

人文艺术 与社会科学

Humanities Arts and Social Sciences

ART AND DESIGN PRESS INC.

(626 810 4480)

119 S Atlantic Blvd, Suite 300D

Monterey Park, CA 91754

Copyright © 2025 by ART AND DESIGN PRESS INC.

Complimentary Copy

ART AND DESIGN PRESS INC
(United States)

Editorial Board Member

Haoyan Zhang

City Institute,Dalian University of Technology

Liyu Tang

Zhuhai Vocational College of Arts

Kai Wu

Sichuan Minzu College

Zeng Cai

Xinjiang Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Song and Dance Troupe

Qingyuan Zhang

Beijing Sunshine International Art Museum

人文艺术与社会科学

Humanities Arts and Social Sciences

第1卷 第6期 2025年8月刊

主管 ART AND DESIGN PRESS INC.

主办 ART AND DESIGN PRESS INC.

编辑 《人文艺术与社会科学》编辑部

ISSN(O): 3066-831X

ISSN(P): 3066-8301

地址: 119 S Atlantic Blvd, Suite 300D Monterey
Park, CA 91754

网址: <https://www.artdesignp.com>

本刊说明:

凡向本刊所投稿件, 全体作者需签署论文著作权
转让声明书和论文发表承诺书, 声明、承诺及相关事
项如下:

- 作者将论文的复制权、发行权、网络传播权、翻
译权、汇编权、信息网络传播权、改编权等著作
权在世界范围内免费转让给本刊。
- 论文不侵犯他人著作权和其他权利, 否则作者将
承担由此产生的全部责任, 并赔偿由此给出版单
位造成的全部损失。
- 论文署名作者享有该作品的完全著作权, 署名作
者的身份真实。
- 论文未曾以任何形式公开发表过。
- 作者所投本刊稿件, 本刊编辑部拥有修改权。

理论纵横 | THEORETICAL HORIZONS

- 001 数字资本主义背景下马克思主义劳动价值论的新解读 康翘楚
A New Interpretation of Marxist Labor Value Theory under the Background
of Digital Capitalism Kang Qiaochu
- 004 符号、身体与数字之舞: 皮尔斯符号学与具身理论视
域下的智能时代舞蹈艺术表达 解小歌
The Dance of Symbols, Body and Digitality: the Expression of Dance Art in the Age of
Intelligence from the Perspective of Peirce's Semiotics and
Embodied Theory Xie Xiaoge
- 008 基于认知负荷理论的 UI 图标设计优化研究
——以医疗健康类 APP 为例 董敏
Research on UI Icon Design Optimization Based on Cognitive Load Theory
— Taking Medical and Health Apps as an Example Dong Min
- 011 神话视域下的原型批评理论研究 彭鲁迁
Research on Archetypal Criticism Theory from the Perspective of Myth Peng Luqian
- 014 品牌游戏化营销中的交互设计研究 赵晓婕
Research on Interaction Design in Brand Gamification Marketing Zhao Xiaojie

艺术广角 | ART PANORAMA

- 017 AIGC 对插画设计与审美体验的影响 宋奕勤, 张纪元
The Impact of AIGC on Illustration Design and
Aesthetic Experience Song Yiqin, Zhang Jiyuan
- 021 新时代信息化背景下舞蹈教学课程思政的发展与探索实践 龙海樱
The Development and Exploration Practice of Ideological and Political
Education in Dance Teaching Courses under the Background
of Informationization in the New Era Long Haiying
- 024 数字化背景下川剧变脸艺术的创新发展路径 王彩彩
Innovative Development Path of Sichuan Opera Face Changing Art under
the Digital Background Wang Caicai
- 027 非遗元素的现代转译
——以艾德莱斯纹样在皮具设计中的创新应用为例 杨梓鹤
Modern Translation of Intangible Cultural Heritage Elements — A Study on Innovative
Application Paths of Ikat Patterns in Leather Creative Design Yang Zihe

文化研究 | CULTURAL RESEARCH

- 030 牛马羊: 中法文化经济与哲学象征的差异 汪海峰, 赵斌斌
Cattle, Horses, Sheep: Differences In Cultural, Economic and Philosophical Symbols
Between China and France Wang Haifeng, Zhao Binbin
- 033 苗族图腾纹样在文创设计中的研究与应用 姜思羽, 林小郁
Research and Application of Miao Ethnic Group's Totem Patterns in
Cultural and Creative Design Jiang Siyu, Lin Xiaoyu
- 036 《聊斋志异》翟理斯英译本的新修辞研究 何雅祺, 涂家金
Rhetoric in the English Translation of "Giles' Strange Stories from a
Chinese Studio" He Yaqi, Tu Jiajin

040	翻译家孙绳武及其译介思想 Translator Sun Shengwu and His Medio-translatology Theory	梅中伟, 穆志刚 Mei Zhongwei, Mu Zhigang
044	论小说《指骨》的叙事艺术与战争认识 On the Narrative Art and Understanding of War in the Novel Finger Bone	高义吉, 俞哲浩 Gao Yiji, Yu Zhehao
047	女性主义视阈下的宫本百合子《妇女与文学》翻译实践研究 A Study on the Translation Practice of Miyamoto Yuriko's Women and Literature from a Feminist Perspective	林子愉 Lin Ziyu
050	新媒体背景下鲁南地区红色景区多模态传播的问题和对策研究 Multimodal Communication in Red Tourism: Issues and Solutions for Southern Shandong in the New Media Era	朱德红, 何彩霞 Zhu Dehong, He Caixia
054	新媒体环境下中牟旅游营销构建路径研究 Research on the Construction Path of Tourism Marketing in Zhongmu under the New Media Environment	田晓 Tian Xiao
057	四川非遗助力乡村振兴的路径研究 Research on the Pathways for Sichuan's Intangible Cultural Heritage to Empower Rural Revitalization	蔺玉 Lin Yu
060	饮食人类学视角下的花饽饽与民俗活动分析 Analysis of Flower Buns and Folk Activities from the Perspective of Dietary Anthropology	陈钰淇 Chen Yuqi
063	基于“1+X”证书视阈的高等职业教育课程体系改革探讨 Exploration of Curriculum System Reform in Higher Vocational Education Based on the Perspective of "1+X" Certificate	郭好, 余江萍 Guo Hao, Yu Jiangping
067	AI技术赋能影视宣发的革新及其伦理困境 The Innovation of AI Technology in Empowering Film and Television Promotion and Its Ethical Dilemmas	侯闫婕 Hou Yanjie
070	重庆广场舞群文活动对群众身心健康的影响研究 Research on the Impact of Square Dance Group Cultural Activities in Chongqing on the Physical and Mental Health of the Masses	蒋定淇 Jiang Dingqi
073	认知差序与符号重构：中国与拉丁美洲文化交流的双向涵化机制研究 Cognitive Differential Order and Symbolic Reconstruction: A Study on the Bidirectional Cultation Mechanism of Cultural Exchange between China and Latin America	李佳霖, 陈凤 Li Jialin, Chen Feng
077	以文化赋能设计，以思政引领创作——以重庆工程学院《数字静态图像作品创作》的课程思政教学实践研究为例 Empower Design with Culture and Lead Creation with Ideological and Political Education — Taking the Research on the Ideological and Political Teaching Practice of the Course "Digital Static Image Work Creation" at Chongqing University of Technology as an Example	刘婷 Liu Ping
081	社交媒体时代公共关系礼仪的新挑战与应对 New Challenges And Responses To Public Relations Etiquette In The Era Of Social Media	刘秀芳 Liu Xiufang
084	职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的实践路径研究 Research on the Practical Path of Choral Courses in Music Majors of Vocational Colleges Serving the Elderly Group	罗抒 Luo Shu
087	COVID-19危机催生下的线上演艺新业态 The New Form of Online Performance Brought about by the COVID-19 crisis	孟庆洋 Meng Qingyang
090	空语类视角论维吾尔谚语中的空位现象 On the Study of Empty Category in Uyghur Proverbs	努尔曼·热合曼 Nuerman · Reheman
093	对艺术与哲学的思考 Thoughts on Art and Philosophy	王双双, 侯立斌 Wang Shuangshuang, Hou Libin
096	列宁的青年学习观及现实启示——基于《青年团的任务》的文本考察 Lenin's View on Youth Learning and Its Practical Implications — A textual study based on "The Tasks of the Youth League"	王秀芝, 李梦芸 Wang Xiuzhi, Li Mengyun
099	市级公共图书馆的阅读推广活动与公众参与度提升 The Reading Promotion Activities of Municipal Public Libraries and the Improvement of Public Participation	王优 Wang You
102	当代印度艺术电影中女性主义创作思潮研究——以《想象之光》为例 A Study on Feminist Creative Trends in Contemporary Indian Art Films — Taking "The Light of Imagination" as an Example	魏童声 Wei Tongsheng
105	甘祖昌将军故里文化遗产保护开发提升策略研究 Research on the Improvement Strategies for the Protection and Development of Cultural Heritage in the Hometown of General Gan Zuchang	谢葵萍 Xie Kuiping
108	国产3A游戏《黑神话：悟空》“文化出海”传播效果研究 Study on the Communication Effect of "Black Myth: Wukong", a Domestic 3A Game, in "Cultural Export"	杨士朗 Yang Shilang
111	全球文明倡议下中日文化交流的挑战与解决路径 Challenges and Solutions for Sino-Japanese Cultural Exchanges under the Global Civilization Initiative	殷樱菲儿 Yin Yingfei 'er
114	《贝奥武甫》地理叙事研究：空间象征与文化秩序的文本建构 A Study of Geographical Narrative in "Beowulf": The Textual Construction of Spatial Symbolism and Cultural Order	余江虹 Yu Jianghong
117	皖西圩堡民居的数字化保护研究——以刘大圩为例 Research on the Digital Protection of the Residential Buildings in the Weibao Village of Western Anhui — A Case Study of Liudawei	张琳雪, 沈开贺 Zhang Linxue, Shen Kaihe
120	贵州省园林类专业“中高本硕”人才培养衔接现状研究 Current Status and Exploratory Research on Articulation of Talent Development Models in Secondary Vocationa, Higher Vocationa, Undergraduate and Graduate Education for Landscape Architecture Majors in Guizhou Province	赵丹, 何嵩涛, 汪焱, 范馨悦, 钱朝玮 Zhao Dan, He Songtao, Wang Yao, Fan Xinyue, Qian Chaowei

123	<p>跨文化交际视域下 18 世纪中俄文学作家的创作主体意识差异</p> <p>The Difference of Creative Subject Consciousness between Chinese and Russian Writers in the 18th Century under the Perspective of Cross-Cultural Communication</p>	<p>钟雨</p> <p>Zhong Yu</p>
126	<p>在思政视域下中小学舞蹈教师开展社团活动的实践研究</p> <p>Practical Research on the Implementation of Club Activities by Dance Teachers in Primary and Secondary Schools from the Perspective of Ideological and Political Education</p>	<p>周轶瑾</p> <p>Zhou Yijin</p>
129	<p>基于文化记忆理论的广西瑶族“祝著节”非遗节庆品牌设计策略研究</p> <p>Research on the Design Strategy of Intangible Cultural Heritage Festival Brand of Guangxi Yao Nationality "Zhuzhu Festival" Based on Cultural Memory</p>	<p>曹晶, 刘丹亚, 周启, 师英格</p> <p>Cao Jing, Liu Danya, Zhou Qi, Shi Yingge</p>
133	<p>美育视域下高中音乐课堂的融合路径与实践探究</p> <p>The Integration Path and Practical Exploration of High School Music Classrooms from the Perspective of Aesthetic Education</p>	<p>杨晶</p> <p>Yang Jing</p>
138	<p>历史创伤的词汇转译策略：抗战胜利官方纪念文献中“创伤性词汇”的英译研究</p> <p>Vocabulary Translation Strategies for Historical Trauma: A Study of the English Translation of "Traumatic Vocabulary" in Official Commemorative Documents on the Victory of the War of Resistance Against Japanese Aggression</p>	<p>覃家珍, 李青, 李悦</p> <p>Qin Jiazhen, Li Qing, Li Yue</p>
141	<p>城市史视角下承德地方城市文化建设研究：历史逻辑与再塑策略</p> <p>Research on the Construction of Local Urban Culture in Chengde from the Perspective of Urban History: Historical Logic and Reconstruction Strategies</p>	<p>白昀松</p> <p>Bai Yunsong</p>

数字资本主义背景下马克思主义劳动价值论的新解读

康翘楚

东北大学外国语学院德语系, 辽宁 沈阳 110819

DOI:10.61369/HASS.2025060002

摘 要： 基于数字资本主义发展视角下，传统马克思主义劳动价值论正面临全新的契机。随着现如今数字技术发展脚步愈发迅速，劳动的形式与价值创造方式也随之发生了深刻的变化。本文将探究在信息技术与互联网经济下，怎样重新理解劳动价值，从而通过分析现代经济当中的各种劳动，揭示在当前经济中的实际意义与应用潜力，意旨为马克思主义劳动价值论提供新的视角与解读。

关 键 词： 数字资本主义；马克思主义；劳动价值论；全新解读

A New Interpretation of Marxist Labor Value Theory under the Background of Digital Capitalism

Kang Qiaochu

Department of German, Foreign Studies College of Northeastern University, Shenyang, Liaoning 110819

Abstract： From the perspective of the development of digital capitalism, traditional Marxist labor theory of value is facing a new opportunity. With the rapid development of digital technology nowadays, the forms of labor and the ways of value creation have also undergone profound changes. This article will explore how to re understand the value of labor under the information technology and Internet economy, so as to reveal the practical significance and application potential in the current economy by analyzing various kinds of labor in the modern economy, which is intended to provide a new perspective and interpretation for the Marxist theory of labor value.

Keywords： digital capitalism; Marxism; labor value theory; new interpretation

引言

数字技术革命逐渐渗入到经济各个层面，由此推动了劳动范式的全面转变。基于此背景下，数据劳动不单单成为价值创造的核心方式，并且也实现了数据商品价值实体化。数字劳动实际上是涵盖价值创造过程的复杂体系，而其中数字劳动者是数字主体，积极参与数字价值的形成。数据商品是这一期间的客体，主要以数字劳动创造价值。因此，在探究数字资本主义的过程中，需要积极采取马克思主义劳动价值理论，从而对三者展开全面发展。

一、从商品二因素到数据二因素——数字价值的实现过程

（一）数字使用价值与数字价值

在当前数字经济时代，数据作为全新的商品，不管是属性还是价值体系，都展现出较为复杂且独有的特征。数据商品的价值不单单展现在数字使用价值当中，同时还体现在潜在的数字价值中。这种二重性能够让数据满足不同数字消费者的实际所需，并且不同数据也可以依照性能与算法结构，实现多重使用价值的展现^[1]。其中，数据具有较高的可复制性，会伴随着用户数量的增加，数字使用价值也会不断递增，由此即可让数据独立地处于物

理介质之中，实现实际应用范围全面拓宽。如，用户共享导航数据可以推送相关餐厅信息，还可以提供景点与酒店信息，充分地展现出同一数据多重使用价值。

与此同时，数字技术的发展也在逐步提升数据商品的种类与数量，主要包含数字生产资料、生活资料等内容。通过算法推荐、大数据分析等核心技术手段，能够让数字劳动者在较为丰富的数字生活当中找到有价值的信息，从而实现社会劳动生产率的不断提升^[2]。在此期间需要明确，数字使用价值与数字价值并不是独立存在的。相互之间还存在明显的辩证关系：没有有效使用价值的数据无法形成商品，而缺乏明确市场意义的数据也不具备实际经济价值。想要形成相对完整的数据商品，就需要保证两者

始终统一在一个平台，从而让每一份的输出都具有交互性。但往往在实际操作中，部分剩余数据难以被用于直接获取商业利益，由此充分表明，即便是为创造者所拥有，它们并不总是构成有效的数据资本。这些剩余数据能够以平台技术，将其转变成为分析工具，由此实现商业价值的二次创造。显而易见，这种转化过程可以充分展现出平台经济的价值，使得平台可以将无形的数据资产转变成可以看见的经济利益。

除此之外，在面对矛盾期间，不同于传统工业资本以市场交换来实现问题解决，数字资本主要以可视化的交互方式，实现矛盾的有效消除，从而确保双方都能够获得利益。鉴于此，一种全新的商业模式逐渐形成：即数字劳动者为了获取满意的信息与服务，必须为其所需的数据商品支付相应费用^[3]。该模式一方面实现了对劳动、消费、收益之间关系认知的重新塑造，另一方面使得整体数字经济不断向前发展。

（二）数据商品的数字价值形成

数据的生成与价值形成实际上是一个较为复杂的过程，主要可以从多个层面进行分析。其中，数据的使用价值与价格价值之间存在紧密的联系。数据的生成过程实际上就是数字劳动过程、数字价值形成过程的统一。在此期间，数字劳动不单单可以创造数据使用价值，同时也让数据作为商品所具备的市场价值得到充分展现。而数字劳动被看作一种超历史的概念，不单单包含上传个人资料、内容发布等各类数字活动，并且同样为各种数字社会形成提供了较为坚实的基础。如，社交媒体上的用户通过分享图片、视频等，不仅可以满足个人表达与社交需求，并且也可以为平台创造出相对可观的数据资产^[4]。而这些数据在没有通过商品化处理之前，实际的产生并不会影响到经济收益，但依然具备较强的使用价值。

需要注意的是，旧数字价值与新数字价值在数据产品形成期间发挥的关键作用。其中，旧数字价值主要代表传统劳动成果转移到新产品当中的部分，而数字价值主要以新增劳动所创造出来的新特点、潜在利益为基础。正是因为这一双重性，让数据商品既具备历史延续性，同样也可以更加适应新兴市场的实际所需。同时，随着社会不断变化与技术不断进步，移动设备、应用程序等各种数字工具，对于确定与维持数据商品所需要的劳动力供应逐渐重要。虽然说这些工具在物理层面损耗相对较低，但随着技术的持续更新，所带来的“数字损耗”依然是不可规避。一方面，这种损耗会导致旧数据、工具贬值；另一方面，促使全新的技术与内容逐渐呈现出来，从而促进整个行业的全面发展^[5]。而从更为深层次的探究来看，随着脑力与情感劳动重要性的逐渐提升，数据劳动者同样也开始在较为复杂多变的市场中站稳脚跟。主要运用个人特长与创意，使其在迅速变化的环境中生成具有较高附加值的数据，实现社会文化发展的不断推动。

