

The Research on the IP Re-creation of Classical Literary Characters-Taking Lin Daiyu in Dream of Red Mansions as an Example

Lina Zhang

Shanghai Institute of Technology, Shanghai, 200001, China

Abstract

Against the backdrop of Generation Z's aesthetic preferences characterized by "fusion of traditional identity and contemporary expression" and "emotional visualization with lightweight communication", this study investigates the contemporary reinterpretation of traditional literary characters through the case of Lin Daiyu's IP adaptation in *Dream of the Red Chamber*. The research focuses on three core questions: (1) The characteristics of Generation Z's aesthetic mechanisms and their influence on traditional character reinterpretation; (2) How IP design serves as an effective method for cultural translation; (3) How digital communication reconstructs cultural identity for classic characters. The study first analyzes the core features of Generation Z's aesthetic mechanisms, then derives the adaptive logic for Lin Daiyu's character reinterpretation, demonstrating the rationality of blue-and-white porcelain elements as core visual symbols. Building on this foundation, it explores practical approaches for Lin Daiyu's IP design and digital communication strategies, examining their effects on cultural identity reconstruction among younger generations. The findings reveal that Generation Z's aesthetic mechanisms drive traditional character reinterpretation through adaptive derivation; IP design becomes an effective cultural translation method via "trait extraction, adaptive derivation, symbolic fusion, and carrier transformation"; and digital communication achieves cultural identity reconstruction by lowering cognitive barriers, establishing emotional connections, and deepening conceptual understanding. This research provides insights for the dynamic inheritance of traditional literature in the digital era.

Keywords

Generation Z aesthetics; reimagining traditional literary characters; Lin Daiyu; IP adaptation; cultural identity

经典文学人物的IP化再造研究——以《红楼梦》林黛玉为例

张礼娜

上海应用技术大学, 中国·上海 200001

摘要

以Z世代“传统认同与当代表达融合”为内核、“情感可视化与轻量化传播”为偏好的审美特征为背景,本文以《红楼梦》林黛玉形象的IP化转译为案例,探究传统文学人物的当代再造路径。研究围绕三大核心问题展开:Z世代审美机制具有何种特征及如何影响传统文学人物再造、IP化设计如何成为文化转译的有效方法、数字传播如何重构经典人物的文化认同。研究先剖析Z世代审美机制的核心特征,再基于此推导林黛玉形象再造的适配逻辑,论证青花瓷元素作为核心视觉符号的合理性;在此基础上,探索林黛玉IP设计的实践路径与数字传播策略,探讨其在年轻群体中的文化认同重构效果。研究表明,Z世代审美机制通过适配推导作用于传统文学人物再造;IP化设计通过“特质提取、适配推导、符号融合、载体转化”逻辑成为有效的文化转译方法;数字传播通过降低认知门槛、建立情感连接、深化内涵理解实现文化认同重构。本研究为数字时代传统文学的活态传承提供参考。

关键词

Z世代审美; 传统文学人物再造; 林黛玉; IP转译; 文化认同

1 引言

随着Z世代逐步成为文化消费市场的核心群体,其审美需求与传播习惯深刻重塑着传统文化的当代表达形态。以《红楼梦》为代表的古典文学作品中的经典人物,长期依赖文本、影视改编等传统载体传播,与Z世代的数字生活场景存在明显隔阂,面临认知断层与生命力衰减的困境。如何让传统文学人物突破时代局限,在当代获得新的生命力,成为亟待解决的重要课题。

【作者简介】张礼娜(2001-),女,中国山东菏泽人,硕士,从事艺术研究。

美需求与传播习惯深刻重塑着传统文化的当代表达形态。以《红楼梦》为代表的古典文学作品中的经典人物,长期依赖文本、影视改编等传统载体传播,与Z世代的数字生活场景存在明显隔阂,面临认知断层与生命力衰减的困境。如何让传统文学人物突破时代局限,在当代获得新的生命力,成为亟待解决的重要课题。

在此背景下，IP化转译成为传统文学人物对接当代语境的重要路径，而这一过程中始终围绕着三个核心研究问题展开，构成了本文的论证主线：其一，Z世代审美机制具有何种特征，其如何作用于传统文学人物的再造过程？其二，IP化设计作为连接传统与当代的桥梁，究竟通过何种逻辑成为文化转译的有效方法？其三，数字传播场景下，传统文学人物的IP形象如何实现广泛扩散，进而重构年轻群体对经典人物的文化认同？基于此，本文以《红楼梦》中极具代表性的林黛玉形象为研究案例，通过剖析其IP化转译的完整过程，厘清Z世代审美影响下传统文学人物再造的内在规律，为传统文学的活态传承提供可落地的思路与实践参考。

