘扬主流价值观。实现认同感，必然坚持以人文的创作核心，坚持创新性的表达。现实主义题材电视剧的创新性也是为今后国产影视的多元化表达提供了坚定的美学基础。

与此同时我们也鼓励现实主义题材的创作者扎根现实生活，呼吁更多的新鲜血液融入其中，用年轻化、多元化、多维度的方式去倾听民意、民声。在创作中去表达一种精神关照，表达对社会现实的一种认知、一个态度，即呈现荡气回肠的中国故事，将现实主义的温暖与理想情愫得以表达，构建民族共同体意识。

参考文献

- [1] 涂彦.现实主义表演美学的成功呈现——以新时代重大题材电视剧的精品创作为例[J].当代电视,2022,(08):26-32.
- [2] 许婧.2021年中国电视剧创作：国家话语、时代表达、人民抒写[J].当代电视,2022,(01):11-18.
- [3] 任卫东.西方文论关键词接受美学[J].外国文学,2022(4):108-118.
- [4] 徐娜.呈现·接受·认同——论现实主义题材电视剧的影像话语建构[J].今传媒,2022,30(08):99-101.
- [5] 陈湘妍.论近年来国产电视剧中的多视角叙事[J].电影文学,2021,(20):38-42.

Research on Interactive Design Optimization of Elderly Home Smart Small Appliances Based on User Experience (UX)

Cheng Dai

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

Abstract

With the intensification of aging, the application of smart small appliances in elderly households is becoming increasingly widespread. However, due to the decline in cognitive and sensory abilities, elderly users often encounter many obstacles in operation and interaction. This article focuses on user experience (UX) as the core, sorting out the needs and difficulties of elderly users in the use of smart small appliances. Combining case studies and research data, it analyzes the current design's lack of elderly adaptability. Through strategies such as interface simplification, process optimization, accessibility, and emotional interaction, propose an optimization path for interaction design for the elderly, and verify the effectiveness of the optimization through user evaluation and field testing. Research shows that optimizing design effectively improves operational convenience and satisfaction, while enhancing product market competitiveness and social value.

Keywords

user experience; aged; Intelligent small household appliances; Interaction design; Suitable for aging; barrier-free design

基于用户体验 (UX) 的老年人家用智能小家电交互设计优化研究

代琤

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

随着老龄化加剧, 智能小家电在老年家庭中的应用日益广泛, 但受认知与感官能力下降影响, 老年用户在操作和交互中常遇到诸多障碍。本文以用户体验 (UX) 为核心, 梳理老年用户在智能小家电使用中的需求与难点, 结合案例和调研数据, 剖析当前设计的适老化不足。通过界面简化、流程优化、无障碍与情感化交互等策略, 提出面向老年人的交互设计优化路径, 并采用用户评估和实地测试验证优化成效。研究显示, 优化设计有效提升了操作便捷性和满意度, 同时增强了产品市场竞争力和社会价值。

关键词

用户体验; 老年人; 智能小家电; 交互设计; 适老化; 无障碍设计

1 引言

近年来, 智能化浪潮席卷家电领域, 家用小家电产品凭借自动化、便捷性和智能服务等特性, 逐渐走进千家万户。与以往机械操作为主的传统家电相比, 智能小家电高度集成了人机交互、远程控制、语音识别和场景联动等先进技术, 大幅提升了家庭生活的舒适度与效率。我国老年人口数量持续增长, 银发群体的生活方式和消费能力正在发生转变。智能小家电的普及为老年人的晚年生活带来了前所未有的便利, 但也暴露出诸多交互适配与体验短板。老年人在信息处理速度、视觉感知、听力敏感度、记忆力等方面的退化, 使

得他们在操作智能设备时更容易出现误触、迷失或功能难以理解等困扰。部分小家电在产品设计中, 对高龄用户的实际需求关注不足, 界面复杂、提示模糊、操作反馈不及时, 甚至忽视无障碍标准, 成为制约其适老化发展的重要瓶颈。

面对日益多样化的家庭场景和老年人群体的细分需求, 如何从用户体验视角优化家用智能小家电的交互设计, 实现真正意义上的“科技适老”, 已成为亟须解决的现实课题。本文以用户体验理论为指导, 融合人因工程、心理学和设计学等多学科方法, 系统分析老年用户在家用智能小家电交互中的典型痛点与行为特征, 提出基于 UX 的适老化交互设计优化策略, 并通过实证研究验证其应用效果, 为智能家电行业的适老化创新提供理论基础和实践路径。

【作者简介】代琤 (1994-), 女, 中国湖南益阳人, 硕士, 从事艺术设计研究。

2 老年人智能小家电使用需求与交互痛点分析

2.1 老年人群体特征与智能家电使用现状

中国老年人口基数庞大，生活方式日益多元。随着经济水平提高和家庭结构转型，越来越多的老年人选择自主居家，智能小家电成为其提升生活质量的重要工具。调研显示，超过70%的老年家庭已配备至少一种智能小家电，如智能扫地机器人、智能电饭煲、健康监测设备等。但在实际使用过程中，老年用户常面临界面难懂、操作步骤繁琐、信息提示不明确等多重障碍。认知能力的减退和学习新事物的意愿差异，使得部分高龄群体对新型智能设备存在本能抵触，甚至出现“买而不用”现象。由于许多产品的设计未能充分考虑银发群体的身体和心理特征，导致操作体验欠佳，无法真正满足老年人的实际需求。

2.2 智能小家电交互设计的适老性不足

当前市面上的智能小家电多以年轻用户为主要设计对象，操作界面偏向多功能、图标复杂和菜单层级深，缺乏针对老年人的简化与友好性设计。部分产品语音交互反馈模糊，按钮过小、字体过细、显示对比度低，难以被视力或手指灵敏度下降的用户准确识别和操作。此外，信息提示过于专业或缺乏情感关怀，容易让老年用户在使用过程中产生焦虑和挫败感。部分智能设备依赖APP或网络操作，高龄用户在安装、配网、升级等环节存在较高门槛。缺乏无障碍设计和操作冗余机制，增加了老年人使用的难度和安全风险。

2.3 老年用户体验的心理与情感诉求

除了操作上的便利性，老年人在家用智能小家电交互中更注重心理安全感和情感归属。长期的社会分工和家庭结构变化，部分独居或空巢老年人对于陪伴感和互动体验有更高诉求。智能小家电如能通过情感化界面、贴心提示和个性化服务，增强产品与用户的情感连接，有助于缓解老年人的孤独感、提升幸福感。此外，尊重和包容老年用户的生活习惯与认知偏好，减少负面评价与技术歧视，也是提升用户体验不可忽视的重要环节。

3 基于用户体验的智能小家电交互优化策略

3.1 界面简化与可识别性提升

针对老年人感知和认知特点，界面设计需坚持“少即是多”的原则，突出功能主线，减少无关信息干扰。应采用大尺寸按钮、高清高对比度字体和友好的色彩搭配，方便视觉识别。界面布局保持一致性，常用功能一键直达，降低记忆与操作负担。语音提示和图像辅助应简明易懂，避免过度专业化术语。为弱视或色盲用户提供多样化视觉模式选择，增强界面的普适性。多模态交互，如语音、触摸、按键并存，满足不同老年用户的操作偏好，提高交互的容错性和包容性。针对记忆力下降的用户，增加操作路径提示和关键流程引导，减少因遗忘造成的困扰。通过一系列界面简化与人性化设计，使老年用户能够轻松完成主要操作，提高使用积极

性和产品接受度。

3.2 流程优化与无障碍交互体

简化操作流程，缩短关键任务路径，是智能小家电适老化设计的关键。设计时应优化任务分解，减少操作步骤和重复确认，提高流程连贯性。针对老年人手部精细动作能力下降，按钮和操控部件应适当增大，力度反馈适中，降低误触风险。

无障碍设计不仅体现在物理界面的易用性，还应关注语音识别的容错机制、听力障碍用户的多模态反馈（如灯光、震动提示）等。对视障或听障用户，可设计盲文或语音朗读功能，最大限度减少信息壁垒。产品包装和说明书也需采用大字、图文并茂、流程清晰的方式，便于老年用户自主学习和查阅。通过流程优化与无障碍设计，让各类身体条件的老年用户都能无障碍参与产品使用，实现技术的平等普惠。

3.3 情感化与个性化交互设计

智能小家电不仅是工具，更应成为老年人生活的“伙伴”。情感化交互设计强调产品与用户间的情感联结，可通过温馨的语音提示、亲切的界面动画、贴心的操作反馈，营造关怀氛围。针对独居老人的孤独感，可引入陪伴型语音助手，定期提醒健康、关心生活状态。

个性化设计应尊重老年用户的生活习惯和认知偏好，支持个性化功能定制，如常用模式记忆、一键呼叫家属等。通过数据分析，产品可主动学习用户行为，智能调整功能推送和服务内容，提升交互体验的适应性。总之，情感化与个性化交互不仅提升了产品的情感温度，更有助于增强老年用户的归属感和自信心，助力其主动融入智能化生活。

4 智能小家电交互设计的用户体验评估与优化实践

4.1 用户体验评估方法与流程

科学的用户体验评估是智能小家电适老化设计的重要环节。常用评估方法包括问卷调查、深度访谈、现场观察与操作实验等。通过收集老年用户在实际操作中的行为表现、主观感受和改进建议，可全面掌握产品在易用性、舒适性、安全性和满意度等方面的表现。

评估流程通常包括前期需求调研、交互原型测试、试用反馈收集及迭代优化等环节。结合定量分析与定性洞察，能够深入发现产品在不同用户群体中的体验差异与不足，指导设计团队持续优化产品功能与界面。

4.2 典型案例与产品优化实践

以某知名品牌智能电饭煲为例，通过对百余名老年用户的实地访谈与使用观察，发现其初始界面功能繁杂，老年用户对菜单操作、预约设置等功能难以掌握。设计团队据此将界面主菜单精简至“煮饭”“热饭”等常用模式，并增设一键启动功能，配合大字体显示和语音提示，大幅提升了操作便捷性。

又如智能扫地机器人,通过简化遥控器按钮、优化语音交互逻辑及增加物理开关,极大地降低了老年用户的操作门槛和误操作概率。产品上线后,用户满意度与市场占有率均有明显提升,验证了基于用户体验的适老化交互设计优化路径的有效性。

4.3 优化效果与用户反馈分析

产品优化后,用户体验调查显示,老年用户在功能理解、操作便捷性、安全感及整体满意度等方面均有显著提升。多数受访者认为界面清晰明了、功能分区合理,能够在短时间内熟练掌握主要操作。部分用户反映,产品的语音提示和个性化设置提升了日常互动的乐趣和亲切感,增强了对智能家居的信任感。

同时,产品的适老化优化也获得了家庭成员和照护人员的积极评价。基于持续的用户反馈,企业能够动态调整和完善产品功能,进一步巩固品牌在银发市场的竞争优势,推动形成以用户体验为导向的产品创新新生态。

5 面向未来的智能小家电适老化交互设计发展建议

5.1 推动行业标准制定与协同创新

随着人口老龄化进程加快,智能小家电的适老化交互设计已成为行业关注的重点,但目前我国尚缺乏统一、权威的设计与评价标准,导致产品功能、界面交互、无障碍性能等层面存在较大差异,部分产品的适老化水平与用户实际需求不匹配。标准缺失不仅影响产品的市场竞争力,也阻碍了行业的健康可持续发展。应以用户体验为核心,聚焦老年人群的操作特性、安全需求与情感诉求,加快制定适用于智能小家电的适老化设计与无障碍标准。建议推动企业、科研院所与行业协会协同创新,组织制定涵盖关键性能指标、交互可及性、安全可靠性与数据隐私等方面的标准体系,为产品研发与市场监管提供明确指导。与此同时,应鼓励开放数据、行业案例与技术成果共享,强化跨企业、跨行业的技术交流和经验推广,促进产学研用一体化协同创新。只有建立起科学完善的行业标准与协作机制,才能有效提升智能小家电适老化设计的整体水平,引导行业朝着高质量、规范化、创新化方向发展,推动我国智能家电产业在全球银发经济中占据有利位置。

5.2 加强多学科融合与用户参与共创

老年人智能家电的交互设计涉及工程学、心理学、社会学、医学等多个学科领域,其需求呈现出复杂性与多样化

的特点。传统的以技术驱动为主的设计开发模式,往往难以全面兼顾老年用户的身体、心理和社会需求,导致产品实际体验与用户期望存在脱节。因此,应大力推动多学科交叉融合,组建包括设计师、人因工程师、老年学专家、康复医学专家及社会学者在内的跨专业团队,形成“以人为本”的设计开发体系。特别应重视老年用户的全流程参与,将其作为真实的需求发现者、方案共创者与测试反馈者。通过实验室模拟、家庭场景实测、焦点小组讨论等多维度手段,持续收集老年用户的使用行为、主观评价与改进建议,动态调整产品功能和交互细节,提升设计的适应性和人性化水平。

5.3 深化智能化、个性化与人文关怀融合

随着 AI、大数据和物联网等技术的不断突破,智能小家电在功能集成和服务模式上迎来了智能化、个性化与人文关怀深度融合的新机遇。企业应积极探索基于情感计算与主动交互的创新型技术路径,通过语音助手、健康管理、紧急呼叫等功能,为老年用户构建全生命周期的智能照护生态。例如,健康监测设备可通过数据采集与智能分析,为用户定制个性化健康管理建议,扫地机器人等家电也能根据老年人生活习惯动态调整服务方案,减少操作负担。

6 结语

基于用户体验的老年人家用智能小家电交互设计优化,既是技术创新的现实需求,也是社会老龄化进程中的民生课题。通过界面简化、流程优化、无障碍设计及情感化交互等多维创新,能够有效提升老年用户的操作便捷性、安全性与满意度,推动智能家电行业实现更具包容性和人文关怀的高质量发展。未来,需持续推进标准建设、多学科协作及用户参与,深化智能化与适老化的有机融合,实现科技向善、服务社会的价值目标,为老龄社会构建更加智慧、友好与温暖的家庭生活环境。

参考文献

- [1] 毛润秋.基于隐式交互的适老化厨房小家电设计研究与实践[D].浙江工商大学,2024.
- [2] 韩卓昊.适老化智能家电可用性设计研究[D].北京服装学院,2021.
- [3] 严慧.面向老年人智能厨电产品的引导设计研究[D].江苏大学,2023.
- [4] 黄河.基于老年人技术接受模型的智能家电产品设计方法研究[D].华东理工大学,2019.
- [5] 罗军波.适合老年人的智能产品设计研究[D].华东理工大学,2016.

Research on the Morphological Language and Expression Boundaries of Ceramic Creation Driven by Digitalization

Yixian Wang

Shanghai Institute of Visual Arts, Shanghai, 201600, China

Abstract

Against the backdrop of the deep integration of digital technology and traditional craftsmanship, ceramic creation is undergoing a paradigm transformation from being dominated by manual experience to digital collaborative innovation. This paper takes digital-driven as the core perspective and adopts the methods of literature research, case analysis and comparative research to systematically explore the reconstruction logic of the form language of ceramic creation and the evolution law of the expression boundary by digital technology. Research has found that digital technology, through tools such as parametric design, AI generation, and 3D printing, has revolutionized the form language of ceramics from three dimensions: shape logic, texture details, and glaze color materials, forming the core features of parametric controllability, generative diversity, and composite collaboration. At the same time, it promotes the systematic expansion of the expression boundary in the four dimensions of carrier, interaction, function and communication, from the static and single closed entity to the coexistence of virtual and real, and the dynamic openness. The research conclusion indicates that the core value of digital-driven lies in achieving the contemporary upgrading of traditional ceramic craftsmanship. Its healthy development requires the establishment of a balanced mechanism where technology is adapted to materials, creativity leads technology, and tradition empowers the contemporary, which can provide theoretical support and methodological references for the innovative practice of contemporary ceramic creation.

Keywords

Digital-driven; Ceramic creation; Morphological language; Expression boundaries; Parametric design; 3D printing

数字驱动下陶瓷创作的形态语言与表达边界研究

王艺贤

上海视觉艺术学院, 中国·上海 201600

摘要

在数字技术与传统工艺深度融合的背景下, 陶瓷创作正经历从手工经验主导到数字协同创新的范式转型。本文以数字驱动为核心视角, 采用文献研究法、案例分析法与比较研究法, 系统探讨数字技术对陶瓷创作形态语言的重构逻辑及表达边界的演变规律。研究发现, 数字技术通过参数化设计、AI生成、3D打印等工具, 从造型逻辑、肌理细节、釉色材质三个维度革新陶瓷形态语言, 形成参数化可控、生成式多元、复合化协同的核心特征; 同时推动表达边界在载体、交互、功能、传播四个维度实现从实体静态、单一封闭到虚实共生、动态开放的系统性拓展。研究结论表明, 数字驱动的核心价值在于实现传统陶瓷工艺的当代化提升, 其健康发展需建立技术适配材料、创意主导技术、传统赋能当代的平衡机制, 可为当代陶瓷创作的创新实践提供理论支撑与方法参考。

关键词

数字驱动; 陶瓷创作; 形态语言; 表达边界; 参数化设计; 3D打印

1 引言

全球数字化浪潮推动3D打印、AI生成等技术加速渗透传统工艺美术领域, 陶瓷作为承载千年文化基因的工艺载体, 其创作模式正面临根本性变革, 传统陶瓷创作长期依赖工匠的手工经验与直觉判断, 在形态精度控制、复杂结构实现、表达形式创新等方面存在天然局限, 拉坯技艺难以精准呈现非对称复杂造型, 窑火控制导致釉色效果具有强偶然

性, 静态实体形态无法实现动态化表达, 而数字技术的介入为突破这些瓶颈提供了全新可能, 参数化设计可通过数据逻辑定义形态细节, 3D打印能精准复现复杂结构, 数字仿真可预判釉色与烧成效果。

然而, 现有研究多聚焦数字技术的工艺应用层面, 国外研究起步较早且侧重技术应用与前沿实践(如美国艺术家Michael Eden用3D打印创作陶瓷雕塑, 日本学者优化陶瓷浆料3D打印工艺), 但对传统形态语言的数字传承关注不足; 国内研究呈现传统活化与技术适配两大主线, 却缺乏对数字、材料、形态、表达等协同关系的深层分析, 整体存在

【作者简介】王艺贤(1990-), 女, 中国福建漳州人, 硕士, 讲师, 从事工艺美术, 玻璃与陶瓷设计研究。

技术与艺术融合分析碎片化、表达边界演变理论建构不足等问题，需构建系统性分析框架。

基于此，本文以理论建构、特征分析、边界演变、反思展望为逻辑主线，采用文献研究法（梳理数字媒介理论、设计形态学、传统陶瓷工艺等领域文献）、比较研究法（对比传统与数字陶瓷）展开研究。旨在通过界定核心概念，数字驱动（以数字技术为核心工具、数据逻辑主导的创作模式）、陶瓷形态语言（含造型、肌理、釉色等要素，数字驱动下新增参数化逻辑、动态响应性）、表达边界（创作受限于技术等临界范围，数字推动其多元开放），依托数字媒介理论、设计形态学理论、传统陶瓷工艺理论，梳理形态语言演变规律与表达边界重构逻辑。理论上丰富陶瓷设计与数字工艺理论体系、为跨学科研究提供新视角，实践上提炼技术适配、形态创新、边界重构的方法论，为创作者实现创作升级、推动陶瓷产业数字化转型提供一点建议^[1]。

2 数字驱动对陶瓷创作形态语言的革新

2.1 传统陶瓷形态语言的特征与局限

传统陶瓷形态语言以手工经验为核心，呈现三大典型特征：造型逻辑上，依赖拉坯、捏塑、模印等工艺，形态多为对称规整或仿生具象形式，如宋代梅瓶的修长对称轮廓、明清青花仿生纹样；肌理表达上，通过工具刻划、拍印或材料自然收缩形成，肌理细节的可控性低且重复性差，如紫砂器的“梨皮纹”多为手工拍印的偶然效果；釉色呈现上，依赖经验性釉料配比与窑温，窑变、结晶等效果具有强偶然性。

这些特征有明显局限：复杂镂空、梯度形态等特殊结构实现难度极大；形态精度受创作者技艺水平制约，难以实现标准化生产；釉色与肌理的协同表达依赖反复试错，创作效率低下。

2.2 数字驱动下形态语言的革新维度

造型逻辑革新：从经验塑造到数字生成参数化设计成为形态构建的核心工具，创作者通过定义变量参数（如曲率、孔隙率、分形规则）精准控制造型，实现形态的快速迭代与优化。某创作团队利用 Rhino+Grasshopper 软件设计青瓷花器，通过调整分形算法参数，生成“枝蔓无限迭代”的非对称造型，突破传统花器的对称局限。AI 生成式设计则通过 GANs 算法学习传统陶瓷形态特征，生成“传统基因加当代审美”的多元化造型，如某工作室训练 AI 学习宋瓷特征后，产出兼具圆润线条与几何切割的新型器型。拓扑优化技术更以力学性能最优为目标，生成去冗余的轻量化造型，如陶瓷承重构件通过算法优化后，在保持强度的同时减少 30% 材料用量。

2.3 肌理与细节革新：从偶然生成到精准构造

数字扫描技术实现传统肌理的精准复刻与重构，某紫砂创作者通过高精度扫描传统“龙砂”泥料的自然肌理，导

入软件进行数字化重组，形成传统肌理加现代排布的新肌理语言。数字光刻（DLP）技术更能构建微米级精细肌理，某团队在透明氧化铝陶瓷表面打印光栅纹理，使作品在不同光线下呈现渐变光效。肌理参数化则将纹理密度、深度、走向等特征转化为可调控参数，实现肌理与造型的协同优化，如茶具手柄的防滑肌理随握持姿势参数动态调整。

2.4 釉色与材质复合革新：从单一均质到复合可控

釉色数字仿真系统通过建立釉料成分、烧成曲线、呈现效果的映射模型，实现釉色的精准预判与设计。某窑口利用该技术设计硅酸锌结晶釉，提前模拟不同温度下的花色分布与结晶大小，将试烧次数从十余次降至 2-3 次。多材料复合造型借助多喷头 3D 打印技术实现，某日用陶瓷作品通过不同喷头分别打印抗菌陶瓷内壁、温感釉料外壁与防滑陶瓷把手，形成材质分区到功能适配的形态语言。釉料与肌理的协同设计更成为新趋势，通过数字建模规划釉料流动路径，使釉色在肌理凹槽处堆积、凸起处薄覆，强化形态层次感^[2]。

2.5 数字驱动下形态语言的核心特征

综合来看，数字驱动下的陶瓷形态语言形成三大核心特征：参数化可控性，即形态的每一个要素（造型、肌理、釉色）均可通过数据量化调控，实现从模糊感知到精准定义的转变；生成式多元性，算法突破手工经验边界，呈现出非对称、复杂化、多元化的形态特征，如 AI 生成的非典型宋瓷造型；复合化协同性，实现造型、肌理、材质、功能的数字化协同设计，形成形态、功能、美学等一体化的表达逻辑^[3]。

3 数字驱动下陶瓷创作表达边界的演变

3.1 传统陶瓷表达边界的局限

传统陶瓷的表达边界受限于技术与材料特性，呈现四大局限：载体边界上，局限于实体陶瓷本身，表达依赖物理空间的视觉呈现，缺乏虚拟维度的延伸；交互边界上，以静态观赏或实用功能为主，缺乏与用户、环境的动态互动，表达具有被动性；功能边界上，多聚焦于实用（如茶具、餐具）或装饰功能，智能性、体验性功能缺失；传播与价值边界上，以实体作品为核心，传播受时空限制，价值主要体现为实体藏品或日用品，缺乏数字维度的价值延伸^[4]。

3.2 数字驱动下表达边界的多维拓展

3.2.1 载体边界：从实体单一到虚实共生

AR 增强现实技术实现实体与虚拟的叠加表达，某古陶瓷复刻项目通过高精度扫描宋代官窑瓷片，开发 AR 应用实现实体瓷片、虚拟完整器型、创作过程动画的叠加呈现，突破古陶瓷残缺展示的局限。数字孪生技术构建实体陶瓷的高精度虚拟模型，某陶瓷装置的数字孪生体可在虚拟展厅中进行拆解、变形、组合，实现实体创作到虚拟演绎的双向表达。元宇宙场景更催生虚拟专属陶瓷作品，某艺术家在元宇宙平台创作超大型可变形陶瓷雕塑，突破物理材料的尺寸与形态限制。

3.2.2 交互边界：从静态被动到动态响应

环境触发交互成为主流形式，某情感化茶具采用温感变色釉料与温度传感器，茶水注入后釉色随温度从浅蓝渐变至深蓝，实现环境、作品的动态表达。用户行为交互增强参与体验，某陶瓷灯具内置触摸传感器与LED模块，触摸手柄可改变灯光亮度与陶瓷表面光影图案，构建用户、作品的互动关系。数据可视化交互则将外部数据转化为形态语言，某城市主题陶瓷装置通过气象传感器采集PM2.5数据，实时调整表面肌理的凸起高度，实现数据、实体的可视化表达。

3.2.3 功能边界：从实用装饰到智能复合

智能感知功能落地实用场景，某智能花盆采用导电陶瓷材质与湿度传感器，可实时监测土壤湿度并通过APP推送浇水提醒，拓展陶瓷的实用边界。功能集成设计优化用户体验，参数化设计的咖啡具兼顾人体工学握感、茶水分离功能与温度保温特性，实现一器多能。健康服务功能成为新方向，某餐具采用抗菌陶瓷材料，通过数字优化形态提升清洁便捷性，契合当代健康需求。

3.2.4 传播与价值边界：从实体传播到跨维增值

数字技术打破传播时空限制，某陶瓷双年展同步搭建线上3D展厅，全球观众可通过VR设备沉浸式观赏作品细节。数字资产增值拓展价值维度，某3D打印陶瓷作品的创作过程与数字模型被铸造成NFT数字藏品，形成实体作品、数字资产的双重价值体系。用户参与式创作改变传统模式，某品牌开发线上交互建模工具，用户可自定义陶瓷茶具的造型、肌理与釉色，由工厂通过3D打印成型，实现创作者主导、用户共创的表达升级^[5]。

4 数字驱动陶瓷创作的现存问题与发展路径

4.1 现存核心问题

技术与艺术失衡：部分作品过度追求数字技术的炫技效果，如复杂参数化造型缺乏文化内涵，导致形态语言空洞、表达缺乏灵魂，沦为数字技术的陶瓷载体；材料适配瓶颈，3D打印陶瓷的层间结合强度不足、数字光刻对釉料光敏性要求过高、多材料复合的界面结合不紧密等问题，限制形态与表达的创新空间；人才素养不足，传统陶瓷创作者缺乏参数化建模、交互编程等数字技能，数字技术使用者缺乏陶瓷工艺知识，导致技术、艺术、材料的协同断裂；评价体系缺失，现有陶瓷评价体系仍以传统工艺标准（如拉坯平整度、釉色均匀度）为主，缺乏针对数字陶瓷的技术适配性、形态

创新性、表达完整性等评价指标。

4.2 优化发展路径

构建跨界协同模式，推动数字技术专家、陶瓷艺术家、材料工程师的跨界合作，建立材料特性分析、技术路径选择、创意设计、效果验证的闭环创作流程；突破技术材料瓶颈，加强数字陶瓷材料研发，如开发高强度3D打印浆料、光敏釉料；优化数字工艺参数，提升3D打印层间结合强度与烧成曲线的数字化调控精度；培养复合型人才，高校陶瓷专业增设数字设计、交互技术、材料科学等课程，开展传统陶艺家数字技能培训，培养懂工艺、通技术、有创意的复合型人才；建立多元评价体系，从技术应用合理性、形态语言创新性、材料特性表达、文化内涵传承、用户体验价值的五个维度构建评价指标，兼顾传统与创新、技术与艺术。

5 结语

数字驱动从造型逻辑、肌理细节、釉色材质三个维度重构陶瓷形态语言，形成参数化可控、生成式多元、复合化协同等特征，突破传统经验局限；同时推动表达边界在载体、交互、功能、传播四个维度实现从实体静态、单一封闭到虚实共生、动态开放的拓展，重构创作逻辑与价值体系。数字驱动的核心是传统工艺的数字化升级，而非技术替代传统，其健康发展需坚持技术适配材料、创意主导技术、传统赋能当代的平衡原则。

未来，AI将深度融入泥料配比、烧成控制等全流程；自修复陶瓷、柔性陶瓷等智能材料与数字技术结合，将催生形态可变形、功能自适应作品；数字技术对传统文化基因的解析，将实现技术—文化—表达的精准对接。后续可进一步探讨用户共创、数字版权伦理等议题，丰富研究广度与深度。

参考文献

- [1] 李砚祖. 工艺美术概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [2] 蔡秀玲. 数字技术在现代陶艺创作中的实践研究[J]. 陶瓷科学与艺术. 2025, 59 (08): 174-175
- [3] Zhang Y, Li J, Wang H. Research on 3D Printing of Alumina Ceramic with Complex Microstructure[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2021, 41 (3): 2156-2164.
- [4] 杨娟. 陶瓷产品形态设计的有机语义研究[J]. 工业设计. 2020(06): 81-82
- [5] [美] 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介: 论人的延伸[M]. 何道宽, 译. 北京: 商务印书馆, 2000.

Innovation and Breakthrough in Industrial Transformation: The Development History and Experience of Chinese New Energy Vehicle Industry

Yunyun Hou

Beijing Auto Museum, Beijing, 100160, China

Abstract

This paper analyzes the development trajectory of Chinese new energy vehicle industry, summarizes the experience and lessons that can be learned, and provides references for the subsequent development of the industry. It has significant theoretical and practical significance for enriching academic research, promoting the culture of new energy vehicles, and driving global industrial transformation and sustainable development. The research shows that the development of Chinese new energy vehicle industry has gone through three stages: the nascent and initial stage from 2001 to 2008, when national policies began to emerge, enterprises started to test the waters in research and development, and initial technological accumulation was achieved; the growth and promotion stage from 2009 to 2017, when market awareness increased, technological breakthroughs continued, and the scale expanded; and the expansion and strengthening stage since 2018, when market demand soared, technological innovation accelerated, industrial chain collaboration became closer, and international competitiveness enhanced. Experience shows that policy guidance and strategic planning are the solid foundation for industrial development, technological innovation and independent research and development are the core driving forces, industrial chain collaboration is the key support, and market openness and healthy competition are important engines.

Keywords

New energy vehicles; Industrial transformation; China; Development history; Experience and lessons

产业变革中的创新与突破——中国新能源汽车产业的发展历程与经验启示

侯昀昀

北京汽车博物馆, 中国·北京 100160

摘要

本文剖析中国新能源汽车产业的发展脉络, 总结可借鉴的经验启示, 为产业后续发展提供参考, 对丰富学术研究、传播新能源汽车文化及推动全球产业变革与可持续发展具有重要理论与现实意义。研究梳理出我国新能源汽车产业发展历经三个阶段: 2001-2008年为萌芽起步期, 国家政策初现, 企业试水研发, 技术初步积累; 2009-2017年为成长推广期, 市场认知度上升, 技术不断突破, 规模持续拓展; 2018年至今为发展壮大期, 市场需求激增, 技术创新加速迭代, 产业链协作紧密, 国际竞争力增强。经验表明, 政策引导和战略规划是产业发展的坚实根基, 技术创新及自主研发是核心动力, 产业链协同是关键支撑, 市场开放与良性竞争是重要引擎。

关键词

新能源汽车; 产业变革; 中国; 发展历程; 经验启示

1 引言

随着全球工业化进程加速, 传统燃油汽车的大规模使用引发严重能源与环境问题。新能源汽车因使用清洁能源、降低甚至实现尾气零排放, 成为解决这些问题的重要途径。中国作为全球最大汽车市场, 在本轮电动化和智能化转型中占据先机, 新能源汽车国内市场份额攀升, 海外市场不断拓

展^[1], 其产业崛起对中国汽车产业升级和高质量发展意义重大。历史研究是一切社会科学的基础, 当前我国新能源汽车领域学术研究缺乏对产业从萌芽到蓬勃发展动态历程的系统梳理与深入分析, 难以全面展现发展中的曲折与经验, 无法为长远发展提供连贯历史借鉴。鉴于此, 本文基于历史和文化视角, 探究中国新能源汽车发展历程, 梳理产业脉络, 分析各阶段政策导向、技术突破、市场表现及挑战, 为政府制定科学产业政策、产业未来发展及学术界研究提供参与支持。

【作者简介】侯昀昀(1993年), 女, 博士, 从事汽车文化, 博物馆学研究。

2 中国新能源汽车发展历程

2.1 萌芽与起步 (2001—2008年)

2.1.1 “863计划”与技术突破

2001年,中国启动“十五”期间“863计划”电动汽车重大专项,将新能源汽车技术研发提升至国家战略高度,标志着新能源汽车产业发展正式开启。2006年,比亚迪成功研发首款搭载磷酸铁锂电池的F3e电动汽车,为行业树立标杆,积累宝贵经验;2008年,一汽自主研发的奔腾B70HEV混合动力汽车,采用先进混合动力系统,提升能源利用效率,为混合动力汽车市场推广奠定基础。“863计划”推动车企在纯电动和混合动力汽车领域取得多项技术成果,提升了中国新能源汽车技术水平与竞争力,为后续产业快速发展筑牢技术根基。

2.1.2 政策早期引导与市场萌芽

2007年《新能源汽车生产准入管理规则》正式实施,是中国新能源汽车市场发展的重要一步。一方面,规则明确新能源汽车定义,为技术研发和产品生产提供清晰标准与方向;另一方面,严格规范新能源汽车企业生产资格与产品管理,要求企业需获国家发展改革委许可方可取得生产资格,且企业及产品需纳入《车辆生产企业及产品公告》管理,这一举措提高行业准入门槛,促使企业加大技术研发、生产设备和质量管理投入。在此政策引导下,中国新能源汽车市场开始萌芽,虽市场规模小、需求未完全释放,但前瞻性企业已积极布局,为未来市场竞争蓄力。

2.2 成长与推广 (2009—2017年)

2.2.1 “十城千辆”计划与公共领域推广

2009年国务院出台《汽车产业调整振兴规划》,发改委、工信部等部委为落实规划中发展新能源汽车的目标,启动“十城千辆”计划,即在3年内每年重点发展10个城市,每城推广1000辆新能源汽车,形成以点带面示范效应,推动其在公交、出租、公务等公共服务领域推广。然而,计划实施中面临诸多挑战。一是后置成本高,以纯电动公交车为例,购置价比传统燃油公交车高50%~100%,扣除国家补贴后,运营单位仍需承担高额购车费用;二是充电基础设施滞后,充电桩数量不足、布局不合理,导致充电困难,增加用户使用成本;三是技术性能待提升,存在续航不足、电池寿命短、充电慢等问题,影响用户体验与运营效率。尽管计划取得一定成效,但也暴露问题,为后续政策调整完善提供参考,推动政府和企业不断探索改进。

2.2.2 私人购车补贴与市场培育

2010年6月国家出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,拉开私人购新能源车补贴试点序幕,标志市场推广重点从公共领域转向私人消费领域。以比亚迪e6为例,补贴后价格降低约6万元,吸引大量消费者关注。数据显示,2010—2012年,我国私人购买新能源车数量从不足5000辆增至约1.2万辆,年增长率超50%。市场需求

带动车企加大研发生产投入,提升产品性能与质量,同时推动电池、电机、充电桩等上下游产业链协同发展,形成庞大产业集群,为产业可持续发展奠定基础。

2.2.3 技术路线调整与产业发展

2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,明确以纯电驱动为战略导向,重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车发展。这一调整综合考虑国内外技术发展趋势、市场需求及国家能源战略,促使车企加大相关技术研发投入,加快创新与产品升级步伐。以比亚迪为例,技术路线调整后,其进一步加大对纯电动和插电式混合动力汽车研发力度,推出唐、宋、元等王朝系列车型,这些车型在技术性能、续航里程、智能化配置等方面显著提升。同时,技术路线调整带动相关产业链发展升级,电池领域动力电池市场规模扩大,充电桩等基础设施建设加快,覆盖率与便利性提高。

2.3 快速发展与壮大 (2018年至今)

2.3.1 外资限制取消与市场竞争加剧

2018年我国正式取消汽车制造业外资准入限制,尤其在新能源汽车制造领域,深刻改变了市场竞争格局。新规发布仅1个月,特斯拉便宣布在上海临港自由贸易区建设超级工厂,对国内市场影响深远:一方面,特斯拉的技术优势树立行业新标杆,如比亚迪在其刺激下,加速刀片电池技术研发应用,在安全性与能量密度上实现显著突破;另一方面,特斯拉凭借品牌影响力、先进技术和成熟商业模式,迅速占据中国市场份额,Model 3和Model Y车型吸引大量消费者,虽挤压部分国内企业市场空间,但也激发国内企业创新活力与市场拓展能力,推动企业优化产品结构、提升品控与服务,满足消费者多样化需求。

2.3.2 市场爆发式增长与产业链完善

在政策支持、环保意识提升及基础设施完善的背景下,中国新能源汽车市场实现爆发式增长,在此背景下,中国新能源汽车产业链持续完善。电池领域,宁德时代等企业依托技术优势与规模化生产,成为全球领先动力电池供应商;电机、电控等核心零部件领域,汇川技术、精进电动等企业技术进步显著,市场份额提升;充电桩等基础设施领域,特来电、星星充电等企业加速布局,充电网络快速扩展。产业链完善为产业发展提供关键支撑,不仅降低生产成本、提升产品质量性能,增强产业抗风险能力,促进可持续发展,还推动技术创新与产业升级,助力新能源汽车产业迈向更高水平。

2.3.3 技术创新与智能化发展

近年来我国新能源汽车产业在电池技术与自动驾驶等关键领域创新活力强劲。以固态电池为代表的新型电池技术,研发与应用取得显著进展,有效提升电池能量密度、充放电效率,增强安全性与稳定性,为新能源汽车高效运行奠定坚实动力基础。同时,人工智能、传感器及通信技术的深度融合创新,推动自动驾驶技术蓬勃发展,为新能源汽车开

辟全新发展格局。例如小鹏汽车的 XPILOT 自动驾驶辅助系统持续迭代升级,引入自动导航辅助驾驶、智能召唤等前沿功能,优化用户驾驶体验,为智能出行增添便捷。智能化发展不仅提升产品附加值与市场竞争力,还推动汽车产业与信息技术、人工智能等领域深度融合,促进产业生态创新发展,为产业注入强大动力,使其在全球汽车产业变革中占据更重要地位。

3 中国新能源汽车产业发展的经验与启示

3.1 政策引导与战略规划是产业发展的坚实基础

自 2001 年“863 计划”将新能源汽车技术研发纳入国家战略后,一系列政策和战略出台为产业发展筑牢根基。购车补贴政策在产业发展初期发挥关键作用,降低消费者购车成本,激发市场需求;税收减免政策提供有力支持,降低消费者购车和企业运营成本,激励车企加大研发投入、扩大生产规模;第三,购车指标倾斜政策在大城市作用显著,北京、上海等城市优先发放新能源汽车购车指标,推动当地销量大幅增长,如北京 2024 年新能源汽车购车指标中签率显著高于普通燃油汽车指标,吸引更多消费者选购。最后,《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》的发布,为产业发展指明方向,促使车企加大相关技术研发投入,加快创新与产品升级,同时带动从上游原材料供应到下游整车生产销售的整个产业链蓬勃发展。

3.2 技术创新是产业发展的核心动力

梳理产业发展历程发现,技术创新是企业立足市场的根基,更是产业发展的核心驱动力。比亚迪长期深耕电池与整车制造技术研发,全方位布局市场,推动新能源汽车普及;宁德时代作为全球领先动力电池供应商,持续投入研发电池材料、电池系统设计及电池回收技术,降低生产成本,凭借技术优势在全球动力电池市场占据重要份额,为众多知名汽车品牌提供解决方案,成为产业供应链关键一环,助力中国新能源汽车产业在全球市场立足。

在新能源汽车技术创新中,产学研合作至关重要,其核心在于实现资源共享与优势互补。企业可借助高校和科研机构资源解决技术难题,提升创新能力;科研机构可依托企业市场经验,加快科研成果商业化应用。例如,上汽集团与上海交通大学达成战略协议,在新能源汽车动力总成、智能网联、轻量化材料等重点领域开展科研合作。如今上海交通大学在动力锂电池领域的科研成果已广泛应用于东风汽车、比亚迪等企业产品^[2]。此类协同创新有望催生更多成果并加速产业化,持续为行业注入活力与竞争力^[3]。

3.3 产业链协同是产业发展的关键支撑

在中国新能源汽车产业升级过程中,产业链上下游企

业通过“战略合资、联合研发、产能共建”等多元合作模式,实现资源共享与优势互补,成为推动产业规模化、高质量发展的核心动力。产业集群作为产业链协同的空间载体,进一步放大协同效应,对产业发展意义重大:一方面,企业通过产业集群实现资源共享、优势互补,降低生产成本,提高生产效率;另一方面,产业集群促进技术创新与人才集聚,集群内企业交流合作频繁,利于技术创新传播扩散,企业还可与科研机构合作获取最新技术成果,加快创新步伐^[4],为产业发展提供充足人力资源。

3.4 市场开放与良性竞争是产业发展的重要引擎

外资企业进入对本土产业产生全方位变革效应。以特斯拉为代表的外资企业,凭借电池管理系统、全自动驾驶等核心技术优势,为本土企业提供对标技术样本,加速本土产业创新迭代。同时,外资进入加剧市场良性竞争,倒逼本土企业拓展市场渠道、提升产品品质与服务能级,激发创新活力。如蔚来汽车以高端品牌定位为核心,通过 NIO House 用户社区、换电服务等模式创新,在细分市场建立竞争优势,推动我国新能源汽车产业整体竞争力系统性升级。

4 结语

中国新能源汽车产业的发展历程,从萌芽起步到成长推广,再到如今的快速发展与壮大,每一个阶段都蕴含着丰富内涵和深刻变革的同时,也积累了宝贵的经验,带来了深刻的启示:长期稳定的政策支持和高瞻远瞩的战略规划为产业发展提供了明确的方向和坚实的保障;技术创新与自主研发是核心动力,企业加大研发投入,产学研合作加速技术转化,提升了产业的技术水平和竞争力;产业链协同发展是关键支撑,上下游合作与产业集群发展,实现资源共享、优势互补,推动产业规模化;市场开放与竞争是重要驱动力,外资引入和国内市场竞争激发了企业的创新活力,促进了企业的成长和发展。

参考文献

- [1] 付于武.坚持长期主义,推动中国汽车产业高质量发展[J].汽车文化研究,2024,(01):3-13+244.
- [2] 上海市国资委.上汽联合上海交大在智能网联汽车等多领域开展合作[EB/OL].(2018-01-15)[2025-9-10].<http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588129/c8477973/content.html>
- [3] 黄辛.上海交通大学多项新能源成果获应用[N].中国科学报.2021-4-14.
- [4] 康学召,王明友.产业集群创新体系中政府行为研究[J].中国发展,2012,12(05):24-27.
- [5] 王明鹤.我国新能源汽车产业政策研究[D].吉林大学.2023.

On the directorial creation of Wagner's opera "The Valkyrie" produced by the National Centre for the Performing Arts—Based on the theory of "holistic art"

Weilun Guo

Central Academy of Drama, Beijing, 100006, China

Abstract

Richard Wagner's concept of the "Gesamtkunstwerk" (total work of art), proposed in the 19th century, aimed to eliminate the boundaries between artistic disciplines in stage production by integrating music, poetry, drama, and visual elements. This approach sought to achieve a unity of sensory and spiritual experience during performance while serving the construction of national consciousness within a specific historical context. Although the concept emerged before the establishment of the modern director system, it laid a transcendental foundation for the director's role as the central figure in integrated artistic practice in stage creation. This paper examines the contemporary practice of the "total work of art" through the lens of the National Centre for the Performing Arts' new 2025 production of *Die Walküre*. Director Davide Livermore transforms this classic opera into a contemporary "total theater" that integrates technology, culture, and emotion through the use of multimedia visual systems, automated spotlight tracking technology (ZacTrack), and cross-cultural creative strategies. The study argues that in the contemporary context, the "organic unity" pursued by Wagner's "total work of art" is not outdated but has evolved into a complex organizational logic led by the director and collaboratively constructed through heterogeneous media. Livermore's practice not only represents a high-level reinterpretation of the classic text but also serves as a powerful demonstration of the enduring vitality of the "total work of art" concept in the digital age. Furthermore, it offers a new paradigm for the global dissemination of Chinese stage technology within high-end artistic productions.

Keywords

Valkyrie; opera director; overall art; Wagner

论国家大剧院制作瓦格纳歌剧《女武神》的导演创作——以“整体艺术”理论为依据

郭纬纶

中央戏剧学院, 中国·北京 100006

摘要

理查德·瓦格纳在19世纪提出的“整体艺术”(Gesamtkunstwerk)理念,旨在舞台艺术创作中消除艺术门类的界限,整合音乐、诗歌、戏剧与视觉元素,实现观演过程中感官与精神的统一,并服务于特定历史语境中的民族意识建构。尽管其概念形成于现代导演制度确立之前,却为导演在舞台创作中成为整合性艺术实践的核心角色奠定了先验基础。本文以2025年中国国家大剧院新版《女武神》为研究对象,探讨“整体艺术”在当代舞台语境下的实践。导演达维德·利弗莫尔通过多媒体视觉系统、自动追光技术(ZacTrack)与跨文化创作策略,将这部经典歌剧转化为一个整合技术、文化与情感的当代“总体剧场”。研究认为,在当代语境中,瓦格纳“整体艺术”所追求的“有机统一”并未过时,而是演变为一种由导演主导、异质媒介协同共构的复杂组织逻辑。利弗莫尔的实践不仅是对经典文本的高水准再诠释,也是对“整体艺术”理念在数字时代生命力的有力证明,并为中国舞台技术在全球高端艺术制作中的传播路径提供了新的范式。

关键词

《女武神》; 歌剧导演; 整体艺术; 瓦格纳

【基金项目】中央高校基本科研业务费专项资金资助,中央戏剧学院导学团队(研究生)项目,《以瓦格纳的“整体艺术”主张为起点比较当代中西方导演在中国歌剧舞台上的创作实践》(项目编号:YNDX2504)。

【作者简介】郭纬纶(1995-),男,中国吉林长春人,在读博士,从事戏剧研究。

1 引言

“整体艺术”理念诞生于十九世纪中叶,根植于瓦格纳对艺术门类分工的批判与浪漫主义对统一性的追求。通过“无终旋律”的手法,他借助动机音乐推动剧情与人物情感,形成连续不断的音乐织体,使音乐与戏剧不可分割。这种整体性的要求甚至延伸到剧院结构的设计:在拜罗伊特节日剧

院中,他通过“神秘深渊”隐藏乐池,模糊乐手与观众的界限,强化沉浸幻觉,试图在建筑层面实现“有机统一”。

2 导演作为“整合中介”

在当代剧场中,导演的职能早已超越了“再现作者意图”的传统角色,而成为多重表意系统的组织者。导演必须在图像、声音、空间、身体与数字技术之间找到统一机制,并在跨文化的合作中调和不同的接受语境。这一整合不仅关乎舞台视觉与表演的协调,更关乎如何调度观众的感知,重建舞台的幻觉机制。在这一意义上,导演本身成为瓦格纳“整体艺术”理念在当代的延续与再创造者^[1]。

达维德·利弗莫尔在国家大剧院新版《女武神》中的实践,正是这种整合角色的生动体现。他通过多媒体舞美、自动化追光系统与跨文化创作策略,使经典文本在当代语境中焕发新的整体性。在这一过程中,舞台并不是元素的拼贴,而是一个由导演调度而生成的有机整体。

3 从理念到舞台:整体艺术的具象化

新版《女武神》的舞台整体建构,最显著的特点是多重媒介与舞美手段的有机融合。舞台深处的两面L形LED屏幕与镜面反射制造出纵深与延展的幻象,舞台地板的升降台则保证了舞美装置在叙事过程中的灵活切换。传统的大幕被替换为可升降的冰屏,既充当数字影像的载体,又成为舞台空间与观众视线之间的调节机制。整个舞台并不是单纯的布景拼贴,而是一个不断生成的“总体空间”,在其中,影像、道具、表演、光效与音乐彼此交织,形成流动的整体幻觉。利弗莫尔正是在这一动态整体中,回应了瓦格纳“消除界限、实现有机统一”的根本主张。

演出的开场即确立了这种整体化的逻辑。当“暴风雨动机”响起,原本看似真实的红色幕布投影在可升降冰屏上骤然破裂,瞬间显露出风暴与雷电。狼群的幻象在风云中出现,凝视着舞台前方插入岩石的诺顿之剑,观众立即被卷入了充满宿命感的神话氛围。这一场景并非单纯的舞台奇观,而是音乐、视觉与叙事的同步生成。瓦格纳在《歌剧与戏剧》中强调音乐动机与舞台幻象的结合,才能推动整体戏剧的发展,利弗莫尔的开场正是这一理念的当代实践:动机音乐与数字风暴共同引导叙事,正如达尔豪斯所指出的,“整体性并非形式统一,而是结构上多维度的共振”

这种多重整合也体现在第一幕的空间构建上。舞台的核心是一株巨大的古树,外部枯朽濒死,内部却隐藏着绿植与花园。当齐格琳德与齐格蒙德的情感逐渐升温,古树缓缓开启,仿佛揭示人物被压抑的生命力与内心渴望。树根化为桌椅,藤蔓化为楼梯,果实甚至能化作酒器使用,象征与功能交织为一体。瓦格纳曾言“舞台是情感的容器”,利弗莫尔正是通过古树的双重结构,使舞美不只是外部环境,而是人物心理的具象化。阿多诺在《寻找瓦格纳》中批判过整体艺术可能滑向“幻觉的统治”,但这里的古树表明,当幻象

与心理相互映射时,整体性不再是单纯的幻术,而是深化了人物与观众的情感共振。

与古树并列的另一重要装置是舞台前沿的诺顿之剑。利弗莫尔将其置于观众入场即可见的位置,打破了传统的第四面墙^[2]。剑不仅是叙事核心,同时也成为观演关系的中介。雷电效果从剑基延伸至舞台深处,使观众在视觉与空间上与舞台融为一体。瓦格纳的剧场理想本质上是一种共同体的仪式感,利弗莫尔借助这一装置实现了观演一体化的沉浸效果。整体性在此不仅是艺术元素的整合,更是观演共同体的生成逻辑。

进入第二幕,利弗莫尔在“实景—虚拟—象征”的统一上展现出新的层次。舞台中央的岩山与LED屏幕中的影像相互融合,雾气与烟尘真假难辨。沃坦与弗丽卡的争执置于实景山巅,而远山则在视频中化为火海废墟。实景装置本身并未移动,却因虚拟影像的变化而焕发出新的意义。瓦格纳未曾预料到数字技术,但他追求的“幻觉整体”在此得以扩展:真实与虚拟并非对立,而是共构整体幻觉的两个维度。雷曼在《后戏剧剧场》中指出,当代剧场的整体性来自异质媒介的共存,这一幕恰好印证了他的判断。

表演与特效的同步在沃坦召唤雷电的场景中达到高潮。演员高举双手,冰屏随之降下,雷电自其手中迸发。技术在此并非取代表演,而是成为表演的延伸,演员身体与神话幻象融为一体。瓦格纳在其著作中曾批评“炫耀奇观”的空洞,但若技术能与表演逻辑紧密结合,便能成为整体艺术的必要一环。利弗莫尔的处理恰恰说明了这一点:舞台幻象并非单独存在的奇观,而是音乐、身体、光影的有机合成。

第三幕的《女武神的骑行》则充分体现了剧场假定性与观众接受机制的统一。冰屏投射出飞马,悬挂于空中的特技演员模拟骑行,而真正的歌剧演员则从舞台升起的岩山中登场。观众同时接受“飞翔的舞者”与“歌唱的演员”这一“一角两身”的设定。达豪斯认为,瓦格纳的整体性并不是形式上的一致,而是观众经验的整体化。利弗莫尔的处理正是如此:观众在幻象与现实的张力中主动完成统一,整体性在这里成为观演关系的产物。

布伦希尔德的心理冲突通过舞台幻象得到强化。当她陷入矛盾与压抑时,冰屏上出现大片黑水,象征其内心的沉重与无力。与此同时,黑水也为舞台转场提供了遮蔽,使岩山到古树的转换在观众不觉察中完成。利弗莫尔在此实现了“技术—叙事—心理”的双重统一:幻象既推动剧情,也外化人物心理。正如瓦格纳所强调的,艺术必须同时服务于戏剧与心灵,利弗莫尔的处理为这一原则提供了数字时代的舞台化例证。

空间与影像的延展进一步强化了这种整体感。L形LED屏幕与镜面反射制造出无限延伸的空间幻觉,舞台地板的升降装置保证了场景的流动。取消传统大幕、改用冰屏,使舞台始终保持开放状态,形成不断生成的视觉整体。这种

空间处理方式与瓦格纳在拜罗伊特的建筑理想形成呼应：消除物理边界，营造沉浸体验。利弗莫尔借助数字空间，使这一理念在当代表演中获得新的形态。

综观全剧，利弗莫尔的导演实践展示了一种多维度的整体艺术。他并非单纯依赖舞台科技，而是将音乐、表演、舞美、影像与心理体验整合为一个不断生成的有机系统。瓦格纳的整体艺术在此不再是浪漫主义的乌托邦，而是由导演操控、观众经验建构的舞台现实。这一版本的《女武神》表明，整体艺术在当代并未消逝，而是在导演的整合性实践中获得了新的生命力。

4 技术作为幻觉系统：舞台整体性的另一维度

在利弗莫尔看来，多媒体与舞台技术并非单纯的辅助工具，而是剧场幻觉建构的核心资源。他强调技术的审美组织性，通过精准调度，使“技术展示”转化为“幻觉系统”。这种策略不仅回应了瓦格纳关于“艺术门类有机统一”的理想，也为整体艺术在数字时代的拓展提供了可能^[1]。

最具代表性的便是冰屏的应用。不同于传统大幕的替代物，冰屏在本次制作中被纳入整个多媒体舞台系统，与背景LED墙和镜面反射形成统一的视觉逻辑。其通透与可投影的特性，使图像与表演能够叠合为双重幻觉，而不相互干扰。更值得注意的是，冰屏作为中国制造的技术产品，早在利弗莫尔执导米兰斯卡拉歌剧院《图兰朵》时就曾引入，此次在国家大剧院的创作中更得益于在地化的条件，而在屏幕使用面积上得到大幅扩展。这不仅增强了整体幻觉的可能性，也标志着中国舞台科技在国际高端制作中的深度参与。

与影像系统相辅相成的，是灯光控制与自动追光系统的全面升级。本次制作使用两张MA2 Fullsize控台集中管理所有灯光、特效与追光，从而确保整体节奏的同步与协调。更具突破性的，是国家大剧院首次大规模引入了ZacTrack自动追光系统。该系统通过在演员服装中嵌入微型信标进行实时定位，配合舞台灯桥上的十一组锚点，形成覆盖半径十五米的三维追踪范围。与传统依赖人工操作的固定布光不同，ZacTrack能够根据演员的移动自动分配追光，使光线布局更加立体灵活。在《女武神》中，舞美装置庞大且层次繁复，演员常常需要穿梭于不同景别之间，若依靠传统追光方式，极易破坏空间的整体感。ZacTrack的运用，使光源

与演员的关系不再是制约，而是动态跟随，保证观众既能捕捉表演细节，又不会因光斑干扰而出戏。

然而，利弗莫尔的技术观并不是将舞台完全交给自动化。由于演出中影像的亮度变化极为频繁，导演团队保留了人工在控台上的实时调节，以平衡灯光与影像的光比。也就是说，ZacTrack提供的是精准的空间定位，而艺术性的“最后一笔”依然来自人工判断。自动化与人工控制的协同，不仅保证了技术的可靠性，也保持了导演对于整体舞台美学的掌控。利弗莫尔的处理证明，只有在导演的审美调度下，技术才可能从机械展示转化为幻觉整体的一部分。

利弗莫尔在《女武神》中的技术运用，展示了舞台整体性的另一维度。他将冰屏、LED、自动追光与人工控制整合为一个幻觉系统，使影像、光线与表演融为一体。技术不再是附属的工具，而成为舞台幻觉生成的基础条件；导演不再是技术的被动使用者，而是其审美组织者与整合者。这一策略不仅呼应了瓦格纳“整体艺术”的理想，更为整体艺术在数字媒介时代的再生提供了现实路径。

5 结语

整体艺术在当代表演中的复活并不意味着问题的消失。阿多诺早已提醒我们，整体艺术有可能滑向“幻觉的统治”，成为意识形态控制的工具。在今天，过度依赖数字技术的舞台同样可能带来审美同质化与观众疲劳。当一切幻觉都可以通过屏幕和特效生成时，舞台的独特性反而面临被削弱的危险。因此，整体艺术在数字时代的真正挑战，并非在于技术能否制造出更强的舞台奇观，而在于导演能否保持“有机统一”的核心精神。技术应当为表演服务，而非取代表演；幻觉系统应当引导观众的沉浸，而非遮蔽人物的情感。这要求导演始终在整合中保持批判意识，既利用技术带来的自由，又警惕幻觉系统可能的异化。

参考文献

- [1] 匡国清,王小京.一部布伦希尔德的神话悲剧——观国家大剧院制作瓦格纳歌剧《指环》之《女武神》.歌剧,2025(06): 30-37
- [2] 赵璐璐.从《女武神》看瓦格纳乐剧理念的结构化呈现.艺术探索,2022, 36(05): 93-98.
- [3] 刘彦玲;李栋.一场带来“绝对的经验”的《女武神》.歌唱艺术,2025(06): 22-28.

Research on the Intangible Cultural Heritage of Gongbu Xiangjian from the Perspective of Strengthening the Sense of Community for the Chinese Nation

Jinglin Zhuang Yiran Zhang Yu Rong Fan Liu Gongga Sangbu

Xizang Minzu University, Xianyang, Shaanxi, 712000, China

Abstract

This paper, based on the contemporary context of consolidating the sense of community for the Chinese nation, takes the intangible cultural heritage—Gongbu Xiangjian from the Gongbu region of Nyingchi, Xizang as its research subject. Through multidimensional research methods, it systematically traces its historical development, cultural connotations, and current inheritance status, delves into the multiple challenges faced in its dissemination and promotion, and proposes innovative development paths from aspects such as digital communication, talent cultivation for heritage transmission, and cultural-economic integration. The study shows that Gongbu Xiangjian, as a typical carrier of multi-ethnic cultural integration, holds significant practical implications for enhancing Chinese national cultural identity and promoting ethnic unity and progress through its living inheritance and innovative development. This research not only provides practical references for the protection and dissemination of Gongbu Xiangjian culture but also offers valuable insights for the inheritance and development of other ethnic intangible cultural heritage projects.

Keywords

sense of community for the Chinese nation; Gongbu Xiangjian; intangible cultural heritage; cultural inheritance; dissemination innovation

铸牢中华民族共同体意识视角下的工布响箭非遗文化研究

庄婧琳 张一然 荣钰 柳凡 贡嘎桑布

西藏民族大学, 中国·陕西 咸阳 712000

摘要

本文基于铸牢中华民族共同体意识的时代背景,以西藏林芝工布地区的非物质文化遗产—工布响箭为研究对象,通过多维度研究方法,系统梳理其历史脉络、文化内涵与当代传承现状,深入剖析其在传播推广中面临的多重挑战,并从数字化传播、传承人才培养、文化经济融合等方面提出创新性发展路径。研究表明,工布响箭作为多民族文化交融的典型载体,其活态传承与创新对于增强中华民族文化认同、促进民族团结进步具有重要现实意义。本研究不仅为工布响箭文化的保护与传播提供了实践参考,也为其他民族非遗项目的传承发展提供了有益借鉴。

关键词

中华民族共同体意识; 工布响箭; 非物质文化遗产; 文化传承; 传播创新

1 引言

在新时代文化强国战略背景下,铸牢中华民族共同体意识作为国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂,其重要性日益凸显。中华文明作为各民族优秀传统文化的集大成者,为这一意识的培育提供了深厚的历史根基与思想源泉。西藏林芝工布响箭文化,作为西藏非物质文化遗产的重要组成部分,不仅是藏族传统体育的典型代表,更是中华民族多元一体文化格局的生动缩影。在全球化进程加速与信息技术迅猛发展的今天,文化传播格局发生深刻变革,网络平台成为文化传承与传播的关键阵地。因此,深入研究工布响

箭文化的传承与传播路径,对于推动民族文化的活态传承、促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识具有重要的历史意义与社会价值。

2 工布响箭的历史脉络与文化内涵

2.1 悠久历史与起源传说

工布响箭,藏语称“毕秀”,因其箭头带哨口,射出时响彻云霄而得名,是工布藏族传承千年的传统技艺。据巴鲁老师(西藏自治区级毕秀制作技艺传承人)介绍,工布响箭拥有900多年的历史,传说是工布王阿吉杰布在打仗时发明的。当时,箭头带哨子的设计不仅能起到威慑敌人的作用,其响声还能在战场上鼓舞士气,后来逐渐演变为胜利和吉祥的象征。这一传说不仅赋予了工布响箭深厚的历史底蕴,也反映了其在工布地区社会生活中的重要地位。

【作者简介】庄婧琳,女,中国山东日照人,本科,从事英语研究。

2.2 从贵族专属到全民参与

在历史上,工布响箭曾是贵族专属的游乐项目,普通平民难以参与。然而,随着社会的进步和党的政策扶持,这一传统技艺逐渐走入寻常百姓家。解放后,工布响箭慢慢变成普通人都能参与的活动,如今在林芝地区,参与射箭的人数已达3万多人,占当地人口比例相当可观。这一转变不仅体现了社会公平与包容,也彰显了工布响箭文化在民间的深厚根基。

2.3 多民族文化融合的生动载体

工布响箭不仅仅是一项射箭运动,它还融合了箭歌、箭舞等文化元素,比赛时参与者身着藏装,充分展现了藏装的魅力。在制作工艺上,工布响箭更是凝聚了多民族的智慧,如珞巴族的箭镞锻造技术、藏族的装饰纹样,以及与内地交流中吸收的涂漆工艺等。这些元素共同构成了工布响箭独特的文化内涵,使其成为多民族文化交融的生动载体,体现了中华民族多元一体的文化格局^[1]。

3 工布响箭的传承现状与现实困境

3.1 传承人群体的特征与挑战

工布响箭传承人群体特征明显,年龄上长者占比高,因技艺精通需长期学习实践积累,而当代年轻人生活方式与职业选择多元,对传统技艺关注参与度低;职业方面,多数传承人务农,这和工布响箭起源于农村、与百姓生产生活紧密相连有关,农闲时参与活动为传承提供了时间,部分文化工作者和退休人员也因热爱与责任感加入传承队伍^[7]。然而,传承人培养面临挑战,其传承主要依靠师徒和家族传承,学习耗时费力且短期经济回报不明显,许多年轻人因此却步,新加入者数量少,传承人才断层问题愈发突出,正如巴鲁老师所言,教徒弟不易,年轻人常因挣钱少学一阵就转行。

3.2 传承方式与特点

工布响箭的传承方式主要有口传心授和师徒传承。口传心授是重要方式,老一辈传承人借口头讲述与亲身示范,把响箭制作工艺、射箭技巧、比赛规则及相关文化内涵等传给下一代。此方式重实践经验传递,能让学习者直观感受其魅力,但传承内容易受个人理解与记忆左右,传承范围也受限。师徒传承是主要途径,传承人会挑选有兴趣、有天赋的年轻人当徒弟系统培养。师傅不仅授技艺,还注重培养徒弟品德与对传统文化的热爱,徒弟需长期跟师学习实践以掌握技艺与文化内涵。不过,该传承方式存在传承周期长、传承效率低等挑战^[2]。

3.3 传承面临的现实问题

工布响箭传承困境重重。其一,传承主体青黄不接,城市化致工布地区青年大量外流,生活方式与价值观转变,现代娱乐和新兴职业吸引力大增,年轻人对工布响箭缺乏认知与认同,参与传承意愿低迷,代际断层明显。其二,资金保障匮乏,传承发展需物质支撑,可目前主要靠传承人个人投入和有限政府补贴,未形成多元筹措机制,单一资金来源

让传承工作难以为继,制约其活态传承。其三,社会认知薄弱,虽为自治区级非遗项目,但社会影响力有限,多数人知之甚少,缺乏广泛社会支持,难以营造良好文化生态。其四,时代适应性欠佳,现代科技发展、娱乐多样,工布响箭形式创新滞后,生存空间被挤压^[6]。

4 工布响箭的传播现状与问题分析

4.1 传播渠道与范围

目前,工布响箭主要借助旅游、文化活动及媒体等渠道传播。旅游方面,林芝地区将其融入旅游线路,游客参观雅鲁藏布大峡谷等景点时,可观看或体验响箭表演,每年约30%的游客参与相关活动,传播范围遍及全国及部分海外地区。文化活动领域,工布响箭活跃于民俗文化节、传统体育赛事等场合,工布新年期间的比赛吸引众多游客与媒体,林芝市还组织团队参与国内外文化交流活动,如“千人工布响箭齐发一吉尼斯世界纪录评选活动”,扩大其国际影响力。媒体传播上,传统媒体曾有报道,新媒体兴起后,短视频等平台成为新阵地,但整体在新媒体传播尚处起步,范围和深度有待提升,需探索更有效的传播方式^[5]。

4.2 传播效果与影响

现有传播方式在吸引受众与提升文化影响力上成效初显。旅游体验与文化活动现场参与,让受众亲身感受工布响箭的独特魅力,激发其兴趣与热爱。线上访谈里,参与过相关活动的游客都称对工布响箭有了更深入了解,且愿意推荐给他人。媒体报道与网络传播也提高了其知名度,部分报道和视频在网络广泛传播,引发网友讨论关注,让更多人知晓这一非遗项目^[3]。此外,工布响箭的对外传播推动了当地文化旅游产业发展,不少游客因对它感兴趣而前往林芝旅游,进而带动餐饮、住宿、交通等相关产业,为地方经济增长贡献了力量。

4.3 存在的问题与不足

其一,传播内容缺乏创新,多聚焦于制作工艺、比赛规则和传统表演,形式单一,未深度挖掘文化内涵并创新表达,难以吸引年轻受众,无法满足其多元化、个性化需求。其二,传播平台单一,虽借助传统旅游、文化活动及媒体渠道,新媒体传播也缺乏系统性与专业性,自媒体内容质量参差不齐,难以形成有效影响力,且国际传播参与度低,与国外媒体、文化机构合作少,限制了国际传播范围。其三,传播受众狭窄,主要集中在旅游爱好者和非遗文化兴趣人群,对普通民众尤其是年轻一代吸引力和知名度低,原因在于传播缺乏针对不同受众的精准策略,未充分考虑其兴趣与接受习惯,影响了传播效果^[4]。

5 工布响箭文化传承与传播的困境调研数据分析

5.1 问卷调查结果分析

本次调研共发放427份问卷,回收427份,有效问卷427份,覆盖林芝本地(38.88%)、西藏其他地区(45.67%)、

西藏以外(15.46%)三大人群,包含汉族、藏族、门巴族等多个民族。认知度断层与传播渠道失衡:整体认知匮乏,70.26%的受访者不了解工布响箭,仅29.74%表示知晓。区域差异明显,林芝本地认知率(41.3%)显著高于西藏其他地区(27.8%)和区外(8.2%)。传播渠道依赖传统媒介,主要渠道分别为电视/广播(68.15%)、网络(68.15%)及书籍(66.74%),线上内容触达率低,深度知识缺失,仅13.11%比较了解使用场合与射击规则,36.07%完全不了解使用规则。受众兴趣聚焦与文化价值认同:兴趣点分布上,制作材料(50.12%)与比赛规则(46.6%)最受关注,文化背景(42.62%)、射击过程(40.98%)次之。价值认同方面,历史文化价值(68.38%)居首,艺术审美(53.86%)与娱乐休闲(52.69%)次之。传播痛点与改进诉求:传播不足归因中,61.04%认为“内容缺乏吸引力”,50.2%指出“缺乏专业传播人才”,45.78%批评“传播范围局限”,41.37%质疑“渠道单一”。改进方向上,内容优化方面,呼吁强化文化背景宣传,建议增加射击体验内容;形式创新方面,64.4%支持非遗+短视频,49.41%主张与现代文化结合(如动漫、游戏);技术需求方面,可通过VR/AR技术体验制作过程,并实施在线互动教学。

5.2 个人访谈结果分析

爱好者被工布响箭独特的文化魅力,尤其是背后的历史故事和民族风情深深吸引,不过他们指出,获取相关信息的渠道有限,多靠网络零散资料和民间口口相传,限制了其影响力扩大。传承者称传承工布响箭挑战诸多,年轻人了解少、参与意愿弱,传承出现断层,且资金短缺,活动与赛事开展缺乏支持,但他们也在积极探索新传承方式,如进校园开讲座、参与文化交流等。体验者认为参与活动新奇有趣,能提升大众对其的认知与兴趣,但活动组织和宣传有待加强,部分体验环节讲解不细,影响体验深度。总体来看,工布响箭虽有独特魅力和受众基础,但传承与传播问题不少。

6 工布响箭文化传承与创新的发展路径

6.1 数字化传播体系构建

为推广响箭文化,可借助新媒体多举措发力。一方面开展新媒体宣传推广,制作响箭短视频,全方位呈现其制作工艺、竞技规则与独特魅力;举办线上线下结合的体验活动,线上直播比赛、线下开办体验营,让大众近距离感受激情乐趣以吸引关注。另一方面推进新媒体矩阵建设,在小红书、抖音等平台建传播账号,以模块化内容呈现制作流程、竞技规则及文化符号等。同时,开发“响箭数字博物馆”微信小程序,用3D建模展示不同流派响箭形制差异,联合林芝文旅局开展“非遗直播周”,对赛事进行多机位直播。

6.2 传承人梯队培养机制

传承人才培养:推动响箭走进校园,将其纳入学校特色兴趣课程体系,定期邀请经验丰富的老艺人到校授课,传授技艺与文化内涵。建立专业的响箭传承基地,为有潜力的

传承者提供系统培训,并给予一定的生活补贴和奖励,激励年轻人投身传承事业。

教育体系衔接:在西藏大学、西藏民族大学等高校设立“民族传统体育”选修课(建议2学分/32课时),编制《响箭文化教程》教材。建立“1+N”师徒制,1位自治区级传承人带徒不少于5人,配套生活补贴。

6.3 文化经济融合发展

产业链延伸与文创产品开发:对响箭文化元素进行深度挖掘,延伸产业链,开发响箭主题文创产品线,如1:10合金模型(含非遗传承人签名证书)、采用工布传统氍毹工艺的响箭纹样围巾等各类精美的响箭主题纪念品。

赛事经济与旅游带动:定期举办大型响箭赛事,吸引各地游客前来观赛旅游,带动当地餐饮、住宿等行业繁荣发展。打造“响箭赛事经济圈”,参照环法自行车赛模式,设计“藏东南响箭文化走廊”(串联林芝、山南10个传统赛点),配套开发AR实景导览系统。

7 结语

工布响箭是中华民族多元文化重要组成部分,承载历史记忆与民族情感,其传承发展关乎地域文化延续,是铸牢中华民族共同体意识的关键。本次研究深入剖析了工布响箭非遗文化在传承与传播中的困境,传承方面有传承人青黄不接、资金不足、社会认知薄弱、时代适应性差等问题,传播方面存在内容缺乏创新、平台单一、受众狭窄等问题。针对此,我们提出构建数字化传播体系、完善传承人培养机制、推动文化经济融合等方案。实践中,宣传推广提升了其社会关注度,人才培养注入新活力,经济带动方案促进地方产业繁荣。

参考文献

- [1] 王楠,韩灿.非遗视域下“工布响箭”的传承与发展研究[J].冰雪体育创新研究,2023,(12):26-28.
- [2] 杨建军.中华民族文化认同视野下的藏族工布响箭研究[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2019,40(02):126-131.
- [3] 谷枫,韦晓康,于浩,等.“工布响箭”的文化变迁与传承保护[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(03):89-93.
- [4] 杨建军.西藏工布响箭研究[J].体育文化导刊,2009,(05):124-125.
- [5] 王兴怀,杨建军.博弈论视角下藏族工布响箭文化遗产保护研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2014,29(03):135-140.
- [6] 杨建军,阎智力.论藏族工布响箭文化遗产保护的博弈策略[C]//体育文化遗产论文集.西藏民族学院,2014:261-267.
- [7] 张京菁.非物质文化遗产保护视角下工布响箭的传承困境及策略研究[C]//国家体育总局体育文化发展中心,中国体育科学学会体育史分会.2022年体育非物质文化遗产学术大会摘要集.西藏民族大学体育学院,2022:157.

On the serial performance of actors in grassroots art troupes

XiongShi Zhuang

Siyang County Local Opera Protection Center, suqian, Jiangsu, 223700, China

Abstract

Within China's contemporary opera ecosystem, grassroots theater troupes—serving as the grassroots units of traditional cultural inheritance—constantly face triple pressures from talent shortages, funding constraints, and market competition. Unlike professional troupes with clearly defined roles and complete performance configurations, grassroots troupes often grapple with the dilemma of “inconsistent cast availability” due to limited staffing and talent attrition. Against this backdrop, “cross-genre performances” — where actors perform beyond their original roles, spanning different categories or even opera genres—have gradually become a norm for sustaining grassroots troupes' operational vitality. This paper examines the survival realities of grassroots troupes, exploring the causes, practical value, current challenges, and development pathways of cross-genre performances, offering micro-level insights to support the preservation of grassroots opera traditions.