（三）数据商品的数字价值实现

数字价值实现是当前数字经济当中的重要课题，尤其是数据商品的流通与消费层面。数据商品的价值实现大多数依赖于数字分布环节的效率，数字发布不仅仅是数据商品投放市场的核心途径，并且也是直接影响市场价值的核心因素^[6]。主要是因为数字

技术的不断进步，使得数据商品价值在短时间内迅速实现，从而满足市场所需，进一步促进数字劳动者工作效率与资本利润率的稳定提升。

但数据商品在迅速传播与消费期间，往往也会面临数字生命周期逐渐缩短问题。因为数据商品很容易复制与再生产，由此造成现有商品受到新产品的冲击十分严重，逐渐带来市场价值的下降，并且也会对生产者后续研发的投入带来影响。同时，随着数据商品供给的增加，所带来的商品价格也会降低，从而造成免费开放现象发生。因此，为在激烈的市场竞争当中站稳脚跟，需要不断更新迭代数据产品，尽可能满足迅速变化的市场所需。

二、从抽象劳动到数据劳动——数字劳动二重性的要旨

（一）数据劳动是数字劳动的抽象形式

数据劳动是数字劳动的抽象，主要展现在数字劳动者与数字资本之间存在的复杂且间接关系。在此期间，数据劳动不可见并且难以触摸，也正是因为这一情况，充分展现出数字劳动者的核心价值。数字平台的内在规定性，让数字劳动逐渐转变成成为数据劳动，由此为数据产品的生产、交换奠定了坚实的基础，使得数据劳动成为相对特殊的商品，主要以数字交换实现价值展现^[7]。而在数字劳动期间，数字劳动者个人兴趣、资本增殖相互作用，让创造力逐渐投入到数据商品当中。然而在这一过程中，逐渐转变成成为代码，被赋予这些数据更多的价值。

其中，当数据交互成为数字持存的重要依据期间，数据劳动也会随之成为特别的标准、历史存在。不单单包含数字商品交互中价值前提，并且也充分映射出数字劳动者之间以及与社会之间的异化关系。而伴随着关系的不断发展，数字劳动者同样也被赋予上一种客体，数据劳动则无条件地构成主体性。

（二）数据劳动使得数字使用价值具有双重特性

数据劳动者在现如今数字经济中展现的价值十分显著，主要通过数字劳动创造多重数字使用价值。其一，数字劳动者运用数字技术，构建社会关系与增强公共可见性，由此为自己与他人提供价值；其二，为数字平台贡献精准广告所需的数字空间，从而为平台生成商业价值。显然，这种双重使用价值，充分凸显出数据商品的独特性，既可以用于数字交互，同样也可以被储存在平台上，由此适应不同主体需求。这种数据商品成为融合社交与商业功能的特殊商品^[8]。由此可以说明，数字劳动不单单是数字劳动者生活基础，并且也与数字平台运营本质实现统一，达成劳资关系核心。在该体系当中，数字劳动者之间的关系不仅基于数据商品生产，同时也通过实际数字交互展开关联。一方面，数据商品生产展现出间接性；另一方面，互动性体现出关系直接性，直接展现出生存与发展两者之间的复杂性。

（三）数据劳动是数字社会交互的统一性标准

数字经济迅速发展下，数据劳动与数字劳动相互之间的关系愈发关键。数据劳动一方面揭示数字劳动者对于自身工作支配性，并且也是促进数字生命恢复与更新的核心机制。数字具体劳

动如果想有独立性，即应当依照外部数字力量，其中数据劳动是这种力量的重要展现。数字劳动者在参与数字经济期间，以数字交互来获取生活所需，但需要注意的是，数据劳动成就这一交互，并不是始终依照个体发展。现如今，数据劳动主要展现强制性与普遍性，迫使数字劳动者需要积极整改自我，以保证更为适应既定社会标准，从而干扰导致个体价值观面向一般化、同质化方向不断发展。

但这种同质化并没有完全消除个体差异^[9]。反之，在征求普遍性的期间，数据劳动可以为每位数字工作者提供自我潜能与能力展示的平台，由此为个性化、多样化的实现奠定坚实基础。虽然依赖于标准化的数据行为会个人提供生存基础，但同时也可能会直接限制个体自主表达程度。因此，应以数据劳动为基础，将信息交互看作完全符合个体需求与特征的方式，从而达到动态化的过程。

三、从剩余劳动到剩余数据——数字剩余劳动的关键

（一）数字必要劳动和数字剩余劳动具有同时性

数字资本主义时代，数字劳动概念为理解劳动价值的形成与变化提供了全新的视角。数字劳动者在网络平台上投入时间，不单单展现在显性劳动上，并且还体现在隐性劳动上。这种现象与马克思提出的必要劳动、剩余劳动理论对应，由此在数字环境当中得到全新延伸。

数字必要劳动所指的是，那些为保证用户在平台上正常互动而必须展开的操作，且操作是具有意识且直接创造价值的。如，

用户发布内容、展开交易等。此外，数字剩余劳动是用户在进行必要劳动过程中，无意间所产生的数据，且数据可以来自用户的浏览记录、兴趣爱好等社交互动，这些后端生成的信息大部分会被平台运用，由此展现出更大的数据挖掘与价值创造^[10]。需要注意的是，整个过程中，数字平台对用户时间与数据的掌握会影响传统意义的财富分配，实现社会关系重新塑造。

（二）相对数字剩余价值的绝对性和超额数字剩余价值的相对性

相对数字剩余价值，是当前数字经济下，数字劳动者的劳动价值受到影响的现象。实际上，随着数字平台对剩余数据无偿占有，数字劳动力的整体价值会大幅度降低。这一过程是在数字劳动强度、劳动时间不变的情况下发生，造成必要劳动时间与剩余劳动时间等，由此形成相对剩余价值。鉴于此，数字劳动力的价值不单与恢复、更新所需的生活资料存在紧密关系，同样也会受到对数据控制等多种因素影响。在维持用户黏性中，数字平台会不断更新与优化用户体验，保证不断收集到有效的数据，即便是相对数字劳动价值随之降低，同样也会直接影响到用户体验。

四、结束语

总而言之，数字资本主义时代的来临，为马克思主义劳动价值论提供了全新的发展视角，使得人们充分认识到当前劳动的价值与社会财富。但劳动形式的多样化、资本对数据的控制，由此也提出了全新的条件与问题。未来，需要全面基于马克思主义理论框架，摸索劳动价值与公平分配，以保证积极应对数字时代所带来的经济与社会变革。

参考文献

- [1] 蔡青原. 论马克思主义劳动价值论在数字经济时代的新发展——基于人工智能的分析 [J]. 文教资料, 2025, (09): 33-35+40.
- [2] 杨煌辉. 数字劳动的生产性批判: 基于马克思劳动价值论的分析视角 [J]. 理论导刊, 2025, (03): 105-111.
- [3] 夏鑫雨. 数字资本主义价值来源的四重解释路径——兼论马克思劳动价值论的科学性 [J]. 河北经贸大学学报, 2025, 46(01): 21-35.
- [4] 郑权. 从精神劳动到数字资本主义——论劳动价值论在数字时代的有效性 [J]. 现代交际, 2024, (06): 9-20+121.
- [5] 周培. 马克思劳动价值论视域下数字劳动中的“变”与“不变” [J]. 红河学院学报, 2023, 21(05): 50-54.
- [6] 郑扬涛. 数字资本主义视角下马克思劳动价值理论反思及启示 [J]. 中国商论, 2023, (03): 33-36.
- [7] 张媛, 许成安. 数字资本主义下数字劳动的主体性发展困境与出路——马克思主义视域下的数字劳动批判 [J]. 江汉论坛, 2022, (12): 13-19.
- [8] 金姿纹, 余达淮. 数字资本主义条件下“劳动价值论”的当代价值透视 [J]. 天府新论, 2021, (04): 22-28.
- [9] 孟飞, 程榕. 如何理解数字劳动、数字剥削、数字资本?——当代数字资本主义的马克思主义政治经济学批判 [J]. 教学与研究, 2021, (01): 67-80.
- [10] 常江, 史凯迪. 克里斯蒂安·福克斯: 互联网没有改变资本主义的本质——马克思主义视野下的数字劳动 [J]. 新闻界, 2019, (04): 4-10.

符号、身体与数字之舞：皮尔斯符号学与具身理论视域下的智能时代舞蹈艺术表达

解小歌

武汉纺织大学服装学院，湖北 武汉 430010

DOI:10.61369/HASS.2025060003

摘 要：“在人工智能技术迅猛发展的浪潮中，艺术创作领域正经历着前所未有的深刻变革。”[1]舞蹈，这门最古老、最依赖身体本体的艺术形式之一，亦被裹挟其中，呈现出全新的形态与内涵。数字舞蹈作品，作为技术、身体与艺术深度融合的产物，其核心在于虚拟或增强的身体在数字空间中的动态表达。本文旨在将查尔斯·桑德斯·皮尔斯的符号学三元理论（再现体－对象－解释项）与强调身心不可分的具身认知理论进行融合，构建一个理解智能时代舞蹈身体语言的全新理论框架，并以知名数字舞蹈作品《Chroma》为具体案例，深入剖析数字舞蹈中身体动作如何转化为多层意指的符号系统，以及观众如何通过具身体验完成意义的动态生成。

关 键 词：舞蹈；智能；符号；具身；意义生成

The Dance of Symbols, Body and Digitality: the Expression of Dance Art in the Age of Intelligence from the Perspective of Peirce's Semiotics and Embodied Theory

Xie Xiaoge

School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan, Hubei 430010

Abstract： In the wave of rapid development of AI technology, the field of art creation is experiencing unprecedented profound changes. Dance, one of the oldest and most body dependent art forms, is also involved in it, showing a new form and connotation. Digital dance works, as a product of deep integration of technology, body and art, its core lies in the dynamic expression of virtual or enhanced body in digital space. This paper aims to integrate Charles Sanders Pierce's semiotic ternary theory (Representamen – object – Interpretant) with the embodied cognitive theory that emphasizes the indivisibility of body and mind, build a new theoretical framework for understanding the dance body language in the intelligent era, and take the well-known digital dance work Chroma as a specific case to deeply analyze how the body sign in digital dance is transformed into a symbol system with multiple meanings, and how the audience completes the dynamic generation of meaning through embodied experience.

Keywords： dance, intelligence; symbol; embodiment; meaning generation

一、理论融合：皮尔斯符号学与具身认知的舞蹈联姻

皮尔斯符号学超越了索绪尔的二元结构（能指/所指），提出了由再现体（Representamen，即符号的形式载体）、对象（Object，符号所指涉的事物或概念）和解释项（Interpretant，符号在解释者心中产生的效果或意义）构成的三元动态模型。符号的意义并非固定，而是在解释过程中不断生成和流变。

具身认知理论则从根本上挑战了笛卡尔式的身心二元论，主张认知并非仅发生于大脑，而是深深植根于身体与环境的实时互动中。身体并非单纯的生理容器，而是认知的主体和场所。知觉、情感、思维与行动紧密交织，身体的结构、感知－运动系统以及与环境的历史性互动共同塑造了我们的认知方式和对世界的理解。

将两者融合应用于舞蹈分析，特别是数字舞蹈，其理论优势在于：

（一）身体作为核心再现体

在舞蹈中，身体及其动作序列是最核心的符号载体（再现体）。无论这个身体是物理的、被技术增强的，还是完全虚拟的，它都是意义的初始承载者。

（二）动作指向多维对象

身体动作（再现体）指向的对象是极其丰富的：它可以是具体的物理动作本身（如跳跃、旋转），可以是抽象的情感（如喜悦、悲伤），可以是某种概念（如束缚、自由），也可以是叙事情节、社会文化隐喻，甚至是技术本身（如算法、数据处理）。在数字舞蹈中，动作数据的可视化、虚拟身体的变形本身也成为了重要的对象。

（三）解释项的具身生成

观众对舞蹈符号意义的理解（解释项）绝非纯然理性的解码。观众通过自身的具身模拟（Mirroring）——即在观看时无意识地激活自身与舞蹈动作相关的运动神经元和体感区域——产生共情、动觉共鸣和情感反应。这种基于身体经验的“感同身受”是舞蹈意义生成的核心机制。观众自身的身体经验、文化背景、当下情境共同作用于解释项的形成。

（四）智能技术的介入

AI技术深刻介入符号过程。

再现体层面：AI可生成全新的虚拟舞者形象、动作风格（基于学习），或实时捕捉、处理、变形物理舞者的动作数据，创造出前所未有的身体符号形式（动态粒子流、几何变形体、数据映射纹理等）。

对象层面：AI可以赋予动作新的指涉对象，例如将环境数据（声音、光线、网络流量）转化为动作参数，使动作成为环境状态的符号；AI生成的动作模式本身可能指向算法的逻辑、数据的本质或人机协作的关系。

解释项层面：AI驱动交互性使观众的身体动作也能实时影响数字舞蹈的呈现（如通过体感设备），观众从被动观看者转变为意义生成的主动参与者。AI对观众生理数据（如眼动、心率）的实时分析，可能动态调整表演内容，形成一种基于生物反馈的符号反馈循环。

这种融合框架将舞蹈身体语言视为一个动态的、基于身体经验的符号意指过程，尤其强调在AI介入下，身体（无论是真实的还是虚拟的）作为符号载体、认知主体和意义生成场所的三重核心地位。

二、案例深描：《Chroma》——符号之舞在数字空间中的具身演绎

由澳大利亚墨尔本大学创意互动实验室（CIL）创作、编舞家莎拉·瓦利什与AI研究人员合作完成的数字舞蹈作品《Chroma》，是运用皮尔斯-具身融合理论进行解读的绝佳范例。

（一）再现体：虚实交织的符号载体

再现体原本在舞蹈中，“分为可视和可听两个部分。可视的部分，主要是人体的身体动作、舞台美术、服装、道具、灯光等等，用肉眼可见的物质形式。可听的部分，是可通过听觉接收的音乐等。”^[2]其中，人类物理身体的动作造型、动作运动方式、动作质感共同构成的身体动作是最主要和核心的符号载体（再现体）。

而在《Chroma》中，通过物理身体与动作捕捉，真实的专业舞者在动作捕捉工作室中起舞，其精确的骨骼关节位数据被实时记录。这是最基础的再现体——物理身体的运动数据流。通过AI驱动的实时渲染系统，动作捕捉数据被输入AI算法进行处理、抽象，转换成数据可视化与虚拟化身。在观众面前呈现的再现体，不再是人类的物理身体，也不是逼真的人体模型，而是动态粒子系统。

同时，演出空间中实时采集的声音分贝、光线强度，甚至通过网络接口获取的特定在线数据流（如某城市的实时天气），被AI转换为影响粒子/几何体视觉属性（如颜色饱和度、形状尖锐度、运动噪声）的参数。环境数据成为再现体视觉表现的一部分。

舞者的动作轨迹由无数彩色粒子构成，粒子的大小、颜色、密度、消散速度等参数由AI根据动作的速度、力度、方向等动力学特征以及预设的“色彩情感映射规则”动态生成。例如，一个快速有力的旋转可能爆发为密集的、炽热的红色粒子漩涡；一个缓慢伸展的手臂可能延伸为一条渐变的、柔和的蓝色粒子流。并且身体轮廓被简化和抽象为不断变化的几何形状（球体、线条、网格、流体表面）。AI算法基于动作识别（如识别出“拥抱”动作）和情感分析模型（如分析动作的“流畅度”对应“平静”），驱动这些几何体发生形态上的融合、分裂、扭曲或膨胀。

《Chroma》创新了符号载体，其核心再现体是AI处理后的动作数据可视化形态。物理身体的动作是源头，但符号的直接载体是动态的、抽象的视觉元素（粒子、几何体）。这些元素本身即是数字技术与身体动作融合的产物。

人类物理身体动作的造型、运动方式、动作质感仍然是核心的再现体，是艺术作品表达意义的初始承载者。但它成为再现体的来源，并拓展了身体可展示的再现体种类。

（二）对象：动作意指的深度拓展

“对象是是舞蹈创作者进行创作时的根据。其中包括：可感的物质形态的事物；虚构事物，以及非物质形态的情感、理念等。”^[2]

《Chroma》中，物理身体的动作本身，也就是基础的指涉对象仍然是舞者实际做出的跳跃、滑行、接触等动作。粒子流或几何体的运动模式清晰地映射了这些基础动作。

情感与能量状态，仍然是《Chroma》的核心创作根据与表达对象。AI驱动的色彩-形状-动态映射系统（如：高饱和度暖色+快速扩张粒子=激情；低饱和度冷色+缓慢流动的曲面=忧郁）将无形的内在情感和身体能量状态转化为强烈的视觉符号。观众看到的不是悲伤的脸，而是凝结成冰蓝色、缓慢下坠的粒子雨；不是喜悦的跳跃，而是向上喷发、如烟花般绽放的金色粒子簇。动作还是情感/能量的符号。

但它通过人机交互关系，使在原本舞蹈中始终作为再现体的物理身体动作，在与AI系统的互动中共同成为对象。舞者需要适应AI对动作的“解读”和“渲染”方式，有时需要调整动作以获得预期的视觉效果；AI则根据预设规则和实时数据对舞者动作做出“反馈”。这种协作/博弈的过程，通过视觉符号的变化展现出来，指向“人如何与智能机器共舞”这一核心议题。在此基础上产生的粒子流的轨迹、几何体的变形，直观地可视化了身体运动数据、环境数据在数字空间中的流动、转化与消散过程。身体的动作成为了数据生命状态的符号。使得原本在舞蹈中只作为符号载体（再现体）出现的身体动作，同时成为对象。