林黛玉作为《红楼梦》中极具代表性的经典人物，其形象承载着丰富的传统文化内涵与独特的情感特质，具备成为文化IP的天然优势，是探究传统文学人物当代再造的理想研究对象。基于此，本文以林黛玉形象的IP化转译为案例，通过剖析其完整转译过程，厘清Z世代审美影响下传统文学人物再造的内在规律，为传统文学的活态传承提供可落地的思路与实践参考。

2 Z世代审美机制的核心特征：传统文学人物再造的审美基础

2.1 审美内核：传统认同与当代表达的融合

Z世代审美兼具传统认同与当代表达融合的鲜明特质，非盲目追随西方潮流，而是主动挖掘传统文化元素的精神价值。成长于文化自信提升的时代背景，他们摒弃传统元素“陈旧”标签，追求传统内核与当代设计语言的重构，国潮文化的流行便是这一特征的集中体现，为传统文学人物IP化转译奠定核心审美基础。

2.2 视觉与传播偏好：情感可视化与轻量化适配

Z世代偏爱雅致柔和的质感与清新色调，契合其情绪舒缓需求。作为数字原住民，其审美高度适配数字场景，呈现情感可视化、符号化、轻量化三大特征：情感可视化需形象承载清晰情绪表达，适配视觉沟通习惯；符号化需提炼核心识别元素，便于快速记忆；轻量化需简化冗余细节，适配小尺寸传播载体。这些特征为林黛玉形象适配推导与IP设计提供明确依据。

3 林黛玉形象再造的适配逻辑

3.1 核心特质锚定：林黛玉形象的文化内核提取

传统文学人物的再造需以其核心文化内核为基础，避免形象失真。从《红楼梦》原著文本出发，可提取林黛玉形象的三大核心特质：其一，孤高清傲的人格特质，质本洁来还洁去的人生追求与孤标傲世偕谁隐的处世态度，使其成为古典文学中高洁人格的典型代表；其二，多愁善感的情绪特质，葬花吟、桃花行等经典情节，赋予其眉眼含愁、泪光点点的鲜明情绪符号，成为其最具辨识度的特征之一；其三，才华横溢的文化特质，诗词创作的天赋与对美的敏锐感知，

使其形象承载着中国传统文化中对诗意人格的极致追求。这三大核心特质共同构成了林黛玉形象的文化内核，也是其IP化转译的核心依据。

3.2 适配方向推导：核心特质与Z世代审美的契合点

结合Z世代审美机制特征与林黛玉核心特质，可推导出其形象再造的三大适配方向：其一，人格特质与传统元素的适配，孤高清傲的高洁特质需匹配具备同等文化内涵的传统视觉符号，以强化形象的文化厚度，同时契合Z世代的传统认同需求；其二，情绪特质与视觉形式的适配，多愁善感的情绪需通过雅致柔和的视觉呈现，实现与Z世代情感可视化、情绪舒缓需求的对接；其三，文化特质与传播形式的适配，才华横溢的特质需转化为简洁的符号化元素，适配数字传播的轻量化需求。从这三大适配方向出发，可进一步明确视觉符号的选择标准：需选取具备雅致高洁文化内涵、柔和清新视觉特质、简洁易识别符号特征的传统元素，作为林黛玉形象再造的核心视觉载体。

3.3 视觉符号选定：青花瓷元素的适配性论证

基于上述适配方向与选择标准，青花瓷元素成为林黛玉形象再造的最优视觉符号选择，其适配性可从三大维度得到验证：其一，文化内涵的适配，青花瓷作为中国传统工艺的经典代表，以其白釉青花一火成，花从釉里透分明的独特质感，传递出雅致、纯净、高洁的文化气质，与林黛玉孤高清傲的人格特质形成精神层面的深度呼应，能够精准承载其核心文化内核，契合Z世代的传统认同需求；其二，视觉特质的适配，青花瓷以白与青为核心的清新色调，能够营造出柔和、静谧的氛围，与林黛玉多愁善感的情绪特质高度契合，同时符合Z世代对雅致柔和视觉质感的偏好，适配情感可视化需求；其三，传播适配的适配，青花瓷的色彩与纹样具备简洁鲜明的符号特征，简化后可快速形成识别记忆点，无论是应用于Q版形象、表情包还是海报，都能在数字传播场景中保持清晰的辨识度，完美适配轻量化传播需求。由此，通过核心特质与Z世代审美的适配性推导，最终确定青花瓷元素作为林黛玉IP化转译的核心视觉符号。