Keywords

grassroots art troupe; survival dilemma; serial performance

论基层文艺院团演员的串行表演

庄雄师

泗阳县地方戏种保护中心，中国·江苏·宿迁 223700

摘要

在当代中国戏曲生态体系中，基层文艺院团作为传统文化传承的末梢神经，始终面临着人才、资金、市场的多重挤压。与专业院团分工明确、行当齐全的演出模式不同，基层院团常因编制有限、人才流失而陷入“一台戏凑不齐角色”的窘境。在此背景下，“串行表演”——即演员突破本行当限制，跨角色、跨行当甚至跨剧种承担表演任务的现象，逐渐成为基层院团维持演出生态的常态。本文将从基层院团的生存现状出发，探讨串行表演的成因、实践价值、现实挑战及发展路径，以期为基础戏曲艺术的存续提供微观视角的思考。

关键词

基层文艺院团；生存困境；串行表演

1 引言

在基层文艺院团的戏曲生态中，“串行表演”作为演员跨行当、跨角色承担表演任务的特殊实践，本质上是传统戏曲行当体系在当代基层领域的适应性重构。串行表演既对传统行当的规范性构成挑战，亦在实践中形成“技艺通融—身份重构—生态维系”的基层戏曲传承范式，应将其置于非遗活态传承的语境中重新审视，通过建立“行当弹性”理论框架，构建专业规范与基层实践的对话机制，为新时代基层戏曲生态的可持续发展提供学理支撑。研究拓展了戏曲行当研究的维度，揭示了民间戏曲实践中“制度性变通”的文化智慧，对非遗保护中“标准化”与“在地化”的张力平衡具有启示意义。

2 基层院团串行表演的结构性困境

2.1 人才断层，行当建制的瓦解与演员的“一专多能”

传统戏曲讲究“一行当一世界”，生旦净丑各有严格的程式规范与表演体系。但在基层院团，“专人专行”早已成为奢望。以笔者所在的县级淮海戏剧团为例，全团在职演员仅有 20 多人，需承担传统戏、现代戏、新编戏等不同类型剧目的演出。作为基层院团，演员人数也不算少，基本能够完成大部分戏曲剧目的创作演出，其中，主工丑行的演员仅笔者本人 1 人，不仅要在《三拜堂》中饰演丑角史策，还要在《刑场上的党课》中饰演国民党军团长“富流油”，该角色应归为花脸，在《娘亲》中饰演酒店老板“胡大来”，该角色应归为生行，而一位原本工青衣的演员，因缺乏老旦人选，不得不临时学习老旦的身段、念白，在《条河谣》中出演 90 岁老太太。这种“因人设角”的现象，本质上是人才断层下的被动选择——年轻演员基本功不扎实，无丰富的舞台表演经验，无法很快胜任一些剧目重要角色，老一辈演

【作者简介】庄雄师（1972-），男，中国江苏宿迁人，本科，二级演员，从事戏剧表演研究。

员退休后，行当建制随之瓦解，仅存的演员不得不突破行当壁垒，在不同行当角色中辗转。

2.2 资金与编制的双重枷锁

基层文艺院团的演员工资、社会保险、剧目创作经费以及办公经费主要是靠地方财政补贴，或通过政府购买文艺演出获得一定的演出经费补助，因此资金有限导致难以引进优秀的专业人才。以笔者剧团为例，人头经费仅4万元每年，除去舞美、服装、道具、办公经费支出开销，演员人均月工资不足3000元，很难让年轻演员心无旁骛苦练基本功，对基层院团发展、演员培养缺乏延续的培养模式，严重制约着院团的健康发展。再一个是事业单位编制名额僵化，基层院团编制名额少，有时即使增加了编制名额，也只有几个，很难将缺少的行当配齐，也促使一些年轻演员改行快速流失，进一步加剧了人才荒、行当缺的现象。当一台戏需要8个角色，而团里只有5个演员时，“一人分饰多角”“一行当演百戏”便成了维持演出的唯一路径。

2.3 演出市场的现实倒逼

基层院团的演出阵地主要在乡村集镇、社区广场等场所，观众更看重“舞台的豪华”“灯光炫丽”“剧情热闹感人、又哭又笑”的演出效果，对行当的专业性要求相对宽松。在送戏下乡的演出中，基层院团常需在一场演出中演出传统古装戏，还要上演现代戏，甚至还要演出小品、舞蹈等不同类型的剧（节）目，演员需在多个角色中不停更换改变化妆、服装，保证演出的顺利进行，市场需求倒逼着演员必须具备“多面手”的能力，而串行表演恰恰满足了基层观众对“剧目丰富度”的期待，形成了“演员能串，观众爱看”的生存逻辑。

3 串行表演的实践价值

3.1 演员技艺的跨界融合与全能发展

串行表演打破了“一而终”的行当局限，迫使演员在跨行当实践中拓展艺术边界。以笔者本人作为丑行演员为例，传统丑角重“诙谐”“机巧”，而串演老生时需研习“苍劲”“沉稳”的台步、唱腔，串演花脸时需掌握“炸音”“虎音”的发声方法。这种跨行训练看似偏离专业，实则倒逼演员深入理解戏曲表演的共性规律—无论是哪个行当，“唱做念打”的基本功、“手眼身法步”的程式规范都是相通的。笔者在串演大型现代淮海戏《娘亲》中“胡大来”（生行）时，大型现代淮海戏《刑场上的党课》中国军团长“富流油”（二花脸）曾将丑角的“矮子步”和声腔与花脸、生行的“身段、声腔”相结合，创造出一种兼具粗犷、细腻与幽默的表演风格，获得观众和专家的认可，这种灵活的角色行当的转换创新，恰恰是串行表演赋予演员的独特艺术体验。

3.2 院团生存的弹性机制与文化存续

在基层院团，串行表演本质上是一种“低成本高产出”的生存策略。通过演员的角色复用，院团可在有限人力下维持年均300场以上的演出场次，确保传统戏曲在基层的存在

感。笔者所在的地方淮海戏剧团，通过“演员串行+剧目轮换”的模式，在演员行当配备不齐的情况下，每年新创排演一部大型现代淮海戏、小型现代淮海戏根据演出需要不断更新，演出范围覆盖周边30余个乡镇。这种“麻雀虽小，五脏俱全”的运作方式，让淮海戏在基层始终保有演出阵地，避免了因人才匮乏而导致的艺术断层。从文化传承角度看，串行表演虽非理想状态，却为传统戏曲在基层保留了“活态”传承的可能，演员在串演中积累多行当经验，可将技艺传递给后辈，形成非科班式的传承链条。

3.3 观演关系的重构与民间审美互动

基层观众对戏曲的接受往往更注重“故事性”与“情感共鸣”，而非行当的纯粹性。当演员在串行表演中融入生活化的表达（如丑角的幽默语言融入老生戏），反而拉近了与观众的距离。例如，笔者在串演现代戏《娘亲》中的胡大来时，将丑角的“贯口、绕口令”运用于该角色的念白中，既符合角色身份，又让观众倍感亲切。这种串行的表演，在基层演出中形成了独特的艺术感染力，体现了民间审美对戏曲表演的重塑—串行表演不再追求“学院派”的行当纯粹，而是以“观众看得懂、看得乐”为首要目标，构建起更具弹性的观演关系。

4 串行表演的现实挑战

4.1 表演深度的消解与艺术质量的失衡

串行表演的最大困境在于“广度”与“深度”的矛盾。当演员长期在多个行当中切换，难以沉下心专工某一行当的精髓。长期让一位本工小生的演员，因频繁串演花脸，可能导致小生的“儒雅”气质被花脸的“粗放”所稀释，形成“行行都会，行行不精”的尴尬局面。在基层院团，“串演”常被等同于“救场”，演员为应付演出，往往只能掌握角色的“皮毛”（如几句唱腔、几个程式动作），难以深入挖掘角色的心理内涵。这种“快餐式”表演虽能维持演出数量，却导致艺术质量难以达到高标准的要求，长此以往，可能削弱观众对戏曲专业性的认知。

4.2 演员职业发展的迷茫与身份认同危机

传统戏曲演员讲究“一招鲜，吃遍天”，而行当的模糊化让基层演员陷入身份认同困境。笔者曾与多位串行演员交流，他们普遍反映：“演了一辈子，不知道自己到底是哪一行，作为专业院团的一名演员，我们的表演像‘四不像’”。这种迷茫不仅来自技艺层面的不纯粹，更源于行业评价体系的排斥—在各类戏曲赛事、评奖中，串行表演常被视为“非专业”，演员难以凭借跨行当表演获得职业认可。此外，长期串演不同角色可能导致演员身体损耗加剧，易引发声带损伤，而基层院团往往缺乏专业的嗓音保护指导，进一步影响演员的艺术生命。

4.3 传统行当体系的解构与戏曲生态的隐忧

串行表演的常态化，客观上冲击了戏曲行当体系的完整性。行当是戏曲艺术高度提炼的产物，每个行当都承载着

独特的文化符号与审美规范。当基层院团不再强调行当边界，年轻演员可能从人行起就缺乏对行当专业性的敬畏，导致传统程式的简化与流失。例如，部分基层院团在排演《霸王别姬》时，因缺乏专业花脸演员，让武丑演员串演项羽，虽勉强完成演出，却失去了项羽“楚霸王”的霸气与悲壮，将经典剧目演成了“闹剧”。这种对传统的解构，若在基层长期蔓延，可能导致戏曲美学根基的松动，影响非遗传承的严肃性。

5 串行表演的优化路径与基层院团的可持续发展

5.1 建立“分层培养”机制，平衡专与博

基层院团可探索“一主多辅”的演员培养模式：让演员以一个行当为主工方向，同时选修其他行当的基础课程。在基础训练阶段，院团需建立主行当核心课程+辅行当通识课程"的模块化教学体系。以丑行演员培养为例，主行当训练仍以“丑角十要”（方巾丑的儒雅、茶衣丑的机巧、武丑的矫捷等）为核心，确保《催租》中张福来的“矮子步”、“猪掉腰”、“鬼扯转”等特有身段，《三岔口》中刘利华的“摸黑打”等经典身段、形体的规范性传承。辅行当选修课程则遵循“技艺迁移”原则：学习老生念白时，侧重“喷口”“气口”训练，使丑角的“打诨”念白更具韵律感；研习花旦身段时，提炼“指法”“眼神”的生活化表达，避免丑角表演陷入低俗化。某皖北花鼓戏剧团的课程设置颇具代表性：其将辅行当训练划分为“声腔迁移”“身段转化”“角色共情”三大模块，要求每位演员每年完成至少200课时的主行当精进训练与80课时的辅行当通识学习，经考核合格方可参与跨角色演出。

5.2 推动“院团协作”与“资源共享”

打破基层院团“各自为战”的局面，通过区域联合构建人才共享平台。例如，相邻几个县的院团可组建“演员联盟”，建立行当人才库，当某院团缺某一行当演员时，可从联盟中临时借调，避免同一演员频繁串演。此外，基层院团可与专业院团建立“结对帮扶”关系，邀请专业演员定期驻团指导，提升串行表演的规范性。如河南省某市级豫剧院与周边5个县级院团形成帮扶网络，市级院团的行当演员定期到县级院团“走穴”，既解决了基层院团的角色空缺，又让县级演员在同台演出中学习专业表演。

5.3 创新“串行表演”的艺术表达，化被动为主动

基层院团可探索将串行表演转化为艺术特色，而非单纯的救场手段。例如，在新编现代戏中，根据演员的跨行当能力设计角色，让串演成为剧情需要——如让丑行演员饰演表面滑稽、内心深沉的基层干部，将丑角的幽默与老生的厚重结合，创造出新的角色范式。某山区花鼓戏剧团在《山乡巨变》中，让一位演员同时饰演老农、知青、村干部三个角色，通过不同的头巾、身段和唱腔转换，既节省了人力，又以“一人千面”的表演赢得观众喝彩，将串行表演升华为艺术亮点。

5.4 争取政策扶持，改善基层院团生存环境

基层院团的人才困境本质上需要制度性解决方案。政府可加大对基层戏曲院团的财政投入，提高演员待遇，放宽编制限制，建立“基层戏曲人才专项补贴”，吸引年轻演员扎根。同时，将基层院团的串行表演纳入非遗保护的考察范畴，承认其在特殊语境下的传承价值，避免以“专业标准”简单否定基层实践。此外，可通过“戏曲进乡村”、“政府购买文化服务演出”等文化惠民工程，稳定基层院团的演出市场，让演员在良性演出生态中获得职业尊严，减少因生存压力导致的盲目串演。

6 结语

基层文艺院团演员的串行表演，是传统戏曲在当代基层生存的一种特殊形态——它既是人才匮乏下的无奈之举，也蕴含着艺术创新的可能性；既冲击了行当体系的纯粹性，又在民间土壤中孕育了新的表演活力。从长远看，基层戏曲的健康发展仍需回归人才建设的根本，但在现实条件下，串行表演的存在具有不可忽视的合理性。或许，基层演员在不同行当间的穿梭，恰如戏曲艺术在传统与现代、专业与民间之间的艰难跋涉——唯有在困境中保持对艺术的敬畏与创新，才能让这门古老的艺术在基层土地上继续生根发芽。

参考文献

- [1] 吴苗苗,魏鹏举.从传统剧场到方寸直播间:文艺院团“破圈”生长[J].群言,2025,(08):37-39.
- [2] 王明亮.国家艺术基金资助下基层文艺院团运行管理能力提升情况分析[J].艺术教育,2024,(07):10-14.
- [3] 赵文英.基层文艺院团在群众文化发展中的作用及发展路径研究[J].艺术品鉴,2023,(17):57-60.
- [4] 王星星.国有文艺院团改革体制惰性研究[D].武汉大学,2020.

On the Differences in Screenwriting between Wang Shifu and Dong Jieyuan's "The Romance of the Western Chamber"

Jiande Lei

Yongji Puji Temple, Taiyuan, Shanxi, 030000, China

Abstract

"The Romance of the Western Chamber", as a classic work in the history of ancient Chinese literature, traces its origin back to Yuan Zhen's legendary novel "Biography of Yingying". During the evolution from novel to opera, the Jin Dynasty Dong Jieyuan's "The Romance of the Western Chamber in Various Keys" (abbreviated as "Dong's The Romance of the Western Chamber") and the Yuan Dynasty Wang Shifu's "The Romance of the Western Chamber Waiting for the Moon" (abbreviated as "Wang's The Romance of the Western Chamber") are two landmark versions. As the pinnacle of the literary genre of various keys, Dong's The Romance of the Western Chamber for the first time transformed the "initial chaos and final abandonment" of "Biography of Yingying" into "talented scholars and beautiful women finally become a couple", laying the foundation for the creation of Wang's The Romance of the Western Chamber. Wang's The Romance of the Western Chamber, on the basis of Dong's The Romance of the Western Chamber, has undergone artistic re-creation and become the masterpiece of Yuan Zaju. Although both tell the story of love between Cui and Zhang, there are significant differences in their screenwriting concepts, structural forms, character shaping, and language styles. These differences reflect the characteristics of literary genres of different times and the division of artistic pursuits of creators.

Keywords

"The Romance of the Western Chamber"; Wang Shifu; Dong Jieyuan; Artistic Pursuits

试论王实甫和董解元《西厢记》编剧不同之处

雷建德

永济普救寺, 中国·山西太原 030000

摘要

《西厢记》作为中国古代文学史上的经典之作,其故事源头可追溯至元稹的传奇小说《莺莺传》,而在从小说到戏曲的演变过程中,金代董解元的《西厢记诸宫调》(简称“董西厢”)和元代王实甫的《崔莺莺待月西厢记》(简称“王西厢”)是两个里程碑式的版本。董西厢作为诸宫调文学的巅峰之作,首次将《莺莺传》的“始乱终弃”改写为“才子佳人终成眷属”,为王西厢的创作奠定了基础;王西厢则在董西厢的基础上进行了艺术再创造,成为元杂剧的压卷之作。二者虽同演崔张爱情故事,但在编剧理念、结构形式、人物塑造、语言风格等方面存在显著差异,这些差异既体现了不同时代文学体裁的特性,也反映了创作者艺术追求的分野。

关键词

《西厢记》;王实甫;董解元;艺术追求

1 编剧理念:从“叙事张扬”到“情理交融”

董解元和王实甫在改编《西厢记》故事时,秉持着截然不同的编剧理念,这种理念差异深刻影响了作品的整体风貌。

1.1 董西厢:以“反叛精神”重构故事内核

董解元生活于金代,此时科举制度时断时续,文人地位下降,传统礼教的束缚相对松动。董西厢的编剧理念带有强烈的反叛色彩,其核心是对《莺莺传》“始乱终弃”价值观的彻底颠覆。在《莺莺传》中,张生对莺莺的感情被视为

“淫行”,元稹甚至以“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人”为张生的负心辩解,体现了男权社会对女性的物化与苛责。

董西厢则明确站在莺莺的立场,批判张生的“始乱终弃”,并将故事结局改写为崔张二人冲破礼教束缚、终成眷属。这种改写不仅是情节的调整,更是价值观的重塑—董解元通过张生“此身皆托于足下”的承诺和二人最终“美满团圆”的结局,肯定了爱情的正当性,否定了封建礼教对人性的压抑。同时,董西厢的叙事带有强烈的主观色彩,作者常以“解元曰”的形式直接介入叙事,表达对人物行为的评价,如在张生思念莺莺时,作者写道:“不争你气长,你气长,俺莺莺那命短”,直接抒发对莺莺的同情,这种“叙事张扬”的风格体现了董解元对传统伦理的挑战精神。

【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。

1.2 王西厢：以“情理平衡”深化爱情主题

王实甫生活于元代，此时科举废止，文人“沉抑下僚”，但元杂剧的成熟为文人提供了新的表达载体。王西厢的编剧理念更注重“情理交融”，即在肯定爱情自由的同时，兼顾社会伦理的合理性，使故事既具有反叛精神，又符合大众的接受心理。

王西厢继承了董西厢“反封建”的内核，但弱化了董西厢的激进色彩。例如，在处理崔张私会的情节时，董西厢更强调“情”对“礼”的突破，张生跳墙私会的行为被描绘得大胆直接；而王西厢则通过莺莺的“假意推辞”和张生的“犹豫试探”，展现了人物在“情”与“礼”之间的挣扎，使情节更符合人性的复杂逻辑。此外，王西厢将结局的“团圆”与“金榜题名”结合，既满足了大众对爱情圆满的期待，又契合了封建社会“学而优则仕”的价值取向，实现了“情”与“理”的平衡。

2 结构形式：从“诸宫调叙事”到“杂剧排场”

董西厢和王西厢分属不同的文学体裁，诸宫调与元杂剧的形式差异直接导致了二者在结构安排上的显著不同。

2.1 董西厢：长篇叙事的“散点铺陈”

诸宫调是一种说唱文学，以不同宫调的曲牌联套演唱，兼具叙事性和音乐性。董西厢全长五万余字，分为八卷，共用一百九十三套曲牌，其结构呈现出“散点铺陈”的特点，主要表现为：

叙事线索的多元性：董西厢以崔张爱情为主线，但同时穿插了孙飞虎围寺、白马将军解围、郑恒搅局等支线情节，各线索相互交织，形成复杂的叙事网络。

时空转换的灵活性：诸宫调的说唱形式允许叙事者自由转换时空，董西厢中既有对寺庙场景的细致描绘，也有对张生赴京途中的简略叙述；既有对人物对话的直接呈现，也有对心理活动的深入刻画。这种灵活性使董西厢能够全面展现故事的来龙去脉，如张生初次见到莺莺时，作者先用“目定魂摄，心无那”描绘其神态，再通过“解元休得心头热，比你心儿里畏惧，且把那眼睛儿收撮”的旁白进行调侃，叙事视角自由切换，增强了故事的趣味性。

情节安排的“铺陈性”：董西厢注重情节的层层递进，常以大量笔墨描写细节。例如，描写张生思念莺莺的场景，从“夜坐书院中，对残灯，闷怀千缕”的环境渲染，到“想莺莺，起来无语，恹恹的，似害相思病”的心理刻画，再到“便做道十二巫峰，他也曾赋高唐”的联想，层层铺陈，使人物情感的发展显得更为细腻真实。

2.2 王西厢：杂剧体制的“聚焦式结构”

元杂剧是一种舞台表演艺术，受“四折一楔子”（王西厢突破为五本二十一折）体制的限制，其结构更注重“聚焦式叙事”，以适应舞台表演的需要：

情节的集中性：王西厢删减了董西厢中大量次要情节，

如张生赴京途中的遭遇、寺庙僧人的日常等，将叙事焦点集中在崔张爱情的发展上。例如，孙飞虎围寺的情节在董西厢中用了近两卷篇幅，而王西厢仅用一折（《寺警》）便完成，通过简洁的冲突展现崔母“若有退兵之策，便将莺莺许配”的承诺，迅速推动主线情节发展。

场景的舞台化：王西厢的结构设计充分考虑舞台表演的空间限制，场景多集中在普救寺的西厢、花园、书院等有限地点，通过人物的上下场实现场景转换。例如：《闹简》一折中，红娘传递书信的过程被设计为“红娘持简上→见张生→交简→张生读简→红娘下”的舞台动作，情节紧凑，符合杂剧“一人主唱，众人宾白”的表演形式。

节奏的戏剧性：王西厢通过“折”的划分控制叙事节奏，每折围绕一个核心事件展开，形成“起承转合”的戏剧冲突。如《酬简》一折，从莺莺假意斥责张生，到二人私会，再到红娘“解围”，情节跌宕起伏，矛盾冲突集中，增强了舞台的戏剧效果。这种结构使王西厢摆脱了诸宫调的“说唱”痕迹，成为真正意义上的戏剧文学。

3 人物塑造：从“性格外化”到“内心深化”

人物是戏剧的灵魂，董西厢和王西厢在人物塑造上的差异，体现了二者对“人性”理解的不同。董西厢的人物更注重“性格外化”，通过行为和语言直接展现其特质；王西厢则深入人物内心，塑造出更为复杂的“圆形人物”。

3.1 崔莺莺：从“大胆直率”到“矜持矛盾”

董西厢中的莺莺是一个大胆直率的女性形象。在孙飞虎围寺时，她主动提出“若有能退贼者，愿妻之”；在与张生相恋后，她“不避嫌疑，亲自去书院”，甚至“把张生的手儿携，低声儿道：‘休负了奴情意’”。这种性格直接突破了封建礼教对女性的束缚，体现了董解元对“真情”的推崇。

王西厢中的莺莺则更为复杂，她的性格充满“矜持与矛盾”。一方面，她渴望爱情，在见到张生后“每日价情思睡昏昏”；另一方面，她又受封建礼教的束缚，在红娘传递书信时假意斥责：“小贱人，这东西那里将来的？我是相国的小姐，谁敢将这简帖来戏弄我？”这种矛盾心理在《酬简》一折中达到顶点—她既赴约与张生相会，又在见面时说：“张生，你是何等人，敢如此无礼！”这种“口是心非”的表现，深刻展现了封建闺秀在爱情与礼教之间的挣扎，使人物形象更具真实感和立体感。

3.2 张生：从“风流狂放”到“痴情执着”

董西厢中的张生是一个“风流狂放”的才子形象。他初见莺莺便“发狂吟，忘餐废寝”，甚至“跳过墙来，欲行苟且之事”，其行为带有强烈的世俗欲望。董解元虽肯定其对爱情的追求，但也通过“张生不是读书人，是个轻薄子”的旁白调侃其行为，使人物略显轻浮。

王西厢中的张生则被塑造成“痴情执着”的形象。他

对莺莺的爱不仅是外貌的吸引,更包含了对其才情的欣赏(“隔墙花影动,疑是玉人来”)。在追求过程中,他展现出坚韧的性格—为了接近莺莺,他“借厢房”住下;为了解围,他冒险写信求救;在被莺莺“假意拒绝”后,他“废寝忘食,形容憔悴”。这种“痴情”使张生的形象更为正面,也更符合大众对“才子”的期待。

3.3 红娘:从“辅助角色”到“戏剧核心”

红娘在董西厢中已成为重要角色,但主要作为崔张爱情的“辅助者”存在。她传递书信、牵线搭桥,但性格较为单一,缺乏独立思想和行动。

王西厢则将红娘塑造为“戏剧核心”,赋予其鲜明的个性。她聪明机智,既能识破莺莺的“假意”,又能调侃张生的“痴情”;她勇敢正直,在崔母悔婚时,敢于直言:“当日军围普救,夫人许退贼者,以女妻之。张生非慕小姐颜色,岂肯区区建退贼之策?”她的语言泼辣生动,如“俺姐姐针线无心不待拈,脂粉香消懒去添”,既符合其丫鬓身份,又展现出鲜明的个性。红娘的形象超越了“辅助者”的范畴,成为推动情节发展的关键人物,甚至被后人视为“红娘文化”的源头。

4 语言风格:从“雅俗杂糅”到“文采斐然”

语言是文学作品的载体,董西厢和王西厢的语言风格因体裁特性和作者审美追求的不同而呈现出显著差异。

4.1 董西厢:“雅俗杂糅”的说唱语言

诸宫调作为说唱文学,需要适应不同听众的接受能力,因此董西厢的语言呈现出“雅俗杂糅”的特点:

通俗直白的口语化表达:董西厢中大量使用民间口语,如“你莫道你是相府家,俺也亡过了俺的爷”“待别却,又紫葱”,语言简洁明快,富有生活气息,符合说唱文学“通俗易懂”的要求。

典雅蕴藉的诗词化语言:同时,董西厢也吸收了诗词的艺术手法,如描写莺莺的美貌:“解舞腰肢娇又软,千般袅娜,万般旖旎,似垂柳晚风前”,运用比喻和叠词,语言优美典雅,体现了文人的审美趣味。

这种“雅俗杂糅”的语言使董西厢既能满足市井百姓的娱乐需求,又能体现文人的文学修养,呈现出独特的艺术魅力。

4.2 王西厢:“文采斐然”的戏曲语言

王实甫作为“文采派”杂剧作家,其语言风格以“典雅蕴藉”著称,王西厢的语言更是将戏曲语言的文学性推向

极致:

情景交融的意境营造:王西厢善用景物描写烘托人物情感,如“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪”,以秋日萧瑟之景写离别之情,情景交融,意境深远,被誉为“秋思之祖”。

精妙贴切的修辞运用:作品大量使用比喻、对偶、排比等修辞手法,如形容莺莺的眼神:“那双渐台,赛过苏小小、董娇饶”,用历史上的美女作比,生动形象;“似这般可喜娘的庞儿罕曾见,只教人眼花缭乱口难言,魂灵儿飞在半天”,通过夸张手法表现张生的惊艳之感,增强了语言的表现力。

个性化的人物语言:王西厢的语言符合人物身份和性格,如莺莺的语言含蓄温婉,红娘的语言泼辣直白,张生的语言文雅痴情,使人物形象更为鲜活。

王西厢的语言既保持了戏曲的口语化特点,又融入了诗词的典雅之美,形成了“文采斐然”的风格,被后人誉为“字字珠玑”,对后世戏曲语言产生了深远影响。

5 结语

董解元的《西厢记诸宫调》和王实甫的《崔莺莺待月西厢记》作为《西厢记》故事演变中的两个关键版本,其编剧差异既体现了诸宫调与元杂剧的体裁特性,也反映了不同时代文人的艺术追求。董西厢以“反叛精神”重构故事内核,以“散点铺陈”的结构展现丰富情节,以“雅俗杂糅”的语言塑造外化的人物,为《西厢记》的戏曲化奠定了基础;王西厢则以“情理交融”深化爱情主题,以“聚焦式结构”适应舞台表演,以“文采斐然”的语言刻画复杂的内心世界,将《西厢记》推向艺术巅峰。

二者虽各有侧重,但共同完成了对《莺莺传》的“颠覆性改写”,肯定了爱情的正当性,批判了封建礼教的虚伪,成为中国古代文学中“反封建”与“人文关怀”的象征。正是这种不断的艺术再创造,使《西厢记》的故事历经千年而不衰,成为跨越时代的经典之作。

参考文献

- [1] 刘连群. 名剧《西厢记》的改编与传承 [J]. 中国京剧, 2023, (10): 64-69.
- [2] 黄仕忠. 王实甫的《西厢记》是传奇吗? [J]. 文史知识, 2023, (08): 99-103.
- [3] 陈维昭. 《西厢》制艺·情禅·戏曲体验主义 [J]. 文学遗产, 2022, (02): 108-117.

Critical coupling for system survival: Coupling Threshold Theory (CTT)—A unified framework for analyzing phase transitions in ubiquitous systems

Jun Niu

Taiyuan Municipal Bureau of Landscape Architecture, Taiyuan, Shanxi, 030000, China

Abstract

This paper proposes and elaborates a novel systematic scientific theoretical framework—Coupling Threshold Theory (CTT), aiming to provide a unified analytical paradigm for the persistence and phase transition patterns of systems spanning physics, biology, society, and technology. The core proposition of this theory is that any system's sustainability depends on maintaining the coupling strength between its key sub-dimensions or subsystems within a specific dynamic threshold range. Once the coupling strength deviates from this range, the system will inevitably undergo phase transitions manifested as collapse, disintegration, or transition to new steady states. The paper systematically discusses the three core pillars of CTT theory (sustainability period, coupling thresholds, and phase transition processes) and elucidates its integrated methodology rooted in dialectics and systems theory. Through carefully selected cross-domain case studies (ranging from ecosystems to financial crises), the research validates the explanatory power of this framework. Furthermore, this paper thoroughly analyzes the relationships and fundamental differences between CTT and existing theories such as classical systems theory, complexity science, and catastrophe theory. It demonstrates CTT's unique value as a "middle-level theory" in providing a unified systematic analysis tool and risk warning framework, while objectively examining its current limitations (such as quantification challenges). The paper concludes that CTT theory holds significant potential for advancing the integration of fundamental systems science theories and their application in risk society.

Keywords

system persistence; coupling strength; threshold effect; phase transition; complexity science; systems theory; unified theory

系统存续的临界耦合：耦合阈值理论（CTT）——一个统一分析泛在系统相变的新框架

牛骏

太原市园林局，中国·山西太原 030000

摘要

本文旨在提出并阐述一个新颖的系统科学理论框架——耦合阈值理论（Coupling Threshold Theory, CTT），以期跨越物理、生物、社会与技术领域的系统存续与相变规律提供统一的分析范式。该理论的核心命题是：任何系统的存续均依赖于其内部关键子维度或子系统间的耦合强度被维持在一个特定的动态阈值区间内；一旦耦合强度偏离此区间，系统将不可避免地发生相变，表现为崩溃、解体或向新稳态的跃迁。论文系统论述了CTT理论的三大核心支柱（即存续期、耦合阈值与相变过程），并阐释了其根植于辩证法与系统论的综合方法论。研究通过精选多领域案例（从生态系统到金融危机）验证了该框架的解释效力。进一步，本文深入辨析了CTT与经典系统论、复杂性科学、突变论等既有理论的关系与根本差异，论证了其作为一种“中层理论”在提供统一系统分析工具和风险预警框架方面的独特价值，同时也客观分析了其当前存在的局限性（如量化挑战）。本文认为，CTT理论在推动系统科学基础理论整合及其在风险社会的应用方面具有显著潜力。

关键词

系统存续；耦合强度；阈值效应；相变；复杂性科学；系统论；统一理论

1 引言

系统科学自20世纪中叶兴起以来，历经一般系统论^[1]、控制论^[2]、耗散结构理论^[3]、到复杂性科学^[4]等不同发展阶段，极大地深化了人类对各类系统结构、功能与行为规律的认识。然而，尽管现有理论成功揭示了诸如涌现（Emergence）、自组织（Self-organization）和适应性（Adaptation）等关键现象^[5]，一个核心问题依然悬而未决：是否存在一个统一的基本机理，能够解释为何看似迥异的系统（从一颗恒星到一个帝国）都会在其生命周期中经历关键的相变（Phase Transition）时刻——即从一种稳定状态骤然跃迁或崩溃至另一种状态^[6]？

【作者简介】牛骏（1955-），中国山西太原人，经济师。

经典系统论长于静态结构-功能分析,却在系统动态演化的临界点(Critical Point)预测上稍显乏力;复杂性科学(如复杂自适应系统理论,CAS)虽善于描述“如何演化”,但其核心概念(如适应性、非线性)往往过于宽泛,难以提炼出驱动相变发生的普适性、可操作化的关键变量^[7]。这一理论缺口使得我们在面对气候变化、金融危机、生态系统崩溃等全球性系统性风险(Systemic Risk)时,常常缺乏进行有效预警和干预的深层理论工具^[8]。

为此,本文引入耦合阈值理论(Coupling Threshold Theory, CTT)。该理论从一个新颖的视角—系统内部耦合关系的强度一切入,试图论证:耦合强度的变化是驱动泛在系统相变的一个共性核心机制。CTT并非意在取代现有理论,而是希望提供一个更为聚焦和统一的元理论框架(Meta-theoretical Framework),用以桥接不同学科领域中对“临界点”现象的孤立认知,并为系统稳定性管理和风险预警提供新的思路。

2 CTT的理论内核:存续期、耦合阈值与相变过程

2.1 核心定义

系统存续期(Survival Period):指系统维持其当前所具有的稳定结构、核心功能与独特身份的时间跨度。该概念为分析系统稳定性提供了时间维度的基准线^[9]。

耦合强度(Coupling Intensity):这是CTT的理论基石,指系统内部关键组分、子维度或过程之间相互依赖、约束、反馈与影响的力量强弱程度。它是一个关系性变量(Relational Variable),其具体内涵需结合具体系统进行定义,例如:技术系统:组件间的功能依赖度、数据流速率;生态系统:物种间的竞争强度、共生关系紧密度;社会系统:制度间的协同水平、信息传播效率、经济部门间的关联度^[10]。

耦合阈值(Coupling Threshold):这是一个动态的临界区间,而非一个固定的数值点。当耦合强度稳定在该区间内时,系统得以存续;一旦偏离,系统将失稳。该区间存在上下两个临界点:上限阈值(T_{upper}):对应“过度耦合”(Over-coupling),系统趋于僵化。下限阈值(T_{lower}):对应“耦合不足”(Under-coupling),系统趋于散乱^[11]。

2.2 相变过程:阈值突破的动力学

相变是CTT理论的必然推论。其过程如下:量变积累:内外部动力持续作用于系统,使其关键耦合关系的强度发生缓慢变化(增强或减弱)。阈值突破:当耦合强度增强至突破上限阈值(T_{upper}),系统内部关联过于紧密,局部扰动极易通过强耦合链引发全局性连锁反应(如金融危机中的contagion效应),最终导致“刚性崩溃”或“爆发性相变”。当耦合强度减弱至跌破下限阈值(T_{lower}),系统内部联系过于松散,物质、能量或信息流动受阻,协同功能丧失,最终导致“解体消散”或“衰退性相变”。相变的结果并非总是消极的,它也可能是系统向一个更适应新环境的高级稳态跃迁的必要条件^[12]。

3 CTT的方法论:辩证与系统思维的融合

CTT的方法论本质上是辩证法(矛盾驱动发展、量变引起质变)与系统思维(整体观、关联观)在操作层面的融合。

其标准分析流程包含五个步骤。系统界定与存续期定义:明确研究对象及其当前所处的稳定阶段。关键耦合维度识别:运用系统分析,辨析出维持该系统存续最核心的若干组(通常2—3组)内部耦合关系(如经济系统中的“生产与消费”“创新与监管”)。耦合强度评估:为已识别的耦合关系建立定性或定量的评估指标(Proxy Indicators)。这是理论应用化的关键一步。

阈值区间估计:通过历史数据回溯、横向案例比较、计算机建模(如系统动力学模型)或理论推导,估算出该耦合关系的安全阈值区间。

相变预测与诊断:持续监测系统当前耦合强度相对于阈值区间的位置,从而对系统未来的失稳风险或变革机遇做出趋势性预警,并对已发生的相变事件进行机理性诊断^[13]。

4 与经典理论的对话:关系与差异

4.1 与一般系统论的关系

CTT深深植根于von Bertalanffy^[1]开创的一般系统论土壤,完全继承了其整体性、开放性、等级秩序等核心思想。CTT的发展在于它超越了静态的结构-功能描述,直接聚焦于系统动态稳定性的维持与丧失机理,并提出了“耦合强度”这一更具可操作性的分析单元,使理论更易于连接实证研究。

4.2 与复杂性科学的关系

CTT与复杂性科学^[4,5](尤其是CAS理论)共享对非线性、路径依赖和适应性的认可。二者的差异在于视角的层级: CAS侧重于从微观Agent(主体)的互动中自下而上地涌现出宏观复杂性;而CTT则侧重于从“耦合强度”这一宏观高阶变量入手,自上而下地衡量系统的整体紧密度,并将其作为预测宏观相变的更直接、更简洁的预警信号。CTT可视为对CAS宏观动力学的一种参数化简化,更利于实际应用。

4.3 与突变论的关系

Thom的突变论^[14]为理解“连续作用导致不连续结果”提供了精美的数学工具包,它描述了相变可能出现的多种拓扑形态(如尖点突变、燕尾突变)。CTT与突变论高度共鸣,但着眼点不同:CTT试图回答的是“是什么underlying cause驱动系统走向了突变论所描述的某种临界形态?”。CTT指出,“耦合强度的变化”正是这样一个根本性的驱动因素,它为突变论中的“控制变量”提供了具体的物理或社会含义。

4.4 与韧性理论的关系

韧性理论(Resilience Theory)^[15]关注系统吸收干扰并保持核心功能的能力。CTT与它是高度互补的。可以认为,一个系统的韧性边界(Resilience Boundary)正是由其内部关键耦合关系的阈值区间所定义和刻画的。CTT从更深层的机理上解释了韧性为何会丧失——即因为耦合强度的变化突破了阈值。

5. 案例例证

案例 1: 电网大崩溃 (物理技术系统)

关键耦合维度: 发电、输电、用电三大环节之间的实时功率平衡耦合。

阈值突破: 正常情况下, 耦合强度适中, 系统稳定。当局部发生故障 (如一条线路断开), 潮流重新分布, 导致其他线路过载 (耦合强度异常增高)。这种过强的耦合使得局部故障沿网络链式传播, 最终突破上限阈值, 引发全网崩溃 (相变)^[16]。

案例 2: 珊瑚礁白化 (生态系统)

关键耦合维度: 珊瑚虫与虫黄藻之间的共生耦合关系。

阈值突破: 海水温度持续升高, 对虫黄藻造成胁迫, 使其光合作用效率下降。这削弱了珊瑚虫与虫黄藻之间的共生效益 (耦合强度减弱)。当水温高至一定程度, 耦合强度跌破下限阈值, 虫黄藻被排出, 共生系统解体, 珊瑚白化 (相变)^[17]。

案例 3: 2008 年全球金融危机 (社会经济系统)

关键耦合维度 1 (耦合不足): 金融创新与风险监管之间的耦合。金融衍生品 (如 CDO、CDS) 的复杂性远超监管体系的认知和管控能力, 两者脱钩 (耦合强度过低)。

关键耦合维度 2 (过度耦合): 全球金融机构之间的关联性。通过上述复杂的金融产品, 金融机构形成了空前紧密且不透明的债务网络 (耦合强度过高)。

阈值突破: 美国次级房贷违约作为初始扰动, 通过维度 2 的过度耦合网络急速扩散; 而维度 1 的耦合不足意味着没有任何机制能有效阻断风险传导。最终, 耦合强度突破上限阈值, 引发全球金融系统的崩溃性相变^[18]。

6 讨论: 价值、局限与未来方向

CTT 理论的价值在于其强大的统一性和解释力。它用一个相对简洁的框架, 将不同领域的“临界点”现象联系起来, 提供了强大的启发性和诊断性工具, 促进了跨学科的对话。然而, CTT 同样面临严峻挑战, 其最主要局限性在于:

量化挑战 (The Quantification Problem): 如何为不同领域的“耦合强度”建立普适、可比的度量标准, 是理论走向成熟和应用的障碍。当前工作需集中于开发各领域有效的代理指标 (Proxy Indicators)。

预测边界: 在极端复杂的系统中, CTT 更擅长提供趋势预警和机理解释, 而非精确的、定时定点的预测。

系统边界模糊性: 对于开放系统, 分析结果在一定程度上依赖于研究者对系统边界的划定。

7 未来方向应聚焦于:

领域具体化: 在特定领域 (如组织管理、供应链、气候变化适应) 深化研究, 建立可操作的 CTT 子模型。与大数据和 AI 结合: 利用大数据分析和机器学习 (如复杂网络分析、机器学习) 来量化耦合强度和识别阈值。计算机仿真验证: 通过基于 Agent 的建模 (ABM) 或系统动力学模型, 模拟不同耦合强度下的系统行为, 验证和校准 CTT 理论。

8 结语

耦合阈值理论 (CTT) 从一个新颖的角度整合了系统思维与辩证法, 为理解泛在系统的存续与相变提供了一个有力的元理论框架。它论证了“耦合强度的阈值效应”是驱动系统发生相变的一个共性深层机理。CTT 并非意在取代, 而是有效地补充和丰富了现有的系统科学体系, 尤其在系统临界行为的机理解释和风险预警方面展现出独特潜力。将其付诸实际应用的关键, 在于后续于各具体领域内开展深入的指标化、模型化与实证验证工作。本研究也证明了人智与人工智能在前沿科学探索中协同创新的可行性与巨大潜力。

参考文献

- [1] Bertalanffy L von. General System Theory: Foundations, Development, Applications[M]. New York: George Braziller, 1968.
- [2] Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine[M]. 2nd ed. Cambridge, Mass: MIT Press, 1961.
- [3] Prigogine I, Stengers I. Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature[M]. New York: Bantam Books, 1984.
- [4] Holland J H. Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity[M]. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1995.
- [5] 许国志主编. 系统科学[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2000.
- [6] Scheffer M. Critical Transitions in Nature and Society[M]. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- [7] 梅拉妮·米歇尔. 复杂[M]. 唐璐, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011.
- [8] Helbing D. Globally networked risks and how to respond[J]. Nature, 2013, 497(7447): 51-59.
- [9] Gunderson L H, Holling C S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems[M]. Washington, DC: Island Press, 2002.
- [10] 吴彤. 多维融贯: 系统分析与哲学思维[M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [11] Granovetter M. Threshold Models of Collective Behavior[J]. American Journal of Sociology, 1978, 83(6): 1420-1443.
- [12] 金观涛. 系统的哲学[M]. 北京: 新星出版社, 2005.
- [13] Sterman J D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World[M]. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000.
- [14] Thom R. Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models[M]. Reading, Mass: Benjamin, 1975.
- [15] Holling C S. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1-23.
- [16] Buldyrev S V, Parshani R, Paul G, et al. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks[J]. Nature, 2010, 464(7291): 1025-1028.
- [17] Hughes T P, Barnes M L, Bellwood D R, et al. Coral reefs in the Anthropocene[J]. Nature, 2017, 546(7656): 82-90.
- [18] Haldane A G, May R M. Systemic risk in banking ecosystems[J]. Nature, 2011, 469(7330): 351-355.

A brief analysis of emotion and art expression in surrealism painting

Lingxuan Zhou

ATA Creativity Global (Guangzhou Campus), Guangzhou, 510630, China

Abstract

As a groundbreaking artistic movement that profoundly shaped 20th-century culture, Surrealism transcends conventional frameworks to explore the dreamlike realms of human consciousness. This study investigates the intrinsic connection between the emotional essence in Surrealist paintings and their distinctive artistic expressions. Inspired by Sigmund Freud's seminal work *The Interpretation of Dreams** (1900), which posits that dreams and the unconscious defy objective logic yet remain vital components of human cognition, artists began translating these psychological dimensions into visual narratives.

Keywords

Surrealist painting; emotional expression; artistic expression methods; subconscious; symbolic metaphor; Freudian psychology

超现实主义绘画中的情感与艺术表达方式浅析

周凌璇

ACG 国际艺术教育（广州校区），中国·广州 510630

摘要

超现实主义作为20世纪影响深远的重要艺术运动，其核心价值在于超越了传统构思，深入探索人类心灵中的梦境与潜意识领域。本文旨在探讨超现实主义绘画中独特的情感内核与其艺术表达方式之间的内在联系。超现实主义受到西格蒙德·弗洛伊德在1900年出版的《梦的解析》一书启发，弗洛伊德心理学认为，尽管梦境与潜意识并不遵循客观现实的逻辑，却仍是人类思维的重要组成部分。受此影响，部分艺术家尝试将这类深层心理体验转化为视觉形象。

关键词

超现实主义绘画；情感表达；艺术表达方式；潜意识；符号化隐喻；弗洛伊德心理学

1 引言

对于超现实主义绘画的研究，长期以来主要聚焦于三个经典维度：一是对其视觉风格的形式特征进行归纳与辨析；二是追溯其与弗洛伊德精神分析、柏格森直觉主义等哲学思潮的理论渊源；三是对代表性艺术家进行深入的个案研究。这些研究为我们理解该流派的艺术面貌与思想背景奠定了坚实基础。然而，在上述研究视域之外，其创作中复杂且神秘的情感与极具颠覆性的艺术表达方式之间所构成的深刻内在联系，仍是一个值得深入剖析的核心议题。在西方现代超现实主义艺术中，创作者常以“超现实”“超理智”的梦境与幻觉为灵感源泉，构建出一种超越常规的真实情境，形成充满幻想与奇特的风格。这种独特的构思方式，也从特殊视角隐晦地折射出艺术家的情感心理及其对社会现实的个体认知。这不仅有助于我们更深入地理解超现实主义绘画

的个体价值，洞悉其持久引发共鸣的深刻本质，也为探讨艺术如何作为心理与现实的桥梁提供了依据。

通过对一系列创新性表达方式的深入探讨，本文将探索超现实主义艺术家如何将内在情感与心理状态，成功地具象化为一套复杂而可被感知的视觉语言系统，从而完成从内在世界到外在形式的卓越转化。旨在超越对其视觉奇观的表层解读，尝试穿透其意象纷呈的画面表面，深入艺术家的创作心理与方法论内核。以下将系统性地提炼并阐述三种关键的表达方式，以此作为解读超现实主义艺术转化过程的锁钥。具体而言，本文将重点剖析艺术家如何通过高度个人化的符号隐喻来构建私密情感的视觉对应物；如何通过对日常逻辑的有意重构与融入哲学思辨，来呈现潜意识世界的荒诞性与深刻性；以及如何通过自动性绘画技巧与富于象征意味的色彩体系的融合运用，来直接捕捉并外化非理性的内在冲动。

【作者简介】周凌璇（1989-），女，中国广东广州人，汉族，硕士，从事艺术教育，油画创作与理论研究。

图 1

2 符号化隐喻

梦是不可见的，梦的（以及焦虑的、整个生命的）“主体”，就是人们，也就是说，被包围着的身体^[1]。符号化隐喻是超现实主义画家将不可见的潜意识情感、梦境和思想转译为可见视觉形象的主要方式。它不同于传统的象征主义，其符号系统更具个人性、模糊性和心理复杂性，旨在构建一个通往画家内心世界的私密通道，是超现实主义艺术家创造的视觉“密码”。这些符号通常是来自现实世界的普通物件，但被剥离其日常功能和文化语境，被赋予全新的、充满心理张力的含义，成为潜意识情感的“等价物”。为抽象、非逻辑的潜意识活动（如欲望、恐惧、焦虑、记忆）找到具体的形象依托，使不可见成为可见。

超现实主义将弗洛伊德精神分析中的潜意识，转化为视觉符号。萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）的《记忆的永恒》（The Persistence of Memory），创作于1931年，是超现实主义艺术的代表作之一。他将这些钟表描述为“时间的卡门贝尔奶酪”，象征着对时间流逝的恐惧，也暗示着时间的不稳定性、可塑性与非线性特征。几个钟表的金属、玻璃状的坚硬质感与其柔软的形态产生的极具矛盾的戏剧效果，将我们从固有的认知中抽离出来，其中一个钟表，表盘上爬满蚂蚁，暗示焦虑、死亡与腐朽，而苍蝇停驻的表盘则暗示生命与时间的脆弱性，进而强化了对时间和存在的思考。画面中央的类人生物（长睫毛、舌头外伸）被解读为达利的自画像，其模糊的面部特征与哈维角岩石的形态呼应，体现艺术家对自我认知的探索，试图通过创作打开心灵之门。超现实主义者的许多神秘荒诞的梦想来自艺术家个人独特的生活经历和内心体验，但也有一些作品反映了一种源于现实的人类的普遍情绪。^[2]

图 2

3 逻辑重构与哲学思辨

《人类之子》（The Son Of Man）（1964年），是比利时超现实主义画家勒内·马格利特（René Magritte）的代表作之一，以其简洁的构图与深邃的哲学意味，成为艺术史上最具有辨识度的图像之一。画面描绘了一位身着标准黑色西装、系着红色领带、头戴圆顶硬礼帽的现代都市男性。他姿态寻常地站立于一堵低矮的砖墙之后，身后是云层低垂的阴沉天空与波澜不惊的灰蓝色海面，整个场景弥漫着一种近乎刻板的日常感与寂静氛围。最引人注目的是悬浮在男子面部前方的青苹果，它完全遮挡了五官，却在边缘露出些许眉毛和眼睛，从而在“揭示”与“遮蔽”之间形成“可见与不可见”的微妙平衡。苹果的翠绿色与男子的深色着装形成强烈对比，其悬浮状态打破物理规律，营造出超现实的失重感。

苹果在西方文化中具有双重含义：既是《圣经》中引发人类堕落的禁果（象征知识与原罪），也是牛顿发现万有引力的契机（代表理性与科学）。马格利特通过苹果遮挡面容，暗示知识可能成为认知的屏障。他曾坦言：“我们看到的总是互相遮蔽，而我们又总想知道被挡住的是什么。”马格利特通过这种精心的视觉安排，将可见之物（苹果、西装、海景）与不可见之谜（男子的面容、身份、情感）并置，向观者抛出了一个关于“真实”本质的诘问：我们所见是否即为全部？表象之下是否隐藏着更深的真相？这幅画因而超越了简单的视觉游戏，成为一场关于可见性、身份认知与现实表象的哲学思辨。男子的西装和礼帽象征中产阶级的社会规范，而苹果的遮挡则暗示个体在集体中的自我隐藏。画面中，观众试图窥探苹果后的面容时，会发现男子的眼睛也在苹果边缘“窥视”观者，形成双向凝视的张力。这种互动打破了传统绘画的单向性，暗示身份的动态建构。

马格利特的大部分作品通过对现实逻辑的解构与重组，将熟悉的事物陌生化，并将可识别的物体和场景通过改变比例、透视等，并非要创造一个纯粹的幻想国度，而是为了构建一个思想的实验场。在这个场域中，关于现实、理性、潜意识与人类存在本质的根本性问题被尖锐地提出。因此，欣赏超现实主义油画，不仅仅是进行一次视觉奇观之旅，更是参与一场与艺术家共同进行的、关于世界本质的深刻哲学对话。它迫使观众跳出舒适的经验范畴，重新审视那些被视为理所当然的“真实”与“逻辑”。正如他所说“我想让普通的物体大声尖叫”。

4 自动性绘画与颜色象征的融合

自动性绘画（Automatism）是现代派绘画形式，源于对写实表现事物的厌倦及对艺术革新的追求，主张通过无意识行为突破理性束缚。这一术语奠基于1924年，由超现实主义运动的思想领袖安德烈·布列东在其里程碑式的《超现实主义宣言》中系统提出。布列东将其定义为“纯粹心灵的无意识行为”，旨在将艺术创作从理性的专制和传统的桎梏

中彻底解放出来。超现实主义艺术家们由此发展出一系列具体的操作方法，如自动写作、自由联想、拓印法等，试图绕过意识审查，直接捕捉潜意识深处的意象、冲动与梦境片段。因此，对于超现实主义而言，自动性绘画远不止于一种新颖的风格或技巧，它本质上是一种探掘个体潜意识世界的哲学方法论与精神实践。在这种实践中，自动主义与即兴创作紧密关联，创作过程本身被赋予了至高无上的地位。艺术家放弃对画面结果的预先设计，转而追随笔触、痕迹与色彩的自发流动，这一过程往往催生出充满意外、怪诞并极具象征意味的抽象视觉画面。这些画面不仅是潜意识内容的直接投射，更构成了一种独特的视觉语言，为理解人类非理性的内心世界提供了至关重要的图像依据，极大地拓展了现代艺术的表达疆域。

图3

胡安·米罗（Joan Miró）的抽象符号与鲜艳色彩，则呈现艺术表达与潜意识在形式上的自由状态。这种创作过程本身成为情感表达的通道，实现“不为外部世界所挫败的虚幻满足感”。色彩之于形象有如伴奏之于歌词；不但如此，有时色彩竟是歌词而形象只是伴奏^[1]。米罗在《哈里昆的狂欢》（*Harlequin's Carnival*）（1924-1925）中采用自动性绘画，通过流畅的线条与有机形态构建超现实空间。哈里昆是意大利民间戏剧中一个快活、滑稽的小丑，他位于画面中央，圆圆的脸被描绘成半红半蓝，叼着一根长长的烟斗，两撇胡子一上一下地抖动着，略带忧伤地看着这场狂欢，与周围欢腾的野兽群形成戏剧性对比，扭曲的吉他状人体、自行翻页的书籍等意象都体现“无意识绘图”原则。这种非预设

的构图方式使潜意识情感获得直接表达。作品中的高纯度色块（朱砂红/钴蓝）承载加泰罗尼亚文化记忆，而米罗偏爱的冷色调则强化了梦境疏离感，色彩饱和度与明度的对比成为情感强度的视觉标尺。右下角跳舞的猫，利用拟人化姿态体现生命律动，红黄相间的面部色彩强化了视觉张力；近处，黄黑色条纹变魔术的蜜蜂，或许暗示了危险与甜蜜的共生。所有一切都充满着热情和活力，沉浸在狂欢的热闹气氛中。米罗的作品及自动性绘画方式影响了众多的绘画创作者，例如，艺术家戈尔基利用自动主义形式控制来改变自然题材，创作了索奇花园系列，灵感来自于他父亲的花园，他称之为“如愿以偿的花园”^[4]。

5 结语

超现实主义受弗洛伊德精神分析理论的启发和影响，致力于发现和运用人类的潜意识心理，将现实与本能、潜意识与梦的经验相融合，认为这种超越现实的“无意识”世界，摆脱一切理性的束缚，能够表达人类心底真实的情感。总而言之，超现实主义绘画的情感表达是一次向自我内心深处的探险。它不再满足于描绘喜、怒、哀、乐等表层情绪，而是致力于揭示创作者及人类精神底层的混沌、复杂、矛盾等，超越物理与时间的界限。并通过符号化隐喻、逻辑重构与哲学思辨、自动性绘画与颜色象征的融合等手法，将不可见的潜意识世界和梦境转化为可见的、充满震撼力的视觉图像。这种情感表达方式不再是“讲述”，而是“呈现”；不再是“解释”，而是“诱发”，延伸了我们关于梦的力量。它邀请观众放下理性的枷锁，用自己的直觉和潜意识去直面作品，从而在其中照见自身内心深处那些未被言说、却始终涌动的情感，完成一场对情感与认知的彻底革新，这正是超现实主义绘画至今仍能强烈触动观者的本质。

参考文献

- [1] 莫里斯·梅洛-庞蒂. 可见的与不可见的. 罗国祥译. 商务印书馆出版, 2008: 336
- [2] 王端廷. 西方美术史. 中央广播电视大学出版社, 2003-6: 75-91
- [3] 丹纳. 艺术哲学. 傅雷译. 江苏凤凰文艺出版社, 2018: 167-226
- [4] 费恩伯格. 艺术史：1940年至今天. 陈颖、姚岚、郑念缙译, 上海社会科学院出版社, 2015-4: 15-26

The Protection and Innovation of Mongolian Traditional Music in the Context of Modernization-Taking the evolution of the Morin Khuur in Inner Mongolia as an example

Pengchunyu Bao

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China

Abstract

The Morin Khuur, as the most representative bowed string instrument of the Mongolian ethnic group, has undergone multiple changes in its modernization process. This article mainly explores the changes of the Morin Khuur in modern society (after the founding of the People's Republic of China), as reflected in the transformation of ideology, social system and social cultural structure, in terms of the instrument form, playing method, performance form, inheritance mode and music social activities of the Morin Khuur. By describing the process of change, this paper extends to explore the inheritance and innovation of the Morin Khuur music culture in Inner Mongolia in the context of modern multiculturalization.

Keywords

Horseshed fiddle; Change; Protection and innovation; Traditional Mongolian music

现代化语境下蒙古族传统音乐的保护与创新——以内蒙古地区马头琴变迁为例

包鹏春宇

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010022

摘要

马头琴作为蒙古族最具代表性的弓弦乐器, 在其现代化发展过程中经历了多方面的变革, 本文主要从马头琴在近代社会(新中国成立后)变迁角度探讨随着意识形态、社会制度和社会文化结构的转变而体现在马头琴乐器形制、演奏法、演奏形式、传承方式和音乐社会活动等方面的变迁。通过描述变迁的过程, 延伸探讨在现代多元文化语境下, 内蒙古地区马头琴音乐文化的传承与创新。

关键词

马头琴; 变迁; 保护与创新; 蒙古族传统音乐

1 引言

“马头琴”在蒙古语中称为“莫林胡尔”(Morinhuur), 是近代才开始出现的汉语译词。从现今存世的文献资料来看, 对于“马头琴”这一词最早有记录的是日本女学者鸟居君子撰写的《土俗学上看蒙古》。1905年, 鸟居一家来到中国, 对中国东北部满蒙地区展开了先后9次的田野调查。期间其妻子鸟居君子所撰写的《土俗学上看蒙古》中写到当时大巴林(现今内蒙古自治区赤峰市巴林右旗)地区的牧民家中发现一把琴头部分雕有马首的乐器, 记录直译即为“马头琴”。

博特乐图曾说, 我们现在所看到的马头琴是经过改革后的形态, 它与传统意义上的“马头琴”有着很大的区别。

“马头琴”作为一件蒙古族民间乐器, 在内蒙古自治区成立之前主要流传于锡林郭勒-察哈尔地区, 用以长调民歌伴奏和演奏古典宴乐套曲“阿斯尔”为主, 马头琴国家级传承人布林巴雅尔是当今马尾胡琴类乐器的集大成者, 他把蒙古族马尾胡琴总结为“三种定弦、五种演奏法”, 其中马头琴使用的反四度定弦在当地称之为“索鲁盖·呼格”, 内蒙古自治区成立之后, 也以“索鲁盖·呼格”为原形, 经过乐器形制、演奏法、演奏形式等一系列几个不同阶段的改革与变迁, 使“马头琴”迅速普及于全自治区乃至全国。本文探讨“马头琴”这一民族乐器的传承与变迁的研究, 解析为了适应社会语境的不断变化而做出的主动或被动的变迁过程。

2 马头琴形制的传承与变迁

马头琴的乐器形制和制作工艺, 在历史上经历了两次大的转型时期: 从梨形琴箱“忽雷式”乐器形制, 改革到近

【作者简介】包鹏春宇(1999-), 女, 中国内蒙古包头人, 蒙古族, 在读硕士, 从事中国少数民族艺术研究。

现代梯形琴箱的乐器形制；经过数百年的稳定发展，到现在又逐渐发展到制作工艺考究、程序繁多、乐器形制统一的阶段。马头琴乐器形制和制作工艺的演变，可归纳为经历了一个“由繁到简”、又“由简到繁”的演变过程。

20世纪五十年代初期，主要倡导者是新中国第一代马头琴演奏家桑都仍和当时呼和浩特民族乐器厂的制师张纯华两位大师的倡导和努力下，经过一次次反复的试验和研究最终确立了现代马头琴的基本乐器形制和制作理念。

对于马头琴琴体材料的改革。由于受到当时生产生活环境的影响和制约，民间的传统马头琴制作材料大都就地取材，如桦木、枫木等，没有一定的选材规范，材料体积只要能够满足琴体部件的制作即可。在琴体制作材料的改革与创新过程当中，通过不断的实践，得出了马头琴琴体各部位最佳的选材搭配。琴杆和琴箱侧板以及背板的制作材料，最合适的是各种硬杂木，例如色木，使琴杆不易由于琴弦的拉力而弯曲变形，也使琴箱的振动达到最佳效果。指板的制作材料，大都使用乌木或红木，由于其硬度大、密度高，不易因长时间磨擦而产生磨损。琴码、音柱的制作材料，大都与马头琴面板材料统一，多使用白松木材，使这些部件与面板形成统一的振动。

对于琴弦材料的改革。主要是为了解决“杂音问题”。传统马头琴的琴弦是用马尾毛缕成的，由数百根马尾弦组成，而马尾本身就存在粗细不均、头尾不匀的情况，使得整条琴弦中马尾的拉力不均，从而使振动频率不同而产生的杂音。王湘先生的一个朋友，曾经从德国带回来一卷“玻璃丝”（又称尼龙丝），听到这个消息后，张纯华先生连夜奔赴广州市，找到了这卷“玻璃丝”。用它来替换下马尾弦后，马头琴的音色马上有了很大的改观，杂音的问题就此解决了。

对于面板材料的选择。传统马头琴使用羊皮制面板，音色低沉浑厚，带有皮质所特有的一种共鸣音色。但是这种皮质面板的传统马头琴，取用音色便也显露出一些“缺点”，例如，遇到阴雨天或潮气比较重的日子，其皮面就会受潮而变得松弛、音色变得暗淡、嘶哑。琴弦也会因热胀冷缩而变得忽高忽低，使演奏者无法正常演奏。马头琴面板的第一次改革尝试，是用定音鼓的皮面蒙制马头琴，第二次进行蟒皮蒙皮试验。第三次则是从60年代初之后木面面板的研制。改革目的是为交响乐队中的提琴手提供一种他们可以演奏的民族乐器。可以说，木面马头琴的研发过程中，是针对西洋乐器中的提琴的乐器形制进行改革的。

3 演奏法的传承与变迁

传统马头琴中的实音演奏法，是从泛音演奏法中演化后独立出来的一种演奏方法，它是将传统泛音演奏法中低音把位的演奏方法运用于整个演奏体系，在高把位中加入了中指顶弦的演奏，以单音演奏为主要特征后形成的演奏体系。为了完善和丰富这种演奏法，桑都仍曾赴蒙古人民共和国，

师从于蒙古国马头琴大师扎米彦先生学习实音演奏法演奏。在桑都仍回国后，大力推崇使用简谱，推行首调唱名指法体系。其次，他突破突破指法禁忌，加入中指演奏，使得马头琴各把位的指法规律性增强，便于学习和演奏。从小提琴、二胡等弦乐器中借鉴特殊的指法技巧，并将其融入马头琴的指法演奏体系中，是马头琴演奏法改革的主要内容之一。在传统指法打指、滑指、揉弦的基础上融合了西洋乐小提琴的颤音指法，拨弦、等多种指法。传统弓法主要为连弓、分弓等。弓法改革同样参照了西洋提琴的运弓技巧，结合马头琴自身的结构特点而形成了如顿弓、跳弓、击弓等各种弓法，不断的运用在曲目的创作当中，使其真正的融入了马头琴的弓法演奏系统当中。

4 马头琴表演形式的传承与变迁

4.1 传统马头琴表演形式

4.1.1 为长调歌曲伴奏

乐器的发展与民歌、说唱音乐和戏剧音乐等声乐艺术，有着密切的关系。马头琴作为草原民族创造的一种弓弦乐器，它的发展与长调息息相关。“长调”一词是蒙古语“乌日汀哆”的汉语意译，是由北方草原游牧民族所创造的曲调气息悠长、并带有“诺古拉”等独特演唱方式的歌种。马头琴与长调就如同“鸟之双翼、车之双轮”，从遥远的历史中走进人们的视野当中，成为蒙古族音乐文化中最闪光的两个音乐符号。

4.1.2 《阿斯尔》宴乐合奏

《阿斯尔》是清代中期至近代广泛流传于锡林郭勒一察哈尔一带王府与民间的一部集声乐与器乐为一体的古典宴乐套曲，其乐队编制主要由马头琴、四胡、笛子、蒙古筝等乐器组成。在察哈尔地区被称为是“宴乐之首”，足见其在当地的音乐文化中所拥有的地位和和在“宴会”这一具有仪式性意义的场合中所代表的意义。马头琴与其它民间乐器的合作中逐渐确立了自身的演奏特点和风格特色，因此在阿斯尔宴乐合奏中，承担着领奏的责任。

4.2 近现代马头琴表演形式

内蒙古自治区成立以后，随着文化事业的蓬勃发展，民间歌曲的器乐化又有了新的发展。马头琴音乐作品中大量的出现了由民歌直接移植，或根据民歌主题旋律改编的独奏曲、重奏曲、合奏曲等音乐作品。在内蒙古自治区成立以后，随着各种音乐教育和演出团体的繁荣发展，更加舞台化的各种演奏形式也越来越多的出现了，以下列举现在常见的几种表演形式：

4.2.1 马头琴独奏

这种形式，其最初是民间艺人在给长调伴奏或器乐合奏之余，穿插于“主要节目”之间的一种简短节目，随着各种内蒙古文工团的建立，音乐教育和演出团体的繁荣发展，舞台化的需求增大，马头琴独奏比重逐渐比肩伴奏、合奏。

此时期创作出的马头琴独奏作品《鄂尔多斯的春天》《青松》《遥远的敖特尔》和《腾飞》等至今都是马头琴独奏音乐作品中的经典之作，更是在一定意义上来说对马头琴的演奏技法系统产生过深远影响的作品。

4.2.2 马头琴齐奏

齐奏这一概念来源于西方，是指所有演奏者奏同一音，不具有和声配置的音乐形式。这种演奏形式的产生与马头琴乐器形制改革和马头琴演奏法规范化和系统化有关联。著名的马头琴齐奏曲如，齐·宝力高大师的大型马头琴齐奏曲：《万马奔腾》《草原连着北京》《初升的太阳》等。

4.2.3 马头琴协奏曲

内蒙古地区第一首马头琴协奏曲是著名作曲家辛沪光先生创作的《草原音诗》，这首协奏曲创作于上世纪八十年代。后续创作出来的在内蒙古地区流行广泛的协奏曲还有李志祥创作的《归》等作品。这些作品至今仍活跃在各大马头琴音乐会上，成为现代大学生毕业音乐会上必演的曲目。

由此可见，传统乐器的现代化改革是以舞台化为目标，根据舞台表演的要求，依照舞台表演的规范，对传统乐器的形制、曲目、技法进行改良改进。在这一时期大量蒙古族民歌与乐器结合产生了新的艺术形式。即西洋音乐文化和中国音乐文化的以及蒙古族音乐文化交融的成果，为蒙古族音乐文化的发展做出了历史性的贡献。

4.3 马头琴在现代音乐活动中的新演绎

博特乐图提出，近年来在“非遗”思想的影响下，民间传统马头琴艺术得到一定程度上的恢复。尤其是马头琴国家级传承人布林先生“三种定弦、五种演奏法”的理论提出以及实践推动，使得潮尔、黑力、叶克勒以及各种民间演奏技法得到充分的重视，得到了发掘和传承。如，内蒙古艺术学院从2011年开始设立民族音乐传承班，2013年开设潮尔传承班，聘请国家级传承人布林巴雅尔先生为潮尔传承班导师，实行“导师+学生+助教”的教学模式：这种举措无疑给当代语境下的马尾胡琴的传承与保护开启了新的途径。在舞台演奏方面，先有齐·宝力高大师建立野马队勇于开拓国际视野，汇聚马头琴艺术顶尖青年人才，后有内蒙古艺术剧院民族乐团（马头琴为主奏）的建立。还有近20年来

少数民族当中兴起的类如安达组合、杭盖乐队、奈热组合、HAYA乐队等新民族音乐组合乐队形式，它们引领了包括马头琴等器乐在内的“传统音乐新演”的新理念、新方向。他们的音乐以本民族传统民歌、器乐、说唱、歌舞等为内容，其表演以本民族传统器乐、传统唱法为表现形式，并在此基础上融进各种现代音乐表现元素。这种新民族音乐，将民族性、传统性与时代性融在一起，是以“传统为本，自我为体”的民族音乐“新传统”，是“传承基础上创新”的音乐体裁。

5 结语

马头琴乐器形制在百余年历史中经历了巨大的变迁，马头琴制作工艺、结构部件和制作材料的变化，直接影响了马头琴的音乐风格和内涵。马头琴演奏形式在百余年历史中变化更新，从蒙古长调民歌伴奏和《阿斯尔》宴乐合奏乐器，经过现代“舞台化”的改造过程，产生了马头琴独奏、齐奏、重奏、合奏和协奏等多元的马头琴演奏形式，在此过程中包含了大量演奏曲目的创新和地区音乐风格、个人音乐风格的融入。综上所述，对马头琴在内蒙古地区的传承与变迁过程的梳理与研究，不难发现这段几代人共同努力换来的经历是积极的、成功的。博特乐图曾提出，有关少数民族器乐现代化变迁问题的探讨，必须把它放置在当代中国音乐发展的历程当中，一方面探究西方音乐对少数民族音乐的直接影响，另一方面充分考察西方音乐如何通过“国乐”这一更大的概念、如何间接地影响少数民族器乐等一系列问题。

参考文献

- [1] 乌兰杰：《蒙古族音乐史》[M]内蒙古人民出版社，1998年出版。
- [2] 布林巴雅尔：《概述马头琴的渊源及其三种定弦五种演奏法体系》[J]《内蒙古艺术》，2011年。
- [3] 张劲盛：《试论蒙古族潮尔类乐器的文化内涵与特征——乐器学视域下对蒙古族弓弦乐器分类的再思考》[J]《内蒙古艺术》，2014年。
- [4] 柯沁夫：《马头琴源流考》[J]内蒙古大学学报(人文社会科学版)，2001年。
- [5] 博特乐图：《从安达组合看民族音乐“走出去”》[J]人民音乐，2018年。

The Mongolian ritual of cutting a baby's hair and its musical performance

Menggengerile

Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia, 010022, China

Abstract

The ritual of cutting the fetus is one of the most important and distinctive folk activities in the life of the Mongolian people in Alxa. "Nari" is also a kind of folk ritual of the Mongolian ethnic group. It is an activity formed by people in a specific time and space in folk customs, and it is also a specific mode presented by human behavior as the external manifestation. In the ritual of cutting a baby's hair, the music is manifested through specific symbolization, meaning and symbolic functions, rather than being the music itself alone. Ritual music is a type of music that emerges and develops along with folk activities and ritual contents. It reflects the specific values of the group, is associated with their specific folk customs and behavioral norms, and is used as a folk symbol in rituals. In the course of changes in practice, people are constantly interpreting and rebuilding traditions with the resources available at present.

Keywords

Fetal hair cutting ceremony; On this day; Music mode

蒙古族剪胎发仪式及其音乐表演

孟根格日勒

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010022

摘要

剪胎发仪式是阿拉善蒙古族人民生活中十分重要且极具特色的民俗活动之一,“乃日”又是蒙古族的一种民俗仪式,是民俗中的人在特定的时间与空间中构成的活动,也是以人的行为作为外在表现形式来呈现的特定模式。剪胎发仪式中音乐以特定的符号化和意义及象征的功能体现,而并非单一的音乐本身。仪式音乐是伴随着民俗活动和仪式内容而产生和发展的音乐,它体现该群体特定的价值观,与他们特定的民俗习惯、行为规范相联系,并被当作民俗符号用于仪式当中。在实践的变化中,人们用当下的资源不断阐释传统、重建传统。

关键词

剪胎发仪式; 乃日; 音乐模式

1 引言

内蒙古阿拉善盟额济纳旗有的人生三礼:第一是婴儿出生3天时的“沐浴洗礼”蒙古语“乌嘎拉嘎”;第二是小孩子“剪胎发仪式”;第三是婚礼仪式。剪胎发仪式是对小孩从出生一直留着从未剪过的头发进行一次隆重的剪胎发仪式,剪胎发的意义是祝愿该孩子有一个美好的童年并且平安健康地成长。

2 阿拉善剪胎发仪式及其音乐的个案描述

笔者参加了一场城市中的蒙古族剪胎发仪式,当天先去小男孩家里参加早茶以及直系亲属与长辈对男孩的胎发

进行第一阶段的剪发仪式习俗,接着在去饭店参加亲朋好友对男孩胎发进行第二阶段的剪发仪式。

仪式前一天,主角母亲血缘关系的近亲(姨妈、舅舅、姥姥、姥爷等)在家里为明天的仪式进行准备之后便早早休息。第二天5点左右起来熬茶先作敬天仪礼,喝完早茶后,大家换好蒙古袍做好一切准备工作等待亲人们的到来。

8点左右亲人们都因此次仪式再次相聚并喝着早茶,等太阳完全升起时按辈分的大小对小孩进行剪胎发,主角在父母或姥姥的陪同下去长辈旁边进行剪胎发献上美好的祝赞词后对方并给孩子送上带来的礼品(现金、蒙古袍、新衣服、钱、罐头、糖或者牛羊等)。

剪胎发时最先由小孩的姥爷、爷爷、父亲或者属相有缘的人开始剪胎发,男孩从右边太阳穴女孩从左边太阳穴的部位开始剪。将剪下来的头发裹在哈达里日后放在敖包上或者庙里等。等家里的亲人剪完胎发后11点左右所有人去饭店进行第二阶段的剪胎发乃日仪式。这种形式是由时代的发

【作者简介】孟根格日勒(2000-),女,蒙古族,中国内蒙古阿拉善盟人,在读硕士,从事中国北方少数民族音乐研究。

展而变化为一个仪式在不同时间、不同空间举行的同一场仪式，而剪胎发仪式的最初形式是在牧区同一空间不同时间里举行。

场地切换到饭店时主角于父母、姥姥、奶奶必须比客人先到场，其中一位把仪式主角抱在怀里，另一位则手里端着放着绸缎、五谷和绑着哈达的剪刀的盘子迎接客人，这时被邀请到的每一位宾客进来饭店到女孩面前从盘子里拿出带哈达的剪刀剪去女孩胎发放在盘中并送上祝福语：“长命百岁”等，并随礼钱后进入宴会厅找到适合自己辈分的位子等待乃日仪式一乃日即将开始。

12点30左右，这时客人们差不多都到齐了，随后主持人用蒙古语主持此次乃日仪式，首先邀请长调歌手演唱起宴之歌，台下客人随声应和，客人们以掌声与举杯示意乃日仪式正式开始。

之后主持人念诵剪胎发祝赞词并带领主角一家走到舞台上，为大家介绍仪式主角以及他的父母，主角一家向所有的亲人们问好，在由主持人的带领下从T台退场，这一环节结束后主角一家走下舞台，所有礼俗活动也在舞台下与客人在同一个位置中进行。小男孩的父母、姥姥姥爷、爷爷奶奶一同从长辈桌开始为每一位到来的客人敬酒表示感谢。同时邀请的专业演员和参加仪式的客人陆陆续续献上歌曲、呼麦、马头琴、舞蹈等节目表演。

中午1点20分左右开始全羊仪式，在主持人念诵祝赞词的同时将全羊推到舞台上（羊背是由男性推上舞台），祝赞词念诵完后专业演员演唱《祝酒歌》表示全羊仪式的开始。

13:50开始客人们相继散场，主角的父母等人此时也敬酒完毕与未散场的客人一起跳着《萨吾尔登》《贝勒格》等舞蹈、唱着《苍天般的阿拉善》《我的母亲》《小白马》和蒙古国现代流行歌曲等将乃日持续着。

此时舞台左侧的客人与舞台右侧的客人已没有了长辈桌客人桌等身份分类，而是剩余的人们随意做到一桌持续着乃日。到此整个仪式也就告一段落。

3 牧区与城市语境中的乃日仪式及其音声构成

乃日是一种包含了“符号—语境—行为”等因素的人际间的互动结构，是一种表演形式。是被确认了时间、地点、规章、程序，且限定于特定人际群体之间的活动空间。作为蒙古族文化表现形式之一，包含了家族之间、主方与客方、歌手与乐手、长辈与晚辈等众多角色之间的互动行为。

3.1 仪式主体于角色

3.1.1 仪式角色

长辈、晚辈、母亲方、父亲方、男的女的都有各自特定的角色，他们按照仪式的规则和模式参与到其中。在剪胎发仪式里小女孩是本次仪式的“主角”此外还有重要的母亲一方、辈分最大的姥姥姥爷、爷爷奶奶、父亲一方、亲朋好友、主持人、祝赞词人、演员等多个角色。在城市酒店中为了顺

利进展和积极推动仪式气氛请了专业演员。牧区仪式中由于当时生活条件与环境并没有专业的节目演员而是主客方自由表演持续。

随着时代的变化和乃日气氛的需要城市语境中的仪式比牧区语境的仪式多了专业演员和音响负责人的角色。同时传统的礼俗也依然存在。

3.1.2 角色关系

主方与客方。每一个角色的性质随着仪式主题和场域变化，我们观察到在家中的剪胎发仪式时里屋主方在准备早茶、红白食、饭菜等、而外面的房子里、按着辈份大小的顺序剪胎发，在到饭店时候，抱着主角坐在门口迎接的家人和剪发完走入宴会厅里的客人来说，也有着明显的主客方角色。

长辈与晚辈。从仪式开始长辈先剪胎发，再到宴会厅也是先从长辈开始敬酒，再从坐席位置来看，在家中的仪式长辈做到桌子的正中间，来到宴会厅时以T台为中线将仪式厅分为左右两侧，左边靠舞台的前桌是长辈桌，再往后是晚辈桌，再从羊背仪式分肉的环节时会把胸叉肉放到长辈桌（寓意着对长辈的尊敬）。

男性与女性。在分工上女性在里屋围着灶台活动，而男性主要接客与陪客，在全羊仪式的时候按照习俗都以男性进行全羊仪式，念诵祝赞词，女性唱《祝酒歌》。在蒙古包胎发仪式时男性的坐席在北、西两侧，女性的坐席在东、南两侧围成一个圆圈，而在我们的个案里是以社会结构关系来体现的，并没有以男女性别来划分坐席，而最后仪式接近尾声时收拾餐桌上的肉菜的工作也是由女性承担，男性承担接送客人的后续工作，因为是城市婚礼所以在个案里女性的分工已大量的减少。

乃日上，人们按照特定的礼俗规范和角色模式，加入到乃日之中。于是在主方与客方，长辈与晚辈，男性与女性等一系列二元结构的角色之间，形成特定的礼俗关系和互动模式，而音乐被当作特定的文化符号运用到仪式当中，以特定的形式和符号来交流，仪式也由此而得以建构。

3.2 仪式音声的构成

所谓“音声”指仪式行为活动中包括音乐在内的一切声音。一种是乃日仪式中的音乐的部分，如（开场歌曲、舞台上所唱的歌曲等）主要以歌曲演唱为主，有乐器的表演如（马头琴、陶布秀尔等）。另一种是远音乐与近音乐，远音乐是祝赞词，近音乐是其他音声因素。仪式中嘈杂的对话声、酒杯的碰撞声、悠扬的音乐声、小孩的玩耍声等等各类声音共同构成了仪式“音声”。

3.2.1 音乐形式

乃日之歌。在阿拉善乃日仪式中有起宴三首歌，在个案中以《鸿福无边》《四岁的海骝马》《我的母亲》《快马冠军》等歌曲，我们能看到仪式不是理想模式的刻板模式，是基本框架不变的情况下，表演者根据情况调整变动来进行

表达。在实际的表演当中有传统的承载也有新纳入的因素。

乐器。个案里主要出现了两种乐器，这里主要以舞台表演形式表现了马头琴表演。阿拉善有着陶布秀尔伴奏演唱《江格尔之赞》的历史流传，所以陶布秀尔的出现也体现出不同地区的不同乐器风格。

乃日仪式的完成既依赖不同角色间的互动，也离不开各地方各民族礼俗的交织。集中表现了一个群体的价值观和行为规范以及人际关系，从而将思维与行为、历史与当下等多个因素联结在一起，提供一个可循环的平台，为每个仪式实践者的行为提供了一个合法性。

3.2.2 远音乐的音声形式

主赞词。祝赞词是蒙古族乃日仪式中重要组成部分，每一种仪式都有不同的祝赞词，每一个仪式上的不同环节都有不同内容的祝赞词与之相应。本个案中只有两个环节中有长篇祝赞词的出现。祝赞词为韵文形式体现，也并非纯粹的口语化念诵，而是经过艺术加工、富于哲理、兼具音乐性与语言性、在音调与节奏上富于韵律的艺术形式来呈现。同一唱词在表演中，祝赞词有即兴和背诵两类，由表演者的习惯而不同。

其他形式。整个仪式中还有听不到的声音，如人们的说笑声、聊天声、感叹、孩子们的玩耍声、酒店服务员的对讲机喊话声等，共同造成了乃日仪式特定的音声系统。这些音声仪式中，以表演的形式将日常生活转变到另一种关联中，日常的东西被改变了。

4 仪式音乐的表现

虽然阿拉善盟蒙古族人口较少，但从剪胎发仪式中可见，剪胎发仪式歌曲有着自己独特的风格，宴会的不同环节都有着相应的民歌演唱规定。虽然在演唱歌曲上稍微有些变化，但某些层面上依然保持着传统规则并以新的形式存承。

4.1 起宴三首歌

起宴歌是宴会开始时演唱的特定曲目，额济纳旗宴会开始时演唱的歌曲有着严格的规定，演唱完起宴三首歌后可以演唱其他歌曲。在宴会开始时以《鸿福无边》《巴音乃日图之源》《毛色鲜亮的灰骏马》这三首长调歌曲作为“起宴歌”。

4.1.1 起宴歌

个案中以《鸿福无边》《四岁的海骝马》《巴音乃日图之源》三首长调歌曲开场，虽然曲目上有所变化，但两首固定曲目《鸿福无边》《巴音乃日图之源》没有变化，同时依旧保持着以三首长调歌曲为起宴歌的传统规定。

4.1.2 羊背之歌

仪式中除了固定歌曲外，不同环节有着不同歌曲。羊背仪式是蒙古族宴会上较为重要的环节之一，在额济纳羊背

仪式时演唱曲目为《祝酒歌》。

4.2 表演

仪式中有专门邀请的专业歌手演员，仪式音乐表演是由专业歌手演员和民间歌手（仪式中自愿演唱的亲人）共同完成的。仪式中的歌手有固定的模式与习俗。专业歌手完成仪式的开场和不同环节的不同歌曲后与民间歌手穿插演唱、乐器演奏等表演。

5 结语

通过个案我们看到，乃日是胎发仪式的组成部分，仪礼也是在乃日当中实现，乃日是为了胎发仪式和仪礼而举行。过去的胎发仪式在同一个空间不同时间进行，而我们看到的仪式分为两个空间不同时间中进行。

时间上，在家中的仪式、宴会厅的仪式是阶段性。早上的仪式中家中的长辈以传统语境为背景进行仪式的礼俗是一个阶段，在到宴会厅后继续进行剪胎发仪式的礼俗是第二阶段的开始，虽然第二阶段与第三阶段乃日的开始是在同一酒楼，但客人为主角剪胎发的地点是酒店一楼，二楼则是乃日开始的宴会厅，可以说三个阶段是同一个仪礼的组成部分，是同一个过程的不同阶段，他们都有一个共同的阐释主题—剪胎发乃日仪式，只不过有各自的小主题—近亲剪胎发、亲朋好友剪胎发、共同参与乃日完成乃日。

乃日仪式的完成依赖于各种角色之间的交流互动，除了角色关系之外还有各地方各民族礼俗之间的关系建构着。乃日仪式集中表现了一个群体的价值观和行为规范以及人际关系和身份认同，从而将思维与行为、历史与当下等多个因素联结在一起，提供一个可循环的平台，为每个仪式实践者的行为提供了一个合法性。

参考文献

- [1] 杨玉成.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].大音,2009.
- [2] 《蒙古族民俗百科全书·精神卷》「蒙文」呼和浩特:内蒙古科学技术出版社,1999.
- [3] 齐琨,布仁套格套.礼仪延续与景观再造——蒙古族现代城市酒店婚礼的“中间声景”[J].民族艺术,2021.
- [4] 布仁套格套.记忆中的婚俗——以口述资料重构蒙古族科尔沁传统婚礼仪式[J].中国非物质文化遗产,2021.
- [5] 杜嵘.乌拉特婚礼仪式音乐的调查与研究[D].内蒙古大学,2014.
- [6] 张鑫.蒙古族“乃日”仪式与鄂尔多斯短调民歌的交融——以鄂尔多斯婚礼为例[J].音乐创作,2018.
- [7] 马文.额济纳旗土尔扈特蒙古族社会文化变迁研究[D].兰州大学,2022.
- [8] 曹本治.《思想~行为~仪式中音声的研究》「M」.上海音乐学院出版社,2008.