向深度拓展了动作意指对象的维度，从原来的可感的物质形态的事物；虚构事物，以及非物质形态的情感、理念等三个维

度，向动作数据的可视化、虚拟身体的变形拓展。

（三）解释项：具身共鸣与意义共创

皮尔斯理论中的“解释项”“体现的是再现体和对象之间的关系。”^[12]运用在舞蹈理论中，就是“舞蹈动作通过使用对象某方面的特质，来唤起观众心中的某种认知，这种被唤起的认知就是解释。”^[13]由于皮尔斯的理论是基于语言文字构建的系统范式，其分析主要偏重人类自身可感知的意识层面，强调理性对符号的解码。但艺术更偏重感性，涉及人类自身无法明确可知从无意识层面“就产生的未经思考的模糊印象和可能的解释。”^[14]尤其是舞蹈，在无意识层存在被舞蹈动作激活的自身运动神经元和体感区域的共振，并以此为基础激发共情、动觉共鸣和情感反应，也就是激发解释。这是舞蹈和身体相关艺术区别于文字符号最重要的区别和解释项特征。也是舞蹈和身体相关艺术中，意义生成的基础与核心机制。由身体经验产生的“感同身受”“未必就是不合理和错误，实际上，我的存在的历史性产生着偏见，偏见实实在在地构成了我的全部体验能力的最初直接性。偏见即我们对世界敞开的倾向性。”^[14]

《Chroma》中观众看到粒子流模拟的跳跃轨迹，其大脑中负责计划和执行跳跃动作的区域会被无意识地激活（具身模拟），产生“轻盈”或“力量”的身体感。看到几何体缓慢扭曲，可能引发自身对“紧张”或“不适”的身体记忆。这种基于身体经验的共情是理解舞蹈情感对象的基础。具身理论在此解释“为何舞蹈能直击心灵”——它直接作用于观众的身体认知系统，产生动觉共情（Kinesthetic Empathy）。

并在此基础上，通过色彩与形态的情感联想，结合观众自身的文化编码和个人经验（如红色—热情/危险，蓝色—冷静/悲伤；尖锐形状—紧张/攻击，圆润形状—柔和/安全），结合动态表现（快速/慢速，流畅/卡顿），对AI渲染的视觉符号进行情感解读。这是符号的规约性（象征符号）在起作用。同时，意义的解读具有多重与开放的特性。一个由冷色调粒子构成的、向内收缩的漩涡状形态，可能被解释为“孤独”“沉思”“能量的内敛”或“被系统吞噬”。解释项是开放的，依赖于观众的个人具身经验（如是否有过类似情绪的身体体验）、文化背景和对作品主题的理解（如是否了解作品探讨人机关系）。皮尔斯的解释项理论强调了意义的动态生成性。

并且，观众对AI实时生成复杂视觉效果的惊叹（技术作为符号的吸引子），以及对“虚拟身体”的感知、对“动作数据化”的直观感受，本身也构成了解释项的一部分，引发对技术本质、身体未来、艺术创作方式等更深层次的思考。

三、AI作为符号过程的深度参与者

在《Chroma》中，AI远不止是工具，而是符号意指过程中的关键能动者。

AI首先是符号生成器，其算法是核心再现体（动态粒子流、几何变形体）的创造者。它基于物理动作数据和预设/学习的规则，生成了全新的、前所未有的视觉符号形式。它拓展了“舞蹈身体

语言”的符号库。

其次是符号翻译器，AI充当了物理动作（一种符号）向数字视觉符号（另一种符号）的翻译者。这种翻译不是机械复制，而是基于规则和模型的创造性转换，将动觉信息（力度、速度、流畅度）和情感倾向映射为视觉属性（颜色、形状、动态）。

然后是解释的引导者与共谋者。通过预设的色彩—情感映射规则、形状—概念关联，AI引导了观众解释项的生成方向（如红色粒子爆发≈激情）。同时，其算法的复杂性和一定程度的不可预测性，又为解释项增添了开放性和生成性。观众在理解AI的“逻辑”（即使不完全理解）的过程中，也在进行意义建构。

并且，也是反馈循环的建立者。如果系统包含观众交互（如《Chroma》的某些版本允许观众动作影响粒子行为），AI则成为连接观众身体（新的再现体来源）、表演系统（符号生成器）和解释过程（观众看到自己动作产生的效果）的枢纽，建立起一个实时的符号反馈循环。观众的身体动作也成为符号链的一部分。

四、理论融合的价值与数字舞蹈的未来

通过皮尔斯符号学与具身认知理论的融合视角分析《Chroma》，我们清晰地看到：

身体语言的符号本质被强化和拓展：数字舞蹈并未抛弃身体，而是通过技术重新定义和扩展了“身体”作为符号再现体的边界（物理身体→动作数据→数据可视化形态）。身体动作的意指潜能（对象）被极大丰富，从具体动作、情感延伸到数据、算法、人机关系等智能时代的新命题。

具身体验是意义生成的基石，无论符号载体如何抽象（粒子、几何体），观众最终仍需依赖自身的具身模拟能力和基于身体的情感/概念联想来理解作品。技术的介入没有消除，反而更深刻地印证了身体在认知和审美中的核心地位。数字舞蹈的魅力，在于它通过新颖的符号形式，依然能激发观众深层的身体共鸣和动觉想象。

AI作为符号过程的创造性主体，AI在数字舞蹈中已从工具演变为符号的共同创作者、翻译者和解释过程的动态参与者。它引入了算法逻辑、数据处理、环境响应等新的维度，使舞蹈符号系统变得前所未有的复杂、动态和具有生成性。

人机共生的艺术表达。《Chroma》等作品揭示了智能时代舞蹈艺术的新范式：一种基于物理身体与算法智能深度交互、协同创造符号意义的范式。舞者、程序员/艺术家、AI系统、观众（在交互作品中）共同构成了一个动态的符号意指网络。

五、结语

在人工智能深刻重塑艺术景观的今天，数字舞蹈作品如《Chroma》为我们理解身体、技术与艺术表达的复杂关系提供了鲜活案例。皮尔斯符号学的三元动态模型，因其强大的包容性和对意义生成过程的动态描述，为分析舞蹈中（尤其是数字舞蹈中）的身体语言提供了坚实的理论基础。而具身认知理论则不

可或缺地解释了舞蹈符号作用于观众、激发情感与理解的深层机制——即通过身体的共鸣与模拟。两者的融合，不仅为解读《Chroma》中虚实交织的身体动作如何转化为指涉情感、能量、数据乃至人机关系的多层符号提供了强有力的工具，更揭示了一个核心洞见：即使在最前沿的数字艺术领域，身体（无论是物理的、增强的还是被数据重构的）及其引发的具身体验，依然是艺

术意义得以生成、传递和共鸣的最终锚点与核心动力。AI的介入不是对身体的取代，而是在拓展身体符号疆域的同时，以新的方式确证了身体作为认知与意义之源的永恒价值。未来数字舞蹈的探索，必将在深化人机共生关系、挖掘身体数据符号的潜能以及创造更沉浸式、更具神经反馈性的具身体验中，持续演绎符号、身体与智能技术交织共舞的无限可能。

参考文献

-
- [1] 张竣珲：基于 AIGC 动画片《千秋诗颂》的设计范式改革研究 [M]. 浙江工艺美术, 2024
- [2] 解小歌：舞蹈创作走向市场的观众研究 [D]. 中国艺术研究院, 2015.
- [3] 于晓峰 翁贝托：埃科对解释项理论的发展及其意见 [J]. 湖北社会科学, 2011.
- [4] 伽达默尔：真理与方法 [M]. 商务印书馆, 2010.

基于认知负荷理论的 UI 图标设计优化研究 ——以医疗健康类 APP 为例

董敏

广州工商学院, 广东 广州 510000

DOI:10.61369/HASS.2025060014

摘 要 : 该研究根据认知负荷理论为分析框架探索了医疗保健应用程序 APP UI 的界面图标如何有效优化的策略。首先对该理论的基本观点以及类别内容的理解, 概括了图标对于信息加工和认知用户体验的影响过程及方法, 并结合对界面设计原则进行对应分析从而搭建出本文的理论依据。其次, 联系实际使用情况, 选取出若干典型医疗保健应用程序进行对比, 结合用户调查及实验数据得到了图标含义模棱两可、信息超负荷、视觉过于繁乱等方面的认知负荷, 并呈现了使用者产生的心理影响和反应。我们建议从符号的精炼、意义的聚合、心理模式的配对以及自动调整来减少冗余外在负重, 构造以认知压力评估为中心的设计和测试系统进行实时迭代。本研究可以进一步指导医疗保健 APP 界面如何有效地呈现信息、增强互动, 进一步增进用户理解和数字医疗的服务质量。

关 键 词 : 认知负荷理论; UI 图标设计; 医疗健康类 APP; 用户认知体验

Research on UI Icon Design Optimization Based on Cognitive Load Theory — Taking Medical and Health Apps as an Example

Dong Min

Guangzhou College of Technology and Business, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : This study explores strategies for effectively optimizing the interface icons of healthcare app UI based on cognitive load theory as an analytical framework. Firstly, the basic viewpoints and understanding of the category content of this theory are summarized, and the impact process and methods of icons on information processing and cognitive user experience are summarized. Combined with the corresponding analysis of interface design principles, the theoretical basis of this article is constructed. Secondly, based on actual usage, several typical healthcare applications were selected for comparison. Combined with user surveys and experimental data, cognitive loads such as ambiguous icon meanings, information overload, and overly cluttered visuals were obtained, and the psychological impact and reactions of users were presented. We suggest reducing redundant external burdens by refining symbols, aggregating meanings, pairing psychological patterns, and automatically adjusting, and constructing a design and testing system centered on cognitive stress assessment for real-time iteration. This study can further guide how healthcare app interfaces can effectively present information, enhance interaction, and further improve user understanding and the quality of digital healthcare services.

Keywords : cognitive load theory; UI icon design; medical and health APP; user cognitive experience

引言

在数字医疗技术蓬勃发展的情况下, 移动医疗 APP 已成为大众学习健康信息、在线就医咨询的重要载体。界面作为用户与系统沟通的主要界面, 对信息的传递和用户感知的影响都是至关重要的, 因此, UI 图标便以直观、简洁的特性作为医学 APP 的重要视觉组件。如何采用有效设计降低认知负荷提高数字医疗服务的有效性, 已经成为了重点问题。认知负荷理论提供了有力的 UI 设计支持。此种观点认为超出工作记忆容量的界面元素会影响用户的操作与信息处理效果, 会急剧减少。对于健康医疗类的 APP 而言, 尤其是在急救或者高频使用的环境下, 更加迫切需求的是能提供高效且轻量的界面支持。由此, 本文主要借鉴认知负荷理论进行研究, 并结合目前健康医疗类的 APP UI 图标情况进行用户交互过程中存在的认知问题分析。

一、认知负荷理论与 UI 图标设计的理论基础

（一）认知负荷理论的核心内涵与分类维度

基于对于人类认知处理过程的研究，认知负荷理论的主要观点是：个人在处理数据时受到工作记忆容量的限制，一旦外在输入信息超过工作记忆容量限制，便会使学习效率与信息处理能力降低。该理论建议学习资料或者是界面元素的建造应采用良好的信息组织方法来减轻用户认知负荷，从而促进知识学习和任务进行。一般而言认知负荷可以总结为内部负荷、外部负荷及相关负荷三个部分。内负荷是由任务要求以及任务元素之间的作用决定的，无法完全降低，但是可通过对任务的分隔和任务难度的设置达到合理的分配；外负荷是由错误的信息显示方式比如过量的信息图片、不确定的符号以及混乱的界面元素所引起的，是可以由设计直接控制的部分；相关负荷则是指由于用户对信息进行加工的心理开销，如果设计可以有效驱动用户学习行为以及操作行为，则该负荷会成为积极的因素。^[1]

（二）UI 图标在信息传递与认知加工中的作用

在人机交互中，UI 图标在界面设计中起到了非常重要的信息表现作用，相比于文字，它能够以更简洁的方式传达操作的目地性，减少用户的解码时间，有效降低用户的工作记忆负荷。在健康医疗类 APP 中，图标多用于路径提示、操作指引和状态指示，图标清晰、规范将直接影响用户体验操作理解的深度和效率。从认知加工角度来说，图片图标通过视觉路径进入用户的认知加工系统中，通过感知、识别、意义联系等多个途径形成意义。过于复杂的图标或缺乏意义联系的图标会迫使用户投入更多注意力去逻辑性思维，增加内在精神压力。简单清晰的意义图式顺应并符合用户已有的经验，有利于更快更好的认知加工。因此，UI 图标不仅是在传递信息，还是调节精神压力的重要手段。

（三）医疗健康类 APP 用户的认知特征与信息需求

从医疗健康类 APP 的应用对象上来说，是多样化的，其中包括专职医务工作人员、病人及普通健康管理人员，在数据处理中表现出不同的认知特征。医疗工作人员更多的是快速地识别并执行任务，关注信息的精准度和高效性；病人处理这种复杂的信息时更会依赖图片直接传达自己的要求来减少专业术语所带来的困惑；而普通用户更多会关注图片的便捷性与快捷性，使人们能够方便地记录身体及服务的指导方向。从认知的特点来看，用户在使用 APP 的时候经常会体现出认知能力的局限性，注意力资源的有限性、以及工作记忆容量的有限性，尤其是在特殊情境下或者高压情景状态下，对图形标识物辨认读取的速度显得特别重要，如果界面图形显示的方式过于复杂，将导致认知负担过重而影响操作时延、操作偏差或者出错。而在信息诉求方面，用户希望自己可以通过直观易懂的图像得到清楚的功能指认和明白的界面语言来满足自身的实质性需求。^[2]

二、医疗健康类 APP UI 图标的认知负荷现状分析

（一）医疗健康类 APP UI 图标的典型设计特征梳理

在医疗健康领域 APP 的 UI 图标设计中，实用、形象效果是主要体现。一般来说医疗健康领域的 APP 图标多用简单的线条和几何形态进行表示，使其能够在医疗场域中明确辨识。图标颜色主

要使用蓝绿色系，这二色均体现出安全感、信赖感，也减轻了强烈视觉信息给识别时造成的冲击。部分 APP 通过增加红色或橙色的急救功能来增加警示效果，从视觉上通过心脏图像、药瓶、听诊器、体温表等实体图形开发和用医疗专业知识刺激用户即时响应。部分软件为适配不同的环境需要而采用平面、简洁化和动态化的设计形式，在不同设备和分辨率的条件下有良好的表现。

（二）图标设计对用户认知负荷的影响表现

对于医疗类 APP 而言，交互中的 UI 图标的质量会影响用户在信息处理时的信息量处理负荷（认知负荷），图标图象过于复杂、没有向用户明确表示其目的的符号则增加其认知难度，使用户的视觉理解成为多余的思想劳动过程，最终形成信息处理内在负担。当一个图标中的布局以及功能缺乏一致性以及清晰定义的时候，将会影响使用者在完成不同的工作任务的时候发生混淆，造成他工作的效率出现下降的现象，但是当设计出来的图标，使得他们满足使用者头脑中的模式以及极度适用于他们真正的象征意义的时候，他们就能够立即构建与语言相联系，从而有效减少对工作记忆的需求。这样不仅有助于排除他们毫无意义的信息，同时能够通过诱发相关负担增加知识建立和技能熟练程度。

（三）不合理图标设计导致的认知负荷问题

关于医疗 APP 设计，如果图标的样式不符合要求的话，将会成为加重理解负担的不利条件，其图形如果过于复杂或有象征意义表现形式，用户就会在辨识过程中消耗额外的主观精力去思考、想象，外部压力大增；或如标志意义与其功能逻辑不相符，用户就会难以形成稳定的思维模型，进而也会在执行过程中出现误判。色彩差异性与几何形体的变化。若同一款软件内的多个图标未能遵循相同的标准视效规则，用户需要额外时间来比对记忆信息，从而占用更多的工作记忆空间容量；对于老年人的使用者或者急于治疗的人而言，增加的信息与辨识的难度会影响他们的行动缓慢甚至可能传输错误的医疗信息。^[3]

（四）用户感知与交互行为中的负荷体验反馈

对于医疗保健领域内的 APP 来说，用户对其图标的界面理解度和满意度是他们认知负荷大小的直接反映。图标简明易懂，清晰易辨，则能快速引导用户正确的行动，减少任务花费时间，降低误操作出现的概率。反之，如果图标不言自明，设计不合理，用户则有可能出现困惑、反复试错甚至需要依靠文本指导的行为，都是对用户带来外部压力的现象。综合用户调查、实验测试的结果来看，认知负担的体验表现在效率指标之外还表现在用户的心理上。在实验过程中部分用户对体验评价是焦虑、注意力无法集中，表明不合理的图标设计会产生额外的心理负担。

三、基于认知负荷理论的医疗健康类 APP UI 图标优化路径

（一）降低外在负荷的图标简化与信息清晰化策略

在医疗健康类 APP 中，过度复杂或冗余的图标设计容易增加外在认知负荷，使用户在识别和理解过程中产生额外的心理消耗。通过符号简化与信息清晰化处理，可以有效减轻这种负担。

图标设计应遵循形态简洁、边界清晰和结构稳定的原则，避免过多装饰性元素，以保障在不同屏幕尺寸和光照条件下均具备良好的辨识度。在色彩运用上，需建立与功能属性相匹配的视觉规范，通过有限而高对比度的色彩体系提升图标的区分度，减少用户在搜索和比对过程中的时间成本。语义层面应保持图标与功能的一致性，使用户能够通过直观的图像快速建立意义联结，从而降低理解负担。图标的简化与信息清晰化不仅有助于减少外在干扰，还能释放有限的工作记忆资源，为用户在医疗场景下的高效决策与操作提供支持。这一策略为医疗健康类 APP 提升交互效率奠定了基础。^[4]

（二）提升相关负荷的语义一致性与用户心智模型匹配

相关负荷的积极作用在于促进信息加工与知识建构，而 UI 图标若能在语义表达上与用户的心智模型相契合，便能引导用户投入有效的认知资源。医疗健康类 APP 的图标需要与用户既有经验建立紧密联系，使其在看到图标时能够迅速联想到功能含义。例如，以心形符号表达健康监测，以药丸符号对应用药管理，这类设计可帮助用户在短时间内完成语义映射，提升操作的准确性。语义一致性还体现在跨界面、跨功能模块的统一性。当图标在不同场景中保持稳定的符号指向，用户无需反复学习和记忆，从而减轻不必要的认知成本。若符号含义前后矛盾，用户不仅会产生混淆，还可能影响任务的完成效率。通过确保语义一致性并贴合用户的心智模型，相关负荷能够从被动消耗转化为积极促进，使医疗健康类 App 在满足功能需求的同时提升用户的认知体验与信任度。

（三）结合情境化与个性化的图标自适应优化方法

医疗健康类 APP 的使用场景差异明显，用户的认知需求也随环境与个体特征而变化。情境化的图标设计能够根据应用场景进行动态调整，例如在急诊功能界面强化警示色与显著符号，在日常健康管理中采用温和色彩与简洁符号，从而使图标在不同语境下有效传递关键信息。通过与具体任务场景的匹配，用户无需额外推理即可完成操作，显著降低外在负荷。