4 林黛玉IP文化转译的实践路径

林黛玉IP设计的核心符号提取以《红楼梦》原著文本为基础，精准对接前文锚定的林黛玉三大核心特质，为IP视觉呈现奠定基础：针对多愁善感的情绪特质，提取眉眼含愁、泪光点点的神态细节及拿碗、握笔、持帕等适配的肢体动作作为情绪符号；针对孤高清傲的人格特质，提取束发造型、以白色为基调搭配青花瓷蓝白图案的服饰作为服饰符号，衣袖和下摆点缀的花卉纹样进一步强化中式古典美感与现代清新感的融合；针对才华横溢的文化特质，提取青花瓷碗、素色手帕、葬花篮、毛笔、《古诗词》书籍等具有叙事性的道具作为道具符号，且通过具体尺寸标注形成严谨的IP设定规范。通过核心符号提取，确保IP形象的核心辨识度与文化内核一致性。

视觉融合形成系统角色设定：造型采用Q版头身比降低认知门槛，通过三视图展示全方位形象及动态手势；色调以青花瓷蓝白为主，服饰纹样兼顾古典美感与现代清新，生成规范IP设定图（见图1）。同时延伸场景化海报设计，围绕人物特质打造十张主题海报，以细腻光影营造清冷氛围，强化IP生命力（见图2）。

数字资产生成适配Z世代传播需求：一是场景化海报资产，延续青花瓷色调构建传统与当代融合的视觉氛围；二是表情包资产，设计九款表情涵盖负面情绪、日常互动、中性情绪三类，去除复杂背景聚焦微表情，实现从文学角色到社交符号的转化（见图3），两类资产兼顾文化内核与传播性。

5 林黛玉 IP 的数字传播与文化认同重构

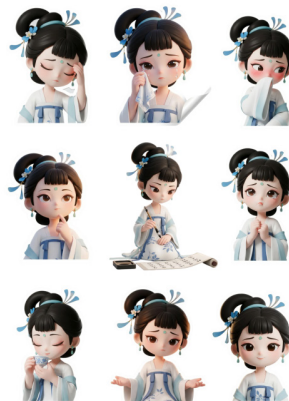
数字传播的核心价值不仅在于IP形象的广泛扩散，更在于推动年轻群体对林黛玉形象的文化认同重构，同时印证IP化转译的文化价值。在文化认同重构的基础上，本次林黛玉IP化转译实践进一步印证了其核心文化价值。IP化转译通过“前置研究、特质提取、适配推导、符号选定、设计落地、传播赋能”的完整路径，为传统文学人物对接当代语境提供了可复制的文化转译方法论，这一方法价值的核心在于精准匹配人物核心特质与当代审美需求。从实践意义来看，通过IP的设计与传播，传统文学元素成功融入年轻群体日常生活，激发了其对古典文学的主动探索热情，实现了从小众阅读到大众传播的活态传承目标，而文化认同重构的实现更从效果层面验证了该转译路径的有效性。

(图1：林黛玉IP人物设定图)

(图2：林黛玉IP场景化海报合集)

(图3：林黛玉IP表情包合集)

参考文献

- [1] 于立杰.“二元补衬”视域下的《红楼梦》节日叙事研究[D].天津师范大学,2020.
- [2] 陈忆澄.人工智能与基于《红楼梦》IP的创作、译介和研究[J].曹雪芹研究,2025,(01):112-122.
- [3] 王悦.由IP剧浅谈改编电视剧对原著的细节还原——以《红楼梦》为例[J].喜剧世界(下半月),2020,(04):41-42.
- [4] 尹璐.“经典IP+童星加盟”形式如何打造影视传播新风尚——以《小戏骨:红楼梦》为例[J].传媒,2017,(22):35-37.
- [5] 王小军.浅析林黛玉人物形象[J].甘肃教育,2018,(24):98.