On the research and development of cultural relics and historical materials in revolutionary memorial halls: a case study of Yan 'an Revolutionary Memorial Hall

Hongman Liu

Yan 'an Revolutionary Memorial Hall, Yan'an, Shaanxi, 716000, China

Abstract

Content Summary: As the core function and essential medium of memorial museums, cultural relics and historical materials form the foundation for conducting research. Revolutionary memorial museums must adhere to the fundamental principle of respecting historical facts when engaging in academic studies. By grounding their work in their own context and deeply exploring the historical value and ideological significance of cultural artifacts, they can better fulfill their unique role in educational and promotional purposes.

Keywords

revolutionary memorial hall; cultural relics; research and development

论革命类纪念馆文物史料的研究开发——以延安革命纪念馆为例

刘红曼

延安革命纪念馆，中国·陕西延安 716000

摘要

文物史料作为纪念馆的核心和职能发挥的重要媒介，丰富的文物史料是纪念馆开展研究的重要前提，同时，革命纪念馆在开展学术研究中必须坚持尊重史实的根本原则，立足自身、深入挖掘文物自身的历史价值和思想内涵，从而更好地发挥其宣传教育的特殊职能。

关键词

革命纪念馆；文物；研究开发

1 引言

革命纪念馆自其诞生之日起，就以博大精深的各类文物藏品为载体，肩负着保护、收藏、教育和研究的使命。文物史料作为纪念馆的核心和职能发挥的重要媒介，深入挖掘其蕴含的历史价值和精神内涵，为广大人民群众学习、了解和铭记历史提供直观可靠的依据，不仅是革命纪念馆的一项核心工作，同时也是促进纪念馆自身不断发展进步的现实需要。

2 丰富的文物史料是纪念馆开展研究的重要前提

革命纪念馆向观众表达的方式主要是通过文物说话，以物证史。因此，丰富而有价值的文物史料是纪念馆重要的

物质基础，是实现陈列展览、科学研究和宣传教育等职能的物质保障。

纪念馆是基于一定的历史事实并借助大量文物史料的陈列展出而建立起来的。为了更加深入的研究历史事实，提高革命纪念馆学术研究开发水平，只有不断挖掘丰富的文物史料，通过不断考证和研究，才能为提升纪念馆的学术水平奠定一定的物质基础。而纪念馆对重大事件和革命历史人物的陈列展出，必须建立在不断地挖掘、研究和整理历史文献及大量文物的基础上展开，缺乏历史文献资料及相关历史文物的佐证就无法深入开展研究。

延安革命纪念馆是新中国成立后建立的第一个革命纪念馆，它始终坚持实事求是的原则，对陈列中每件文物的运用都进行了详细认真的考证研究，最大限度的还原历史原貌，用史实吸引观众，传播延安革命史及毛泽东思想。目前延安革命纪念馆有馆藏文物 3.5 万多件，历史照片 1 万余张，图书 1.3 万余册，还有大量的报纸文献等，此外，纪念馆定

【作者简介】刘红曼（1987-），女，中国陕西咸阳人，硕士，文博馆员，从事中共党史，博物馆研究。

期组织人员走访一些革命烈士遗孤、家属等，寻找有价值的文物，同时还长期面向社会广泛征集文物。这些都为充实延安革命史陈列创造了重要的基础性条件。

2021年10月，延安革命纪念馆对沿袭了数十年的基本陈列体系做了比较大的调整和修改，纪念馆在尊重历史事实的基础上，合理地运用一些现代科学技术，使延安革命史陈列更加直观、生动和形象。比如，新馆在陈列中增加了1937年的延安城市沙盘和延安北城门复原模型，通过这两个场景和红军进入延安城的历史照片，再现了当时的延安城，更加直观形象地展现了1937年毛主席及党中央到达陕北延安时延安城的情况。同时，还设计了毛泽东著作墙，将各个时期国内外不同版本的毛泽东著作收集起来，并结合部分党的重要领导人的著作，较为完整地展现了毛泽东思想在延安时期发展到成熟以及确立为全党指导思想的全过程。再如，长50米的“新市场一条街”复原模型，其中包括当年的名号“光华商店”、“德胜玉绸布店”等，只要一按电钮，他们就有的能说书，有的能叫卖。游客置身其中，仿佛回到了延安时期繁华的新市场，对于启发人们感受历史，领悟历史营造了一个良好的氛围，使人们在休闲娱乐的同时享受了一场别开生面的文化盛宴。

一个革命纪念馆是否有品牌效应，除科学的陈列策划、精心的设计外，关键是看它文物藏品的数量和质量，有没有亮点珍品和镇馆之宝。科研人员和纪念馆工作者，要立足自身场馆的实际，发挥优势，充分挖掘和阐释文物、资料的丰富内涵，尽可能地向观众提供革命历史文化资源。纪念馆的文物、资料储备承载着丰富的革命历史、革命文化和革命精神，既是革命传统教育和爱国主义教育的基地，同时也是研究党史的重要资源和进行党史宣传的重要载体，是一种不可再生的文化资源。因此，丰富的文物史料，是拓展党史研究、发展红色旅游的坚实物质基础和重要前提。

3 尊重史实是纪念馆开展学术研究的根本原则

文物史料研究是一项严肃的学术活动，揭示历史本质、走向真实，还原客观史实，是学术研究活动的根本任务，同时也是其必须坚持的根本原则。纪念馆展示的是历史、宣传的是正义、传播的是知识，而这一切都必须建立在尊重历史史实的基础之上。

延安革命纪念馆在宣传展示延安革命史及毛泽东思想的过程中，始终将尊重史实作为一项必须坚持的学术原则来坚持。例如，延安革命纪念馆展示的毛泽东转战陕北时的坐骑—小青马，根据《定边县志》《延安市文物志》《延安革命纪念馆文物藏品档案》印证，小青马是中共西北局派人从三边草地特意为主席选购的，建国后，被作为军工马交由老红军周根山饲养直至1962年老死。但是小青马究竟出自何处，其身上的三叉型图案又是怎么回事？在讲解中却未提及，这给纪念馆展示清楚真实的历史事实造成了一定的

影响。2000年，陕甘宁边区劳动英雄呼正岗的亲友参观纪念馆时指出，小青马是他们家的“小驢马”，这引起了研究人员的重视。经过多方考证，原来，“小驢马”原是呼正岗1943年参加陕甘宁边区劳动英雄大会时的“交通工具”，后受中共地下党员牛化东爷爷的指示，将小驢马送至定边县堆子梁亲戚家，嘱托转交牛化东爷爷，之后“小驢马”下落不明。

通过有关资料显示，马一般寿命为20年，最长为30年。呼正岗家的“小驢马”出生于1932年，“小青马”1962年老死，联系起来正好30岁。而小青马屁股后的三叉型图案，据鄂尔多斯市一位党史爱好者介绍，鄂尔多斯蒙古族在马腿上烙火印的习俗由来已久。这些形形色色的火印，经民族专家考证，是蒙古古代氏族部落的图腾象征符号，是古老的鄂尔多斯部落合成的一个佐证。并说乌审旗（今鄂尔多斯）昌黄嘎查赵玉家当年在牲畜身上一般用两种火印图案，其中一种就是三叉型的，而呼正岗家的“小驢马”当年就购至鄂尔多斯。这样，小青马的出处及历史沿革就清晰的展现出来，方便了游客观众更好地了解小青马的历史渊源。

再如，延安纪念馆在陈列展示毛泽东思想时，就是通过不同版本的毛泽东著作及其他领导人的著作，并结合《解放日报》及其他有关文献史料的陈列布展，来再现延安时期毛泽东思想发展成熟并最终确立为全党指导思想的整个历史过程的。基于真实的历史史实基础上，恰当地运用文物史料来展示延安革命史，既生动形象，又最具说服力。正是由于延安革命纪念馆始终坚持实事求是的原则，才创造了自身的品牌，为自身的发展进步奠定了坚实的基础，同时也赢得了全国各地党史爱好者的青睐。

4 立足自身、深入挖掘文物自身的历史价值和思想内涵是纪念馆开展学术研究的根本目的

文物是历史的见证者和记录者，是现实的历史，尤其是我国近代以来的革命历史文物，是中华民族勤劳勇敢的象征，是中国人民为争取民族独立、人民解放和国家富强而奋斗的历史见证，是中华民族优秀的历史文化遗产，它们凝结着革命先辈们优秀的革命精神、优良的革命传统和高尚的人格魅力，蕴含着广大人民群众的创造和智慧，是我国的宝贵财富。同时，革命历史文物也是开展相关历史研究的第一手资料，是开展党史研究的重要依据。深入挖掘蕴藏在革命文物中的思想价值和精神内涵是纪念馆学术研究的着力点，它不但关系到纪念馆的宣传发展影响力，也体现着纪念馆的学术研究水平。

例如，1940年2月1日，毛泽东在声讨汪精卫的大会上发表的演说—《团结一切抗日力量，反对反共顽固派》，在这篇演说稿中，毛泽东大胆地揭露了汪精卫等顽固派的反动卖国行径，号召全国各族各阶层人民团结一切可以团结的力量，争取抗日战争的伟大胜利。其中提出的“十个没有”：

一没有贪官污吏；二没有土豪劣绅；三没有赌博；四没有娼妓；五没有小老婆；六没有叫化子；七没有结党营私之徒；八没有萎靡不振之气；九没有吃磨擦饭；十没有发国难财。

①不仅形象地说明了陕甘宁边区作为新民主主义模范试验田的良好社会风气和共产党人廉洁自律的高尚品质，同时也为争取民族民主革命的胜利奠定了重要的社会基础和群众基础，使得中国共产党经受住了历史和实践的考验，走出了一条中国特色社会主义道路，从而作为世界人口四分之一的东方大国巍然屹立于世界民族之林。

再如，1941年12月6日《〈解放日报〉社论：精兵简政》，②1942年9月7日《〈解放日报〉社论：一个极其重要的政策》，③及之后八路军留守兵团赠给陕甘宁边区政府的“民主典范”牌匾等等，从这些文物史料中我们可以看出，中国共产党在日军大“扫荡”和国民党包围封锁内忧外患的艰苦条件下，首先想到的是，将广大人民群众切身利益置于最高地位。为了减轻人民负担，1941年12月17日，中共中央发出指示，要求各根据地全面实行民主人士李鼎铭先生提出的“精兵简政”政策。④此外，毛泽东还强调：要把“精兵简政，节省民力”列为“目前迫切的重要的任务”，要求党、政、民众团体的全部脱产人数不得超过甚至更少于该地区人口总数的百分之三，财政政策必须注意量入为出与量出为入的结合。⑤这不仅成功解决了陕甘宁边区党政军机构庞大和受到战争破坏的社会经济缺乏足够承受力之间的矛盾，使得敌后抗日根据地的建设更加适合游击战争的需要，同时，也大大减轻了人民群众的负担，进一步密切了中国共产党和人民群众之间的密切联系。由此可见，革命历史文物不仅具有重要的收藏价值，其自身浓厚的历史文化价值和丰富的精神文化内涵也是不容忽视的，这也是纪念馆响应时代发展要求，推动自身不断发展前进的时代使命和根本任务。

5 优化传统话语体系，提高革命文物史料的研究阐释能力是纪念馆高质量发展的助推器

话语体系是由一系列相互关联的语言符号、概念、范畴构成的话语系统，是一定时代经济社会发展方式、时代精神和文化传统的表达方式。革命纪念馆的话语体系需要经过长期实践，逐步构建起具有自身特点的话语范式，是以革命遗址、纪念建筑和文物资料承载的历史为核心内容，通过展

览展品、非物质记录、社教活动等载体讲述革命历史、传播红色文化、弘扬伟大精神的文化创造。在“互联网+”的大背景下，传播格局、传播方式发生了深刻变革，话语平台向微信、微博、抖音、快手等新媒体拓展，为革命纪念馆运用各种传播媒介、推进话语传播创新提供了更多选择。

比如，延安革命纪念馆打破传统粗线条、概念性的话语体系，赋予话语表述以“时代元素”“生活元素”，用讲故事等方式增强话语表达的表现力、亲和力、感染力，以“小切口”诠释“大道理”，深入挖掘革命文物蕴含的时代价值和思想内涵，不断推动学术性研究向应用性研究转化。结合新时代思政教育内容，转化制作了一批有温度、有高度、有深度的小故事作为思政课教学案例。如，在馆藏文物中精选百件珍贵革命文物，采用“讲解员讲述+场馆实拍+历史影像资料”的方式，制作了100集《延安·延安》红色故事短视频，在人民网·党史学习教育、学习强国、群众新闻网、陕西网和陕西省文物局主办的陕西红色记忆等新闻网站、门户网站、微信公众号、短视频直播平台等进行滚动式立体化宣传推广，让革命文物成为弘扬革命文化、激发爱国热情、振奋民族精神的“生动教科书”。

众所周知，革命历史文物是纪念馆存在和发展的物质前提，然而，革命纪念馆要如何在红色旅游大发展的时代潮流里激流勇进，除了搞好宣传教育工作，广泛征集相关历史的高质量文物资源外，还必须高度重视对本馆所藏文物史料的研究开发，不断强化纪念馆的科学研究水平，为人民展示清楚的历史事实。只有这样，革命纪念馆才能更好地发挥其独特的宣传教育功能，为促进红色旅游和博物馆事业的高质量发展添砖加瓦，发挥其应有的贡献。

参考文献

- [1] 毛泽东选集》（第二卷）[M]，人民出版社，1991年版，第718页。
- [2] 《解放日报》社论[N]：精兵简政，1942-12-06：1。
- [3] 《毛泽东选集》（第三卷）[M]，人民出版社，1991年版，第880页。
- [4] 《中共中央文件选集13》[M]，中共中央党校出版社，1991年版，第264页。
- [5] 《中共中央文件选集13》[M]，中共中央党校出版社，1991年版，第264—265页。

The rock paintings in the Hexi Corridor are a dynamic proof of the communication and integration of the Chinese nation

Yihan Wang

Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

As a significant cultural heritage along the Silk Road, the Hexi Corridor rock art systematically documents the production, religious beliefs, and cultural interactions of multiple ethnic groups—including the Xiongnu, Xianbei, Tibetan Empire, Uighur, and Mongols—from the Neolithic Age through the Ming and Qing dynasties. Unlike rock art in regions like the Helan Mountains and Yin Mountains, its unique value lies in its location at the convergence of agricultural and nomadic civilizations, showcasing distinct cultural hybridity. These rock paintings not only vividly recreate ancient social life but also serve as tangible evidence of the Chinese nation's grand historical transition from “diversity” to “unity.” They provide crucial insights into the inclusive and unified nature of Chinese civilization throughout history.

Keywords

Hexi Corridor rock art; ethnic interaction; cultural integration; diversity and unity; witness of civilization

河西走廊岩画是中华民族交流交往交融的生动力证

王忆涵

西北民族大学, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

河西走廊岩画作为丝绸之路上的重要文化遗产,系统记录了从新石器时代至明清时期匈奴、鲜卑、吐蕃、回鹘、蒙古等多民族在此地的生产生活、宗教信仰与文化互动。相较于贺兰山、阴山等地的岩画,其独特价值在于地处农耕与游牧文明交汇带,呈现出鲜明的文化混合性。这些岩画不仅是古代社会生活的直观再现,更是中华民族在历史长河中从“多元”走向“一体”这一宏大进程的实物见证,为理解中华文明包容性与统一性提供了关键证据。

关键词

河西走廊岩画; 民族互动; 文化交融; 多元一体; 文明见证

1 河西走廊岩画的历史地理背景与分布特征

从地理学视角看,河西走廊是位于黄河以西的典型弧形地带,南北分别被雄伟的祁连山脉与连绵的走廊北山所夹峙。这条通道东起乌鞘岭,西至甘新边界,自古以来就是连接中原与西域的命脉。河西走廊的地理位置决定了其在东西方文化交流中的桥梁作用^[1]。这条通道东起乌鞘岭,西至甘新边界,自古便是连接中原与西域的命脉。

该地区人类活动历史悠久,可追溯至新石器时代。随着张骞出使西域与汉代河西四郡的设立,这条走廊的战略与文化价值日益凸显。河西四郡的设立,标志着中原王朝开始系统经营这一多民族聚居区。在漫长历史进程中,它见证了众多古代民族的兴衰与交融,如匈奴、鲜卑、吐蕃、回鹘、蒙古等先后在此登台亮相^[2]。这种持续的民族活动与文化交

流,为岩画创作提供了丰富的社会素材与动力。

河西走廊岩画分布与地理环境密切相关,主要密集出现在祁连山、黑山及马鬃山等山脉岩石表面。从东到西,重要的岩画遗存包括:武威莲花山岩画、金昌牛蛙山岩画、张掖榆木山岩画、闻名遐迩的嘉峪关黑山岩画、肃北境内的大黑沟、野牛沟等岩画群,以及敦煌三危山岩画。这些遗存共同构成了一条规模宏大的古代艺术画廊^[3]。

从类型与年代来看,河西走廊岩画呈现出分布集中、题材广泛、序列完整的鲜明特点。其创作主体年代从新石器时代晚期直至两汉,部分地点甚至延续到历史时期晚期。将岩画分为动物主题、人物活动和符号图案三大类。其一是动物主题。动物形象在岩画中占主要地位,这不仅是由于动物是当时人们生活资料的主要来源,而且也由于动物被看作是具有超凡力量的神灵。第二类是人物活动,生动描绘了狩猎(徒步或骑马)、放牧、舞蹈、祭祀、征战及车辆等场景,为了解古代社会组织、行为模式与技术发展提供了直观依据。人物形态从早期的简单剪影式,逐渐发展为富有动态和

【作者简介】王忆涵(1999-),女,回族,中国甘肃兰州人,硕士,从事中国史研究。

细节的描绘。第三类是符号图案,包括日月星辰等天体、手印、蹄印、同心圆以及各类抽象几何图形,多与古人的宇宙观、原始宗教信仰和计数方式相关,其神秘性仍是研究者努力解读的领域。

尤为关键的是,河西走廊岩画恰好位于中国北方游牧区与南方农耕区的过渡地带。这一独特的地理位置使其文化内涵兼具两种文明的特质,而非单一的游牧或农耕艺术,这为其作为民族融合的证据提供了空间逻辑^[4]。

在技术层面,岩画的制作工艺也随时间演进。早期普遍采用敲凿法,工具可能为石器或金属器,风格质朴粗放;随后发展出磨刻法,线条变得更为流畅清晰;晚期则出现了彩绘技法,运用矿物颜料进行绘制,色彩鲜明,表现力增强,可能体现了与其他区域的文化交流^[5]。这些技法的演变,不仅反映了工具技术的进步,也暗示了审美观念的变化和文化影响的来源。

2 河西走廊岩画的文化内涵与民族交流

河西走廊岩画是特定历史条件下族群文化表达与社会记忆的视觉文献。通过对图像的细致解读,可以辨识出不同文化因素的汇聚与融合。

2.1 多民族文化元素的交织

匈奴文化因素。欧亚草原的动物风格艺术具有高度的一致性,体现了游牧民族的共同审美。作为早期活跃于此的强大游牧政权,匈奴的文化印记尤为深刻。岩画中频繁出现的马匹形象—包括骑乘、牵行、放牧及高度风格化的马形图案—充分体现了“马背民族”的生活核心及其对马的神化。一些独特的动物构图方式,如动物搏斗场景、怀孕的母兽的动物形象,也与欧亚草原地带的匈奴-斯基泰文化遗存存在可比性,揭示了早期草原文化的深远影响^[6]。

鲜卑与吐蕃文化因素。随着匈奴衰落,鲜卑等东胡系统民族相继进入河西。岩画中某些披发、束腰、身着长袍的人物形象,以及使用复合弓进行围猎的大型场景,可能与此类民族活动相关。而后期在部分岩画点出现的与佛教艺术元素相近的符号(如卍字符、塔形图案),以及特定的人物服饰与法器,则可能反映了吐蕃统治河西走廊时期(公元8—9世纪)的文化渗透与影响,展现了青藏高原文化与本地传统的交融^[7]。

回鹘与蒙古文化因素。回鹘人以能歌善舞著称,岩画中一些规模宏大、动作协调的集体舞蹈场面,或许与其《甘州回鹘》时期的庆典仪式有关。至元代及以后,蒙古族文化影响显现,岩画中出现的特色服饰及对骆驼描绘的增多,都是这一历史阶段的体现^[8]。

这些文化元素的关键并非孤立存在,而常常在同一岩画点交织甚至叠压出现。例如,在肃北大黑沟岩画中,早期凿刻的狩猎图、中期磨刻的骑射人物与后期描绘的骆驼形象共存于一体。这种“时空叠压”现象,正是不同族群在此地长期共存、文化交流与融合的最直接、最有力的考古学证据^[9]。

2.2 古代社会生产与精神世界的再现

岩画犹如一部石头记录的史书,为我们揭示了文字记载匮乏的史前与上古时期的社会图景。

经济生活中的狩猎场景是早期岩画的核心内容。如嘉峪关黑山岩画的《狩猎图》,生动描绘了众多猎人围猎庞大野牛的惊险场面,有的张弓搭箭,有的投掷武器,展现了高度的组织性与协作精神,反映了从史前到早期历史时期对狩猎经济的依赖。放牧场景则标志着游牧经济的成熟与发展,如驱赶成群的羊、牛等家畜,体现了对动物资源的有效管理和利用。尤为值得注意的是,在部分岩画点(如张掖榆木山),出现了一些可能与早期农耕或土地划分相关的抽象图案(如方格纹、田垄状图形),尽管其解读尚需谨慎,但为探讨绿洲农业的存在及其与游牧经济的关系提供了想象的线索^[10]。

人们的精神信仰也可以通过岩画来反映。岩画是古人进行精神寄托的神圣空间,是其宇宙观与宗教信仰的直观体现。古代先民通过刻画日月星辰等天体符号,表达了对宇宙自然的观察与理解。自然崇拜体现为对日、月、星辰、山脉等自然物的刻画。如黑山岩画中清晰的太阳图案,周围有时伴有放射状的光芒,表达了先民对赋予万物生命的太阳力量的敬畏与崇拜。动物崇拜同样普遍而深刻。正如岩画学者陈兆复所指出的:“动物形象在岩画中占主要地位,这不仅是由于动物是当时人们生活资料的主要来源,而且也由于动物被看作是具有超凡力量的神灵。”^[11]那些被刻意夸大角、生殖器或身躯的动物形象,正是这种生殖崇拜、力量崇拜观念的体现,祈求种群的繁盛与狩猎的成功。祭祀巫术活动则通过集体舞蹈、伪装狩猎(人身兽首形象)及特定的祭祀场景得以表现。人物们连臂而舞,姿态虔诚、节奏统一,很可能是在进行某种祈愿丰产、庆祝丰收或战前动员的群体性仪式。这类场景广泛见于欧亚草原,可能蕴含了萨满教的宇宙观与通神思想,舞者通过舞蹈达到与天地神灵沟通的目的^[12]。对北方草原地带鹿图案的专项研究也揭示,鹿不仅是被猎食的对象,更常被表现为通天的神使,其背后蕴含着深厚的萨满教观念与灵魂观念。

3 河西走廊岩画在中华民族“多元一体”格局形成中的历史作用

2023年10月,习近平总书记指出:“强国建设、民族复兴的进程,必然是各民族广泛交往交流交融的过程,必然是各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的过程。”^[13]著名社会人类学家费孝通先生提出的“中华民族多元一体格局”理论精辟地指出,中华民族是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,形成一个我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体^[14]。河西走廊岩画,以其跨越千年的图像序列,为这一宏大理论提供了坚实、生动且跨越时空的实物证据链。

3.1 作为文化交流媒介与认同催化剂

岩画作为一种超越具体语言的视觉符号系统,成为不同族群间相互理解的媒介。一个狩猎场景所表达的祈愿,一

个舞蹈场所所传达的激情,可能在不同族群的观者心中引发共鸣。这种基于相似生计模式(游牧、狩猎)和共同生存环境(草原-绿洲)产生的共通文化心理,为更深层次的融合铺平了道路。图像主题与风格的相互借鉴与融合,本身就是文化认同开始萌芽和生长的表现。当不同族群开始在岩石上反复描绘和重塑相似的主题时,一种超越血缘族群界限的地域性共同文化与集体记忆便逐渐形成。

3.2 “多元”与“一体”的辩证体现

河西走廊岩画的“多元性”一目了然,它包容了来自北方草原、青藏高原、中原腹地乃至中亚地区的多种文化因素,每种因素都或多或少保留了其可辨识的特色。而更为深刻的“一体性”则体现在以下几个层面:一是空间的整合性:所有迥异的岩画风格与内容,都毫无例外地汇聚、定格于河西走廊这一共同的地理舞台之上,空间上的统一为文化的一体化提供了物理前提。二是核心主题的稳定性的:不同来源的文化特征在此地不是简单替换,而是经过碰撞、融合,最终形成了一种独具特色的“河西走廊岩画风格”,它是地域共同文化的产物。

这部“石上史诗”雄辩地证明,河西走廊的历史是多民族共同书写、共同创造的历史,生动演绎了“多元”走向“一体”的动态历史过程。

4 与国内其他主要岩画区的比较研究

将河西走廊岩画置于中国岩画的大体系中进行横向比较,可以更清晰地把握其独特的历史定位与文化价值。

与贺兰山岩画对比。北魏《水经注》作者郦道远在途经宁夏时已发现贺兰山东麓北段的岩画并作记载:“河水又东北径浑怀障西……河水又东北历石崖山西,去北城五百里山石之上自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故谓之画石山也。”贺兰山岩画(特别是其人面像群)以其高度抽象化、神秘化、程式化的特征著称,宗教祭祀色彩极为浓厚,可能与古代西戎、羌戎等族群的原始巫术仪式和祖先崇拜关系更为密切。古代宁夏贺兰山岩画在我国史书上早有记载^[15]。相较而言,河西走廊岩画虽然也包含祭祀内容,但其叙事性与生活气息明显更强,对社会生产生活场景(放牧、狩猎、迁徙、舞蹈)的描绘更为全面、具体和生动,更能体现从史前到历史时期社会生活的连续谱系与民族活动的复杂性。

与阴山岩画对比。盖山林先生对阴山岩画的系统性研究,揭示了一个以狩猎经济为主导的漫长时代,其岩画内容深刻反映了古代猎人的世界观与生活方式^[16]。通过与阴山岩画的对比,认为“似应与河西匈奴族有关”。红柳沟的佛塔等宗教刻画内容,则时代较晚,上不过中、晚唐,下可达宋元时期。阴山岩画同样以动物和狩猎为主题,但其分布更集中于典型的草原地带,所反映的文化面貌在早期更具单纯的游牧狩猎特性。而河西走廊岩画则因地处农耕文明与游牧文明交锋与交融的前沿地带,其文化内涵呈现出鲜明的农牧文化交织的复合性,反映了更为复杂的民族构成与经济形态。

与新疆及青藏高原岩画对比。新疆地域辽阔,其岩画(如天山、阿尔泰山岩画)与中亚、西西伯利亚的草原文化联系更为紧密,动物风格艺术尤为发达,风格上更显粗犷与奔放^[17]。青藏高原岩画(如西藏阿里、青海卢山岩画)则具有更强烈的高原宗教神圣性,大量出现塔、雍仲符号、祭祀场景等,与苯教、早期佛教信仰关系密切,世俗生活场景相对较少。河西走廊岩画恰好处在过渡位置,既吸纳来自西方的草原文化因素,又承受来自东部的中原文化辐射与南部的吐蕃文化影响,从而形成了兼具东西、连通南北的“廊道文化”特性,其内容在神圣与世俗之间保持了更好的平衡,生活气息更为浓厚。

5 结语

通过以上的分析与比较,我们可以清晰地看到,河西走廊岩画的独特价值在于其时空上的连续性、文化内涵上的复合性(农耕-游牧)以及其在东西方文化交流中所扮演的“沉淀池”与“融合器”的角色。它不仅是某个特定民族的艺术,更是历史上所有途经和驻留于此的民族共同书写、共同缔造的历史档案与身份象征。这部石上史诗,以其无声却强大的图像力量,见证了中华民族从多元走向一体的恢宏历程。

参考文献

- [1] 林梅村.丝绸之路考古十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [2] 荣新江.中古中国与粟特文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.
- [3] 岳邦湖等.甘肃岩画[M].兰州:兰州大学出版社,2009.
- [4] 韩康信.丝绸之路古代种族研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009.
- [5] 李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000.
- [6] [俄]叶甫根尼娅·N.切尔连科.斯基泰-萨尔马特时期的中亚艺术[M].北京:文物出版社,2020.
- [7] 张云.吐蕃与西域诸族关系研究[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2005.
- [8] 罗贤佑.元代民族史[M].成都:四川民族出版社,1996.
- [9] 甘肃省文物考古研究所.肃北岩画[M].北京:文物出版社,2014.
- [10] 王炳华.丝绸之路考古研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009.
- [11] 陈兆复.中国岩画发现史[M].上海:上海人民出版社,1991.
- [12] 郭淑云.原始活态文化:萨满教透视[M].上海:上海人民出版社,2001.
- [13] 习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调 铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展[N].人民日报,2023-10-29(1).
- [14] 费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,2018.
- [15] 汤惠生.关于宁夏大麦地岩画的年代及相关问题[J].岩画研究,2005(4).
- [16] 盖山林.阴山岩画[M].北京:文物出版社,1986.
- [17] 刘文锁.天山岩画研究[M].北京:科学出版社,2012.

The Public Nature of Cizidiao: Transformation from Temple Roof Tiles to Contemporary Public Spaces

Weiwei Yu Hongjie Chi

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As a traditional decorative craft for temple eaves in regions such as southern Fujian, eastern Guangdong, and Taiwan, ceramic tile carving has become a vital medium connecting traditional faith spaces with contemporary public art. From the perspective of public art, this study explores the transformation of ceramic tile carving's public attributes as it transitions from traditional architecture to contemporary urban public spaces. First, it examines the public characteristics of ceramic tile carving in traditional rural societies, then analyzes how it has been redefined as public art in modern contexts. The study further points out that under the influence of fast-paced consumer culture and visual consumption, ceramic tile carving faces risks of being commercialized and superficialized. Through field research, literature review, and case analysis, this study proposes strategies such as infusing contemporary values, encouraging public participation, strengthening aesthetic education, and preserving the craft's authenticity. The aim is to provide theoretical and practical guidance for the transformation of traditional craftsmanship in contemporary public spaces.

Keywords

ceramic carving; publicness; contemporary public space; public art

剪瓷雕的公共性：从庙宇屋脊到当代公共空间的嬗变

于伟伟 池洪杰

景德镇陶瓷大学，中国·江西景德镇 333000

摘要

剪瓷雕作为闽南、粤东及台湾等地区庙宇屋脊的传统装饰工艺，以其独特技艺与公共视觉属性，成为连接传统信仰空间与当代公共艺术的重要载体。文章基于公共艺术角度，探讨剪瓷雕从传统建筑走向当代城市公共空间过程中的公共性嬗变。首先梳理剪瓷雕在传统乡土社会中的公共属性，进而分析其在当代语境中被重构为公共艺术的形式与路径。从而进一步指出，在快消文化与视觉消费的冲击下，剪瓷雕面临被景观化、浅表化的风险。本研究运用田野调查、文献查阅、实例分析等研究方法，通过注入当代价值、鼓励公众参与、强化审美教育与坚守工艺本真等策略，旨在为传统工艺在当代公共空间中的转型提供理论和实践路径参考。

关键词

剪瓷雕；公共性；当代公共空间；公共艺术

1 引言

剪瓷雕又称“嵌瓷”或“剪黏”，最初广泛用于闽南、粤东、台湾等地的祠堂庙宇和民居屋脊^[1]。匠人以瓷片为原料，在灰塑胎底上镶贴出人物、走兽、花鸟和山水等立体造型，装点于屋檐、屋脊、墙面等处。作为一种绘画和雕刻结合的工艺，传统剪瓷雕常与当地的宗教信仰和民俗故事相融合，使得剪瓷雕自发具有了一定的“公共”品格，即它并非供私人珍藏的孤立物件，而是扎根于公共空间、服务于公众审美和文化记忆的艺术形式。与此相应，“公共艺术”作为当代概念，兴起于20世纪60年代的美国，伴随着“艺术进

入公共领域”“百分比艺术”等政府项目而诞生，带有文化行政力量参与塑造的意识形态色彩^[2]。也就是说，现代公共艺术往往植根于一种开放的市民公共空间和公共利益的语境，不同于传统乡土社会中基于宗族信仰的社区性展示。因此，在讨论剪瓷雕与公共艺术的关系时，需要区分传统社群性的“公共”和现代市民公共性的差异，避免简单将前现代的庙宇装饰直接等同于当代意义的公共艺术。

2 公共艺术视域下的剪瓷雕工艺

在传统乡土社会中，剪瓷雕以一种富有公共性的艺术面貌出现于人们的日常生活空间。屋顶上的剪瓷雕不仅美化了宗祠庙宇等公共建筑，更向来往的香客和乡民叙说着本地的历史传说、信仰观念与价值观念，其形象早已融入集体记忆与地方景观，体现出显著的公共属性。广东潮州观音庙

【作者简介】于伟伟（1999-），男，中国安徽宿州人，在读硕士，从事美术学研究。

(图1), 庙顶遍饰剪瓷雕, 各色人物走兽栩栩如生; 整座庙宇因汇集了瓷雕、木雕、石雕等多种艺术于一体。可见, 在传统场域中, 剪瓷雕作为庙宇建筑的一部分, 本质上是一种向社区开放、为公众共享的艺术。它随宗族祭祀和地方信仰活动而生存, 往昔乡绅富商出资兴建祠堂庙宇, 礼聘能工巧匠在屋脊上斗艺, 比拼谁的剪瓷雕技艺更加精美绝伦, 以此光宗耀祖、造福乡里^[3]。由于过去资助充裕、审美要求高, 匠师们拥有极大的发挥空间, 创造出繁复精致、流传百世的作品。这些作品长期暴露在户外、供万众瞻仰, 可以说生来就具有面向公众的属性。

图1 潮州观音庙

进入当代后, 剪瓷雕具有了“公共艺术”的新属性。一方面, 作为传统技艺, 2011年, “潮州嵌瓷”经国务院批准列入第三次国家级非物质文化遗产名录, 体现出国家对剪瓷雕保护的高度重视。政府和文化机构也积极推动这门传统工艺的活化, 以创新形式融入现代生活, 让更多人接触了解, 从而展示文化自信, 弘扬地域文化。另一方面, 新生代剪瓷雕艺术家主动承担起新的使命, 专注剪瓷雕, 发展“产学研”。无论在传统村落还是现代都市, 剪瓷雕都具备公共艺术的品格: 它属于公共空间, 面向普罗大众, 以视觉艺术的形式参与塑造共同的文化环境。只不过, 这种公共性在不同语境下具有不同的内涵: 前现代的社群公共性更多体现为地方共同体的仪式参与和认同, 而当代的公共性则强调开放的参与、互动和市民讨论。这种内涵上的转变, 正是剪瓷雕从庙宇屋脊走向当代公共空间所经历的嬗变。

3 剪瓷雕的安置场所、制作工艺与观赏体验

剪瓷雕从传统宗教场所走向当代世俗公共空间, 其呈现形态和文化机制发生了一系列变化。这些变化并非泾渭分明, 而是沿着连续谱系逐步展开的演进过程。在保留传统精髓的同时, 剪瓷雕适应新的环境需求, 在安置场所、制作工艺和观赏体验角度上进行调整与创新, 梳理传统与当代剪瓷雕之间的异同与传承。

传统剪瓷雕的典型场所是宗教和礼制空间, 如祠堂庙宇、祖屋宅第等。剪瓷雕常与木雕、石雕、彩绘等共同构成传统建筑的装饰体系。观赏者多在庙会祭典或日常参拜中, 从一定距离远眺屋顶, 很少有机会近距离端详。而进入当代

之后, 剪瓷雕的展示场域发生了显著转变: 一方面, 它被带入博物馆、美术馆这样的室内“白盒子”空间, 成为非遗文化展览的一部分; 另一方面, 更直接地进入了城市户外公共环境, 例如地铁站、商业广场、主题公园, 甚至融入公共建筑的立面和内部装饰。场所的转变意味着剪瓷雕不再依附于传统建筑本身的宗教或礼俗功能, 而是可以作为独立的艺术装置与周围环境互动融合。如陈旭南2019年的剪瓷雕大型壁画《海之狂想曲》, 落地于深圳地铁荔湾站, 在熙来攘往的现代都市地下空间营造出一片汹涌澎湃的“蓝色海洋”^[4]。

传统剪瓷雕的制作工艺高度依赖民间匠师个人技艺的发挥和师徒家族的传承。历史上, 不同地域的剪瓷匠师形成各具特色的流派: 如潮州名匠卢芝高擅长写意风格, 将国画笔意融入剪瓷; 而普宁、潮阳一带的匠人则追求逼真写实, 作品宛如工笔重彩; 或将戏曲题材融入剪瓷雕主题中。无论风格如何, 老匠人们对工艺的执着近乎严苛。调配黏合剂需用红糖、贝灰和纸浆等天然材料, 制作所用的彩瓷碎片则要千方百计收集各色旧瓷器, 必要时甚至专门烧制所需色调的瓷碗, 以保证呈现效果。由于步骤繁复、耗费心力, 传统剪瓷雕的营造往往是少数匠师闭门苦心钻研的结果, 其传承主要靠师徒间的口传心授、家族代际相续。

传统剪瓷雕高悬于庙堂屋脊, 观赏行为往往带有仰视和膜拜的色彩。民众在宗教或礼俗情境中观看剪瓷雕, 与其说是在纯粹审美, 不如说是在凝视自己信仰和文化的象征物。神话故事和吉祥图腾矗立于屋顶, 昭示着祖辈流传的价值观, 潜移默化地影响着社区认同。然而, 这种观赏更多是远距离对整体景象的仰望震撼, 至于剪瓷雕细部之精美, 则常因距离和视角所限而被忽略。进入当代公共空间后, 剪瓷雕作品的观赏方式变得更主动、多元且富有互动性。在某些情况下, 观赏甚至变为沉浸式的空间体验, 剪瓷雕不再只是贴附于墙面的装饰, 而可营造出可供人步入其中的艺术环境, 如广州理工学院艺术设计学院, 以“乡村绽放——嵌瓷艺术赋能‘百千万工程’”为主题, 开展融合非遗教学、非遗文创、非遗美育、非遗景观提升设计创作等丰富多彩的活动, 教学成果组合成景观作品, 并成为乡村空间的公共装饰。在国外也有马赛克瓷片创作的大型沉浸式空间先例: 美国费城的“魔法花园”是艺术家以赛亚·扎加尔利用捡拾物在一片废弃空地上打造的迷宫般马赛克花园, 这种完全沉浸于艺术环境的观赏方式, 增强了作品与公众生活的黏连度和互动性^[5]。案例表明, 无论中国的剪瓷雕还是西方的马赛克镶嵌艺术, 当它们进入当代公共空间, 都展现出超越传统装饰的蓬勃生命力, 通过与观者的互动和沉浸体验, 将公共空间转化为共享的美学与文化体验。

4 快消时代的坚守: 剪瓷雕的社会生命与公共性

在信息爆炸、审美快消的时代, 传统工艺走上公共舞台,

面临浅表化、景观化的风险。如果剪瓷雕仅仅被当作猎奇的视觉符号，沦为人们“打卡”留影的背景板，那么它与观众的关系就停留在表层的欣赏甚至消费上，无法真正进入公众的精神生活。更有甚者，在一些城市中，不少所谓公共艺术与当地的人文环境和城市生态并不吻合，大多只是缺乏内涵的景观摆设，引起不了公众是共鸣，从而削弱了公共艺术应有的本质价值，因此需警惕公共艺术被公式化的倾向。为了避免剪瓷雕陷入上述种种异化，当代的实践者和研究者们正在从多个方面做出努力，使这一传统工艺重获社会生命力和持久的公共性。

其一，注入当代价值，回应社会关切。剪瓷雕只有融入当下，才能超越建筑的观赏物功能，成为触动公众的文化媒介。使剪瓷雕不再是凝固于庙宇屋顶的旧工艺，而成为可以对话现实、传递普遍情感的“活艺术”。当剪瓷雕作品能够回应现实关怀、触及公众共同的情感记忆时，人们在欣赏之余会产生思想共鸣或价值启迪，其社会生命力自然更加旺盛。

其二，鼓励公众参与，共建共享艺术。公共性的本质在于公众的广泛参与和认同。要让剪瓷雕真正走入生活，光靠冷冰冰的成品展示远远不够，更重要的是创造机会使人们亲身介入其创作与传承过程。因此可通过非遗体验这种方式，使剪瓷雕不再只是工匠的事业，而变成群众参与、共同创造的社会实践项目，在体验过程中，加深了对传统工艺的了解。

其三，培养审美土壤，提高公众认知。只有当广大民众理解并欣赏剪瓷雕的文化价值和艺术之美，它才能摆脱被快速消费的命运，真正扎根于社会。如将剪瓷雕纳入中小学美育课堂与社区非遗讲座，借短视频、数字展厅直观展现其制作工艺。同时鼓励传承人在文旅市集设体验摊位，让公众在动手拼接瓷片的过程中深化情感联结。唯有让剪瓷雕走出博物馆、融入日常生活，才能构建全民审美认同，为其长远

传承筑牢群众基础

最后，坚守工艺本真，抵制工艺速成。在快消文化的冲击下，一些传统艺术正被简化为快速复制的样式，失去原有的精神内涵。无论是传统匠师还是现代创作者，都需要抵制急功近利的诱惑，传承老艺人重细节、重创意的态度。例如，在新建或修缮剪瓷雕工程时，应尽量延请有经验的非遗传承人主持制作，以确保作品的质量，而非为了赶工期、省成本就采用机械化批量产品替代。同时可以适当吸收现代科技手段加以辅助，但核心的剪贴技艺和艺术判断力仍应由训练有素的匠师把关。只有当作品本身足够精美动人、经得起时间考验，公众对剪瓷雕的兴趣和敬意才能长久维持，不至于在潮流退去后将其弃若敝屣。

综上所述，本文以公共艺术理论为分析框架，系统梳理剪瓷雕公共性的嬗变逻辑。首先界定其在传统乡土社会的社群公共性，即依托宗祠庙宇空间，联结当地民俗与集体记忆，具有仪式参与性与地域认同功能；继而分析当代语境下，其进入博物馆、城市公共空间后的市民公共性重构，凸显开放互动属性。进而从安置场所、制作工艺、观赏体验三维度，梳理传统与现代的异同。针对快消文化下的景观化风险，提出注入当代价值、推动公众参与、培育审美认知、坚守工艺本真及依托制度支持的应对路径，为传统工艺介入当代公共空间提供理论与实践参考。

参考文献

- [1] 林登山.闽南民间传统建筑工艺剪瓷雕[J].东方收藏,2015(04):113-116.
- [2] 王东辉.中国当代公共艺术的现状、问题与对策[D].中国艺术研究院,2012.
- [3] 郭希彦.屋顶有戏出[D].福建师范大学,2021.
- [4] 黄曼霞.潮州嵌瓷在城市轨道交通车站公共空间中的设计应用[J].美术教育研究,2025(09):87-89.
- [5] 王洪义.俯仰即拾,触手成春:公共空间中的捡拾物艺术[J].公共艺术,2016(03):18-27.

Research on the Contemporary Sculptural Transformation of Cloud Pattern Symbols in Ceramic Materials

Huimin Gu Wei Liu

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As a highly symbolic decorative motif in traditional Chinese visual culture, cloud patterns originated from the abstraction and generalization of natural clouds and mist. Evolving over millennia from the pre-Qin and Qin-Han periods to the Ming and Qing dynasties, they were widely applied across various materials such as bronze, jade, lacquerware, and ceramics. Their cultural connotations encompass auspiciousness, ascension, and continuity, reflecting both religious beliefs and ritual culture as well as folk psychology and aesthetic preferences. Entering the contemporary art context, ceramics gradually shed their singular attributes of "utility" and "decoration," becoming a sculptural medium that carries conceptual and spatial dimensions. The material properties of clay, firing, and glaze form a linguistic system that not only provides the physical conditions for the spatialization and dynamization of symbols but also imparts works with chance and emotional tension. Consequently, cloud patterns have transformed from two-dimensional motifs into three-dimensional forms and from traditional decoration into contemporary expression in ceramic sculpture. This paper reviews the historical evolution of cloud patterns, focusing on the linguistic potential of ceramic materials and their role in contemporary sculptural practice, with selected artist case studies serving as analytical anchors. The research demonstrates that the revival of cloud patterns in contemporary ceramic sculpture not only preserves traditional cultural memory but also exhibits openness and generativity through material processes, revealing the enduring value of traditional symbols in modern visual culture.

Keywords

cloud patterns; ceramic materials; sculpture; material language; contemporary expression

云纹符号在陶瓷材料中的当代雕塑转化研究

顾慧敏 刘伟

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

云纹作为中国传统视觉文化中具有高度象征性的装饰母题,起源于对自然云气的抽象与概括,历经先秦、秦汉至明清的长期演变,在青铜、玉器、漆器与陶瓷等多种材质上广泛应用。其文化意涵涵盖吉祥、升腾与绵延,既折射出宗教观念与礼制文化,也反映了民俗心理与审美取向。进入当代艺术语境,陶瓷逐渐摆脱“器用”与“装饰”的单一属性,成为承载观念与空间的雕塑媒介。其泥性、火性与釉性构成的语言特性,不仅提供了符号空间化与动态化的物质条件,也赋予作品偶然性与情绪张力。云纹因此在陶瓷雕塑中完成了由二维图案向三维形态、由传统装饰向当代表达的转化。本文在回顾云纹历史脉络的基础上,重点分析陶瓷材料的语言潜能,探讨其在当代雕塑实践中的作用,并以部分艺术家案例为论证支点。研究表明,云纹在当代陶瓷雕塑中的再生,既延续了传统文化记忆,又通过材料过程呈现开放性与生成性,显示出传统符号在当代视觉文化中的持续价值。

关键词

云纹; 陶瓷材料; 雕塑; 材料语言; 当代表达

1 引言

在中国传统艺术的视觉体系中,云纹以其多样的形态与深厚的寓意而长期存在,从新石器时代陶器上的旋涡纹样,到商周青铜器的礼制装饰,再到唐宋建筑与明清陶瓷的繁复图案,始终作为重要的装饰符号延续至今。它既是对自然云气的抽象,也是宗教信仰与社会观念的象征,承载着吉

祥、升腾与绵延的文化意涵,并在中国视觉文化中形成了稳定而深远的影响。进入二十世纪,随着艺术观念与展览制度的变化,雕塑逐渐突破传统材料与范式的限制。陶瓷凭借其悠久传统与独特性能,逐渐脱离“器用”和“装饰”的单一身份,转向能够独立承载观念与空间的艺术媒介。其泥性的可塑性,使云纹获得从二维图案向三维结构延展的可能;火性的偶然性,使符号的漂移与升腾意象通过变形与裂痕得以具象化;釉性的流动与肌理,则赋予其情绪化与开放性的视觉层次。正是这些特征,使云纹在当代陶瓷雕塑中实现了新的表现方式。相比于对云纹历史和象征的研究,材料层面的

【作者简介】顾慧敏(2000-),女,中国上海人,硕士,从事雕塑创作与理论研究。

讨论仍然不足，而正是在陶瓷这一特殊材料的作用下，云纹才能在当代艺术创作中超越装饰的局限，获得空间化、动态化与情绪化的表达

2 云纹符号的历史与文化意涵

云纹是中国传统艺术中最具代表性的装饰符号之一，其起源可追溯至新石器时代陶器上的旋涡与卷曲纹样。这些早期形态多源于对自然云气的观察，既体现了先民的审美抽象，也反映了对天象的敬畏。随着社会与宗教的发展，云纹逐渐从自然描摹转向礼制与宇宙观的象征符号，成为视觉文化的重要组成部分。商周时期，云纹常见于青铜礼器，与饕餮、夔龙等结合，形成庄重的装饰体系，象征天意与庇佑。秦汉时期，云纹趋于规范化，出现在漆器、壁画和织物中，常与升腾、超越的观念相联系。唐宋时期，宫廷与宗教艺术中云纹繁复华丽，而在民间器物中则趋于简约理性，体现出社会审美的多样性。至明清时期，云纹广泛应用于陶瓷、织绣和家具之中，既象征皇家权威与祥瑞，也寄托民间祈福与延续的愿望。

纵观历史，云纹的文化意涵集中在三方面：一是吉祥与护佑，寄托社会心理的安宁诉求；二是升腾与超越，承载宗教与宇宙观念；三是连绵不绝，象征生命繁衍与家族延续。正是这种寓意与形态的双重稳定性，使云纹能够在不同时代与材质中延续。进入当代艺术语境，其灵动与开放特征为与陶瓷材料的结合提供了契机，为符号的再生与转化奠定了基础。

3 陶瓷材料的语言特性与雕塑转化

陶瓷作为雕塑材料，区别于金属、石材与木材的独特性，在于其由泥性、火性与釉性三方面共同构成的语言潜能。这三重特性既决定了陶瓷作品的物理形态与表面效果，也深刻影响符号的生成方式与观念的表达路径。云纹作为传统视觉符号，能够在当代陶瓷雕塑中焕发新生，正是依赖于陶瓷材料特性的充分调动与艺术家的创造性运用。

3.1 泥性与可塑性

泥性指陶土在成形阶段的可塑与延展特征。它赋予创作者高度的自由度，使云纹由二维图案向三维形态推进成为可能。在塑形过程中，卷曲、叠置与穿插的手法能够直接将云纹的曲线语汇转化为空间结构。例如，片层叠置能够模拟层云的漂浮与堆积感，旋转与回环的操作则强化了符号的动态属性。与石材、金属相比，泥料具有反复加工与调整的可能性，这使得艺术家能够在不同湿度与硬度之间调整形态，从而保留塑形痕迹与微小的凹凸。这些细节在光照下转化为明暗分化，进一步强化了云纹的韵律感与延续性。换言之，泥性不仅是形态的生成条件，更是观众得以感知符号节奏与空间逻辑的重要媒介。

在当代实践中，朱乐耕的陶瓷雕塑（如图1）可视为泥性推动符号空间化的典型。他常以线条与块面的结合处理云

纹，使之不仅停留在表面装饰，而是融入整体结构，成为作品体量与节奏的重要组成部分。通过泥性的灵活性，云纹获得了“结构化”的意义，即从边缘图案走向形体核心。这种空间生成，标志着传统符号在材料作用下完成了语境的转变。

图1 朱乐耕作品《天水之镜像》

3.2 火性与偶然性

火性是陶瓷在烧成过程中呈现的偶然性与不可控性。温度与气氛的差异常常导致坯体的收缩、变形与裂痕。这些痕迹并非瑕疵，而是陶瓷区别于其他材料的重要特征。对于云纹而言，火性的作用尤其突出：它将符号的漂移、升腾与变化以物质痕迹的方式固定在作品之中。

云纹本身具有动态与无常的意象，与火性所生成的偶然性形成高度契合。烧成过程中产生的细微色差、釉层厚薄不均或局部开裂，往往在视觉上强化了“云气弥散”的效果。李立宏的《云梯》即体现了这一点。作品以青花云纹覆盖瓷板，并将其铺展于建筑楼梯的空间中。由于火候的差异，青花在色泽上呈现冷暖变化，与卷曲延展的云纹结合，产生出连续而动态的视觉体验。观众在楼梯行走过程中，既感受到符号的升腾意象，也直面火性留下的不可控痕迹。这种经验不仅是视觉的，更是时间性的，因为它记录了材料在高温过程中的生成状态。

火性的意义在于，它使云纹的表现脱离了静态几何符号的局限，转化为动态生成的痕迹。偶然性所带来的裂痕与变形，为符号注入了情绪张力，使观众在观看中感受到作品的“在场性”与过程性。这种特征使陶瓷雕塑具有超越传统装饰的表现力，成为承载当代经验的重要媒介。

3.3 釉性与表面效果

釉性是陶瓷材料区别于其他雕塑媒介的关键。釉色在高温中发生流动、沉积与扩散，形成厚薄不均的色层；缩釉与开片产生的裂纹肌理，则赋予作品丰富的视觉与触觉层次。这些变化与云纹的弥漫、舒展意象高度契合，使符号从装饰性转向情绪化表达。釉色的流动性尤其能模拟“云气”

在天空中的漂浮。色泽在釉面上的聚散与消融，往往产生类似云层的叠合效果。陈超的《云纹·璨》通过多彩釉色的扩散与聚合，营造出轻盈与愉悦的氛围，使云纹在作品中不仅作为可识别的符号出现，更成为唤起观众情绪的媒介。这种“情绪延展”表明，釉性不仅是表层效果，而是参与符号意义生成的核心环节。

釉性还赋予云纹更多开放性解读的可能。不同光照与角度下，釉色呈现出随时间变化的层次，使观众获得动态的观赏经验。这种可变性与开放性，与云纹象征的流动与无常形成呼应，使符号在当代审美中具备新的生命力。

3.4 三性互动

泥性、火性与釉性并非孤立存在，而是在创作中彼此交织，形成符号更新的综合机制。泥性提供空间结构，火性留下时间痕迹，釉性赋予视觉与情绪的层次。当三者共同作用时，云纹不再是二维装饰图案，而是转化为空间性、动态性与情绪性的综合体。

在当代实践中，艺术家往往有意利用三性的互动来增强符号的表现力。例如，在瓷板拼贴项目中，泥性使图案得以延展为空间结构，火性留下的色差与变形强化了视觉层次，而釉色的流动则为整体增添了轻盈与不确定感。三性共同作用，使云纹在观众体验中呈现出连续、流动与开放的状态。这种转化不仅拓展了符号的形态边界，也赋予其新的文化内涵。

3.5 材料过程与文化延展

陶瓷材料的语言特性，不仅改变了云纹的形态，也推动了其文化意涵的延展。泥性的空间化，使云纹获得结构意义；火性的偶然性，使其承载生成与变化的象征；釉性的情绪化，使其具备开放性的心理共鸣。三者共同作用下，云纹在当代雕塑中已超越单纯的吉祥符号，转化为承载时间性、情绪与公共性的文化符号。

这表明，云纹的当代表达不仅是形式的转化，更是文化语义的更新。通过材料过程，传统符号与当代观念之间建立起新的关联：云纹既延续了历史记忆，又通过陶瓷语言的介入，与观众的当下经验发生互动，形成跨越时间与文化的双重价值。

4 当代语境下的观看与传播

当代艺术的发展不仅改变了陶瓷在雕塑中的地位，也重塑了云纹的传播与接受方式。展览空间中的灯光、尺度与观众动线，使陶瓷表面的釉色变化与肌理细节被放大，云纹

不再是单纯的装饰符号，而是通过空间化的观看经验被重新理解。观众在行走与凝视之间，感知到符号的连续性与流动性，这种体验强化了云纹的动态特征。公共艺术环境进一步拓展了云纹的文化功能。作品进入城市广场、公园与建筑空间后，云纹与场所记忆、社会集体经验发生互动，符号意涵由个体审美转向群体共享。例如在一些当代公共项目中，云纹被置于大型陶瓷装置中，借助尺度与环境的放大效应，形成开放而具公共性的文化符号。数字媒介的传播为云纹提供了新的展示平台。作品在网络与社交媒体中被反复传播，符号的辨识度和象征性得以放大。云纹既作为传统文化的视觉记忆被认同，同时又在当代语境中成为跨媒介传播的符号资源。由此可见，当代展陈、公共环境与数字传播三者共同作用，使云纹在陶瓷雕塑中的当代表达超越了材料本体，进入更广阔的社会文化语境。

5 结语

综观全文，云纹在当代陶瓷雕塑中的转化显示出传统符号在新语境下的生命力，而这一过程的关键在于陶瓷材料所独具的语言特性。泥性的可塑性为云纹的空间生成提供条件，火性的偶然性赋予其动态与时间感，釉性的流动则拓展了情绪与视觉的层次。正是这些特征，使云纹摆脱了单一的装饰功能，成为能在空间、观念与公共层面展开的艺术符号。当代艺术家通过实验与实践不断深化这种转化，使云纹既延续了历史文化记忆，又回应了当下的审美经验。由此可见，陶瓷材料不仅是创作的技术媒介，更是推动符号更新与意义生成的决定性因素。云纹的当代表达，正揭示了传统与当代之间通过材料过程建立联系的可能，也提示我们未来在研究与创作中应更加重视材料的文化维度及其所承载的开放性价值。

参考文献

- [1] 练春海. 云纹与汉人升仙信仰中的元气观念[A]. 大匠之门(37)——北京画院主题论文汇编[C], 2023-05
- [2] 刘立成. 我国古陶瓷云纹传播的若干历史阶段及其特征[J]. 新闻前哨, 2025, (12): 71-73.
- [3] 符新跃. 陶瓷上云纹符号的装饰性探讨[J]. 佛山陶瓷, 2024, 34(02): 84-86.
- [4] 林琳, 黄华明. 中国传统纹样之云纹形态演变探议[J]. 美术教育研究, 2022, (01): 50-51.
- [5] 高扬. 中国传统纹样的审美趣味[J]. 长春大学学报, 2008, (03): 74-76.

A Comparative Study of Converged Media Operations Between China and U.S. from a Social Network Perspective

Zhaoyang Hu

Suzhou Art&Design Technology Institute, Suzhou, Jiangsu, 215104, China

Abstract

The global media landscape is undergoing a profound transformation toward convergence, with its pathways and forms varying according to social contexts and national conditions. Taking social network analysis as the core theoretical framework, and integrating media ecology and convergence culture theory, this study systematically dissects the operations of converged media in China and the United States. It argues that there are paradigmatic differences between the two nations in terms of the generative logic, topological structure, key nodes, and relational dynamics of their social networks in converged media. The United States has developed a “capital-aggregation network” driven by capital mergers and algorithmic recommendations, characterized by high centralization and modularity, operating under the logic of market liberalism. In contrast, China has constructed a “system-synergy network” guided by administrative integration and strategic coordination, emphasizing closed loops and controllability, deeply embedded in the modernization of national governance. Through a structural lens of social networks, this paper not only reveals the inherent mechanisms, strengths, and weaknesses of the two models but also delves into the structural dilemmas they face, such as the “innovation paradox” and “ecological imbalance.” It offers critical reflections and operational attributions for understanding the diverse future of global converged media development.

Keywords

Social Network Analysis; Converged Media Operations; Media Ecology; Convergence Culture

社会网络视角下中美融媒体运营对比研究

胡朝阳

苏州工艺美术职业技术学院, 中国·江苏 苏州 215104

摘要

全球媒体生态正经历一场深刻的融媒体化转型,其路径与形态因社会语境和国情现状而异。本文以社会网络分析为核心理论框架,结合媒介生态学与融合文化理论,对中美两国融媒体运营进行系统性解剖,本研究认为,中美融媒体的社会网络在生成逻辑、拓扑结构、关键节点与关系动力上存在范式性差异,美国形成了以资本并购与算法推荐为引擎、高度中心化与模块化并存的“资本聚合网络”,其运营遵循市场自由主义逻辑,我们中国则架构了以行政整合与战略协同为纲领、强调闭环与可控的“系统协同网络”,其运营深嵌于国家治理现代化进程。本文通过社会网络的“结构透视”,不仅揭示了两种模式的内在机理与优劣,更深入探讨了其面临的“创新悖论”与“生态失衡”等结构性困境,为理解全球融媒体发展的多元未来提供了批判性思考和运营性归因。

关键词

社会网络分析; 融媒体运营; 媒介生态; 融合文化

1 引言

我们正置身于一个媒介形态疯狂滋长、交融与蜕变的时代,从纽约的华尔街到北京的中关村,“融媒体运营”已不再是前沿概念,而是所有媒体机构谋求生存与发展的必修课。然而,一个引人深思的现象是:尽管技术工具全球同步,

商业模式相互借鉴,但中美两国所呈现出的融媒体生态景观却大异其趣。美国的融媒体版图由科技巨鳄与传媒大亨的资本棋局主导,充满了并购、拆分与算法黑箱的戏剧性;而中国的融媒体变革,则更像一场由国家主导、层层推进的系统性工程,强调协同、可控与赋能社会治理。

现有研究对此现象的解读,多集中于传播政治经济学的宏观批判或媒介产业论的效率分析,这些视角固然深刻,却往往像在观察一盒巧克力,只能描述其外在形状与包装,难以解析其内部核心的分布、糖分的结晶结构以及各种配料是如何粘结在一起的,换言之,我们亟需一种能够透视其内在关系结构的理论工具。

【作者简介】胡朝阳(1972-),男,土家族,中国湖南凤凰人,硕士,副教授,从事广告传播、媒体设计、新媒体广告等研究。(本研究/成果/论文得到江苏省高校优秀中青年教师和校长赴境外研修计划资助。)

社会网络分析正提供了这样一台“社会CT机”，不将媒体机构视为孤立的原子，而是将其还原到由平台、用户、内容、资本、算法与政策构成的复杂关系之网中，通过分析节点、连接、网络密度、中心度与结构洞等要素，揭示那些隐藏在表象之下的、决定信息流向、权力分布与创新活力的深层结构动力，旨在回答从关系网络的视角看，中美融媒体运营截然不同的网络构型和多元生态。

2 研究理论：社会网络分析作为融媒体研究的“结构显微镜”

本文将社会网络分析应用于融媒体研究，意味着方法论的本体论转向——我们将“关系”而非“实体”作为分析的基本单位，构建一个多层次的理论框架：

节点与连接。网络的基本构成原子。在融媒体网络中，节点可以是任何能动的行动者，一个媒体机构、一个自媒体账号、一个平台、一个用户，甚至一个核心话题都能成为，连接则是它们之间动态的关系，如所有权关系（资本纽带）、内容分发关系（平台—创作者）、信息交互关系（转发、评论）、算法推荐关系（内容—用户）以及行政隶属关系，这些连接并非均质，其强度、方向与内容共同定义了网络的本质。

网络结构的关键度量。罗纳德·伯特的结构洞理论指出，网络中关系稀疏的地带蕴藏着巨大的信息优势和控制收益，融媒体运营的战略高地，即在于能否敏锐地发现并桥接这些“结构洞”，连接起原本隔绝的群体、内容与资源，从而成为不可或缺的创新枢纽。融媒体运营的目标，往往是在维持专业社群（高聚类）的同时，去打通跨社群连接的捷径，构建自身的“小世界”，从而在网络构建中形成比自身强大得多的同频效果。

融入宏观理论视角。媒介生态学是将媒介网络要素置于一个宏大的动态系统中考察，强调技术、平台、机构与用户之间的共生、竞争与演化关系。而亨利·詹金斯的理论为网络中的“内容流”提供了文化动因的解释，它关注内容如何跨平台流动、受众如何迁移，以及参与式文化如何自下而上地重塑网络连接。因此将中美融媒体运营视为两种不同的“社会网络物种”，从网络生成机理、内部结构形态、关键节点行为策略三个层面进行深入的比较解剖，社会网络分析作为融媒体研究的“结构显微镜”，也意义重大。

3 对比研究：美国的“资本聚合网络”和中国的“系统协同网络”

美国的融媒体生态，是一场由资本和算法共同导演的、永不停歇的“结构重组”大戏，其社会网络在市场的自发演化下，呈现出“资本聚合”的典型特征，市场“看不见的手”与算法“隐形建筑师”共同作用，相得益彰。首先，美国网络的形成，其原始动力是在于本对垄断租金和规模效应的无尽追逐，历史上有线电视网络的整合，当下流媒体平台的混战，以及近期派拉蒙（Paramount）与 Skydance

Media 的合并案，都是同一逻辑的延续。同时，算法推荐则作为“隐形建筑师”，日夜不停地进行着网络的“微调”和“编织”，它基于用户行为数据，动态地创建、强化或削弱内容与用户、用户与用户之间的弱连接，它不像资本并购那样惊天动地，却以一种更细致、更广泛的方式，定义了人们看到什么、与谁互动，从而形成了无数个以兴趣和观点为边界、内部高度同质化的“算法社群”，这些社群内部连接紧密，但彼此之间却可能存在着巨大的“结构洞”，导致了舆论的极化与社会的“数字部落化”。其次，Meta、Google、Apple、Amazon 等科技巨头是融媒体大鳄，凭借其庞大的用户基础和基础设施，拥有无与伦比的接近中心度，而传统的影视巨头、新闻集团等，依赖平台分发围绕恒星运转，通过自身的内容引力（如 IP、品牌）形成自己的卫星系统（如 Disney+ 的订阅用户）。再有，海量的中小媒体、自媒体、influencers 则构成了弥漫的“星云”和偶尔划破天际的“彗星”，这高度依赖于星系的核心引力，其兴衰往往取决于能否被算法“星探”发现，或成功依附于一颗强大的行星。

基于此，美国的融媒体这种结构决定了其“模块化生存”的特性，Netflix、游戏直播平台 Twitch、专业财经媒体 Bloomberg 等，都在各自的垂直领域内构建了内部高效协同、体验闭环的子网络。它们与外部网络的连接是选择性的、策略性的，主要通过 API 接口、平台合作或 influencers 的跨平台活动来实现。在这种充满竞争与机遇的网络中，成功的运营者必须是精明的“网络结构策略家”。一个成功的科技博客（如 The Verge），其价值恰恰在于它同时连接了科技公司、硬核极客、普通消费者和投资机构这些原本沟通不畅的群体，通过填补这个“结构洞”，获得了信息差、信任中介和创新策源的地位，在商业上，这直接转化为广告收入、行业影响力和话语权。而融媒体运营极度重视在社交媒体上建立海量的弱连接粉丝，一条病毒式传播的推文，其威力不在于说服了深度认同者（强连接），而在于触达了无数原本不相干的“围观者”（弱连接），实现了品牌的指数级曝光和引流，其运营逻辑是“广种薄收”，通过内容的爆发力撬动算法，进而激活弱连接网络。

与美国的市场自发演化形成鲜明对比，中国的融媒体发展和转型是一场目标明确、路径清晰的“社会网络工程”，其核心是构建一个高效协同、可控可管的“系统协同网络”。中国融媒体网络的建设，是对传统媒体时代“有系无统、条块分割”网络结构的系统性改造，中央通过《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》等顶层设计，行政力量扮演了“总工程师”的角色，县级融媒体中心在全国范围的铺开，“全国广电新媒体联盟”成立，以及北京广播电视台“听听 FM”与海淀区融媒体中心“中心+公司”等模式的探索，本质上都是在用行政和市场的复合手段，重新“焊接”网络连接，将分散的节点整合成一张统一调度的网络，其目标不仅是信息传播，更是构建现代传播体系，赋能社会治理。融

媒体形成“同心圆”模型与闭环化运营模式。在以人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央媒体为核心节点，被赋予了最高的接近中心度，能第一时间获取权威信息，并通过其强大的新媒体矩阵，将信息辐射至全网，发挥着“定盘星”和“压舱石”的作用。省级融媒体中心、市级融媒体中心构成网络的协同层，在重大新闻报道中，“全国一盘棋”的协同结构，能爆发出巨大的声量，形成舆论合力。而融媒体的网络最外层，是各类垂直领域和地方性的应用，其突出特征是追求“生态内闭环”，无论是重庆广电《谢谢你来了》节目打造的“内容+电商+公益”生态，还是“北京节节高”服务共同体联动文商旅体，其战略意图都是在自有或可控的平台矩阵内，完成从信息获取到用户沉淀，再到政务办理或商业转化的全过程，构建一个内部连接强、外部边界清的闭环子系统。与美国追求弱连接的广度不同，中国模式更擅长挖掘强连接的深度价值，通过构建微信社群、粉丝会等，将用户转化为具有高信任度和粘性的“自己人”，进而引导其参与线下活动、使用本地服务或进行消费，这种基于强信任的转化，效率更高，社会效益也更显著。中国融媒体的发展模式优势在于，其无与伦比的系统动员能力和舆论引导效率，在突发事件、重大主题宣传或国家动员中，这套网络能够迅速统一思想、协调步调，展现出强大的合力。

4 社会网络视角下的深度对话与批判反思

从对比研究发现，美国网络的中心化是资本与技术的中心化，其权力核心是硅谷的服务器集群和华尔街的资本算盘，中国网络的中心化是行政与战略的中心化，其权力核心是国家的舆论阵地与意识形态安全，两者都面临“如何制约权力”的经典问题，但解题思路截然不同，前者诉诸反垄断法和公共舆论监督，后者则依赖于体制内的自我革新与顶层设计优化。

在美国，结构洞是个人与机构上升的阶梯，但其带来的信息扭曲和利益冲突也需要法律和行业规范来治理，而在中国，结构洞的桥接功能更多由系统内的关键节点（如全国性联盟、政务平台）有组织地承担，这保障了连接的规范性与安全性，但也可能减少了网络自我演化的意外惊喜。美国的融媒体模块化网络像一片热带雨林，局部火灾（某个平台衰落）不会导致整个系统崩溃，新的物种（创新应用）会迅

速填补生态位，但其发展轨迹充满不确定性，中国的协同网络像一片精心管理的稻田，抗灾能力强、单位产出（舆论引导效能）高，但生态系统的多样性相对较低，其演化路径更具可预测性和规划性。

5 结语

通过社会网络分析的深度解剖，本研究清晰地揭示出中美融媒体运营的差异，本质上是两种社会网络构型的差异，一个是市场“看不见的手”与算法“隐形建筑师”共同塑造的“资本聚合网络”，另一个则是国家“看得见的手”主导规划的“系统协同网络”，它们根植于各自的政治经济土壤、文化传统与发展阶段，各自在其融媒体运营领域发挥着内在的逻辑和优势。

展望未来，融媒体运营的这两种网络都面临着在动态平衡中寻求优化的课题，美国的“资本聚合网络”需要在激发创新活力与修复公共领域、防止过度中心化之间找到新的平衡点，中国的“系统协同网络”则需要在保持系统合力与激发末端创新、扩大内部闭环与增强外部连接之间实现更高水平的动态统一。笔者认为，理想的未来融媒体生态，并非二者择一，而是能够汲取彼此智慧，在必要的领域保持协同的效率，在创新的空间赋予个体连接的自由，从而在社会网络的发展中找到自己的立足点和平衡点，在解码复杂的融媒体现象时具有强大解释力，爬取真实的互动数据，绘制可视化的图谱，从而使我们在让这场媒介构建的“真实”中，有更加坚实的受众基础和更为精确的数据支撑。

本研究 / 成果 / 论文得到江苏省高校优秀中青年骨干教师和校长赴境外研修计划资助。

参考文献

- [1] Burt, R. S. (1992). *Structural holes: The social structure of competition*. Harvard University Press.
- [2] Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- [3] 彭兰. (2020). 媒介融合的“最后一公里”：人的连接与规则的再造. 《当代传播》，(4), 4-9.
- [4] 隋岩. (2018). 群体传播时代：信息生产方式的变革与影响. 《新闻与传播研究》，25(1), 5-24.
- [5] 朱春阳. (2019). 县级融媒体中心建设：模式、困境与路径. 《新闻与写作》，(2), 1-7.

The Mechanism of Television Documentary Editing in Optimizing Narrative Structure

Zhaohui Zhang

Xinjiang Production and Construction Corps Culture, Media and Publishing Group Co., Ltd., China · Xinjiang Urumqi 830000

Abstract

The artistic appeal and ideological communication power of television documentaries largely depend on the construction of their narrative structure. As the core of post-production, editing is not merely a technical process of assembly but also an artistic act of creative reinterpretation, playing a decisive role in optimizing the narrative structure. This paper explores the specific mechanisms through which editing techniques optimize both linear and non-linear narrative structures. By integrating theoretical exposition with practical analysis, it examines how editing enhances linear narratives by reinforcing temporal sequence, causality, and modulating pacing. Furthermore, it discusses how editing enriches non-linear narratives by reorganizing temporal clues and integrating multiple perspectives and information. Drawing on the author's firsthand experience in multiple documentary projects as core case studies, the research demonstrates that editing, through its powerful capacity for spatiotemporal reconstruction and meaning generation, effectively enhances the narrative coherence, artistic impact, and conceptual depth of documentaries. It is the pivotal element that transforms a documentary from mere "recording" into "storytelling," elevating "raw footage" into a finished "work."