个性化的自适应设计则强调根据用户的年龄、健康状况和使

用习惯提供差异化图标呈现。例如为老年用户增强图标尺寸与对比度，为专业用户提供更高信息密度的符号，或基于行为数据推荐符合个人认知模式的图标样式。借助人工智能与数据分析技术，系统能够实时识别用户特征并动态优化界面，从而实现认知负荷的合理分配。情境化与个性化相结合的自适应方法，不仅提升了图标的可用性与包容性，也为医疗健康类 App 构建灵活、智能的交互体验提供了支撑。

（四）构建基于认知负荷评估的图标设计与验证体系

图标优化的有效性需要科学的评估与验证机制支撑。基于认知负荷理论的图标设计评估体系应综合采用主观测量与客观指标相结合的方法。在主观层面，可通过 NASA-TLX 量表、任务负荷指数问卷等工具获取用户对操作过程中的心理压力与感知负担的反馈。在客观层面，眼动追踪、操作时长、错误率及生理信号监测等数据能够揭示用户在信息加工过程中的认知消耗情况。在评估基础上，应建立动态迭代的验证流程。通过对不同设计方案进行实验对比，可以识别外在负荷的关键来源，并确认语义一致性和信息清晰度的优化成效。验证体系还需具备长期适应性，能够在新用户群体、更新场景和技术迭代中持续发挥作用。这一体系不仅为 UI 图标的优化提供科学依据，也为医疗健康类 App 在设计阶段与后期运维中实现数据驱动的改进奠定基础，保证交互体验的可靠性与可持续性。^[5]

四、结语

本研究以认知负荷理论为框架，阐释 UI 图标在信息传递与认知加工中的作用，揭示医疗健康类 APP 在图标设计中存在的负荷问题，并提出系统化的优化路径。通过降低外在负荷、提升相关负荷以及建立评估与验证体系，能够在保证界面功能性的同时显著提升用户的操作效率与认知体验。研究不仅为医疗健康类 App 的设计改进提供理论支撑与实践思路，也为认知心理学与人机交互领域的跨学科融合提供参考价值。

参考文献

[1] 张颜颜, 王茵, 程康耀. 认知负荷理论在患者健康教育中应用的研究进展 [J]. 中国护理管理, 2024, 24(1): 151-156.
[2] 李榄. 认知负荷理论运用于大学生心理健康教育优化研究 [J]. 品位·经典, 2023(21): 168-170.
[3] 张山, 吴瑛. 认知负荷理论在医学教育领域中的应用进展 [J]. Chinese Journal of Nursing Education, 2023, 20(2).
[4] 黄艳, 王欣. 以认知负荷理论为基础的健康教育策略应用于维持性血液透析患者的效果分析 [J]. 黑龙江医药科学, 2024, 47(2): 193-195.
[5] 汤春雪, 张严焱, 周越, 等. 主动健康视域下运动负荷强度测度体系理论探新 [J]. 北京体育大学学报, 2023, 46(11): 2-17.

神话视域下的原型批评理论研究

彭鲁迁

河北师范大学, 河北 石家庄 050024

DOI:10.61369/HASS.2025060025

摘 要： 原型批评起源于二十世纪初，融合了心理学、文化人类学和文学理论等多领域的思想成果，核心是探讨“原型”的本质、来源及文学表达。英国人类学家弗雷泽通过研究神话、巫术、仪式等文化形式，解释了原型在文化中的传承；荣格从心理学的角度，以“集体无意识”为心理根源，解释了原型的来源与形成；弗莱将原型定义为构成文学的核心象征系统和叙事模式，利用原型实现了对作品的解读，这三者共同构成了原型批评的理论支柱。原型批评理论为理解神话深层结构和普遍意义提供了重要视角，为神话研究开辟了探索人类集体想象力和叙事根源的新维度。

关 键 词： 原型批评；集体无意识；象征；神话

Research on Archetypal Criticism Theory from the Perspective of Myth

Peng Luqian

Hebei Normal University, Shijiazhuang, Hebei 050024

Abstract： Archetypal criticism originated in the early 20th century and integrates the intellectual achievements of multiple fields such as psychology, cultural anthropology, and literary theory. Its core lies in exploring the essence, origin, and literary expression of "archetypes". The British anthropologist Fraser explained the inheritance of prototypes in culture by studying cultural forms such as myths, witchcraft and rituals. Jung, from a psychological perspective, took "collective unconsciousness" as the psychological root to explain the origin and formation of prototypes. Fry defined archetypes as the core symbolic systems and narrative patterns that constitute literature, and used archetypes to interpret works. These three together form the theoretical pillar of archetypal criticism. Archetypal criticism theory provides an important perspective for understanding the deep structure and universal meaning of myths, and opens up a new dimension for the study of myths to explore the collective imagination and narrative roots of humanity.

Keywords： prototype criticism; collective unconsciousness; symbol; myth

原型批评起源于二十世纪初的英国，美国文论界权威人士韦勒克(L.Wellek)认为神话－原型批评是“真正具有国际性的文学批评”^[1]，能够与之并列的只有马克思主义批评和精神分析批评。原型（archetype）一词出自希腊文 archetypos，“arche”是“最初的”，“typos”是“形式”。原型批评（Archetypal Criticism）的理论基础并非单一来源，而是融合了心理学、文化人类学和文学理论等多领域的思想成果，核心围绕“原型”的本质、来源及文学表达展开，其理论根基主要来自三个关键领域的学术贡献。

一、原型批评理论的渊源

（一）詹姆斯·乔治·弗雷泽（James George Frazer）的文化人类学研究

英国著名古典学家和人类学家弗雷泽(James George Frazer,1854—1941)对巫术和原始宗教仪式的研究颇有建树。其12卷本巨著《金枝》(The Golden Bough)选取全球各地的神话、宗教仪式和原始习俗进行研究，发现不同文化中存在大量重复出现的神话母题和仪式模式，揭示了神话与仪式的跨文化普遍性。这些共通的神话与仪式，本质上是人类对自然规律、生命

本质的共同认知和情感投射，它们被一代代传承，成为“原型”的文化载体。弗雷泽在书中提出交感巫术的原理，根据这一原理，原始人认为纯自然现象经过一定的仪式过程之后就会成为人的心理现象，因此人可以通过某种神秘的感应，借助仪式这种象征性活动干预、控制自然环境。在弗雷泽的影响之下，形成了“剑桥学派”和神话－仪式研究学派。“剑桥学派”以英国剑桥大学为中心，以简·赫丽生(J.Harrison)、亚瑟·伯纳德·库克(A.B.Cook)、康福德(F.M.Cornford)以及牛津大学的吉尔伯特·墨雷(G.Murray)等人类学家、古典学家、文化史学家为代表，从神话和仪式角度考量希腊古典文化和仪式功能；神话－仪

式研究学派利用弗雷泽关于原始宗教仪式的学说研究各自民族的文学艺术起源问题。弗雷泽的《金枝》从文化人类学角度,证明原型并非孤立存在,而是在人类文化发展中反复沉淀的集体经验,从而为原型批评提供了“原型在文化中普遍存在”的实证基础和现实依据。

（二）卡尔·荣格（Carl Jung）的心理学理论

瑞士心理学家卡尔·荣格的“集体无意识”（Collective Unconscious）理论,是原型批评最直接的心理学基础。荣格突破了弗洛伊德的认知,将无意识进一步划分为“个人无意识”和“集体无意识”。他认为人类的无意识并非仅属于个体,更存在一种“集体无意识”。“（集体无意识）并非来自于个人经验,并非从后天获得,而是先天就存在”。^[2]“集体无意识”具有超个人性,存在于所有个体身上,是人类在漫长进化中积累的“种族记忆”,包含了人类祖先共通的经历、情感和行为模式,是全人类共有的心理积淀。“集体无意识的内容就是所说的原型。”^[3]荣格认为原型对于集体无意识的概念至关重要,集体无意识主要由“原型”组成,原型是集体无意识内容的具体外化,“是一种记忆的沉淀,一种记忆痕迹,它由无数程式化的心理经验浓缩、积淀而成”,^[4]是无数同类经验的心理凝结物,是人类共通的心理模式的象征形式。

荣格从心理学领域探讨了集体无意识和原型对文艺创作的影响。他认为,集体无意识是作者的创作思维的来源,它超越了作者本身,表现出整个人类共同的感情。集体无意识及其原型正是文学创作的本质。艺术使艺术家成为它的工具,艺术家不再拥有自由意志,“而是一个允许艺术通过自己实现艺术目的的人。”^[5]艺术家不由自主传达的就是集体无意识的内容,即原型。原型能引发广泛共鸣,正是因为它触及了人类共有的集体无意识。因此,读者在阅读时,他的情感已融汇到整个人类的情感之中,不再是他自己一个人的情感。

原型隐藏在人类心理深处,虽不被个体直接察觉,却会通过神话、梦境、文学等形式反复显现。因此,我们可以在梦、神话、文学艺术中看到人类作为一个具有共同特性的族类在漫长的历史演变中所面临的相同问题,在相似境遇中产生的相似经验,从而勾起内心集体无意识的情结,感受到人类原始意识的遥远回声,并因为这种顿悟和契合而产生美感。“神话是潜意识心理的最初的显现,是对无意识的心理事件的不自觉的陈述……”^[6]不同民族、不同地域的神话具有相似性,是因为人类基于相同的生物本能,对于环境会产生类似的心理反应。

荣格又进一步对原型和原始意象（Primordial Image）加以区分,认为两者是体和用的关系,是潜在与外显的关系。二者的核心区别在于:原型是集体无意识中“潜在的心理模式”,而原始意象是原型在意识层面的“具象化表达”。原型本身是空洞抽象的、不可直接感知的。只有当原型被意象、观点和母题等填充时,才会显现出来。原始意象介乎于原型与意象等感性材料之间,“每一个原始意象都有着人类精神和命运的一块碎片,都有着我们祖先的历史中重复了无数次的欢乐和悲哀的一点残余。”^[7]

（三）诺思罗普·弗莱（Northrop Frye）的文学理论

加拿大文学评论家诺思罗普·弗莱将荣格的心理学理论和弗雷泽的人类学发现系统应用于文学批评,最终确立了原型批评的文学理论框架,完成了原型的文学系统性建构。弗莱对神话的定义是:“一种叙述,其中的某些形象是超人的存在……是一种与真实性或‘现实主义’不完全相符的传统化或程式化的叙述。”^[8]在分析神话相位时,弗莱写道:“在这一相(指神话相)中的象征是可交际的单位(communicable unit)。我把它称为原型,即那种典型的反复出现的意象。我用‘原型’一词表示把一首诗同其他的诗联系起来并因此有助于整合统一我们的文学经验的象征。”^[9]也就是说,原型是在文学中反复出现的象征,它使一个作品与其他的文学作品产生联系。这其实是将原型纳入了文学的范畴。弗莱认为,神话就是原型,神话侧重叙述,原型侧重意义。神话是所有文学中最传统化的部分,是各种文学形式的滥觞。神话和现实主义分别代表着文学表现的两极,从神话到现实主义的整个文学,都建立在比喻的基础之上。

弗莱进而提出,原型是“在传统的社会心理和历史文化及文学流变中形成的为人们所熟悉的一切程式化可独立交流的文学单位”^[10]同时,“原型是一种联想群,与符号不同,它们是复杂可变的。”^[11]文学并非孤立作品的集合,而是一个基于原型的“象征系统”:原型是文学的“基本意象”,通过不同时代、不同作品的重复使用,形成了固定的文学模式。在《伟大的密码》中,弗莱进一步完善了原型的定义,认为原型是文学的结构单位的稳定性的构成要素。^[12]原型的内核保持不变,反映的是人类集体无意识的普遍永恒心理,但原型也会由于人类无意识的积淀、民族的迁徙、口头传颂、时代变迁等因素发生置换变形(displacement)。文学的发展本质上是原型的“置换变形”。例如:古代神话中的原型(如神祇冒险)会在后世文学中演变为不同形式(如骑士传奇、现代小说中的英雄之旅),但原型结构的核心始终不变。这一观点肯定了原型的时代性和发展性,使原型理论对于研究现代社会的思想流变和文学现象具有特殊的指导意义。

二、原型批评理论的意义

原型批评理论对神话研究具有深远而重要的意义,主要体现在以下几个方面:

（一）揭示神话在文学和文化中的核心地位

原型批评将神话视为所有文学和文化表达的源头和基础模式。弗莱认为,神话是文学宇宙的中心,其他文学体裁(如传奇、史诗、悲剧、喜剧、现实主义小说等)都是神话在不同社会阶段和意识水平上的“移位”或变体。这极大地提升了神话研究的地位,将其从边缘的、原始的故事集,提升到理解人类想象力和叙事结构核心模式的关键。

（二）强调神话的跨文化共性与普遍性

原型批评关注那些反复出现于不同文化、不同时代的神话主题、人物、意象和情节模式。这些被认为是根植于人类集体心理深处的“原型”。原型批评理论促使研究者超越单一文化的局限,

去寻找神话中体现的人类共通的深层心理结构和基本生存经验（生、死、爱、恐惧、希望等），为比较神话学提供了强大的理论框架。

（三）提供理解神话深层结构与功能的新视角

原型批评将神话视为表达集体无意识内容的象征系统。神话人物和情节不仅仅是故事，而是承载着人类普遍心理能量（原型）的象征符号。这一学说引导研究者穿透神话的表层叙事，探索其背后所反映的普遍人性、社会心理需求以及文化认同的建立过程。神话被理解为一种“社会梦”，反映集体的欲望和焦虑。

（四）建立神话与仪式、自然循环的紧密联系

弗莱特别强调神话与仪式以及自然界的循环模式之间的深刻联系。他认为神话常常是仪式的叙事化表达，而仪式则是对神话的戏剧化重演。两者共同植根于人类对自然节律的观察和模仿。这为理解神话的起源和功能提供了重要的思路，将神话置于更广阔的人类生存经验背景中，为解读神话的象征意义、心理功能及其与仪式、自然的联系提供了理论框架。

（五）为神话的“移位”与持续影响提供解释

原型批评解释了为何古老的神话主题和模式能穿越时空，在后世的文学、艺术、宗教乃至流行文化中持续不断地以各种变体（“移位”）出现。这是因为原型作为深层心理结构是永恒的，即使表面的社会形态和表达方式发生变化，其核心模式依然会寻求表达。它使我们能够识别和理解现代叙事中潜藏的神话原型，认识到神话思维并非“原始”过时，而是持续塑造着人类的想象力和文化表达。

（六）提供一种系统化的分析工具

原型批评提供了一套识别和分析神话中反复出现的模式的工具箱。这使得神话研究更具系统性和可操作性，有助于学者们更

清晰地梳理庞杂的神话材料，发现其中的结构和规律，为系统性地比较和研究神话模式提供了方法论。

三、结语

《英美文学辞典》对“原型”（archetype）的定义如下：“该术语最初是卡尔·荣格提出的心理学概念。荣格认为，在每个人的个体无意识背后，存在着人类共有的集体无意识——这是我们种族过往的记忆，甚至包含人类出现之前的经历。这种无意识的种族记忆，让一组原始意象对我们产生强烈的影响。这些意象由我们祖先反复的经历塑造而成，并在神话、宗教、梦境、幻想及文学作品中得以体现。”^[13]这一定义综合了弗雷泽、荣格、弗莱对原型理论的贡献。弗雷泽通过神话、巫术、仪式等文化形式，着重解释了原型在文化中的传承；荣格从心理学的角度，解释了原型的来源与形成；弗莱将原型定义为构成文学的核心象征系统和叙事模式，回答了“原型在文学中如何体现”的问题。这三者共同构成了原型批评的理论支柱：它以“集体无意识”为心理根源，以“神话与仪式的普遍性”为文化佐证，最终通过文学中的原型模式实现对作品的解读，核心是挖掘文学背后人类共通的集体经验与心理结构。

原型批评也常被指责为过度强调共性而忽视文化、历史和意识形态的具体差异，有时可能将复杂多元的神话强行纳入预设的模式中，忽略了特定神话的独特性及其产生的具体社会历史语境。然而，它作为理解神话深层结构和普遍意义的重要视角，其贡献是不可磨灭的。它为神话研究开辟了探索人类集体想象力和叙事根源的新维度。

参考文献

[1]Encyclopedia of World Literature in the 20th Century, Vol.2,Frederick Ungar Publishing Co.1975, p.288.
[2]荣格：《心理学与文学》，冯川、苏克译，生活·读书·新知三联书店，1987，第 52-53 页。
[3]荣格：《心理学与文学》，冯川、苏克译，生活·读书·新知三联书店，1987，第 94 页。
[4]荣格：《心里类型》，吴康译，上海三联书店出版社，2009，第 375-376 页。
[5]荣格：《心理学与文学》，冯川、苏克译，生活·读书·新知三联书店，1987，第 113 页。
[6]Jung, The Psychology of the Child Archetype, The Collected Works of C.G.Jung, Vol.1.9, Part1, p.154.
[7]冯川：《神话人格——荣格》，长江文艺出版社，1996，第 95 页。
[8]诺思洛普·弗莱著，陈慧等译：《批评的解剖》，百花文艺出版社，2006，第 366 页。
[9]诺思洛普·弗莱著，陈慧等译：《批评的解剖》，百花文艺出版社，2006，第 99 页。
[10]杨丽娟：《“理论之后”与原型——文化批评》，中国社会科学出版社，2010，第 29 页。
[11]诺思洛普·弗莱著，陈慧等译：《批评的解剖》，百花文艺出版社，2006，第 110 页。
[12]Frye, The Great Code, Routledge & Kegan Paul, 1982, p.48.
[13]王建会，《英美文学辞典》，辽宁：辽宁人民出版社，2001，第 17 页。

品牌游戏化营销中的交互设计研究

赵晓婕

东华大学, 上海 250400

DOI:10.61369/HASS.2025060038

摘 要 : 在当今数字化市场中, 品牌在吸引和保留用户方面面临着重大挑战。本论文旨在研究品牌游戏化营销中的交互设计, 重点关注游戏化的交互设计如何影响用户参与、品牌认知和忠诚度。通过分析游戏化营销的案例和实践, 以及交互设计的原理和技术, 探讨游戏化交互设计在提升品牌体验 and 用户互动方面的潜力, 并提出相关的策略和建议。

关 键 词 : 品牌营销; 游戏化营销; 交互设计

Research on Interaction Design in Brand Gamification Marketing

Zhao Xiaojie

Donghua University, Shanghai 250400

Abstract : In today's digital market, brands face significant challenges in attracting and retaining users. This paper aims to study the interaction design in gamified brand marketing, with a focus on how gamified interaction design affects user engagement, brand awareness, and loyalty. By analyzing cases and practices of gamified marketing, as well as the principles and techniques of interactive design, this paper explores the potential of gamified interactive design in enhancing brand experience and user interaction, and proposes relevant strategies and suggestions.

Keywords : brand marketing; gamified marketing; interaction design

随着信息时代的到来, 品牌市场竞争日趋激烈。在当今数字化和全球化的环境中, 品牌面临着前所未有的挑战和机遇。在琳琅满目的商品面前, 消费者变得更加挑剔和理性, 他们对品牌的期望也更高。在这样的市场背景下, 品牌不仅需要提供优质的产品和服务, 还需要通过创新的营销手段吸引和保持消费者的注意力。

游戏化营销作为一种新兴的营销策略, 在品牌营销中逐渐崭露头角。游戏化营销是将游戏元素融入品牌营销活动中, 通过创造趣味性和互动性, 吸引消费者参与并提升品牌的认知度和忠诚度。随着互联网和移动技术的发展, 游戏化营销的形式也日益丰富和多样化, 涵盖了社交媒体、手机应用、虚拟现实等多种平台和技术手段。游戏化营销不仅可以帮助品牌与消费者建立更加深入的互动关系, 还可以激发消费者的参与欲望, 促进销售和品牌传播^[1]。

一、游戏化交互设计在品牌营销中的作用

游戏化交互设计的定义和发展趋势是深入探讨该领域的关键。游戏化交互设计是一种将游戏元素和交互设计相结合, 并融入产品或服务中的设计方法。其主要目的在于通过创造有趣、具有挑战性和互动性的用户体验, 激发用户的积极参与和情感投入, 从而实现产品或服务的目标。游戏化交互体验设计通常包括设计各种游戏化元素, 如任务、奖励、排行榜、虚拟货币等, 以及设计互动界面和用户流程, 以提供流畅、愉悦的用户体验。这种设计方法不仅可以增强用户的参与度和忠诚度, 还有助于提升产品或服务的品牌认知度和市场竞争力。而游戏化营销是通过游戏化交互设计实现品牌营销目标的策略, 是一种利用游戏设计元素和思维方式来提高用户参与度、互动性和忠诚度的营销方式。

这种营销形式借鉴了游戏的特征, 如竞争、奖励、挑战和互动, 将其融入到品牌传播和用户体验中。

游戏化交互设计在品牌营销中的关键作用体现在提高用户参与度方面。精心设计的交互界面、有趣的游戏化任务以及奖励机制, 创造了引人入胜的用户体验, 激发了用户的积极参与。心流理论可作为支撑品牌游戏化营销成功的理论基础, 评估游戏体验度中心流体验的触发是游戏领域的核心指标。当个体面临具有挑战性但又具备相应技能的任务时, 会进入一种全身心投入、专注深度的状态, 即心流状态。在品牌实施游戏化营销时, 通过设计有趣和具有挑战性的游戏化任务和活动, 可以帮助用户进入心流状态, 激发其积极参与和深度投入。这种心流体验不仅让用户感受到愉悦和满足, 还能增强其与品牌的情感连接和忠诚度, 促使其更加深陷于品牌并持续参与品牌营销活动, 实现品牌营销的长

期效益^[2]。

此外，游戏化交互设计在增强品牌认知度方面也发挥着重要作用。游戏化交互设计能够吸引大量用户的参与和关注，有效提升了品牌的曝光度和知名度。有趣且创新的游戏化活动能够引起用户的共鸣和注意，使品牌信息更容易被用户接受和记忆，进而增强了品牌的认知度。同时，游戏化交互设计能够为用户提供愉快和积极的体验，促进了用户与品牌之间的情感联系。通过有趣的游戏化活动，品牌可以与用户建立更为亲密的关系，增强用户对品牌的喜爱和信任，进而提高用户的忠诚度。这不仅增加了用户与品牌之间的互动和联系，还促进了用户对品牌的认知和情感联结。

二、游戏化交互设计的实际应用案例分析

游戏化交互设计在品牌营销的实际应用案例中展示出其巨大潜力和影响力。通过分析具体的品牌案例，我们可以看到成功品牌是如何巧妙地运用游戏化交互设计元素来提升其在市场上的地位。

以捷豹在世界各地的车展活动中推出的虚拟交互游戏为例，捷豹汽车品牌标志是一只美洲豹的形象，The Mill等顶尖广告和影视特效公司为其设计了一个豹子的3D动画形象，在全球多个车展展台上设置了交互装置，打造了一个能够实时与观众互动的CG美洲豹。利用机器学习的姿势识别技术，美洲豹能根据观众的手势和动作自然地运动，传达了车辆自适应动力学特性的理念。尽管这种互动体验并未直接涉及车辆功能或性能，但通过提升品牌认知度、打造品牌形象和加深用户情感连接等方式，间接影响用户的购买决策。这样一场游戏化交互体验对于受到吸引的潜在消费者来说，可能会加深他们选择与实际体验相关的品牌产品的倾向，从而间接推动了品牌车辆的销售。

耐克纽约旗舰店推出的一项大型沉浸式游戏体验装置是另一典型案例。在纽约的耐克旗舰店 Nike House Of Innovation 内设立了一个身临其境的游乐场，参与者在场地上奔跑、弹跳的运动过程中感受产品的性能，使游客能亲身体验耐克最新产品 Joyride Flyknit 跑步训练鞋。这款协作游戏利用了计算机视觉技术、传感器和互动投影，实现了多人协作游戏的功能，加强了参与者之间的互动体验。大量用户涌入耐克商店来体验这款 Joyride 鞋，极大的推动了销售。同时，用户在社交媒体上分享体验的数量持续增加，该体验装置也受到更为广泛的报道。这样一款交互式体验游戏不仅能为用户带来快乐、增强品牌好感，更重要的是能够让用户体验品牌产品的使用场景和性能，加强了用户对品牌的认知与体验。

热门美剧《龙之家族》推出了一款基于手机应用的游戏，该游戏利用了AR技术。在这款游戏中，玩家可以利用AR技术将龙融入他们的日常环境中，能够随时与虚拟龙互动、拍照，并将它们视觉上融为一体到现实生活中。在游戏推广方面，这种个性化游戏策略带来了显著宣传效果。首先，由于游戏与热门美剧《龙之家族》相关，拥有一定粉丝基础，促进了游戏的曝光和传播。

其次，AR技术让玩家能够将虚拟龙融入现实生活中，增加了游戏的趣味性和互动性，吸引更多玩家参与。并且，玩家与龙互动、培训龙并分享照片，这种社交分享行为有助于增加游戏的口碑传播，进一步扩大了游戏的影响力和宣传效果。因此，这种个性化游戏策略为品牌带来了积极的宣传效果，增强了产品的品牌认知度和品牌情感。

通过综合分析技术媒介、技术手段、应用场景以及心流产生因素等方面的内容，我们能够全面了解交互设计在品牌营销中的应用情况和效果，同时有助于深入探讨交互设计在不同领域和场景中的潜力，揭示其中的规律和趋势，为未来研究提供深入的思考和指导^[3]。

案例名称	技术媒介	技术手段	使用场景	心流产生因素
捷豹虚拟交互游戏	LED屏、传感器	手势识别系统、CG动画	公共室内	即时反馈、控制感
耐克交互游戏体验装置	交互屏幕、运动设施	动作跟踪捕捉	公共室内	即时反馈、排名激励
雅高酒店生物识别系统	交互屏幕、交互手杆	手势识别技术、VR技术	公共室内	即时反馈、沉浸感
《龙之家族》影视延伸手机应用游戏	智能手机	AR技术	不限	陪伴式沉浸感、社交激励
迪奥美妆滤镜	智能手机	AR技术	不限	社交激励
百事可乐线上元宇宙音乐会	VR眼镜、智能手机、投影设备	手势识别技术、VR技术	公共室内	沉浸感、社交激励
森友会游戏角色为华伦天奴充当模特	智能手机	CG动画	不限	沉浸感、社交激励

在分析这些成功品牌案例时，我们能够总结出一些共同的游戏化交互设计元素，例如情节设置、奖励机制和社交互动等。在行业趋势和最佳实践方面，当前行业中采用的游戏化交互设计趋势包括增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和人工智能（AI）等新技术的应用。我们可以看到成功的游戏化交互设计不仅应具有创新性和趣味性，还需要与品牌的核心价值观和用户需求相匹配，才能实现最佳的营销效果^[4]。因此，游戏化交互设计在品牌营销中的应用将成为未来行业发展的重要趋势，值得品牌和营销人员深入研究和探索。

三、游戏化交互设计策略的制定

（一）用户群体的个性化设计

在设计阶段，需要引入有趣且具有互动性的游戏元素来吸引用户。为了针对不同的用户群体，品牌应制定个性化的游戏化交互策略。这意味着根据目标受众的特征和偏好，精心设计相应的游戏化元素和互动方式，以增强用户的参与感和体验质量，激发用户心流状态。通过建立用户画像，深入了解用户需求和行为，可以更准确地制定游戏化交互策略，并为用户提供个性化体验，从而加强用户对品牌的认知和忠诚度。

另外,交互设计应着重于用户体验,以确保设计的游戏化元素符合用户的使用习惯和喜好。通过简洁明了的界面设计、流畅的操作流程和个性化的互动体验,能够提高用户满意度和忠诚度。

交互设计应与品牌形象保持一致,通过游戏化方式展示品牌特点和价值观。通过设计游戏场景、角色、音效等元素,突显品牌的个性特征。并且可以结合社交化营销,在游戏化的互动体验中促进用户间的交流和分享。通过设计具有分享和传播特性的游戏化元素,有助于扩大品牌的曝光度和影响力^[5]。

(二) 数据的收集与分析

数据收集和分析对于游戏化交互设计策略至关重要。交互设计可结合数据收集和分析,实时监测用户行为和反馈,以优化游戏化元素设计和营销策略。透过用户数据分析,品牌能够把握用户需求 and 偏好的变化,了解用户行为模式,及时调整策略、优化用户体验,为品牌营销提供有针对性的策略建议。

综上所述,游戏化交互设计策略的制定需要考虑用户群体的个性化设计以及数据的收集和分析。通过深入了解目标受众,制定个性化的游戏化交互策略,并通过数据的收集和分析不断优化策略,品牌可以实现与用户的更深入互动,提升用户的参与度和品牌忠诚度,从而实现品牌营销的最终目标。

四、品牌在定制交互式游戏时所面临的挑战及未来展望

(一) 品牌营销中的游戏化交互设计所面临的挑战

尽管游戏化交互设计借助其新颖的互动方式和创新技术能够吸引用户参与并提升品牌知名度,但也面临一些挑战。

首要是技术方面的挑战,定制交互式游戏需要运用先进技术,而这些技术可能需要大量投资和专业团队的支持。品牌可能会面临技术实现的挑战,包括技术成本、技术可行性以及技术整合等问题。

交互式游戏的成功与否很大程度上取决于用户体验的质量。品牌需要确保游戏设计简单易懂、操作流畅、内容吸引人,并与品牌形象一致。同时还需考虑不同用户群体的需求和喜好,提供个性化的游戏体验。因此会面临内容创意和设计方面的挑战,需要不断探索和创新,确保游戏内容与品牌形象和价值观相符。

成功的互动游戏与营销推广密切相关,而目前市场上存在游戏化营销过度的现象,部分用户可能对过度的游戏化营销活动感到不满,会影响品牌形象。因此,品牌需解决用户获取和留存的问题,确保游戏能持续吸引用户参与,避免宣传过程中给用户带来疲劳感。

(二) 游戏化交互设计的未来展望

未来的发展方向包括游戏化交互设计在品牌营销中的趋势和新技术创新的影响。随着技术不断进步和消费者行为的变化,游戏化交互设计在品牌营销中的应用将有更多的发展机遇。未来,游戏化交互设计可能会更加注重个性化和定制化。随着技术的不断演进,包括虚拟现实、增强现实、人工智能等先进技术的普及和成熟,将为定制互动游戏的开发提供更多可能性,为用户提供更丰富、更个性化的体验。

总的来说,游戏化交互设计在品牌营销领域的未来前景是看好的。尽管面临着一些挑战,但随着技术的不断发展和消费者需求的变化,游戏化交互设计仍然具备广阔的发展潜力。品牌可以通过不断创新和与时俱进,充分利用新技术和创意理念,打造具有竞争力的游戏化营销策略,实现品牌的持续增长和发展。

参考文献

- [1] 郑媛媛, 齐月. 用户体验视角下游戏化营销的应用与发展 [J]. 现代商业, 2021, (27): 15-17.
- [2] 戴云舒. 基于心流体验的游戏化营销用户粘性影响因素研究 [D]. 湖南大学, 2021.
- [3] 宁昌会, 奚楠楠. 国外游戏化营销研究综述与展望 [J]. 外国经济与管理, 2017, 39(10): 72-85.
- [4] 李倩舒. 浅析游戏化营销的发展模式——基于对多案例的研究 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2020, (01): 36-38.
- [5] 靳闵, 王全胜. 游戏元素对消费者参与行为影响的研究述评与展望 [J]. 北京工商大学学报 (社会科学版), 2019, 34(04): 46-59.

AIGC对插画设计与审美体验的影响

宋奕勤, 张纪元

武汉工程大学 艺术设计学院, 湖北 武汉 430205

DOI:10.61369/HASS.2025060010

摘 要 : 本文旨在探讨在当前技术背景下, 人工智能生成的插画作品对插画设计与审美体验的影响。旨在分析 AIGC 技术如何提高插画创作的可编辑性和便捷性, 并探讨如何影响观众的审美体验。研究采用了文献法以及案例分析法等多种方法。分析了科技技术的进步对插画设计的推动作用。通过案例分析, 探讨在 AIGC 技术背景下对插画设计中的应用以及对其设计的风格、创作的过程、观众审美体验的影响。在插画的创作过程更加具有可编辑性和便捷性, 设计的先进性和可扩展性得到了加强。我们在享受技术带来的便利与创新的同时, 更应该去关注其可能带来的审美疲劳化与趋同化问题。

关 键 词 : AIGC; 插画设计; 审美体验

The Impact of AIGC on Illustration Design and Aesthetic Experience

Song Yiqin, Zhang Jiyuan

School of Art & Design, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei 430205

Abstract : This paper aims to explore the impact of artificial intelligence-generated illustrations on illustration design and aesthetic experience in the current technological context. It seeks to analyze how AIGC technology enhances the editability and convenience of illustration creation and examines its influence on the audience's aesthetic experience. The research employs various methods, including literature review and case analysis. It analyzes the role of technological advancements in driving illustration design forward. Through case studies, it explores the application of AIGC technology in illustration design and its impact on design styles, creative processes, and the audience's aesthetic experience. The editability and convenience of the illustration creation process are enhanced, and the design's sophistication and scalability are strengthened. While enjoying the convenience and innovation brought by technology, we should also pay attention to the potential issues of aesthetic fatigue and homogenization.

Keywords : AIGC; illustration design; aesthetic experience

引言

目前 AIGC 蓬勃发展, AIGC 在插画设计领域的应用渐成趋势, 它为插画创作带来快速生成草案、提高效率等便利, 还适应市场需求变化, 满足了消费者对个性化、多样化插画作品的需求。

一、AIGC概述

AIGC 是利用人工智能技术自动生成内容的过程。它涵盖了从简单文本到复杂图像和音频的广泛应用, 极大地扩展了内容创作的边界。AIGC 技术的崛起, 不仅提高了内容生产的效率, 还为各行各业带来了前所未有的创新机会。

二、AIGC在插画设计中的应用

人工智能生成绘画 (AIGC 绘画) 是人工智能艺术中最活跃的

应用领域, Stable Diffusion、Midjourney 等代表性 AI 绘画工具风靡全球。国内“文心一格”、盗梦师等 AI 绘画平台发展壮大, 为插画设计师等提供新工具与方法。

(一) AIGC插画与传统插画的比较

传统插画的历史和发展经历了漫长的过程, 最早可追溯到早期的洞穴壁画, 而在当今人工智能时代, 传统插画与 AIGC 插画在创作过程、艺术风格和对复杂精细的细节问题的处理上有所不同。

1. 高效性与可编辑性

基于用户输入的文本描述或图本内容, 图像中的场景和元素

可以被更加灵活地操纵与调整，AIGC利用深度学习、计算机视觉等先进技术，能够自主地从大量数据中学习并生成新的图像，与传统的图像创作相比，AIGC能够在更短的时间内生成一系列具有相似主题或风格的图像，无需人为的逐一创作或编辑，大大提高了内容生产的效率。

2. 先进性与可扩展性

从艺术设计到广告宣传，AIGC还可以融合不同模型和数据类型并且能够结合文本、音乐以及动效生成更加生动，更加多元的综合性图像。这些特性也揭示了其潜在其他应用领域发展的可能性。

（二）AIGC生成图像的特性

1. 创作过程的不同

传统插画创作过程长期复杂，对插画师造型、构图、色彩搭配及创意构思等绘画功底要求高，还需熟练掌握纸张、画笔等绘画媒介。而 AIGC 绘制插画只需在电脑软件或网页用文本或关键词描述，由“绘画者”提供描述词、调整参数，而非直接创作图像。

2. 艺术风格的不同

在风格方面，传统插画设计师通过手工绘制可以对每一笔的笔触进行精细的控制，更好地处理画面中的细节和各主体元素之间的主次关系，创造出富有层次感和艺术感的画面。而 AIGC 插画则更加规律，造型更为整齐，呈现出机械化的特点。

3. 情感表达的不同

传统插画设计师能够将个人的情感、经历以及自己对人生的感悟与体验融入作品，创造出具有强烈个人特色和情感共鸣的插画作品。而 AIGC 插画尽管能够复制某种艺术风格，但在对人类情感的表达和故事的叙事方面不够深刻，缺乏人类情感的“共鸣”。