Keywords

Documentary Editing; Narrative Structure; Linear Narrative; Non-linear Narrative

电视纪录片剪辑对叙事结构优化的作用机制

张朝晖

新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司, 中国·新疆乌鲁木齐 830000

摘要

电视纪录片的艺术感染力与思想传播力,在很大程度上依赖于其叙事结构的构建。作为后期制作的核心环节,剪辑不仅是技术性组装,更是艺术性的再创作,对叙事结构优化起着决定性作用。本文旨在探讨剪辑技巧在线性与非线性叙事结构中的具体优化机制。通过理论与实践相结合,剖析剪辑如何通过强化时间顺序、因果关系及调控节奏来优化线性叙事;并论述其如何通过重组时间线索、整合多重视角来丰富非线性叙事。文章以作者亲身创作的多部纪录片为核心案例,研究表明,剪辑凭借其强大的时空重构与意义生成能力,能有效提升作品的叙事连贯性、艺术感染力与思想深度,是实现纪录片从“记录”迈向“叙事”,从“素材”升华为“作品”的关键枢轴。

关键词

纪录片剪辑;叙事结构;线性叙事;非线性叙事

1 引言

电视纪录片具备以真实性人物、事件为构成素材的本质优势,其核心在于利用真实的叙事与视听力量,不断制造感官注意与叙述张力,令艺术表达实现与观众在认知、精神及情感层面的共振。^[1]在这一过程中,叙事结构的优化对于吸引观众、传递信息和表达主题具有至关重要的作用。而剪辑,作为纪录片创作中承前启后的核心环节,远非简单的镜头拼接,它是一种充满创造力的“书写”过程。它通过对海量原始素材的审视、选择、重组与排列,能够有效地重塑时

间、再造空间、凸显逻辑、渲染情感,从而从根本上优化纪录片的叙事结构,增强其艺术感染力和叙事连贯性。

纪录片的叙事结构大致可分为线性与非线性两大类。线性叙事遵循自然的时间流或事件发展的因果链,结构清晰,易于接受;非线性叙事则通过倒叙、插叙、多线并行等手法,打破物理时间的束缚,构建更为复杂、立体和富有思辨性的意义网络。本文将系统探讨剪辑技巧如何对这两种叙事结构进行针对性优化,并结合作者近年来深度参与的多部兵团题材纪录片的创作实践,如《飞阅兵团》、《小康路上》、《永远的旗帜》、《我们的新时代》及《祖国重托》等,以第一手的、鲜活的实际案例,具体阐释剪辑在叙事结构优化中的核心作用机制,以期为纪录片的理论研究与创作实践提供一份兼具学理深度与实操价值的探讨。

【作者简介】张朝晖(1995-),男,中国甘肃定西人,本科,从事影视剪辑研究。

2 剪辑对线性叙事结构的优化

线性叙事是纪录片最传统、最基础的叙事模式，其优势在于脉络清晰、符合大众的认知习惯，能够平稳、顺畅地讲述一个完整的故事。剪辑在此类结构中的优化作用，主要体现在对时间与因果逻辑的强化，以及对叙事节奏与观众情绪的精准调控。

2.1 时间顺序与因果关系的强化

在线性叙事中，剪辑的首要任务是建立并强化事件发展的清晰脉络。值得注意的是，纪录片本身就有叙事性的本质存在，这样的叙事性本质又更多的偏向基于时间顺序的线性叙事。^[2]在2019年参与的纪录片《飞阅兵团》的创作中，笔者辅助后期完成了上百条延时摄影素材的合成工作。这些延时镜头，如兵团城镇从黎明破晓到华灯初上的光影变迁、广袤田畴从春播到秋收的物候更迭，本身就是时间高度浓缩的视觉符号。在剪辑时，我们严格遵循线性顺序，将这些延时片段有机地嵌入叙事主线中。例如，用一个表现旭日东升、城市苏醒的延时开场，接续人们开始一天忙碌工作的场景；再用一个展现夕阳西下、霓虹闪烁的延时作为收束，象征着一天的结束。这种剪辑处理，不仅以极具视觉冲击力的方式强化了“一日”或“一季”的时间顺序，更在宏观层面构建了兵团建设与发展“日新月异”的因果关系—每一个辛勤的日常（因），最终汇聚成了这片土地上翻天覆地的变化（果）。剪辑使零散的延时素材串联成一条流淌的时间之河，让观众直观地感受到兵团脉搏的跳动，极大地增强了叙事的地理逻辑与历史纵深感。

2.2 节奏与情绪的调控

在电视纪录片中需要具有良好的整体节奏，无论是整部纪录片，还是细节部分，都需要保障剪辑节奏完整性，使镜头之间能够有效地进行过渡，保障纪录片具有良好的质量。^[3]通过控制镜头的长度、景别的变化以及切换的频率，剪辑师可以创造出或舒缓、或紧张、或激昂、或沉郁的叙事节奏，从而引导并深化观众的情绪体验。

在2020年参与拍摄的纪录片《小康路上》中，笔者的任务是记录小康路上的动人故事。在后期剪辑阶段，我们面对大量记录普通人奋斗历程的素材。对于主人公遭遇挫折的段落，我们采用了相对缓慢的剪辑节奏，使用较长镜头，保留人物沉默、思考的面部特写，配以低沉的环境音效，营造出凝重、共情的情绪氛围，让观众与人物一同感受创业的艰辛。而在表现主人公通过努力取得突破、生活得到改善的段落时，剪辑节奏明显加快，短镜头的快速组接，配合明快的音乐，生动地传递出喜悦、振奋的情绪。这种张弛有度的节奏调控，使得《小康路上》的线性叙事避免了平铺直叙，充满了情感的起伏，让“小康”这一宏大的主题通过个体情感的波动真实可感，从而深深打动了观众。

3 剪辑对非线性叙事结构的优化

非线性叙事打破了时间的单向枷锁，通过时空的交错、并置与重组，旨在揭示事件更深层的联系、人物更复杂的内心世界或主题更丰富的内涵。剪辑在此类结构中扮演着“建筑师”的角色，其优化作用更为凸显和关键。

3.1 时间线索的重新组合

非线性叙事的魅力在于其能够自由地重组时间，通过倒叙、插叙、预叙等手法，将过去、现在与未来勾连起来，形成意味深长的对比、呼应和悬念。这一技巧在笔者2021年担任分集导演和剪辑的《永远的旗帜》第四集《润疆》中得到了充分运用。《润疆》的核心主题是展现文化润疆工程的深远意义与历史脉络。在构建叙事时，我们摒弃了从古到今的编年史结构，而是采用了时空交错的非线性叙事。片中，一个关键的剪辑处理是：将上世纪五六十年代兵团文艺工作者在极其艰苦的条件下创作演出、启蒙群众的历史影像资料（过去），与当下兵团现代化的剧院中上演的精品剧目、社区里丰富多彩的文化活动（现在）进行交叉剪辑。一个老文艺兵回忆往昔峥嵘岁月的声音（过去），可能叠加在今日年轻演员排练翩翩起舞的画面上（现在）。这种时间线索的重新组合，创造了一种强大的“历史互文”效应。它让观众直观地看到，今天的文化繁荣是如何植根于昔日的精神沃土，使“润物细无声”的文化遗产主题得以具象化、戏剧化地呈现。剪辑在此不仅是连接过去与现在的桥梁，更是在构建一个跨越时空的对话空间，极大地深化了作品的历史厚重感与思想深度。

3.2 多重视角与信息的整合

非线性叙事常常通过多个人物、多个事件的并行叙述，来拼贴出一幅更为完整、立体且往往充满张力的社会图景。剪辑中的交叉剪辑、平行蒙太奇等技巧，是实现多重视角整合的有效手段。

如纪录片《我们的新时代》第一集《创新引领促发展》中，我们采用了典型的多线并行结构。一集之内，同时跟踪讲述了多位来自不同领域的兵团创新者：有致力于农业科技的研究员，有投身于新兴产业的企业家，也有在传统行业中寻求突破的工匠。剪辑的任务，就是将这多条独立又内在关联的故事线巧妙地编织在一起。我们运用了平行剪辑和交叉剪辑，让农业研究员在实验室的突破（线A），与企业家在生产线上的技术应用（线B），以及工匠在田间地头的实践改良（线C）交替出现。这些线索之间存在着内在的逻辑关联：A的成果为B提供了可能，B的实践验证了A的价值，C的经验又反哺了A与B的创新。通过剪辑的整合，这些分散的视角和信息被凝聚成一个共同的叙事指向—“创新生态系统的协同发展”。观众不再是跟随单一主角，而是从一个宏观的、系统的视角，理解了“创新”如何作为一个复杂的网络，整体性地推动着兵团的发展。这种多重视角的剪辑，

极大地丰富了叙事的层次和信息密度，使主题表达更具说服力和全景性。

4 剪辑对叙事结构优化的综合策略

在复杂的纪录片创作中，线性与非线性手法往往交织使用，剪辑的优化作用更体现为一套综合性的策略，贯穿于从宏观主题确立到微观节奏把控的全过程。

4.1 主题提炼与素材整合：剪辑的“发现”功能

剪辑的过程，常常是一个“发现”故事和“提炼”主题的过程。面对庞杂的原始素材，剪辑师需要具备敏锐的洞察力，从看似无关的镜头中捕捉内在的联系，甚至重新定位作品的核心主题。

这一策略在笔者担任编导的《祖国重托—兵团百团百人创业口述史影像档案》项目中体现得尤为深刻。该项目旨在通过百位兵团创业者的口述，构建一部宏大的集体记忆档案。前期拍摄积累了海量的访谈和空镜素材。在后期剪辑中，最大的挑战并非技术，而是叙事结构的构建：如何将一百个独立的口述故事组织成一个有机的整体？我们采取了“主题先行，分类整合”的剪辑策略。首先，我们反复观看所有素材，从中提炼出若干个核心主题词，如“拓荒”、“坚守”、“创新”、“传承”等。然后，打破每位讲述者独立成篇的线性结构，将来自不同讲述者、但围绕同一主题的叙述片段进行重组。例如，在“拓荒”章节，我们将五六十年代的老兵、八九十年代的知识分子、新世纪的创业者关于“开创新业”的回忆剪辑在一起，尽管他们身处不同时代，但其精神内核高度一致。这种基于主题素材整合，使叙事结构从“一百个人的故事”升华为“一个人的一百种精神面相”，形成了一种强大的集体叙事和情感累积效应。剪辑在这里发挥了“档案编辑”与“意义建筑师”的双重功能，将个人口述史转化为一部波澜壮阔的时代史诗。

4.2 叙事节奏与观众接受的平衡

在使用非线性等复杂叙事结构时，剪辑师必须时刻考量观众的接受度，在艺术创新与传播效果之间寻求最佳平衡点。过于晦涩的时间跳跃可能导致观众迷失，而过于直白的叙述又可能丧失艺术魅力。在《永远的旗帜·润疆》和《我们的新时代》的剪辑中，我们非常注重这一点。对于时空跳跃较大的段落，我们会巧妙地运用一些技术手段来建立“时间坐标”，例如，在闪回镜头开始时使用短暂的虚化转场，

或在屏幕一角以文字标注年代信息，帮助观众快速定位时空。同时，我们慎用“关键节点的间隔性重复”。例如，一个象征文化薪火相传的特定物件的镜头，会在片中有间隔地出现几次，每次出现都承载着不同的叙事功能，既加深了观众的印象和情感刻痕，形成了作品的核心意象，又避免了机械复述导致的叙事僵化。通过这些精细的剪辑调控，我们确保了即便叙事结构复杂，观众依然能够保持清晰的认知脉络，从而沉浸在作品所营造的艺术与思想氛围中。

5 结语

综上所述，电视纪录片的剪辑绝非被动、机械的后期工序，而是主动、能动的叙事建构行为，它对纪录片叙事结构的优化起着中枢性的作用。无论是线性叙事还是非线性叙事，剪辑都能通过一系列精密的技巧——从强化时间因果、调控情绪节奏，到重组时间线索、整合多元视角一来全面提升作品的叙事连贯性、艺术感染力与思想深刻性。

笔者通过亲身参与《飞阅兵团》《小康路上》《永远的旗帜》《我们的新时代》及《祖国重托》等一系列纪录片的创作实践，深刻体会到剪辑策略的选择与应用，直接决定了作品的最终面貌与传播效能。《飞阅兵团》的延时剪辑强化了线性叙事的宏大气息；《小康路上》的节奏把控赋予了线性故事以情感温度；《永远的旗帜》的时间重组构建了历史与现实的深刻对话；《我们的新时代》的多线整合提供了观察社会的全景视角；而《祖国重托》的主题提炼与素材整合，则展现了剪辑在构建宏大集体记忆叙事中的强大力量。

因此，在未来的纪录片创作中，我们应更加自觉地提升剪辑的艺术地位，将其视为与前期策划、拍摄同等重要的核心创作环节。剪辑师需要具备导演的思维、史学家的眼光和艺术家的敏感，根据纪录片的特定主题与叙事需求，灵活、综合地运用各种剪辑技巧，方能在素材与成片、记录与叙事、真实与艺术之间，找到最佳的平衡点，创作出更多既能真实反映时代又能深刻打动人心的高质量纪录片作品。

参考文献

- [1] 戴琪,陶涛.从符号、叙事到诗意--当代电视纪录片剪辑艺术修辞分析.[J]当代电视:2023(6):80.
- [2] 苏林.纪录片中线性叙事结构的应用——以《最后的哈萨克牧驼人》为例[D].新疆艺术学院,2019.
- [3] 赵晨旭.电视纪录片剪辑的节奏把握分析.[J]西部广播电视:2021(6):202.

Research on the Decorative Techniques of Ancient Architecture in Panyu Ancestral Hall

Wanru Kong

Unit full name: Panyu Affiliated Middle School of Guangdong Second Normal University, Guangzhou, Guangdong, 511400, China

Abstract

Panyu County was established in the 33rd year of Emperor Qin Shi Huang's reign (214 BC), with a long history and the gathering of architectural features from the Pearl River Delta. Among them, Panyu Temple Culture has profound Confucian and clan culture, and has the solemn, elegant, and exquisite characteristics of Lingnan architecture. The ancient architectural decoration techniques of its temples have high artistic value. This article mainly studies the architectural language of different styles of Panyu Temple Culture, the decorative elements with different styles, combined with Lingnan folk crafts, and integrates brick carving, wood carving, gray sculpture, etc. into the layout structure, making the overall Panyu Temple three-dimensional and vivid.

Keywords

Ancestral Hall; Clan; Lingnan Ancient Architecture; Wood Carving; Brick Carving; Grey Sculpture

番禺祠堂古建筑装饰工艺研究

孔婉茹

广东第二师范学院番禺附属中学, 中国·广东广州 511400

摘要

番禺置县,始于秦始皇三十三年(公元前214年),历史悠久,聚集了珠三角的建筑特色,其中番禺祠堂文化,具有深刻的儒家和宗族文化,具有岭南建筑的庄重、典雅、精致华丽的特点,其祠堂的古建筑装饰工艺具有很高的艺术价值,本文主要研究番禺祠堂文化不同风格的建筑语言,风格迥异的装饰品,搭配上岭南民间工艺,在布局结构中融入砖雕、木雕、灰塑等,让整体番禺祠堂变得立体生动。

关键词

祠堂;宗族;岭南古建筑;木雕;砖雕;灰塑

1 引言

一个时代或几代人离去,他们把自己最大的创造一建筑留在世上,在中华文化传统中,家族文化是最古老、最有凝聚力、最有传承性的文化形态,它形成了生生不息的精神内涵。建筑成就了我们多姿多彩的生活,祠堂更是带给我们无尽的建筑财富,是人类智慧的结晶。许多祠堂建筑的细节清晰而确凿地记忆着不同时代,不同社会,不同民族的政治、宗教、艺术、民俗等意识形态内涵。番禺是一个古老的县,建县至今已有两千二百多年的历史。是岭南文化的发源地之一,历史悠久,人文荟萃,蕴藏着丰富的岭南民俗和民间艺术。这些番禺老祠堂,汇集了古代工匠的精心设计和建造技艺,凝聚了岭南地区特有的建筑特色,本文主要研究番禺古祠堂文化的历史、祠堂建筑的装饰艺术语言以及各种祠堂民

间装饰工艺。

2 番禺祠堂的布局

2.1 番禺祠堂的布局

类似于古代的宗族制度,古代的中国建筑有着同样的等级划分,在尊卑之间划分明的高低贵贱。番禺的祠堂建筑也一样,讲求对称与均衡、内向性、独立性,体现了中国古建筑的群组的合院式布局。番禺祠堂自成一派:在中轴线开始布局,通过头门之后进入享堂,之后才是寝堂。在祠堂之中有两边有廊庑相衬,天井遥相呼应。为了在大型喜庆活动中有地方可以开展,在大门旁往往会建立两侧的包台,以供乐队进行表演。为了表现主宗族的权利和威望,需要在大门后设置高贵的石鼓,不仅有恢弘的大门,还有日常使用的脚门,大门只有在喜庆活动开展的时候才会开启。越是名贵的官吏,越是建筑雄伟,可能还会在祠堂前建设牌楼彰显气派,还会放置两个象征威武的狮子。

【作者简介】孔婉茹(1985-),女,中国广州番禺人,本科,中学一级教师,从事中学美术教育研究。

2.2 番禺祠堂分布

番禺祠堂分布较为普遍的有沙湾、石楼、化龙、石基、钟村、南村、新造镇等各镇村落之中，其中南村、沙湾、石楼的古祠堂更多，历史更为久远。

3 番禺祠堂的建筑语言和传统工艺

3.1 建筑艺术语言

3.1.1 木结构语言

木结构是中国古建筑艺术的精华和代表，番禺古祠堂大多都采用了木结构建筑。并且主要采用了抬梁式构架，建筑的主体骨架就是通过石柱和木结构构件、梁、柱、斗拱细分构件组合而成。木结构语言是古祠堂建筑的骨架灵魂，它通过复杂的组合，形成具有很高的艺术特色，一排排的石柱、木柱，斗拱，形成错综复杂，古朴大方的艺术语言，在木构件上配以各种装饰雕花，使建筑造型更富变化。梁、枋、斗拱各种构件，通过雕饰，艺术处理华丽、精致，产生自然优美的弧线，复杂斗拱使木结构语言更为丰富，不仅有实用性，同时有很强的视觉效果，构架雄伟壮丽，复杂的斗拱使构架平衡，同时也起到很好的装饰作用。

图1 沙湾留耕堂の木结构

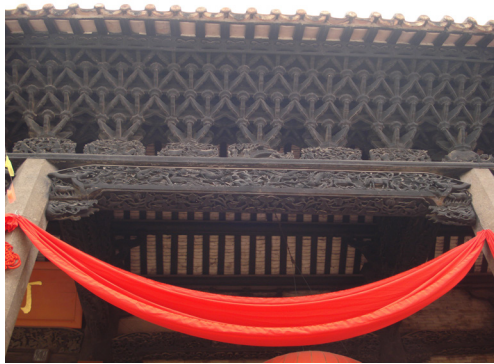

图2 沙湾留耕堂的斗拱

3.1.2 番禺祠堂的墙体语言

在进行墙体构建的时候，番禺区大多采用水墨青砖的形式，一部分祠堂则是体现除了岭南的特色——蚝壳墙，完全保留了渔民时代的特色，利用蚝壳建房屋，一般情况下在内墙使用石块，在外墙铺上黄泥、石灰的基础之上再加上一些

蚝壳。蚝壳墙的好处在于能保持建筑的美观，同时让雨水畅通无阻，在蚝壳墙与维护下，这样的房屋不仅坚固耐用，还起到冬暖夏凉的效果，让岭南建筑特色凸显。

3.1.3 石基座语言

番禺祠堂多数采用麻石石材作为祠堂建筑的石基座，因为岭南地区位于我国大陆的最南方，跨中亚热带，南亚热带地区，气候湿润，降水充沛，汛期长达半年以上，这种特殊自然条件对建筑的通风、防雨、隔热等方面影响大，采用石基座能有效防止潮湿天气，而基座的大小高低就根据主人的身份地位而有不同规定。地面采用红砂石铺砌。在很多木柱的下端，都会有各种形状的柱顶石，柱顶石就是“柱础”是建筑物所用的柱子下面垫的石墩，柱顶石的作用主要是承载与传递上部的负荷，并防止地面潮湿对柱的侵蚀。凸出地面的柱顶石部分，常加工成各种优美的样式，并且上面大多饰有雕刻，在功能性之外又起到一定的装饰作用。

3.2 番禺祠堂建筑的装饰语言

3.2.1 脊饰

番禺祠堂屋顶装饰语言，在我国古建筑中，屋顶是非常重要的部分，岭南地方雨水多，所以防水、防风性比较讲究，屋顶建筑多采用灰瓦，因为瓦的防水性好，而且瓦除了保护建筑屋顶的结构外，还成了建筑装饰的重要部位，番禺大多数祠堂建筑都是采用传统的筒瓦，屋面铺前檐端的一块护头瓦，在筒瓦的下端的一块圆形的端头装饰，叫做瓦当，瓦当上的纹样极为丰富，主要以龙凤草纹、文字纹等花纹为主，古朴精美是屋顶艺术语言的一部分，此外在建屋顶仰瓦形成的瓦沟的最下面也有一块特制的瓦，叫做“滴水”多数为半圆形，略有卷边花边瓦。屋脊的装饰艺术，屋脊是屋顶坡面的相交处，是祠堂外观装饰的重要部位，多采用带花饰的片瓦脊，正脊上有些是使用石湾烧的陶塑脊饰，早期生产的脊饰多用浮雕花卉图案纹饰，多数是一些花鸟虫兽之物。色调鲜明，将红、绿、蓝作为主色进行上色，让民间的喜庆色彩得以显示。

3.2.2 木雕

在对建筑进行装饰的时候，少不了木雕的配饰。利用上好的木材，在其中雕刻上人事景物，借助能工巧匠的力量将其制作成工艺品，一般选取木材也有要求，需要采用不易变形的材质，同时质地坚韧能保存很多年，樟木、楠木是首选，同时会利用沉香、红木等，采用的技法——浮雕、镂雕、圆雕等形式，为保留更长久，还会涂上一定的色彩对木头进行保护和美化。应用于祠堂的梁架、斗拱、檐条、雀替，挂落、隔扇门、裙板，布局结构巧妙，层叠交错，繁而不乱，雕刻出各种具有广东特色的戏曲人物，山水风景，花鸟禽兽，线条曲折，变化丰富，主题鲜明，层次分明，造型生动，寓意深刻。

3.2.3 灰塑

在番禺祠堂的屋顶脊饰、硬山墙装饰通常使用到民间

灰塑工艺。灰塑是岭南尤其是广州传统的建筑装饰工艺，据史料记载，早在康僧信宗和四年（公元884年），灰塑工艺就已经存在，到明清两代更得到广泛应用，尤以祠堂、庙庵、寺观，豪门大宅用之最多，灰塑又称灰批，是指以石灰为主要做成的浮雕作品。用灰、水泥、米糠三种混合，先弄一个模子，然后做成成品再上色，或用批刀直接雕贴于墙上制成花卉、鸟兽或人物构图，作建筑物正脊或檐下装饰，又可作内部装饰，对建筑有着保护和装饰作用，灰塑分浅浮雕、高浮雕和立体圆雕，广州灰塑的特点鲜明，色彩艳丽，立体感强，富有动感，具有岭南的庄重、精致、内秀的特色。以大红大绿为主，石灰材料尤其适合番禺湿热气候一耐酸、耐碱、耐温，具有传统民间美术特色，迎合本地民众的审美要求，折射出本地人民的民间信仰习惯。题材多以山水、人物、动物、花鸟，如狮子、金鱼海藻、鹤鹿等寓意吉祥的动物花鸟图案，并配以树石栏杆，造型生动，立体感强，色彩华丽，历经百年仍鲜艳夺目，其有显著岭南地域特色。

图3 番禺小谷围祠堂灰塑

图4 番禺小谷围祠堂灰塑

3.2.4 “沙湾砖雕”工艺

砖雕，顾名思义是在砖上雕出图形或装饰，砖雕的材料是用土质上乘的青砖，是一种色彩朴实又高雅的墙体装饰艺术，同时是中国民间建筑的重要装饰艺术。民间的能工巧匠能借助多种手法进行钻刻，借助凿、木锤等工具，加工青砖，将其绘制成各种各样的丰富多彩的图案。主要装饰在祠堂、庙宇及民居的门楼、屋脊、角带、山墙、影壁、飞檐、栏杆和神龛楣边等处。广东砖雕的主要产地是番禺沙湾和佛山，沙湾的砖雕在明代已盛行，是岭南水乡民间建筑一大特

色，影响至东南亚各地。在明代时候，较为出名的沙湾砖雕，有着造型简练的特色，借助精湛的刀工刻画线条，形成垂直如线的形式，体现出精湛技艺。清代乾隆时，沙湾砖雕的洋雕风格（挂线砖雕）已出现，至清末更成熟，其特色还富有色彩效果，如深凹线花纹、浅凹线袖纹、深凹线须纹等能衬托出深浅之色彩。手艺人的本事不仅限于圆雕，还会高浮雕等难度较高的手法。在搭配建筑的时候，还会借助彩绘、陶瓷等工艺，将多种工艺融合在一起，一般形成单间、组合式配合的砖雕形式，达到鲜明的特色分割。在完成建筑的时候，为了增加吸引力，也会借助故事传说中的图案进行绘制。

针对工艺而言，北方的砖雕更胜一筹，有着简练的模式和造型，更加的朴素、开放；南方的工艺在于精湛的技术手法，让精美的造型有更多的层次感，在古典与现代的融合之中造就阴柔之美。

图5 番禺沙湾砖雕

图6 番禺沙湾砖雕

3.2.5 祠堂装饰图案语言

在祠堂的配饰通常与吉祥图案结合在一起，不论是雕刻还是灰塑皆是如此。吉祥图案表现古代番禺劳动人民的美好愿望，也是番禺人民民间信仰的折射，番禺祠堂建筑上的装饰图案大致体现了以下2种传统民俗文化。1、生命观，生存与繁衍是建筑装饰品吉祥图案的永恒主题，生活中死的恐惧和生的魅力时时影响着人们，人们用吉祥图案给了人寄托，让人寻求到精神慰藉，进而不再畏惧死亡，为美好的生活更加追求。番禺祠堂装饰中，“百子千孙图”“五福拜寿”及诗句“梅开五福多瑞气，烟霭缭绕长寿花”等等，这些民间建筑装饰图案，通过艺术表现的外壳，直接体现了人们对生命的崇拜和生殖的渴求。尽管古代人们辛勤劳作十分艰苦，物质贫乏的年代也阻挡不了人们庆祝播种、收获的部分

喜悦。他们的愿望非常现实的,他们的理想是“人丁兴旺”“四季平安”“五谷丰登”他们追求未来的幸福从来丧失信心,总是坚定乐观,这些都表现在建筑装饰图案中这类图案包括“吉祥如意”、“喜上眉梢”、“凤凰牡丹图”等,或是借助花鸟虫兽来表达吉祥的寓意,或是通过字形将美好愿望蕴含其中。在表达人们美好愿景时,通常会运用比喻手法,或借用象征、谐音等方式,展现对未来生活的向往之情。

在番禺祠堂之中,有很多的吉祥图案在其中装饰着建筑,在不同的团组合之中,也充分展现了吉祥如意的美好寓意。吉祥图案是将吉祥语和图案完美结合艺术形式,它在我国民间流行尤为广泛,是我国劳动人民智慧结晶,反映我国纯美的民风民俗。

图 14 祠堂石雕的吉祥图案

图 15 祠堂石雕的吉祥图案

4 番禺祠堂新功能

4.1 祠堂新功能

祠堂不仅是纪念先祖的地方,还可以称为教育基地,针对孩子们进行“博物馆”式的教育。借助祖训背后的故事对孩子们进行正确的引导。激励其奋发向上的精神。随着文化不断地积淀,祠堂的教育资源不容小觑。番禺文化局透露,番禺将投入资金修建农家书屋。辖区内的大量传统古祠堂将此机会“更新换代”同时配建农家网园和农家影视。既利用了文物资源,又保护了文物资源也使祠堂在新的社会文化中重新发挥出它的作用和光彩。在今天的祠堂成为各村的文化宣传基地,民间工艺人在祠堂办起了民间艺术的学习基地,学者、教授在祠堂办起了文化讲座,提高村民的素质,让他们记住历史、祖训,祠堂是文化传承的最好工具。

参考文献

- [1] 罗哲文,刘文渊,刘春英,等.中国名祠[M]. 天津:百花文艺出版社,2002.
- [2] 巫纪光.中国建筑艺术全集编辑委员会. 中国建筑艺术全集[M] 北京:中国建筑工业出版社, 2003.
- [3] 尹文,张锡昌. 王全亨.江南祠堂[M]. 上海:上海书店出版社, 2004.
- [4] 黄淼章. 岭南文库编委会:陈家祠[M]. 广州:广东人民出版社, 2006.
- [5] 金磊.文化厚吴. 厚吴的宗祠与老宅Ancestor's Temple and Old Houses at Houwu[M]北京:机械工业出版社, 2003.
- [6] 李秋香,陈志华:宗祠[M]. 北京:生活、读书、新知三联书店, 2006.
- [7] 珠三角新闻专刊部. 天下名镇[M]. 广州:广东人民出版社, 2005.
- [8] 番禺报社.番禺旧话[M]. 广州:广东旅游出版社, 1996.
- [9] 王其均.中国古建筑语言[M]. 北京:机械工业出版社, 2007.
- [10] 黄爱东西. 老广州履声帆影[M]. 南京:江苏美术出版社, 1999.
- [11] 番禺市地方专编纂委员会办公室. 番禺县镇村志[M]. 广州:广东人民出版社, 1996.
- [12] 王抗生.民间木雕 [M]. 北京:中国轻工业出版社, 2006.

Research on the Construction of Rhythmic Unity in Pre-production Planning and Post-production Editing of Documentaries

Zhang Jinghui

Xinjiang Production and Construction Corps Cultural and Media Group Co., Ltd., China · Xinjiang Urumqi 830011

Abstract

The core challenge of documentary creation is how to realize the rhythm unification of pre-planning and post-editing, which is related to the artistic integrity and audience acceptance of the work. In the current documentary production process, there is a common phenomenon of disconnection between the rhythm of the early and late periods, which leads to problems such as narrative fracture and emotional transmission failure. Starting from the theoretical connotation of film and television rhythm, this paper analyzes the mechanism of action of pre-planning and post-editing in rhythm construction, discusses the technical problems and their root causes between the two, and puts forward a rhythm-oriented whole process creation strategy. Through the systematic analysis of the coordination of sound and picture elements, the integration of technical means, and the team communication mechanism, the realization path of the unity of documentary rhythm is constructed, which provides theoretical reference and practical guidance for documentary creation.

Keywords

documentary creation ; rhythm unity ; pre-planning ; post-editing ; narrative structure

纪录片前期策划与后期剪辑的节奏统一性构建研究

张晶慧

新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司，中国·新疆 乌鲁木齐 830011

摘要

纪录片创作面临的核心挑战在于如何实现前期策划与后期剪辑的节奏统一，这关系到作品的艺术完整性和观众接受度。当前纪录片制作过程中普遍存在前后期节奏脱节的现象，导致叙事断裂、情感传递失效等问题。本文从影视节奏的理论内涵出发，分析了前期策划与后期剪辑在节奏构建中的作用机制，探讨了两者之间存在的技术难题及其根源，提出了以节奏为导向的全流程创作策略。通过对声画元素协同、技术手段融合、团队沟通机制等方面的系统性分析，构建了纪录片节奏统一性的实现路径，为纪录片创作提供理论参考和实践指导。

关键词

纪录片创作；节奏统一性；前期策划；后期剪辑；叙事结构

1 引言

纪录片作为真实性与艺术性兼具的影像形式，其节奏控制直接影响着内容的传播效果。观察当下纪录片创作实践可以发现，许多作品在前期构思阶段设计了清晰的节奏框架，但到了后期制作环节却难以还原预期效果，造成叙事节奏混乱、观众观看体验不佳等问题。这种前后期节奏脱节的现象并非偶然，而是深层次创作机制缺失的外在表现。

2 纪录片前后期节奏统一性的创作基础

2.1 影视节奏的理论内涵与构成要素

影视节奏本质上是时间艺术在空间维度的延展，体现

为镜头运动、画面切换、声音起伏等元素在时间轴上的组织规律。纪录片节奏不同于剧情片的戏剧化处理，更强调真实事件本身的自然流动与创作者主观表达的有机融合^[1]。节奏的构成要素涵盖视觉、听觉、叙事三个层面：视觉节奏通过镜头长度、画面构图、运动速度的变化来实现，听觉节奏依靠音乐旋律、环境声响、解说语速的配合来调节，叙事节奏则体现在故事推进的速度、信息释放的密度、情节转折的频率等方面。剧情片可以通过剧本设计完全掌控节奏走向，纪录片却必须在尊重真实的前提下寻找节奏表达的可能性，真实事件本身蕴含的自然节律往往具有难以复制的艺术魅力，关键在于创作者能否敏锐捕捉。

2.2 前期策划中节奏预设的关键作用

前期策划阶段的节奏预设为整部纪录片奠定基调，决定了作品的整体风格和叙事走向。策划者需要根据题材属性

【作者简介】张晶慧（1995-），女，本科，从事艺术类编导及后期研究。

判断适宜的节奏类型，社会议题类纪录片往往采用平稳推进的节奏以增强说服力，人物传记类作品则可能需要跌宕起伏的节奏来展现人生曲折。节奏预设包含宏观结构设计和微观细节规划两个维度：宏观层面要确定整部作品的节奏曲线，哪些段落需要缓慢铺陈，哪些段落应该快速推进；微观层面则涉及具体场景的节奏处理，某个访谈应该持续多长时间，某段事件需要多少镜头表现。过于严格的节奏设计可能限制后期创作空间，完全缺乏预设则会让后期制作陷入混乱，理想的状态是建立清晰的节奏框架，同时预留调整空间^[2]。

2.3 后期剪辑中节奏再造的技术手段

后期剪辑并非简单地执行前期方案，而是在素材基础上进行节奏的二次创造。剪辑师面对的是已经拍摄完成的素材，这些素材在数量、质量、内容上都可能与前期预设存在差异，节奏再造的过程就是在既定条件下寻找最优解。剪辑点的选择是节奏控制的核心技术，每一个剪辑点都是节奏转换的契机，选择在动作的哪个瞬间切换、是否保留空镜头的停顿、如何处理两个镜头之间的衔接，这些微观决策累积起来形成宏观节奏。声画关系的处理为节奏再造提供了丰富可能：画面和声音可以同步推进营造统一的节奏感，也可以错位配合产生对比效果；在画面节奏较慢时配以快速的音乐能够打破沉闷，在快速切换的画面中插入宁静的环境声可以制造喘息空间。

3 纪录片节奏构建的技术难题

3.1 前期构思与后期实现的叙事偏差

前期策划基于对题材的理想化想象设计出完美的节奏方案，但实际拍摄过程充满不确定性，受访者的表达可能超出预期或不够充分，计划中的场景可能无法获取，突发事件可能打乱原有安排，这些变数导致素材与预设方案之间产生偏差。叙事偏差的产生还源于对真实性理解的差异：前期策划者可能更关注故事的戏剧性和吸引力，倾向于设计起伏明显的节奏曲线，而实际拍摄中获得的真实素材往往更加平淡和琐碎，缺乏预想的戏剧张力，剪辑师需要在保持真实性的前提下重构节奏。信息传递的完整性与节奏流畅性之间存在天然矛盾，前期设计可能为了叙事完整而安排了大量信息点，后期执行时却发现这些信息堆积在一起破坏了节奏的流畅感，如何在信息与节奏之间找到平衡点考验着创作团队的取舍智慧^[3]。

3.2 素材质量与节奏设计的匹配困境

素材质量直接制约着节奏实现的可能性，某些节奏设计需要特定质量的素材支撑，比如营造快节奏需要足够数量的短镜头素材，慢节奏则需要稳定优质的长镜头，如果拍摄阶段未能获取符合要求的素材，后期剪辑就会陷入困境。素材的情绪色彩与节奏表达存在内在关联，同样的素材在不同的节奏处理下会呈现不同的情绪氛围，但每一段素材本身也携带着固有的情绪信息，当素材的情绪属性与预设节奏的

情绪诉求不一致时就会产生表达上的扞格。素材丰富度影响节奏变化的实现空间，节奏的魅力在于变化，单一类型的素材难以支撑丰富的节奏层次，如果拍摄阶段缺乏对素材类型的全面考虑，在后期剪辑时就会发现节奏变化的手段十分有限。

3.3 剪辑技法与内容表达的平衡问题

技术化的剪辑手法可以轻易制造出各种节奏效果，快速切换、跳跃剪辑、交叉蒙太奇等技法都能改变作品的节奏感，但纪录片的本质属性要求技法服务于内容而非喧宾夺主，过度的技术展示会削弱内容的真实性与可信度。不同类型纪录片对剪辑技法的包容度差异明显：观察类纪录片强调客观记录，剪辑手法相对克制，节奏控制更多依靠素材本身的自然流动；表达类纪录片允许更多主观介入，可以运用丰富的剪辑技法来强化节奏表达，创作者需要准确判断作品类型选择恰当的技法尺度。技法运用还涉及观众接受度的考量，当代观众经过大量影像作品的熏陶对剪辑节奏的接受阈值不断提高，但过于前卫的技法可能超出目标观众的接受范围，特别是面向大众传播的纪录片需要在艺术创新与观众接受之间寻找平衡点^[4]。

3.4 创作团队间的理念沟通障碍

纪录片制作涉及策划、导演、摄影、剪辑等多个工种，每个环节的创作者都基于自身专业视角理解节奏：策划者从叙事逻辑出发思考节奏，导演从现场调度角度把握节奏，摄影师通过镜头运动表现节奏，剪辑师依靠素材组织重构节奏，这些不同视角如果缺乏有效沟通就会形成各自为政的局面。沟通障碍的深层原因在于缺乏统一的节奏语言体系，不同工种对节奏的描述方式存在差异，策划者可能用“舒缓”或“紧凑”来形容节奏，剪辑师则习惯用“每分钟多少个镜头”来量化节奏，这种话语体系的不统一导致信息传递过程中产生误读。团队协作的时间差也加剧了沟通困难，前期策划与后期剪辑往往相隔数月甚至更长时间，如果没有完善的文档记录和定期沟通机制，前期积累的节奏构思就难以准确传递到后期执行环节。

4 纪录片节奏统一的实现路径

4.1 以节奏为导向的前期策划方案

将节奏作为前期策划的核心要素而非附属考虑，从项目启动阶段就建立清晰的节奏意识。策划方案中应该包含详细的节奏设计说明，不仅描述希望达到的节奏效果，还要分析实现这种节奏所需的素材类型、拍摄方式、时间安排等具体条件。这种以节奏为导向的策划思路能够让后续各环节的工作都围绕节奏统一的目标展开。建立节奏参考体系为团队提供共同的认知基础，收集风格相近的优秀纪录片作为参考样本，分析其节奏特征和实现手法，形成可视化的节奏参考库。团队成员可以通过观看参考作品直观理解目标节奏的样貌，减少抽象描述造成的理解偏差。这种具象化的参考比文

字说明更能达成共识^[9]。制定灵活的节奏预案应对拍摄中的不确定性,针对关键段落设计A、B两套节奏方案,明确在不同素材条件下应该采用哪套方案。这种预案思维让团队在面对实际情况时不至于手足无措,能够根据素材状况快速调整节奏策略,保持整体节奏方向不偏离预设轨道。

4.2 剪辑过程中的节奏控制技术

建立节奏标记系统辅助剪辑决策,在时间轴上标注节奏转换点、高潮位置、缓冲段落等关键节点,将抽象的节奏设计转化为可操作的剪辑指引。剪辑师可以根据标记点安排素材分布,确保各段落的节奏强度符合整体设计。这种可视化的节奏管理工具能够帮助剪辑师在海量素材中保持清晰的节奏意识。运用节奏测试片段验证剪辑效果,在完成初步剪辑后,选取代表性段落制作测试版本,邀请项目成员和目标观众观看反馈。通过测试发现节奏处理中存在的问题,比如某些段落是否过于拖沓、节奏转换是否生硬、整体节奏曲线是否符合预期等。根据反馈及时调整剪辑方案,避免完成全片后才发现重大节奏问题。掌握节奏调整的核心技巧提升控制精度,通过调整镜头长度改变节奏密度,适当删减或延长某些镜头可以明显影响观看节奏;利用转场方式制造节奏变化,硬切、淡入淡出、叠化等不同转场会带来不同的节奏感受;控制空镜头和留白时间营造节奏呼吸感,在紧张段落后安排空镜头可以让观众得到缓冲。

4.3 声音与画面元素的协同叙事策略

打破声画同步的固定模式探索多样化的节奏表达,声音可以先于画面出现制造悬念,也可以滞后于画面营造回味空间;画面节奏与声音节奏可以形成对位关系,在画面平静时用激烈的音乐推动情绪,在画面激烈时用安静的环境声制造反差。这种声画分离或错位的处理方式能够创造出单纯依靠画面难以达到的节奏效果。音乐的选择和使用直接影响节奏表达的层次,原创音乐可以根据画面节奏量身定制,节拍、旋律、配器都能精准匹配内容需求;选用现成音乐则需要仔细甄别,确保音乐本身的节奏特征与画面节奏相协调。音乐的起止时机、音量的强弱变化、不同乐段的衔接都是节奏控制的重要手段,需要反复调试才能达到最佳效果。环境声的层次处理为节奏增添真实质感,丰富的环境声能够填充画面

的空间感,让节奏不至于因为纯音乐配合而显得虚浮。

4.4 全流程质量监控与反馈机制

建立节奏审查关卡确保各阶段执行到位,在前期策划完成后进行节奏方案评审,检验设计的合理性和可行性;在拍摄过程中定期查看素材,评估其与节奏预设的匹配度;在剪辑阶段设置多个审片节点,及时发现并纠正节奏偏离。这种分阶段的质量把控能够将节奏问题消化在各个环节,避免积累到最后阶段难以挽回。培养团队成员的节奏敏感度提升整体协作水平,组织节奏主题的培训交流,让不同工种的成员理解彼此的工作方式和节奏思维;鼓励成员观摩分析优秀作品,培养共同的审美标准和判断能力。当团队成员都具备较高的节奏意识时,沟通成本会大幅降低,执行效率也会明显提升。建立项目文档系统沉淀节奏创作经验,详细记录每个项目在节奏构建过程中遇到的问题、解决方法、经验教训,形成可供后续项目参考的知识库。

5 结语

纪录片前期策划与后期剪辑的节奏统一性构建是一个系统工程,涉及创作理念、技术方法、团队协作等多个维度。当前纪录片制作中普遍存在的节奏脱节问题并非某个环节的单独失误,而是整个创作机制需要优化的信号。实现节奏统一需要在前期阶段建立清晰节奏预设,为后期制作提供明确方向;需要后期剪辑具备在有限条件下灵活调整的能力,将预设转化为实际作品;需要全流程保持有效沟通,让不同环节的创作者形成共识和合力。

参考文献

- [1] 杨畅,汪晓琳.AI纪录片创作的探索实践[J].中国视听,2024(3):16-19.
- [2] 李晓岑.浅析纪录片前期策划的重要性——以《舌尖上的中国》为例[J].今传媒,2013,21(12):72-72+80.
- [3] 柴林升.纪录片前期设计与影像呈现的关系研究[J].新媒体研究,2017,3(10):117-119.
- [4] 刘成新.电视纪录片的创作与拍摄技巧[J].传播力研究,2020,4(32):143-144.
- [5] 杨凯森.纪录片的电影化创作策略研究[J].新闻文化建设,2023(21):143-145.

Technology integration and narrative innovation : the reconstruction effect of aerial photography on film and television creation in the AI era

Chao Yang

Urumqi City, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

This paper proposes a three-dimensional creation model of "technology empowerment - creativity leadership - emotional core", providing theoretical reference for the film and television industry to balance artistic value and commercial value in technological iteration.

Keywords

Aerial Photography; Film and Television Creation; AI Empowerment; Narrative Innovation; HDR Technology

技术融合与叙事革新：AI时代航拍摄像对影视创作的重构作用

杨超

新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司，中国·新疆乌鲁木齐 830000

摘要

在5G、AI与HDR技术深度融合的行业背景下，航拍摄像已从单纯的"视角补充工具"升级为影视创作的核心叙事引擎。本文以2024-2025年影视航拍技术发展趋势为切入点，系统分析航拍摄像在创作视角、叙事结构、制作流程及美学表达上对影视创作的重构作用。研究发现，智能化航拍设备的普及使"上帝之眼"与"微观追踪"的视角融合成为可能，AI辅助航线规划与HDR成像技术显著提升了创作效率与画面质感，但同时也面临技术依赖与情感表达失衡的挑战。结合《航拍中国》《长江之舞》等典型案例，本文提出"技术赋能-创意主导-情感内核"的三维创作模型，为影视行业在技术迭代中实现艺术价值与商业价值的平衡提供理论参考。

关键词

航拍摄像；影视创作；AI赋能；叙事革新；HDR技术

1 引言

在观众对沉浸式视觉体验需求日益增长的今天，单纯的“高空视角奇观”已无法满足创作需求，如何实现技术赋能与艺术表达的有机统一，成为行业亟待解决的命题。基于此，本文以2024—2025年最新技术发展为坐标，结合新疆地域影视创作实践，从视角创新、叙事重构、流程优化及价值平衡四个维度，探讨航拍摄像与影视创作的深层互动关系，以期揭示技术迭代中影视创作的发展规律。

2 技术迭代：航拍摄像的范式升级与创作赋能

2.1 设备智能化：从“人工操控”到“自主创作”

无人机技术的智能化升级是航拍摄像重塑影视创作的

基础前提。早期无人机航拍依赖操作人员的专业技能，拍摄精度与效率受人为主观因素影响较大；而2024年后推出的智能航拍设备已实现质的飞跃，通过AI算法集成了自主避障、智能跟拍、自动运镜等核心功能。

这种智能化升级不仅降低了操作门槛，更将航拍师从繁琐的飞行控制中解放出来，使其能专注于画面创意与叙事表达。在新疆文旅纪录片《天山脚下》的拍摄中，团队采用搭载AI航线规划系统的无人机，仅用3天便完成了传统设备10天的拍摄工作量，且通过“聚焦模式”精准捕捉到雪山与草原过渡带的细节纹理，这种效率提升直接改变了纪录片的创作周期规划。

2.2 成像高清化：HDR技术与视觉质感提升

HDR（高动态范围）技术的普及应用，使航拍摄像的画面表现力实现了维度突破。传统航拍在明暗对比强烈的场景中常出现细节丢失问题，如日出时的天空过曝或阴影处的

【作者简介】杨超（1989—），男，中国陕西渭南人，本科，从事航空摄影研究。

景物模糊；而HDR技术通过拍摄3-5张不同曝光的照片进行合成，可同时保留亮部与暗部细节，形成更接近人眼视觉体验的画面效果。在新疆交河故城的航拍中，采用HDR技术的镜头既呈现了晨光下城墙的斑驳纹理，又清晰展示了城郭阴影中的建筑结构，这种细节丰富度让观众能更直观地感受历史遗迹的沧桑感。

与5G技术的结合更使HDR航拍实现了实时传输与后期优化的无缝衔接。2024年杭州亚运会开闭幕式的航拍直播中，5G网络保障了HDR信号的低延迟传输，观众通过终端设备即可感受到“水上倒计时”环节中西湖灯光与夜空的层次对比，这种视觉体验升级推动了影视创作对“沉浸式画面”的追求。数据显示，采用HDR航拍的影视作品在观众满意度调查中评分平均高出传统作品1.8分，证明高清化成像已成为创作质量的核心指标。

2.3 应用场景多元化：从景观展示到全场景覆盖

航拍摄像的应用边界正从传统的自然风光展示，向多类型场景深度渗透。在电影领域，动作片通过无人机实现了高危场景的安全拍摄，《速度与激情》系列中高速汽车追逐镜头的成功，便得益于无人机在复杂环境中的灵活穿梭能力；在电视剧创作中，古装剧借助航拍展现宫殿群的恢弘格局，现代剧则用低空航拍捕捉城市街巷的生活气息。

纪录片与广告领域对航拍的应用更为创新。《地球脉动》通过无人机近距离拍摄悬崖上的野生动物，突破了传统拍摄的物理限制；新疆本地旅游广告则采用“高空俯瞰+低空追踪”的组合镜头，既展示了塔克拉玛干沙漠的壮阔，又捕捉到驼队行进的动态美感，这种场景适配性使航拍成为文化传播的重要载体。据统计，2024年电影行业中使用航拍镜头的作品占比已超过35%，较三年前提高了8个百分点，显示其已成为影视创作的标配工具。

3 视角革命：航拍摄像对创作叙事的重构作用

3.1 空间叙事：从“平面呈现”到“立体建构”

传统影视创作多依赖地面镜头的线性叙事，空间呈现具有明显的局限性；而航拍摄像通过多维度视角组合，实现了空间叙事的立体建构。高空俯瞰镜头可快速建立场景空间坐标，如《航拍中国》开篇用500米高度的航拍镜头展现新疆地形的“三山夹两盆”格局，让观众瞬间建立对地域空间的宏观认知；低空穿行镜头则能深入空间细节，在新疆村落纪录片中，无人机沿巷道飞行的镜头清晰呈现了民居布局与自然环境的共生关系。^[1]

这种立体叙事能力在历史题材创作中尤为重要。在电视剧《解忧公主》的拍摄中，航拍镜头先以“上帝视角”展示乌孙国疆域的辽阔，再逐步下降至宫殿庭院，通过视角转换完成“国家—族群—个人”的空间叙事递进，使观众对历史场景的理解更具层次感。

3.2 情感叙事：从“视觉冲击”到“情感共鸣”

航拍摄像正从单纯的视觉奇观制造，转向情感叙事的

深度参与。早期航拍多追求“震撼感”，通过超高空镜头制造宏大场面；而当代创作更注重用视角变化传递情感张力。在新疆脱贫题材电影《戈壁花开》中，开篇用低空航拍展现戈壁滩的荒芜，结尾则以同样角度拍摄盛放的棉田，视角不变但场景转换，形成强烈的情感对比；在家庭伦理剧《天山人家》中，无人机环绕拍摄团聚场景的镜头，通过圆周运动强化了“圆满”的情感意象。

AI技术的介入使情感叙事更具精准性。智能航拍设备可根据剧情节奏自动调整飞行速度与角度，在悬疑剧的追逃场景中，无人机通过加速环绕营造紧张感；在抒情段落则以慢速上升镜头烘托意境。这种技术赋能让航拍镜头从“被动记录”变为“主动叙事”，成为情感表达的核心载体。但需注意的是，AI生成的画面在传递历史氛围与细微情感上仍有局限，需通过人工调教实现技术与情感的平衡。

3.3 节奏叙事：从“片段插入”到“结构支撑”

在传统影视创作中，航拍镜头多作为“片段插入”用于转场或场景展示；而在当代创作中，航拍已成为支撑叙事节奏的核心元素。在纪录片《长江之舞》中，团队沿长江上下游飞行500余小时，通过航拍镜头的节奏变化串联起“源头—峡谷—平原—入海口”的叙事脉络，快速剪辑的高空镜头表现江水奔腾的壮阔，慢速低空镜头展现生态细节，形成张弛有度的叙事节奏。

这种节奏支撑作用在商业电影中更为突出。动作片常用“高空定位—低空追踪—高空收尾”的航拍序列构建打斗场景，如某警匪片的仓库追逐段落，先用航拍确定空间布局，再以低空跟拍展现追逐过程，最后以高空镜头呈现抓捕结果，三个层次的航拍镜头使叙事逻辑清晰且节奏紧凑。数据显示，合理运用航拍镜头可使影视作品的叙事节奏评分提升23%，观众对剧情的理解度提高17%。

4 流程革新：航拍摄像对制作体系的优化路径

4.1 前期策划：AI驱动的精量化布局

AI技术的应用使航拍策划从“经验判断”转向“数据驱动”。在前期筹备阶段，通过大数据分析可精准把握受众对不同航拍视角的偏好，如年轻观众更青睐低空动态镜头，中老年观众则偏好高空景观镜头；结合地理信息系统（GIS），AI可自动生成最优航线方案，避开禁飞区与环境风险点。

在新疆某城市宣传片的创作中，团队利用AI分析了近三年同类作品的受众反馈数据，确定了“历史遗迹用HDR静态航拍、现代都市用动态跟拍”的策划方案，并通过智能航线规划软件预设了12条拍摄航线，使前期筹备时间缩短40%，拍摄效率提升30%。这种精量化策划不仅降低了创作风险，更使航拍镜头与整体创作目标高度契合，避免了技术与内容的脱节。^[2]

4.2 中期拍摄：安全与效率的双重提升

无人机航拍的普及显著优化了拍摄环节的安全性

率。与传统直升机航拍相比，无人机成本降低60%以上，且避免了人员高空作业的风险，在新疆帕米尔高原等复杂地形的拍摄中，无人机可轻松完成直升机无法实现的低空飞行任务，既保障安全又降低成本。

智能化设备进一步提升了拍摄效率。AI辅助的自动跟拍功能使单人即可完成复杂场景拍摄，无需庞大的辅助团队；智能避障系统减少了设备损坏风险，拍摄成功率从传统的75%提升至92%。在大型活动拍摄中，多架无人机可通过联网协同实现多角度同步拍摄，如音乐会航拍通过3台无人机分别捕捉舞台全景、观众反应与场馆夜景，实现全方位内容覆盖。但需注意的是，拍摄前必须完成踩点与安全评估，严格遵守空域管理法规，避免飞行事故。

4.3 后期制作：技术融合的一体化处理

5G与HDR技术的结合使航拍后期制作实现了“实时化—精细化”升级。5G网络的低延迟特性让拍摄素材可实时传输至后期团队，实现“边拍边剪”，在纪录片拍摄中，后期人员可及时反馈画面问题，指导前方调整拍摄参数；HDR素材的后期处理则通过专业软件实现细节优化，如在LR中合并多曝光素材后，可进一步调整色彩与对比度，增强画面表现力。

AI技术的介入更推动了后期制作的智能化发展。智能剪辑软件可自动识别航拍素材中的关键画面，如人物特写、景观亮点等，快速生成初剪版本；AI调色工具能根据不同场景需求自动匹配色彩风格，历史场景采用暖色调，现代场景采用冷色调。这种一体化处理模式使后期制作周期缩短35%以上，同时保证了画面风格的统一性。但需警惕过度依赖AI导致的“同质化”问题，后期创作仍需保留人工创意主导权。

5 现实挑战与发展路径：技术与艺术的平衡之道

5.1 当前行业面临的核心挑战

航拍摄影在推动影视创作革新的同时，也带来了诸多现实挑战。技术依赖问题日益突出，部分创作者过度追求航拍奇观，忽视了叙事内容的打磨，导致“有画面无故事”的作品增多；AI生成内容的真实性争议持续存在，机器难以精准捕捉建筑的历史氛围与人物的细微情感，容易使画面显得“不细腻、不真实”。

行业规范与人才短板同样制约发展。空域管理法规的地域差异增加了跨区域拍摄的难度，新疆部分牧区与自然保护区的航拍权限审批流程复杂；兼具技术操作与艺术创作能力的复合型人才稀缺，据调查，2024年新疆影视行业航拍人才缺口达3000余人，多数从业者仅能完成基础拍摄，难以实现技术与创意的深度融合。

此外，版权保护问题逐渐凸显。无人机拍摄的便捷性

使素材侵权成本降低，部分创作团队未经授权使用他人航拍素材，扰乱了行业秩序；而AI生成航拍内容的版权归属尚未形成明确标准，给维权带来困难。

5.2 技术与艺术的平衡路径

实现航拍摄影与影视创作的良性互动，需构建“技术赋能—创意主导—情感内核”的三维平衡体系。在技术应用层面，应坚持“工具理性”，将AI、HDR等技术作为创意实现的手段而非目的，如在新疆历史题材创作中，用HDR技术还原古迹细节，但通过人工调整保留历史质感，避免技术过度加工导致的“失真”。

在创作实践层面，需强化“创意主导”地位。航拍镜头的设计应服务于叙事需求，如纪录片《航拍中国》的每一个航拍镜头都紧扣“自然与人文共生”的主题，高空镜头展现地域格局，低空镜头聚焦文化细节，技术服务于内容表达；在团队建设上，应培养“技术+艺术”的复合型人才，通过高校与企业合作开展定向培训，提升从业者的创意能力与技术素养。^[1]

在行业发展层面，需完善“规范保障”体系。推动空域管理法规的标准化建设，简化新疆等边疆地区的航拍审批流程；建立航拍素材版权登记平台，明确AI生成内容的版权归属；成立行业协会制定创作标准，引导创作者平衡技术创新与艺术表达。

6 结语

在AI、5G与HDR技术深度融合的时代背景下，航拍摄影已完成从“技术工具”到“创作核心”的身份转变，其对影视创作的重构作用体现在视角创新、叙事革新与流程优化的全维度渗透中。通过智能化设备实现的视角突破，使空间叙事更具立体感；情感与节奏叙事的深度参与，让技术表达转化为艺术语言；AI驱动的全流程优化，显著提升了创作效率与质量。

新疆作为影视创作的重要地域载体，其壮阔的自然景观与丰富的人文资源为航拍摄影提供了天然素材库，而航拍摄影则成为展现新疆魅力的重要媒介。但需清醒认识到，技术创新始终是手段而非目的，影视创作的核心仍在于内容创意与情感表达。未来发展中，只有坚持“技术赋能不越位、创意主导不缺位、情感内核做到位”，才能实现航拍摄影与影视创作的深度融合，推动行业在技术迭代中实现高质量发展。

参考文献

- [1] 李明. 无人机技术革新影视拍摄方式与创作视角[Z]. 抖音视频, 2024-09-22.
- [2] 张华. AI生成城市宣传片的高效创作与技术挑战[Z]. 抖音视频, 2024-11-09.
- [3] 王磊. 2025年影视航拍创意策划与执行策略分析[R]. 原创力文档, 2025-08-19.

Research on the Experience Design Path in the Integration of Culture, Tourism, Health and Wellness

Jiaying Li YOUNGHWAN PAN*

Department of Smart Experience Design Kookmin University, Seoul, 01706, South Korea

Abstract

This study explores the integration path of cultural tourism and wellness from the perspective of experience design. Drawing on the theories of the Experience Economy and Perceived Affordance, it constructs a “Perception–Experience–Well-being” analytical framework to reveal the progressive logic from sensory perception to emotional immersion and happiness generation. The findings indicate that the core value of wellness tourism lies in reconstructing the relationship among people, environment, and culture through experience. Three design strategies—enhancing sensory guidance, fostering emotional resonance, and promoting cultural identity—are proposed to optimize user experience and enhance cultural well-being.

Keywords

Cultural Tourism and Wellness; Experience Design; Perceived Affordance; Well-being; Cultural Identity

文旅康养融合中的体验设计路径研究

李佳莹 潘荣焕*

韩国国民大学智能体验设计系, 韩国·首尔 01706

摘要

本文以体验设计视角探讨文旅康养融合的发展路径。基于体验经济与感知示能性理论, 构建“感知—体验—幸福”分析框架, 揭示文旅康养从感官感知到情感沉浸再到幸福生成的内在逻辑。研究指出, 文旅康养的核心价值在于以体验为纽带, 重构“人-环境-文化”的关系。提出强化感官引导、构建情感共鸣与促进文化认同三项设计策略, 为文旅康养体验优化与文化幸福提升提供参考。

关键词

文旅康养; 体验设计; 感知示能性; 幸福感; 文化认同

1 引言

当代社会的快速转型, 使人们重新思考“幸福”与“健康”的真正意义。随着生活节奏的加快与精神压力的累积, 单一的休闲旅游已难以满足人们对身心平衡与心理修复的深层需求。人们不再仅仅“去看风景”, 而是渴望在旅途中找回被时间消解的安宁与意义。正是在这种需求转向中, 文旅康养应运而生, 它不仅是健康与文化的叠加, 更是一种关于“如何体验幸福”的生活方式探索。

在“健康中国”与“文化强国”战略的双重驱动下, 文化旅游与康养产业的融合逐渐成为社会高质量发展的重要方向。文旅康养以文化体验为引领, 以健康服务为支撑,

通过旅游活动实现身体调适、心理舒缓与情感共鸣的多重结合, 呈现出从“功能导向”向“体验导向”的结构性转型。这一转向不仅关乎经济模式的革新, 更折射出人们对生活价值与情感体验的新理解。

然而, 目前关于体验心理、感知机制与幸福感生成的理论研究亦较为薄弱。这种“体验空缺”, 成为文旅康养从理念走向价值落地的最大障碍。因而, 如何将“疗愈”从功能实践转化为心理与文化的共鸣机制, 成为当前文旅康养高质量发展的关键议题, 也是本文试图回答的核心问题。

2 核心概念界定与逻辑关系

在体验经济的理论框架中, “体验”被视为旅游价值的核心构成。Pine 与 Gilmore (1999) 提出的体验经济模型强调教育性、娱乐性、美学性与逃逸性四个维度, 揭示了旅游体验在感知、情绪与认知层面的多维结构^[1]。相关研究表明, 康养旅游体验不仅能够提升个体的休闲满意度, 还能通过情绪调节与心理修复作用, 促进整体生活质量的提升^[2]。

与此同时, Gibson 与 Norman 的感知示能性理论, 从

【作者简介】李佳莹 (1984-), 女, 中国湖南常德人, 博士, 讲师, 从事智能交互设计研究。

【通讯作者】潘荣焕 (1968-), 男, 韩国首尔人, 博士, 教授, 从事智能交互设计研究。

人一环境互动的角度出发,解释了个体如何通过界面与环境属性的感知,激发行为反应与体验感受^[3]。张宁宁等学者进一步将该理论引入文旅康养服务研究,提出“需求-感知示能性-服务”的系统框架,从物理、认知、情感、控制与参与等维度出发,为康养服务的体验优化提供了新的思路^[4]。国内学者也指出,旅游体验研究正在从感官层面转向情感、认知及意义建构的综合研究方向^[5]。这一转向强调文化情境与心理机制的整合,为文旅康养领域的体验研究奠定了基础。

基于以上理论背景,本文从体验设计的视角出发,探讨文旅康养融合发展的体验机制与服务系统构建路径。研究旨在整合“体验经济”与“感知示能性”两种理论视角,构建以用户体验为核心的服务框架,揭示感知、参与与幸福感之间的内在逻辑。通过梳理体验心理与服务设计的互动关系,希望为文旅康养领域的创新实践提供理论依据与方法支持,推动产业从单一功能供给走向以体验价值和文化幸福为导向的高质量发展。

3 文旅康养的体验逻辑与设计理路

文旅康养融合的本质,在于通过多维度的感知与情感体验,促进个体身心健康与文化认同的共同生成。传统康养研究多以医疗、养生或休闲功能为核心,强调生理健康与疗养效能;而文化旅游则重在精神愉悦与审美体验,关注文化浸润与情感共鸣。二者的融合不只是功能叠加,而是一种以“体验”为纽带的价值重构过程:即通过设计驱动的感知激活和情感参与,使康养活动从身体层面的修复延伸至心理与文化层面的共鸣。这种转向使文旅康养成为一个兼具感官愉悦、心理疗愈与意义建构的综合体验系统。

体验经济理论与感知示能性理论的结合,为理解这一体验机制提供了互补视角。前者揭示了体验价值的结构与生成逻辑,强调教育性、娱乐性、美学性与逃逸性四个维度的交互作用(Pine & Gilmore, 1999);后者则从人一环境互动的角度出发,阐明个体如何通过感知界面与环境属性激发行为反应与情绪体验(Gibson, 1979)。二者共同构成了从外部环境到内部心理的连续路径,使文旅康养体验的研究既具理论深度和可操作性。

基于此,本文构建了“感知示能性-体验维度-幸福感”的三层逻辑框架,以揭示文旅康养体验的形成机制与幸福感的生成路径。第一层为感知基础层,包括物理、认知、情感、控制与参与五个维度,体现用户在服务环境中的直观感受与交互能力;第二层为体验层,对应教育性、娱乐性、美学性与逃逸性四个体验维度,反映感知向情绪与认知层面的转化过程;第三层为结果层,即幸福感的生成,表现为情绪放松、心理调节与生活质量的提升。三个层面依次递进,形成“感知激活-体验生成-幸福转化”的逻辑链条,从而揭示文旅康养体验的完整心理路径。

本文以设计学为方法论基础,采用“理论推演—体验分析—系统建模”的路径展开。首先,通过研究识别服务体验中的核心问题与用户痛点,为理论建模提供经验依据;其次,基于问卷与访谈数据,分析体验维度与感知要素之间的关系,验证框架的合理性与适用性;最后,结合服务设计思维,对体验过程中的触点、痛点与机会点进行系统化整合,提出以用户感知为起点、以幸福体验为导向的文旅康养设计路径。该框架为后续的实证研究与设计策略提供方法支撑和理论基础。

4 以体验为核心的研究路径

文旅康养的研究核心在于以“人”的体验为出发点,从感知、情绪到文化交互的连续过程,探讨身心健康与幸福感的生成机制。体验并非被动的情绪反应,而是一种由环境、感知与社会文化共同塑造的动态过程。它既是心理感受的结果,也是设计介入的产物。文旅康养的服务与设计,应超越单纯的功能供给与资源叠加,通过体验作为中介重构“人一环境—文化”的互动关系,从而实现心理疗愈与文化认同的双重价值。这一转向标志着研究逻辑从“供给导向”走向“感知导向”,更关注用户的主观参与与情感建构。

在理论上,本文以设计学的跨学科方法为依托,整合体验经济与感知示能性两大理论体系,构建“感知—体验—幸福”的研究框架。体验经济提供了宏观的价值坐标,揭示教育性、娱乐性、美学性与逃逸性四个维度在幸福生成中的作用;感知示能性理论则从微观角度阐释个体如何通过物理感知、认知理解、情感共鸣、控制感与参与感等多维机制,激发积极的行为体验。二者的融合,使研究路径兼具宏观文化价值与微观心理解释力,为文旅康养体验研究提供了可操作的理论支撑。

在研究过程上,本文遵循“理论推演—体验分析—系统建构”的逻辑展开。首先,通过文献综述与案例分析,梳理文旅康养在体验层面的发展现状与主要瓶颈,识别用户在感知与情绪互动中的关键痛点与潜在需求;其次,结合问卷与访谈方法,探讨不同人群的体验偏好与心理反馈,验证感知示能性与幸福感之间的内在关系;最后,借助服务设计思维与体验旅程地图等工具,对体验过程的触点、痛点与机会点进行可视化归纳,形成以用户感知为起点、以幸福体验为导向的系统化设计路径。

在这一研究路径中,“体验”既是分析的核心对象,也是方法论的灵魂。通过将定性研究与设计思维相结合,本文强调从“理解体验”到“设计体验”的逻辑递进,既重视个体主观感受的深描,也关注体验结构的系统构建。研究旨在揭示文旅康养体验从感知激活到情感沉浸,再到幸福生成的内在逻辑,推动文旅康养从“感官体验”迈向“意义体验”,从“被动消费”转向“主动生成”。这一研究路径不仅拓展了文旅康养研究的学科边界,也为体验设计在健康与文化融

合领域的应用提供了新的理论视野与方法启示。

5 幸福感生成的体验机制探析

文旅康养体验的核心价值，不仅在于身体的放松与心理的愉悦，更在于个体在感知、情感与文化交互中的自我修复与意义建构。幸福感的生成并非单一的情绪结果，而是一个由“感知-体验-认同”层层递进的过程。通过体验设计的优化，文旅康养能够在感官、情绪与精神层面建立起连续的体验链条，使个体在感知环境的同时，也实现自我心理的重构与文化的再认同。

首先，在感知层面，幸福体验的起点源于环境与服务的可感知性。自然景观、空间氛围、视觉与听觉元素构成了最初的情绪触发点。感知示能性在此阶段发挥关键作用—环境的光影、声音、材质与气味，为个体提供了“可行动”的心理暗示，使人产生进入、探索与互动的欲望。设计中的可视化信息、清晰的引导系统与友好的操作界面，能够降低心理距离，增强安全感与掌控感，为体验建立积极的心理基础。

其次，在体验层面，幸福感的生成依赖于感知信息向情绪与认知层面的转化。体验经济所强调的教育性、娱乐性、美学性与逃逸性四个维度，分别对应着个体从认知启发、情绪愉悦、审美陶冶到心理逃逸的不同需求。通过设计强化参与性、情境性与叙事性，文旅康养活动可促使用户在身体投入与情绪共鸣中形成沉浸体验。此阶段的关键，不仅是服务质量或功能满足，更是情感链接的建立—当个体在体验中获得“被理解”的情绪回馈时，幸福感便开始内化。

再次，在心理与文化层面，幸福感的深化体现为意义感与归属感的形成。文旅康养的独特价值在于，它使体验者在与自然、文化及他人的互动中，感受到“我在其中”的存在感。文化符号与地方记忆的融入，使康养空间超越了生理疗愈的范畴，成为精神共鸣与文化认同的场域。当文化体验与心理疗愈相互融合时，个体的幸福感不再依赖外部刺激，而转化为内在的心理能量与自我平衡。

由此可见，文旅康养的幸福体验呈现出一个螺旋式上升的动态结构：感知是入口，体验是过程，幸福是结果。感知示能性激发情绪参与，体验设计促进情感沉浸，而文化与社会连接则实现心理认同。这一机制揭示了文旅康养体验的核心逻辑：从感官愉悦到情绪共鸣，再到意义生成与精神慰藉，是幸福感实现的完整路径。

从设计视角看，幸福感生成的机制可转化为三项关键

策略：（1）强化感官引导，通过视觉、听觉、触觉等多模态体验激活身体感知；（2）构建情感共鸣，以叙事空间与互动活动营造心理共情；（3）促进文化认同，通过在地文化、自然符号与社群体验的融合，实现心理疗愈与精神归属。这三项策略构成了“感知激活-体验深化-幸福升华”的设计路径，也为文旅康养的实践提供了可操作的设计原则。

总的来说，幸福感生成的体验机制既是一种心理过程，也是一种文化建构。文旅康养通过体验设计，实现了从“功能康养”到“情感疗愈”的跨越，使幸福不再是被动接受的结果，而成为个体在感知、情感与文化互动中主动生成的过程。

6 结语

本文从体验设计的视角出发，结合体验经济与感知示能性理论，构建了“感知—体验—幸福”的分析框架，揭示了文旅康养从感官感知到情感沉浸再到幸福生成的内在机制。研究发现，文旅康养的核心不在于资源叠加，而在于通过体验设计重构“人—环境—文化”的互动关系。体验经济提供了价值层面的解释，感知示能性揭示了感知激活的心理机制，两者共同构成了文旅康养从功能康养走向精神疗愈与文化认同的理论支撑。

在此基础上，本文提出强化感官引导、构建情感共鸣与促进文化认同三项设计策略，形成“感知激活—体验深化—幸福升华”的体验路径。这一路径不仅为文旅康养服务系统的优化提供了方法指导，也体现了以人为本的设计价值。

参考文献

- [1] Pine B J, Gilmore J H. The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1999.
- [2] Gibson J J. The Ecological Approach to Visual Perception[M]. Boston: Houghton Mifflin, 1979.
- [3] Luo Y, Chiang L, Kim E, Tang L R, Song S M. Towards quality of life: The effects of the wellness tourism experience[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2018, 35(4): 410-424.
- [4] 朱竝, 李中涛. 康养旅游的概念界定与体系构建[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 1-9.
- [5] 刘少媛, 王琪延. 旅游体验研究的演进与发展趋势[J]. 旅游学刊, 2018, 33(10): 3-15.

Taibai Tower, the capital of the Grand Canal, is a city of literature, art, and drunkenness

Guangqing Han

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

Abstract

As the “capital of the Grand Canal” in the middle section of the Beijing Hangzhou Grand Canal, Jining’s core area, Rencheng, carries a millennium long canal civilization and diverse artistic genes. As a cultural landmark of Rencheng, Taibai Tower has not only become a poetry holy land due to the residence of Li Bai, but also connected art forms such as calligraphy, painting, and folk skills under the nourishment of the canal culture, forming a unique cultural landscape of “Book Town Art Sea”. This article starts from the relationship between the Grand Canal and the artistic ecology of Rencheng, explores the cultural hub role of Taibai Tower, analyzes the integration and symbiosis of art forms such as poetry, calligraphy, painting, and intangible cultural heritage in Rencheng, and reveals the deep cultural logic of “the capital of the Grand Canal” and “the art sea of calligraphy and painting”.

Keywords

The capital of canals; Taibai Tower; Rencheng; Artistic fusion; Cultural heritage

运河之都太白楼，书乡艺海醉任城

韩广清

济宁市任城区文化馆，中国·山东 济宁 272000

摘要

济宁作为京杭大运河中段的“运河之都”，其核心区域任城承载着千年运河文明与多元艺术基因。太白楼作为任城文化地标，不仅因李白寓居而成为诗歌圣地，更在运河文化滋养下，串联起书法、绘画、民间技艺等艺术门类，形成“书乡艺海”的独特文化景观。本文从运河与任城艺术生态的关联切入，探究太白楼的文化枢纽作用，剖析诗歌、书画、非遗等艺术形式在任城的交融共生，揭示“运河之都”与“书乡艺海”的深层文化逻辑。

关键词

运河之都；太白楼；任城；艺术融合；文化传承

1 运河经纬：任城艺术生态的生成脉络

1.1 漕运枢纽与艺术流通

京杭大运河的贯通，如一条灵动的绸带，将南北大地紧密相连，而济宁凭借其独特的地理位置，成为“水陆交汇，南北冲要之区”，任城作为核心城区，更是成为南北艺术交流的中转枢纽。元代至元年间，运河漕运迎来鼎盛时期，每年的漕运量高达三百万石。南来的丝绸，带着江南的温婉与细腻，在任城的码头卸下；北往的瓷器，携着北方的厚重与古朴，从这里启程。这些物资的集散，如同一场无声的召唤，吸引着各地的艺术形式纷至沓来。

苏浙的昆曲，那婉转悠扬的唱腔，随着商船的到来，在任城的街巷中回荡。听戏的人们，有的是富商巨贾，在戏园的雅座中细细品味；有的是寻常百姓，挤在戏台外围，为

精彩的唱段拍手叫好。淮扬的漆器，以其精美的纹饰和光滑的质感，成为任城工匠学习的范本。工匠们常常聚集在漆器商铺前，观察其制作工艺，琢磨着如何将这种技艺融入本地的手工艺品中。齐鲁的碑刻技艺，则在任城的寺庙、园林中得到了充分的展现，那些刻在石碑上的文字和图案，承载着历史的记忆，也吸引着南来北往的文人墨客驻足观赏。

1.2 商埠繁荣与艺术土壤

明清时期，济宁的商业发展达到了鼎盛阶段，商号数量超过千家。“玉堂酱园”“潘家钱庄”等富商巨贾，不仅在商业领域取得了巨大的成功，还对艺术收藏有着浓厚的兴趣。他们凭借雄厚的财力，在运河岸边修建了一座座精美雅致的园林。这些园林不仅是他们居住和休闲的场所，更是文人雅士聚集的地方。

富商们经常邀请文人雅士到园林中宴饮唱和，一时间，园林内诗声不断、琴声悠扬。这种独特的“高雅文化”逐渐形成并盛行起来。盐商们为了彰显自己的文化品位，请人临摹《兰亭序》装饰书房。那些临摹的作品，虽不及原作的神韵，

【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。

但也笔法精妙，为书房增添了浓厚的文化气息。船主们则用鲁锦刺绣装点船舱，鲁锦色彩鲜艳、图案精美，让原本简陋的船舱变得温馨而富有艺术感。

1.3 运河符号的艺术转化

运河的水工智慧不仅体现了古代劳动人民的聪明才智，更为艺术创作提供了丰富的灵感源泉。任城的工匠们有着敏锐的观察力和创造力，他们将闸口的力学结构巧妙地融入木雕之中。在一些古建筑的木雕作品中，我们可以看到闸口的升降原理被转化为精美的图案，既美观又蕴含着科学的奥秘。

民间艺人也从运河漕运中汲取灵感，把漕运路线绣进鲁锦。鲁锦上的线条纵横交错，代表着运河的支流和漕运的路径，色彩的变化则象征着不同的地域特色。这些鲁锦不仅是实用的布料，更是一幅幅记录运河漕运历史的艺术品。

传统面塑艺术中，“运河漕船”题材也十分常见。面塑艺人用灵巧的双手，将糯米面捏制成一艘艘精致的漕船，船上的纤夫、船工、商人等形象栩栩如生。他们的表情、动作各不相同，生动地再现了运河漕运的繁忙景象。

2 太白楼：艺术交融的文化枢纽

2.1 从酒楼到艺苑的蜕变

唐开元年间，伟大的诗人李白寓居任城二十三年。在这段时间里，他常常在贺兰酒楼宴饮赋诗，与友人畅谈人生理想。李白的诗歌豪放洒脱、意境深远，贺兰酒楼也因他的到来而声名远扬，成为“诗酒风流”的象征。无数文人墨客慕名而来，在这里追寻李白的足迹，感受诗酒文化的魅力。

明洪武年间，为了更好地纪念李白，酒楼被迁建至城墙之上，并正式定名“太白楼”。随着时间的推移，太白楼逐渐从一个单纯的饮酒场所转变为艺术聚集地。来自各地的文人雅士、书画家、音乐家等，都喜欢在这里交流创作心得，展示自己的作品。

2.2 诗歌与书画的共生

太白楼的“诗脉”源远流长，而这深厚的诗文化也催生了“画韵”的发展。历代文人登楼题诗时，常常会配以山水画作，形成了“诗画合璧”的传统。这种传统不仅丰富了艺术表现形式，也让诗歌与书画相互映衬、相互增色。

明代画家郭翎曾作《太白楼醉月图》，他将李白“举杯邀明月”的诗意巧妙地转化为视觉意象。画中，李白站在太白楼的栏杆边，手持酒杯，抬头望着天上的明月，神情洒脱。周围的景物朦胧而富有诗意，仿佛将人们带入了李白诗中的境界。观者在欣赏画作的同时，能够深刻体会到诗歌所蕴含的情感。

清代任城画家焦秉贞在此创作《运河揽胜图》，他以精湛的工笔技艺，描绘了运河两岸的市井风情。画中，太白楼与运河码头相映成趣，码头上人来人往、商船云集，岸边的商铺、茶馆、戏台等一应俱全。这幅画作不仅是一件艺术

珍品，更是研究当时运河沿岸社会生活的重要史料。它将太白楼这一文化地标与运河的繁华景象完美地结合在一起，体现了艺术与地理的紧密联系。

2.3 艺术活动的当代延续

如今，太白楼依然是任城艺术活动的核心场域，其艺术魅力丝毫未减。每年农历三月三，“太白楼诗会”都会在这里如期举办。来自各地的诗词爱好者齐聚一堂，以诗唱和，缅怀李白，歌颂任城的美景和文化。诗会现场，人们或高声吟诵自己的作品，或静心聆听他人的佳作，气氛十分热烈。

3 书乡艺海：任城艺术的多元呈现

3.1 书法之乡的笔墨传承

任城的书法艺术，因运河的贯通而逐渐兴起并发展壮大。元代，著名书法家赵孟頫途经济宁，在太白楼留下了“壮观”二字碑。他的书法圆润秀逸，充满了书卷气，与北方碑刻的苍劲雄浑形成了鲜明的对比。这两种不同的书法风格在任城相互交融，逐渐形成了独特的“任城书风”。这种书风既有南方书法的柔美，又有北方书法的刚劲，深受人们的喜爱。

明清时期，运河码头的“商号牌匾”成为了书法展示的重要舞台。“玉堂酱园”的匾额由清代书法家何绍基题写，他的笔力浑厚，字体端庄大气，与“玉堂酱园”的百年老字号形象相得益彰。至今，这块匾额仍悬挂于门店之上，吸引着众多书法爱好者前来观赏。除了“玉堂酱园”，其他商号的牌匾也大多由知名书法家题写，这些牌匾不仅是商号的标志，更是一件件精美的书法作品，为任城的书法艺术增添了浓厚的商业气息。

3.2 民间技艺的活态传承

任城的非遗技艺，无不浸润着运河的气息，它们是运河文化在民间的生动体现。鲁锦织造技艺是任城著名的非遗项目之一，其“水波纹”“漕船纹”的图案设计，源自于运河的美丽风光。鲁锦的染料配方也有着一段与运河相关的历史，据说曾经是通过南来的商船传入任城的。这些染料色彩鲜艳、持久耐用，为鲁锦增添了独特的魅力。如今，鲁锦织造技艺在传承中不断创新，织出的产品不仅保留了传统的风格，还融入了现代元素，深受消费者的喜爱。

济宁面塑大师何晓铮的作品《运河漕运图》，是面塑艺术中的精品之作。他以细腻的手法，塑造了纤夫、船工、商人等200余个形象。每个形象都各具特色，纤夫们弓着身子，奋力拉纤，脸上露出疲惫而坚毅的神情；船工们在船上忙碌着，有的在掌舵，有的在搬运货物；商人们则在岸边洽谈生意，神态自若。这幅作品生动地再现了运河漕运的繁华景象，让人们仿佛看到了当年运河上繁忙的场景。

3.3 戏曲与音乐的南北合流

运河的流动性，使得任城的戏曲呈现出“兼容并蓄”的特点，它像一个巨大的熔炉，将南北各地的戏曲元素融合

在一起,形成了独特的艺术风格。明代,昆曲沿运河北上,来到了任城。昆曲以其婉转悠扬的唱腔、优美的舞姿,受到了任城人民的喜爱。同时,昆曲也吸收了任城本地“柳琴戏”的粗犷、朴实的特点,逐渐形成了“运河昆曲”。这种新的戏曲形式,既有昆曲的雅致,又有柳琴戏的通俗,深受不同阶层观众的欢迎。

清代,京剧南下时在任城停留。艺人们在与当地戏曲演员的交流中,发现运河号子的节奏非常有特色,于是将其吸收到京剧的唱腔板式中。融入了运河号子节奏的京剧,唱腔更加明快、有力,增强了艺术表现力。

3.4 运河对艺术的滋养

运河不仅仅是一条运输货物的通道,更是艺术的“养分输送管”,它为任城艺术的发展提供了丰富的物质基础和文化资源。南方的宣纸,以其洁白细腻、吸墨性好的特点,深受书法家和画家的喜爱;徽墨则以其色泽黑润、香气浓郁而闻名。这些优质的文房四宝通过运河运抵任城,为书法和绘画创作提供了绝佳的材料,使得任城的书画艺术能够得到更好的发展。

北方的煤炭经运河南下时,返程带回的苏杭丝织品,为鲁锦的创作提供了纹样参考。苏杭丝织品的图案精美、色彩搭配和谐,任城的织锦艺人从中汲取灵感,将其与本地的传统图案相结合,创造出了更加丰富多彩的鲁锦纹样。

3.5 艺术对运河的反哺

艺术不仅从运河中汲取养分,还赋予了运河丰富的精神内涵,让运河不再仅仅是一条冰冷的河道,而是成为了一个有温度、有情感的文化载体。李白的“朝如青丝暮成雪”,这句诗不仅描绘了人生的短暂,更道出了运河商旅的漂泊感。无数的商人、船工常年在运河上奔波,远离家乡和亲人,这句诗深深触动了他们的心灵,成为了运河文化的情感符号。每当人们读到这句诗,就会联想到运河上的艰辛与无奈,以及商旅们对家乡的思念之情。

任城画家吴天墀的《古运河全景图》,不仅是一幅优秀的绘画作品,更为后世研究运河水利提供了珍贵的视觉史料。这幅画作详细地描绘了古运河的河道走向、水利设施、沿岸的城镇和村庄等。研究人员通过这幅画,可以了解到当时运河的水利状况,为运河的修复和保护提供了重要的参考依据。

4 结语

任城的“书乡艺海”,绝非偶然形成的文化景观,而是运河文明与人文精神共同浇灌的丰硕果实。太白楼作为任城的文化地标,犹如一位沉默的见证者,既承载着李白的诗歌魂,记录着“诗酒风流”的过往;也见证着运河的艺术流,目睹着南北技艺在此碰撞、融合。它更像一枚坚韧的纽带,将南北技艺的差异、古今情怀的变迁串联成一个有机整体,让任城的文化呈现出独特的连续性与包容性。

从唐代李白在贺兰酒楼的诗酒唱和,到当代“太白楼艺术周”的创新展示;从运河码头纤夫口中那带着诗词韵律的号子,到太白楼内书画家们挥毫泼墨的雅集,任城的艺术始终保持着“流动”与“扎根”的辩证统一。因运河的贯通,它得以流动不居,不断吸收南北各地的艺术养分,避免了固步自封的僵化;因地域的积淀,它得以扎根深厚,将外来的艺术元素与本地的文化基因相融合,形成了具有独特辨识度的艺术风格。

在文化传承与创新成为时代命题的语境下,研究任城艺术的发展脉络,其意义远超对一段地方文化史的梳理。它不仅清晰地厘清了运河与艺术相互滋养、相互成就的共生关系,更为当代文化创新提供了宝贵的启示:唯有保持开放包容的心态,积极吸纳不同文化的精华,才能让传统艺术在时代的浪潮中焕发新生;唯有深深扎根于地域文化的土壤,挖掘本土文化的独特价值,才能使文化之树常青,枝繁叶茂。

如今,太白楼的飞檐依旧在风中舒展,仿佛在向世人诉说着千年的故事;运河的流水不息,继续滋养着任城的土地与人民。任城的“书乡艺海”,正以更加鲜活的姿态,在传承中创新,在创新中传承,书写着属于新时代的文化篇章。相信在未来,这份由运河与艺术共同铸就的文化瑰宝,必将绽放出更加耀眼的光芒,成为中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠。

参考文献

- [1] 周郢. 河山元脉:泰山文化与运河[J]. 山东青年政治学院学报, 2025(2). DOI:10.3969/j.issn.2096-8329.2025.02.002.
- [2] 陈京京,刘晓明. 论运河与阿姆斯特丹古城的演变与保护[J]. 现代城市研究,2015(5). DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.05.016.
- [3] 张景平,王申元. 略谈堤防、运河、水井水利遗产的“生态文明价值”[J]. 中国水利,2023(13). DOI:10.3969/j.issn. 1000-1123.2023.13.015.