三、AIGC对插画审美体验的影响

审美体验是作为审美对象的主体与审美对象之间的一种融合和超越的内在状态。根据奥尔布里奇的理论，与观察相比，审美体验可以被认为是一种高度内省的心理活动。观察是认识物质空间中物质对象的一种方式。

（一）审美体验的层次

审美体验的过程是一个渐进的动态过程，随着观察、感受、认知、理解的交替和相互渗透，审美体验也不断由表层向深处深化。

1. 第一层次知觉体验

当“人”作为审美活动的主体，我们自身的感觉器官（如眼、耳、鼻、舌、身）会受到颜色、形状、声音等各种来自外界的刺激时，就会自然地产生一种愉悦之感。例如，当你看到一幅绘画作品时，你会立即被这幅绘画作品的色彩或构图吸引，大脑会自然地引起一系列的联想、思考以及对这幅绘画作品在主题和意义层面上的个人理解，从而产生一种愉悦的感觉。知觉体验的特点是：高度客观性，审美主体的注意力集中在审美对象的特征和复杂性上。以阿尔丰斯·穆夏的《四季》为例，画面中四位女

子身着与季节紧密呼应的服饰，色彩图案鲜明夺目：春装缀以绿叶，洋溢生机；夏装饰以红花，炽热绚烂；秋装融入黄叶，传递丰收宁静；冬装覆以白雪，尽显纯洁静谧。强烈的视觉冲击让观众过目难忘。

2. 第二层次认同体验

如果说知觉体验是审美体验的起始点，但仍有可深化的空间。当审美主体（人）的知觉开始融入想象时，体验的重心便开始由审美客体转向审美主体（人）的自身。此时，知觉体验便升华为认同体验。阿尔丰斯·穆夏为 JOB 卷烟绘制的插图中，长发女子闭眼享受的姿态，展现了她与香烟在物质、情感与心灵层面的深度联结。她借香烟寻求超越言语的愉悦、放松与满足，以此释放压力、排遣孤独，香烟成为其情感出口与安宁寄托。紧闭双眼暗示沉浸内省，她在烟草世界中觅得自我认同与内心平静，实现与自我的深度对话。

3. 第三层次反思体验

朱光潜先生说：“所谓反省，就是把所知觉的事物悬在心眼里当作一幅图画来观照。”反思体验指人们对自身心理世界的一切内省式把握。从审美的角度来说反思体验指人对自身原发性心理状态的一种关注。反思体验是一种审美体验。反思体验还具有超越性，它既超越了人所处的具体情境又超越了这种情境引起的心理反应，因此反思体验是一种再度体验或者说是体验的体验。

（二）AIGC插画的审美体验

AIGC在审美体验上带来的影响是复杂且多方面的，既有积极的一面，也有潜在的限制和挑战。

1. 创新与多样化体验

在审美对象的主体造型上，传统设计师受限于物理世界的种种法则以及个人技巧和思维的局限，难以难以完全自由地描绘纯粹幻想中的场景。即使超现实主义大师如达利或马格利特，其作品仍建立在可识别的物理逻辑变形之上。但 AIGC 模型只需要通过对海量的数据和各种模型融合与训练就能够做到扭曲或无视物理定律以及将两个毫无关联的物体或生物进行更深层次的融合与变异。在审美对象的主体色彩上，物体自身在自然光源的照射下，受其本身的固有颜色及物理反射规律的约束。AIGC 模型可以剥离色彩与物理材料的固有关联，挑战视觉常识，制造一种“违反自然定律”的荒诞感与诡异感。传统插画设计师对色彩的使用也需要依赖与之相对应的文化语境（如蓝色代表深沉，红色代表激情）且受限于部分和谐配色的原则，而 AIGC 模型通常使用用超高强度、超大面积的冲突性色彩组合直击感官，从而渲染出一种色彩上的焦虑感、迷幻感和空灵感。如图 1，在李阳的作品——《ERMES 月光之伴系列视觉插画》中，摒弃了传统写实色彩的束缚，采用高饱和度、高对比度的色彩搭配。如明黄与深紫、亮粉与翠绿的碰撞，打破了常规的色彩认知。插画中的人物、动物和植物形态都经过了奇幻的变形处理。人物的发型卷曲夸张，仿佛蕴含着无尽的生命力；动物的形态也与现实大相径庭，如马的轮廓在光影和色彩的交织下变得模糊而富有动感。这些奇幻的形态变化挑战了观众的视觉习惯，带来了一种陌生化的审美体验。在审美对象的表现形式上，AIGC 可以打破传统插画平面化的禁锢，

一些超现实场景的奇幻感不再依赖观者脑补其“潜在运动”而可以使用 Runway 等工具通过参数化以及编辑的文本指令，赋予审美对象动态化的表现形式，将奇幻的元素以其直观的视觉悖论，可以瞬间击碎观者的常识预期，产生强烈的荒诞感与惊奇感。在进行审美体验的活动过程中，人类大脑并非孤立处理感官信息，而是通过视觉、听觉等多感官协同处理。音乐可以通过节奏、旋律直接触发情绪反应（如快节奏激发兴奋，慢板引发沉思），而视觉元素则提供具象的载体。这种视觉与听觉结合的通感体验可以创造更强烈的情感张力和更丰富的审美体验。

图1 李阳《ERMES月光之伴系列视觉插画》（图片来源于网络）

2. 互动性和个性化

AIGC使得插画的创作过程更加具有互动性。观众可以通过与AIGC生成的插画作品进行互动，参与到插画创作的过程中，从而增强参与感和沉浸感。这种交互性的插画体验为观众带来了更加深入和个性化的审美体验。以哩布哩布在线创作平台为例，允许用户上传自己的照片或草图，并通过AI技术将这些元素转化为插画风格。这种互动方式不仅增加了用户的参与感，还使得插画作品更具个性化。用户可以通过调整AI生成插画的参数（如颜色、线条粗细、风格等），实时看到插画的变化，从而更加深入地参与到创作过程中。用户可以将自己喜欢的AIGC插画分享到社交媒体上，与其他用户进行交流和讨论。这种社交互动不仅增强了用户的参与感，还有助于AIGC插画作品的推广。

3. 审美体验的民主化

审美体验的民主化是指对插画欣赏和创作的门槛逐渐降低，使得更多人能够参与和享受审美活动的过程。在传统的插画领域，审美体验往往被限定在少数精英或者专业艺术家之间，而大

多数人由于缺乏相关的知识和技能，难以真正参与和享受审美活动。AIGC使得插画创作变得民主化的同时也推动了审美体验的民主化，AIGC的普及与发展让更多人能够参与到艺术创作中来，这种民主化的艺术创作方式会促进审美体验的民主化。

4. 审美体验上的疲劳化与趋同化

在插画设计领域，AIGC的介入虽然可以快速创建多种风格和系列作品也为广大受众群体提供了新的视觉体验，但要警惕AIGC绘画可能会导致人类审美体验的平庸化和同质化，过于泛滥或风格过于一致，会导致受众群体的审美疲劳。另一方面，AIGC虽然可以根据用户的审美需求，去生成符合用户喜好和审美需求的插画作品，但如果我们生成的插画作品只追求视觉感官上的冲击，必然会带来只有形式而缺乏内容的插画作品，从而造成插画作品的平庸化和同质化，进而使受众群体在审美上的疲劳化和趋同化。所以真正“美”的插画作品不仅要展现其美感的“宽度”，更要展现美感的“厚度”。

四、挑战与反思

AIGC为插画设计带来便利、降低创作门槛，让更多人得以参与，但也引发了对原创性与艺术性的质疑，如何在技术背景下保持插画独特魅力是一大挑战。AIGC崛起使插画设计领域面临前所未有的变革，其发展改变了创作方式，也引发我们对艺术、技术与道德的深思。

（一）插画设计师的挑战

人工智能的出现可以取代很多中下层插画设计师，但永远无法取代插画设计师真正有创意、原创的作品。例如，倪传晶为苹果公司设计的鸡年画《高光吉祥星》，美国插画家Owen Davey为农夫山泉设计的《西柚绿茶包装》。设计仍然是由人类设计师完成的。因此，AIGC的出现客观上会导致设计行业的分层。真正的艺术家和设计师应该利用AIGC来推动更加多样化的插画设计，并且应该强调作品的原创性，拒绝“算法”美学和模板的创作套路。因为高级人类设计师不会重复单个元素或重新排列和计算某些数据元素，而是进行创造。

（二）AIGC插画设计与审美体验中“人”的意义

在AIGC时代，尽管机器学习和大数据技术为插画创作带来了诸多便利，但在这一过程中，“人”的角色仍然不可或缺。

首先，在创作过程中，“人”的智慧和创造力是AIGC无法完全替代的。虽然AI可以模仿人类的绘画技巧和风格，但它很难捕捉到人类情感、思考和文化背景的细微差别。这些元素正是构成插画作品独特魅力和艺术价值的关键所在。

其次，“人”在审美体验中也扮演着重要角色。审美是一种主观的心理活动，涉及到个体的感知、情感、想象和理解等多个方面。虽然AIGC可以生成符合大众审美的插画作品，但每个人的审美体验却是独一无二的。人们在欣赏插画作品时，会根据自己的生活经历、文化背景和情感体验来解读作品，从而产生一种情感投射。这种个性化的审美体验是机器无法替代的，也是“人”在AIGC插画设计中的独特价值所在。“人”在AIGC插画设计中还

承担着社会责任和道德担当。这就需要插画师在创作过程中关注社会热点和道德伦理问题，通过自己的作品传递正能量和积极的社会价值观。最后，从实用美学的角度来看，AIGC作为插画设计师的工具并不能创造出真正“美”的插画。这是因为人工智能至少目前还不太可能实现真正的实践自由。这意味着按照既定程序“创造”人工智能，无法在目的性、超强实用性、个性和共性等方面产生独特的想法。因此艺术家可以通过操纵计算机来生产计算机艺术，但人工智能本身只能是生产机械的技术产品，所以需要人类的引导和利用来生产和创造美。

五、结语

AIGC对插画设计的未来发展呈现出一个技术与创意的融合、效率与个性化的统一的趋势。借助更智能化的工具，插画师能高效创作并满足用户的个性化需求。在这个过程中，对情感表达、人文关怀以及可持续发展理念的重视，将是插画设计在AIGC时代保持其独特魅力和社会价值的关键。

参考文献

-
- [1]杨敏然,张新兴,陶荣湘.现状与趋势:国内人工智能生成内容(AIGC)研究透视[J/OL].图书馆理论与实践,1-14[2024-01-03]<https://doi.org/10.14064/j.cnki.issn1005-8214.20231225.001>.
- [2]王苏君.审美体验的层次[J].甘肃教育学院学报(社会科学版),2004,(02):8-13. DOI:10.13805/j.cnki.2095-7009.2004.02.003
- [3]祝帅.人工智能时代的设计美学变革[J].中国文艺评论,2023,(10):47-59+126-127. DOI:10.19324/j.cnki.zgwypl.2023.10.004
- [4]张弓,张玉能.为什么人工智能“创作”不出美的艺术作品——从新实践美学角度看[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2022,38(01):57-62+77. DOI:10.16800/j.cnki.jqstss.2022.01.010

新时代信息化背景下舞蹈教学课程思政的发展与探索实践

龙海樱

湖南信息学院, 湖南 长沙 410000

DOI:10.61369/HASS.2025060021

摘 要 : 新时代信息化背景下, 舞蹈教学中融入课程思政已成为促进艺术教育创新发展的重点。信息技术的运用给舞蹈教育带来了大量教学资源与互动平台, 在促进舞蹈教学高效进行的时候, 也给思想政治教育渗透带来了一条新途径。文章通过对信息化背景下舞蹈教学思政教育内涵及实施现状进行论述, 对信息技术如何促进舞蹈课程思政创新发展进行分析。信息化平台推动教学内容多元化、个性化发展、教师技术素养及思政教育能力对这一进程起着决定性作用。研究为舞蹈教学和思政教育有效整合提供理论依据和实践指导, 促进艺术教育和思政教育深度融合。

关 键 词 : 信息化背景; 舞蹈教学; 课程思政; 教学路径; 优化策略

The Development and Exploration Practice of Ideological and Political Education in Dance Teaching Courses under the Background of Informationization in the New Era

Long Haiying

Hunan University of Information Technology, Changsha, Hunan 410000

Abstract : In the context of informationization in the new era, integrating ideological and political education into dance teaching has become a key focus in promoting innovative development of art education. The application of information technology has brought a large number of teaching resources and interactive platforms to dance education. While promoting efficient dance teaching, it has also provided a new way for ideological and political education to permeate. The article discusses the connotation and implementation status of ideological and political education in dance teaching under the background of informatization, and analyzes how information technology promotes the innovative development of ideological and political education in dance courses. The information platform plays a decisive role in promoting the diversification and personalized development of teaching content, as well as the technical literacy and ideological and political education ability of teachers. Research provides theoretical basis and practical guidance for the effective integration of dance teaching and ideological and political education, promoting the deep integration of art education and ideological and political education.

Keywords : information technology background; dance teaching; course ideology and politics; teaching path; optimization strategy

引言

在新时代信息化背景下, 将课程思政融入舞蹈教学已经成为推动艺术教育不断创新与发展的关键。信息技术的应用为舞蹈教育提供了丰富的教学资源和互动平台, 为思想政治教育的渗透提供了新的途径, 推动了舞蹈教学的有效开展。信息化平台促进了教学内容的多元化和个性化, 教师的技术素养和思政教育能力在此过程中起着决定的作用。研究对舞蹈教学与思政教育的有效结合提供了理论依据与实践指导, 推动了艺术教育与思政教育的深度结合。

一、信息化背景下舞蹈教学的现状与挑战

（一）舞蹈教育的现代化进程与信息化需求

在全球信息技术日益发展以及互联网日益普及的背景下，传统的舞蹈教育体系也逐渐面临转型的压力。教学平台在线课程以及虚拟现实的运用，使传统舞蹈教学在时空上受到限制，舞蹈教学不囿于传统课堂环境之中，逐步向更开放、灵活、多元方向发展。

信息化的提出使舞蹈教育已经是简单地传授技巧、展现表演，信息技术融入舞蹈教育，促使舞蹈教育内容更丰富、途径更灵活、教学资源也实现了最大限度地共享。借助数字化手段学生能得到更个性化、多元化的学习经验，教师能更准确地设计教学、评价学生。信息化在促使舞蹈教育理念不断更新、教学内容多样化的时候，也为教学模式的革新与实践带来新的可能。

（二）信息化推动下舞蹈教学的挑战

信息化技术在舞蹈教育领域普及程度参差不齐，很多教育机构无论是技术设施还是平台建设都存在着明显差距。对信息化教学平台建设与管理没有引起足够重视，使信息技术应用于教学受到了限制，师生之间很难充分运用信息化手段，实现高效互动学习。

一些教师具备较强的舞蹈教学能力，但对于信息技术的掌握与应用却显得相对薄弱。教师不仅需要拥有扎实的舞蹈专业技能，还应具备出色的创新思维和灵活的教学方法，以应对信息化时代带来的教育挑战^[1]。实现信息化环境中学生学习方式的极大转变。信息技术的推广会加剧学生注意力不集中的问题，使其在虚拟平台的学习过程中缺少传统课堂中面对面的交流以及教师对其的直接引导。

（三）舞蹈教学中的思政教育缺失与信息化契机

在信息化教育背景下，舞蹈教学中思政教育问题逐渐引起了人们的重视，在实际教学过程中如何将思政教育高效地融入舞蹈课程之中仍然是当前急需解决的问题。借助数字化平台教师在舞蹈教学过程中能够以视频、音频及在线互动的方式对社会主义核心价值观和民族精神进行针对性传播，爱国主义情怀以及其他思想政治元素被纳入舞蹈课程当中，有助于学生们在艺术创作和表现当中获得思想上的提炼。

信息化平台多样性与开放性给思政教育带来较大发展空间，如何保证其教育内容质量与有效性、避免片面性与形式化仍然值得深入探究。怎样把舞蹈艺术美学价值融入到思想政治教育工作当中去，怎样借助信息化手段准确传达思政教育工作，这都需要教育者对教学理念、方法、技巧等应用进行深入反思与革新。

二、舞蹈教学课程思政的内涵与意义

（一）舞蹈课程思政的核心理念与定义

舞蹈课程思政的核心思想是思想政治教育和舞蹈艺术教育的深度结合。舞蹈作为一种表达思想、传递文化、塑造个性的重要表现形式，能够有效地承载社会主义核心价值观、中华优秀传统文化以及集体主义精神这些社会政治理念。舞蹈既是教学过程中教学技巧的工具，还是培养学生全面素质的舞台，通过艺术化表现，有利于学生建立正确价值观，提高民族精神与社会责任感。

舞蹈课程思政注重将思想政治教育渗透到教学各环节，保证全面覆盖和深刻影响。舞蹈教学以艺术实践、情感表达以及文化认同

为手段，促使学生思想觉悟不断提高，并培养其文化自信及社会责任感。这个过程是对理论教育的拓展，也是引导学生在实践中去感受和领悟，达到全人教育和促进其艺术修养和思想深度的目的。

（二）舞蹈教学中的思政价值

舞蹈这门艺术语言具有思想性还具有表现力，能够在舞步与肢体语言之间传递出深刻的社会意义与价值。它是一种生理展示又是一种思想传达、艺术性和思想性互为补充，共同形塑着学生世界观、人生观。通过舞蹈课程可以让学生在感悟和体悟中受到社会主义核心价值观以及民族精神潜移默化的熏陶。

传统与现代舞蹈是中国社会变迁、文化传承与时代精神的体现，在舞蹈学习过程中，学生们领略着民族文化所带来的魅力，通过感情的抒发来了解社会变迁带来的核心价值。舞蹈教学不传授技艺、引导学生践行价值观，来增强文化认同感。舞蹈课程以艺术的形式将社会现实与历史文化相结合，让学生更加直观地感受到社会的变化和文化的延续。这种艺术和思想的融合深深地打动了学生们的心，也促使学生们通过艺术实践内化为对社会、对国家的认同感和责任感。

（三）舞蹈课程思政的文化功能

舞蹈课程思政的核心不是把思想政治教育和舞蹈教育单纯地融合在一起，是要贯彻文化功能。舞蹈作为一种文化表现形式具有时代感与地域感，承载了民族历史、精神与社会发展等丰富内容^[2]。通过舞蹈使学生感受中华文化之博大精深、民族精神之坚韧不拔，增进与中国传统文化、社会主义核心价值观等方面产生共鸣。

舞蹈课程思政具有发展学生文化认同的作用。舞蹈是民族文化中的一个重要部分，它浓缩了中国数千年的历史和文化，有助于学生对本土文化的理解，提升文化自信和国家认同。还具有推进文化传承的功能。舞蹈以凝练的艺术形式传达着历史脉络和时代精神，有助于学生提高尊重和保护文化遗产意识。现代舞蹈教育汲取了全球文化的多样性，有利于学生建立正确文化观念、发展跨文化沟通能力和全球视野、促进多元文化交融。

三、信息化时代舞蹈教学课程思政的策略与实践路径

（一）信息技术驱动下的舞蹈教学思政路径创新

信息化时代时代背景下，舞蹈教学与教育理念发生变革。信息技术的推广给舞蹈思政教育工作带来新的契机，在思想政治教育渗透方式、教学资源共享以及互动形式等方面不断创新^[3]。如何在舞蹈思政教育中融入信息技术就成了现阶段舞蹈教育领域研究的一个重要问题。

数字平台应运而生，舞蹈思政教育由传统线性传授模式向更加互动、开放多维教学方式转变。教师以视频和音频的形式呈现舞蹈技法和表演，融入思政教育的理念。虚拟课堂及跨平台传播能广泛传递舞蹈作品情感、历史文化及社会价值等，增强了思政教育感染力及渗透力，强化了教学针对性及实效性。信息技术促进教学方式多样化、个性化发展，学生可以根据自己的兴趣、需求自主选择学习资源、借助在线平台进行舞蹈、思政等内容的灵活学习。信息化的参与推动舞蹈教学和思政教育有机融合，给教育者提供广阔创新空间。

（二）培养教师的信息化素养与思政教学能力

信息化时代舞蹈教师素养和能力是实现教育创新和转型的根

本。信息技术的快速发展需要教师不断地更新教学理念、掌握新的技术工具，能在不断发展的教育环境下高效地进行思政教学。信息化素养包括整合信息资源、精心设计教学内容、激发学生思维等方面的素养。在舞蹈思政的教学当中，教师除了需要熟练掌握舞蹈技法之外，需要将思想政治教育的要素精准地融入其中。这就需要教师要有较强的教学设计能力，创新思维以及跨学科整合能力。

教师培训要注重将舞蹈教学融入信息技术中，促进课堂互动性以及学生兴趣的培养，进而强化舞蹈思政作用。教师既是信息化时代的知识传递者，又是学生价值观塑造者，还是学生思想政治教育工作的主导。提高教师信息化素养及思政教学能力是适应新时期教育需求，确保舞蹈课程思政有效发展的基础。

（三）多元文化交融中的舞蹈思政教育实践

在全球化、信息化的背景下，舞蹈这一跨文化的艺术形式正面临文化交流、碰撞等挑战。舞蹈课程思政实践需要加强对本土文化的继承和发展，还需要帮助学生树立全球视野和文化自信，促进跨文化交流和理解能力。舞蹈教学中多元文化交融，表现为对中国传统文化的传承与发展。舞蹈是中国传统文化中的一个重要部分，它以艺术的形式传达着优秀的文化思想，进行思政教育。

在全球文化融合大环境中，舞蹈教学也逐渐接受了来自世界各国的舞蹈形式和理念，思政教育既强化了学生对本土文化的认同，也有助于其正确对待外来文化带来的影响。信息化时代舞蹈教学以数字平台为依托，以多媒体资源为载体，使学生能够接触到来自不同文化背景的舞蹈作品并加深对全球化文化多样性问题的认识。

四、信息化背景下舞蹈教学课程思政的效果评估与优化策略

（一）评估信息化思政教学的实施效果

信息化背景下舞蹈教学中思政教育已经逐步成为课程设计的核心内容，如何对实施效果进行评估就显得尤为重要。评价体系要从多维度、多层次进行全面审视，结合舞蹈教育的特点和思政教育的目标^[4]。注重学生思想政治教育工作的内在变化和对社会主义核心价值观和民族精神认同及内化情况的评估。在评价时要注意学生舞蹈技巧上的提高以及能否以艺术形式展现社会责任感和爱国主义情感。评价学生作品的文化内涵以及他们对于民族传统文化与社会发展的认知。信息化教学平台有利于师生互动，评价体系应调查学生对于教学的接受程度和反馈信息，评价教师对平台课堂的指导效果。教师是否能有效地运用信息技术来推动思维碰撞与情感激发是思政教育效果评估的重点。

（二）信息化教学资源与舞蹈课程思政的适配度

舞蹈课程思政需要考虑艺术性和思政内容精准传递，信息化

教学资源选择和应用直接关系到思政教育实施成效。教学资源应该丰富多元，为舞蹈技能培养提供支撑，将社会主义核心价值观与传统文化相渗透。资源设计兼顾艺术性和思想性，舞蹈视频、历史背景以及作品解析都需要有深度和文化内涵。信息化教学资源适配度也表现为互动性和个性化。信息技术打破了传统的教学模式，为学生提供了一个灵活、开放的学习环境。平台能够依据学生的进度及兴趣提供个性化的学习内容及反馈信息，教师要对资源的使用情况进行动态的调整，保证符合学生的需求及思政教育的目标。平台的设计要求简洁明了、功能完善，支持师生互动和反馈。操作繁杂或者难以使用的技术工具都会对教学效果产生影响，从而影响思政教育内容在教学过程中的传达和学生对其的接受程度。

（三）持续优化舞蹈教学课程思政的策略

优化舞蹈课程思政运用策略，是提升教育质量和成效的重点。信息化舞蹈思政教育在教学模式和内容上已有显著进步，但仍面临实践中的挑战。优化策略要从课程内容、教学方法、教师素质以及评估机制几个方面着手。课程内容需要不断更新整合，避免过分倚重传统舞蹈作品及教材。课程应将历史与现实相结合，对传统内容进行革新，使其更加适应当代学生认知结构与时代需要，提高思想政治教育时代性与针对性。教学方法要注意将传统教学融入信息化平台，增强课堂互动性、提高思政教育渗透度。教师要不断创新线上线下互动、虚拟合作以及舞蹈创作，从而加强学生对于思政教育工作的认可与了解^[5]。构建一个科学全面的评估机制。信息化评估既考查学生对知识的掌握情况，也要注重思想政治的成长、艺术技能的提高以及社会责任感的养成。完善的评估体系可以为教师进行教学策略的调整奠定基础，进而不断优化舞蹈思政教育的效果。

五、结论

新时期信息化背景下，舞蹈教学和思政教育深度融合已经成为促进艺术教育不断创新发展的重要方式。信息技术为舞蹈思政教育工作提供丰富资源与互动平台，推动教学内容多元化与个性化。通过不断创新教学路径，发展教师信息化素养与思政能力及促进多元文化融合等措施，舞蹈课程思政已在信息化时代显示出了巨大教育潜力。但在实际运用过程中仍然面临着技术设施不均衡、教师能力不均衡的挑战。为了切实优化舞蹈课程思政需要从更新课程内容、革新教学方法、提高教师素质、健全评估机制等方面着手，以保证思政教育能够深入人心，促进学生思想政治觉悟与艺术素养的提高。在不断优化策略下，舞蹈思政教育会更好地为学生的全面发展服务，促进艺术教育和思政教育深度结合。

参考文献

- [1] 吴建秀. 课程思政背景下高校舞蹈编导课程教学探索 [J]. 教育理论与实践, 2025, 45(12): 57-60.
- [2] 张翠萍, 刘洪辰. 学前教育专业舞蹈课程和思政课程融合探究——评《高校学前教育专业教学与人才培养模式探索与实践》[J]. 中国教育学刊, 2024, (10): 121.
- [3] 马晓琳. 高校舞蹈编导教学中课程思政的融入探索——评《高校舞蹈编创教学与设计研究》[J]. 科技与出版, 2024, (06): 142.
- [4] 索越. “大思政”育人背景下的高校舞蹈专业课程思政实践探索 [J]. 教育理论与实践, 2024, 44(12): 36-39.
- [5] 张竹岩, 刘佳鑫. 高校舞蹈专业多维度课程思政教学模式研究 [J]. 中国教育学刊, 2021, (10): 6.

数字化背景下川剧变脸艺术的创新发展路径

王彩彩

成都艺术职业大学, 四川 成都 610200

DOI:10.61369/HASS.2025060026

摘 要 : 川剧变脸艺术在数字时代的传承面临技艺本体保存与技术创新之间的根本性张力。本研究构建 "双面叙事" 理论模型, 通过符号学双轴分析法解构其静态文化层与动态交互层, 揭示传统表演艺术数字化转型的内在机制。提出文化转译三阶模型与梯度可视化原则, 证实数字技术既能拓展非遗的表现维度, 也需防范技术理性对文化主体性的消解。

关 键 词 : 川剧变脸; 双面叙事; 数字交互; 文化转译; 非遗数字化

Innovative Development Path of Sichuan Opera Face Changing Art under the Digital Background

Wang Caicai

Chengdu Vocational University of The Arts, Chengdu, Sichuan 610200

Abstract : The inheritance of Sichuan Opera face changing art in the digital age faces a fundamental tension between the preservation of the craft itself and technological innovation. This study constructs a theoretical model of "dual narrative" and uses semiotic biaxial analysis to deconstruct its static cultural layer and dynamic interactive layer, revealing the internal mechanism of digital transformation of traditional performing arts. Propose a third-order model for cultural translation and the principle of gradient visualization, confirming that digital technology can not only expand the expression dimensions of intangible cultural heritage, but also prevent the dissolution of cultural subjectivity caused by technological rationality.

Keywords : Sichuan opera face changing; double sided narrative; digital interaction; cultural translation; digitization of intangible cultural heritage

一、数字语境下川剧变脸的双重性困境

(一) 技艺存续的悖论

1. 本体性保存的难题

川剧变脸作为口传身授的表演艺术, 其精髓在于表演者独特的身体记忆与现场互动。当这项技艺被数字化记录时, 虽然能保存动作轨迹, 却丢失了表演中微妙的触感、即兴发挥和现场氛围等关键元素。数字技术可以再现视觉效果, 但难以模拟表演时面料摩擦声、油彩质感等细节。年轻学习者依赖数字化教学可能导致传统师徒间 "心领神会" 的传授方式断层, 使这项技艺失去其鲜活的艺术生命力^[1]。

2. 技术性解构的冲击

数字技术正在重塑川剧变脸的艺术本质。高速摄像和动作捕捉将原本浑然天成的表演分解为可量化的数据参数。这种工程化的解析虽然实现了精准复制, 却消解了表演中即兴发挥的灵感 and 环境造就的独特韵味。当观众通过 AR 技术窥见幕后机关时, 传统表演的神秘感和集体惊叹的戏剧张力也随之消散, 艺术魅力被简化为可预测的技术演示。

(二) 符号传播的异化

1. 文化本真的坚守

在数字化浪潮对传统艺术形成全方位渗透的当下, 川剧变脸面临着技术逻辑与人文精神的深层博弈, 需要在现代性语境中重构非遗项目的活态传承机制。真正的文化本真性守护, 既要抵制将活态遗产博物馆化的倾向, 也要警惕陷入技术至上的工具理性陷阱, 必须在数字转译过程中保留手工时代的温度感知与人文肌理。其核心在于维护三个维度的文化基因: 身体技艺的难仿性、仪式空间的神圣性、符号系统的完整性。

2. 大众消费的需求

当代受众追求参与式、沉浸式的交互狂欢, 他们期待通过 AR 技术实现虚拟试妆, 在社交媒体分享个性化脸谱设计; 渴望借助 VR 设备进入后台视角, 解密机关设置的力学奥秘; 热衷于在直播弹幕中实时点评演员手法精妙度, 形成跨地域的观演共同体。

这种消费转向本质上是对文化民主化的诉求, 既要求艺术表达降低专业门槛, 以适配碎片化传播节奏^[2], 又期待通过数字藏品、NFT 等新型载体获得独特的收藏价值。在保持艺术纯粹性与回应市场需求间取得平衡, 成为非遗活态传承的关键命题。

作者简介: 王彩彩 (1988.07-), 女, 汉族, 河北省石家庄人, 硕士, 助教, 研究方向: 设计学与非遗保护的交叉研究。

二、川剧变脸的符号系统解构

（一）静态文化层

1. 脸谱谱式的语义规则

川剧变脸的体系构成一套严密的视觉符号编码系统^[3]，其色彩、纹样与角色身份形成稳定的能指。以红色为忠勇刚直的象征基底；黑色谱式则运用粗犷笔触勾勒铁面无私的形象，眉骨处的棱角线条暗合“铁面包公”的审美范式。特殊符号如寿字纹、火焰图腾等，遵循戏曲美学的程式化表达^[4]，额间竖纹数量对应角色年龄层级，眼角鱼尾纹走向暗示命运起伏轨迹。

这种经过数舞台实践沉淀的视觉语法，既承载着儒家伦理观的道德评判功能，又暗含巴蜀民俗的审美趣味，使观众仅凭色彩配比即可解码人物性格图谱。

2. 脸谱符号的地域文化

川剧脸谱的视觉语言深度嵌入巴蜀地域文化肌理，形成独特的符号修辞体系。朱砂红与椒油黄的撞色搭配^[5]，既呼应了川菜麻辣鲜香的饮食美学，又暗合三星堆青铜器的瑰丽色调；青城山道教壁画中的云气纹样被转化为脸谱边缘的流动线条。川西坝子的民俗图腾，芙蓉花、竹叶青等由写意手法融入眉眼轮廓，构建出“天府之国”特有的生态符号链。这些根植于盆地地理环境的视觉密码，成为解读四川人文精神的物质文本，在方寸之间演绎着移民文化、码头江湖与道禅思想的共生关系。

（二）动态交互层

川剧变脸艺术通过独特的身体语言构建起多维互动空间。表演者精准的肢体控制不仅展现技艺，更传递情感。灯光变化与变脸节奏的巧妙配合，创造出丰富的舞台蒙太奇效果，而观众即时的情绪反馈则共同参与着艺术意义的生成。

数字技术的介入带来了双重变革：高速摄影和动作捕捉技术将瞬间艺术转化为可永久保存的数字资产，使经典动作得以突破时空限制；VR体验和云端数据库的运用，既解构了传统表演的神秘性，又开创了人机互动的新模式。这种技术赋能既保留了变脸艺术“瞬息万变”的核心魅力，又拓展了其表现维度，构建起虚实相生的新型表演生态。

（三）双面叙事的符号耦合机制

川剧变脸艺术通过“形神合一”的双重表达，既展现视觉奇观又蕴含文化内涵。数字技术为这一传统艺术带来革新：动作捕捉系统精准记录表演细节，AI算法优化动作轨迹，全息投影拓展舞台维度。智能交互装置让观众参与表演，压力感应系统将观众行为转化为表演变量，实现“观演合一”的沉浸体验。成功的数字化改造以尊重传统为前提，通过“技术赋能”方式，在保留艺术本真的基础上拓展表现边界，为非遗传提供新范式。

三、双面叙事理论模型的构建

（一）文化转译三阶模型

1. 原始符号的特征提取

川剧变脸其核心符号体系需要构建“形神兼备”的多维研究

框架。在物质层面，通过光谱分析识别脸谱颜料成分，三维扫描重建面部肌肉运动轨迹，量化“甩头”“揉眼”等动作参数，高速摄影分解“抹暴眼”绝技，记录微观数据，建立技艺数据库。在文化层面，解析脸谱色彩与巴蜀民俗的关联，通过口述史将“气口”、“劲头”等隐性知识转化为时间轴标记，实现非遗存档。运用社会网络分析法，揭示脸谱符号与剧目情节、角色关系的结构，特定脸谱在庙会仪式中的使用机制构成独特的文化DNA。

这种融合物质量化、文化解码与语境分析的三维研究体系^[6]，既确保了技艺的精准记录，又维系了其精神内核，实现了活态遗产的真正传承。

2. 数字介质的选择与适配

在完成川剧变脸符号特征提取后，需要适配不同数字技术构建文化转译体系^[6]。VR/AR平台可创建沉浸式戏曲后台场景，让用户通过手势互动体验变脸流程，结合眼球追踪技术实现细节聚焦。动态可视化系统运用动作捕捉和GAN算法，既保留传承人技艺精髓，又呈现艺术化的数字效果。社交传播模块则将变脸过程拆解为短视频单元，通过AI生成多平台适配内容，并借助区块链技术实现数字藏品确权 and 版权保护，形成可持续的文化传播生态^[9]。

3. 交互触点的设计原则

川剧变脸数字化呈现需把握四个关键维度：通过虚拟空间还原传统戏台的声场特性，采用渐进式交互确保表演完整性^[7]；借助可穿戴设备实现动作映射，开发触觉编码系统拓展感官体验^[10]；设置多级操作模式，从自动演示到专业分析满足不同需求；采用双轨界面设计，在保持视觉冲击力的同时智能推送文化注解，并建立分级共创机制保护核心文化符号。

（二）数字介质的载体创新实践案例分析

1. 世运会“蜀宝锦仔”案例

成都世运会的“蜀宝锦仔”文创产品创新融合川剧变脸与数字技术。采用独特的“双面翻转”结构设计，结合AR增强现实技术，用户不仅可以通过手动翻转体验变脸的乐趣，还能扫描产品触发虚拟变脸动画，使静态的戏曲文化“活”起来。

产品采用亚克力磁吸框架，融入翎子、水袖等传统元素，部分限量版通过NFT发行实现版权保护。作为世运会特许商品，“蜀宝锦仔”通过线上线下联动销售模式，在全球赛事场景中成功推广了川剧文化，成为一张闪亮的“巴蜀文化名片”，为传统文化在数字时代的创新发展提供了可借鉴的范本。

2. 传统剧院变脸表演与数字媒介叙事效能对比

传统川剧变脸表演与数字媒介在叙事效能上各具特色，形成互补关系。传统表演依靠演员的现场功力创造独特临场感，其文化纯粹性是数字媒介难以替代的；而数字技术通过VR/AR等突破物理限制，提供多感官沉浸体验。数字媒介拓展了传播范围，使传统艺术实现全球化传播，通过动作捕捉、区块链等技术建立数字档案和商业化路径。二者融合发展既保留原真性，又增强表现力，为非遗传活态传承开辟新路径。