Analysis on the Relationship between Stage Art and Character Creation in Drama

Ziyu Song

Guangdong Provincial Theatre, Guangzhou, Guangdong, 510030, China

Abstract

Stage art design and character development constitute the core elements of theatrical art, forming a synergistic relationship through the interaction between visual symbols and performance elements. This paper analyzes their essential meanings, elaborates on how stage art design specifically supports character development while character requirements provide feedback to guide stage art design, revealing their intrinsic synergy. It further examines existing issues such as visual elements disconnecting from character essence, technical overuse causing imbalance, style-demand misalignment, and flaws in collaborative processes. The paper proposes optimization strategies including maintaining character core, balancing technical and artistic aspects, precisely matching styles, and improving collaborative mechanisms. These approaches aim to provide theoretical references for achieving organic unity between stage art design and character development in theater, thereby enhancing the artistic appeal and ideological depth of theatrical performances.

Keywords

Theater; Stage Art Design; Character Development; Synergy Mechanism

话剧舞台美术与角色塑造的关系探析

宋子玉

广东省话剧院, 中国·广东广州 510030

摘要

话剧舞台美术和角色塑造是构成话剧艺术的核心要素, 它们通过视觉符号和表演符号的互动形成协同关系。本文解析了它们的内涵, 阐述舞台美术对角色塑造的具体支撑和角色需求对舞台美术的反向引导, 揭示了两者的协同本质。进而分析了目前存在的视觉元素和角色内核脱节、技术滥用失衡、风格和需求错位以及协同流程缺陷等问题, 提出坚持角色核心、平衡技术与艺术、精准匹配风格、完善协同机制等优化路径, 旨在为实现话剧舞台美术和角色塑造的有机统一提供理论参考, 增强话剧的艺术感染力和思想深度。

关键词

话剧; 舞台美术; 角色塑造; 协同机制

1 引言

话剧是一种综合了视觉和表演的艺术, 舞台美术和角色塑造是它核心的构成要素。舞台美术通过空间、光影、服饰等元素构建戏剧语境, 角色塑造则依托表演传递人物灵魂, 它们不是孤立存在的, 而是形成相互赋能的协同关系。当前话剧创作中视觉元素和角色内核割裂、技术堆砌掩盖艺术表达、风格选择和人物需求错位等问题, 制约着戏剧感染力的深度呈现。本文剖析了现存问题并提出优化路径, 旨在为实现话剧创作中舞台美术和角色塑造的有机统一提供理论参照。

2 话剧舞台美术与角色塑造的内涵解析

2.1 核心概念界定

话剧舞台美术是为话剧演出营造视觉叙事环境的综合性艺术形态, 通过整体性的视觉符号规划服务于戏剧故事讲述和情感传递, 其核心构成包含布景、灯光、服装、化妆、道具五个主要类别, 这些要素的协同作用共同搭建起角色生存的“视觉空间”。

话剧角色塑造的终极目标, 就是塑造出立体、真实且富有感染力的戏剧人物, 达到“形神合一”的艺术境界。外在通过台词韵律、肢体姿态、表情力度等塑造角色, 使角色行为贴合其身份逻辑; 内在深挖人物精神内核(如性格特征、情感态度、价值观念等), 通过戏剧冲突中角色的抉择和蜕变, 展现人物的成长轨迹; 角色塑造的意义是让观众借助角色引发共鸣, 感知角色背后的时代精神和人性本质, 将角色当作戏剧主题和观众认知的契合点, 赋予话剧思想深度和艺术活力。

【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。

2.2 舞台美术与角色塑造的相互作用

2.2.1 舞台美术对角色塑造的正向塑造功能

舞台美术借助视觉符号系统编码,为角色塑造提供了具象化支撑,增强了人物的可感可知性。例如,《茶馆》中布景裕泰茶馆清冷,清末雕梁画栋到民国破败不堪,直观地为观众展现了主人公王利发身处时代的变迁,使其“夹缝中求生存”的挣扎更有说服力;灯光设计聚焦主角的追光可以表现角色的心理矛盾,这些元素使人物由“文字描述”变成“可触摸的存在”,帮助观众一目了然,快速理解人物的特质,强化角色的可信度和感染力。

2.2.2 角色塑造对舞台美术设计的反向引导作用

角色塑造的核心需求划定了舞台美术设计的边界和方向。演员通过剧本分析确定角色的核心特质后,美术设计就要根据需求调整创作逻辑,若角色是漂泊的异乡人,布景可采用流动性强的可拆卸装置;若角色性格叛逆,服装材质可选有撕裂感的布料。例如,话剧《恋爱的犀牛》主角马路的性格偏执热烈,导演可引导舞台美术用极简的工业风布景和高饱和色彩的灯光来强化他“飞蛾扑火”式的爱情状态。这种反向引导保证了舞台美术不会脱离角色本质,让视觉表达始终用于呈现人物的精神内核。

2.3 舞台美术与角色塑造协同机制的本质

舞台美术与人物塑造的协同机制的本质是“视觉符号”和“表演符号”有机结合的戏剧整体叙事合力,它们不是简单的辅助、被辅助的关系,而是相互互动形成的共同的艺术语境,即舞台美术提供给角色“生存土壤”,角色赋予美术“叙事意义”。例如,剧情发生重大转折时,突变的灯光色调呼应细微的服饰调整,使外在的视觉变化和内在的情感转变同步发生。这种协同让所有的视觉元素和表演细节指向同一个戏剧主题,达到了“1+1>2”的艺术效果,让观众在视觉、情感的双重冲击中感悟话剧的叙事性逻辑。

3 当前话剧舞台美术与角色塑造关系处理中的问题

3.1 视觉元素与角色内核脱节

部分话剧的舞台美术设计陷入“形式优先”的误区,视觉元素与角色的精神内核形成割裂。例如,某部表现底层工人挣扎的话剧,却采用了极简冷调的金属布景与高饱和灯光,华丽的视觉符号与角色“被生活碾压的粗粝感”毫无关联。这种设计将视觉元素从角色的性格特质、生存背景中抽离,使“看”与“懂”产生断裂,最终让角色沦为视觉布景的“背景板”,削弱了人物的真实感与感染力。

3.2 技术滥用与艺术表达失衡

随着舞台技术手段的发展,部分创作陷入“炫技”的怪圈,产生了技术和角色塑造失衡的现象。例如,某话剧大量使用3D投影、升降台等设备,虽然不断变换的环境、场景为观众带来了视觉感官盛宴,但是淹没了演员的表演效

果。技术是服务于角色创作的外化产物,过度的堆砌易喧宾夺主,使得角色塑造失去焦点,戏剧的人文温度被冰冷的技术逻辑取代。

3.3 风格选择与角色需求错位

舞台美术的风格定位若脱离角色的核心需求,会造成“风格自说自话”的尴尬。例如,一部刻画传统家族内部矛盾的话剧,强行采用解构主义的破碎布景与霓虹灯光,夸张的风格与角色“守旧、压抑”的性格特质形成冲突。风格本应是角色特质的延伸,一旦错位,不仅无法辅助观众理解人物,反而会制造认知混乱,让角色在违和的视觉语境中显得单薄失真。

3.4 协同创作流程存在缺陷

多数话剧创作的舞台美术设计和角色塑造环节缺乏深度协同,形成“各自为战”的断层。例如,导演过度主导视觉风格时,就会忽视演员对角色的理解;当演员通过排练确定角色“内敛隐忍”的特质的时候,灯光设计却早已固定成强调冲突的强对比光效,演员只能妥协沿用光效导致视觉和表演的张力错位。这种缺乏动态沟通的塑造流程,很难形成舞台美术和角色塑造的合力,削弱了戏剧的整体性。

4 优化话剧舞台美术与角色塑造关系的措施

4.1 坚持角色核心原则,确保视觉服务于内核

坚持角色的核心原则就是要求舞台美术设计始终以角色的精神内核为出发点,避免视觉元素脱离人物本质。导演在创作时,要先深入剖析角色的性格特质、生存背景和情感逻辑,以此为标准筛选视觉符号。另外,布景的空间属性、灯光的情绪倾向、服装的材质色彩等,都要指向对角色特质的强化。视觉设计的复杂度要和角色的表达需求适配,避免为了追求形式创新而加入和角色无关的冗余元素。如果每一处视觉细节都能成为角色内在世界的外化延伸,观众就可以通过视觉线索快速锚定角色本质,实现视觉呈现和角色内核的深度结合。

以北京人艺《原野》(2010版)的第三幕为例,刘杏林设计的第三幕选择了“黑树林”为核心场景,选择用舞台上下两片黑色蒿草和斜坡升降台来具象化仇虎的茫然、恐惧,灯光也仅有红白两种颜色,惨白的灯光渲染了阴森氛围,红色的灯光在仇虎产生幻觉时凸显了仇虎精神崩溃的暴戾。焦大星唱童谣的时候灯光由白变红,暗示了仇虎从理智走向疯癫的心理状态。所有的视觉元素都摒弃了多余的设计,直接指向角色精神内核,使得观众可以通过光影变幻和空间转换直观了解人物的内心世界。

4.2 合理运用技术手段,平衡技术与艺术

合理运用技术手段的前提是要明确技术的工具属性,让其始终服务于角色塑造的艺术表达。导演在技术选择上要基于角色情感传递和叙事推进的实际需求,不要盲目追求技术的新颖性或规模。同时导演要控制技术运用的密度和强

度,防止过度依赖技术营造视觉奇观而挤压角色表演的空间。技术的呈现方式要和角色的情感节奏相协调,用技术来放大角色的内心波动。通过建立“技术为艺术让路”的创作逻辑,使技术成为增强角色感染力的助力,实现技术理性和艺术感性的平衡。

以话剧《侯绍裘》(上海戏剧学院)为例,该剧以20世纪20年代革命青年侯绍裘的信仰挣扎为核心,导演伊天夫创新性地运用400块悬浮LED屏模块,通过破碎的视觉形象隐喻军阀混战的社会疮痍。LED屏既可以独立呈现角色独白时的心理碎片(如闪烁的日记文字),又可以组合成整体意象,使得技术密度严格匹配剧情节奏。例如,侯绍裘就义前高呼“真理不灭”时,碎片聚合成熊熊烈火,象征革命精神的凝聚,避免了干扰角色命运落幕的厚重感。

4.3 精准匹配风格与角色,实现形神统一

精准匹配风格与角色即要求舞台美术的风格定位和角色的核心特质形成内在呼应。导演选择风格时需贴合角色的时代背景、身份属性和精神状态,让写实或抽象、传统或现代的风格特征成为角色特质的视觉注脚。构建风格时要避免风格的独立化表达,让风格元素(如线条、色彩、质感)和角色的性格逻辑、情感倾向形成系统性关联。通过使风格成为角色精神世界的“视觉镜像”这一方式,互相印证外在的风格形式和内在的角色神韵,最后实现“形”的呈现和“神”的传递的有机统一,增强角色的整体说服力。

以梨园戏《缙索》(第29届福建戏剧会演)为例,该剧塑造了汉代孝女缙索为父鸣冤的坚韧形象,舞台以悬浮陨石+方形转台构建极简空间:六颗粗砺陨石隐喻命运重压,10米×10米方形转台随缙索奔走逆时针旋转,象征其对抗体制桎梏的挣扎。服装采用未漂染的苧麻本色,材质肌理强化角色“天然去雕饰”的赤子之心;灯光以冷白光束聚焦转台,当缙索踏炭火赴宫门时,足迹染出血色光影,外化其肉体痛苦与精神觉醒的蜕变。风格写意却精准投射角色灵魂,直击精神本质,形成“形简神凝”的现代审美。

4.4 完善协同创作机制,强化多方协作

舞台美术设计和角色塑造设计之间建立动态沟通体系,是完善二者协同机制的基础。借助创作前期美术团队、表演者、导演等各方的角色分析,提出角色塑造对于视觉设计的核心需求;创作中期的常态化反馈机制,使舞美设计根据角

色表演的细节反馈调整方案;创作后期需要全体共同磨合来调整视觉设计和角色表演的契合度,避免“美术先行”或“表演独大”等创作一元化现象的出现,使各方在“同一目标(角色核心目标)下,共同协作,确保舞台美术和角色塑造在创作全程保持同频,形成服务于戏剧整体的合力。

以《秘而不宣的日常生活》的动态共创模式为例,辽宁人艺话剧《秘而不宣的日常生活》历经十年打磨,建立了“剧本—表演—舞美”联动的机制。创作初期编剧、导演和舞美团队共同分析角色的心理困境,确定用“囚笼”作为视觉核心、舞台用层叠错落的半透明幕布分割空间来象征婚姻中的压抑感;排练阶段演员发现幕布阻碍了情感爆发桥段的肢体表达,舞美团队立刻调整了幕布的透光率,还增加了侧光投射角色剪影;合成阶段导演结合观众的反馈,强化“光影囚笼”和角色台词的节奏同步,当女主角怒吼“我想逃”时灯光骤然压缩至她周身一米范围。这种“表演反哺设计”的动态协作,使得视觉和表演始终围绕角色的心理进行深化。

5 结语

综上所述,话剧舞台美术和角色塑造的配合,是话剧艺术生命力的核心源泉,两者通过视觉符号和表演符号的有机融合,共同服务于戏剧叙事和人性探索。当前存在的视觉和内核脱节、技术和艺术失衡等问题,需要以角色为核心,结合平衡技术运用、精准匹配风格、完善协同机制等路径破解。唯有舞台美术和角色塑造深度共生,才能使视觉场景成为角色精神的外在表现,真正提高话剧的艺术感染力,让角色成为连接观众和时代、人性的桥梁,赋予话剧更持久的思想深度和舞台生命力。

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] 马可,孙钰雯.话剧表演中舞台服装的研究设计[J].牡丹,2023,(06):98-100.
- [3] 项佳.话剧舞台表演中的角色构思与设计[J].戏剧之家,2024,(21):21-23.
- [4] 刘怡非.话剧演员自身与舞台角色塑造的共生关系探微[J].北方音乐,2016,36(05):159.

Exploration of Ethnic Dance Performance Practice in Huocheng County under the Background of Cultural and Tourism Integration

Zhicheng Ma

Huocheng County Bureau of Culture Sports Radio Television and Tourism, Yili, Xinjiang, 835200, China

Abstract

In the context of cultural-tourism integration transitioning toward high-quality development, the synergy between ethnic dance preservation and innovation and tourism development has become a crucial research topic. This paper first elucidates the connotation, trends, and impacts of cultural-tourism integration on ethnic dances in Huocheng County, analyzing their artistic characteristics and cultural values. Subsequently, through four practical approaches—integrating localized content with innovative performance elements, merging dance with tourism festivals, designing audience interaction experiences, and coordinating traditional inheritance with youth talent cultivation—this study explores performance practice pathways for ethnic dances in Huocheng County through concrete case studies. The research provides theoretical references for deepening cultural-tourism integration in ethnic regions and offers practical models for the dynamic inheritance and innovative development of ethnic dances.

Keywords

Huocheng County; Ethnic Dance; Cultural-Tourism Integration; Performance Practice; Cultural Heritage

文旅融合背景下霍城县民族舞蹈表演的实践探索

马志成

霍城县文化体育广播电视和旅游局, 中国·新疆伊犁 835200

摘要

在文旅融合向高质量发展转型的背景下, 民族舞蹈作为地域文化核心载体, 其传承创新与旅游开发的协同成为重要课题。本文首先阐释文旅融合的内涵、趋势及对霍城县民族舞蹈的影响, 分析该地区民族舞蹈的艺术特征与文化价值; 进而从表演内容本土化与创新化结合、舞蹈与旅游节庆融合、观众互动体验设计、传统传承与青年人才培养联动四方面, 结合具体案例探索霍城县民族舞蹈表演实践路径。研究为民族地区文旅深度融合提供理论参考, 也为民族舞蹈活态传承与创新发展提供实践范式。

关键词

霍城县; 民族舞蹈; 文旅融合; 表演实践; 文化传承

1 引言

当前文旅融合迈向高质量发展, 霍城县民族舞蹈兼具文化价值与旅游潜力。本文立足其艺术特征与文旅融合影响, 探索表演实践路径, 助力民族文化遗产与地方文旅发展。

2 文旅融合与民族舞蹈表演的理论基础

2.1 文旅融合的内涵与发展趋势

文旅融合并非简单将文化产业与旅游产业相加, 而是二者要素深度交融、共同生长的动态进程, 关键是以文化资源为精神核心给旅游体验添独特性, 借旅游活动作传播媒介

扩文化价值辐射范畴, 达成文化传承与旅游经济相互赋能效果。就发展轨迹而言, 我国文旅融合已从早期“文化搭建平台、旅游在其上表演”的较浅层次合作, 渐转至文化资源与旅游产品紧密相连、业态创新与消费需求精确适配阶段, 目前正朝着凭借数字化技术消除时空限制、用个性化服务满足多样需求、以生态化理念实现可持续发展方向前行, 借助技术支持、需求指引及生态协同配合持续提升文旅融合品质与深度。

2.2 霍城县民族舞蹈表演的艺术特征与文化价值

扎根于霍城县当地多民族聚居文化环境的民族舞蹈表演, 形成了十分鲜明的艺术特点, 在表现形式上具有地域性与民族性双重属性, 其舞蹈动作设计常融入当地草原、河谷自然景观元素及哈萨克族、维吾尔族等民族生活习惯, 如模仿游牧生活身体动作、体现节庆仪式队伍变化, 充分展现浓

【作者简介】马志成(1981-), 男, 回族, 中国新疆伊犁人, 本科, 三级演员, 从事歌舞研究。

厚地方特色与民族风情,从艺术表达方面注重直接传递情感,凭借夸张肢体语言及富有节奏感的音乐辅助,将当地群众生产生活场景与精神情感以具体形象展现出来,具备很强感染力与群众基础,传承主要通过口传心授路径,舞蹈动作与文化寓意在代代传递中不断积累沉淀形成稳固传承脉络,从文化价值角度看,是当地多民族文化相互融合的生动体现,不但承载各民族历史记忆、价值观念及审美爱好,更是强化民族认同感与文化凝聚力的关键纽带,而且其独特艺术风格为我国民族舞蹈体系提供丰富地方范例,推动民族文化朝多样性方向发展。

2.3 文旅融合对霍城县民族舞蹈传承与创新的影响

文旅融合为霍城县民族舞蹈传承创造诸多有利契机:在传承空间,旅游活动大范围展开冲破传统舞蹈仅局限当地民俗场景传播限制,使其能借景区表演、节庆展示等途径面向更广阔受众群体以提升文化影响力;在传承动力层面,旅游市场产生需求起到刺激作用,推动当地进一步挖掘保护民族舞蹈资源,吸引更多社会力量投入传承工作有效改善传统传承模式下人才匮乏、资金短缺状况;从传承形式来讲,旅游场景形成展示需求促使传统舞蹈从“民俗仪式”向“文化产品”转变且传承方式从单纯口传心授朝系统化培训、专业化表演方向扩展。同时,文旅融合也给霍城县民族舞蹈创新带来新要求,为契合游客多样化审美需求与体验期望,舞蹈表演需在维持文化核心不变基础上于表现形式融入现代舞蹈编排技巧、在呈现方式将舞台艺术与科技手段相结合、在内容设计关联旅游场景及消费需求。

3 霍城县民族舞蹈表演的实践探索

3.1 表演内容的本土化与创新化结合

在霍城县推动文旅融合进程中,以民族舞蹈达成文化传承且与市场相匹配方面,关键在于将表演内容的本土化与创新化相结合,所谓本土化即把当地民族文化作基础,深入挖掘舞蹈背后历史来龙去脉、民俗实际场景、精神核心要点以确保舞蹈始终承载地域文化独特特色基因,创新化则需打破传统表演在时间空间及形式上的限制与边界并与现代大众审美趋向、舞台应用技术及叙事具体手法等相结合,使古老舞蹈在现今环境展现新活力,需明确本土化与创新化并非对立关系,本土化确定文化本质特征,创新化拓宽文化传播范畴,二者形成“坚守核心、寻求改变”实践逻辑模式,如此可避免文化符号仅为表面形式堆砌且防止因过度商业化出现文化失真状况。

以霍城县乌孜别克族“塔娜娃尔”舞蹈具体操作为例,当地文化工作者于坚持本土化层面,深入走访调研霍城县乌孜别克族聚居村落,收集梳理二十世纪五十年代传入新疆后的传统舞蹈动作,重视如手腕轻轻颤动、腰部柔和摆动等带有鲜明民族识别特征元素,继续采用民间乐曲《塔娜娃尔》关键旋律以保舞蹈文化根基不断,在创新维度上依据现代舞

台叙事逻辑,将乌孜别克族婚俗情景融入舞蹈表演,通过群舞与独舞交替方式呈现从迎宾至庆典完整流程,引入多媒体投影技术于舞台背景展现霍城县乌孜别克族传统居住房屋、农田风景等本土特色场景让观众观赏舞蹈时更直接体会该民族生活环境,如此操作既保留“塔娜娃尔”即兴表演舞蹈、旋律不受拘束传统特点,又借助叙事及视觉技术创新使舞蹈文化表达更富层次感。

3.2 舞蹈表演与旅游线路、节庆活动的融合实践

融合舞蹈表演与旅游线路以及节庆活动,核心要义在于将民族舞蹈从“民俗仪式”转变为“文旅体验产品”的进程。融入旅游线路的舞蹈表演,可突破传统观光模式单一性,让游客于行程中体悟文化滋养;借节庆活动举办的舞蹈表演,能凭节庆聚集效能与文化环境,增强舞蹈传播成效与游客体验感受。这种融合并非单纯“表演堆砌”,而是要依旅游线路主题设定、节庆活动文化底蕴,对舞蹈内容、表演场景、互动方式进行定制化规划,达成“景、舞、人”紧密结合以提高文旅产品独特属性与竞争能力。

拿霍城县果子沟牧场旅游线路与“黑走马”舞蹈结合实践来讲,当地旅游相关部门依果子沟牧场“草原风光加哈萨克族文化”的旅游定位方向,将“黑走马”舞蹈表演融入牧场“草原文化体验游”线路之中。实际开展落实时,旅游线路规划团队同哈萨克族民间艺术工作者协作,在牧场搭建临时草原表演场地,在场地周边放置哈萨克族传统毡房、马鞭、冬不拉等物件,营造出仿佛身临其境的民族文化氛围;游客来到牧场后,先由导游讲解“黑走马”舞蹈与哈萨克族游牧生活内在联系,像舞蹈中矫健骑马动作源于牧民平日放牧场景画面,接着10位哈萨克族民间舞蹈表演者演绎“黑走马”,舞者身着哈萨克族传统皮袍,伴随节奏明快的冬不拉旋律,展示踢腿、转身、耸肩等刚健有力动作,表演期间导游引导游客留意舞蹈动作与游牧生活关联,增进游客对文化的理解认知。在推动节庆活动融合方面,每年夏季霍城县举办薰衣草文化旅游节时,当地组织开展的“民族舞蹈展演”板块,将“黑走马”与其他各类民族舞蹈连贯起来打造专场表演,表演完毕后安排的“游客学跳黑走马”环节,届时有民间技艺传承者在现场向游客传授“黑走马”基础舞蹈步伐,而且游客身着简单的哈萨克族特色服饰参与舞蹈,以此大大增强节庆活动蕴含的文化氛围。

3.3 观众互动与沉浸式体验的设计

观众互动和沉浸式体验的规划设计,重点在于突破传统“演员演出、观众观赏”的单一传播样式,其关键内容是依靠搭建可供参与的场景使观众从“旁观者”变为“参与者”,以强化对舞蹈文化内在意义的领会与认可;从理论层面来讲,互动设计应遵循“低门槛、高参与感”的准则,依据观众年龄大小、文化底子、参与能力的不同设计具备不同难易程度的互动环节,如开展简易的舞蹈动作传授、道具运用感受之类活动;对于沉浸式体验而言,要借助场景打造、

感官触动等手段让观众身处舞蹈所蕴含的文化氛围当中,通过视觉、听觉、触觉等多种感官体会提升对文化的察觉。

以霍城县维吾尔族“麦西来甫”舞蹈相关的观众互动及沉浸式体验设计为例,在当地文化场馆举办“麦西来甫”主题体验活动时,最先着眼于场景打造,将场馆内部打造成维吾尔族传统庭院样式,地上铺彩色地毯,四周挂用艾德莱丝绸制作的挂毯,摆上维吾尔族传统茶具和水果,营造出犹如“家庭聚会”般的温馨感觉。关于互动环节的设计,此活动分成“观赏—学习—共舞”三个阶段,首阶段由维吾尔族民间艺人表演传统“麦西来甫”节目呈现转圈、拍手等关键动作,而且安排主持人讲解各动作包含的文化含义,像拍手动作寓意着对生活的喜悦之情,第二阶段艺人分批次对观众开展基础动作教学,会依老年观众身体状况适当简化转身幅度、针对儿童特点设计趣味性“跺脚拍手”动作以保证各群体能参与,第三阶段艺人与观众围成圆圈跳起“麦西来甫”,活动现场播放《麦西来甫舞曲》,艺人于圆圈中心引领大家跳舞、观众跟着音乐节奏模仿动作,在此过程中穿插“递茶互动”环节,观众于舞蹈间隙互相传递维吾尔族奶茶进一步营造“欢乐聚会”的文化氛围。

3.4 传统舞蹈传承与青年人才培养的联动机制

传统舞蹈传承与青年人才培养的联动机制,对于解决传统舞蹈“后续缺乏足够人才”状况、达成文化代际顺利传递极为关键。从理论而言,该机制需搭建涵盖“传承主体、培养载体、激励机制”三位一体的体系。其中传承主体即民间老艺人,其掌握传统舞蹈技艺与文化内涵,要充分发挥“传帮带”功能;培养载体含学校教育、民间社团、文化机构等多部分,需通过系统安排课程、组织实践活动等为青年人才提供学习与展示平台;激励机制要从物质、精神两层面入手,刺激青年参与传统舞蹈传承工作的积极性,如提供学习补贴、评选优秀传承人等。这种联动并非单一环节简单推进,而是要打通各主体协作渠道,形成“老艺人带徒弟、学

校开课程、社团组实践、机构给扶持”的闭合循环,确保青年人才在学习中既能掌握舞蹈技艺,又能领会文化内涵,最终成长为既懂技艺、有文化素养又愿投身传承事业的新一代传承人。

拿霍城县锡伯族“多火伦阿合苏尔”舞蹈传承与青年人才培养协同实践举例,当地文化相关部门联合锡伯族民间团体、霍城县第二中学打造出的协同机制如下:从传承主体角度,文化部门选出3位精通“多火伦阿合苏尔”传统舞步(如“三步一停”)的锡伯族老艺术家,给予“民间文化传承者”证书及每月生活补助以激励其投身人才培育工作;于培养平台方面,霍城县第二中学将“多火伦阿合苏尔”舞蹈纳入校本课程体系,每周设1节舞蹈课由老艺术家亲自授课,课程内容除舞步传授外还融入锡伯族历史及“贝伦”舞蹈文化等理论知识,像阐释“三步一停”舞步与锡伯族农耕生活“间隔劳作”场景联系;同时,民间团体成立“青年多火伦阿合苏尔舞蹈队伍”,吸收学校学生及社会青年加入,每周组织2次排练活动,老艺术家定时现场指导并带领该舞蹈队伍参加社区文化活动、县级文艺表演等实践活动。

4 结语

本文围绕文旅融合背景下霍城县民族舞蹈展开研究,明确其艺术特征与文化价值,剖析文旅融合带来的影响,并通过实践案例探索出多元发展路径。研究为民族舞蹈活态传承提供支撑,也为民族地区文旅深度融合提供借鉴,未来需持续优化实践模式,推动民族文化与旅游产业协同发展。

参考文献

- [1] 毕思文.文旅融合背景下高校民族民间舞蹈教学解析[J].陕西教育(高教版),2024(4):85-87.
- [2] 邱毅.文旅融合背景下非遗舞蹈的活态传承策略与实践[J].2024(30):7-9.
- [3] 吴婷.文旅结合背景下舞蹈专业实践教学改革与创新[J].活力,2019(21):1.

Research on innovation forms and practices of cultural activities in rural areas in the new era

Huijun Ding

Boluo County Cultural Center, Huizhou, Guangdong, 516100, China

Abstract

This paper addresses the challenges in developing rural cultural activities by proposing four core innovation approaches: 1) Creating integrated online-offline cultural spaces through digital empowerment to transcend time-space constraints and enhance interactivity; 2) Building cross-sector systems combining culture with industry, sports, and education to deeply integrate cultural elements with rural development needs; 3) Empowering farmers through participatory creation to transform them from passive observers into active contributors; 4) Delivering customized services for diverse groups to avoid one-size-fits-all solutions. The paper also outlines practical implementation pathways across five dimensions: policy resource guarantees, multi-stakeholder collaboration, talent development, demand alignment, and feedback optimization.

Keywords

new era; rural areas; mass cultural activities

新时代农村群众文化活动创新形式与实践研究

丁慧君

博罗县文化馆, 中国·广东惠州 516100

摘要

本文以摆脱农村群众文化活动发展困境为出发点, 聚焦活动创新与实践落地, 提出四大核心创新形式: 通过数字化赋能构建“线上+线下”融合的文化场景, 打破时空限制并提升互动性; 依托跨界融合打造“文化+产业”“文化+体育”“文化+教育”多元体系, 实现文化与农村发展实际的深度绑定; 以参与式创作激发农民主体意识, 推动其从“旁观者”转变为“主导者”; 借精准化定制服务不同群体, 化解“一刀切”式供给的弊端。同时, 从政策资源保障、多元主体协同、人才队伍建设、实际需求对接、评价反馈优化五个维度, 构建保障创新落地的实践路径。

关键词

新时代; 农村; 群众文化活动

1 引言

党的二十大报告明确提出“全面推进乡村振兴, 推进城乡融合发展, 畅通城乡要素流动”, 而文化振兴作为乡村振兴的“灵魂”, 是实现农村精神文明与物质文明协调发展的关键支撑。农村群众文化活动作为乡村文化建设的“活载体”, 不仅承担着丰富农民闲暇生活、提升农民文化素养的功能, 更在传承农耕文化、培育乡村文明新风、增强农民归属感与凝聚力方面发挥着不可替代的作用。随着我国城乡二元结构逐步破解、农民生活水平显著提升, 农村群众文化活动的传统形式已难以满足新时代农民多元化、个性化、品质化的精神需求。基于此, 本文将对新时期农村群众文化活动创新形式与实践展开研究。

【作者简介】丁慧君(1993-), 女, 中国广东博罗人, 本科, 助理馆员, 从事群众文化研究。

2 新时代农村群众文化活动的创新形式

2.1 数字化赋能: 打造“线上+线下”融合的文化活动场景

数字化是新时代农村群众文化活动创新的核心驱动力, 通过“数字技术+文化活动”的深度融合, 有效打破时空限制, 显著提升活动的互动性与覆盖面。在搭建线上文化服务平台方面, 通过3D建模、VR技术打造“非遗数字展览”让农民实现“沉浸式”体验地方非遗技艺, 同时开展“农民才艺云直播”鼓励农民借助短视频平台展示歌唱、舞蹈、手工制作等才艺, 进而吸引年轻群体参与; 在优化线下数字化互动场景方面, 可在村级文化礼堂、广场等公共空间设置“数字文化屏”“互动游戏机”等设备, 设计“数字灯谜会”“农耕文化小游戏”等活动。这种“线上+线下”融合的模式, 既能满足农民多样化的参与需求, 又能扩大文化活动的覆盖范围, 让外出务工人员也能远程参与家乡文化建设。

2.2 跨界融合: 构建“文化+产业”“文化+体育”“文化+教育”的活动体系

农村群众文化活动需跳出“纯文化”的局限,与农村产业发展、农民生活需求深度融合,实现“以文化促产业、以产业兴文化”的良性循环。在“文化+产业”维度,可结合地方特色农业产业举办“丰收节”“采摘节”“农产品文化节”等活动,既丰富农民文化生活,又吸引游客参与,带动农产品销售与乡村旅游发展。在“文化+体育”维度,可结合农民的体育需求开展“农民运动会”等活动,如举办“农民趣味运动会”时,既能增强农民体质,又能营造欢乐和谐的乡村氛围。在“文化+教育”维度,可针对农村儿童与青少年开展“乡土文化夏令营”“非遗小传承人”“乡村研学”等活动,既培养农村儿童的乡土情怀,又促进城乡文化交流。

2.3 参与式创作: 激发农民的自主创作与组织意愿

农村群众文化活动的核心是“群众”,只有让农民从“旁观者”转变为“参与者”甚至“主导者”,才能真正提升活动的生命力^[1]。在培育农民文化社团方面,政府可提供资金、场地、培训等支持,鼓励农民自发成立“文艺队”“非遗传承队”“短视频创作队”等社团,让文化活动更贴近农民生活实际;“农民短视频创作队”则可在专业培训后,拍摄、剪辑反映农村美景、美食、民俗的短视频,通过短视频平台传播乡土文化,同时为农村电商发展积累流量。在开展乡土文化共创项目方面,可组织“乡村文化墙绘制”“乡村舞台剧创作”“乡土故事征集”等活动,邀请农民共同参与创作,既美化乡村环境,又让农民在创作过程中加深对本土文化的认知;“乡土故事征集”活动则可邀请农民讲述自己的创业故事、家庭故事、乡村变迁故事,将这些故事整理成册或改编成舞台剧,让农民在故事分享中感受乡村发展成果,增强对家乡的归属感与凝聚力。

2.4 精准化定制: 满足不同群体的差异化需求

农村群众文化活动需打破“一刀切”的供给模式,根据不同年龄、不同职业、不同需求的群体,提供“定制化”活动服务,确保每个群体都能找到符合自身需求的文化活动^[2]。针对老年人,可重点开展“健康养生与怀旧文化活动”,举办“怀旧电影展播”活动,放映《地道战》《朝阳沟》等经典老电影,并搭配“老照片展览”,让老年人在回忆中感受乡村变化,丰富精神生活。针对年轻人,可举办“乡村音乐节”,邀请本土歌手、乐队表演,融入流行音乐与民俗音乐元素,同时设置创业沙龙环节,让年轻人分享返乡创业经验,增强年轻群体对乡村发展的信心。针对儿童,可设计“乡土启蒙与趣味文化活动”,如组织儿童参与“小农夫体验”活动,在田间学习播种、浇水、采摘,了解粮食生产过程,开设“民俗手工课”,教授儿童制作传统手工艺品,让儿童在实践中感受乡土文化的魅力,培养文化认同感。

3 新时代农村群众文化活动创新的实践路径

3.1 强化政策引导与资源保障, 夯实创新基础

政策与资源是农村群众文化活动创新的基础支撑,需从制度与硬件两方面同步发力。在政策引导方面,地方政府需将农村群众文化活动创新纳入乡村振兴整体规划,出台专项政策文件,明确创新发展的目标、任务与各部门责任分工,避免政策碎片化;同时设立“农村文化活动创新专项资金”,对农民文化社团培育、数字化文化项目建设、乡土文化传承等创新项目给予直接资金补贴,降低创新成本,此外还需通过政策引导鼓励社会资本参与,形成“政府主导、社会参与”的资金保障体系。在资源保障方面,需加快推进农村数字化基础设施升级,优先实现5G网络、光纤宽带在行政村的全面覆盖,解决偏远农村网络信号弱的问题;同时对村级文化礼堂进行功能改造,增设数字文化屏、VR设备、多媒体教室等硬件设施,进一步丰富农家书屋的藏书类型,重点增加农业技术指导、儿童绘本、地方民俗文化等贴近农民需求的书籍,为农村群众文化活动创新提供坚实的硬件支撑。

3.2 构建“政府+社会+农民”协同机制, 激发主体活力

多元主体协同参与是提升农村群众文化活动创新效能的关键,需明确各主体角色定位,建立高效协同机制。政府需转变角色定位,从“组织者”转向“引导者”与“服务者”,负责政策制定、资源整合、监督评估,避免“大包大揽”,同时建立“农村文化活动需求调研机制”,通过问卷调查、座谈会、线上反馈等方式定期收集农民需求,确保活动创新贴合农村实际;此外,政府还需搭建“多元主体沟通平台”,如定期召开文化活动协调会,邀请社会力量、农民代表参与,促进信息共享与资源对接。社会力量需拓宽参与渠道,企业可结合自身优势参与文化活动,如电商企业提供数字化培训支持,文旅企业助力农文旅融合活动开展;社会组织可发挥专业优势,如文化类NGO提供活动策划指导,高校可组织大学生志愿者开展文化帮扶;同时,需建立社会力量参与的激励机制,如对贡献突出的企业给予税收优惠、对优秀志愿者给予表彰,提升社会力量参与积极性。农民群体需强化主体地位,通过建立“农民文化议事会”,由村民代表、文化能人、返乡青年组成,负责活动策划、组织与评价,确保农民话语权;推行“农村文化活动积分制”,对参与活动、组织活动、创作文化作品的农民给予积分,积分可兑换生活用品、文化服务,进一步激发农民参与热情。

3.3 加强文化人才队伍建设, 提供智力支撑

文化人才是农村群众文化活动创新的核心动力,需从培育、引进、稳定三个维度构建人才队伍建设体系^[3]。在培育本土文化人才方面,实施“农村文化能人培育计划”,选拔民间艺人、非遗传承人、文艺爱好者等本土人才,开展专业培训,同时授予“村级文化带头人”称号,并给予津贴补

贴,提高本土人才的社会认可度与收入水平;建立“非遗传承人带徒机制”,鼓励非遗传承人收徒传艺,通过“师带徒”模式确保乡土文化后继有人,同时为传承人提供传艺补贴,支持其开展传承活动。在引进专业文化人才方面,通过“人才引进政策”吸引高校文化专业毕业生、城市文化工作者到农村兼职或全职工作,给予住房补贴、薪资优惠、职称评定倾斜等激励措施,解决人才“引得来”的问题;建立“文化专家智库”,邀请文化学者、非遗专家、活动策划师等组成智库,为农村文化活动创新提供理论指导与专业建议,解决人才“用得好”的问题。在稳定志愿者队伍方面,建立“农村文化志愿者长效机制”,与高校、社会组织合作开展“长期志愿者招募”,对志愿者给予服务时长认证、社会实践学分、交通补贴等奖励,解决志愿者“留得住”的问题;设立“志愿者培训体系”,定期开展农村文化知识、活动组织技巧培训,提升志愿者服务能力,确保志愿服务质量。

3.4 推动文化活动与农村实际需求对接,提升实效性

农村群众文化活动创新需紧扣农村实际需求,避免“形式主义”,通过与产业发展、乡村治理的深度融合,提升活动的实用价值。在与产业发展对接方面,需强化“文化+产业”融合,结合地方特色产业设计“产业赋能型”文化活动,将文化活动与农产品销售结合;支持农民文化社团开发文化产品,如非遗手工艺品、乡村文创产品,通过电商平台、文旅景区销售,增加农民收入,实现“文化创新”与“经济增收”双赢;还需将文化活动与农民技能提升结合,如在活动中融入农业技术培训、电商培训,帮助农民提升生产技能,助力乡村产业发展。在与乡村治理对接方面,需将文化活动融入乡村文明建设,如开展“文明家庭评选”“垃圾分类宣传文艺汇演”“孝老爱亲主题活动”,通过文化活动培育乡村新风,引导农民养成良好生活习惯;通过文化活动增强村民的集体意识,提升基层治理效能,实现“文化育人”与“治理增效”的协同。

3.5 完善评价与反馈机制,实现持续优化

科学的评价与反馈机制是农村群众文化活动持续创新的保障,需构建多元评价体系与高效反馈机制。在构建评价体系方面,建立“政府评价+农民评价+专家评价”的三

维评价体系,政府评价侧重政策落实、资金使用、活动覆盖率等量化指标;农民评价侧重活动满意度、参与度、实际获得感,通过问卷调查、满意度测评等方式开展;专家评价侧重活动创新性、文化价值、可持续性,通过实地调研、案例分析等方式进行;评价周期设定为每季度一次,确保及时发现问题。在健全反馈与改进机制方面,建立“农村文化活动反馈平台”,线上通过微信公众号、小程序开设反馈通道,线下在村级文化礼堂设置意见箱,方便农民随时反馈意见;对评价中发现的问题,形成“问题清单+整改方案”,明确整改时限与责任主体,如针对“活动参与率低”的问题,组织农民代表座谈分析原因,调整活动形式;定期向农民公示整改情况,接受农民监督,形成“评价—反馈—整改—再评价”的闭环,推动农村群众文化活动持续优化。

4 结语

本文系统梳理了新时代农村群众文化活动的创新方向与实践路径,既回应了传统活动面临的形式单一、内容脱离需求等现实问题,通过数字化、跨界化等创新设计,为农村文化活动注入了新活力。文中提出的四大创新形式,本质是通过重构活动场景、整合资源要素、强化主体参与,实现农村文化活动从“被动供给”向“主动创造”的转变;而政策保障、人才建设等实践路径,则为创新形式的落地提供了系统性支撑,确保文化活动既能丰富农民精神生活,又能服务于产业发展与乡村治理。需注意的是,我国农村地域辽阔,不同地区在产业基础、文化底蕴、数字化水平上存在显著差异,后续实践中需避免“模式套用”,应结合本地特色调整方案。相信通过不断优化创新与实践,农村群众文化活动将成为激活乡村活力、凝聚农民共识的重要载体,为乡村文化振兴与共同富裕目标的实现提供更坚实的文化支撑。

参考文献

- [1] 龚朔.新媒体时代群众文化活动的开展路径研究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2025(6):099-102.
- [2] 石林梅.新时期群众文化活动组织策划的创新策略[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2025(2):143-146.
- [3] 徐永,徐剑泽.新时代群众文化艺术活动开展路径浅析[J].海外文摘,2025(2):0041-0043.

The Institutional Breakthrough and Historical Dilemma of Talented Women: A Deep Mechanism Analysis of Tan Chun's Reform in Dream of the Red Chamber

Ying Chen Shaoshan Song

Yang County Party School of Hanzhong, Hanzhong, Shaanxi, 723300, China

Abstract

This paper focuses on Jia Tanchun, a concubine-born woman in the Red Chamber, and her economic reform initiatives within the Rongguo Mansion. Through the dual perspectives of institutional economics and historical sociology, it deeply analyzes the institutional rationality and identity dilemmas behind her 'opening sources and saving expenses' measures. The study shows that Tanchun's contract system reform, although innovative in reducing transaction costs and improving resource efficiency, was doomed to fail due to being entangled in the 'structural violence' of the patriarchal hierarchical system. Her tragic breakthrough reveals that under the irreversible historical dilemma of feudal entropy increase, any local improvement cannot save the fate of systemic collapse. The image of Tanchun thus becomes a unique lens for observing the institutional rigidity and cultural dilemmas of late traditional Chinese society.

Keywords

Jia Tanchun; Dream of the Red Chamber; institutional breakthrough; concubine-born status; patriarchal system; historical dilemma.

庶出才女的制度突围与历史困局：《红楼梦》中探春改革的深层机制解析

陈莹 宋韶山

陕西省汉中市洋县县委党校，中国·陕西汉中 723300

摘要

本文聚焦《红楼梦》中贾探春这一庶出身份女子在荣国府中发起的经济改革实践。通过制度经济学与历史社会学的双重视角，深入解析其“开源节流”措施背后的制度理性与身份困境。研究表明，探春的承包制改革虽具有降低交易成本、提升资源效率的制度创新意义，却因深陷宗法等级制度的“结构性暴力”而注定夭折。其悲剧性突围揭示了在封建制度熵增不可逆的历史困局下，任何局部改良都无法挽救系统性崩溃的命运。探春形象由此成为观察中国传统社会晚期制度僵化与文化困境的独特棱镜。

关键词

贾探春；红楼梦；制度突围；庶出身份；宗法制度；历史困局

1 引言

《红楼梦》以其百科全书式的气魄，为后世展开了一幅封建末世的社会全景图。在众多璀璨如星辰的人物中，贾府三小姐探春以其“才自精明志自高”的卓然风骨与锐意改革的实践，成为穿透文本表层、直抵制度内核的关键人物。尤为特殊的是其“庶出”身份——这一先赋性制度标签如影随形，既形塑了她强烈的自尊与超越意识，也为其人生轨迹与改革事业预设了难以逾越的鸿沟。当荣国府这座大厦在蛀蚀中摇摇欲坠之际，探春以其庶女之身，短暂执掌家政，展开

了一场以“兴利除宿弊”为核心的制度突围。这场改革，远非简单的“理家”行为，其背后蕴含的深层机制，是个人在强大制度结构中的挣扎与博弈，是制度理性与历史惰性的激烈碰撞，更是对封建末世系统性困局的深刻隐喻。

2 荆棘王冠：庶出身份的制度烙印与突围动能

在宗法礼制森严的贾府，探春的“庶出”身份如同一个深刻的制度性烙印，既是一种结构性压制，又奇特地转化为其锐意改革的深层动能。

宗法等级的结构性暴力：在“妻妾嫡庶”分明的制度框架下，庶出子女在继承权、社会地位乃至婚配价值上均处于劣势。赵姨娘的存在，更成为探春挥之不去的“身份焦虑”

【作者简介】陈莹（1983-），女，中国陕西汉中人，本科，讲师，从事文学和党建研究。

来源。她必须通过激烈的“切割”（如只认王夫人为母，不认赵国基为舅）来维护其“主子”身份的合法性，这种切割本身即是对制度压迫的无奈妥协与策略性反抗。如第五十五回王熙凤对平儿所言：“好，好，好，好个三姑娘！我说她不错。只可惜她命薄，没托生在太太肚里。”一语道破制度性不公。

自卑与超越：身份焦虑转化的改革驱动力：正是这种挥之不去的身份焦虑与制度性屈辱感，内化为探春强烈的自尊心与“争胜”意识。她以远超常人的才干（书法、诗才、理政之能）作为自我确证的武器，试图在价值层面超越身份的桎梏。当家政理政的机会，对她而言是突破庶出身份限制、证明自身价值的宝贵舞台。其改革中展现的果决、理性乃至某种“冷酷”（如驳回生母赵姨娘不合理要求），皆可视为对制度不公的一种矫枉过正的补偿与宣战。

制度缝隙中的能动性：探春的突围，并非全然的被动挣扎。她敏锐地利用了宗法制度本身的复杂性与权力运行的缝隙。作为“未出阁的小姐”主理家务，其身份在“主子”范畴内具有一定模糊性与临时性，这反而赋予了她比王熙凤（受制于邢夫人等长辈）更少的掣肘，使其能相对超脱于盘根错节的利益网络之外，展现出更为纯粹的“制度理性”。

3 理性之光：探春改革中的制度创新与效率逻辑

探春短暂的理政时期，其核心举措是以大观园承包制为核心的“开源节流”方案。这一方案，蕴含着超越时代的制度理性与效率追求。

“兴利除宿弊”：改革纲领的制度理性：探春改革的核心逻辑是“节流”（裁汰重复冗余开支、严控账目）与“开源”（盘活闲置资源，创造新收益）。这直指贾府管理中的核心顽疾：交易成本高昂、资源浪费严重、激励机制缺失。其目标明确指向提升组织运行效率与资源利用效率，具有清晰的制度理性色彩。

大观园承包制：一项降低交易成本的制度创新：这是探春最具标志性的改革创举。

产权（使用权）的有限明晰化：将园中花木、田地等分派给“本分老成能知园圃之事”的婆子们承包经营，明确其收益权（“不用交租纳税，只问她们一年可以孝敬些什么”），这实质上是部分资源的使用权与收益权有限度地向下转移。

激励机制的引入：“使之以权，动之以利”，承包者自负盈亏，其个人收益直接与经营效果挂钩。这极大地激发了生产者的积极性，解决了原有“大锅饭”体制下普遍存在的“磨洋工”和“公地悲剧”问题。

交易成本的大幅降低：原有管理模式需要多层级的监督、核算与分配（“买办”等中间环节），信息不对称严重，

监督成本极高。承包制简化了管理链条，将大量监督、计量成本内部化于承包者自身，显著降低了组织内部的交易成本。探春言：“一则园子有专定之人修理花木，自然一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不至作践，白辜负了东西；三则老妈妈们也可借此小补，不枉成年家在园中辛苦；四则也可省了这些花儿匠、山子匠并打扫人等的工费。”此论清晰体现了其对成本-收益的精确计算。

“除宿弊”：对非正式规则的挑战：探春坚决驳回生母赵姨娘为兄弟赵国基多争丧葬银的无理要求，并依据旧例严格执行标准。此举意义重大，它挑战的是贾府内部根深蒂固的“情大于理”、“关系大于规则”的非正式制度（潜规则）。她试图以成例（旧制度）为武器，重建制度的刚性约束，遏制基于血缘、人情关系的制度套利行为，维护管理规则的权威性。

4 无形高墙：宗法制度的结构性反制与改革夭折

探春的改革蓝图虽闪耀着理性之光，却如同投入深潭的石子，激起的涟漪迅速被强大的制度惯性所吞没。其失败并非源于个人能力的不足，而是深植于封建宗法制度本身无法克服的结构性矛盾。

权力来源的依附性与不稳定性：探春的理政权力，完全来源于更高权威（王夫人）的临时性授予。这种授权本身是宗法制度下“男主外，女主内”框架的延伸，具有极大的随意性和不稳定性。一旦王夫人收回成命（如凤姐身体好转），或更高权威（贾母、贾政）有不同意见，探春的权力基础瞬间崩塌。其改革缺乏独立、稳固的制度化权力保障。第五十五回凤姐对平儿说：“如今嘱咐你：她虽是姑娘家，心里却事明白，不过是言语谨慎；她又比我知书识字，更利害一层了。如今俗语‘擒贼必先擒王’，她如今要作法开端，一定是先拿我开端。倘或她要驳我的事，你可别分辩，你只越恭敬，越说驳的是才好。”这既是对探春能力的认可，也暗示了权力格局的复杂与潜在的冲突。

利益集团的阻挠与制度套利：探春的改革触动了盘踞在旧制度中的既得利益集团（如买办、账房、各房管事媳妇，甚至包括其生母赵姨娘）。这些集团早已在旧制度的缝隙中建立起稳固的利益链条和生存模式（如吃回扣、虚报冒领、人情请托）。承包制压缩了他们的寻租空间，“除宿弊”挑战了他们赖以生存的潜规则。他们或阳奉阴违，或利用宗法网络（如赵姨娘的哭闹）进行反扑，构成强大的改革阻力。

“庶出”身份的制度性天花板：无论探春如何努力切割、如何展示才干，其庶出身份始终是横亘在她面前的一道无法逾越的制度性壁垒。这决定了：

权威的天然削弱：在森严的等级观念下，其命令的效力天然受到质疑（如李纨的“菩萨”态度，仆妇们的观望）。

道德资源的匮乏：当她触及核心利益（如驳回赵姨娘）时，其行为极易被解读为“不孝”、“刻薄”，使其在道德舆论场中陷入被动，削弱改革正当性。

终极归宿的限制：其人生的终极归宿（远嫁）早已被制度预设，决定了其改革只能是短暂插曲，无法获得长期实践与巩固深化的可能。其远嫁海疆，本身也是家族在制度框架下对“庶女”资源进行的一次利益最大化的交换。

“补天”理想的虚幻性与制度熵增：探春的改革动机深处，仍是对“祖宗基业”的维护（“我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我一番道理”）。其本质是“补天”——在现有制度框架内进行修补，而非颠覆。然而，贾府（及其代表的封建制度）的衰败是系统性的“熵增”过程：人口膨胀、奢靡无度、道德沦丧、后继无人、外部环境恶化（如宫廷政治牵连）。探春的局部性、技术性改良，如杯水车薪，无力扭转整个系统加速滑向崩溃的总趋势。制度本身的巨大惰性与历史积弊，是其理性设计无法撼动的。

5 远嫁与余响：个体突围的悲壮与历史困局的昭示

探春的改革如昙花一现，其个人命运以远嫁海疆告终。这双重结局，具有深刻的象征意义和理论内涵。

“制度套利者”的悲壮与无奈：探春可被视为封建制度内部一个清醒的“制度套利者”。她敏锐地发现了制度运行的低效与漏洞，并试图利用有限的身份空间（小姐理家）和制度工具（旧例），进行理性的制度创新（承包制）以提升效率。然而，其“套利”行为本身，最终无法突破制度为其设定的终极边界（庶女身份、性别角色）。其远嫁，是制度对其个体能量的一次成功“收编”与“转移”，将其潜在的变革动能消解在既定的婚姻轨道上。她的清醒（如抄检大观园时的悲愤预言）、她的努力、她的失败，共同构成一曲庶出才女在制度铁幕下悲壮突围的挽歌。

贾府倾覆：探春预言的验证与历史困局的终极呈现：探春在抄检大观园时发出了“可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，这是古人曾说的‘百足之虫，死而不僵’，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地”的警世之言。这精准预言了贾府败亡的内在逻辑——制度性的腐败与内耗是崩溃的主因。贾府最终的抄家没落，以最惨烈的方式验证了探春的洞见，也宣告了任何基于该制度框架内的修补（无论是王熙凤的严刑峻法还是探春的理性改良）在系统性历史困局面前的彻底无效。这不仅是贾府的悲剧，更是整个封建制度在晚期无法克服自身矛盾、陷入历史性困局的缩影。

6 “历史困局”的理论意涵：探春的困境揭示了一种“历史困局”的存在：

制度僵化与路径依赖：成熟的制度（如宗法制、封建经济）形成强大的路径依赖，任何实质性变革都面临高昂成本与既得利益集团的殊死抵抗。

局部改良的失效：在系统性危机（熵增）面前，局限于技术层面、经济层面的局部改良无法触及根本矛盾（如权力结构、意识形态），注定徒劳。

个体理性的限度：即使是最具洞察力与行动力的个体（如探春），其理性设计与能动性在强大的制度结构与历史潮流面前，也显得渺小而脆弱。

突围的代价与宿命：个体突围往往以悲剧告终（如远嫁），或只能以脱离原有系统（如宝玉出家）为代价，而无法在系统内部实现制度重生。

7 结语

贾探春在荣国府舞台上的短暂改革实践，是一场在多重制度枷锁（庶出身份、性别限制、宗法等级）下的悲壮突围。她的“开源节流”方案，特别是大观园承包制，闪耀着超越时代的制度理性光辉，体现了对降低交易成本、提升资源效率的深刻理解，堪称一次重要的制度创新尝试。然而，这场以“补天”为初衷的理性改良，最终在宗法制度的结构性反制（权力依附性、既得利益集团阻挠、庶出身份天花板）和封建末世系统性“熵增”不可逆的历史困局面前，不可避免地走向了夭折。其个人命运以远嫁收场，更是制度对个体能量进行“收编”与“转移”的经典体现。

探春的形象，因其庶出的特殊身份而更具穿透力。她如同一枚棱镜，折射出封建制度晚期运行的内在逻辑、深刻矛盾与无法逃脱的历史宿命。其改革历程深刻揭示了：在旧制度内部，即使是最具理性光辉与务实精神的局部改良，也无法克服制度本身的刚性束缚与历史积弊；个体在结构性暴力下的突围，纵然闪耀着智慧与勇气的光芒，其结局也往往是悲怆而徒劳的。探春的“才”与“志”，她的洞见与她的无力，共同谱写了一曲回荡在历史长廊中的哀歌，警示着后人关于制度僵化、路径依赖与系统性困局的永恒命题。她的故事，不仅属于《红楼梦》，更属于所有在历史巨轮下思考制度变迁与个体命运的沉思者。在探春远嫁的帆影里，我们看到的不仅是一个才女的消逝，更是一个时代在自我救赎无望后，缓缓沉入历史深海的苍茫背影。

参考文献

- [1] 曹雪芹.红楼梦【M】.人民文学出版社.
- [2] 王昆仑.红楼梦人物论【M】北京出版社.2004.
- [3] 杜志军.大观园兴衰与贾府经济【J】.红楼梦学刊, 2001(02).

Analysis of the practice path of rural mass cultural work from the perspective of mass leading

Guli Mila·Hazai zi

Bali Bagai Township, Altay City, Xinjiang Bali Bagai Township Public Cultural Service Center, Bali Bagai Township, Altay, Xinjiang, 836500, China

Abstract

In the context of the new era, with rapid social development and growing spiritual-cultural demands, public cultural activities have become increasingly diverse. However, the traditional government-driven model is shifting toward a community-led approach due to its inability to meet current needs. As communities actively participate in designing, organizing, and disseminating cultural programs, this gradual transition has not only significantly improved the precision and vitality of rural cultural services but also laid a solid foundation for the sustainable development of rural cultural systems. Drawing on recent theoretical research and practical experiences, this paper analyzes the characteristics and implementation pathways of community-led rural cultural initiatives, contributing to the vigorous development of grassroots cultural activities in rural areas.

Keywords

community-led; perspective; rural cultural work; characteristics; implementation pathways; analysis

群众主导视角下乡村群众文化工作的实践路径分析

古丽米拉·哈再孜

新疆阿勒泰市巴里巴盖乡人民政府 巴里巴盖乡公共文化服务中心, 中国·新疆 阿勒泰 836500

摘要

在新时代的背景下,随着社会快速发展和精神文化需求的日益增长,群众文化也越来越丰富,但传统以政府推动为主的模式因难以满足当前需求而朝着群众主导转变。群众自主地参与文化活动的参与、组织和传播之中,这种逐渐地占据主体地位的变化在切实提升乡村文化服务精准性及生命力同时,更为乡村公共文化体系长效发展打下了坚实的基础。有鉴于此,本文结合近年来相关理论研究及实践,围绕群众主导视角下的乡村群众文化工作特点以及实践路径展开分析,推动乡村群众文化蓬勃发展贡献自己绵薄之力。

关键词

群众主导; 视角; 乡村群众文化工作; 特点; 实践路径; 分析

1 引言

乡村作为连接城市与农村的重要桥梁,其文化工作的开展不仅关乎基层群众的文化素养提升,更关乎国家文化战略的深入实施。在这种情况下怎样发挥群众的主体作用使文化活动做到“群众自定主题、自我组织、自我管理”是现阶段当前村级文化建设的一个重要内容。

2 群众主导视角下乡村群众文化工作特点

从群众主导的角度来看,乡村群众文化工作有这样几个特点:一是自主性增强。比如由群众自组织、自管理的文化活动,由他们自发组成的广场舞队伍、才艺兴趣小组等根据自身需要去排练节目,此类文化活动更加接近群众并具有

持续性;二是多元化。群众主导视角下,乡村群众文化活动内容上有传统节日、习俗与新风及其结合,而活动形式则歌舞、书法、手工艺品等艺术,展现了文化活动的多元化;三是具有很强的互动性。群众主导视角下,乡村群众文化人们参与性普遍较高,这使其有较强的交流性。开展活动的过程中不仅能够促进乡邻之间互相交流合作,也有助于增强乡村的社会凝聚力、归属感;四是骨干带动效应显著。群众文化骨干通常是文化活动组织者,如民间艺人、非遗传承人、退休人员,也要关注弱势群体,弱势群体不光是残疾人还有服务四老人员、孤寡老人、退伍军人家属、特困家属以及爱好者等,他们在组织和传播过程中发挥着带头的作用。由上述特点来看,乡村群众文化工作中群众主导是一种充分调动主体积极主动性的且有助于增强文化活动生命力和广度的重要模式^[1]。

【作者简介】古丽米拉·哈再孜(1983-),女,哈萨克族,本科,馆员,中国新疆阿勒泰人,从事群众文化发展研究。

3 群众主导视角下乡村群众文化工作的实践路径

3.1 健全基层文化设施建设与使用机制

健全基层文化设施建设与使用机制要以群众为主导,从制度层面加以谋划。一是就设施而言,坚持功能性复合化。在文化馆、村级综合文化服务中心内合理划分出功能独立的用房,除常设活动室、舞蹈厅、阅览室等普通功能用房,其余房间则改造成兼具开放性和灵活性的工艺体验室、多功能展览展示室等。同时对于音响、灯光等硬件设备的选择上则应该注意便捷性、使用年限长以及与现有设备及软件匹配度。二是共建共管,文化馆可以充分利用好已有的文化志愿者协会等群众性组织发挥两者优势开展协同治理。具体操作上建议采取轮值管理+责任分区制,同时把包括设施日常维护、卫生清洁、物资保管等工作纳入议事日程并确定相关规章制度和操作规程。三是场地的使用,文化馆须根据关规范制定预约和审批制度,同时实行书面申请、时间排期以及使用反馈闭环机制。针对场地使用申请上优先照顾公益性、常态性的群众文化活动需求,并实施场地公开排期表以确保其公平性^[2]。四是资源的调配,文化馆应在该环节工作紧紧围绕着群众需求主旨实行定期巡回支援与临时调剂结合的资源供给机制,定期各乡村群众文化活动开展调配包括舞美器材、演出服装、主题展览资料等物资,同时做好出入库台账登记,以保证乡村群众文化活动的开展能长期拥有稳定的物资保障^[3]。

3.2 构建群众文化骨干培育与传承机制

基于群众主导视角下乡村群众文化工作实践中还应以体系化、规范化及可持续原则构建群众文化骨干培育与传承机制,具体实施上:一是实行分类培养体系,即文化馆在群众文化骨干中按类别分组建设培育载体。如以乡村文化活动组织运行架构为依托把群众文化骨干划分为组织型、艺术型、宣传型,并据此采取分类培养教学方式。比如组织型骨干,可设活动统筹、经费管理、群众调度等培训单元;艺术型骨干,可设合唱训练剧目编排、舞台调度、表演技巧等针对性的专项训练;而宣传型骨干,则设文化策划、文稿撰写、群众动员等培训课程。二是实行常态培训与提升能力机制。各地文化馆应落实常态化培训工作,除定期开展专题培训班以及组织乡村间交流观摩会外,还应不定期邀请文化干部、文艺团体骨干或专家举办专题讲座,以进一步提升群众文化骨干如节目创编、舞台调度、组织协同等能力。三是传承方式上探索“师带徒”制度。文化馆协助群众文化骨干与该项文化活动青年爱好者建立结对学习关系,并帮助他们建立学习周期和考核标准,同时再通过定期性成果汇报及参与现场表演形式,实现文化活动技艺动作、表演规程及活动规程等规范化传承。四是激励和保障规范性。文化馆须采取分级的荣誉体系和实践激励机制,针对在培养与传承方面表现

突出的群众文化骨干给予如年度评优、推荐外演、专项经费等不同级别的奖励,以推动乡村群众文化活动蓬勃发展。五是资源共享及跨区域协作。文化馆应就本地区乡村构建起群众文化骨干信息库以及互动交流机制,一方面能让文化馆准确掌握其的基本信息、特长及培训需求,另一方面则借助于跨乡村交流学习到更多优秀的文化活动技艺、组织协同方法等,从而推动乡村群众文化活动长效发展^[4-5]。

3.3 完善群众性文化活动组织

乡村群众文化工作要重点加强群众性文化活动组织建设,通过发挥群众主体作用,把活动策划、演出安排、节目创意等工作向农牧民开放,使群众有更多的机会参加组织和实施活动,在参与过程中承担更多的组织执行职能,实现由群众自己组织开展群众文化工作的基层群众自治组织形式^[6-7]。

一是可以在年度或者季度计划里结合基层文化活动,比如“金山之夏”、农牧民文化活动周、文化进万家、群众村晚、农牧民文艺汇演、元旦、春节、元宵节走方队活动、节日节点活动、我们的节日一冬至、端午、纳吾尔孜节、国际三八妇女节、五四青年节、六一儿童节、七一建党、八一建军、9月开学典礼、国庆节、重阳节、文化大院展览、文化下乡等综合性文化活动,能够根据民俗表演、民间舞蹈及手工艺展示等内容安排不同场次的演出,村民们可以在台上表演、节目编排,也可以在台下做参与和互动的主体,使活动更具有参与感和可操作性。并且还可结合本地特有的等节日节庆时间,与爱国主义教育相融汇,借助当地民间手工艺展示等活动载体,举办爱国主义教育、中华优秀传统文化展示活动。二是定期组织书法、美术、摄影、读书分享会、兴趣小组培训班,包含舞蹈、音乐、手工艺等各种形式,形成适合各个年龄、各个兴趣群体都能参与的平台。这有利于满足农民多层次多样化文化生活需求,促进纵向和横向发展型的人文交流沟通,是建设乡村文化网的有效措施之一。例如:书画兴趣小组可以定期开展书画作品创作和展出活动,居民通过学习和交流提升书画技能,在欣赏作品的同时互相评议以及讲座相互促进农牧民文化沟通;舞蹈和音乐培训班可以结合节日多开展活动,文化下乡、全民参与,群众亲自上演节目等活动,让年轻人和小朋友们有更广阔的舞台练习的机会,并积累组织和演出经验;通过数字平台开展文艺直播、网上展览和网络培训,让一些不能到达现场的群众可以通过云端参加文化体验,搭建起线上线下的双向互通渠道。同时可以在上网平台推送演出节目、活动预告等信息,让用户提前了解相关活动信息,并为他们提供报名的入口,既有利于群众参与度的提高,也有利于在网上的搜集群众对各项活动的意见反馈,作为下一步工作的数据支撑。通过这样的多形式多渠道多层次组织开展群众性文化活动,构建覆盖面广,项目丰富,群众参与性强的基层文化生态,使乡村文化建设走向常规化,品牌化和专业化^[8]。

3.4 推动群众文化长效运行与评估机制

文化馆若想形成科学、规范、可行的群众文化长效运行与评估工作机制必须从基层文化治理的角度去探索。一是建立群众文化活动备案制,以乡村文化站设立统一窗口将当地群众自发组织开展的文艺汇演、节庆活动、民俗展示等内容全面纳入群众文化服务活动范畴予以登记并详细记录每场活动的时间、地点、人数、费用、安全等各方面的资料,同时做好全程跟踪和有效归档,从而使所有群众文化活动都具有可追溯性和长期性。二是坚持群众合唱训练与政府指导相统一的工作方式,具体表现为由文化馆主导政策引领、场所给付、经费补助以及相关物资调配等方面的工作,而由村民代表、文艺骨干和各基层文化团队等通过议事机制实施方案制定、负责组织联络、现场管控等工作,最终确保政府资源供给和群众自身能动性的有效链接^[9-10]。三是制定完善的群众文化活动评估机制,以量化指标为依据细化乡村群众文化活动成效评价,具体以参与人次、活动频率、满意度、覆盖面、组织效率、传承效果等指标,通过问卷、访谈、现场考察或者聘请第三方机构等科学准确评估乡村群众文化活动成效。四是合理应用评估结果。可以构建起即时调整与年度总结双轨并行的机制,其中即时调整注重结合各阶段反馈来快速调整、修正节目编排、宣传途径以及场地布置等工作;年度总结主要是采取汇总数据以及案例分析的方式给次年文化工作的开展提供有效指导。通过该种反馈闭环,可以让文化馆在第一时间了解到基层文化需求的变动,并及时调整方案,以保证文化服务高度契合群众的文化生活水平。

4 结语

综上所述,群众主导是乡村群众文化工作的根本性发展方向,因此各地文化馆要完善阵地建设、培育并传承好文

化骨干、优化活动机制、挖掘本土资源以及建立长效运行机制,在推动基层群众文化服务体系扎实建设的同时,让乡村基层文化工作紧紧围绕着群众主导这一核心不断激发人民群众创造活力与参与度,最终增强基层文化认同感以及凝聚力。今后,乡村群众文化工作还应把群众主导置于制度设计和实践操作全过程,从而不断开创基层文化事业发展的新局面,助力乡村社会发展进步。

参考文献

- [1] 朱原原.新时代下群众文化活动创新发展的实践路径探索[J].数码精品世界,2023:499.
- [2] 张雨萌,王金伟.新时代乡村治理进程中群众路线的实践路径[J].秘书,2024(4):49-58.
- [3] 敖永杰.浅谈基层文化馆加强群众文化辅导工作的创新路径[J].中国民族博览,2024(4):58-60.
- [4] 李桂峰.文化自信视域下基层群众文化建设对乡镇治理的作用[J].民风,2024(5):0037-0039.
- [5] 林玲.群众文化助推文旅融合发展的实践路径探索[J].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2024(7):0139-0141.
- [6] 胡海娣.基层文化馆加强群众文化辅导工作的实践路径分析[J].参花(下),2023,(10):113-115.
- [7] 李维忠.群众文化辅导工作的深入实践探讨[J].山西青年,2020,(11):200+202.
- [8] 贺添.基层文化馆群众文化工作的创新路径[J].新传奇,2025,(24):122-124.
- [9] 赵琰.新形势下的文化馆群众文化辅导工作路径探索[J].参花(上),2023,(05):116-118.
- [10] 张静.文化馆在群众文化辅导工作中的问题及对策探讨[J].参花(下),2016,(05):132.

Women and Motherhood under the Gaze of Patriarchal Society--The Story of “Killing Son to Punish Husband” in Medea and Its Realistic Significance

Ya yu ge Shen

College of History and Politics Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550025, China

Abstract

Throughout the history of patriarchal societies, women's roles have been marginalized and stereotyped. However, Medea in ancient Greek mythology, through her violent act of “killing her son to punish her husband,” reveals female resistance and the erosion of maternal identity under patriarchal gaze. This paper aims to deeply analyze the complex implications behind Medea's “son-killing” act, examining gender roles and power dynamics within patriarchal systems, the fragmentation between maternal identity and femininity, and the significance of this behavior. By synthesizing historical records, original Greek mythological texts, and literature on Medea, this study explores the causes of such actions within patriarchal contexts and their crucial implications for contemporary society's understanding of women's status, gender equality, and social justice.

Keywords

Ancient Greek mythology; tragedy; myth; Medea

父权社会凝视下的女性与母性——《美狄亚》故事中“杀子惩夫”及其现实意义

沈雅玉格

贵州师范大学历史与政治学院, 中国·贵州 贵阳 550025

摘要

在父权社会的历史长河中, 女性角色往往被边缘化和刻板化。然而, 古希腊神话中的美狄亚, 以其激烈的“杀子惩夫”行为, 展现了父权视角凝视下的女性反抗与母性消退。本文旨在深入剖析古希腊神话中美狄亚“杀子惩夫”行为背后的复杂内涵, 从父权社会下的性别角色与权力关系、母性与女性的割裂以及该行为的意义等方面展开论述。通过对相关史料、古希腊神话原文及美狄亚主题文献的综合引用, 探讨这一行为在父权社会背景下的成因及其对当代社会理解女性地位、性别平等和社会正义等问题的重要启示。

关键词

古希腊神话; 悲剧; 神话; 美狄亚

1 引言

古希腊神话作为西方文明的重要遗产, 蕴藏着深远的文化、社会与人性内涵。其中, 美狄亚的传说始终备受学界关注, 尤其她那极具震撼性的“杀子复仇”行为, 不断引发对父权社会中女性地位、身份与反抗方式的深层思考。在传统叙事中, 美狄亚被同时塑造为勇敢追爱、打破桎梏的女性, 以及因遭遇背叛而残忍弑子的母亲。剧作家欧里庇得斯虽身处高度父权化的古希腊社会, 却展现出对女性情感异常的洞察与共情。他在《美狄亚》一剧中不仅首开希腊文学先河,

将女性议题推向核心, 深入刻画其心理世界, 批判由性别不平等导致的家庭悲剧, 亦对当时男性的失德行为予以尖锐讽刺。

然而, 在肯定欧里庇得斯揭示女性困境的同时, 也应清醒认识到: 《美狄亚》终究是一部由男性书写、并于父权语境下完成的女性悲剧。这种男性视角下的女性“发现”, 实则割裂了女性身份中的“女性特质”与“母性特质”。因此, 本文认为, 美狄亚在试图摧毁父权结构的同时, 亦牺牲了母系谱系中的自我主体。

2 父权社会下的性别角色与权力关系

2.1 古希腊社会的性别观念

在古希腊社会, 性别观念深受传统习俗和宗教信仰的

【作者简介】沈雅玉格(2003-), 女, 中国贵州贵阳人, 在读本科, 从事历史学研究。

影响。从《神谱》中赫西俄德的描述可知,男性被视为“原生”的存在,而女性则被认为是由工匠之神赫菲斯托斯用粘土塑造的,这种观念暗示了女性在起源上的次等性^[1]。在当时的社会语境下,男性将对凡间众生的称谓从“anthropoi”(人们)改为“andres”(男人),直接将女性排除在外。法国女性学者妮可·洛萝在其著作《哀悼的母亲》中深刻探讨了古希腊城邦对孕产妇过度行为的担忧,她指出,古希腊葬礼立法对悲伤母亲的痛苦不予承认,这种立法反映了对被亚该亚希腊人摧毁的母系社会的深层恐惧^[2]。当时的男人认为一切悲剧的源头都是女性。在父权制的压迫下,女性被剥夺了话语权和权力,她们的社会角色和地位也被男性所界定。洛萝强调,在那个时代,女性被描绘为依靠诡计而生活的存在。

2.2 《美狄亚》中的性别权力体现

旧石器时代,男女在生产活动中的角色相对平等,女性因生育角色而受到尊崇,“母神”崇拜现象较为普遍^[3]。然而,随着时间推移,男性在生产中的作用日益凸显,特别是在农业和畜牧业发展过程中,男性逐渐掌握了更多的生产资料和社会资源,妇女地位逐渐衰落。在这一过程中,父权制通过一系列制度、习俗和文化观念得以巩固^[4]。

美狄亚的故事深刻揭示了父权社会中性别权力的不平衡。美狄亚原本是科尔基斯公主,她拥有非凡的魔法能力和坚定的意志。然而,在与伊阿宋的婚姻关系中,她却处于从属地位。伊阿宋在追求金羊毛的过程中借助美狄亚的力量获得成功,但在婚后却背叛了她,另娶他人。美狄亚在面对丈夫的背叛时,她的反抗行为虽然激烈,但也反映出她在父权制下的无助。她的“杀子惩夫”行为,从社会结构层面来看,是对父权、夫权的极端反抗,是女性在无法通过正常途径维护自身权益时的一种绝望之举^[5]。正如欧里庇得斯在《美狄亚》中所展现的,美狄亚在剧中的台词充满了对命运不公的控诉,她意识到自己在父权社会中的困境,却无力改变,只能以一种极端的方式来表达自己的愤怒和反抗。美狄亚的这种敢于争取自由平等、追求个性解放的勇气和行为正表现了女性自我意识的觉醒。在剧中,美狄亚生活的时代,正是古希腊奴隶主民主制由盛而衰的时期,传统的宗教观念和道德标准正在瓦解,男权主义不断发展,妇女的地位日益低下。因此,美狄亚的形象和行为不仅是对个人命运的抗争,也是对整个父权制社会的挑战和反思。

3 父权社会中的母性与女性

3.1 女性角色的双重定位

在探讨美狄亚“杀子惩夫”的行为时,我们不可避免地要深入分析古希腊社会对女性角色的定位以及美狄亚行为背后的深层含义。美狄亚的形象超越了善恶,成为了父权制下被击败的女性元素的象征。希腊学者马勒维齐斯进一步阐释,美狄亚神话中被压抑的女性元素以两种形式回归无意识:浪漫的理想和神奇的、破坏性的元素,这在美狄亚情妇

与女巫的双重身份中得到了体现。在父权社会中,女性的价值被限定在繁衍后代上,这一点在古希腊神话中得到了深刻的体现。《美狄亚》中所述:“如果有另一种生育方式,那么,女人就可以不存在,我们男人也就不至于痛苦。”^[6]赫拉作为婚姻和生育女神,象征着女性在家庭中的母性职责^[7],这反映了当时社会对女性角色的狭隘认识,将女性的存在价值仅仅与生育能力挂钩,而忽视了女性作为个体的多样性和复杂性。在这种社会背景下,女性被赋予了双重角色:一方面,她们被视为诡计多端的存在,如潘多拉的形象被描绘为给人类带来灾难的女性,暗示了女性的不可信性^[8];另一方面,她们又被期望展现出母性的光辉形象,以满足社会对繁衍后代的需求。这种矛盾的角色定位,使得女性在父权社会中处于一种被撕裂的状态。西蒙娜·德·波伏娃在《第二性》中所指出的:“女人不是生下来就是女人,而是后来才变成女人。”^[9]这句话揭示了女性性别特质是如何在父权制社会下被塑造的。

3.2 美狄亚行为中女性与母性的分裂

探讨美狄亚行为中女性与母性的分裂,需结合文化与社会因素。其“杀子惩夫”既是对个人背叛的极端回应,更是对父权社会的挑战,内心独白揭示了她被仇恨占据的“女性”一面与对母性角色的扭曲认知—认为自己掌控孩子生命,进而做出违背母性本能的行为。

这种分裂源于父权社会对女性的压迫,使母性在极端困境下沦为报复工具。萨拉·拉迪克在《母性思考——走向和平的政治学》中指出母性是社会文化构建,为理解美狄亚提供了新视角,其分裂正是这种构建冲突的体现,既挑战传统母性观念,也揭露父权对女性角色的限制,本质是对父权社会的抗议与颠覆。欧里庇得斯未给美狄亚及其孩子命名,暗示孩子在父权下是可牺牲的“物品”,这也契合古希腊神话中女性常为男性权力斗争牺牲品、命运被男性定义的特点。

美狄亚的故事是其女性自我意识觉醒的过程,当自我意识因社会制度无法满足、被他人意识压制时,她反抗并试图打破男性主导的性别文化体系,动摇了男性政治霸权,实现女性社会性别文化超越。其行为超越时代,呼唤女性平等意识,虽形象争议不断,但需关注行为背后的深层原因与女性意识。

古希腊神话中女性对人格、命运的认知与处理,以及内心的伤痛、分裂,既体现远古社会冲突的不可调和与女性意志的坚韧,也反映当时女性社会地位低下、从属于男性的现实。而美狄亚作为反叛角色,其追求爱情与复仇的经历,成为古今女性追求自我的典范,标志着这一时期女性主义的觉醒,她的悲剧也是时代与社会的缩影。

4 美狄亚“杀子惩夫”行为的意义

对父权制度的挑战。在现代社会,美狄亚杀子行为难

被理解,因其与个人权利至上原则相悖。但置于古希腊神话体系中,她“夺走”子女,实则是向伊阿宋及整个父权社会宣告男性“控制”失效—她以放弃珍视之物制造对方的缺失感,所“杀”不仅是孩子,更是父权制度本身,是对该体系的挑战与颠覆。欧里庇得斯未给美狄亚及其子女命名,暗示孩子并非独立个体,而是可牺牲的“复仇工具”,这也契合古希腊神话中女性常为男性权力斗争牺牲品、命运被男性定义的特点。

对婚姻背叛的极度报复。美狄亚是欧里庇得斯塑造的最生动的女性悲剧人物之一。在这部剧中,一位女性因过度热爱一个背叛她的男人而引发了社会纽带的断裂。美狄亚被自己的激情所蒙蔽,失去了祖国和历史。她不仅杀害了克劳克,也杀害了自己的两个儿子。在她抵达科林斯之前,她已经背叛了自己的父亲和族群,并杀害了自己的兄弟,这构成了对父亲的三次背叛。她的行为如同所有谋杀一样,构成了绝对的非法行为,扼杀了父权和血统,同时也“谋杀”了自己作为母亲的属性,而这一属性正是女性在当时社会中被认可的正面身份。她放弃了自己的母性角色,自然也就拒绝了她在社会中的存在价值。

5 现实意义

如果不付出如此鲜血淋漓的“代价”,不采取这种宁为玉碎不为瓦全的策略,美狄亚能自由吗?或者说能成为自己,而非伊阿宋的附庸吗?我想是不能的。书里借美狄亚的自白以及和伊阿宋的争吵展现了很多对女性地位的探讨,伊阿宋曾指责美狄亚“你们女人只是这样想:如果你们得到了美满的姻缘,便认为万事已足;但是,如果你们的婚姻遭到了什么不幸的变故,便把那一至美至善的事情也看得十分可恨。”这是非常典型的偏见,伊阿宋站在自由男人的角度上不会理解,女人把婚姻看得这么重要是因为她们世界被迫只有婚姻。美狄亚的故事提供了一个关于个体自由与自我实现的讨论平台。在古希腊社会,女性往往被边缘化,她们的生活和命运很大程度上受制于男性的控制。美狄亚通过极端的手段,虽然付出了巨大的代价,却实现了从伊阿宋控制下的解放,这一行为在某种程度上象征着对自由的渴望和对自我身份的追求。

美狄亚的极端手段,虽代价沉重,却象征着对自由的渴望与自我身份的追求,实现了从伊阿宋控制下的解放,其行为既是对个人命运的抗争,也是对不公社会结构的挑战—既反击了伊阿宋个人,也驳斥了“女性价值依附婚姻”的社会偏见,证明女性有追求幸福与自由的权利。

此外,美狄亚的故事还提供了对忠诚、背叛和复仇等主题的深刻反思。在古希腊悲剧中,这些主题经常被用来探讨人性的复杂性和道德的界限。美狄亚的行为虽然极端,但

它也提出了一个问题:在面对背叛和不公时,个体应如何行动?她的选择虽然充满了争议,但也引发了对个人道德和社会责任的深入思考。

综上,美狄亚的故事不仅是一个关于爱情和背叛的悲剧,它还深刻地触及了个体自由、性别平等和社会正义等重要议题。通过分析美狄亚的行为,我们可以更深入地理解古希腊社会中女性的地位,以及她们在追求自由和平时所面临的挑战。

6 结语

美狄亚“杀子惩夫”的故事是古希腊神话中一个极具震撼力和深度的叙事,它揭示了父权社会下女性的悲惨命运、性别权力的不平等以及女性在困境中的反抗精神。通过对这一故事的多维度分析,我们深入理解了美狄亚行为背后的复杂成因和多元意义。从历史角度看,它反映了古希腊社会的性别结构演变和女性地位的变迁;从文化角度看,它蕴含着丰富的隐喻和象征意义,对后世文化产生了深远影响;从现实角度看,它为我们提供了思考个体自由、性别平等、社会正义等问题的重要视角。在当代社会,我们应从美狄亚的故事中汲取教训,打破传统性别观念的束缚,让女性在社会各个领域都能获得平等的发展机会,实现个体的自由和价值。同时,我们也要以更加客观、理性的态度看待历史文化中的女性形象,避免对女性行为进行片面的道德评判,而是深入理解其背后的社会文化因素,共同构建一个更加公平、和谐的社会。

参考文献

- [1] 赫西俄德. 神谱[M]. 张竹明, 蒋平, 译. 北京:商务印书馆, 1991.
- [2] 妮可·洛萝. 哀悼的母亲[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2016.
- [3] 恩格斯. 家庭、私有制和国家的起源[M]. 北京:人民出版社, 1972.
- [4] L.S斯塔夫里阿诺斯. 全球通史:从史前到21世纪[M]. 北京:北京大学出版社, 2023.
- [5] 宋雪. 从克吕泰墨斯特拉弑夫到美狄亚杀子——试论父权制话语下古希腊悲剧中反抗的女性形象[J]. 作家, 2010(6).
- [6] 欧里庇得斯. 欧里庇得斯悲剧六种[M]. 罗念生, 译. 上海:上海人民出版社, 2007.
- [7] 彭兆荣. “被缚的妻子们”——古希腊文学中女性性格的分离与原型辐射[J]. 外国文学评论, 1992(3).
- [8] 赫西俄德. 工作与时日[M]. 张竹明, 蒋平, 译. 北京:商务印书馆, 1991.
- [9] 西蒙娜·德·波伏娃. 第二性[M]. 郑克鲁, 译. 上海:上海译文出版社, 2011.

Research on the Transformation of Radio Program Listeners to All-Media Users

Jie Yang

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830044, China

Abstract

In the omnimedia environment, radio programs face dual challenges of audience attrition and fragmented distribution channels. This study investigates the transformation of radio listeners into omnimedia users by analyzing their media consumption patterns. We establish an integrated communication framework combining content digitization, platform collaboration, and data-driven strategies, proposing three conversion pathways: program restructuring, platform interaction, and user engagement incentives. The research further examines systemic bottlenecks in technological implementation and evaluates user operation effectiveness. The findings provide structured technical strategies for radio media to achieve cross-platform audience guidance and long-term retention, offering practical value for dissemination optimization and platform adaptation.

Keywords

Radio programs; Omnimedia communication; User conversion; Digital content; Interactive design

广播节目听众向全媒体用户转化研究

杨洁

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

广播节目在全媒体环境下面临用户流失与传播渠道碎片化的双重挑战, 文章围绕广播听众向全媒体用户的转化问题, 研究了听众媒介使用特征, 构建了内容数字化、平台协同与数据驱动的综合传播机制, 提出了节目重构、平台互动与用户激励三类转化路径, 最终分析了技术实施中的系统瓶颈与用户运营成效。研究结果为广播媒体实现跨平台用户引导与长期留存提供了结构化技术策略, 具备实际传播优化价值与平台适配参考意义。

关键词

广播节目; 全媒体传播; 用户转化; 数字内容; 互动设计

1 引言

在广播媒介传播渠道不断被多元数字平台重构的背景下, 传统广播节目的听众结构、收听方式与媒介接触路径发生明显变化, 全媒体生态对内容适配性、平台协同性和用户数据运营能力提出更高要求。文章围绕广播听众向全媒体用户转化的问题展开研究, 基于对现有听众媒介使用特征的调查结果, 构建内容数字化、平台整合与数据驱动的传播机制模型, 提出适应跨平台内容重构、互动机制设计与用户运营需求的转化路径, 并在分析实践障碍的基础上明确可持续转化的关键技术环节与运营要素, 为广播在全媒体语境下的深层传播变革提供结构化研究支持。

2 听众媒介使用特征分析

广播听众的媒介使用特征呈现出明显的代际差异和平台依赖倾向, 35岁以上群体更倾向于在传统收音机或车载终端中持续收听固定时段节目, 表现出较强的时间习惯性和主持人黏附度, 而18至34岁群体多在移动端平台中以碎片化形式接触短时广播片段, 对内容主题的即时性、互动性与可视化水平表现出更高敏感度。内容偏好方面, 新闻快讯、生活服务类内容在中老年用户中占比更高, 年轻用户则更关注情感话题、泛娱乐讨论与个性化表达空间。媒介依赖层面, 传统广播对中年用户的陪伴属性依然显著, 但在多平台内容可得性的替代作用下, 其独占性逐渐减弱。用户的收听行为还受到终端场景的显著影响, 如早晚高峰通勤时段的广播收听与移动平台内容获取之间存在明显迁移交替, 表现出场景驱动的媒介选择特征。

【作者简介】杨洁(1986-), 女, 中国浙江兰溪人, 本科, 从事新闻、记者、广播、融媒体、活动策划研究。

3 全媒体平台的整合传播机制

3.1 内容数字化改造提升传播适配度

广播节目原生内容以音频形式存在,时长较长、结构线性,难以直接在短视频、图文流等平台上传播,需在制作端构建适配数字平台的编辑策略。内容处理环节应基于节目脚本与实际播出文本,设定关键词、转场点、情绪段落与高频评论点等切分依据,对原始音频进行多维标记^[1]。在标记基础上进行节目切片操作,划分为3—5分钟以内的独立传播单元,并嵌入节目标题、主持人形象、核心话题等基础信息,形成内容母片数据库。可视化处理环节还应配置字幕生成、片头片尾统一模板、音量动态均衡与图像合成等参数,确保内容在新平台中具备一致性视觉风格与良好的听觉体验。

格式适配层面,需建立一套跨平台输出规范,针对不同平台支持的视频比例、封面标准、播放样式要求进行预设,统一节目输出分辨率、帧率、片段长度及字幕排版格式。音频片段在短视频平台中应结合主持人表情图像、节目话题图片、动态图文辅助元素,增强信息密度和感官吸引力。在图文平台中则需以摘录文字、节选语录、节奏截图等方式衍生内容表达形态,构建多形式传播矩阵。内容同步管理模块应支持节目播出与平台分发的时间协同控制,设定预告发布时间、正片推送频次与回看资源链接分发节奏,形成内容发布标准作业流程,提升平台间发布的一致性与内容反馈的可追踪性。

3.2 社交平台构建传播通路

广播节目进入社交平台需围绕平台传播特性设计内容适配方案与分发流程,构建具备节奏感与互动性的内容片段结构。在抖音平台中应强化内容节奏节拍与趣味片段剪辑能力,利用节目中的话题、情绪爆发节点与可复刻内容作为引爆点,构建具备传播张力的视频素材。在视频号等平台中应注重信息深度与垂直社群触达,采用高频次更新策略维持用户留存,新疆广播电视台949交通广播多年来建立官方微信平台,通过对广播媒体微信平台的广泛观察和深度体验,通过听众微信传送文字、图片、语音和视频等各项功能播报路况,加强与听众的互动黏性。近年来949交通广播持续通过抖音、快手、视频号开启直播,推送交通、正能量垂类的短视频作品,将社交平台粉丝转化为听众。不同平台传播策略应围绕节目主账号进行内容分发与运营统一管理,确保品牌语态与栏目识别度的一致。

平台之间的联动传播机制需要在节目结构中预留互动入口,如节目中嵌入话题口令、扫码提问或账号导流提示,将收听行为自然过渡为平台参与行为。在内容发布后,利用社交平台后台数据工具获取播放量、点赞量、评论量、转发路径等关键传播数据,分析不同平台的传播滞后期、扩散路径与互动比值,动态调整节目素材选择策略与推送节奏。平台传播通路还需配套账号矩阵策略,如主持人个人账号、栏

目子账号与品牌主账号之间形成流量互导逻辑。节目组可定期发布传播策略优化日报,调整内容发布时间窗口、标题关键词分布与互动引导语设置,以适应平台推荐机制与用户习惯变化。

3.3 用户数据驱动内容精准投放

广播节目内容要实现全媒体传播中的定向触达,需要构建多源数据采集路径,对用户广播客户端、社交平台、活动页面等多个接触点中的行为进行同步记录。在广播类App中,应设定细化的行为追踪节点,涵盖点击行为、停留时长、跳转路径、倍速使用频率与节目收藏记录等指标,并结合收听时段与地理位置进行交叉分析^[2]。新疆广播电视台为全面提升传播影响力,以“在网上再造一个新疆广播电视台”为目标,打造“丝路视听”客户端并进行改版升级,实现了功能更强大、服务更周到、传播更广泛,阅读量同比增长260%。目前,“新疆广播电视台”等第三方平台官方账号,月浏览量稳定在3亿以上。在社交平台中,数据采集需关注用户评论词频、互动方式与转发对象,从行为偏好中识别内容喜好与用户习惯。网页端或小程序入口应布设埋点记录结构化访问数据,分析访问来源、停留页面与点击热区,形成基于内容兴趣的多维度数据档案。

精准推送逻辑应建立在多维用户行为标签之上,对不同用户群体设定不同内容分发规则与交互引导机制。对于短视频快偏好的用户,应推送节奏明快、互动密度高的剪辑内容,并设置转发话题参与机制;对于偏好深度内容的用户,可提供完整版音频与深度评论集,配合留言精选互动;对于易流失用户,则需提高推送频次与个性化推荐内容更新率,增强节目曝光率与参与感。推送内容应结合用户行为波动特征动态调整,如在用户活跃时段提供高关联内容、在行为转冷阶段插入唤醒型信息,逐步形成内容选取、投放时间与平台位置的组合策略,提高内容触达有效性与转化行为发生概率。

4 听众向全媒体用户的转化路径

4.1 节目内容优化引导用户迁移

广播节目内容需针对全媒体平台进行结构重构,原有的线性音频应拆解为模块化结构单元,根据主题节点、节奏变化与观点密度划分成多个信息节段。节目开头需设定抓取兴趣的强信号表达片段,引导用户形成“跳转—驻留—交互”的行为链路,中段强化主持人观点、嘉宾观点的对比处理,尾段设置用户留言、话题延续提示等衔接通道,实现内容从线性消费向多点交互转换^[3]。语言风格应从传统广播中的播报型表达过渡到社交型、对话型表达,降低专业门槛、增加语音情绪起伏、配合短句驱动,适应短视频平台的视觉节奏与算法推荐系统要求。

信息密度调控是提升迁移成功率的关键操作变量,应针对不同平台的算法推荐周期设定信息强度布局。短视频平台偏好信息集中、高频关键词聚集的内容逻辑,广播节目在

导出至该平台前需进行语速调整、关键词密集点标记及字幕语义同步处理,避免语义冗长影响前5秒用户判断。图文平台中信息密度与表达节奏需呈阶梯分布,首图、首段设置冲击性内容,中段进行价值传递,末段引出互动入口链接至其他内容单元。迁移成功还需配套封面图设计、节目标题重写机制与平台语言模板库建设,保障内容在迁移路径中保留原始调性又能完成平台语言转译。

4.2 平台互动设计增强用户黏性

互动机制设计应基于广播节目的核心内容节奏嵌入平台特有的用户交互模块,在内容前、中、后段分别设定互动指令、引导语与回访机制。评论区设计应优先绑定主持人账号、关键词弹出与评论置顶规则,在评论顶部展示主持人提问语,引导用户围绕话题进行二次表达;弹幕功能设计应配合节目视频化内容分发节奏,同步文字标注功能与用户高频情绪语触发词,将沉默收看行为转化为实时参与行为。投票系统应嵌入情境节点,设置话题分叉点引导用户选择立场,同时在评论区输出实时投票结果,促使用户回流内容本体。

话题参与功能需结合社交平台的扩展传播机制,在话题设置上引入“答题式引导”“观点型对比”“评论集赞激励”等互动形式。节目页面可配置“留言抽奖”“观点上墙”“听众问题直播回应”等机制,以嵌套结构构建多轮参与反馈机制,延长用户的停留时长。用户在互动中的表现(如点赞、回复、@行为)应被记录并纳入下一轮内容推送中,形成行为—内容—反馈闭环。互动引擎设计需对用户活跃波动周期进行预测,在活跃窗口内加大推送频率与活动密度,提升行为重复率与参与深度,转化为平台常驻用户而非一次性浏览者。

4.3 用户激励机制促进持续活跃

激励机制设计应覆盖“访问—参与—转发—创造”四级行为路径,对每一级设定积分累计规则与动态奖励策略。积分系统需配套每日访问签到、评论点赞、节目分享、任务完成等行为量化路径,并设定阶梯成长结构,根据积分累积阶段开放节目回放权、专属评论区、主持人互动通道等权益。权益分级系统可将用户划分为普通用户、核心听众、种子传播者等不同等级,设定专属勋章、定制皮肤、栏目优先体验权等差异化内容吸引用户保持持续投入。任务驱动机制应以短周期+高频率方式推动行为发生,结合每日任务、周度

挑战与热点事件联动任务,提升活跃强度。

用户活跃度评估应以行为次数、行为频率与行为覆盖范围为基础设定评价区间,对不同活跃等级的用户分发不同强度的行为激励内容。低频用户推送签到提醒与低门槛任务;中频用户设置互动激励与评论优先展示权;高频用户引入节目共创任务、栏目主持助理体验计划等,增强用户归属感与品牌共建感。平台还可设定行为累计周期评估,如连续七日完成五次以上互动行为的用户,将获得一次积分加倍机会或专属勋章授权,有效激活用户活跃状态的长期维持力。在分析用户行为活跃水平与激励策略之间的响应关系时,可引入下表1对不同类型用户的关键行为数据进行量化统计,以评估激励机制的具体实施效果。

用户活跃行为与激励机制呈现强相关关系,任务响应用户在评论次数和转发频次上较普通用户有明显提升,权益分级机制则进一步推动了互动频次与停留时长增长。积分兑换用户在所有行为指标中表现最为突出,日均停留时间较普通用户高出20分钟以上,表明高阶激励措施对用户深度参与与平台黏性提升具有显著推动作用。

5 结语

广播听众在媒介使用行为、平台选择与内容偏好方面表现出多维异构特征,节目内容的结构重组与语言节奏调控是引导用户迁移的基础手段,平台传播机制需围绕短时高频传播逻辑构建剪辑规则与投放节点。互动设计以分段评论、实时弹幕与话题嵌入为核心,增强用户参与路径的可触达性与重复响应强度,激励机制则依托积分体系、分级权益与行为任务组合激活平台内的用户循环留存机制。转化过程中内容切片标准、账号矩阵协同与行为数据反馈是构建技术闭环的关键环节。未来可在平台内容分发算法适配、用户行为触发路径优化与内容资产多形态融合方面进一步拓展广播全媒体转化的技术深度与应用广度。

参考文献

- [1] 吴雨涵.情感在广播呈现中的作用:与听众建立深层次的联系[J].新闻文化建设,2024,(08):35-37.
- [2] 李晓明.浅谈传统广播听众的“粉丝化”转型[J].新闻传播,2023,(08):80-82.
- [3] 赵悦.全媒体时代传统出版业推进媒体融合发展的措施研究[J].中国传媒科技,2021,(10):81-83.

Exploration of the Integration Path of Intangible Cultural Heritage “Going in” and “Going Out”

Xinyuan Zhang

Nantong University, Nantong, Jiangsu, 226000, China

Abstract

Based on the theories of cultural communication, experience economy and cross-cultural adaptation, this paper innovatively proposes a “two-step” strategy for the overseas expansion of intangible cultural heritage: The first stage is to “going in”, that is, through personalized, experiential and low-threshold DIY product models, deeply integrate into the daily life and emotional structure of local and international young audiences, and achieve the transformation of cultural identity from “viewing by others” to “self-creation”. The key stage is “going out”, which means relying on a systematic, multilingual and segmented digital communication system to transform intangible cultural heritage products into daily consumer goods with practical value, break through cultural discounts and market barriers, and achieve sustainable international business and cultural communication.

Keywords

Intangible cultural heritage; Cultural dissemination; DIY experience; Multilingual communication; Cross cultural adaptation

非遗“走进去”与“走出去”融合路径探究

张馨元

南通大学, 中国·江苏 南通 226000

摘要

本文基于文化传播学、体验经济及跨文化适应理论, 创新性地提出非遗出海“两步走”战略: 首要阶段为“走进去”, 即通过个性化、体验式、低门槛的DIY产品模式, 深度融入本土及国际年轻受众的日常生活与情感结构, 实现文化认同从“他者观赏”到“自我创作”的转变; 关键阶段为“走出去”, 即依托系统化、多语种、分众化的数字传播体系, 将非遗产品转化为具有实用价值的日常消费品, 突破文化折扣与市场壁垒, 实现可持续的国际化商业与文化传播。

关键词

非物质文化遗产; 文化传播; DIY体验; 多语言传播; 跨文化适应

1 引言

非物质文化遗产 (Intangible Cultural Heritage, ICH) 作为中华民族智慧与情感的结晶, 是构建国家文化认同、增强文化自信的重要基石。然而, 在全球化与数字化的双重语境下, 非遗的传承与传播正面临严峻挑战: 国内传承“后继无人”与国际化传播“曲高和寡”并存。许多非遗项目或因坚守传统而脱离现代生活, 或因追求商业化而丧失文化本真,

【基金项目】 中国成人教育协会2025-2026年度非遗传承与创新研究重点课题, 项目名称: 非遗招丝珐琅DIY产品创新体验与海外多语言传播路径研究 (项目编号: 2025-FYZD-021S)。

【作者简介】 张馨元 (1991-), 女, 中国甘肃兰州, 博士, 讲师, 从事中韩历史音韵学、法语二外教学、法语语言学研究。

其国际传播往往停留在符号化、仪式化的展演层面, 未能真正走入异文化受众的日常生活与精神世界。

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(2003) 明确指出, 非遗保护的核心在于确保其“生命力”, 包括确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承和振兴^[1]。这意味着非遗不能仅作为博物馆中的陈列品, 而应融入现代社群生活, 并在创新中延续其文化基因。2021年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中进一步强调, 要“加大非物质文化遗产传播普及力度”, “积极推动非物质文化遗产融入现代生活, 服务经济社会发展”^[2]。这为非遗的当代转化指明了方向, 即必须从“保护”走向“活化”, 从“传承”走向“传播”, 从“本土”走向“全球”。

在此背景下, 本文提出非遗出海的“两步走”战略: “走进去”是根基, 旨在通过产品与体验的创新, 让非遗先在国内“扎下根”, 融入当代年轻人的生活方式与审美体系; “走出去”是延伸, 旨在通过跨文化、多语种的精准传播, 让非

遗在国际市场“发出芽”，成为具有文化吸引力与商业竞争力的日常消费品。两者并非简单的先后关系，而是相互依存、相互促进的融合体：“走进去”为“走出去”培育了具有现代生命力的文化产品形态，“走出去”则为“走进去”提供了更广阔的价值实现空间与文化反馈机制。

2 “走进去”：融入日常生活的非遗体验重构

“走进去”战略的核心，是解决非遗与现代生活，特别是与年轻一代之间的“断层”问题。它要求非遗从高高在上的“艺术品”神坛走下来，转变为可触摸、可体验、可参与的“日常品”。法国社会学家 Pierre Bourdieu 在《区隔：趣味判断的社会批判》中指出，文化消费的本质是社会身份和审美品味的建构过程^[3]。非遗要走进现代生活，就必须进入大众的日常生活实践，而非仅作为精英阶层的文化资本。

2.1 个性化与定制化：非遗体验的时代需求

工业文明发展到今天，社会产品极大丰富，功能性需求已得到充分满足。在“大同小异”的标准化产品中，人们开始追求能够彰显个性、表达自我的定制化产品与服务。美国学者 Alvin Toffler 在《未来的冲击》中提出的“产消者”（Prosumer）概念^[4]，精准预言了消费者参与生产过程的趋势。非遗产品在这场消费变革中，不仅不能缺席，更应凭借其独特的手工质感、文化底蕴和艺术价值，成为个性化消费的引领者。

以“锦绣江苏·美国青少年交流营”活动为例，美国青少年对掐丝珐琅 DIY 体验表现出了浓厚的兴趣。有的学生进行“破坏性”创新，将传统图案解构重组；有的学生进行“附加性”创作，用不同材料进行二次装饰；有的学生则极致专注，追求完美复刻。关键在于，指导老师未做任何干预，完全尊重每个学生的个性化表达。最终，所有学生都沉浸其中，对自己的作品爱不释手。这个案例生动地表明：非遗的吸引力不在于完美的复制，而在于它为个体提供的创造性参与和情感投射的空间。美国心理学家 Mihaly Csikszentmihalyi 提出的“心流”（Flow）理论^[5]解释了这种状态：当挑战与技能匹配，且活动具有明确目标和即时反馈时，个体会进入高度专注和享受的状态，而非遗 DIY 体验正是一种容易引发“心流”的活动。

反之，若忽视这种需求，仅单向灌输，结果往往适得其反。如某些非遗传承馆的尝试，虽汇聚名家、免费教学，却因大师们追求“功力传承”与年轻人偏好“快节奏、轻体验”之间的巨大鸿沟而迅速失败。这揭示了“走进去”的一大关键：传承人必须转变“倾囊相授”的师承观念，转向“激发兴趣”的引导者角色。如同武侠小说中的奇遇，大师只需演示一遍掌法，赠予一本“武功秘籍”，之后弟子凭借自身的悟性与探索欲练就一身盖世神功。

英国教育学家 Guy Claxton 提出的“学习力”（Learning Power）理论强调，教育的目标不是灌输知识，而是培养学

习者探索未知的勇气和能力^[6]，非遗教育亦然。非遗传承应提炼工艺中最精彩、最易上手的部分，让初学者在短时间内获得成就感，从而激发其深入学习的内生动力。

2.2 DIY 模式：以“小”博“大”的市场逻辑

DIY（Do It Yourself）模式是实现“走进去”战略最有效的实践路径之一。它将非遗从“结果消费”转变为“过程体验”，完美契合了体验经济理论（Pine & Gilmore, 1999）的核心——消费者愿意为难忘的、个性化的体验付费^[7]。

以江苏如皋盆景之乡的销售案例为例，其直播间内售价高昂的大型盆景受众稀少，而 30 元一盆的盆景幼苗，配以 20 分钟的在线教学，每晚能售出 20-30 盆。其成功秘诀在于：低价降低了消费门槛，覆盖最广泛的普通人群；小型化使产品易于进入日常生活空间；教学互动提供了即时成就感与个性化创作可能。这正是非遗 DIY 产品应遵循的市场逻辑：摒弃“高大上”的博物馆思维，拥抱“小而美”的日常生活。

美国学者 Clayton Christensen 的“颠覆式创新”理论指出，新技术或商业模式往往从低端市场或新市场切入，最终颠覆现有市场格局^[8]。非遗 DIY 正是一种“颠覆式创新”，它通过提供更简单、更便宜、更便捷的体验，开辟了一个全新的非遗消费市场。

应用于非遗项目，意味着产品开发需进行根本性转变。产品形态生活化：从大型装饰品转向书签、杯垫、首饰盒、手机壳、小摆件等日常实用品。学者方李莉在《论“遗产资源”活化的价值与意义》中指出，非遗活化的关键在于将其转化为现代人愿意消费的文化资源^[9]。

工艺模块化与分级化：将复杂的工艺流程分解为清晰步骤，设计初、中、高不同难度的材料包，满足不同用户的体验需求。这与现代教育学的“支架式教学”（Scaffolding）理论异曲同工，即通过提供临时性支持，帮助学习者逐步掌握复杂技能^[10]。

创作空间个性化：提供基础图案模板的同时，预留让用户自由发挥色彩、构图或添加个人元素的空间，使其作品成为独一无二的个人表达。这体现了德国社会学家 Ulrich Beck 提出的“个体化”（Individualization）趋势^[11]，即现代人通过消费选择来构建自我身份。

通过 DIY 模式，非遗不再是遥不可及的观赏物，而是用户亲手创造、融入个人情感的生活伴侣。这个过程极大地增强了用户的文化认同感，为非遗的“走出去”奠定了具有真情实感的群众基础和市场原型。

3 “走出去”：构建多语种精准传播的数字桥梁

在成功“走进去”、打造出具有现代生命力的产品形态后，“走出去”战略则聚焦于如何跨越文化与语言的鸿沟，实现非遗价值的国际化传递与接受。跨文化传播学奠基

人 Edward T. Hall 指出：“文化即沟通，沟通即文化”^[12]。非遗出海本质是一场深度的跨文化沟通。

3.1 从“装饰品”到“日用品”：破解文化折扣的关键

当前许多非遗产品在海外面临“叫好不叫座”的困境，其核心原因在于它们仍被当作“装饰品”或“摆件”，而非“日用品”。高昂的价格（因精良工艺和人力成本）和有限的实用性，使其无法融入外国大众的日常生活，只能成为小众收藏或短暂欣赏的对象，产生巨大的“文化折扣”（Cultural Discount）^[13]。文化折扣理论认为，文化产品根植于特定文化环境，当其进入异文化市场时，因受众难以认同其价值观、生活方式和历史背景，其吸引力会大打折扣。以掐丝珐琅为例，让掐丝珐琅画从大型壁画转型为镜子、梳子、首饰盒等日常用品是必然之路。只有当一件物品既有非遗的美学价值，又有日常的实用功能，它才能从“博物馆”真正“走出去”，进入“千家万户”。

对于国际市场而言，这意味着非遗出海的产品策略必须是生活化、实用化、平价化的。我们需要筛选那些易于融入现代生活、材料成本可控、工艺可适当简化的非遗项目或产品形式作为“出海”的先行者。DIY 材料包正是这样一种理想载体：它将高昂的成品消费转化为可承担的体验消费，并将文化价值蕴含在用户的创作过程中。

日本学者舛谷锐在《酷日本》一书中分析日本文化产品全球成功的原因时指出，“可爱”（かわいい）文化、动漫和电子产品之所以能风靡世界，正是因为它们既是“日本的”，又是“世界的”——既保留了独特的日式美学，又具备了全球共通的娱乐或实用功能^[14]。这为中国非遗出海提供了重要借鉴。

3.2 多语种深度传播：从“信息翻译”到“文化转译”

语言是文化传播的桥梁，但简单的信息翻译远不足以打动人心。真正的“走出去”，需要深度化的、多语种的“文化转译”。

超越英语，拥抱多语种世界：英语是国际通用语，但对非英语母语者而言，母语才是情感共鸣的终极通道。语言学家 David Crystal 在《英语作为全球语言》中提醒我们，英语的全球化不应导致其他语言的边缘化，真正的国际交流应尊重语言多样性^[15]。我们的教学视频、产品手册、文化故事，不能仅满足于英文版本，而应覆盖法语、西班牙语、日语、韩语等主要文化圈的语言。

内容创作需符合跨文化传播规律：根据爱德华·霍尔（Edward T. Hall）的高语境（High-context）与低语境（Low-context）文化理论^[12]，高语境文化（如中日韩）沟通信息多隐含在语境和非语言线索中，而低语境文化（如欧美）则依赖明确编码的语言信息。在视频制作中，对欧美受众需步骤清晰、讲解直接；对亚太受众则可更多融入意境与美学讲解。同时，借鉴“李子柒”式的叙事，强化视觉美

感、过程治愈感和生活氛围感，让文化在沉浸式体验中被感知和喜爱。传播学者 Joseph Nye 提出的“软实力”（Soft Power）理论强调，文化的吸引力在于其价值观和生活方式的感召力，而非强制灌输^[16]。

构建数字化传播矩阵：利用 TikTok、Instagram、YouTube 等全球性平台，发布多语种短视频，展示非遗 DIY 过程的趣味性与成果的美观性。与海外本土网红、中国文化中心、孔子学院合作，开展线上直播教学和线下体验活动，形成线上线下联动的传播网络。学者薛可、龙靖宜在解读非遗传播政策时指出，要“促进非物质文化遗产广泛传播”，必须充分利用新媒体平台，实现“见人见物见生活”的传播效果^[17]。

3.3 产学研协同：构建可持续出海生态

“走出去”是一项系统工程，需多方协同，其理论基础可追溯至美国学者 Henry Chesbrough 提出的“开放式创新”（Open Innovation）理论，该理论强调组织应打破边界，利用内外部资源协同创新^[18]。非遗出海实践正需要构建这样一种开放式创新生态：学界需提供理论支撑与人才支持，深入研究不同市场的文化偏好与接受心理；产业界则需负责产品开发、供应链管理及跨境电商运营，确保产品优质且可达；而研究机构在其中扮演桥梁角色，致力于内容转译、模式验证和效果评估。

具体实践可联合非遗传承人进行产品模块化开发，依托高校多语种团队完成文化转译与内容制作，最终通过电商平台和社交媒体将产品推向全球市场，并持续收集数据以优化全流程，从而构建出一个“研究-开发-传播-反馈”的闭环生态系统。

4 案例实践：非遗 DIY “两步走” 战略的实施框架

在“走进”的国内实践阶段，项目首先从产品开发入手，设计包含日常实用品系列的 DIY 材料包，并依据难度划分为初、中、高三级。借鉴模块化设计理论，将工艺流程科学分解为核心模块，降低体验门槛。随后，在高校、周边社区及中小学开展体验工作坊，运用“心流理论”持续优化操作体验，确保挑战与技能平衡，并通过用户反馈快速迭代产品。最后，通过国内电商平台试销，验证商业模式可行性，并借助销售数据评估各产品线市场热度，为国际化推广奠定基础。

在“走出去”的国际拓展阶段，项目首先制作多语种教学视频，内容涵盖工艺教学与文化背景介绍。基于 Hall 的高/低语境文化理论，对视频脚本进行差异化设计：面向欧美市场的视频侧重步骤清晰、结果明确；面向日韩市场的视频则融入美学意境与哲学思考，增强文化亲近感。在渠道方面，通过跨境电商平台上线产品，同步运营多语种社交账号，并与文化机构合作举办“非遗文化日”活动，实践“开

放式创新”理念,积极与海外KOL合作推广。在推广策略上,针对不同市场强调差异化卖点,并运用跨文化适应理论避免文化误解,全面提升传播效能。

通过上述实施框架,非遗技艺首先以创意体验形式“走进去”国内外用户日常生活,再以中国文化载体的美学产品真正“走出去”,最终实现文化价值与商业价值的双重输出。

5 结语

非遗出海是一项长期而系统的工程,绝非一蹴而就。“走进去”与“走出去”两步战略,构成了一个相辅相成的有机整体:“走进去”是本土化创新的根基,决定了非遗产品的现代生命力;“走出去”是国际化传播的翅膀,决定了非遗文化的全球影响力。

DIY 体验模式和多语种深度传播为核心的战略路径,强调以受众为中心,通过个性化、生活化的产品降低参与门槛,再通过精准的文化转译和数字传播打破文化壁垒。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”^[9]。非遗出海的真谛不在于文化输出,而在于文明互鉴,在于让中华优秀传统文化真正地在世界舞台上绽放光彩,为构建人类命运共同体贡献独特的中国文化力量。

参考文献

- [1] UNESCO. Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage [EB/OL]. (2003). <https://ich.unesco.org/en/convention>
- [2] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见[Z]. 2021.
- [3] Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- [4] Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. William Morrow and Company.
- [5] Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- [6] Claxton, G. (2002). *Building Learning Power: How to Help Young People Become Better Learners*. TLO Limited.
- [7] Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press.
- [8] Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business Review Press.
- [9] 方李莉. 论“遗产资源”活化的价值与意义[J]. 中国非遗, 2024(1).
- [10] Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2).
- [11] Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. SAGE Publications.
- [12] Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. Anchor Books.
- [13] Hoskins, C., & Mirus, R. (1988). Reasons for the US dominance of the international trade in television programmes. *Media, Culture & Society*, 10(4).
- [14] 舛谷锐. (2015). *クール・ジャパン: 世界が買いたがる日本* [Cool Japan: The World Wants to Buy Japan]. 祥伝社.
- [15] Crystal, D. (2003). *English as a Global Language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [16] Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- [17] 薛可, 龙靖宜. 促进非物质文化遗产广泛传播——对《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》第十四条的解读[J]. 中国非物质文化遗产, 2021(6).
- [18] Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
- [19] 费孝通. 人的研究在中国[J]. 读书, 1990(10).

Constructing Homology and Harmonious Coexistence—A Brief Analysis of the Aesthetic Ideal of Folk Literature of Ethnic Minorities in Yunnan

Hui Xu

Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, Kunming, Yunnan, 650500, China

Abstract

Throughout their historical evolution, ethnic groups in Yunnan have developed a distinctive coexistence pattern characterized by “large-scale mixed settlements and small-scale concentrated communities,” creating an orderly yet harmonious living arrangement. The folk literature of Yunnan’s ethnic minorities, rooted in shared ancestral myths, has forged a collective cultural memory that acknowledges their common origins. Despite varying social development levels, linguistic differences, skin color variations, production methods, and modes of thinking, these ethnic groups maintain friendly coexistence and unity. This mutual integration forms an “interwoven existence” dynamic, with their folk literature embodying an aesthetic ideal of harmonious coexistence.

Keywords

Yunnan ethnic minority folk literature; Shared ancestral origins; Harmonious coexistence

建构同源与和谐共生——浅析云南少数民族民间文学的审美理想

许辉

云南中医药大学, 中国·云南昆明 650500

摘要

云南各民族在历史发展过程中,形成了“大杂居、小聚居”的生活格局,创造了一种有序、互相影响而又不干扰的独特的生存状态。云南少数民族民间文学同源共祖神话建构了各民族本是同根生的集体文化记忆。虽然各民族的社会发展程度不一样,各民族语言、肤色、生产方式,思维方式都不尽相同,但各民族友好相处,崇尚团结,形成“你中有我,我中有你”的格局,其民间文学呈现出和谐共生的审美理想。

关键词

云南少数民族民间文学; 同源共祖; 和谐共生

1 引言

云南少数民族民间文学中有许多同源共祖神话,如哈尼族、阿昌族、基诺族、独龙族等民族的神话中都表现了由同一个祖先诞生多个民族的主题,从中可以看出各民族对同源共祖的认同,体现出各民族本是同根生的特点,形成了一种崇尚团结、和睦相处、彼此尊重的文化认同,呈现出和谐共生的审美理想。

2 建构同源

民族同源型神话在全国广泛流传,尤以西南地区最为突出。它作为人类起源神话中的一种重要类型,主要讲述了

各民族来源于同一个地方或同一个祖先,即各民族之间具有血缘关系或某种关联性。虽然表面上追忆了族群的起源,实际上却反映了世俗生活,表现了现实生活中的族群认同与族群关系。在云南少数民族同源共祖神话中,各民族共享同一祖先,他们是兄弟的关系,这种以血缘关系隐喻各族群间的关系,表达了一种相对平等的观念,建构了各民族间的同源关系。

在哈尼族《始祖塔婆然》中讲述:在天和地分开时,世上只有一个女人,就是塔婆,是天神将她从天缝中丢到地上的。一天,当她从山上回来,走到树林边时,因为太累,就靠在树根上睡着了。身上吹过一阵冷气,把她吹醒了。从这以后,塔婆的肚子一天天大起来。过了九月,突然感到浑身疼痛,当睁开眼睛时,自己的肚子上、大腿上,胳膊上、脚趾上,手指上处处都爬满了小东西,吓得浑身发抖。天还没亮,肚子里的东西就自己掉出来了,共生了七十七个娃娃。

【作者简介】许辉(1975-),女,中国云南文山人,博士研究生,副教授,从事文艺美学研究。

为了分清这些娃娃，塔婆给他们分别取了名字，叫哈尼族、彝族、傣族、白族、汉族。可见，哈尼族、彝族、傣族、白族、汉族等民族都是塔婆所生。

佤族创世神话《司岗里》中写道：人从石洞里挤挤嚷嚷地走出来时，本来就不同意人出来的豹子守在洞旁边，人出来一个就恶狠狠地扑上去咬死一个。从第四个起，人才活了下来。这个人就是佤族，因此佤族就排为老大。之后出来了拉祜族、傣族、汉族，分别排行老二、老三、老四，最后还有个老老五，小佤族。再往后出来的是其他民族了。人从司岗出来时，身上灰扑扑的，面貌模糊不清。老大跑去抱住了一棵大椿树，老二跑去抱住了一棵竹子树，老三跑去抱住了一棵芭蕉树，老四跑去抱住了一棵大树。洗过澡以后，人们的面貌就看得清楚了。佤族象大椿树一样，黑红黑红的。拉祜族像竹子一样，青黄青黄的。傣族像芭蕉树一样，白嫩白嫩的。汉族像大树一样，白又高大。在这则神话中虽然解释了佤族、傣族、拉祜族、汉族等肤色的不同，但都是从石洞里出来，都是同源的。

独龙族《创世纪》中写道：滔滔的江水，淹没了地上的一切。人间只剩彭、南木兄妹，他们爬上嘎瓦嘎普山，躲过了洪水得以幸存。为了繁衍人类，兄妹成婚生下九男九女，九男九女配成婚，九对儿女配成九双，九对儿女分在九条江。大哥大姐是一对，生儿育女成藏族。二哥二姐配成婚，怒江边支火塘，繁衍生息成怒族。三哥三妹是一双，留在了美丽的独龙江。各个民族的祖先就是两兄妹，各民族原本就是一家人。

可见，云南少数民族民间文学通过对族群源流的追溯，不仅有利于各民族同源的建构，而且维系着云南各民族成为一个不可分割的整体的内在精神因素。虽然云南各民族的社会发展程度不一样，各民族语言、肤色、生产方式，思维方式都不尽相同，但本是同根生的理念却在各民族人民心中打下了深深的烙印，是各民族的集体文化记忆，具有重要的历史价值及文化认同价值。

3 和谐共生

云南少数民族先民认为，没有万事万物的相互均衡，就没有人类社会的和谐发展。为了实现世间万物的相互均衡，人的行为必须有一定的节制和度，这一观念影响并塑造着人们的审美心理结构。在云南少数民族民间文学中表达了依靠神或人神中介来调节人与人、神与神的关系，从而实现人与神、人与人的和谐。

3.1 人与神的和谐

在哈尼族《神和人的家谱》中讲道：俄玛天神想，先生什么儿孙好呢？还是先生“规矩”和“礼节”好，因为没有“规矩”和“礼节”，生下的儿孙会像雀鸟一样叫，像野兽一样闹，烟罗神殿都会被闹翻掉。这样，天神就生下了两个姑娘，一个叫玛白，一个叫烟似。世上所有的古规古礼，

都是她们定下来的。这样，生下来的天神地神人神和万事万物都不会错乱了。

在彝族《查姆》中描述到：汉族以土为地界，彝族以石头为地界，藏族以木头为地界，从此才有了安宁。又如哈尼族古歌唱道：由于七个大神打仗，冷水涨了三天，热水涨了三夜，七个大神打了三架，一个打不赢一个，一个斗不败一个。第四天清晨，尊贵的阿匹梅烟从天门走出来，说出金光闪闪的话来：你们是共一个奶头的兄弟姐妹，你们是一个祖先的后代，为什么要拼命，为什么要打架？上面的神，回你们的天上，下面的神，回你们的地下。要在和和气气地在，平平安安地在，再不准打架。因此，在人与人、神与神之间发生冲突时，总有一个神充当了调停者，让天上的回天上，地下的回地下，从而达到各归其位，互不干扰，好好相处的局面。

在现实生活中，云南各少数民族通过人神中介来完成人与神的沟通，达到人神和谐。如彝族通过祭司，景颇族通过董萨，哈尼族通过咪谷、莫批等来协调人神关系，他们既是智慧的象征，民族文化的传承者、传播，更是道德的典范，是沟通人与神的桥梁。他们既是自然属性的人，又是神灵的化身，是社会生活中的重要角色。景颇族认为“如果没有董萨，就过不成日子”、哈尼族认为“一年的三百六十日里最大的是头人，一年的三百六十日里最能干的是莫批，昂玛突的三天里最大的是咪谷”。他们都精通本民族的创世历史、神话传说、艺术等，是祭祀中神权的代表。等级标准依据其掌握的民族历史与文化传统水平而定，他们是本族文化的代言人及文明的传播者。在人神之间行走，是人性之光与神性之光的结合，达到了人与神的和谐。

3.2 人与人的和谐

云南少数民族众多，一种民族居住时往往与其他民族杂居，在生产生活实践中交流非常频繁。在纳西族《创世纪》中写道：一个瓮酿出三种酒，一匹布织出三样色，一母生出三种人，三弟兄说三种话，三个民族同祖先。接着，描述了同祖先的藏族、白族、纳西族的不同特点，呈现出各民族各得其所，和谐共生的情景。

在佤族史诗《葫芦的传说》中表达了“各民族是亲兄弟”这一主题，呈现出各民族和谐共生的共同文化理想。

“人类有了火种，大地无比广阔，不能挤在山岗，要分开过生活。艾佤从葫芦里先出来，佤族是大哥。尼文跟着走出来，景颇是二哥。三木傣是老三，傣族是三哥。赛开排行老四，汉族是四哥。兄弟们生活在一起多快乐，心像草排一样齐，心像泉水一样清，心像月亮一样亮，心像太阳一样热。如果不是人口众多，如果不是大地广阔，兄弟们舍不得离开，各民族一定搭伙过。”

在这表达了各民族由于人口增殖问题，大家不能再挤在一起生活，但却依依不舍的深厚情谊。虽民族不同，却骨肉相连，因为从西岗的葫芦里，一起走到了人间。在文学中

歌颂了各民族间的真诚友谊和亲密无间的团结，表达了盼望大团圆的美好愿望。

又如拉祜族《牡帕密帕》中“打猎”一节写道：九百人站成九行，九行分成九种民族。民族分出来了，厄莎他住处。鸭子领着傣族到水边，傣族就在水边住。喜鹊领着汉族走到半山腰，汉族就在山腰住。佤族跟着白鹇走，大山上佤族住。拉祜跟着鸵鸟走，山梁子上拉祜住。各民族有了住处，人人欢欢喜喜，像兄弟姐妹一样，不分什么界限。

在哈尼族传说《四个民族是怎样分家的》中描述了哈尼、傣、汉、拉祜等四个民族分家时的情景：

哈尼、傣、汉、拉祜原是四兄弟，后来汉、傣兄弟为了让哈尼、拉祜两族兄弟过得更宽裕些，就离开故乡，汉族去做生意，傣族去开新天地。

后来生养四弟兄的老母亲去世了，哈尼、拉祜只好把阿妈埋葬了。哈尼把阿妈的就位一件衣裳做成绑腿和腿套，拉祜则剪下裤脚做了帽筒。后来汉族兄弟回来了，哭了十天十夜，就把阿妈的骨灰放进盒子里，汉族从此有了装骨灰的习惯。又过了一百天，傣家兄弟回来了，只好到阿妈的坟头上抓了一把土，捏成一个和阿妈一样的像供在家里，从此傣族有了供菩萨的习惯。

后来弟兄们分家了，老大哈尼牵来一只马鹿，到高山上海安家，把好地方让给别的弟兄。老二拿来一片笋叶，说要在上面画一幅美丽的画，然后照着画上画的生活。老三拉祜牵来一只集子，说要到森林生活，把好住的平坝让给小兄弟。小兄弟傣族推不开，就住平坝。这样四兄弟就分开了。

这个传说描写了民族间兄弟般的情谊。虽然随着人口的增加、空间的限制，各民族间为了生存有过争吵，不乏斗争，但综观历史，团结、互助、追求和谐却是本质的因素。各个民族各得其所，互通有无，和睦相处，呈现出和谐共生的态势。

怒族民间故事《望夫崖》中的小伙子阿普，是个傣人，家住怒江下游的傣寨子。他不但本事超群，而且有副侠心义肠。哪里出了伤人的野兽，他就不辞劳苦、不避生死赶去为民除害。这次，他听说怒族兄弟聚居的山上，经常有猛虎伤人害畜，就抱着为怒族兄弟除害的决心，从很远的下游爬山涉水来到这里，因此受了伤。在与怒族女孩吉娜相处的日子里，两人产生了纯真而强烈的爱情。于是吉娜向父母说，自己爱上了这个小伙子。父母为难地说：“傣傣、怒族还没有通婚的习俗，你俩怎能配夫妻呢？”吉娜说：“傣傣和怒族世代友好来往，早已心心相印，息息相通。为了密切民族间的兄弟情谊，我和阿普要打破这不能通婚的陈旧习俗！”最后贤明的父母顺从了姑娘的心意，善良的吉娜

的英雄的阿普结成了美满的夫妻。从这个故事可看出傣傣族与怒族之间有难互帮，自古就友好相处，互相通婚的情谊。

可以说，云南各民族有了本是同根生的心理基础，便自然形成了落地皆兄弟的情怀。无论是少数民族还是汉族，虽然民族不同，但都亲如兄弟，都是中华民族大家庭的一员。云南少数民族民间文学不仅反映了历史的某种真实，更为重要的是反映了云南各民族在处理本民族与其他民族关系时所持有的一种态度，即民族间的交融与沟通必不可少，民族的发展壮大离不开与其他民族的往来，各民族间的互助互爱最为可贵，呈现出“你中有我，我中有你”的共生关系，在其民间文学中表现出追求和谐的审美理想。

4 结语

正如阮金纯所说，远古时期的大多数云南少数民族的关系是同源的，由于地处偏远，为了寻找归属感，原始先民创作出了各民族同源共祖神话，表达出各民族对本民族及作为中华民族成员的身份认同。当华夏民族逐渐成为中华民族的主体时，各少数民族便向其靠拢，在这样的历史背景下，多民族同源型神话中表达的各民族和谐共生、相处融洽的局面便应运而生。总之，云南少数民族民间文学同源共祖神话为民族间的和谐相处奠定了心理基础，呈现出和谐共生的审美理想。

参考文献

- [1] 姚宝瑄主编：《中国各民族神话——哈尼族、傣族》，上海出版，2014年版，第67-68页。
- [2] 云南省民间文学集成办公室编：《佤族民间故事集成》，云南民族出版社，1990年版，第7-8页。
- [3] 《傣族文学史》编写组编：《傣族文学史》，民族出版社，2018年版，第92页。
- [4] 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编：《云南少数民族古典史诗全集》（中卷），云南教育出版社，2009年版，第439页。
- [5] 史纯武、朱世铭、景文连、张俊芳整理：《创世纪》，云南人民出版社，2009年版，第93—94页。
- [6] 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室编：《云南少数民族古典史诗全集》（中卷），云南教育出版社，2009年版，第158-159页。
- [7] 史军超：《哈尼族文学史》，云南人民出版社，2015年版，第475页。
- [8] 叶世富、郭才鸿编：《怒族民间故事》，云南人民出版社，1988年版，第167页。
- [9] 阮金纯：《云南特有少数民族创世神话中的共性文化因子》，云南民族大学学报（哲学社会科学版），2008年第4期。

The Application of Digital Technology in Landscape Renewal Design of Old Communities

Ben Li Yu Geng

Jiangxi University of Science and Technology, Nanchang, Jiangxi., 330224, China

Abstract

With the acceleration of urban renewal, the landscape renovation of old communities is facing problems such as insufficient information, lack of participation, and low efficiency. The development of digital technology has provided a new solution path for it. This article summarizes the application of key technologies such as digital surveying, BIM modeling, virtual reality, and data visualization in the landscape renewal design of old communities, and explores their integrated advantages in research, scheme generation, public participation, and construction and operation stages. Through case analysis, reveal how digital means can improve design accuracy, optimize decision-making processes, and enhance residents' participation experience. The study suggests that digitization has become an important driving force for promoting high-quality updates of old community landscapes, and looks forward to the technological challenges and development directions it faces.

Keywords

digital technology; Old communities; Landscape renewal; BIM modeling; Virtual reality; public participation

数字化技术在老旧社区景观更新设计中的应用

李奔 耿瑜

江西科技学院, 中国·江西南昌 330224

摘要

随着城市更新步伐加快, 老旧社区景观改造面临信息不足、参与匮乏与效率低下等问题。数字化技术的发展为其提供了全新解决路径。本文梳理数字测绘、BIM建模、虚拟现实、数据可视化等关键技术老旧社区景观更新设计中的应用, 探讨其在调研、方案生成、公众参与与施工运维等阶段的集成优势。通过案例分析, 揭示数字化手段如何提升设计精度、优化决策流程并增强居民参与体验。研究认为, 数字化已成为推动老旧社区景观高质量更新的重要动力, 并对其面临的技术挑战与发展方向进行了展望。

关键词

数字化技术; 老旧社区; 景观更新; BIM建模; 虚拟现实; 公众参与

1 引言

老旧社区是中国城市空间结构与居民生活方式的重要组成部分, 随着城市更新战略的全面推进, 老旧社区景观的改造与提升成为城市管理与社会治理的热点领域。由于规划滞后、空间布局失衡、基础设施老化、生态环境退化等问题, 大量老旧社区面临景观空间单调、公共服务功能不足、环境质量下降等诸多挑战。传统的景观更新方式多以单一美化和工程修补为主, 忽视了系统性、科学性和以人为本的理念, 导致空间改造难以适应社区居民多样化、精细化、参与性强的需求。

数字化技术的兴起为老旧社区景观更新注入了创新活力。信息测绘、三维建模、数据挖掘、智能交互、可视化仿

真等数字工具, 为社区景观现状分析、更新设计、公众参与和全周期管理提供了高效、精确和协同的平台。通过多维度、多主体的信息整合与智能化应用, 数字化技术打破了传统设计与治理的信息壁垒, 实现了设计—施工—管理—运营的全流程优化。本文围绕数字化技术在老旧社区景观更新中的应用进行系统研究, 梳理理论基础、关键技术、集成模式和实践成效, 力图为城市更新高质量发展和人民美好生活需求的实现提供学术参考和技术支撑。

2 数字化技术赋能老旧社区景观更新设计的理论基础

2.1 老旧社区景观更新的核心内涵与发展困境

老旧社区景观更新不仅关乎环境美化, 更涉及空间再造、生态修复、文化传承、社会融合等多重目标。其核心在于提升社区环境品质、优化公共空间布局、增强生态与生活功能, 并实现社区居民共建、共治、共享。当前, 老旧社区

【作者简介】李奔(1997-), 男, 中国江西抚州人, 硕士, 从事艺术设计研究。

景观更新面临空间数据缺失、设计决策主观、居民参与有限、实施与管理脱节等诸多问题，亟须创新性技术支撑。数字化技术以其数据驱动、智能协同和多元集成的特性，为破解上述困境提供了有力支撑。

2.2 数字化技术在景观更新中的集成应用模式

数字化技术在老旧社区景观更新中呈现出全流程、多节点、多主体协同应用特征。从空间调研、现状分析、方案设计、公众参与、施工模拟到后期管理，数字化贯穿每一环节。空间测绘技术为现状数据获取和环境建模提供了基础，BIM（建筑信息模型）和GIS（地理信息系统）实现了多维空间信息整合，虚拟现实与增强现实提升了设计方案的可视化与沉浸体验，大数据与云平台支持了全周期信息共享与动态管理。数字化技术有效提升了景观设计的科学性、协同性和公众参与度，推动了从“工程导向”向“人本智慧”更新模式的转变。

2.3 数字化赋能下的社区治理与景观生态价值

数字化技术不仅提升了社区景观空间的设计效率与实施精度，更为社区治理模式和生态文明建设注入了强大动能。借助数字平台，居民的行为偏好与环境诉求得以高效采集与精准表达，推动共建共治共享格局的形成；智能感知与数据分析手段则实现了环境变化的实时监控与动态响应，提升了社区环境治理的科学性和灵敏度；生态仿真与数字孪生技术进一步增强了景观系统对气候、人口、使用强度等多变因素的适应能力，为景观规划提供了前瞻性支撑。在数字化赋能下，社区景观更新不仅实现了生态系统服务功能的优化与提升，更加强了空间的社会融合属性和居民的生活福祉，成为推动城市高质量更新与治理能力现代化的重要引擎。

3 数字化技术在老旧社区景观调研与分析中的应用

3.1 三维激光扫描与空间数据获取

在老旧社区景观更新的前期阶段，高精度空间测绘是确保设计科学性的关键环节。三维激光扫描、无人机低空摄影测量与移动测绘车等数字测绘技术的集成应用，能够在短时间内高效获取复杂地形与空间环境的数据，输出包括三维点云数据、正射影像图、数字高程模型（DEM）等多种空间数据成果。相较于传统人工测绘方式，数字化技术具有更高的精度与适应性，能够捕捉建筑立面、街道构造、植被结构等细节信息，尤其适用于街巷密集、尺度混杂的老旧社区。数据成果可直接支撑后续的BIM建模、空间分析、智能评估等流程，为社区更新项目提供坚实的基础数据保障。

3.2 BIM与GIS集成下的多维现状分析

将建筑信息建模（BIM）与地理信息系统（GIS）技术深度融合，是实现老旧社区多维信息集成分析的关键手段。BIM可精细呈现建筑物、道路、绿化、管网等物理对象的几何结构与属性信息，而GIS则擅长多源空间数据的整合

与分析。二者集成后，可在数字平台中实现从地上空间到地下设施的全维度建模与可视化，支撑包括建筑密度、绿地覆盖率、功能分布、通风廊道等维度的综合分析。此类多尺度、跨学科的数字表达形式，有助于揭示老旧社区空间结构存在的问题与潜力，提升更新设计的科学性与系统性，为制定因地制宜的景观改造策略提供数据支撑与智能分析依据。

3.3 数据驱动的居民需求与环境诊断

在景观更新实践中，充分挖掘居民需求与行为偏好是实现“以人为本”设计理念的重要前提。基于数字化问卷、移动终端定位数据、社交媒体文本挖掘等新型数据采集手段，可动态捕捉居民对公共空间的使用频率、情感评价和功能诉求。同时，结合环境监测传感器采集的空气质量、噪声水平、热环境等数据，通过大数据分析实现对社区环境健康水平、功能短板和使用冲突的精准识别。这些数据不仅揭示了传统调研难以覆盖的隐性问题，也促进设计方案对真实使用场景的响应能力。以数据为支撑的居民参与机制，推动景观更新从“供给导向”走向“需求导向”，实现设计效能与社区满意度的双重提升。

4 数字化技术在景观更新设计与方案优化中的集成应用

4.1 参数化设计与空间生成优化

参数化设计技术为老旧社区景观改造提供了更加灵活与高效的解决路径。借助Rhino+Grasshopper等参数化工具，设计师可将场地的空间形态、环境条件、使用功能、生态目标等关键变量以参数形式输入模型系统，快速生成符合多重目标约束的空间布局与景观构造。与传统“经验导向、手动绘制”的设计方式相比，参数化模型具有高适应性、高扩展性与可快速迭代的特点，尤其适用于空间资源有限、地形复杂、使用需求多样的老旧社区。设计师可在保证设计逻辑严谨的基础上，通过算法控制实现数百种可能解的批量生成与筛选，有效提升设计创新力、落地性与实施效率。该方法在多方案比选、景观功能组合、通风采光模拟等环节展现出显著优势，为社区景观更新提供智能化、科学化的技术支撑。

4.2 虚拟现实与增强现实下的设计可视化与沉浸体验

虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术为景观设计的可视化表达和沉浸式体验开辟了新路径，极大增强了设计过程中的交互性与公众参与度。在社区景观改造项目中，设计成果不再局限于二维图纸或静态效果图，而是通过VR眼镜、AR移动设备等终端，构建身临其境的三维沉浸式场景体验。用户可在设计早期“走进”未来空间，实时感知尺度、视线、材质、动线等景观要素，进行动态调整和场景漫游，提升空间感知的直观性与真实感。管理者和居民可基于视觉体验进行方案反馈与再设计，有效减少后期返工与意见冲突。虚拟现实技术不仅提升了设计表达的清晰度和说服力，还激发了居民的参与热情和社区归属感，使公共空间真正体现“以人

为本”的价值理念。

4.3 多主体协同设计与智能化决策支持

传统社区景观更新往往存在设计流程割裂、主体沟通障碍等问题，难以实现真正意义上的“共创共享”。基于数字化平台的多主体协同设计模式打破了专业壁垒，实现了设计师、居民、施工方与管理部 门的实时在线互动与协同优化。平台可集成环境仿真、日照风向分析、景观生态模拟、交通流线建模、预算估算等多元分析模块，为各方提供清晰、量化的决策依据。智能决策支持系统基于 AI 与大数据技术，对不同设计方案进行模拟评估与打分排名，辅助规划者从众多选项中选择最优路径。在协同过程中，居民意见可通过数字化反馈机制实时转化为设计参数，推动“专家设计”向“公众参与”转变。该模式不仅提高了景观改造的科学性与执行力，更强化了社区认同与治理协同能力，为城市更新注入了持续动力。

5 数字化技术在景观更新实施与后期管理中的创新实践

5.1 智能建造与施工过程数字化管控

在 BIM（建筑信息模型）与物联网技术深度融合的支持下，景观工程进入智能建造阶段，实现从设计方案到现场施工的全流程数字化管理。施工现场通过布设传感器、RFID 标签、无人设备和智能施工机械，实现对关键工序进度、施工质量、安全隐患与资源配置的实时感知和动态管控。BIM 模型作为数据中枢，实时集成施工现场采集的信息，不仅提升了工期控制与施工精度，也为质量回溯与风险防控提供依据。施工过程中，系统可自动预警延误风险、工艺偏差与材料浪费，并提出优化建议，保障工程如期高质量推进。同时，BIM 模型与施工数据联动更新，为后续运维阶段提供全生命周期的数据支撑，实现“建—管—养”一体化的数字化闭环管理模式。

5.2 智能运维与环境监测集成

景观工程竣工后，基于传感网络与 AI 算法的智能运维系统可对园区设施与生态环境进行实时监测与远程管理。系统可连续采集空气质量、水体参数、噪声水平、光照强度等关键环境数据，并通过机器学习算法进行趋势分析与异常预警，实现精准化、预测式运维。设备层面，如喷灌系统、照明设备与垃圾回收设施，均可通过物联网实现状态监控与远程控制，有效提升运行效率与故障响应速度。系统在后台自

动生成维护建议与调度计划，实现人力投入最小化与服务周期最大化。环境层面的动态调节能力增强了景观系统的气候适应性与生态韧性，也为城市热岛效应缓解、水资源管理等提供决策依据。该集成机制显著提高了景观空间的生态性能与运维效率。

5.3 社区治理数字平台与居民参与

社区景观空间不仅是物理环境的营造，更是数字治理和公共参与的载体。基于数字化社区治理平台，管理方可整合设施信息、环境监测结果与居民反馈，构建“感知—响应—优化”闭环治理体系。居民可通过移动端 APP、微信小程序等方式实现实时互动，如提交设施报修、环境投诉、景观优化建议等，管理平台则基于大数据分析自动分发工单、优化调度资源，提升管理透明度与响应效率。同时，平台可组织社区投票、共建活动、景观共创等互动机制，增强居民对社区环境的归属感与认同感。通过引入积分激励、贡献榜单等机制，进一步激发居民参与热情。数据驱动下的共治模式推动社区景观实现个性化、动态化、共享化发展，体现了“数字治理+生态参与”相结合的新型人本景观理念。

6 结语

数字化技术正在深刻改变老旧小区景观更新的全过程。通过空间测绘、BIM 建模、虚拟现实、智能运维、公众参与等多元数字工具的集成应用，极大提升了景观设计的科学性、精准性和高效性，推动了社区空间从“物理改造”向“数字赋能”与“智慧共治”转型。实践证明，数字化技术能够实现空间重构、功能提升、生态改善与社区治理的多重价值融合，是实现老旧小区景观高质量更新的核心驱动力。未来，需持续深化数字技术创新，加强标准体系建设与多方协作，完善技术人才培养和制度保障，推动数字化社区更新迈向更加智能化、人本化和可持续的发展新阶段。

参考文献

- [1] 韩旭.老旧小区智慧化评价及提升策略研究[D].青岛理工大学,2025.
- [2] 刘志宏,陈继龙,王清瑜.数智赋能城市老旧小区更新路径——以苏州市狮山社区为例[J].建筑学报,2024,(S2):142-147.
- [3] 施生旭,官焯苗.未来社区理念下老旧小区改造提升及评价指标体系构建[J].城市发展研究,2024,31(06):134-140.
- [4] 蔡星慧.上海市J区老旧小区非机动车库智能化改造研究[D].华东师范大学,2023.
- [5] 王琪.城市老旧小区韧性提升策略研究[D].哈尔滨师范大学,2024.

Functional layout of stalls and optimization design of pedestrian flow lines in the core area of density cities

Wenquan Tian

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

Abstract

With the acceleration of urbanization, high-density urban core blocks are facing dual challenges of spatial carrying pressure and functional diversity needs. As an important element in stimulating urban vitality, stalls play a positive role in enriching citizens' lives and promoting economic circulation. However, traditional stall layouts often suffer from inefficient space utilization, chaotic pedestrian flow lines, and crowded environments, which constrain the improvement of order and vitality in urban core areas. This article focuses on the core areas of high-density cities, systematically reviewing the theoretical basis and practical difficulties of stall functional layout, and analyzing the optimization needs of layout and flow lines through case studies. The research proposes an optimization concept centered on "functional zoning flow guidance environmental friendliness", exploring new paths for data-driven spatial layout and digital management. The results show that scientific layout and flow line optimization can help improve spatial quality, operational efficiency, and urban inclusiveness.

Keywords

high-density cities; Core district blocks; Booth layout; Pedestrian flow line; space optimization

高密度城市核心区街区摊位功能性布局与行人流动线优化设计

田文权

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

随着城市化进程加快, 高密度城市核心区街区面临空间承载压力和功能多样性需求的双重挑战。摊位作为激发城市活力的重要元素, 在丰富市民生活和推动经济流通方面发挥着积极作用。然而, 传统摊位布局常因空间利用低效、行人流动线混乱、环境拥挤等问题, 制约了城市核心区的秩序与活力提升。本文聚焦高密度城市核心区, 系统梳理摊位功能性布局的理论基础与实践难点, 结合案例剖析布局与流动线的优化需求。研究提出以“功能分区—流动引导—环境友好”为核心的优化理念, 探索数据驱动下的空间布局与数字化管理新路径。结果显示, 科学地布局与流动线优化, 有助于提升空间品质、运营效率和城市包容性。

关键词

高密度城市; 核心区街区; 摊位布局; 行人流动线; 空间优化

1 引言

高密度城市核心区作为城市经济、文化与社会活动的高聚集地, 是城市空间价值最为密集、活动最为频繁的区域。街区摊位不仅承担着零售、餐饮、手工艺、服务等多重功能, 也是市民生活体验和社会交往的重要载体。摊位经济的灵活性和烟火气赋予核心区鲜明的人文色彩和商业活力, 但同时也带来了空间拥堵、秩序混乱、环境卫生等城市治理难题。

随着城市治理理念从“管控导向”向“精细治理”“活力营造”转变, 核心区街区的摊位布局与行人流动线优化成

为提升城市环境品质和治理效能的重要课题。传统布局模式难以应对人口密度大、功能需求多、空间矛盾突出的现实情境。如何科学配置摊位功能区, 优化行人流动线, 合理疏导人流、提升空间效率, 实现商业、交通、景观与公共利益的多元平衡, 是当前城市规划与设计领域面临的重要挑战。

本文以高密度城市核心区街区为研究对象, 系统梳理摊位功能性布局的理论基础, 分析典型街区存在的问题, 提出多元功能布局与流动线协同优化的新策略, 并结合案例探讨数字化手段与数据驱动下的设计创新, 旨在为高密度城市核心区的空间治理与品质提升提供理论依据和实践路径。

【作者简介】田文权(1997-), 男, 中国湖南株洲人, 硕士, 从事艺术设计研究。

2 高密度城市核心区街区摊位布局现状及问题分析

2.1 空间利用现状与摊位布局类型

在高密度城市核心区，街区空间资源极为宝贵，摊位布局多呈现出以下几种典型类型：一是沿主街道线性分布，以零售、快餐为主，形成高频消费带；二是节点聚集型，在交通枢纽、广场、商业综合体周边形成摊位集群，承载多样化功能需求；三是弹性布点型，根据季节、节庆、活动等变化进行灵活布置，适应不同客流和场景。部分核心区街区还结合步行街、地下空间、城市绿地等，创新摊位空间布局形式。

然而，受制于空间有限、人口密集、管理压力大等现实因素，摊位分布存在密集度过高、空间叠加混乱、缺乏功能分区、与公共空间冲突等突出问题。部分摊位占道经营，侵占人行道、非机动车道，影响交通秩序和市容景观。空间利用率低下，导致人流通行受阻、消费体验下降、环境卫生难以保障，削弱了城市核心区的综合活力和社会秩序。

2.2 行人流动线组织的主要矛盾

高密度街区行人流动线的组织，是影响空间效率和市民体验的核心要素。现有街区普遍存在以下矛盾：一是主流流动线与摊位布置冲突，摊位分布沿主通道杂乱排列，行人与顾客、摊主之间互相干扰，造成拥堵和安全隐患；二是缺乏引导与分流节点，行人难以高效穿越街区，导致绕行、停滞和回流现象严重，空间利用效率低下；三是疏导空间与休憩空间比例失衡，缺乏合理的等候、歇脚、交流空间，影响街区宜居性和人性化体验。

此外，部分核心区街区在摊位布局调整过程中，未能充分考虑高峰时段人流特征与应急疏散需求，导致在大型活动、节假日等特殊时期出现极端拥堵和秩序混乱。行人流动线设计缺乏弹性和智慧，无法适应多样化的空间需求和突发事件。

2.3 管理与环境协同的现实挑战

高密度核心区摊位布局不仅是空间设计问题，更是城市治理和公共管理的难题。受限于传统“管控为主”的管理模式，摊位规范、卫生监管、交通组织、设施维护等往往难以协同推进。缺乏一体化的信息平台和数据支持，空间动态调整和应急响应能力不足。部分地区在城市更新、业态调整、设施升级中，缺乏对摊位经济活力的长远考虑，造成空间使用低效与社会利益受损。

环境卫生、垃圾清运、噪音控制等问题常与摊位集聚叠加，成为市民投诉和治理痛点。城市治理部门与商户、居民、社会力量之间协作机制不畅，利益分配与责任划分模糊，影响了空间秩序与街区功能的持续提升。可见，摊位功能性布局与行人流动线优化，亟须从空间设计、管理机制、技术创新等多维度协同发力。

3 街区摊位功能性布局的理论基础与发展理念

3.1 功能分区理论与空间结构优化

功能分区理论认为，城市空间应根据不同活动属性和需求进行科学分区，实现资源高效配置与多元功能协同。街区摊位布局可借鉴“核心—边缘—节点”模式，设立主消费区、配套服务区、临时活动区、交通疏导区等，明确不同摊位的空间定位和服务半径。通过空间结构优化，实现主次分明、动静结合、便捷有序。

空间分区应根据人流流向、消费热点、活动频率等大数据动态调整，避免摊位过度集中或功能重叠。引入开放性边界和弹性布局，实现空间的灵活调度与应急响应。以“人本主义”为核心，强调空间的宜居性与包容性，提升市民日常生活体验。

3.2 行为地理学与行人流动线优化

行为地理学关注人的空间行为模式与环境互动，强调空间设计应服务于人流组织和行为引导。街区行人流动线设计应基于对高峰时段、节假日、日常时段的客流特征分析，合理配置主流流动线、次流动线、节点空间和转向空间，满足不同人群的活动需求。

流动线优化可采用“分段疏导—节点聚散—路径指引”等方式，避免交叉冲突和空间阻断。结合视觉引导、触觉铺装、功能标识等多元元素，提升空间的识别度和引导力。智能感知与动态监控技术的引入，为实时流量调控和应急管理提供数据支持，实现空间“自适应”与“智慧化”转型。

3.3 城市韧性与多元治理理念

高密度城市核心区须具备较强的空间韧性与多元协同治理能力。韧性理念强调空间的适应性、弹性和抗冲击能力，摊位布局应预留灵活调整空间，增强对突发事件的应对力。多元治理理念要求政府、企业、社区、社会组织共同参与空间治理，推动共建共治共享。

数字化平台和数据协同技术的应用，有助于实现空间动态监管、利益多元协商与资源高效配置。街区摊位布局与流动线设计需兼顾经济效益、社会包容、文化传承与生态环境，构建可持续、多元共生的城市核心区空间格局。

4 功能性摊位布局与行人流动线优化的设计路径

4.1 功能性摊位空间分布与模块化布局

基于核心区街区人流热点、交通节点、业态分布等数据，进行摊位空间的模块化布局。核心摊位区设置在交通便利、消费需求旺盛的主流流动线两侧，满足高频人流与高价值业态的需求。次级摊位区分布于休闲广场、街巷节点、绿地边缘等空间，承载辅助功能与特色业态，丰富街区层次。

弹性摊位区结合临时活动、夜市、节庆等特定场景灵活布点，提升空间利用率和商业活力。通过“模块—单元—节点”分级布置，明确不同类型摊位的功能定位、空间范围

和服务对象,实现空间资源的高效调配和多元功能协同。

4.2 行人流动线的科学组织与引导节点设计

流动线设计需以“便捷通达、疏导分流、聚散有序”为原则,科学组织主流动线与次级流动线。主流动线保障市民高效穿越街区,避免摊位过度侵占通行空间,设置足够宽度与顺畅的步行通道。次级流动线连接消费区、休憩区和活动区,形成层次丰富、互不干扰的人流网络。

关键节点(如路口、广场、交通枢纽)设立引导标识、导视系统和疏导空间,结合街头小品、座椅、绿植等提升空间识别度和休憩体验。高峰时段可通过可调节隔离栏、弹性通道等临时设施实现人流分流和秩序维护。行人流动线的优化应结合动态数据分析,形成实时响应机制,提升空间弹性与智慧管理能力。

4.3 环境友好与数字化管理支撑

摊位布局与流动线设计应重视环境友好与生态协调。采用可拆卸、环保、低碳的摊位设施,减少对公共空间的长久侵占。垃圾分类、卫生保洁、噪音管理等措施纳入摊位布局方案,营造干净、舒适、安全的街区环境。绿色基础设施(如雨水花园、透水铺装、城市绿化)与摊位空间融合,提升环境品质和生态功能。

数字化管理平台通过摊位管理、流量监控、应急响应、信息发布等功能,实现空间运维的精细化与智能化。物联网、云计算、大数据等新兴技术为街区空间治理提供数据支持和决策依据。推动街区管理部门、商户、居民的信息互通与协同治理,构建数字化、共享型的管理新模式。

5 典型案例与创新应用模式分析

5.1 国内外高密度城市核心区街区布局案例

以新加坡牛车水、东京涉谷、上海南京路步行街等为代表的高密度城市核心区街区,在摊位布局和行人流动线优化方面形成了成熟模式。新加坡牛车水摊位布局分区明确,主通道宽敞,节点空间灵活,保障人流高效通行与商业活力共存。东京涉谷结合步行天桥、地下通道与地面空间,形成多层次流动网络,节假日采用临时摊位与弹性人流引导,提升空间利用效率。

上海南京路步行街通过夜市经济、主题摊位、智慧管理平台等多元手段,实现摊位空间分级与动态调整,结合数字化监控和大数据分析,有效平衡商业、交通与公共安全需求。这些案例为我国高密度城市核心区摊位布局与流动线设计提供了宝贵经验和参考范式。

5.2 数字化赋能下的空间管理创新

随着智慧城市与数字化治理的推进,部分城市核心区探索了数据驱动的空间管理创新。例如深圳福田 CBD 步行街利用智能传感器、摄像头、客流监测系统,实时采集人流与摊位运营数据,实现流动线调整、摊位动态布置和应急响应。管理平台通过手机 APP、二维码、电子导视等工具,提升空间服务和信息互动能力,增强市民体验感。

此外,部分城市试点基于 AI 算法的空间优化仿真,通过三维建模和虚拟演练,提前预判空间冲突与人流高峰,辅助规划摊位分布与流动线组织。数字化赋能下,空间治理的精准化与智能化水平不断提升,为高密度核心区的摊位功能性布局与行人流动线优化提供了强有力的技术支撑。

6 结语

高密度城市核心区街区摊位的功能性布局与行人流动线优化,是提升城市空间品质和市民幸福感的关键路径。科学合理的布局与设计,不仅能够高效利用有限空间,提升商业与服务功能,还能疏导人流、保障安全、优化环境,增强城市核心区的社会包容性与持续活力。本文系统梳理了功能分区理论、行为地理学、城市韧性等多元基础,深入分析了典型案例与创新模式,提出了以模块化空间分布、流动线科学组织、环境友好与数字化管理为核心的设计策略。

未来,随着城市人口密度进一步提升和消费模式的不断演变,核心区街区摊位布局与流动线设计将更加注重弹性空间、智能治理与多元共生。建议持续深化数据驱动、智慧赋能和协同治理,推动城市管理部门、社会各方和科技企业的合作创新。只有不断优化空间结构与服务体系,才能让高密度城市核心区真正实现秩序与活力、效率与温度、商业与公共利益的共赢,打造更加宜居、宜业、宜游的城市典范,为城市可持续发展注入持久动力。

参考文献

- [1] 杨舫,杨子玉,涂林英.情动的空间政治:南京鼓楼金银街创意市集的场景营造[J].艺术管理(中英文),2024,(03):116-126.
- [2] 刘鑫.集市的自发秩序[D].吉林大学,2024.
- [3] 孙宇阳.城市流动摊贩生存空间的社会建构[D].华中师范大学,2022.
- [4] 闫晗.西安西仓集市市井文化的创新传播研究[D].西安工程大学,2021.
- [5] 张安通.复合化趋势下的城市集市空间设计研究[D].青岛理工大学,2025.

Exploring the Pathways for the Synergistic Development of Intangible Cultural Heritage Skills and Rural Revitalization in Xizang—Taking the Living Inheritance of Lhasa’s Moxian Gongka Pottery Craft as an Example

Bingfang He

Xizang University for Nationalities, Xianyang, Shaanxi, 712082, China

Abstract

This paper, supported by the theories of living inheritance and rural revitalization strategies, focuses on the Moxian Gongka pottery craft (Taba pottery) -a provincial-level intangible cultural heritage in Tibet Autonomous Region -to systematically explore the path for coordinated development between intangible cultural heritage techniques and Xizang’s rural revitalization. First, the article reviews the research background, significance, and current domestic studies. It then points out that Xizang’s intangible cultural heritage techniques face challenges such as inheritance gaps and poor market adaptability, while the rural revitalization strategy provides opportunities for their protection and development. The combination of these two approaches possesses dual values in cultural inheritance and rural development. Accordingly, the study suggests that the Moxian Gongka pottery craft can break through development bottlenecks through talent cultivation and industrial integration as living inheritance measures. It also provides a replicable practical model for Xizang’s intangible cultural heritage techniques to support rural revitalization, thereby promoting the comprehensive revitalization of Xizang’s countryside and the sustainable inheritance of its cultural roots

Keywords

Intangible Cultural Heritage; Xizang Rural Revitalization; Moxian Gongka Pottery Craft; Living Inheritance

非遗技艺与西藏乡村振兴协同发展的路径探究——以拉萨墨竹工卡制陶工艺的活态传承为例

贺炳芳

西藏民族大学, 中国·陕西 咸阳 712082

摘要

本文以活态传承理论与乡村振兴战略理论为支撑, 聚焦拉萨墨竹工卡制陶工艺(塔巴陶艺)这一西藏自治区级非物质文化遗产, 系统探究非遗技艺与西藏乡村振兴协同发展的路径。首先, 文章梳理了研究背景与意义以及国内研究现状, 随后指出西藏非遗技艺面临传承断层、市场适应力差等挑战, 而乡村振兴战略为其保护与发展提供了机遇, 二者结合兼具文化传承与乡村发展双重价值。据此, 研究认为墨竹工卡制陶工艺通过人才培养、产业融合等活态传承举措可突破发展瓶颈, 并为西藏非遗技艺助力乡村振兴提供可借鉴的实践范式, 从而推动西藏乡村全面振兴与文化根脉的永续传承。

关键词

非物质文化遗产; 西藏乡村振兴; 墨竹工卡制陶工艺; 活态传承

1 引言

1.1 研究背景与意义

非物质文化遗产作为人类文明的瑰宝, 承载着一个民族或地区的历史记忆、文化基因与智慧结晶。西藏, 这片神秘而广袤的高原, 拥有丰富多样的非遗技艺, 每一项都是西藏传统文化的重要载体。然而, 随着现代化进程的加快, 西

藏非遗技艺面临诸多严峻挑战。传承人老龄化现象日益严重; 现代生活方式和外来文化对非遗技艺赖以生存的经济文化环境造成冲击。这种情况下, 如何有效地保护和传承西藏非遗技艺, 使其在现代社会中焕发出新的生机与活力, 成为亟待解决的重要课题。

与此同时, 乡村振兴战略作为我国当前发展的重大战略部署, 为西藏乡村发展带来了前所未有的机遇。通过政策扶持、资源投入和场景激活等方式能够为非遗技艺提供全新的生存土壤和发展动力。且西藏乡村地区拥有独特的自然风

【作者简介】贺炳芳(2003-), 女, 中国山西忻州人, 本科, 从事英语研究。

光、民俗文化和丰富的自然资源，具备实现乡村振兴的良好基础。其中非遗技艺作为乡村文化的重要组成部分，在乡村振兴中也具有不可替代的作用。因此，深入研究非遗技艺与西藏乡村振兴协同发展的路径，具有重要的现实意义。

1.2 国内研究现状

在国内，随着乡村振兴战略的实施，非遗技艺与乡村振兴的研究成为热点。学者们普遍认为，在探索非遗技艺助力民族地区乡村全面振兴的路径时，需要深入挖掘非遗文化的内涵，筑牢乡村文化根基，通过探索“非遗+N”模式完善乡村产业体系，培养专业技艺人才，优化乡村人才队伍。同时要加大相关政策支持，强化基层组织引领，坚持系统保护观念，优化乡村生态环境^[1]。2022年发布的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》中，明确指出了“文化引领、产业带动、农民为主体、多方共同参与”的基本原则。在此背景下，全国各地形成了文旅融合、教育传承、数字活化三类非遗活态传承的代表性发展模式，这三种模式经多地实践都取得了显著的成绩^[2]。因此本研究在探索非遗技艺与西藏乡村振兴协同发展的路径时也借鉴了上述三种模式。

2 相关理论基础

2.1 非物质文化遗产活态传承理论

现如今，在保护非遗文化的过程中，“活态传承”这一理念被提出。所谓的“活态”是指既要保护非遗文化在原生环境中产生的内涵特征和原真性，又要在现代社会和群众生活中以“传承与发展”的方式保持非遗文化的鲜活性和生活性。这就要求传承人洞悉社会发展和消费者需求，在尊重传统的基础上，结合现代科技推动非遗实现创造性转化、创新性发展，以更好地适应现代社会，焕发出新的生机与活力^[3]。

2.2 乡村振兴战略理论

乡村振兴战略是中共中央总书记习近平在党的十九大报告中首次提出的战略。报告指出农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。实施乡村振兴战略，即坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化^[4]。乡村振兴战略中的文化振兴板块明确将非遗纳入重点，通过提供政策与资金支持将非遗技艺转化为特色产业，同时培养乡村人才，以此提升非遗的文化认同和市场价值，并为乡村振兴提供人才支撑。

3 墨竹工卡制陶工艺的价值与意义

拉萨墨竹工卡制陶工艺，又称塔巴陶艺，是第一批西藏自治区级非物质文化遗产，拥有超过1300年的悠久历史。与国内其他制陶非遗相比，该工艺拥有悠久的历史渊源，益西多吉的制陶传说广为流传；就地取材的纯手工制作赋予了陶器独特的质感和生命力，更彰显了匠人的精湛技艺和对传统工艺的坚守；陶器的造型设计和应用也深受藏族宗教和民俗文化的影响，具有极其独特的文化内涵。可以说墨竹

工卡制陶工艺不仅见证了藏族人民的智慧和创造力，还承载着丰富的历史文化和民族特色，是中华民族多元一体文化的璀璨明珠。但尽管其具有极高的文化价值，随着现代化进程的加快，这一非遗技艺也面临着传承危机。

4 墨竹工卡制陶工艺的传承现状和发展挑战

4.1 墨竹工卡制陶工艺的传承现状

据调查，过去塔巴村陶农个人制作是制陶的主要模式，陶农都在农闲时集中制陶，烧陶时也因大面积开采高山草皮和露天堆烧而对当地的生态环境产生危害。且陶器多用于日常生活和宗教场所^[5]，售陶也多为人扛马拉运往墨竹工卡县城和拉萨市销售^[6]。生产和销售曾一度处于困顿落后的状态。

2006年，塔巴村民间传统制陶技艺被列入第一批西藏自治区级非物质文化遗产名录。2009年起，在墨竹工卡县委、县政府和江苏南京援藏的大力支持下，塔巴陶艺逐渐发展成为当地的特色产业：制陶场合由家庭变为陶厂，由个人生产变为集体劳作；制作工艺实现了陶与瓷的结合，塔巴陶器变为塔巴陶瓷；传统制陶工具也逐渐被现代机器取代；逐渐向“非遗+文旅”的融合模式发展……这些举措提高了陶瓷的质量，丰富了陶瓷的釉色和种类，拓展了陶瓷的销售渠道。目前，塔巴陶瓷正在申请国家地理标志产品，计划将这一高原瑰宝推向更广阔的舞台。

4.2 墨竹工卡制陶工艺的发展挑战

传承断层是墨竹工卡制陶工艺面临的严峻挑战之一。首先，受传统社会观念的影响，藏族群众潜意识里认为学陶的人地位低下；其次，许多年轻人认为制陶工艺劳动强度大、工作环境艰苦，收入相对较低，他们渴望走出乡村，追求更多元的生活方式。因此，非遗传承人往往缺乏合适的传承对象，导致文化面临失传风险^[6]。

墨竹工卡制陶工艺的市场适应能力差，难以满足当下消费者的需求。一方面，工业化进程的加速使物美价廉的塑料、金属制品代替了陶器在生活中的使用，土陶器逐渐被淘汰。另一方面，由于产地地理位置偏远、交通不便，以及宣传推广力度不够，该工艺的知名度相对较低，市场认知度有限。此外，相较于同类竞争产品，塔巴陶瓷在电商领域的发展相对滞后，销售渠道受限，市场开拓不足，创新度还有待提升。因此，市场竞争压力的增大使其生存空间受到严重挤压。

5 墨竹工卡制陶工艺与乡村振兴协同发展的路径探索

非遗技艺作为西藏乡村特有的文化资源，其活态传承与乡村振兴之间存在着深度耦合的内在逻辑。2025年，墨竹工卡县入选国家发展和改革委员会乡村全面振兴工作联系点，作为西藏首个GDP跨越135亿元大关的“百亿县”，该县具有巨大的发展潜力和强劲的发展动力。今后，塔巴陶艺需立足当下发展现状，通过人才培养机制创新和产业融合模式升级双管齐下，突破当前的现实瓶颈，努力构建“传承有续、产业有魂、发展有力”的活态传承生态，让非遗技艺真正成

为乡村振兴的“源头活水”。

5.1 人才培养与传承机制创新

人才是非遗活态传承的核心载体，墨竹工卡制陶工艺的传承关键在于建立多元化的人才培养体系，破解“后继乏人”的困境，同时通过机制创新激发传承活力。

5.1.1 加强学校教育与传承

将制陶工艺融入本地教育体系，是实现技艺代际传承的基础性工程。推动“非遗进校园”常态化，可在墨竹工卡县中小学开设“塔巴陶技艺”相关课程——结合语文、美术和历史等课程讲解工艺背后的文化内涵。同时，定期邀请制陶传承人进校开办讲座，进行制陶演示，让学生在亲手制作陶坯的过程中感受技艺魅力。此外，还可与西藏本地高校合作，在美术、民俗等专业开设制陶工艺选修课，甚至成立制陶社团、设立相关研究方向，培养既懂技艺又通理论的专业人才。这种“基础教育+高等教育”的衔接培养模式，既能扩大传承人基数，又能为工艺发展注入学术支撑，从根本上改变“传承断层”的局面。

5.1.2 培养新型传承人

面对时代发展和市场需求，需培养兼具传统技艺与现代思维的“新型传承人”。可实施“制陶技艺人才提升计划”，组织现有传承人参加电商运营、品牌设计、市场营销等培训课程，邀请文创领域专家、成功企业家进行案例教学，帮助其掌握产品创新、线上销售等技能。针对有创业意愿的年轻人提供“技艺+创业”双培训，并在一定条件下给予小额创业贷款支持。这种“传统技艺+现代素养”的培养模式，能让制陶工艺更好地适应市场需求，实现从“技艺传承”到“产业传承”的跨越。

5.2 产业融合与发展模式创新

打破制陶产业的单一生产模式，将其与疗愈、旅游、文创产业深度融合，是实现“技艺变现”和“乡村增收”的关键路径。

5.2.1 与疗愈产业融合

随着社会经济的发展，人们对心理健康和文化体验的需求不断增加。艺术疗愈作为一种新兴的心理健康干预手段，正逐渐受到广泛关注。而陶艺本身就有极好的疗愈效果：创作者能够对手中的陶泥产生完全的“掌控感”和专注当下的“心流体验”，暂时脱离现实压力，释放情绪，表达情感。以及看到亲手制作的成品后会获得具体的成就感，从而产生积极的心理反馈。因此可将非遗技艺与艺术疗愈相结合，在墨竹工卡县成立制陶疗愈工作坊，引导参与者通过沉浸式制陶创作实现自我疗愈。综上，制陶与疗愈的结合既彰显了陶艺的文化价值，又将其转化为经济价值和社会价值；同时该工作坊也成为传承人与公众间的沟通平台，信息不对称问题得以解决。可以说此种产业融合方式充分挖掘了塔巴村非遗资源的内在价值，经优化整合后能够打造出乡村特色品牌产业，从而助力乡村振兴。

5.2.2 与旅游产业融合

随着人们旅游观念的转变，游客对文化体验游的需求

日益增长。塔巴村紧邻318国道，交通便利，且位于拉萨市1小时经济圈内，其所在的墨竹工卡县拥有得天独厚的自然风光、人文景观以及众多非遗资源，旅游资源极为丰富。目前该县已创成自治区级全域旅游示范县，这为制陶工艺与文旅产业融合创造了有利条件。因此可承接“制陶+疗愈”的产业融合模式，在塔巴村规划“塔巴陶文化疗愈旅游区”，建设集制陶体验、产品销售、出游疗愈于一体的旅游综合体，使游客在自然与人文的沉浸式体验中放松身心，增强疗愈效果。待资金和技术积累到一定程度后，可以墨竹工卡制陶工艺为文化内核，运用数字技术融合线上线下场景，打造集文化体验、艺术疗愈、社交互动、消费交易于一体的沉浸式社区，实现非遗文化的数字化传播与疗愈价值的延伸。这种文旅融合模式不仅能增加旅游产品的销售收入，还能带动当地餐饮、住宿等产业发展，形成“旅游促传承、传承兴乡村”的良性循环。

6 结语

墨竹工卡制陶工艺是藏族非遗技艺的瑰宝，承载着深厚的历史文化与民族智慧，具有极大的发展潜力。而作为塔巴村文化的独特标识，其在助力乡村经济增长、文化繁荣和人才培养等方面具有不可忽视的重要作用。面对当前塔巴陶瓷传承人才断层、市场适应力差等挑战，需充分利用乡村振兴战略带来的机遇和资源，通过人才培养、产业融合等方式实现活态传承，使其突破传统局限，融入现代生活，进而助力乡村振兴。放眼未来，墨竹工卡县需要继续立足墨竹所需、发挥南京所能，在民生改善、产业发展、智力帮扶、交流交往等方面协同努力，让塔巴陶艺在创新中延续文化根脉，让墨竹工卡县在发展中实现全面振兴，让对口援藏工作在新时代续写新篇章。

参考文献

- [1] 刘钊,杨佳.非遗技艺赋能民族地区乡村全面振兴的理论逻辑与优化路径[J].民族学刊,2025,16(02):130-139+154.
- [2] 王嘉彤,王肖焱,董圣泽,等.乡村振兴语境下的非遗传承与创新策略研究——以西秦刺绣为例[J].西部皮革,2025,47(11):18-20+145.DOI:10.20143/j.1671-1602.2025.11.018.
- [3] 冯鹤,李轶南.非遗活态传承背景下民族图形纹样在视觉传达设计中的应用[J].贵州民族研究,2023,44(06):122-128.DOI:10.13965/j.cnki.gzmzyj10026959.2023.06.017.
- [4] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京:人民出版社,2017.
- [5] 徐英.西藏墨竹工卡塔巴乡传统制陶现状研究[D].南京艺术学院,2014.
- [6] 邵卉芳.非物质文化遗产视角下的西藏传统制陶技艺调查——以墨竹工卡县塔巴村为个案[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2019,40(03):92-98..

Research on the construction and optimization of mass cultural service system in new era of Xinjiang Production and Construction Corps

Mingxiu He

Culture, Sports, Radio, Television and Tourism Center of 181st Regiment, 10th Division Xinjiang Production and Construction Corps, Altay, Xinjiang, 836500, China

Abstract

Since the 18th National Congress of the Communist Party of China, China's cultural development has entered a new phase of high-quality growth. The policy directives "improving public cultural service systems and implementing cultural welfare initiatives" have been repeatedly incorporated into national policy documents, serving as crucial measures to meet the people's growing aspirations for a better life and advance the construction of a culturally strong nation. Building on this foundation, this study focuses on "the establishment and optimization of mass cultural service systems in Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) regiments during the new era." Through analyzing current conditions and identifying challenges, the research proposes targeted optimization strategies tailored to the unique characteristics of XPCC regiments and contemporary cultural service requirements. This work aims to enrich both the geographical case studies and theoretical frameworks of grassroots cultural service systems, while providing actionable pathways for cultural service practices in XPCC regiments. It seeks to facilitate the transition from "basic guarantees" to "high-quality services," ultimately achieving cultural welfare and cultural enrichment in border regions. These efforts will inject spiritual motivation into XPCC's mission of "reclamation and border defense."

Keywords

New Era; Production and Construction Corps; Mass cultural service system

新时代兵团团场群众文化服务体系的构建与优化研究

何明秀

新疆生产建设兵团第十师一八一团文体广电旅游中心, 中国·新疆 阿勒泰 836500

摘要

党的十八大以来,我国文化建设进入高质量发展新阶段,“完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程”被多次写入国家重要政策文件,成为满足人民日益增长的美好生活需要、推进文化强国建设的关键举措。基于此,本文以“新时代兵团团场群众文化服务体系的构建与优化”为研究主题,通过梳理现状、剖析问题,结合兵团团场的特殊属性与新时代文化服务要求,提出针对性的优化对策。研究既试图丰富基层公共文化服务体系研究的地域案例与理论维度,也希望为兵团团场群众文化服务实践提供可操作的路径,推动其从“有保障”向“高品质”转变,真正实现文化惠民、文化润边,为兵团履行“屯垦戍边”使命注入精神动力。

关键词

新时代;兵团团场;群众文化服务体系

1 引言

新时代以来,我国文化建设迈入高质量发展阶段,“健全现代公共文化服务体系”成为文化强国战略的重要内容。兵团团场作为兼具“屯垦戍边”使命与基层社会治理功能的特殊组织,其群众文化服务体系不仅是满足职工群众文化需求的载体,更是传承军垦精神、巩固边疆文化安全、推进乡村振兴的关键支撑。当前,随着兵团团场城镇化进程加

快、职工群众结构变化,如新生代职工增多、流动人口增加,传统“单向供给”的文化服务模式已难以适配群众多元化、个性化的需求,体系构建面临“供给与需求错位”“数字化转型滞后”等新挑战,亟需从理论与实践层面探索优化路径。

2 新时代兵团团场群众文化服务体系建设的现状

新时代以来,兵团各级政府高度重视团场群众文化服务,通过政策扶持、资源投入与模式创新,体系建设已取得阶段性成效,为后续优化奠定了基础。

【作者简介】何明秀(1974-),女,中国四川绵阳人,从事群众文化研究。

从服务供给来看,基础硬件设施逐步完善。截至2024年,多数兵团团场已建成综合性文化站、农家书屋、文化广场等固定场所,部分团场还配备了流动文化车、数字放映设备,实现“每团有文化站、每连有文化室”的基本覆盖。供给内容上,围绕“军垦文化”核心,常态化开展“军垦故事宣讲会”“兵团精神主题展览”“老军垦口述史记录”等活动,同时结合传统节日组织文艺汇演、民俗体验,初步形成“军垦特色+民俗融合”的供给格局。

从文化载体创新来看,数字化探索起步。部分团场依托“兵团文化云”平台,上线了文化资源数据库,如军垦影像资料、农业技术视频,开通线上预约文化活动、远程文化培训等功能;部分团场利用短视频平台开设官方账号,发布团场文化活动花絮、军垦历史科普短视频,吸引年轻职工群众参与,打破了传统文化服务的时空限制。

从参与主体来看,多元协同格局初显。除政府主导的文化部门外,团场企业、民间文艺团体,如军垦合唱团、广场舞队、志愿者队伍逐步参与到文化服务中。例如,某农业团场联合当地农资企业赞助“丰收节文艺汇演”,某边境团场民间刺绣协会定期开展“非遗进连队”培训,既丰富了服务供给,也提升了群众的参与感^[1]。

3 新时代兵团团场群众文化服务体系存在的问题

尽管体系建设取得进展,但对照新时代群众文化服务“均等化、精准化、特色化”的要求,兵团团场仍存在诸多短板,制约了服务效能的提升。

3.1 供给与需求错位,服务精准度不足

一方面,供给内容“同质化”严重。多数团场文化活动仍以“文艺汇演”“电影放映”为主,形式单一、内容重复,对不同群体的需求关注不足。例如,新生代职工对“青年社交文化”“职业技能培训”的需求、老年职工对“健康养生讲座”“怀旧军垦文化”的需求、流动人口对“融入性文化活动”的需求,均未得到充分满足。另一方面,供给方式“单向化”突出。文化服务多由政府“自上而下”推送,缺乏对群众需求的主动调研,部分活动存在“政府热、群众冷”的现象,如某团场举办的“书法展览”因与职工日常兴趣脱节,参与人数不足预期的三分之一。

3.2 保障机制不健全,支撑能力薄弱

首先,资金投入“单一化”且总量不足。团场文化服务资金主要依赖上级财政拨款,社会资本引入渠道狭窄,导致部分偏远团场因资金短缺,文化站设备老化、活动频次低。其次,人才队伍“断层化”严重。团场文化干部多为兼职,专业人才,如文艺编导、数字技术人员匮乏,且因待遇偏低、发展空间有限,年轻人才流失严重;民间文艺骨干年龄偏大,传承与创新不足,难以适应数字化服务需求。最后,制度建设“碎片化”。缺乏统一的服务标准,主要包括活动频次、

服务半径与考核机制,部分团场文化服务“重建设、轻运营”,文化室因缺乏管理而常年关闭,资源闲置浪费。

3.3 数字化转型滞后,服务效能受限

一是数字平台“建用脱节”。部分团场虽搭建了文化云平台,但内容更新滞后,有些数据库甚至半年未更新、功能单一仅提供资源下载,无互动功能,导致群众使用率低;部分老年职工因数字素养不足,无法熟练操作平台,形成“数字鸿沟”。二是数字资源“整合不足”。团场内部的文化资源如军垦纪念馆藏品、连队文化档案与外部资源如兵团文化馆、地方图书馆资源未实现互联互通,存在“信息孤岛”,群众难以便捷获取多元资源。三是数字化服务“形式大于内容”。部分团场的线上活动仅为“线下活动的简单搬运”,未结合数字技术开发“沉浸式军垦体验”“线上文化社群”等创新形式,无法吸引年轻群体参与。

3.4 军垦文化特色挖掘不深,品牌效应薄弱

一方面,文化传承“表面化”。多数团场对军垦文化的挖掘停留在“故事宣讲”“实物展览”层面,未深入提炼军垦精神的时代内涵,也未将其与群众日常生活结合——例如,未开发“军垦主题文创产品”“军垦特色民俗活动”,导致年轻职工对军垦文化缺乏认同感。另一方面,品牌建设“同质化”。团场文化活动多模仿地方乡镇,缺乏“兵团辨识度”,如某边境团场举办的“乡村文化节”,未融入“戍边”元素,与周边乡镇活动雷同,难以形成差异化品牌;部分有潜力的文化品牌因缺乏包装推广,影响力局限于团场内部,未形成区域辐射效应^[2]。

4 新时代兵团团场群众文化服务体系优化对策

针对上述问题,需立足兵团团场“屯垦戍边”的特殊属性,以“需求导向、保障先行、数字赋能、特色铸魂”为原则,从供给、保障、数字化、品牌四个维度推进体系优化。

4.1 以需求为导向,构建精准化供给体系

4.1.1 建立“需求调研—反馈—调整”机制

通过线上问卷、连队座谈会、入户走访等方式,定期收集不同群体(青年、老年、流动人口)的文化需求,建立“需求清单”;根据需求清单动态调整供给内容,例如针对青年职工开设“短视频创作培训”“职业技能沙龙”,针对老年职工开展“健康养生讲座+怀旧电影展播”,针对流动人口组织“融入性民俗活动”(如“兵团生活体验日”)。

4.1.2 推动供给主体多元化

鼓励社会力量参与供给,例如与兵团高校合作开展“文化支教”高校师生为团场设计文化活动,与企业合作开发“企业文化+军垦文化”融合项目,如农资企业赞助“军垦主题丰收节”,支持民间文艺团体自主策划活动,如允许广场舞队申请文化活动资金,形成“政府主导、社会参与、群众自治”的供给格局。

4.1.3 创新供给形式

结合团场生产生活特点,开展“场景化”文化服务。例如,在农田旁举办“田间文化小课堂”,结合农业生产讲解军垦创业史,在边境哨所开展“戍边文化共建”文化干部与哨所官兵共办文艺活动,让文化服务融入群众日常,提升参与感^[1]。

4.2 强化保障支撑,健全长效化运行机制

4.2.1 拓宽资金渠道,实现“多元投入”

一方面,争取上级财政加大对偏远团场的倾斜力度,设立“兵团团场文化服务专项基金”;另一方面,通过税收优惠、政策扶持吸引社会资本参与,例如鼓励企业冠名文化活动、赞助文化设施建设,允许文化站通过“文创产品销售、场地租赁”获取运营资金,弥补财政不足。

4.2.2 加强人才队伍建设,破解“断层困境”

一是“引才”:通过“特岗计划”引进文艺编导、数字技术等专业人才,给予住房、待遇补贴;二是“育才”:定期组织文化干部参加数字化服务、文化运营培训,培养“本土文化带头人”,如培训民间文艺骨干成为“文化志愿者”;三是“留才”:建立绩效考核与激励机制,将文化服务成效与职称晋升、奖金挂钩,提升人才归属感。

4.2.3 完善制度建设,规范服务运营

制定《兵团团场群众文化服务标准》,明确文化站开放时间,如每周不少于5天,每天不少于6小时、活动频次每月不少于4次、服务半径确保职工群众15分钟内可达文化场所;建立“第三方评估”机制,邀请群众代表、专家对文化服务质量进行评价,评估结果与团场绩效考核挂钩,避免“重建设、轻运营”。

4.3 推进数字化转型,构建智能化服务体系

4.3.1 优化数字平台功能,弥合“数字鸿沟”

升级“兵团文化云”团场分平台,增加“语音导航”“简化版界面”功能,方便老年职工使用;开设“数字素养培训课”,由文化干部上门指导老年职工操作平台,同时鼓励青年职工担任“数字志愿者”,帮助身边老人跨越鸿沟。

4.3.2 推动数字资源整合,打破“信息孤岛”

建立“兵团团场文化资源共享库”,整合团场内部的军垦档案、连队文化资料与外部的兵团文化馆、地方图书馆资源,实现“一网通查、一键获取”;例如,群众通过平台可预约兵团博物馆的“线上虚拟展览”,也可借阅地方图书馆的电子图书,提升资源利用效率。

4.3.3 开发数字化创新服务,吸引年轻群体

利用VR/AR技术开发“沉浸式军垦体验”项目(如通过VR重现军垦战士开荒场景),在短视频平台开设“军垦文化挑战赛”(如“我眼中的兵团精神”短视频征集),搭

建“线上文化社群”(如青年读书群、文创设计群),通过互动化、趣味化的数字服务,提升年轻职工的参与度。

4.4 深耕军垦文化,打造特色化品牌体系

4.4.1 深化军垦文化挖掘与转化

组织专业团队深入调研团场军垦历史,提炼“艰苦奋斗、无私奉献、开拓进取”的军垦精神时代内涵,将其转化为群众可感知的文化产品。例如,开发“军垦主题文创”(如印有军垦图案的生活用品)、“军垦特色课程”(如军垦创业史亲子课堂),让军垦文化融入群众衣食住行。

4.4.2 打造“兵团辨识度”文化品牌

结合团场定位设计差异化品牌活动:边境团场可打造“戍边文化节”(包含哨所慰问、边境巡逻体验),农业团场可举办“军垦丰收节”(结合农事展示军垦农业技术),工业团场可开展“军垦工匠大赛”(传承军垦人“精益求精”的精神);通过统一的品牌标识、宣传语,强化“兵团文化”的独特性。

4.4.3 加强品牌推广与联动

利用兵团媒体(如《兵团日报》、兵团卫视)、短视频平台宣传团场文化品牌,邀请网红、文旅博主实地体验,扩大影响力;推动团场之间的文化联动,例如组织“军垦文化巡回展”“跨团场文艺汇演”,形成“区域联动、资源共享”的品牌矩阵,提升兵团文化的整体辐射力^[4]。

5 结语

新时代兵团团场群众文化服务体系的构建与优化,既是满足职工群众美好生活需要的民生工程,也是传承军垦精神、巩固边疆文化安全的战略工程。当前,体系建设虽面临供给错位、保障薄弱、数字化滞后等问题,但通过“精准化供给、长效化保障、数字化赋能、特色化铸魂”的优化路径,可逐步破解困境。未来,还需结合兵团团场城镇化、现代化的进程,持续创新服务模式,让群众文化服务既“接天线”,又“接地气”,既“有传统”,又“有新意”,最终建成“具有兵团特色、满足群众需求、支撑边疆稳定”的高质量群众文化服务体系,为兵团履行“屯垦戍边”使命提供强大的精神动力。

参考文献

- [1] 翟薇.多元“夜文化”点亮兵团职工群众“夜生活”[N].兵团日报(汉),2025-08-30(004).
- [2] 马雪娇.文化生活亮点纷呈[N].兵团日报(汉),2024-11-05(005). DOI:10.28038/n.cnki.nbtrb.2024.002080.
- [3] 徐敏.文化服务“沉下去”群众幸福“提上来”[N].兵团日报(汉),2024-06-13(007).
- [4] 殷小波,姜涛.新疆兵团初创时期文化建设的演进历程、发展成就与经验启示[J].边疆经济与文化,2022,(11):75-79.

“Vessels carry the way” - a reflection of the spirit of scholars in traditional Chinese study

Haiyue Sun

Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin, 300000, China

Abstract

The traditional Chinese study is the materialized manifestation of the spiritual world of scholars. It is far more than a practical place for writing and creation; it is a core cultural symbol that embodies the cultural genes of thousands of years and showcases the aesthetic concepts of the East. The arrangement of stationery is by no means a casual act; rather, it is a meticulous creation by scholars to express their aspirations through objects. From the moral implications of brush, ink, paper and inkstone to the spiritual solace of refined display and elegant play, each object carries profound symbolic meanings, jointly piecing together a “materialized picture” of the inner spirit of scholars. In addition to realizing their practical value, these artifacts have been elevated to become a medium for personal cultivation and observing the essence of the Dao, thus enabling the study space to transcend its physical limitations and reach a spiritual realm of “the integration of Dao and artifacts”.

Keywords

Stationery tools; Using tools to convey messages; Literati spirit; cultural connotation

“器以载道”——中国传统文房的文人精神映射

孙海悦

天津美术学院, 中国·天津 300000

摘要

中国传统文房是文人精神世界的物化呈现,它远不止于进行书写创作的实用场所,更是凝结了千年文化基因、彰显东方美学理念的核心文化符号。文房器物的陈设绝非随意之举,而是文人“托物言志”的精心营造。从笔墨纸砚的道德喻示,到清供雅玩的心灵安顿,每一件器物都负载着深厚的象征意涵,共同拼合出文人内在精神的“物化图景”。这些器物在实现实用价值之余,更升华为人格修持、观照体道的媒介,从而使文房空间超越了其物理局限,臻于“道器相融”的灵性境界。

关键词

文房器具; 器以载道; 文人精神; 文化内涵

1 引言

“器以载道”这一观念所蕴含的象征美学,不仅呈露了中国古代文人特有的审美智慧,也深刻揭示了物质与精神、自然与人文之间的内在联结,为当代人理解传统文化提供了关键的美学路径。本文以中国传统文房器具为研究对象,聚焦于其“器以载道”特质所包裹的文人精神寄托。从笔墨纸砚到各类文房清玩,通过解读其物质形态背后的文化密码,不仅能够挖掘传统文明的深层底蕴,亦可在当前快节奏、物质化的社会语境中,重寻那种渐已稀薄的精神持守与文化自觉。

2 文房器物

文化常被视为抽象而难以把握,然而真切体现往往依

赖于具体的物态载体,而非悬置于空泛的理论。就器物而言,其造型、功能与工艺无不渗透着文化的气息。功能、造型与工艺的差异,进一步塑造了器物各异的文化内蕴。只要器物存世,无论历时多久,文化便得以持续彰显。缺乏载体,文化亦将无所依附。现今博物馆中所藏出土或传世文物,其造型工艺具象而微,无一不承载着丰富的文化讯息。因此,书斋的一项重要功能,即是通过器物的汇聚以集约文化,借助器物以展示与传递文明。器物是文明的代言,是文化的传导,对器物的认知与体验,亦即对文化本身的深度探寻。

2.1 笔

居文房四宝之首,是文人书写与创作的核心工具。从其雏形阶段的简易竹笔,逐步演进为制作精良、品类丰富的毛笔。依毫料划分,毛笔主要有羊毫、狼毫与兼毫等类别。羊毫笔性柔润,蓄墨充沛,适于楷书、隶书及工笔绘画,能呈现丰腴柔和的线质;狼毫弹性佳健,锋颖锐利,多用于行草书及绘画勾勒,可展现刚健劲挺的笔触效果;兼毫则融合

【作者简介】孙海悦(1998-),女,中国黑龙江黑河人,硕士,从事室内陈设美学研究。

二者特性，刚柔相济，适用范畴更为宽泛。除毫料之别，笔杆制作亦极尽考究，常见竹质、木质，亦不乏象牙、犀角、玉石等珍材制成的笔杆，其上常雕饰以花鸟、山水、人物等精美纹样，令其兼具实用功能与艺术鉴赏价值。

笔：文人风骨的象征。笔在文人生活中占有至高地位，它不单是书写工具，更是文人风骨的象征。毛笔的制作深蕴哲学智慧，硬毫与软毫通过精妙配比制成兼毫，体现了刚柔互济的传统思想。

毛笔虽身形小巧，却维系着中国文人绵延千年的精神脉络与气节传承。那挺括不屈的笔杆，是文人“守节不渝”的风骨具象；兼具刚柔特质的笔毫，暗藏着“能屈能伸”的处世哲学；而笔锋所到之处，更彰显出“以天下为己任”的使命担当。从唐代颜真卿持狼毫挥毫，将忠烈情怀凝于笔端；到宋代苏轼执羊毫落墨，以豁达心境融入笔墨；从司马迁忍辱执笔记史，以“立言”坚守文化使命；到东汉班超弃笔从戎，于西域立下赫赫功勋——毛笔始终与文人的精神轨迹深度交融，它早已超越单纯的书写工具属性，成为串联物质与精神、勾连历史与当下的文化纽带。

在当代语境下，尽管毛笔的使用频率逐渐式微，但其承载的气节观念与文化象征却愈发显示出超越时代的价值。它提示现代人应秉持笔杆般刚正不阿的品格与笔毫般灵活应变的能力，更应以“担当”为笔，以“坚守”为墨，在新时代的文化图景中书写具有当代性的气节话语。毛笔因而由一种物质性器具升华为一种精神性符号，为我们在传统与现代的对话中构建文化认同提供深远的思想资源。

2.2 墨

墨为书写绘画之色料。墨之妙用，质取其轻，烟取其清，嗅之无香，磨之无声，若晋、唐、宋、元书画，皆传数百年，墨色如漆，神气完好，此佳墨之效也。唐代制墨名家奚超、奚廷珪父子所制佳墨，得南唐后主李煜赏识，赐予国姓“李”，自此“李墨”誉满天下。至宋代，因李墨产自歙县，该地改称徽州，“李墨”亦易名为“徽墨”。早在商周以前，墨作为黑色颜料已用于书写，1975年湖北云梦秦墓出土墨块，为迄今所见最早实物。汉代制墨业已具规模，东汉发明墨模，三国韦诞制“仲将墨”声名卓著。唐代此业兴盛，奚氏父子迁居歙州制墨，南唐后主赐姓封官，“李廷圭墨”由此扬名。宋徽宗时歙州更名为徽州，制墨呈现“家传户习”之盛况，明清时期徽州始终为制墨中心。古人谓：“新墨总不及旧墨。”新墨初成，色泽虽亮，却未经时光沉淀，光浮而质不沉。旧墨历经岁月滋养，胶质渐褪，层次愈发清晰，下笔流畅，墨韵更显醇厚。

墨研磨心智。研墨乃调适身心的过程，唯有心静气和，徐徐研磨，方能得佳墨。同时，研墨可活络手腕，增强腕力。无论制墨者还是用墨者，皆须心静制墨、研墨，继而宁神书写。制墨者心不静，则所烧烟料含杂，墨质不佳，且损砚石；研墨者心不静，则墨粒粗疏不匀，书写绘画时墨韵缺失或浑

浊暗淡，气韵不通。苏轼曾言：“非人磨墨，乃墨磨人。”意指藉由研墨平息心绪，涵养性情，方能进入书画创作的最佳状态，诞生佳作。今人以墨汁替代研墨，省略了调心之序，亦是追求速效便捷之果。

2.3 纸

纸是传承文明的重要载体，是古代中国对世界的重大贡献。两千年前，人们在石头、甲骨、竹简、木牍、绢帛上书写、雕刻文字，传承祖先的经验，文明的曙光初现，微弱而渺茫。纸出现之后，书写材料变得简单，取材方便且价格低廉，文化的传播范围扩大，进一步促进了文化的普及和发展。^[1]

宣纸乃中国特有之手工艺珍品，以质地柔韧、光洁如玉、防蛀耐腐、墨韵万千而著称，享有“纸寿千年”之誉，被视为“国宝”。以宣纸书画，墨韵分明，层次丰富，骨力内含，神采外溢，此外，宣纸令人惊叹的耐久性使其成为传承文化的关键载体。在漫长的历史长河中，许多珍贵的书画作品、文学典籍正是依靠宣纸得以完好保存千年之久，如司马迁的史学巨著《史记》、顾恺之的精妙绘画等，皆是借助纸张跨越时空的限制，将古人的思想智慧与文化瑰宝传递至今。文人在宣纸上挥毫泼墨，这一行为不仅仅是个人情感的肆意抒发，更是对文化传承的庄重担当，宣纸的“承载”特性，恰如其分地诠释了文人“为往圣继绝学”的崇高使命感。

文人胸怀的承载。纸与文人的品格追求纸张的纯白素净，恰似文人对高尚人格的执着求索。从其制作原料观之，无论是竹、树皮抑或其他植物纤维，均需经过反复清洗、蒸煮、曝晒等工序，剔除杂质，方成洁白之纸，此过程隐喻着文人在成长中持续地进行自我净化与提升，摒弃不良习气与观念，追求内心的澄明与崇高。

2.4 砚

砚台作为中华文化的瑰宝，不仅是文房四宝之一，更是历代文人墨客心驰神往的雅物。其以独特质料、精湛工艺、深厚文化内蕴和鲜明地域特色，成为书法艺术的关键载体，承载着历史的沉淀与文化的精华。砚台伴随文人读书、写作、创作，见证其人生起伏、情感波折。文人在砚台铭刻诗词、题记，记录人生感悟、情感经历。如一方传为苏轼使用过的端砚，砚上铭文蕴含他对人生的思考与豁达心境，后人通过铭文，能感受到苏轼当时情感，砚台成为跨越时空传递情感的纽带。

文人坚守的象征。砚台的静默持久之性，亦折射出道家清静无为的哲学理念。研磨之际，文人须凝神定志、心无旁骛，墨与砚相磨之声、墨香渐散之韵，皆有助于摒除杂念，达至“澄怀悟道”之境，正与道家所倡“虚静合道、顺应自然”的境界相契合。与此同时，砚台质坚耐久，可跨越千年而不朽，其近乎“永恒”的物质性，象征了“道”之永存纵使岁月流转、人世变迁，砚所承载的文化精神与哲学内核始终如一，成为一种连贯古今的精神媒介。后人于研墨赏砚之间，仍可体味传统哲学中深远不变的意蕴。

3 文房清供

文房清供是文人书斋中一切文化用具及陈设的总称。

“文房”之名，大约始于南北朝时期，《梁书·江革传》记载“此段雍府秒选英才，文房之职，总卿昆季，可谓馭二龙于长途，骋骐驎于千里。”^[1]广义上，主要指供文人读书写字等的场所，即指文人的书斋，是阅读、工作、休憩的地方。狭义上，多指“笔墨纸砚”文房四宝以及其衍生出的辅助用具。如笔筒、笔洗、笔插、水注、水砚滴、砚屏、印盒等。之后文房体系发展不断发展，至晚明时期已日益完善并逐渐达到高潮。

“清供”一词亦从宋代流行至今。《辞源》将“清供”释为“清雅的贡品”。清供最初大多为佛前贡品，以香、花、瓜、蔬代替牲畜，在后期发展为包括金石在内的一切可供案头赏玩的文物雅品。秦汉时期，清供意味开始显现在书斋陈

设上，如瓶花、盆景、金石、书画、乐器等。房内有一些器物看似用来摆设欣赏，其实是在欣赏之时借以调心理性，陶冶性情，如供石、瓶花、盆玩、熏香等皆是如此。这些在古代都是书房里的必备内容，书房就是靠这些有形和无形的器物来调节氛围，调整人的状态，形成传统书房独特的韵致。随着当时社会文人地位和审美情趣的提高，清供逐渐变成了文人逸士的一种生活方式和情趣。清供器物的发展到了汉唐时期已经趋于完备，于唐宋时期兴盛。

如此“文房清供”即指包含文房用具在内，摆放或陈设在书案上的可供赏玩的物件。明清时期是文房清供发展的高峰期，“文房清供”还被称之为“斋中清供”或“文房雅玩”。这时器物在材质、造型和装饰上都极为丰富，并随着文房生活日益精致化，文房器具的功能也由实用性向陈设性和工艺性转变。^[3]

图 1

4 文房清供映射的精神内涵

文房清供不仅构成传统文人生活的物质环境，更成为其精神修行的媒介与人格理想的外化。这一实践的核心在于“以物喻人”文人通过对器物的选择、使用与陈设，具象地表达其对君子品格的追求与儒家“修身”理念的践行。器物由此转化为一种“人格镜像”，超越了实用功能，承载了深厚的道德与审美内涵。在“尚雅反俗”中彰显人格独立。文人群体在清供审美中表现出对奢华材质的疏离，金玉之器常被视作“俗物”，而竹木、陶瓦等朴素材质反而备受推崇。这种“重雅轻奢”的取向，实质是对功利价值观的抵抗。文人借器物之简素，喻示自身不为外物所役的精神境界，强调人格的自主性与纯粹性。明代文徵明曾以“竹榻一张、素瓷笔洗一方、旧砚一方”自述其书斋陈设，并谓“足以安身、足以悦心”，正是通过器物的物质之简，折射出主体精神的清高与自足。

5 结语

文房器物的陈设美学是中国传统文人生活哲学与审美理想的结晶，不仅构筑了传统书斋的雅致空间，更承载了天人合一的哲学观与清逸高洁的文人精神。

文房器物陈设既能赋予现代空间以文化厚度，亦可唤醒人们对慢生活与雅文化的向往，为传统文化的活态传承开辟新径。未来，随着对传统美学精髓的深入发掘，文房器物陈设美学必将在更广阔的现代空间中焕发光彩，成为连贯传统与现代的文化桥梁。

参考文献

- [1] 转引自：康小兵主编.文房雅器[M].石家庄：河北科学技术出版社.2017：2.
- [2] 长物志/[明]文震亨撰；胡天寿译注.一重庆出版社，2017.4（2023.12重印）ISBN 978-7-229-11476-3
- [3] 斯文在兹：中国传统书房文化与器物研究/子川著北京：荣宝斋出版社，2012.6 ISBN 978-7-5003-1368-7

A brief analysis of important modern history and representative building restoration techniques

Wanru Chen

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

Abstract

Modern and contemporary historic buildings, as key components of immovable cultural heritage, not only preserve rich historical narratives but also embody distinct era-specific characteristics, production techniques, and socio-cultural significance. During restoration processes, careful attention must be paid to structural stability, surface material preservation, and meticulous repair of detailed components. This paper discusses essential techniques for surface material protection and defect treatment in restoration, along with methodologies for applying restoration technologies, interior decoration, and detailed component repair. By aligning restoration principles with technical compatibility and establishing exemplary process pathways, this study aims to provide practical references for the conservation of modern and contemporary historic buildings.

Keywords

Modern and Contemporary; Historic Buildings; Representative Architecture; Restoration Techniques

浅析近现代重要史记及代表性建筑修缮工艺

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

近现代重要史记及其代表性建筑作为不可移动文物的主要组成内容, 不但具有丰富的历史信息, 还具有浓厚的时代特色、生产工艺与社会文化内涵。在修缮过程中, 需要注重结构稳定、表层材料保护和细部构件修缮的妥善处理与有效平衡。本文基于修缮原则、修缮技术的匹配度以及典型的工艺路径, 论述了修缮过程中采用的表面材料保护和病害处理工艺要点, 以及对修缮时使用修缮技术和室内装饰、细部构件修复的工艺与方法, 以期能为近现代重要史记建筑修缮提供工艺参考。

关键词

近现代; 重要史记; 代表性建筑; 修缮工艺

1 引言

近现代时期留存了大量重要史记与建筑遗存, 其中包括了政府机关、公共建筑、宗教建筑、工业遗存、居民建筑等多种类型。相较于古建筑而言, 它们的材料、做法、工艺、装饰都具有更多元、更现代的特点, 所以在修复过程中也会出现不同于传统的做法。近几年来, 由于城市更新、文物保护的需要, 对于此类建筑的病害整治及修缮工艺的研究越来越受到重视。

2 近现代重要史记与代表性建筑类别特征分析

2.1 历史时期与史记类型分类

在鸦片战争以后到二十世纪中后期正处于社会制度更迭、工业化发端、城市发展迭代的时期, 在此期间产生了诸

多独具特色的史记资源。结合其功能以及记录方式可以分为三类: 一是以重大政治事件、社会运动、国家制度变更为主, 例如: 辛亥革命纪念类、抗战遗址类; 二是以宣传新文化教育与科技发展为目的, 包括早期新式学堂旧址、博物馆旧址、科研机构旧址等遗迹; 三是直接反映社会经济运行动力和社会化大生产条件形成的一些档案、遗存等等, 比如铁路通车纪念碑、工矿企业厂史资料等。它们形塑于碑刻、碑亭、纪事性浮雕墙体或标志象征建筑部分当中, 其呈现方式与政治、经济、文化发展密切相关。

2.2 建筑类型特点

通过区分近现代史记类型, 从建筑形式和功能维度, 将相关的各类遗存进行归类整理, 可有效揭示各类建筑所呈现的结构特征与技术风格。第一类为政府机构类建筑, 多见于制度性、权威性较强的场所, 主要采用对称、庄重的立面造型, 内部建筑格局比较传统, 采取办公区和接待区相分离的形式, 常用砖石结构搭配木作装饰的方式。第二类是公共

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

设施类建筑,包含车站、学校、医院、邮局等交通、教育、医疗、公共场所以及其他公共服务相关的设施,在设置上有一定的交通流线控制和空间利用率的要求,以钢混结构为主,运用钢筋混凝土、红砖、玻璃构件,更多反映的是实用功能。第三类为宗教建筑,基督教堂有尖拱、彩色玻璃窗,清真寺使用圆顶、拱廊;佛寺采取传统的格局,用上近代工艺做法,将多种文化因素交融在一起。第四类是工业遗产,包括工厂厂房、仓储设施、矿业遗址、配套动力系统等,多数采用大跨度钢架或者砖木混合的梁柱体系,而且整体空间开阔,方便集中规模化的生产活动展开。第五类是民居,民居由于地域和阶层的不同会有不同的形态,沿海地区的民居引进了西式的立面以及阳台等设计方式,内陆地区的民居还会保留传统的四合院、骑楼等风貌并逐渐在地使用水泥地坪、铁艺围栏、玻璃窗等现代材料建设的新式民居,呈现了新旧并存的状态。

3 修缮原则与技术适配性研究

3.1 不改变文物原状

对于近现代重要史记及代表性建筑的修缮,在文物修缮中不改变文物原状是重要的工艺要求之一。在修缮时应当尽量保护原来的结构形式及空间布局不受破坏,不要进行大范围拆除改动及重新组合。所使用的技术主要是局部加强措施,即在构件内做局部高强纤维或者钢结构加固,使其能满足受力的要求,并且不影响建筑物的外观;另外一种为表面构件修复时所用微创技术,诸如对裂隙做注浆处理,对局部做石材修补或者做木作嵌补等,保证其保存的历史痕迹能够得到完整保留,在对材料的选择上要尽可能采用与其原来的物质属性一致的材料,而修复的材料应该有较好的可拆卸性和可逆性,有利于之后的再次处理。

3.2 最小干预与可逆性工艺方法

最小干预原则注重在修缮过程中尽量减少对原材和原结构的改变,并且尽量少做或者不做较大的拆除和重建工作。具体的手段包括:局部性补配、点状性修复、表层清理等,使干预控制在最低程度范围内。另外也可以采用可逆工艺,留有可以再调整或再处理的机会。常用的如可逆粘接剂、无损加固材料以及可拆卸式的保护构件,保证了维修后的构件具有一定的可逆性。此方法的适用特点是低干预、低操作难度、便于二次处理。

3.3 保存原材料与原工艺的技术复原路径

在技术实践中,保存原材料与原工艺被视为维系建筑真实性的重要途径。修缮时需要对照原有建材进行系统性勘察与检测,如砖石强度评估、木构件病害检测以及金属构件腐蚀程度分析,再依据检测结果采取对应的修复技术。

4 近现代重要史记建筑的结构修缮工艺

4.1 结构加固与隐蔽性支撑系统

完成了建筑类型的剖析和历史材料调查后,需科学确定结构加固以及隐蔽支撑系统的施工方案,以满足建筑整体

结构安全稳定性的要求。对于砖石混合结构来说,为了能在不影响到墙体原貌及构件表面的情况之下加强墙体构件的承载能力,就需要结合具体墙体情况来采取针对性的处理措施。对于原生设计中缺乏构造柱和圈梁导致整体建筑墙体承载力偏低、抗震性能不足的情况,可将双面钢筋网片设置于内墙,让整体受力能力得以提高,同时裂缝控制能力。同时,可将单面钢筋网片用于加固外墙,并采取水泥砂浆抹面的方式来进行墙体表面的修整,让整体结构更加持久与稳定。对于出现空洞、破损以及灰缝脱落等墙体,可以在其缺陷处灌注自流平无收缩混凝土,让其得充分填充,提高整体结构的密实程度。如果裂缝过宽,能够使用压力灌胶进行处理,并且将嵌入式构造柱及圈梁设置于墙体内部,构造柱沿高度方向布置马牙槎,让其能够充分结合原有砌体,让整体结构更为稳固。

4.2 表面材料保护与病害治理

表面材料修缮处理是对近现代史记建筑的保护的焦点,目的是对文物建筑的病害发展态势进行有效抑制,并维持材质处于一种稳定状态。对于石材类表面,可以采取有机或无机类溶液来封护与加固其表面,让其具有良好的抗风化能力。通常可以采用环氧树脂、丙烯聚合物、有机硅类以及石蜡等有机类保护材料,或采用碱性硅酸盐、氢氧化钡、石灰水等无机类保护材料。不过为了能够获得理想的效果,在实际处理过程中需要结合所要加固对象来选择相应的加固材料。对于砖材表面,在清理掉其表层的粉化及剥落部位后,用聚合物砂浆进行充填。如有严重的受潮问题,则先从漏水点着手修补,并在结合墙面设置表层憎水剂避免水通过毛细作用向上弥漫。施工过程中注意避免材料自身造成的干湿变化引起的局部二次开裂。对于金属饰面表面,腐蚀是其较为常见的病害之一,尤其是近现代史迹与代表性建筑中铸铁、钢门窗的腐蚀。因为各类金属其电化学势均有所不同,在具体应用过程中,尽量避免接触电势表上相距较远的两类金属,相近的金属可以接触,因此可以通过对铁件进行镀铬或镀锌的方式来提高其抗腐蚀能力。

4.3 室内装饰与细部构件修复

对室内的装饰、细部构件的修补需在整体结构稳定后进行,要充分尊重原始材料的状态和材质本身的工艺特征,尽量不改变其原有肌理效果和造型风格,在整体上保持原貌。其中,木材构件修缮时要详细勘测,拆卸易腐蚀的梁架、门窗框、护墙板等处的装修,剔除表面糟朽的纤维,再按制作程序施工。并且可以采用环氧树脂胶、桐油以及菊酯合剂等材料喷涂于木材表面,让其得以渗透到木材内部,从而起到防腐防虫的效果。在复位时要严格按照传统的榫卯形式进行,不要用现成的螺丝等钉件进行固定,要保证构件之间可逆连接且连接牢靠,能够恢复到原有的受力状态。对于铁艺护栏、铜质门把手等金属构件的修缮,可使用低浓度的缓释酸液洗去污渍锈迹,以免酸液过强,把金属基层弄薄。随后

用可剥离式防护蜡或微晶蜡封盖所要修补的构件,在隔绝空气和水分,防止生锈的同时,还能够保持原有色彩和肌理的状态。为了防止金属因环境变化而产生裂纹,所以需要在恒温、低湿度下实施修缮作业。对于彩色玻璃和马赛克拼饰的修复,必须分步实施,先拼合残缺部分的破损玻璃,并用紫外固化的树脂胶定形,使其具备足够稳定性以完成安装。整体镶嵌结束再全部移除树脂,以恢复玻璃原始结构的独立性与可逆性。

4.4 屋面的保养与维护

作为近现代史记建筑受影响最大的部分,屋面修缮要兼顾结构、功能两种要求,在形式上不可作大改动,尽可能还原原状。首先,瓦面修复应尽可能保留原有材料,先将现存在屋顶上的瓦片拆除,再对原有瓦面上沉积下来的灰尘杂物加以清理,并进行编号入库,以便以后安装时按序对号入座。如果瓦件出现破损或缺失,就应当要根据原瓦片规格大小、胎质种类、烧制工艺等做好定制补配,但在瓦背面上做好记号注明此批瓦烧制年代以及方法,以便今后检查对照。进行瓦片复位操作时要严格按照历史上的搭接宽度来搭接与铺设,不得马虎大意,以防出现误差而产生漏水问题。其次,如果因为底瓦松动而引起渗漏的情况,需要将盖瓦与底瓦揭下,将苫背层的裂缝部位找出,并严格按照原始做法来实施苫背层补灰背,并根据原来的样子重新铺设。修复主要是对檐沟与落水管的更换更新,可以使用旧屋面匹配较好的不锈钢或铜合金内衬,以提升耐蚀性和结构强度。

4.5 门窗及通风系统的原状保护与性能提升

门窗和通风系统的修复不仅要体现其近现代史记建筑的特点,也要考虑门窗通风体系的承载能力和功能性需求。木质或金属门窗框的维修要保留原有的构架部件,并对其受力部位和节点进行检查,如有松动或变形情况,应采用微型榫卯嵌固、微型局部螺接加固等方式,使其整体达到受力平衡状态,避免对原材造成破坏。加固时还必须要注意力量的

传递方向,控制好衔接精度,让恢复后的门窗框能达到数十年之内的使用要求。在修复窗扇玻璃过程中,要按照历史图片或文物资料来恢复其原有式样,可能使用和原有工艺相一致的平板或纹饰玻璃。为了提高建筑的热工性能,可以在窗户内侧加装一层低辐射玻璃,采用可拆卸的方式加以固定,以便今后能够完全拆卸下来,不会破坏原有的门窗框或者影响外观。门窗玻璃安装的时候需要重视玻璃与窗框间的密封性及缓冲性能,防止因为温度变化和窗户本身有细微形变导致的压力集中。此外在修复通风设施过程中也需要维持原型构件的完整性。对于百叶窗和通风口的修复不但要保持其原有的比例尺寸,还能够将可以拆卸的过滤网以及防虫装置加设其中。这些装置应该选择质地较轻且防腐防锈的材质,并用暗扣或者是卡槽的方式固定好,方便日后可以拆卸。

5 结语

近现代重要史记建筑修缮包括结构修缮、表层修缮和细部修缮等,不同类别的建筑由于病害形态以及工艺需求存在很大差异,所以在修缮时应该坚持“不改变文物原状”“最小干预”“可逆性”的原则,通过对结构加固、材料保护、装饰修复等进行系统的梳理,构造一套与该类建筑相符的修缮技术体系。在今后还可融入数字化检测、材料科学与新型可逆技术,以进一步提升修缮工艺的科学性与可持续性。

参考文献

- [1] 刘超.文物建筑修缮技术与工程管理分析[J].炎黄地理, 2024 (1):124-127.
- [2] 赵海刚,胡建帮,苏伟,等.近现代历史保护建筑修缮加固及风貌重现技术[C]/2024年全国土木工程施工技术交流会论文集(上册).2024.
- [3] 赵川,郜业强,王培博.城市更新视角下的历史文物建筑修缮技术研究[J].安徽建筑, 2023, 30(10):25-26.
- [4] 叶锦栋.古建筑修缮工程中的施工管理要点探讨[J].建筑与装饰, 2023(7):74-76.

Research on the Color Language and Emotional Expression of Expressive Oil Painting

Lebang Li

Harbin Normal University, Heilongjiang, Harbin, 150000, China

Abstract

In the four years of theoretical study and creative practice, I gradually found that modern painting and comprehensive material art have a strong attraction to myself, so my graduation works adopt the art form of easel painting to present the theme of 'cat house'. The establishment of the content theme and the choice of materials are based on my personal feelings and cognition. The analysis of self-observation of life and even the reflection on social phenomena are the background of my paintings and comprehensive materials. Of course, through further study, I learned that Ye Huiling's Stupid Birds series of works, and created a unique artistic language with personal characteristics and charm by drawing on her expression ideas and creative techniques; in addition, the artist Nar Jolin's use of materials also provides me with a reference and learning direction.

Keywords

fast era; emotion; tone; the composition diagram

表现性油画的色彩语言与情感表达研究

李乐邦

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

在本科四年的理论学习和创作实践中我逐渐发现现代绘画以及综合材料艺术对自己有强大的吸引, 所以我的毕业作品采用了架上绘画的艺术形式呈现“猫舍”这一主题。内容主题的确立以及材料的选择基于我个人化的感受和认知, 对自我的剖析对生活的观察乃至对社会现象的反思等, 是我绘画和综合材料作品的底色。当然通过进一步学习我了解到叶慧玲笨鸟儿系列作品, 通过借鉴她的表达思路以及创作手法来创造出独具个人特色与魅力的艺术语言; 另外艺术家纳尔·乔林对材料的运用也为我提供了借鉴和学习的方向。

关键词

快时代; 情感; 色调; 构图

1 引言

在这个快节奏的时代, 由于各种压力倍增, 观察周边爱猫、撸猫、养猫的人似乎越来越多, 所以也产生了像猫舍这样一种具有当代特点的空间, 背后透露反映的是“快时代”人们的精神压力的释放以及对心灵依偎的高需求。

创作作品《猫儿》是以描绘猫的日常生活状态为主要内容, 由两幅拼接而成。从平面横向角度出发, 强调画面的平面构成和形与色的关系, 运用综合材料的方式处理, 将生活中猫的形象转变为美学形象。吸收借鉴了叶慧玲和纳尔·乔林的绘画技法及艺术形式运用到自己的创作中, 从而完成创作, 并引发与观者的共鸣。

2 创作的来源及作品思路确立

2.1 创作的来源

我的毕业创作源于我对现实生活的真实观察和体会, 以及对当下现象的一些思考。具体画面内容为表现猫咪的闲适生活、无拘无束的情景动态。我观察到在这个快节奏的忙碌时代, 似乎爱猫“撸猫”养猫的人越来越多, 且催生了猫舍这样的一种当代特点的空间, 背后透露反映的是“快时代”人们的精神压力的释放以及对心灵依偎的高需求。

作品拟以表现主义手法进行创作, 着重于猫的状态, 而非对具体写实的描摹。采用综合材料表现一借助油画颜料, 丙烯等综合媒介进行创作, 以表达我个人化的画面特点。

2.2 作品思路确立

创作前期, 我进行了大量的工作—观察猫的动态, 观看各种猫的图片、艺术作品、雕塑和文学作品, 以构建一个丰富的灵感库。我了解到猫的形象可以以多种风格呈现, 如现实主义、抽象、卡通或者表现风格等等。选择现实主义风

【作者简介】李乐邦(2002-), 男, 中国河北保定人, 硕士, 从事美术与书法研究。

格,那么对猫的细节描绘和光影处理将变得尤为重要;而抽象风格则可能更注重色彩和形状的表现,而非精确的解剖学细节。每幅画都应该有其独特的主题和情感表达。

而我在创作思路中想要传达图像背后的一种情感或者戏剧感。最终我选择用表现主义的方式进行创作——通过画面的薄厚、动态的夸张、形象的解构等表现我心中的形象。在构图方面,考虑猫在画面中的位置、姿势以及与其他元素的互动。是否将猫置于中心位置,或是在画面中自由游走,背景和其他辅助元素如何衬托猫的形象都是我要思考的问题。

3 对相关艺术作品的学习与借鉴

3.1 对叶慧玲艺术作品的分析与借鉴

在当代艺术的多彩世界中,叶慧玲以其独特的艺术视角和深刻的情感表达,创作了“笨鸟儿”系列作品。这一系列作品不仅展现了艺术家对自然界中鸟类的深刻理解,更是对人类生存状态的一种隐喻和反思。正如叶慧玲所说,“我创作这些作品的初衷似乎想在追寻一种回归童年的梦,正如有人评价我的作品为‘游戏性图像’。但这种‘游戏性图像’也并非那么纯粹的童年梦境,或许是一种无法企及的乌托邦。但我们还是渴望在安静的时候到达最内心那个纯粹的世界来反思现实的自我。”

“笨鸟儿”系列作品不仅仅是对鸟类形象的再现,更深层地,它们是对人生境遇的比喻。在这些作品中,鸟儿的形象象征着人类在面对生活挑战时的无助与坚韧,反映了人们在现代社会中的迷茫与探索。叶慧玲通过对鸟儿的描绘,传达了一种坚持与希望的信息,鼓励人们在困境中寻找自我,勇敢地展翅飞翔。在处理画面的方式上,她的画一方面利用光影的微妙变化以及肌理和笔触构成空间感;另一方面,这些光源和消失点的多重性又构成一种多视角空间,激发出与现实空间相悖的超现实空间体验。

图 2.1 叶慧玲《笨鸟儿系列之一》

我对叶慧玲作品的借鉴可分为四方面,从线条上通常

采用简化的线条勾勒,色彩方面采用微妙丰富的色彩对比而非高纯度的强烈反差;构图上往往简洁而有力,通过对画面空间的巧妙分割剖面利用,可以创造出陌生化的视觉效果,从而吸引观众的注意力;在绘画语言上运用了丰富的材料和技法,这使他的作品具有独特的质感和深度。

3.2 对纳尔·乔林的材料运用到画面中的分析与借鉴

乔林的艺术理念深受东方哲学和西方现代艺术的双重影响。他认为艺术是情感与思想的交汇处,是个体经验与普遍真理之间的桥梁。在他的作品中,常常可以看到对传统文化的深刻理解与现代表现手法的巧妙结合,以及对人性、自然和社会的深刻反思。乔林的创作风格多变而独特,他不拘泥于传统的艺术形式,而是善于运用多种媒介和技法来表达自己的艺术观念。他的画作色彩丰富,线条流畅,能够捕捉瞬间的情感和动态。在雕塑和装置艺术作品中,乔林善于利用空间和材料的特性,创造出具有强烈视觉冲击力的作品。此外,他对科技手段的运用也使得他的作品充满了现代感和未来感。

乔林在画面材料的选择与运用上,始终服务于其“天真装饰性”的艺术表达,形成独特的视觉质感。在基底选择上,他偏爱细纹亚麻布与手工卡纸,这类材料表面细腻且吸墨性适中,既能承载细腻笔触的叠加,又不会因过度吸色弱化色彩饱和度——其斯德哥尔摩街景系列中,亚麻布的纹理与笔触形成微妙呼应,让冷调色块在平整基底上显露出柔和的肌理层次,避免画面陷入刻板。

色彩材料的运用是其核心特色,他以矿物颜料与植物性染料调配色彩,尤其擅长将群青、钴蓝等冷色与赭石、柠檬黄等暖色按精准比例混合,既保留矿物颜料的通透感,又借植物染料降低色彩锐度,造就类似莫兰迪色系却更具温度的色调。在《在长椅上的女人》中,他用稀释的群青颜料薄涂背景,再以厚涂的赭石勾勒人物轮廓,薄涂的通透与厚涂的厚重形成材质对比,让人物在柔和背景中凸显却不突兀。

对当下创作的借鉴意义在于,其材料运用逻辑印证了“材料为风格服务”的核心——无需依赖复杂材料,通过基底、颜料的适配性搭配,即可实现画面质感与表达主题的统一。这种以材料特性强化画面情绪的手法,为当代写实或装饰风格创作提供了可参考的实践路径。

我在创作实践中将乔林的画面颜色构成运用到自己的创作中。纳尔·乔林的作品不仅在艺术风格上提供了学习的机会,也在艺术与生活、艺术教育等方面给出了宝贵的启示。通过研究他的作品,我可以更深入地理解艺术的多样性和表达的深度。

4 创作过程

4.1 作品的色调与构图

在绘画的颜色处理中,我选择使用柔和的橙色和黄色

调以强调猫的温暖和亲和力，而用深蓝或灰色调体现猫的独立和神秘特质。画面中大面积的浅绿色与蓝色占据主要位置，而小面积黑色使画面更加沉稳，我的作品的主要颜色相对简洁，使画面更有秩序，在此之上点缀一些小颜色使画面更加丰富。

构图是绘画创作中的另一个关键因素，它决定了画面的视觉流动和重点。在以猫为主题的作品创作中，我通过构图来引导观众的情感体验。例如，将猫置于画面的中心可以突出其重要性，而将其放在边缘则可能营造出一种旁观者的感觉。猫的形象与其他绘画元素的“开敞式铺陈”，可以增加画面的故事性和情感深度。我将猫爬架提取为粗细不一的线条，穿插与画面其中，像画卷一般完全展示在观者面前，长短横竖不一的线条与猫咪的色彩团块成为辅助构图有力的支撑，线条的轻重缓急剥离与吞噬处理丰富了画面的表达。

图 3.1 本人《猫儿》

4.2 作品的情感表现

在我的作品中，猫的形象不仅是一种视觉形象，更是一种情感的载体，它们在画布上的姿态、眼神和动作，都能够传达出丰富的情感和深层的意境。猫的象征意义与情感表达在不同文化中象征着多种意象，从古埃及的神圣守护者到现代的自由象征，猫的形象多样而复杂。在我的作品中，通过对猫的描绘来传达特定的情感或信息。例如，一只蜷缩在角落的猫可能表达出孤独和内省的情感，而一只在阳光下懒洋洋伸展的猫则可能传递出安逸和宁静的氛围。细节是绘

画创作的精髓，在我的画面中，边缘强弱的处理、猫作为视觉元素形成的形状变化以及形态存在、画面肌理的质感、颜色的微妙变化等都可以是情感表达的载体。

5 遇到的问题及解决方法

5.1 创作过程中遇到的问题

通过学习，我对现代绘画艺术综合材料发展演变已有了一定的了解，具备一定的理论知识和技能。通过平时观看展览有一定的素材积累。

在绘画过程中，将创作中好的绘画语言进行保留，画面的结构从弱到强，并不断丰富画面内容。但画面的结构和完整性没有达到最好的状态，显得简单，不能更好的准确把握物体与材料结合的关系。

5.2 解决方法

理论学习一技法研究一实地练习。在老师的指导下进行艺术创作，艺术构思活动，艺术传达活动，结合自己对猫生活习性的感受，在创作中，充分利用艺术黄金分割比例，形成独特的艺术语言和表现内容，完成毕业创作和汇报。

我们在吸取前人宝贵经验并不断学习探索的同时，利用理论与实践相结合的方法，使作品形象性，主体性，审美性，完成毕业创作、毕业汇报。

6 结语

《猫儿》这幅作品是我大学四年的毕业创作，在创作过程中，运用了大学四年所学知识，并吸取前人艺术家的绘画语言进行创作，从最初的选题到完成创作全部在老师的指导下完成。创作中遇到了很多问题，反复地修改，不断推敲画面结构，使画面符合黄金分割比例。在颜色上运用大片冷色与小片的暖黄色，冷暖颜色相碰撞使之不单调。画面语言上保留了一些“天工”的笔触，使画面层次更加丰富。非常感谢老师对我的指导，在创作中给予了很多帮助，使自己的创作水平得到提高，今后我会不断努力，继续探索。

参考文献

- [1] 邵大箴.外国美术简史[M].中国青年出版社, 2014
- [2] 彭吉象.艺术学概论[M].北京大学出版社, 2006
- [3] 张国龙.当代·艺术·材料·空间[M].吉林出版社, 2006
- [4] 张元.《材料与表现》[M].黑龙江美术出版社. 2000.1.
- [5] 杰里米·高尔顿.《油画技法》[M].广西美术出版社. 2012.11

Analyzing Methods for Establishing Craft Value Standards for Artistic Ceramics from a Market Perspective

Zhizhong Wu

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

Abstract

Handcrafted artistic ceramics hold higher value; however, the handcrafting process makes it difficult to precisely control material technological properties such as raw material composition, purity, fineness, and viscosity. Consequently, the competitiveness of most products fails to meet design goals. By decomposing the market demand for artistic ceramics, breaking down process parameters, and drawing on the process control experience of industrial ceramics, a standardized and value-oriented product system of “process parameters - market value” can be established. On one hand, this system will provide raw materials with clear performance specifications for the artistic ceramics market; on the other hand, it will establish the concept of craft value, thereby creating and enhancing the market value of artistic ceramic works.

Keywords

artistic ceramics; Process parameters; standardization; market value

从市场角度探析为艺术陶瓷建立工艺价值标准的方法

吴治中

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

手工制作的艺术陶瓷有更高地价值, 但手工艺过程对原料成分、纯度、细度、粘度等材料工艺特性很难精细管控, 因此大多数产品的竞争力不能满足设计目标。通过分解艺术陶瓷的市场需求, 分解工艺参数, 借鉴工业陶瓷的工艺管控, 建立一套标准化、价值化的“工艺参数—市场价值”产品体系, 一方面为艺术陶瓷市场提供性能明确的原料, 另一方面建立工艺价值概念, 为艺术陶瓷作品创造和提升市场价值。

关键词

艺术陶瓷; 工艺参数; 标准化; 市场价值

1 引言

我国陶瓷制品的种类繁多, 其中日用与艺术陶瓷占据着非常重要的地位, 是支撑着像景德镇这种传统陶瓷工业城市庞大的陶瓷从业人口的主要支柱之一。

日用陶瓷以工业化生产为主, 艺术陶瓷则以个体、手工制作为主。与工业化生产或是与少数拥有广泛、优秀资源的陶瓷大师们不同, 手工制作者们必须在原料、制作、釉彩、烧成等工艺链上花费非常多的时间和成本, 以确保产品达成设计目标。因此, 在类似景德镇这种以艺术陶瓷为主业的的城市, 以手工艺需求为目标探寻和研究工艺过程参数, 并转化为有价值的原料产品, 具有非常好的市场意义。

2 艺术陶瓷概念

按照陶瓷产品的制造技术和应用场景的不同, 大致可以分为日用与艺术陶瓷、建筑与卫生陶瓷和先进陶瓷三大类。日用和艺术陶瓷是日常生活中人们接触最多也是最熟悉的瓷器。^①

艺术陶瓷是一种具有深厚文化积淀和艺术价值的工艺美术品。它不仅包括工业量产的陶瓷工艺品和稀有传统手工陶瓷艺术品, 还涵盖了现代陶艺家创作的各种艺术陶瓷, 这些作品更注重观赏性和艺术性, 可用于装饰、把玩、投资和收藏。^①

3 艺术陶瓷的市场规模

艺术陶瓷的市场规模, 自2021年以来连续2年迅速下滑, 总量从2021年的2500亿元下滑至2023年1500亿元, 年均下滑达到20%以上, 这种大幅下滑应该与国内国际的经济大环境直接相关。

从2024年起, 艺术陶瓷市场迅速抑制住了下滑趋势,

【作者简介】吴治中(1971-), 男, 中国江西景德镇人, 本科, 工程师, 从事新材料与应用技术研究。

总规模基本维持在1500亿水平线上；据景德镇陶瓷协会的预估结果，2025年艺术陶瓷市场规模基本不变，保持在1500亿元的水平。

在近年来并不友好的市场大环境下，艺术陶瓷能够保持1500亿元的市场规模，意味着艺术陶瓷的整个体系都具备很强的生命力，从艺术陶瓷的设计，坯料、釉料等原料的供应，工具设备、模具的制作，到用户市场的培育，都在正常流通并产生相应的目标价值；但从市场竞争和发展角度来看，由于市场的零增长和优胜劣汰，供应链相互竞争态势必然加剧，供应链需要通过用户对需求的细化研究，进行自我革新和提升，才能在迅速激化的竞争环境中站稳脚跟。

4 艺术陶瓷的工艺特征

艺术陶瓷是以手工制作为核心，融合工匠的艺术创作、工艺技能和文化表达的陶瓷制品，它是独特的、不可复制的，这是手工制作的陶瓷与工业流水线批量生产的日用陶瓷的根本区别之一。

从更广泛的角度，尤其是艺术陶瓷与日用陶瓷的制作工艺，是具有相同的理论基础的，但由于生产方式和管理理念的不同，两者的工艺方案上则有很大的不同。

艺术陶瓷为了更好地体现独特的价值，大都是单件、手工制造的模式，在团队分工、设备及管理、质量理念、效率、成本等方面都没有提出要求，因此相对较弱。比如在设备方面，因为手工制作者小批量、特性化以及手工操作的需求，设备大都简单易用，在管理上很少考虑设备周期性的维护、保养对质量的影响，更少会考虑数字化改进、分岗专人管理等工业化措施，所以手工制作者们一般使用更加通用的设备，而不是更精确、专业的设备。手工制作者如果碰到加工效果不满意，要么对加工效果被动认可，降级采用，要么更换高成本设备，通过提升产品价格来平衡成本。因此，对于大部分艺术陶瓷产品来说，由于缺少优厚的资源基础，工艺过程缺乏管控，最终产品很难实现理想的设计目标。

基于这一层面的考虑，如果按照工业化生产管理标准，根据手工陶瓷制作的市场需求，应用工业化设备和工艺管控参数，建立一套标准化的原料产品体系，或者说，以“市场研究+工程参数细化分级+工业生产”的模式，则会具有非常好的市场意义。在这里，我们选择釉料为例进行进一步分析讨论。

5 解析釉料的工艺链价值

由于体量和产量的巨大差距，艺术陶瓷与工业陶瓷在工艺技术层面上有很大不同。按照艺术陶瓷的产品需求，以工业陶瓷中釉料的生产方式，例如“配方及原料制备”工艺阶段，对具体的工艺过程和主要工艺目标参数进行拆解分析，分出不同的工艺段，寻求最有市场价值的参数切入点。

5.1 工艺过程

艺术陶瓷的制作，釉料原料基本上都是采购已完成预处理的碎料，然后根据自身的需求，按照普遍的工艺过程再进行加工，因此，可以列出主要工艺过程：

配方计算→干湿研磨→过滤除铁→釉浆陈腐→粘度调配

5.2 市场价值探寻

每个工艺过程，在工业化生产过程中都有明确的工艺目标，包括设备的参数设定和产品技术参数的对应，比如喷釉和浇釉工艺，釉料的技术参数不同，所以生产参数也相应不同，并且即使是不同时期出产的釉料，因为设备的维护、工艺参数的一致，也能够保持釉料产品具有一致性，不影响釉料的使用效果。

表1 工艺过程市场价值解析

工艺过程	技术参数/市场价值	
配方计算	原料成分	精确检测原料成分，让釉料成分保持一致
	标准配方	标准化釉料成分配方，最大限度减小原料、产地不同所产生的影响
干湿研磨	细度	建立颗粒度/细度分级标准体系，供应不同需求
过滤除铁	纯度	建立净化等级标准体系，供应不同需求
釉浆陈腐	密度/浓度	保持均匀悬浮状态的能力，悬浮颗粒在高温下不沉降、不分层。供应不同需求
	粘度/流动性	粘度参数标准，流动性评价标准体系
粘度调配	釉料最终性能目标	基本物理性能：釉层厚度、表面硬度、耐磨性 ^②
		基本化学性能：耐酸性、耐碱性、耐污染性、耐盐雾性 ^②
		光学性能：光泽度、色差和色牢度 ^②
		机械性能：釉坯附着力、抗开裂性能 ^②

5.3 价值体系构建

在市场上，实际购买的釉料并没有分级、分类的体系，购买价格与工艺之间也没有相应关系，只有在用户有了一定的专业知识和应用经验的积累以后，才能做出判别和选择，如果市场或是原料出现波动，从业者们一般都需要重新学习和熟悉，这一期间的成本付出，也是非常难以避免的。

因此按照釉料的工艺过程和技术参数，对应于市场的需求，组合构建一套标准化的产品体系，建立工业化生产和质量标准，将会产生非常好的市场竞争力。

按照表2的方式，该釉料为：TH-A6-C1-B1-P4-T8。这就是一套釉料标准体系名称，可以覆盖主要的釉料市场需求。

可以看到，通过对工艺过程的分解，按照市场应用进行对应，探寻工艺参数的价值所形成的釉料标准体系，也可以称为“釉料的工艺参数-市场价值”标准体系。这个标准体系，如果再辅助智能配方APP，则可由市场需求方直接提出需求，APP系统对应制定“工艺参数”，直接完成匹配。

表2 建立对应市场价值的标准体系^③

参数	釉料名称	细度	纯度	密度/浓度	粘度	其它性能
参数价值	标准配方标准成分	颗粒度/细度分级	其它成分或杂质的浓度	均匀悬浮时长	与上釉方式和釉层厚度对应	适合特殊需求的釉料
示例	TH: 高温透明釉	A6: 10um 以下颗粒占比60%; 或是万孔筛余0.1%	C1: 杂质浓度0.5%	B1: 波美度 10-13° Bé	P4: 喷釉法, 釉浆粘度 0.4-0.6Pa.s, 保证雾化效果	T8: 透明度, 透光率> 82%

5.4 与前后工序的工艺联系

釉料制作的前一道工序是原料的拣选和预处理, 为确保配方的一致, 主要是完成对各种矿物原料的成分测定。釉料的原材料来源非常丰富, 因此需要根据地域情况或是实际存储量情况, 尽可能的压缩和精简矿物产地, 以降低成本。另一方面, 对于选矿和预处理程序, 也有管理程序, 确保矿物成分准确。

后一道工序为上釉。对于手工艺过程, 上釉有很多种工艺方式, 如喷釉、浸釉、荡釉、刷釉、点釉等, 不同的工艺方式, 对釉料的粘度都有不同的需求, 上述标准体系可以很好地解决对应釉料地选择, 同时在工艺价值体系结构的搭建上, 也应该考虑上釉工序的“设备—原料”构建, 则产品市场覆盖性更广泛, 更易于推广。

5.5 一些已发布的釉料标准

国内一些艺术陶瓷的集聚地也在尝试对艺术陶瓷的传统工艺进行标准化、市场化的方案, 希望能够借鉴工业化、市场化发展的思路, 更好地保护传统技艺, 并体现价值。比如, 河南的地方标准, DB41-T 2560-2023《钧瓷釉料加工技术规范》, 在“范围”中就明确“规定了钧瓷釉料的组成及分类、工艺流程、加工设备、加工要求、釉浆要求、试烧”^④, 可以看到, 标准对传统的钧釉釉料从加工制作到性能要求, 直至烧成工艺都进行了规范化和标准化, 并且也提出了组成和分类的概念, 但很可惜这里的组成和分类是纯粹的技术性, 没有与市场价值相关联, 标准所建立的钧釉体系并不能在市场形成有效的价值体系, 不易推广应用。

景德镇也曾尝试标准化方案, 比如已形成标准文本的

《地理标志产品 青花瓷器》, 在该标准文本中, 除了工艺制作流程、产品性能数据等方面的技术要求外, 另外特别明确了青花瓷器原料中来自于原产地为景德镇的高岭土的化学成分, 实际这也是对价值的一种体现, 但如果能够建立起一套完整的工艺性能参数规范, 则可以建立起完善的青花瓷器价值框架, 供市场上所有的艺术家和客户借鉴, 如同所有金匠都可以使用 99K 纯金一样, 艺术价值更加纯粹。

6 结语

工艺过程对很多工业化生产的企业来说是内部过程, 而且工业化的管理也将工艺过程的价值掩盖了, 在市场上并没有工艺价值的直接体现。但在景德镇这种手工制作、创作的艺术陶瓷有很高产值的市场来说, 每一步工艺过程在市场中都是有表现的, 因此这些工艺的价值点其实也是非常清晰的。通过借鉴学习工业化、标准化的工艺过程, 建立“工艺参数-市场价值”标准化体系的供应链产品, 可以通过工艺参数的不同与市场价值进行挂钩, 让艺术陶瓷制作者直接应用不同价值原料, 将更多地精力集中于创作上, 共同创建和提升市场价值。

参考文献

- [1] 中国陶瓷工业互联网. 2024 年中国陶瓷产业白皮书[R/OL]. (2025-01) <https://www.ccip.cn/>
- [2] 马铁成. 陶瓷工艺学[M]. 北京: 工业出版社. 2010
- [3] 俞康泰. 现代陶瓷色釉料与装饰技术手册[M]. 湖北: 武汉理工大学出版社, 1999.
- [4] DB41-T 2560-2023. 钧瓷釉料加工技术规范[S]. 河南: 河南省市场监督管理局, 2024.

Innovative practice of mass cultural work in the farm from the perspective of multicultural integration

Keyong Lv

Xinjiang Production and Construction Corps 1st Division 181 culture sports radio film and tourism Center, Altay, Xinjiang, 836001, China

Abstract

The Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) shoulders the unique mission of border reclamation and defense. As the fundamental operational units implementing these missions, the regimental farms serve as crucial platforms for cultural engagement that unite communities, foster ethnic harmony, and preserve the military reclamation ethos. This study examines the practical significance of cultural initiatives in XPCC's regimental farms through a multicultural integration lens, while analyzing their foundational elements and current challenges. The research proposes three innovative approaches: deepening cultural substance to diversify engagement formats; leveraging folk traditions to develop distinctive cultural brands; strengthening multi-stakeholder collaboration to boost community participation; and advancing digital transformation in cultural programs.

Keywords

multicultural integration; farm team; mass cultural work

多元文化融合视角下团场群众文化工作创新实践

吕珂勇

新疆生产建设兵团第十师一八一团文体广电旅游中心, 中国·新疆 阿勒泰 836001

摘要

兵团肩负着屯垦戍边的特殊使命, 团场是兵团履行职能的基础单元, 而群众文化工作则是团场凝聚人心、促进民族团结、传承军垦精神的重要载体。本次研究以新疆生产建设兵团第十师一八一团群众文化工作为研究对象, 阐述多元文化融合视角下团场群众文化工作的现实意义, 并分析了一八一团团场群众文化工作多元文化基础与现存的问题。最后, 提出了如下创新路径: 深耕文化内涵, 创新群众文化工作形式; 巧妙利用军垦特色, 打造军垦文化特色品牌; 强化多主体联动, 激发职工群众主体积极性; 加强文化工作的数字化建设。

关键词

多元文化融合; 团场; 群众文化工作

1 引言

新时代群众精神文化需求转型升级, 传统单一式的群众文化工作模式已难以满足不同民族、不同年龄段群众的差异化需求, 文化融合深度不足、活动创新性不强、资源整合效率不高等问题逐渐凸显。在此背景下, 如何以多元文化融合为突破口, 推动团场群众文化工作全面改革创新, 实现“以文化人、以文聚力”的目标成为团场发展重要课题。本文以新疆生产建设兵团第十师一八一团为例, 系统梳理多元文化融合视角下团场群众文化工作的现存问题并提出创新实践路径, 希望能够为兵团类似团场提供可借鉴的经验。

【作者简介】吕珂勇(1966-), 男, 中国河南信阳人, 从事团场新时代群众文化开展以及兵团军垦文化传承与创新发展研究。

2 多元文化融合视角下团场群众文化工作的现实意义

2.1 固本铸魂, 推进维稳戍边文化共同体意识

兵团是安边固疆的稳定器^[1]。在思想文化领域日益复杂的形势下, 团场群众文化工作必须旗帜鲜明地弘扬社会主义核心价值观, 用中华优秀传统文化、屯垦文化、社会主义先进文化引领整合多元文化, 有效抵御各种错误思潮和不良文化的侵蚀, 筑牢中华民族共同体意识的思想根基, 确保兵团始终成为先进文化、中华文化的传播高地和坚强阵地。

2.2 促进交融, 增进各民族团结

一八一团是多民族聚居地, 各族文化交织交融。多元文化融合的群众文化活动, 打破民族隔阂、增进情感共鸣。通过共同参与文化创作、文化展演、民俗体验等活动, 各民族群众得以深入了解彼此的文化习俗与价值观念, 在互动中消除隔阂、建立信任、彼此尊重欣赏, 通过文化互鉴, 促进

情感相通,增进各民族团结,为团场社会稳定提供坚实的文化保障。

2.3 满足群众精神文化需求,增强团场干群凝聚力

随着物质生活水平的提高,团场干群对精神文化生活提出了更高、更多元的需求。单一的文化供给难以满足所有群体的偏好。以融合创新的理念开展文化活动,能够提供更丰富、更优质、更具吸引力的文化产品和服务,提升广大干群的文化获得感、幸福感,从而增强对兵团组织的认同感、归属感和自豪感,提升整体凝聚力。

3 团场群众文化工作多元文化基础与现存问题

3.1 团场多元文化基础

新疆生产建设兵团是在特殊历史条件下成立的,汇聚了大江南北各族人民,这也使得兵团从诞生之初就是一个多元文化交汇融合的独特团体^[2]。被誉为“阿山第一团”的新疆生产建设兵团第十师一八一团,其独特深厚的屯垦文化底蕴,为新时期创新群众文化工作带来了得天独厚的优势。一是屯垦文化源流多样性,一八一团组建的主体由中国人民解放军二十二兵团骑七师十九团全部、师直部分、二十团部分等集体转业而来,其后,汇聚了湘鲁女兵、抗美援朝和中印反击战转业官兵以及来自全国各地的支边青年、知识分子还有当地的哈萨克族、蒙古族等居民,各民族、各地域文化在此集聚,不同文化在日常交流中互鉴融合,哈萨克族的阿肯弹唱、回族的花儿、蒙古族的那达慕等民族文化活动逐步与军垦文化相互渗透,形成了“你中有我、我中有你”的文化交融态势。二是形成了融汇共进的文化氛围,“屯垦戍边”是兵团的核心使命,这一使命要求广大干群团结一致、凝聚一心。因此,兵团从一开始就形成了融汇共进、齐心协力的文化氛围,不同民族的生产生活习惯、节庆习俗、文化偏好存在差异,但“民族团结”“共同发展”的核心诉求高度一致。三是团场拥有军队文化传承和上海、天津等知青丰富的文化人才与资源,团场培养了一批兼具军垦文化素养与民族文化认知的文艺骨干,在国家支持下职工文化活动中心、一八一团屯垦戍边史馆等文化设施日益完善,为职工群众文化活动的开展提供了良好的硬件支持。

3.2 团场群众文化工作现存问题

3.2.1 文化融合深度不足,内涵挖掘流于表面

当前团场群众文化工作中的多元文化融合多停留在“内容叠加”层面,未能实现精神内核与情感价值的深度共鸣。一是内容设计碎片化,“拼盘式”演出大量存在,文化活动多为不同民族节目、元素的简单拼凑,如一场文艺汇演中虽包含军垦主题舞蹈、哈萨克族阿肯弹唱等,但节目之间缺乏逻辑关联与主题串联,未能将军垦精神中的“开拓奉献”与民族文化中的“勤劳互助”等共通价值提炼整合。二是群众文化活动形式单一化,例如文化展示多以静态陈列、被动观看为主,一八一团屯垦戍边史馆仅展示老照片、旧农具、老

物件,民族文化展览仅陈列手工艺品,群众难以与展物形成共鸣,群众文化工作效果差。三是群众宣传工作形式单一,过多依赖“文字记录”“口语介绍”等传统方式,缺乏与新媒体载体的结合和转化,导致对年轻一代的覆盖面较低。

3.2.2 服务体系覆盖不均,精准服务能力欠缺

团场群众文化服务在对象覆盖、需求匹配方面存在着明显不足。一是群体覆盖“不均衡”、形式单一问题显著,文化服务多面向中老年职工群众,形式以文艺展演为主,而针对青少年的文化体验、科普教育类活动开展频次低,群众文化服务形式单一;二是需求对接“脱节”,文化活动策划、开展由文体部门“自上而下”主导,活动设计、组织前期缺乏对群众需求的调研,导致活动内容、活动形式与职工群众实际需求不匹配,如农牧一线的职工群众希望获得实用的民族手工艺培训,却被频繁组织观看电影,参与积极性持续降低;三是活动内容、形式同质化,各连队群众文化活动和形式高度雷同,均以电影放映、文艺节目表演等为主要形式,未能够与连队文化特色相融合。

3.2.3 参与主体协同不足,工作机制相对僵化

群众文化工作开展以“单打独斗”为主,尚未形成多方协同的良好局面^[3]。一是部门联动不足,一八一团文体广电旅游中心作为牵头部门,与团场工会、学校、妇联、连队党支部等部门缺乏常态化沟通协作机制,各部门各自开展文化活动,活动内容、形式雷同,活动规模受限。二是社会参与“边缘化”,民间文化团体、志愿者等社会力量参与渠道不畅,民间文化团体、志愿者参与群众文化工作缺乏有效激励机制,导致社会力量积极性不高。三是群众参与被动化,群众多以观众形式被动参与文化工作,缺乏参与活动策划、组织、实施的渠道与机会,群众力量得不到发挥。

4 多元文化融合视角下团场群众文化工作创新实践路径

4.1 深耕文化内涵,创新群众文化工作形式

深挖军垦文化与民族文化的精神实质,以兵团精神为共同内核,实现文化深度的关联与融合^[4]。紧紧围绕“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神,将各民族文化进行熔铸,并创新文化活动形式,真正实现“以文聚人”,例如打造“军垦记忆·民族同心”文化主题,通过举办“老物件征集展”唤醒集体记忆,面向全团广泛征集老军垦使用过的坎土曼、煤油灯、食堂馍票、菜票,以及少数民族群众的毡房用品、手工工具等,并附上背后的交往故事进行集中展出,实现精神价值的代际传承。在此过程中,利用数字化手段,建立线上老物件展示平台拓宽传播范围,增强互动交流。创新工作形式,整合资源、人才、技术优势,精准供给满足当下居民多元文化需求。邀请老军垦、民族文化长辈组成“文化导师团”,走进学校、连队开展历史分享会,结合亲身经历讲述团场民族团结故事;联合学校开设民俗文

化兴趣班,指导青少年学生学习军垦歌曲改编、民族乐器演奏,鼓励青少年将传统元素与现代艺术结合;通过问卷调查、线上访谈等方式,深入了解群众文化需求,依据反馈不断丰富活动内容,使文化活动更贴合群众期待。

4.2 巧妙利用民俗特色,打造特色品牌

借助团场丰富的民族民俗资源打造文化品牌,增强群众的文化自豪感与归属感。立足民俗资源特色,打造“一连一品”特色活动,针对哈萨克族的阿肯弹唱、回族的开斋节习俗、蒙古族的那达慕元素,设计专属文化品牌。例如举办“草原之声”阿肯弹唱大赛,打破传统弹唱形式,设置“民族团结主题创作”环节,鼓励阿肯以弹唱形式讲述团场各民族互帮互助的故事;在回族开斋节期间,打造“民族团结美食节”,组织各民族群众展示特色饮食。强化品牌传播,提升文化影响力。整合传统与新媒体资源,扩大品牌知名度,通过民族文化巡演、“品牌文化墙”营造氛围;借助周边地区文旅平台、短视频账号进行宣传,拍摄“团场民俗故事”系列短视频,展示刺绣制作、阿肯弹唱等民俗场景,讲述背后的民族团结故事,让团场民俗品牌走出团场、走向更广阔的舞台。

4.3 强化多主体联动,激发群众主体积极性

健全部门协同机制,形成群众文化工作合力。成立由团场分管领导牵头的“群众文化工作小组”,成员涵盖文体广电旅游中心、工会、学校、连队党支部等部门,建立每月联席会议制度,统筹规划年度文化活动、共享文化资源。例如在“丰收节”活动中,文体部门负责整体策划,工会组织职工开展劳动技能竞赛,学校组织学生进行文艺表演,连队党支部负责群众组织动员,实现功能联动、组织协同。拓宽社会参与渠道,激活社会力量,加强政企合作,企业参与群众文化工作,政府给予企业税费减免和政策倾斜;鼓励民间文艺团体、志愿者积极参与群众文化工作,为秧歌队、合唱队提供免费排练场地与设备支持,给予志愿者“最美志愿者”荣誉称号等,提升志愿者参与的积极性。突出群众主体地位,团场各连队建立“群众文化议事会”,由群众代表参与文化活动策划、内容设计、效果评价,确保活动符合群众需求;建立“群众能人库”挖掘群众中的文艺骨干、手工艺人,邀请其担任团场文化辅导员,负责传统文化教授等,并给予群众“文化之星”“传承能手”等荣誉表彰,激发群众参与热情^[5]。

4.4 加强文化工作的数字化建设

新时期,群众文化工作需强化数字技术应用,让文化服务更便捷、更精准、更具吸引力。搭建数字化文化资源平台,实现资源共享。建设“团场多元文化数字库”,对团场文化资源进行收集、存储和归类,如老红军、老八路、建国前老军垦革命故事、民族手工艺品等,便于群众文化工作取用。开发“数字文化地图”,对团场文化设置和文化阵地进行标注,群众可在线查找文化场所和查看文化服务信息,方便群众就近参与文化活动。创新数字化传播方式,扩大文化覆盖面,利用短视频、直播等新媒体手段,打造线上文化传播矩阵。在抖音、视频号开设“团场文化直播间”,定期开展“非遗技艺云教学”“军垦故事云分享”等直播活动,吸引外出务工人员、青少年等群体参与。推进数字化服务升级,精准对接团场职工群众文化需求,如开发“团场文化服务”小程序,职工群众可在线提需求、参与活动报名、进行意见反馈等,工作人员通过分析群众浏览记录、参与数据,精准掌握不同群体的文化偏好;同时借助小程序实现干群双方良好互动,提升群众文化工作参与积极性。

5 结语

本文结合新疆生产建设兵团第十师一八一团实际,明确了群众文化工作在维护文化安全、促进民族团结等方面的现实意义,剖析了文化融合深度不足、服务覆盖不均、主体协同不足等问题。通过实践探索,提出深耕文化内涵、打造民俗品牌、强化多主体联动、推进数字化建设的创新路径。未来,一八一团需持续立足多元文化根基,优化实践模式,以文化融合凝聚人心、赋能发展,为团场履行维稳戍边使命提供坚实文化支撑。

参考文献

- [1] 赵萍. 新媒体语境下群众文化工作的创新路径探索[J]. 参花, 2025,(23):141-143.
- [2] 盛玉勤. 群众文化活动与优秀传统文化融合的意义与发展路径探析[J]. 参花,2025,(20):135-137.
- [3] 张亦捷. 试论新形势下如何开展群众文化小戏小剧创作演出工作[J]. 参花,2025,(19):171-173.
- [4] 白振华. 文旅融合背景下的群众文化工作研究[J]. 参花,2025,(19):168-170.
- [5] 马聪光. 浅谈当代群众文化活动发展研究——以新疆团场文化活动为例[J]. 新传奇,2024,(12):125-127.

The Application Status of AI Technology in Film and Television Editing: Efficiency Improvement and Creative Ethics Research

Yangyang Hu

Wuhan Media College, Wuhan, Hubei, 430205, China

Abstract

With the deep penetration of artificial intelligence technology in the film and television industry, film and television editing, as the core link of content creation, is undergoing a transformation from traditional human led to "AI assisted+manual creation" mode. For this reason, this paper focuses on the application status of AI technology in film and television editing, systematically analyzes its role in improving editing efficiency in such dimensions as material screening, process automation, rhythm control, etc., and in combination with cases and industry data such as Mandalorian, Everything Everywhere All at Once, etc., quantifies the effect of technology empowerment. At the same time, the ethical issues of copyright ambiguity, distortion of content authenticity, and weakening of creative subjectivity caused by AI applications were deeply explored. Based on this, solutions were proposed from three aspects: improving laws and regulations, constructing industry standards, and establishing technical ethical norms. The aim is to provide theoretical reference for the healthy integration of AI technology and film and television editing, and to promote the balanced development of the film and television industry between efficiency improvement and ethical adherence.

Keywords

AI technology; Film and television editing; Efficiency improvement; Creative ethics; Copyright ownership; Content authenticity

AI 技术在影视剪辑中的应用现状——效率提升与创作伦理研究

胡阳洋

武汉传媒学院, 中国·湖北 武汉 430205

摘要

随着人工智能技术在影视行业的深度渗透, 影视剪辑作为内容创作的核心环节, 正在经历着从传统人工主导到“AI辅助+人工创作”的模式变革。为此本文聚焦AI技术在影视剪辑中的应用现状, 系统地分析了其在素材筛选、流程自动化、节奏把控等维度对剪辑效率的提升作用, 在文中结合《曼达洛人》《瞬息全宇宙》等案例与行业数据, 量化呈现了技术赋能的效果。同时深入地探讨了AI应用引发的版权归属模糊、内容真实性失真、创意主体性弱化等创作伦理问题, 在此基础上从法律法规完善、行业标准构建、技术伦理规范三个层面提出了解决方案, 旨在为AI技术与影视剪辑的健康融合提供理论参考, 为推动影视行业在效率提升与伦理坚守间实现平衡发展提供助力。

关键词

AI技术; 影视剪辑; 效率提升; 创作伦理; 版权归属; 内容真实性

1 引言

影视剪辑是将碎片化拍摄素材转化为完整叙事作品的关键环节, 其效率与质量决定着影视作品的传播效果与艺术价值。在传统的影视剪辑流程中, 剪辑师需完成素材筛选、镜头组接、节奏调整、转场设计等多个维度工作, 如此以来单部院线电影的剪辑周期常达3—6个月, 虽然短视频的周期较短, 但海量素材处理仍需消耗大量的人力成本。如今随

着AI技术的快速发展, 图像识别、自然语言处理、深度学习等技术逐步地被应用于影视剪辑领域, 它们为行业带来效率革命—据《2024年全球影视科技报告》显示, 采用AI辅助剪辑的项目平均效率提升40%, 素材筛选时间缩短了65%, 说明上述计算在极大程度上缓解了行业对高效创作的需求。但技术赋能的背后, 创作伦理问题也随之凸显。如2023年某短视频平台出现AI“重剪”《流浪地球2》的侵权事件, 该事件使用AI通过算法提取影片核心的镜头, 重新组接成了“浓缩版”内容并进行盈利, 引发了版权争议。此案例暴露出了AI技术在影视剪辑中应用的伦理边界模糊

【作者简介】胡阳洋(1987—), 女, 土家族, 硕士, 从事影视后期制作研究。

问题，同时也引发了

2 AI 技术提升影视剪辑效率的核心应用场景

2.1 智能素材筛选

影视制作中原始素材量往往远超最终成片长度，像一部 90 分钟的院线电影拍摄的素材可能超过 100 小时，短视频项目的素材量也常达成片的 5-10 倍。若使用传统的素材筛选，即剪辑师需要逐帧地观看，此举不仅耗时耗力，还易因主观疲劳遗漏关键的镜头。而 AI 技术通过多模态识别与语义分析，能够实现素材的智能筛选与分类，大幅度提升了素材的处理效率。如果从技术实现层面来讲，AI 系统通过图像识别技术提取了素材中的视觉特征（如角色面部、场景元素、动作姿态），之后结合语音识别转化音频内容，再通过自然语言处理分析台词、旁白的语义信息，最终能够建立“素材标签库”。剪辑师仅需通过关键词检索（如“主角愤怒的镜头”“雨夜场景”）便能快速地定位所需素材，并无需逐帧仅需浏览^[1]。

2.2 自动化剪辑流程

传统剪辑中镜头组接、转场添加、背景音乐匹配等基础工作需剪辑师手动完成，但 AI 通过学习海量剪辑案例构建的算法模型，可根据叙事逻辑、情感基调自动地生成剪辑初版，剪辑师仅需在此基础上进行优化调整，此举减少了重复性的劳动。目前在长视频领域，AI 自动化剪辑技术已应用于初剪环节。如 2023 年，华纳兄弟在制作电影《哥斯拉大战金刚 2》时，就采用 IBM Watson 的 AI 剪辑系统，此系统根据剧本大纲与导演风格偏好（如“快节奏战斗场景”“慢镜头情感表达”），自动地组接了镜头并添加基础转场，最终生成 3 个不同风格的初剪版本，直接将初剪周期从传统的 4 周缩短至 1 周。而在短视频领域，AI 自动化剪辑技术已经实现了“一键生成”功能。如字节跳动开发的“剪映专业版”AI 功能，它支持用户上传素材后选择“vlog”“产品宣传”“教程”等模板，之后系统会自动地匹配镜头顺序、添加转场特效与背景音乐，最终生成成片。

2.3 精准节奏把控

影视剪辑的节奏直接影响着观众的观看体验，通常紧凑的节奏比较适合动作片、舒缓的节奏适合文艺片，而在节奏地把控传统上依赖于剪辑师的经验与直觉，主观性比较强。AI 技术则经由量化分析观众生理数据与内容特征，得以实现节奏的精准把控与优化，有助于提升成片的观众接受度。就技术逻辑而言，AI 系统存在两种方式能够优化节奏：一是“内容特征分析”，即系统提取镜头长度、转场频率、背景音乐 BPM（每分钟节拍数）等数据，建立起“节奏模型”；二是“观众反馈分析”，就是通过眼动仪、心率监测仪收集观众观看时的生理数据，进而分析观众在不同片段的注意力集中程度，在以此为基础调整节奏。当前在行业应用中，韩国 CJENM 公司开发的“AI 节奏优化系统”已被应用于多

部韩剧制作。比如在《黑暗荣耀 2》的剪辑中，AI 系统分析了 1000 名观众的生理数据，随后发现观众在“复仇情节”中的注意力集中程度最高，因此建议将该部分镜头长度缩短至 1.5 秒 / 个，转场频率提升至每 10 秒 1 次。

3 AI 技术在影视剪辑中引发的创作伦理问题

3.1 版权归属争议

AI 技术在影视剪辑中的应用，首先引发的是版权归属问题^[2]。一方面因为 AI 剪辑依赖的训练数据可能包含了大量受版权保护的影视素材，若未经授权直接使用将侵犯原作者的权益；另一方面是 AI 参与生成的剪辑作品，其版权归属难以界定，该作品到底是属于软件开发者、使用 AI 的剪辑师，还是提供训练数据的原作者？

结合实际情况而言，训练数据版权方面在 2023 年引发行业关注的“Stable Diffusion 影视素材侵权案”具有代表性。某 AI 剪辑软件开发商在训练算法时，未经授权变抓取了 1000 多部院线电影的片段作为训练数据，其软件上线后用户可通过 AI 生成“类似某电影风格”的剪辑作品。随后多家电影公司联合起诉该开发商，认为其侵犯了作品的复制权与改编权，但开发商辩称“AI 训练属于‘合理使用’”，最终法院判决开发商停止使用侵权素材，并赔偿经济损失。此案暴露出 AI 剪辑训练数据版权的法律空白，且目前大多数国家均未明确“AI 训练使用受版权保护素材是否属于合理使用”，导致行业内存在着大量的灰色地带。同时 AI 生成内容的版权归属争议同样显著。像 2024 年，某剪辑师使用 AI 软件将《哈利·波特》系列电影的镜头重新组接生成了“哈利·波特成长史”纪录片，并在平台上线仅需盈利。之后华纳兄弟公司起诉该剪辑师侵权，其认为纪录片使用了原电影的核心镜头，可剪辑师辩称“AI 生成的纪录片属于新作品，版权归自己所有”。最终法院裁定剪辑师构成侵权，但同时也指出“若 AI 生成内容具有足够的创造性，可考虑赋予其有限版权”。此案反映出当前的法律对“AI 参与创作的作品版权归属”界定模糊，难以适应技术发展的需求。

3.2 内容真实性失真

由于 AI 技术能够对影视内容进行深度篡改与合成，进而导致内容真实性受到严重挑战。该问题的关键是 AI “魔改”经典影视作品，会将严肃的内容娱乐化、低俗化，进而误导观众的认知。举个例子，2023 年短视频平台出现的“经典 IP AI 重剪”现象引发争议。即某用户使用 AI 剪辑软件将《红楼梦》电视剧的镜头与现代流行音乐结合，重新剪辑生成了“红楼梦蹦迪版”，当中林黛玉跳街舞、贾宝玉唱 rap 等片段虽然获得了高流量，但却严重地违背了原著的文化内涵与艺术风格，继而引发了文化界与影视界的批评^[3]。

3.3 创意主体性弱化

剪辑师在传统的影视剪辑过程中，一般会通过镜头选择、节奏把控、转场设计来传递个人创意与艺术表达，这便

是作品创意的核心主体。而 AI 技术通过学习海量的剪辑案例，能够生成“最优剪辑方案”，进而导致剪辑师的创意被替代，甚至是引发“算法同质化”的问题，即大量作品采用相似的剪辑逻辑与风格，削弱了影视行业的创新活力。面对 AI 替代风险，中小影视公司与短视频团队的表现尤为明显。因为为了降低成本，部分公司会减少专业剪辑师的招聘，转而依赖于 AI 剪辑软件完成工作。长此以往，这种“以效率替代创意”的做法，将导致剪辑师逐渐地丧失独立创作能力，尤其是年轻剪辑师缺乏实践机会，无法形成个人风格，在未来可能会面临职业危机。

4 AI 技术与影视剪辑伦理融合的应对

4.1 完善法律法规，明确版权边界与内容责任

针对 AI 技术在影视剪辑中引发的版权与内容问题，应当通过立法来明确权利边界与法律责任，为以此行业提供明确的指引。首先在训练数据版权部分，应界定“AI 训练使用受版权保护素材的合理范围”，建议参考欧盟《人工智能法案》，务必规定“非商业性 AI 研究使用少量素材可视为合理使用，但商业性 AI 产品训练必须获得版权方授权”，同时建立“AI 训练素材授权平台”，如影视行业协会联合版权方搭建素材库，AI 开发商则可通过付费获取授权素材，进而解决“素材来源不合法”的问题。其次在 AI 生成内容版权归属方面，需要确立“创作者主导”原则，若剪辑师使用 AI 软件进行创作，且对 AI 生成的初版进行了实质性的修改（如调整镜头顺序、优化节奏、添加创意转场），则版权归剪辑师所有。但若完全依赖 AI 自动生成，毫无人工调整的处理，则版权归软件开发商或素材提供方所有。同时法律应要求 AI 生成的影视内容必须标注“AI 参与创作”，如在视频开头或结尾添加提示，以保障观众的知情权。最后就是内容的真实性，应该制定“AI 影视内容管理办法”，严令禁止 AI“魔改”经典 IP、红色题材等具有文化或社会意义的作品，并要求平台对 AI 合成的虚拟演员镜头、虚假影视片段进行严格地审核，务必明确“制作方对 AI 生成内容的真实性负责”，一旦因虚假内容引发误导或侵权，制作方需承担相应的法律责任^[4]。

4.2 构建行业标准，规范技术应用与创意保护

影视行业协具有主导的作用，其有职责制定 AI 剪辑技术的应用标准与伦理规范，以平衡效率提升与创意保护。该部分的首要任务便是建立“AI 剪辑技术应用指南”，旨在明确 AI 在剪辑流程中的定位——“AI 为辅助工具，不得替代

剪辑师的创意决策”，如规定 AI 仅可用于素材筛选、初剪生成等基础工作，节奏把控、艺术风格设计等核心创意环节必须由剪辑师主导，目的是避免 AI 过度替代。此外还需制定“AI 剪辑作品创意评价标准”，基于该标准鼓励具有创新性的作品。即行业协会可联合高校、影视公司搭建“AI 剪辑创意评价平台”，从“镜头语言创新性”“叙事逻辑完整性”“艺术风格独特性”等维度对作品进行评价，闭关对优秀创意作品给予资金或资源的支持，进而引导行业重视创意而非仅追求效率。

4.3 强化技术伦理，推动“负责任的 AI”发展

AI 技术开发商承担着技术伦理的责任，实践中需在产品设计中融入伦理方面的考量，从而推动“负责任的 AI”在影视剪辑中的应用。就技术研发阶段而言，可以采用“版权合规的训练数据”，与影视公司、版权方建立合作以获取授权素材，避免使用侵权数据的情况，同时在软件中添加“版权检测功能”——若用户上传的素材涉及侵权，系统将自动提示并拒绝使用，达到从源头减少版权风险的效果。随后在产品功能设计中，还可以加入“创意保护机制”，此举可避免算法的同质化。如 AI 剪辑软件可增加“创意模式”，仅允许剪辑师自定义镜头顺序、转场风格、节奏参数等，而非仅为其提供固定模板。

5 结语

影视行业的核心竞争力始终是优质内容与创新创意，AI 技术只不过是推动这一核心竞争力提升的工具。现阶段在技术变革的浪潮中，唯有坚守“以人为本”的创作理念、以伦理规范技术应用、以创新驱动内容发展，才能让 AI 技术真正地服务于影视艺术的传承与突破，为观众带来更多兼具思想深度、艺术高度与技术精度的影视作品，最终才能推动影视行业迈向更健康、更可持续的发展新阶段。

参考文献

- [1] 李和佳.AI换脸技术视域下短视频平台注意义务研究[J].品位·经典,2023,(03):39-41+105.
- [2] 姜昶安.人工智能在影视后期制作中的应用研究[J].西部广播电视,2024,45(24):86-89.
- [3] 程宝凯,代超越,孙孟研.人工智能在影视解说与自动化剪辑中的应用研究[J].信息记录材料,2025,26(9):237-241+245.
- [4] 曾志刚,罗梦舟,刘星,等.继承与变革:探索AI技术赋能影视制作新路径[J].现代电影技术,2025,(03):4-13.DOI:10.3969/j.issn.1673-3215.2025.03.001.

Empowerment and Challenges of Digital Ecology: An Analysis of the Development Paths of Urban Communication

Shuhui Lian

Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing, 102600, China

Abstract

With the in-depth penetration of digital technologies such as artificial intelligence and big data, urban communication is shifting from a “physical space-dominated” model to a new form of “digital-physical space integration”. Focusing on the interactive relationship between digital media and urban communication, this paper systematically explores the ecological characteristics, practical dilemmas, and optimization paths of urban communication in the digital media environment through literature review and case analysis. Based on this, the paper proposes a trinity optimization framework of “technology empowerment-subject collaboration-humanistic care”, providing theoretical reference and practical guidance for the high-quality development of urban communication in the digital era.

Keywords

Digital Media; Urban Communication; Mediatization; Urban Identity; Collaborative Governance

数字生态赋能与挑战：城市传播的发展路径探析

连淑慧

北京印刷学院，中国·北京 102600

摘要

随着 5G、人工智能、大数据等数字技术的深度渗透，城市传播正从“物理空间主导”转向“数字-物理空间融合”的新形态。本文以数字媒介与城市传播的互动关系为核心，通过文献梳理与案例分析，系统探讨数字媒介环境下城市传播的生态特征、实践困境与优化路径。基于此，本文提出“技术赋能-主体协同-人文关怀”三位一体的优化框架，为数字时代城市传播的高质量发展提供理论参考与实践指引。

关键词

数字媒介；城市传播；媒介化；城市认同；协同治理

1 引言

1.1 研究背景

1.1.1 技术革命驱动城市传播形态迭代

进入 21 世纪第三个十年，数字技术已从“工具层面”跃升为“生态层面”，深度嵌入城市运行的核心环节。元宇宙与虚拟 reality (VR) 技术则开辟了“虚拟城市传播空间”，西安“大唐不夜城”虚拟场景、上海“元宇宙政务大厅”等实践，让城市文化传播与公共服务突破物理边界。这种“数字-物理融合”的传播形态，彻底改变了传统城市传播中“中心-边缘”的信息流动模式，催生了新的传播生态。

1.1.2 新型城镇化与智慧城市建设的政策导向

我国《“十四五”新型城镇化实施方案》明确提出“以数字技术推动城市治理体系和治理能力现代化”，将“智慧传播”作为智慧城市建设的核心内容。据 CNNIC 第 56

次《中国互联网络发展状况统计报告》（2025 年 7 月）显示，2025 年我国政务 APP 用户规模达 6.8 亿，较 2023 年增长 19%，政务信息通过数字媒介的触达率提升至 78%，城市传播已从“文化宣传”的单一功能，拓展为“服务供给—社会动员—风险防控”的综合功能，成为城市高质量发展的关键支撑。

1.2 研究意义

其一，弥补传统城市传播研究的“技术缺位”。本文通过构建“数字媒介—城市空间—社会互动”的整合分析框架，可丰富城市传播的理论维度。

其二，为城市认同建构与社会融合提供实践指引。本文对数字媒介在城市文化传播、公共服务传递中的实践分析，可助力城市提升包容性，减少“文化隔阂”与“社会排斥”。

1.3 国内外文献综述

1.3.1 国外研究现状

近年来，国外研究呈现两大趋势：一是聚焦“数字媒介与城市治理”，如《Urban Studies》2023 年刊文分析柏林“市民数字议事厅”如何通过传播互动提升政策认同

【作者简介】连淑慧（2000-），女，满族，中国河北保定人，在读硕士，从事城市传播研究。

感；二是关注“虚拟空间的城市传播”，如《Journal of Communication》研究纽约“元宇宙城市展厅”对城市文化传播的创新价值。整体而言，国外研究注重理论建构与实证结合，但对非西方城市的数字传播实践关注较少，难以直接适用于我国国情。

1.3.2 国内研究现状

2015年后，随着智慧城市建设推进，研究转向“数字媒介与城市传播的互动”。代表性成果包括：一是“技术应用研究”，如彭兰（2018）分析大数据技术如何优化城市传播的精准度；二是“治理导向研究”，如祝建华（2020）探讨社交媒体在城市突发事件中的传播与风险控制作用。

国内研究仍存在不足：一是多聚焦技术应用层面，缺乏对“数字媒介如何重构城市传播逻辑”的深层分析；二是实践案例碎片化，多以单一城市或单一技术为研究对象，缺乏系统性的比较分析。

1.3.3 文献评述

综合来看，国内外研究已意识到数字媒介对城市传播的重要性，但仍存在“理论与实践脱节”的局限。本文将在现有研究基础上，通过整合理论框架、系统分析实践案例、聚焦现实挑战，填补研究空白。

1.4 研究方法

1.4.1 文献研究法

通过中国知网（CNKI）、Web of Science、Google Scholar等数据库，检索“数字媒介”“城市传播”“媒介化城市”“智慧城市传播”等关键词，梳理国内外相关理论与实证研究，构建本文的理论基础与分析框架。

1.4.2 案例分析法

选取国内典型城市的数字传播实践为案例：一是杭州“城市大脑”（数字媒介在城市治理传播中的应用）；二是西安“大唐不夜城”短视频传播（数字媒介在城市文化传播中的应用）。通过深度剖析案例，总结数字媒介在城市传播中的实践经验与问题。

2 概念界定及研究理论支撑

2.1 核心概念界定

2.1.1 数字媒介

本文所指的“数字媒介”，并非狭义的“数字传播工具”（如手机、电脑），而是“以数字技术为核心的信息生产、传递、互动体系”，包括三个层面：一是技术层面、平台层面与内容层面。其核心特征是“连接性”（打破时空限制）、“交互性”（用户参与内容生产）、“数据化”（通过数据优化传播效果）。

2.1.2 城市传播

传统城市传播被定义为“在城市空间内，通过媒介实现信息传递与意义建构的过程”，多聚焦于大众媒体的城市形象塑造。本文结合数字时代特征，将“城市传播”重新界定为：“在数字-物理融合的城市空间中，多元主体通过数字媒介与传统媒介，实现信息传递、服务供给、文化认同

建构与社会治理协同的动态过程”。

2.2 研究理论支撑：媒介化理论

媒介化理论由德国学者基特勒（Friedrich Kittler）提出，核心观点是“媒介逻辑逐渐渗透到社会各领域，改变社会的运行方式与互动规则”。该理论为本文提供了重要分析视角：在城市传播中，数字媒介的“交互逻辑”“数据逻辑”“连接逻辑”，正重塑城市的信息流动、公共互动与治理模式。例如，政务传播从“政府发布—市民接收”的单向逻辑，转向“市民需求—数据捕捉—精准响应”的互动逻辑，正是媒介化理论的典型体现。

3 数字媒介对城市传播生态的重塑

3.1 传播主体：从“单一主导”到“多元协同”

3.1.1 政府：从“管理者”到“服务者”的角色转型

传统城市传播中，政府通过报纸、电视台等官方媒体单向传递政策信息，角色定位为“管理者”；数字媒介环境下，政府通过政务APP、社交媒体账号等平台，实现“双向互动”：一方面，通过数据捕捉市民需求；另一方面，开放市民反馈渠道，如广州“12345”政务热线的数字平台，市民可实时查询诉求处理进度。这种转型使政府的城市传播更具“服务导向”。

3.1.2 市民：从“被动受众”到“主动参与者”的身份转变

数字媒介的交互性赋予市民“传播主体”地位：一是市民通过UGC内容参与城市文化传播，如抖音“#我的城市我家”话题累计播放量超580亿次，市民拍摄的城市日常视频成为城市形象传播的重要内容；二是通过数字平台参与公共事务，如南京“议事园”平台通过短视频征集市民对“城市绿化规划”的意见，最终采纳市民建议23条，优化了规划方案。

3.2 传播内容：从“宣传导向”到“服务导向”的转型

3.2.1 内容功能：从“信息传递”到“服务闭环”

数字媒介使城市传播内容从“单向告知”升级为“服务闭环”：市民不仅能通过数字平台获取信息，还能直接完成服务办理。例如，深圳“i深圳”平台的“人才政策传播”模块，市民可查看政策解读短视频，在线填写人才认定申请，实时查询审核进度，实现“信息—申请—反馈”的全流程服务。这种“内容+服务”的模式，使城市传播的“实用性”大幅提升。

3.2.2 内容价值：从“城市形象塑造”到“城市认同建构”

传统城市传播多聚焦于“正面形象宣传”，易陷入“千城一面”的困境；数字媒介通过“微观叙事”与“情感共鸣”，推动内容价值转向“城市认同建构”：一是挖掘城市“烟火气”，如抖音“#街头巷尾的中国”话题中，成都的茶馆、武汉的早餐摊等短视频，通过日常场景引发市民的情感归属；二是关注“城市记忆”，如上海“数字弄堂”项目，

通过 VR 技术还原老弄堂场景，配合居民口述历史，唤醒市民的集体记忆。

3.3 传播渠道：从“单一介质”到“全链路融合”

3.3.1 线上渠道：形成“政务-社交-服务”的平台矩阵

数字媒介环境下，城市传播的线上渠道形成了协同联动的矩阵：政务平台负责政策传递与权威信息发布，社交平台负责内容扩散与互动，服务平台负责场景渗透与服务落地。以西安“大唐不夜城”传播为例：文旅局通过官方微博发布活动信息，抖音达人拍摄短视频引发话题热度，支付宝平台开通“景区预约+交通购票”入口，三者协同实现“信息-热度-转化”的传播链路，2024年该景区全年接待游客达7475万人次，较2023年增长显著。

3.3.2 线下渠道：从“静态展示”到“数字交互”的升级

传统城市传播的线下渠道(如广告牌、宣传栏)多为“静态单向”，数字媒介使其升级为“动态交互”的节点：一是智慧商圈，如上海南京路步行街的“数字橱窗”，市民扫码即可查看品牌活动与城市文化介绍；二是交通枢纽，如广州白云机场的“数字导览屏”，旅客可查看城市旅游攻略、预约政务服务，实现“抵达即融入”这种“线下数字节点”与线上平台联动，形成“无缝衔接”的传播网络。

4 数字媒介环境下城市传播的实践挑战

4.1 使用鸿沟：数字媒介服务与需求脱节

部分数字媒介的城市传播服务“重技术轻需求”，导致“使用鸿沟”：一是适老化设计不足，如许多政务 APP 字体小、操作复杂，老年人使用困难；二是流动人口服务缺失，如部分城市的政务 APP 仅提供本地语言服务，外来人口理解困难。

4.2 信息茧房：窄化市民的城市认知

2024年《中国城市数字传播发展报告》的抽样调查显示，经常浏览“城市美食”短视频的市民，对城市“食品安全监管政策”的知晓率仅为32%，远低于全市平均水平(68%)；而深度参与“城市投诉”话题讨论的市民，对城市“民生改善成果”的知晓率更低至27%，不足平均水平(59%)的一半。这种认知偏差在算法作用下形成恶性循环。

4.3 效果碎片化：传播难以形成长期影响力

碎片化的主体与内容，导致城市传播效果“碎片化”：一是短期效应明显，长期效应不足，如某城市通过短视频推广“网红打卡地”，短期内客流量增长显著，但因后续文化传播与服务跟进不足，3个月后客流量回落至推广前水平；二是局部效应明显，整体效应不足，如某城市的“社区数字传播”效果显著，但各社区间缺乏联动，难以形成“城市整体传播效应”。

5 数字媒介环境下城市传播的优化路径

5.1 “无障碍+算法”双维优化路径

一方面，推进无障碍设计以提升数字包容度，强制要

求政务 APP、城市传播平台开展适老化改造，同时完善残障人士无障碍功能；另一方面，优化算法设计以规避算法异化，推行“算法透明化”，引入“公共利益优先”的算法原则，对“政策解读”“公共服务”等内容给予算法权重倾斜，避免娱乐化内容过度挤压公共信息空间。

5.2 构建多元参与的城市传播体系

一是成立“城市传播协同中心”，整合各部门的传播资源，如将交通、教育、文旅等部门的传播职能纳入统一平台，实现“一个平台管传播”；二是建立“政企合作长效机制”，如与数字平台签订“城市传播合作协议”，明确双方权责；三是培育“城市传播志愿者”队伍，招募市民参与数字媒介使用培训、城市信息传播，形成“人人参与传播”的氛围。

5.3 以市民需求为核心优化传播实践

一是聚焦弱势群体的传播需求，开展“弱势群体需求调研”，定期通过深度访谈、问卷等方式，了解老年人、流动人口、低收入群体的信息需求，针对性调整传播内容；二是强化城市文化的情感传播，挖掘城市“微观文化符号”，如老建筑、传统技艺、市民故事，通过短视频、VR 等形式进行传播，增强市民的情感共鸣；三是平衡技术应用与人文价值，避免“技术崇拜”。

6 结语

本文通过对数字媒介环境下城市传播的系统研究，得出以下结论：其一，数字媒介已从“工具层面”重塑城市传播生态；其二，数字媒介在赋能城市传播的同时，也带来数字鸿沟、算法异化、传播碎片化等挑战，这些挑战本质上是“技术逻辑与人文价值”的矛盾体现；其三，解决这些挑战需构建“技术赋能-主体协同-人文关怀”三位一体的优化路径，通过精准化技术应用、多元主体协同、以市民需求为核心的实践，实现数字媒介与城市传播的良性互动。

随着数字技术的持续发展，城市传播的传播空间进一步深化，市民可通过虚拟身份参与城市文化体验与公共事务。未来的研究可围绕这个趋势，深入探讨新兴技术对城市传播的影响，为数字时代城市的高质量发展提供更具前瞻性的理论与实践支撑。

参考文献

- [1] 喻国明.城市形象的媒介建构及其问题[J].国际新闻界, 2005(03): 60-63.
- [2] 彭兰.数字时代的城市传播:技术、空间与社会互动[J].新闻与写作, 2018(11): 5-11.
- [3] 祝建华.社交媒体在城市突发事件中的传播与治理[J].现代传播, 2020(05): 120-125.
- [4] CNNIC.第56次中国互联网络发展状况统计报告[R].北京:中国互联网络信息中心, 2025.(原第52次报告更新为第56次)
- [5] Fagerjord A, Kruse J.The Mediated City: Communication in Urban Spaces [M]. London: Routledge, 2013.
- [6] 中国电子技术标准化研究院.中国智慧城市发展报告(2023)[R].北京:电子工业出版社, 2023.

Strategies of new media technology to enhance the communication power of radio programs

Jingjing Chen

Urumqi Radio and Television Station (Urumqi Radio and Television Group), Wulumuqi, Xinjiang, 830092, China

Abstract

In the current era of accelerated media convergence, traditional radio media face developmental challenges such as audience attrition, limited distribution channels, and insufficient interactivity. Meanwhile, new media technologies represented by artificial intelligence (AI), 5G, big data, and social media are providing new possibilities for radio media to break through communication bottleneck through intelligent content production, diversified distribution channels, and scenario-based user interaction. However, the current integration between radio and new media technologies mostly remains at the technical tool level, lacking systematic strategic support, resulting in limited “technology empowerment” effects. How to reconstruct radio’s communication logic through new media technologies, enhance its social influence and market competitiveness has become a critical issue urgently needing resolution in the industry. This paper first briefly elaborates on the content of new media technology empowerment in radio program dissemination, then specifically explains the internal logic of new media technology empowerment in radio communication, followed by a detailed analysis of typical practices of new media technology empowerment in radio. Finally, it proposes relevant challenges and countermeasures to provide valuable references for related research.

Keywords

new media technology; radio program; communication power; improvement strategy

新媒体技术赋能广播节目传播力提升的策略研究

陈菁菁

乌鲁木齐广播电视台(乌鲁木齐广播电视集团), 中国·新疆乌鲁木齐 830092

摘要

在媒介融合加速推进的当下,传统广播媒体面临受众流失、传播渠道单一、互动性不足等发展困境。与此同时,以人工智能(AI)、5G、大数据、社交媒体为代表的新媒体技术,正通过内容生产智能化、传播渠道多元化、用户互动场景化等方式,为广播媒体突破传播力瓶颈提供新可能。然而,当前广播与新媒体技术的融合多停留于技术工具层面,缺乏系统性策略支撑,导致“技术赋能”效果有限。如何通过新媒体技术重构广播传播逻辑、提升其社会影响力与市场竞争力,成为行业亟待解决的关键问题。本文先是简要阐述了新媒体技术赋能广播节目传播的相关内容,随后具体阐述了新媒体技术赋能广播传播的内在逻辑,紧接着详细分析了新媒体技术赋能广播的典型实践,最后提出了相关挑战与对策,以期为相关研究提供有益参考与借鉴。

关键词

新媒体技术; 广播节目; 传播力; 提升策略

1 引言

传统广播媒体曾是大众传播的核心渠道,但在移动互联网时代,其线性传播、单向输出、场景受限等短板日益凸显。据CSM媒介研究数据,2022年全国广播听众规模较2018年下降12.3%,而同期音频平台用户规模增长超60%。与此同时,新媒体技术通过重塑内容生产流程(如AI辅助创作)、拓展传播边界(如短视频化分发)、增强

用户互动(如实时弹幕),为广播媒体注入新活力。例如,中央广播电视总台“云听”平台依托5G+AI技术,实现广播节目多终端适配与个性化推荐,用户日均使用时长提升至45分钟。然而,技术赋能并非简单叠加工具,而是需要从传播逻辑、内容形态、用户关系等层面进行系统性重构。本文聚焦新媒体技术如何驱动广播传播力提升,旨在为行业转型提供策略参考。

2 新媒体技术赋能广播节目传播概述

2.1 核心概念界定

新媒体技术是以数字化、网络化、智能化为核心,借助算法推荐、AI、5G、VR等技术重构信息全流程的媒介形

【作者简介】陈菁菁(1974-),女,满族,中国辽宁北镇人,本科,高级工程师,从事广播节目录音制作技术和广电技术赋能发展研究。

态,其核心特征显著:互动性突破传统广播单向模式,实现弹幕、连麦等双向交流;即时性依托5G实现内容秒级传播,满足时效需求;场景化通过物联网连接多终端,形成“服务型场景”;数据驱动则利用大数据分析实现精准推送。广播节目传播力是影响受众认知、态度与行为的能力,由内容质量、渠道覆盖、用户黏性和品牌影响力构成:内容质量关乎信息真实性与叙事创新;渠道覆盖强调多平台分发能力,如“云听”覆盖多终端;用户黏性通过收听时长、社群活跃度等衡量;品牌影响力则体现为媒体长期积累的社会认可度,如BBC Radio 4的文化标杆地位。

2.2 国内外研究现状

国内外关于广播与新媒体融合的研究各具特色。国内研究侧重“全媒体广播”“移动广播”等概念,强调技术对广播形态的重塑,如黄楚新提出需整合多模态内容实现跨平台传播,王金鹏则指出移动广播应依托LBS技术提供场景化信息。国际研究更关注广播与社交媒体的协同,如Hermida提出“社交化广播”概念,通过社交平台实现实时互动与内容扩散,Newman则指出播客兴起重构了用户收听习惯。在实践层面,BBC通过“Audio Factory”项目整合AI技术降低成本,并利用Twitter扩大传播;中央广播电视总台“云听”平台依托5G+AI技术实现智能化管理,用户规模突破1.2亿;美国NPR与智能音箱合作开发语音交互技能,2022年智能音箱端收听量占比达25%。

3 新媒体技术赋能广播传播的内在逻辑

3.1 技术赋能的驱动力分析

新媒体技术赋能广播传播的驱动力源于用户需求升级与媒体竞争加剧。传统广播以“单向输出”为主,用户参与感弱,而新媒体技术推动需求向“沉浸式参与”转变:用户渴望通过弹幕、语音连麦实时互动,期待内容与场景精准匹配(如通勤路况),并追求VR/AR带来的多感官体验^[1]。与此同时,音频平台如喜马拉雅凭借内容多元化(涵盖有声书、播客)、用户触达广度(月活3.5亿)及“免费+付费”商业模式创新,对传统广播形成冲击。面对竞争,传统广播需借助新媒体技术重构内容生产、传播与互动逻辑,以提升传播力与市场竞争力,实现从“单向接收”到“沉浸式参与”的转型。

3.2 技术赋能的路径依赖

新媒体技术赋能广播传播的路径依赖体现在多维层面:内容生产上,AI技术助力新闻稿生成、语音合成及音频剪辑,如BBC“Audio Factory”效率提升60%,总台“云听”实现24小时播出;同时整合UGC内容,NPR“StoryCorps”项目通过用户故事增强黏性与真实性。传播渠道方面,广播节目以短视频形式在抖音、快手等平台传播,吸引年轻群体;通过社交媒体发起话题互动,形成传播链;与智能音箱合作开发语音技能,NPR智能音箱端收听量占比达25%。用户

互动层面,直播嵌入弹幕提升参与感,语音交互实现便捷操作,社群运营增强归属感,如“动感101”社群年复购率达45%。场景拓展上,广播与车载系统、智能家居终端合作,精准触达通勤、晨起等场景,构建“服务型”传播生态。

4 新媒体技术赋能广播传播的实践策略

4.1 内容创新策略

新媒体技术赋能下,广播媒体的内容创新策略需从三方面突破:其一,短视频化,将新闻热点、访谈金句等核心内容剪辑为15—60秒短视频,适配抖音、快手等平台传播逻辑,如“中国之声”抖音号“广播金句”系列单条播放量破百万,同时通过添加字幕、特效等视觉元素弥补音频局限性;其二,音频可视化,借助AR/VR技术打造沉浸式体验,如BBC“VR新闻广播”让用户“置身”新闻现场,国内“云听”平台AR功能则通过图片扫描触发3D动画与音频解说,拓展内容表现力^[2];其三,用户共创,构建参与式生产模式,如“芒果动听”APP直播连麦让听众实时互动,优秀内容纳入节目,同时通过微博、微信征集话题(如“我的职场故事”)并专业改编,既降低生产成本,又以用户主导内容增强归属感,形成“技术赋能+用户共创”的内容创新闭环。

4.2 渠道融合策略

新媒体技术推动下,广播媒体的渠道融合策略需聚焦跨平台联动与智能终端适配两大方向。一方面,通过“一次生产、多端分发”实现传播合力,如浙江广电“中国蓝新闻”广播频率直播时,同步在微信公众号推送图文音频摘要、微博发起话题互动、B站上传带弹幕的完整节目视频,并联合抖音开设“广播直播切片”账号实时上传精华片段,形成“广播+短视频”的跨平台传播矩阵,覆盖不同用户圈层;另一方面,针对车载、家居等场景优化交互体验,例如与特斯拉、比亚迪等车企合作嵌入广播系统,提供语音切换频道、实时路况播报等功能,同时为智能音箱开发语音点播、场景化推荐(如晨间新闻、睡前音乐)等技能,降低操作门槛。数据显示,2023年上海广播“动感101”车载场景收听量占比达35%,印证了场景化适配对用户增长的显著拉动作用。

4.3 用户运营策略

新媒体技术赋能下,广播媒体的用户运营策略需以数据驱动与社群构建为核心双轮。一方面,依托大数据实现精准推送,通过分析用户收听时长、跳过早率等行为数据构建精准画像,如“云听”平台利用AI算法,针对通勤、运动、睡前等场景推送定制化内容(晨间路况、助眠音乐等),用户留存率因此提升25%,同时结合A/B测试持续优化推荐模型,确保内容与需求的动态匹配;另一方面,通过社群化运营深化用户连接,如北京广播电视台“听听FM”APP建立听众微信群,以“主播见面会”“线下沙龙”等活动增强互动,并借助小程序“每日签到”“积分兑换”等功能提升活跃度,其社群用户月活率达60%,更通过设立“用户内

容审核委员会”邀请核心听众参与节目策划,以“用户共创”模式强化归属感,最终形成“精准触达—深度互动—价值共生”的闭环运营生态。

4.4 技术支撑策略

新媒体技术为广播传播提供了坚实支撑,其策略聚焦于AI与5G+云计算的深度应用。在内容生产端,AI技术贯穿全流程:智能剪辑可自动提取节目中的音乐高潮、访谈金句等精华片段,快速生成短视频;语音识别将音频转化为文字,便于后期编辑与检索;情感分析通过声纹识别用户情绪,辅助主播调整语气,提升内容感染力^[1]。如BBC“Audio Factory”项目利用AI将文字新闻转化为音频,效率提升60%,成本降低40%。在直播互动端,5G技术破解了延迟、卡顿难题,支持万人同时在线互动,2023年央视春晚直播通过5G+云计算实现“多地连线”“实时弹幕”,用户互动量达1.2亿次;云计算则提供弹性算力,保障高峰时段服务器稳定运行,有效降低广播媒体的技术投入成本,形成“智能生产+高效传播”的技术赋能闭环。

5 案例分析:新媒体技术赋能广播的典型实践

5.1 国内案例:中央广播电视总台“云听”平台

作为国家级音频平台,中央广播电视总台“云听”以“技术+内容+场景”三位一体策略重构广播生态。技术架构上,其创新体现在三大维度:AI主播通过语音合成实现24小时多元场景播报,降低生产成本并提升更新频率;多终端适配体系支持内容“一次生产、全域分发”,无缝衔接车载、智能音箱等终端,2023年车载用户占比达38%;场景化设计基于用户行为数据推送定制内容,如晨间路况、夜间助眠音乐,使用户日均使用时长增至52分钟。传播效果上,“云听”实现用户规模与结构双突破:截至2024年Q1,注册用户超2.3亿,25—35岁年轻群体占比达41%,显著年轻化;AI剪辑短视频在抖音等平台播放量超50亿次,形成“音频+短视频”传播链,验证了技术赋能对广播传播力的强化价值。

5.2 国际案例:BBC Radio的“声音+社交”模式

BBC Radio以“声音+社交”模式开启全球化广播创新,通过“平台联动+内容重构”突破传统时空限制。技术应用上,其以Twitter与Instagram为支点:Twitter实时互动中,利用话题标签(如#BBCLive)在重大事件直播时引导用户评论,主播同步播报优质留言,形成双向反馈,2023年英国大选直播相关话题阅读量达3.2亿次;Instagram则将访谈、音乐片段剪辑为15秒竖版视频,配以动态字幕推送,“BBC Music Introducing”借此吸引18-24岁用户占比升至37%。创新价值在于,该模式消解了广播的时空边界,用户可随时参与互动;同时融合视听元素,推出“AR新闻广播”等新形态,使广播从单一听觉媒介升级为多感官体验载体,强化了沉浸感。

5.3 案例启示

从“云听”与BBC的实践可提炼出技术赋能广播的核心启示:其一,技术需与内容创新、用户需求深度融合,如“云听”的AI主播结合场景化内容、BBC的社交互动紧扣新闻热点,脱离内容与需求的技术应用终成“堆砌”;其二,应避免“技术堆砌”,注重用户体验连贯性,广播本质是信息与情感连接,“云听”在车载场景简化交互保障安全,BBC在Instagram传播中强化叙事感与情感共鸣,而非单纯追求视觉冲击;其三,需平衡全球化与本土化,BBC模式依赖西方用户习惯,“云听”则以“国家级平台+本土化内容”覆盖下沉市场,广播媒体应依据自身定位选择技术路径,避免盲目跟风。

6 挑战与对策

新媒体技术赋能广播可持续发展,面临多重挑战与破局之道。当前,广播行业深陷三重困境:技术成本高且人才短缺,“云听”优化多终端适配投入巨大,地方电台难以为继,复合型人才匮乏致“技术-内容”脱节;传统从业者思维固化,长期“线性播出”模式使其难适应互动传播,如BBC主播难跟上Twitter互动节奏,国内电台短视频因缺用户思维播放量差;用户隐私与数据安全风险高,数据边界模糊易引发争议,车载语音交互泄露信息隐患大。破局需三维发力:政策上以“财政补贴+行业标准”降低技术门槛;人才上高校与机构联合培养复合型人才,在职培训用“双导师制”促升级;用户教育通过线上线下活动降低使用门槛。三者协同,方能实现技术与媒体价值共生。

7 结语

新媒体技术快速发展为传统广播突破传播力瓶颈提供系统性方案。本文提出“技术—内容—用户”三位一体赋能框架,揭示其内在逻辑:技术重构全流程,提升广播时效性等;内容打破线性局限,拓展表现力与边界;用户增强黏性,构建闭环生态。实践案例验证了系统性赋能策略有效。不过,广播与新媒体技术融合面临技术成本高、人才短缺等挑战。未来,广播媒体可持续发展需政策、技术、用户教育协同发力。展望未来,元宇宙等技术成熟将为广播带来更广阔赋能空间,重塑传播形态,推动传播生态开放化与平台化。广播媒体要以用户需求为核心,平衡创新与价值,实现社会影响力与市场竞争力双提升。

参考文献

- [1] 韩溟.新媒体技术对传统广播电视行业的影响与挑战[J].新闻文化,2025,(13):194-195.
- [2] 张升,官智.新媒体技术赋能广电传播的创新实践[J].中国报业,2025,(12):72-73.
- [3] 王岚.新媒体技术在广播电视编导创新中的应用研究[J].广电时评,2025,(10):79-81.

Qin Yun Liuxiao—Qin Opera BJD cultural and creative research path analysis

ShuoYangXing Yile Sun Na Wei Rongyu Guo Xinyi Huang

Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi, 710100, China

Abstract

This study addresses the challenges in preserving the national intangible cultural heritage of Qin Opera and the needs for rural cultural revitalization. To tackle issues such as the lack of youthful expressions in Qin Opera-themed cultural products and an incomplete industrial chain, we propose an innovative solution using BJD (Ball Joint Dolls) as the carrier. By extracting cultural symbols from classic Qin Opera characters, facial makeup patterns, and costume designs, and integrating modern technologies like 3D modeling and AR interaction, we developed the "Qin Opera BJD Dolls" series of cultural products and established a "Qin Opera Cultural Products + Digital Promotion" platform. Simultaneously, through collaboration with Shaanxi's rural intangible cultural heritage workshops and villagers, we built a sustainable model of "intangible cultural heritage protection-cultural product development-rural employment". This exploration of the integration path "intangible heritage + trendy toys + rural revitalization" provides practical references for the dynamic preservation of traditional opera culture and diversified rural economic development.

Keywords

Qinqiang opera; Intangible cultural heritage; Cultural and creative design; BJD dolls; Rural revitalization

秦韵流彩——秦腔 BJD 文创研究路径分析

邢硕洋 孙依乐 魏娜 郭荣煜 黄馨仪

西安培华学院, 中国·陕西西安 710100

摘要

本研究聚焦国家级非物质文化遗产秦腔的传承困境与乡村文化振兴需求,针对秦腔文创产品年轻化表达缺失、产业链不完善等问题,提出以BJD(球形关节娃娃)为载体的创新解决方案。通过提取秦腔经典角色、脸谱纹样、服饰造型等文化符号,融合3D建模、AR交互等现代技术,开发“秦腔BJD玩偶”系列文创,并搭建“秦腔文创+数字化推广”平台。同时,联动陕西乡村非遗工坊与村民,构建“非遗保护-文创开发-乡村就业”的可持续模式,探索“非遗+潮玩+乡村振兴”的融合路径,为传统戏曲文化活态传承与乡村经济多元化发展提供实践参考。

关键词

秦腔; 非物质文化遗产; 文创设计; BJD玩偶; 乡村振兴

1 引言

2021年《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确提出“推动非遗与现代生活相连接”,为传统戏曲文化的创新传承提供政策指引。秦腔作为西北地域文化的核心载体,兼具历史底蕴与艺术价值,但当前其传播面临受众老龄化、文创产品形式单一(多为剪纸、泥塑等传统形态)、市场渗透率低等问题。相关调查显示,陕西地区了解秦腔文创的人群占比仅30%,购买人群不足10%,而同期全球BJD市场规模快速增长,2024年国内市场突破20亿元,年复合增长率达18%,年轻群体对文化IP类潮玩需求旺盛。

在此背景下,本项目以“秦韵流彩——基于秦腔文创

的构建与推广”为主题,将秦腔文化与潮流玩具结合,既填补秦腔主题BJD玩偶的市场空白,又通过文创产业链赋能乡村振兴,实现文化价值与经济价值的双向转化。

2 介绍

2.1 秦腔文化发展的价值和现状

秦腔作为中国最古老的戏曲之一,深刻影响了全国多地剧种发展,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,是承载汉文化脉络、见证戏曲音乐文化根基的华夏瑰宝,历史文化价值厚重。在社会层面,秦腔所蕴含的乡土情结已融入陕西人的生产生活,成为凝聚群体情感、维系文化认同的精神纽带^[1],像陕西作家贾平凹便在作品中融入对秦腔的钟情,让这份文化记忆得以更广泛传播。

当前秦腔发展既迎来政策与创新带来的机遇,也面临着时代变迁带来的挑战。政策层面上,《陕西省秦腔艺术保

【作者简介】邢硕洋(2005-),女,中国江苏徐州人,本科,从事戏剧影视文学研究。

护传承发展条例》的施行、西安增设秦腔院团改革发展补助资金等举措，为秦腔发展提供了保障，陕西省戏曲研究院年均演出超 600 场、“西安天天有秦腔”活动连续演出 4000 余场，彰显出正规剧团的活跃生命力。传播形式上，3D 秦腔电影（如《三滴血》）、竖屏微短剧（如《火焰驹》）、线上直播（西安三意社近 300 场直播总观看量破 700 万）以及沉浸式文旅项目（如《梨园夜》夜游）的出现，让秦腔突破了传统舞台的局限。但与此同时，秦腔仍面临受众断层与传播壁垒，传统曲目多取材于古代历史或农耕社会，与现代文化语境存在差异，难以吸引城市人群与农村青年；关中方言的演唱方式与普通话主导的城市语言体系形成隔阂，加上新媒体传播方式较为单一，制约了其文化认同的进一步扩散。

2.2 BJD 文创的发展对于秦腔发展的重要性

BJD 文创是打破秦腔传播局限、激活文化生命力的关键载体，其重要性体现在传播、体验与传承三大维度。在传播上，BJD 自带年轻化受众基础与多元渠道优势，能精准触达对传统戏曲兴趣较低的年轻群体，借助 BJD 相关的社交讨论、展会展示等场景，将秦腔文化从传统戏曲圈层推向更广泛的大众视野，解决秦腔“受众老龄化”“传播范围窄”的痛点^[2]；在体验上，BJD 的互动属性让秦腔文化从“被动观看”转为“主动参与”，消费者通过为 BJD 搭配秦腔元素、创作相关情景内容，能深度感知秦腔的服饰美学、角色文化，形成对秦腔文化的个性化理解与情感联结；在传承上，BJD 文创为秦腔注入现代流行文化基因，让古老戏曲以更贴近年轻人审美与生活方式的形态存在，既激发了年轻一代探索秦腔历史、剧目、表演技巧的兴趣，也为秦腔文化吸引了潜在的传承者，缓解了秦腔“后继乏人”的困境。

2.3 非遗传承视域下的秦腔 BJD 文创的发展

秦腔 BJD 文创在非遗传承中承担着“文化转译”“活态延续”“生态构建”的重要作用^[3]，是推动秦腔非遗融入现代生活的核心路径。从文化转译来看，它能将秦腔中抽象的艺术特质（如脸谱象征意义、唱腔情感表达）与具象的文化符号（如戏服样式、角色形象），转化为大众可感知、可拥有的实体文创，让原本依赖舞台表演的秦腔非遗元素，突破时空限制实现更持久的传播；从活态延续来看，秦腔 BJD 文创并非对秦腔非遗的静态复刻，而是通过结合现代审美、跨界联动（如与剧院、博物馆、动漫领域合作），不断为秦腔非遗赋予新的呈现形式与应用场景，使秦腔文化在适应现代社会需求的过程中保持活力，避免陷入“博物馆式”的静态保护；从生态构建来看，它能推动秦腔非遗形成“保护—开发—传播—再保护”的良性循环：一方面，文创开发带来的市场关注与经济效益，能反哺秦腔院团、非遗传承人的保护工作；另一方面，通过高校课程设置、传承人参与设计等方式，能培育既懂秦腔非遗内涵、又具备现代创意能力的复合型人才^[4]，为秦腔非遗传承搭建起“传统技艺+现代创意”

的人才支撑体系，确保秦腔非遗在新时代持续传承与发展。

3 秦腔 BJD 文创开发面临的问题分析

作为国家级非物质文化遗产，秦腔艺术承载着丰富的历史文化内涵与地域审美特征。然而，在当代文化消费语境下，其传承与发展面临严峻挑战。结合前期调研与文献分析，项目组从文化传承、产品开发、市场推广等多维度，认识到秦腔 BJD 文创构建过程中存在的以下几类突出问题。

3.1 传统文化符号与现代审美融合不足

秦腔艺术具有高度文化性的表现手法，如脸谱、服饰、身段等均蕴含深厚的文化寓意。然而，在将其转化为 BJD（Ball-Jointed Doll，球形关节人偶）这一现代潮流载体时，存在文化元素提取粗糙、符号转化生硬、审美融合不足等问题。若设计仅停留在表面模仿，缺乏对秦腔角色性格、戏曲叙事、精神内涵的深度理解，极易导致文创产品沦为“文化贴图”，难以唤起年轻群体的情感共鸣与文化认同。

3.2 目标受众断层与市场认知度低

调研数据显示，当前秦腔受众中老年群体占比超过 70%，青年群体关注度严重不足。同时，秦腔文创产品在陕西地区的认知率仅约 30%，购买率不足 10%，市场渗透率远低于动漫 IP 类手办。这表明秦腔 BJD 文创在推出之初将面临“认知壁垒”与“受众窄化”的双重挑战，如何跨越戏曲文化与潮玩消费之间的圈层鸿沟，成为项目推广的核心难点。

3.3 产业链不完善与乡村联动机制缺失

秦腔发源地及周边乡村地区尚未形成规模化、标准化的非遗文创产业链。虽然在传统手工艺（如刺绣、脸谱绘制）方面具有一定基础，但缺乏现代设计、3D 建模、数字营销等环节的支持，难以实现从“文化资源”到“文创产品”的高效转化。此外，乡村人口结构老龄化、技能培训体系不健全等问题，也限制了“文创+乡村振兴”实践路径的有效实施。

3.4 数字化平台与推广渠道建设滞后

尽管项目组在内容呈现、用户体验、社群运营等方面仍处于探索阶段。媒体平台现有秦腔类新媒体账号影响力有限，缺乏持续的内容输出与互动机制。此外，VR 等沉浸式技术应用尚未成熟，难以实现文化体验与消费行为的高效转化。

3.5 创新设计知识产权保护意识薄弱

秦腔 BJD 文创作为融合传统与创新的产物，其角色设计、服饰纹样、道具配件等均具备较高的原创性和商业价值。然而，在实际操作中，团队对外观专利、版权登记等知识产权保护机制了解不足，易面临设计被仿冒、创意被滥用的风险，影响项目的可持续发展与商业转化能力。

针对上述问题，项目组提出以“文化深挖+设计转化+数字推广+乡村联动”为核心的一体化研究路径，旨在通过系统性、跨学科的创新实践，推动秦腔文化在当代语境下的活化传承与价值重构。

4 具体做法

4.1 将传统元素现代化年轻化

项目团队联合秦腔非遗传承人赵松年,深入宝鸡、渭南等地剧团,通过“访谈+文献梳理+实地拍摄”,构建秦腔BJD元素素材库。整理角色素材,筛选20个经典剧目(如《铡美案》《火焰驹》)的核心角色,记录角色脸谱特征、身段动作。整合服饰素材,用3D扫描设备采集传统戏服(蟒袍、靠衣)的纹理、形制数据,建立“秦腔服饰数字资产库”。整理文化寓意,编写《秦腔文化符号设计应用指南》,明确脸谱色彩、纹样的象征意义,避免设计中的文化误读。

在元素转化中,采用“保留核心+创新表达”的原则。

对传统角色进行“萌化”或“写实”双向开发——潮流Q版系列将秦腔角色“三庭五眼”比例压缩为“二庭三眼”,加宽30%眼距、添加渐变腮红,如关羽形象保留丹凤眼与红脸谱,将蟒袍简化为短款卫衣版型,水袖转化为可拆卸飘带;传统写实系列则1:1复刻戏服细节,如包拯玩偶的月牙额头采用立体雕刻,蟒袍龙纹通过刺绣工艺呈现。在动作上,针对秦腔“投袖”“挥鞭”等动作,设计BJD可动关节——如在肩部、肘部设置多向关节,确保玩偶能还原经典身段,同时配套“动作说明书”,标注动作对应的剧目场景,强化文化传播属性。

4.2 技术建模与AR开发

项目团队运用Blender软件完成秦腔BJD的3D建模,具体流程:先依据素材库绘制2D设计草图(如包拯玩偶的脸谱轮廓、服饰分层),再通过多边形建模技术还原戏服褶皱、头饰细节;建模完成后,进行3D打印样品制作,邀请秦腔传承人、潮玩爱好者参与测试——如调整关节松紧度以确保动作稳定性,优化脸谱色彩饱和度以符合视觉审美,累计完成15次版本迭代,最终确定量产方案。

为增强产品互动性,项目在秦腔云平台同步开发AR功能。用户扫描BJD玩偶,即可触发对应角色的经典唱段视频(如扫描穆桂英玩偶,播放《穆桂英挂帅》选段),视频画面融入秦腔舞台背景,实现“玩偶-剧目”的文化联动。技术实现上,依托已建成的秦腔数字化平台,复用平台服务器与影音资源库,降低AR开发成本。

4.3 乡村联动,构建“文创生产-就业增收”链条

项目团队联合陕西乡村村委会,筛选无收入村民、留

守妇女作为培训对象,开展“秦腔BJD配套生产^[5]”专项培训:一是基础技能培训,如脸谱绘制(依据素材库提供的标准模板,教授色彩调配、线条勾勒)、戏服刺绣(简化传统刺绣工艺,设计适配批量生产的纹样图案);二是质量把控培训,制定《秦腔BJD配套生产标准》,明确刺绣密度、脸谱对称度等要求,确保乡村生产的配件符合产品规范。

项目采用“线上订单+线下工坊”的生产模式:秦腔云平台接收BJD订单后,实时将生产需求同步至乡村工坊,村民完成脸谱绘制、戏服刺绣等环节后,由合作快递(如顺丰“非遗速运”专线)统一回收至代工厂组装。同时,项目组定期派驻技术人员下乡指导,解决生产中的工艺问题,如调整刺绣线张力以避免纹样变形,保障生产效率与产品质量。

4.4 打破圈层认知壁垒

在抖音、B站等平台开设“秦腔BJD设计揭秘”专栏,发布短视频,如“从秦腔脸谱到BJD妆容”“手把手教你给BJD换戏服”,融入“国潮觉醒”“非遗新玩法”等热门话题,吸引Z世代年轻人关注;在微信公众号连载“秦腔角色故事”,如通过包拯BJD玩偶介绍《铡美案》剧情,实现“产品推广+文化科普”双重目标。

同时,在西安培华学院等高校联合戏曲社团,举办“秦腔BJD展览+剧目展演”活动,如展示包拯、穆桂英等BJD玩偶的同时,同步上演对应剧目片段,让学生直观感受“玩偶造型与舞台艺术”的关联。与宝鸡岐山剧团合作,在剧团演出间隙设置BJD体验区,观众可近距离观察玩偶细节,扫描人偶观看经典唱段回放。

参考文献

- [1] 杨智慧.秦腔发展与传播现状调查思考[J].艺术家,2025,No.317(05):152-154.
- [2] 王军丹.陕西当代文学作品中秦腔戏曲文化的创新性发展研究[J].作家天地,2025,No.713(08):7-9.
- [3] 苏明菊.秦腔传统角色的文化创意设计[J].参花(下),2022,No.984(03):53-55.
- [4] 蒲鹏举,郝建军,时晓楠,闫江婷.基于APP模式下秦腔数字化保护设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(06):165-167.
- [5] 鲁倩文.符号学视角下的BJD人偶服饰文化分析[J].化纤与纺织技术,2023,v.52(11):138-140.