（三）交互触点的体验设计——以“趣变脸”APP为例

1. 交互逻辑的设计思路

“趣变脸”APP通过创新的三层交互体系实现了传统川剧艺

术的现代化传播。

采用引导式探索设计,通过3D动画和脸谱博物馆模块,系统性地介绍川剧变脸的历史渊源和艺术特色。沉浸体验层作为核心交互,开发了三级AR变脸功能,从基础识别到自主创作,并创新性地引入游戏化的“师徒系统”,通过任务机制增强用户粘性。社交传播层则构建了完整的UGC生态,支持数字邮票分享、NFT认证和多人互动玩法。这种“认知-体验-分享”的闭环设计,既确保了文化内容的专业性,又通过轻量化引擎和游戏化设计实现了大众化传播,使传统艺术以趣味化、零门槛的方式触达年轻用户群体。

2. 用户体验优化策略

“趣变脸”APP通过四大核心策略构建了全方位的用户体验优化体系。采用轻量化设计理念,通过极简界面、智能性能适配和5秒动态引导显著降低使用门槛,使AR变脸功能在不同设备上都能流畅运行。基于AI的脸谱推荐系统和成长体系不仅满足用户差异化需求,还通过积分激励和周报反馈增强参与感。社交化运营通过线上线下联动设计,打造了从线上创作分享到线下工作坊的完整文化社群生态。让不同群体都能平等享受非遗文化,成功实现了传统文化从单向传播到双向互动的转变。

四、设计伦理探讨

(一) 保密性与传播性的平衡——“梯度可视化”原则的应用

在非遗数字化过程中,平衡技艺保密与文化传播的矛盾是一个关键伦理议题。“趣变脸”APP创新性地采用“梯度可视化”原则,通过三级内容分层实现了这一平衡:将基础脸谱知识设为完全开放层,技法演示设为需认证的半开放层,核心技艺设为加

密保密层。数字水印追踪和AI监控系统为保密性提供保障^[8],而契约式学习协议则建立了用户信任机制。这一设计不仅解决了传统“要么全公开,要么全封闭”的困境,更重要的是构建了一个可持续的文化信任体系,最终实现了“保护中传播,传播中保护”的良性循环,为数字时代的非遗传承提供了可借鉴的伦理实践方案。

(二) 地域文化的普适转译——从成都到全国的策略思考

“趣变脸”APP在推广川剧变脸文化时,创新采用“在地化转译”策略,成功实现从成都特色到全国共享的跨越。该策略保留核心文化基因,灵活调整可适配表达部分。APP依托智能适配系统,根据用户地理位置自动匹配地域文化特征,并通过“标准化+定制化”双内容库,在保证基础脸谱知识统一性的同时,推送符合当地文化背景的衍生内容,交互设计也针对不同地区用户习惯进行优化。这一系列举措有效缩小了全国用户留存率的地区差异,不仅推动了川剧变脸文化的广泛传播,也为其他非遗项目的跨地域推广提供了可借鉴的范例。

五、总结

本研究通过构建川剧变脸艺术的“双面叙事”模型,揭示了数字时代非遗传承的辩证关系:技术赋能既可能解构传统技艺的本真,又能创造新的文化表达形式。提出的文化转译三阶模型突破了传统“保护-创新”的二元对立框架;梯度可视化原则为化解保密性与传播性矛盾提供了可行路径。研究存在样本局限于巴蜀地区、技术迭代速度超越文化适应周期等局限。未来可延伸探讨元宇宙场景中的身体叙事重构,以及算法伦理对非遗数字化的规制作用。

参考文献

- [1] 段萧柠,刘翼.融媒体环境下川剧的符号化传播面临的机遇与挑战[J].新闻研究导刊,2020,11(04):32+34.
- [2] 刘桃.川剧艺术传播的碎片化特征与传播策略研究[J].戏剧之家,2023,(02):37-39.
- [3] 朱茂林,汪晓春.京剧脸谱的数字化应用研究[J].艺术科技,2016,29(07):164+138.
- [4] 王海.京剧脸谱程式化特征与传统文化元素[J].中国京剧,2018,(08):62-65.
- [5] 刘萍.川剧脸谱文化创意设计的表现与研究[J].东方收藏,2021,(17):79-80.
- [6] 李正丽,樊明君.非遗影像的文化赓续与银幕符号建构——以川剧传承保护与创新发展为例[J].电影评介,2024,(20):101-106. DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2024.20.014.
- [7] 贾雨茜,孙晓东.基于AR技术的非遗保护在川剧虚拟试衣和交互变脸中的应用研究[J].北京服装学院学报(自然科学版),2024,44(02):79-87.
- [8] 王诗语,周梓艺.区块链技术在非物质文化遗产保护领域的应用现状[J].经济师,2023,(10):230-231.
- [9] 陈学文.文化产业视野下的非物质文化遗产数字化保护与传承策略[J].艺术品鉴,2020,(11):59-60.
- [10] 雒佳.川剧文化少儿普及传承教育数字化服务平台设计研究[D].重庆大学,2019.

非遗元素的现代转译

——以艾德莱斯纹样在皮具设计中的创新应用为例

杨梓鹤

新疆理工职业大学，新疆 喀什 844004

DOI:10.61369/HASS.2025060033

摘 要： 非遗是当下热点话题。但非遗保护如艾德莱斯绸织染技艺现今面临着传承断层、生产效率低、成本高等问题，受纯手工制约图案固化、产品单一，设计创新不足，产业链薄弱。艾德莱斯纹样是国家非物质文化遗产的视觉载体，因此探索现代转译，是实现非遗活态传承与跨界产业融合的关键。本文以皮具设计中艾德莱斯纹样的创新应用为研究主题，探讨纹样现代转译的必要性与实现路径，围绕“解构重构—功能适配—跨界融合”三个层面构建应用场景。研究发现，通过符号提炼、形态创新、工艺匹配等方式，可实现非遗艾德莱斯纹样在皮具设计中的“文化价值+实用功能”双重表达，为非遗元素的现代转化提供实践借鉴。

关 键 词： 艾德莱斯绸；纹样；皮具设计；创新路径

Modern Translation of Intangible Cultural Heritage Elements — A Study on Innovative Application Paths of Ikat Patterns in Leather Creative Design

Yang Zihe

Xinjiang Vocational University of Technology, Kashi, Xinjiang 844004

Abstract： Intangible cultural heritage is currently a hot topic, but Ikat weaving and dyeing technique faces challenges such as interrupted inheritance, low production efficiency, and high costs. Constrained by pure manual craftsmanship, it suffers from rigid patterns, monotonous products, insufficient design innovation, and a weak industrial chain. Ikat patterns serve as visual carriers of national intangible cultural heritage, making their modern reinterpretation crucial for achieving dynamic ICH transmission and cross-industry integration. This paper focuses on the innovative application of Ikat patterns in leather goods design, exploring the necessity and core principles of modern pattern reinterpretation. It constructs specific application pathways around three dimensions: "deconstructing Broussonetia papyrifera—reconstructing Broussonetia papyrifera—functional adaptation—cross-boundary integration." The research finds that through methods like symbolic refinement, morphological innovation, and craft matching, the dual expression of "cultural value + practical functionality" can be achieved for Ikat patterns in leather goods design, providing practical references for the modern transformation of ICH elements.

Keywords： Ikat; patterns; leather design; innovative pathways

引言

本文探索将传统基因重新嵌入当代日常，让非遗不再束之高阁。艾德莱斯绸的扎经染色技艺于2008年被列入国家级非遗名录，绚丽的纹样与精湛的织造工艺被视为西域文化的瑰宝。^[1]但这些纹样长期被束缚于民族服饰框架，面临着“符号叠加”与“审美时差”双重困境，难以回应现代消费语境下的功能需要与情感需求。

皮具是日常生活中的时尚载体，具备实用性与装饰性，新疆是中国重要的畜牧业基地，因此皮源种类丰富，原料价格低廉且供应稳定^[2]。故将艾德莱斯纹样转译为可适配皮具产品的语言，实现活态传承是破解非遗活化难题的关键，也为皮具产业提供文化破局的机遇。

一、艾德莱斯纹样现代转译的必要性与核心原则

（一）突破传统应用局限

艾德莱斯纹样通常以自然与几何图案为主，循环排列在服装面料中^[3]，若出现在皮具表面会导致纹样过大、构图复杂、比例失衡等问题。为避免因纹样繁复导致视觉拥挤，通过现代转译形态优化尝试解决这一问题。将纹样时尚化、简约化，以期达到当代消费者对非遗产品的审美及实用性需求，不再只是单纯的文化符号崇拜而是注入个性化表达。将艾德莱斯从“民族服饰面料”延伸到“多元产品”，为非遗的传播带来新的机遇。

（二）转译的核心原则

（1）文化本真性原则：一刀切的去“传统化”背离了艾德莱斯纹样转移的核心。^[4]自然意象的隐喻在形态上象征着勃勃生机，“高饱和对比色”是艾德莱斯的绚丽底色，文化认同是转译的根本。

（2）功能适配原则：皮具的实用性决定了纹样转译必须考虑产品功能，如易磨损部位（包底、手柄）的纹样需简化以降低工艺复杂度；开合部位（拉链、按扣）等纹样需避开功能结构，避免视觉干扰；贴身使用的皮具纹样需考虑舒适性，避免尖锐图案或复杂刺绣。

（3）创新性原则：转译不是对传统纹样的复制，而是在文化本真性基础上的再创造，需融入现代设计语言如几何抽象、极简主义、跨界混搭，使纹样兼具文化辨识度，又符合现代审美趣味。^[5]

图片来源于 Midjourney 及即梦 AI 生成

二、艾德莱斯纹样在皮具设计中的创新应用路径

（一）路径一：解构与重构——传统纹样的形态创新

“保留文化基因，简化形态语言”，通过拆解、提取、重组等方式提炼艾德莱斯纹样中三大核心视觉元素以形成能够适应皮具设计的新视觉符号：

（1）线条：用富有流动感的线条来抽象概括藤蔓等植物，可用于皮具表面的装饰或边缘等部位缝线；用“几何射线”来概括石榴花等植物的放射线条，作为包身装饰部分的分割线。

（2）色彩：从扎染工艺中汲取灵感，尝试运用“渐变晕染”的分区配色效果，保留色彩韵律同时弱化具体图案。

（3）肌理：艾德莱斯绸在经纬交织间诉说着新疆的千年故事，将丝线的经纬交错重组为皮具压花纹理，皮革表面的凹凸质感是对传统织物编织感的热切回应。

1. 模块化重组与适应性排列

将抽象后的符号设计为“可组合模块”，根据皮具尺寸与结

构灵活调整排列方式，避免纹样一刀切的盲目应用。如：针对小型零钱包，采用“单点符号”（如单个抽象花卉）作为装饰焦点；针对中型手提包，采用“重复排列”（如抽象线条的连续循环）；针对大型背包，采用“分区组合”，使纹样既能适应皮具的多样形态，又能通过模块组合产生新的视觉变化，解决传统纹样“固定循环”导致的适配性差问题。^[7]

图片来源于 AI 生成与 PS 制作

（二）路径二：纹样与皮具功能的协同设计

根据皮具的使用功能与场景需求，设计纹样的应用方式使文化表达与实用功能相互支撑而非冲突。

1. 按皮具类型适配纹样

（1）手包、晚宴包与通勤等背包及行李箱等产品所需纹样设计方式有所不同。晚宴包以装饰性为主，可将抽象后的艾德莱斯纹样通过刺绣等方式应用于包身，搭配皮革包边提升质感。而通勤类背包以功能性为主，纹样可采用“局部点缀”方式在拉链头、挂饰等细节处使用转译符号，做到纹样简化。对于旅行箱类大型皮具，则可在开合处、边角等结构部位进行纹样延伸设计，既呼应整体造型，又强化使用引导。

（2）鞋、皮带、挂件等配饰：考虑到舒适性，纹样宜“小而精”，如皮鞋鞋面可采用激光雕刻较小的抽象符号；皮带在扣头处设计为转译后的纹样造型等。

2. 按使用场景优化纹样：

日常“低调耐看”为主，避免高饱和色大面积使用；节庆、旅游以“多色组合”突出地域特色，强化视觉记忆。搭配艾德莱斯绸与皮革拼接工艺，兼顾皮具的耐磨与防水性能；商务则“简约专业”，用转译抽象后的几何符号作为金属配件造型。

（二）路径三：跨界融合与风格创新——传统纹样的现代语境表达

将转译后的艾德莱斯绸纹样与现代设计风格、其他文化元素结合，拓展非遗元素的表达边界，核心是“让传统纹样与当代生活对话”。

1. 与现代设计风格的融合

秉持“少即是多”原则，表达极简风格，采用“单色+单符号”方式，如皮革上用抽象线条呼应艾德莱斯绸的流动感，或在包身上点缀一个小型刺绣符号；潮酷风格则融入街头文化元素，尝试将转译纹样与涂鸦线条相结合，用荧光色丝线在黑色皮革上绣制抽象藤蔓纹，搭配金属链条配件，吸引年轻消费群体。轻奢感通过材质对比凸显质感，如将艾德莱斯绸的丝滑质感与皮革的粗犷质感拼接，提升产品的高端感。

2. 科技与传统的碰撞

用数字化设计工具与新型材料赋予转译纹样现代科技感：采用3D打印技术制作皮具配件^[8]（如包扣），造型为转译后的纹

样符号，表面做金属镀层，对比传统丝绸的手工感；用导电纤维在艾德莱斯绸上绣制转译纹样，使纹样可随光线变化呈现不同色彩，实现“传统纹样的数字化表达”。

图片来源于网络+PS手绘

三、转译纹样的工艺实现与案例验证

（一）工艺适配：转译纹样在皮具上的技术落地

纹样的转译需依托合适的工艺才能在皮具上实现，需兼顾视觉效果与耐用性：

1. 材质混搭工艺

可采用局部镶嵌方式在皮革表面预留区域与转译纹样匹配，为有效解决丝绸易磨损问题，尝试在印有转译纹样的艾德莱斯绸边缘用皮革包边或金属条固定；分层叠加则是将转译纹样通过数码印花等方式热压成型覆于皮革表面，提升防水性的同时保留纹样清晰度。

2. 装饰工艺创新

“皮革底+丝绸纹”激光雕刻与刺绣结合，用激光雕刻的方式在皮革上留出转译纹样的轮廓，丝线刺绣填充打造有温度的立体效果产品；压花与染色结合：制作出皮具上转译纹样的凹凸肌理感，局部染色，增强纹样层次感。

关键工艺参数对照表

工艺要素	转译方案	落皮方案	特殊处理
激光雕刻	功率：60W 速度：200mm/s	功率：25W 速度：150mm/s	雕刻前回湿处理 (含水率18-22%)
热压参数	温度：90℃ 时间：30s	温度：70℃ 时间：15s	含湿皮革预压冷却
染料配方	固色剂+1.5 自然渗透	固色剂+1.8 +染色剂	缝线距离20cm 多色渐变
肌理深度	主体：0.3-0.5mm 渐变：0.1-0.8mm	浅浮雕：0.1-0.3mm 平面压射	凹雕处UV树脂填充
后期保养	皮革保养剂6个月 激光修复	专用涂层护理剂 防染色处理	避免紫外线直射 防止污渍渗透

图片来源于网络+即梦 AI

参考文献

- [1] 赵翌, 李楠, 张毅. 艾德莱斯绸纹饰图案及其在现代女装中的应用 [J]. 丝绸. 2021, (4): 120-126.
- [2] 杨佳宁, 刘欣, 曹婷, 等. 国家级非遗漳州木偶头的数字化传承与发展路径研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(06): 125-128.
- [3] 师天玮. 产品设计中的色彩设计的应用 [J]. 艺术大观, 2023, (32): 79-81.
- [4] 李楠, 张毅. 《武汉纺织大学学报》2020年第1期 P.21-26.
- [5] 葛梦嘉, 刘大玮. 新疆艾德莱斯绸工艺调查研究 [J]. 化纤与纺织技术. 2023, 52(11).
- [6] 贺显伟. 艾德莱斯色彩美学与时尚活化设计研究 [J]. 纺织导报. 2021, (8).
- [7] 周岳, 陈思. 旋动、飞动、律动：传统纹样线动之美的类型分析 [J]. 装饰. 2019, (2).
- [8] 秦小婷, 张瑜, 王帅. 艾德莱斯传统织造工艺的3D数字模拟 [J]. 现代纺织技术. 2024, 32(8).
- [9] 刘静, 王瑞. 艾德莱斯绸纹样再造设计与应用研究 [J]. 创意设计源, 2023, (02): 29-35.
- [10] 祁春英. 维吾尔族“艾德莱斯绸”之工艺 [C]. 中国博物馆协会第六届会员代表大会暨服装博物馆专业委员会学术会议. 2014.

四、面临的挑战与对策

（一）挑战

（1）同质化严重：现代转译不是简单的复制，单一的抽象线条或是仅靠高饱和和色来表达易导致产品缺乏独特性^[9]。

（2）工艺与成本高：激光雕刻、3D 打印等实现转译纹样的工艺初期投入较高，中小企业恐无法承担。

（3）人才短板：同时精通艾德莱斯绸文化与皮具设计的复合型人才不足，多数设计师仅停留在“符号挪用”层面。

（二）对策

（1）强化知识产权保护：设立“艾德莱斯绸纹样转译设计库”，收录原创转译方案并进行版权登记，避免抄袭；同时可举办“非遗转译设计大赛”，鼓励创新，拓宽设计思路。

（2）政策支持：建设“共享工艺车间”，降低中小企业工艺门槛；集中采购激光雕刻、数码印花等设备，制定《工艺标准》，规范材质结合强度、纹样耐磨损度等指标，提升产品质量稳定性。

（3）加强人才培养：增设“非遗设计与皮具工艺”学科课程，培养既懂传统又通现代的复合型人才^[10]；与当地艾德莱斯绸工坊建立联系，提供实习岗位，深入理解工艺与文化。

五、结语

艾德莱斯绸的斑斓，不只属于博物馆的玻璃柜或节日的盛装；本研究将其引向人们每日携带、触摸的生活之物皮具。当“文化本真”被转译为可拆解的基因，当“功能适配”成为设计的第一语法，当“跨界融合”打开无限的语境，艾德莱斯绸便不再是被凝视的符号，而成了可被再创造、被再讲述的开放文本，在低声复述着西域的阳光与风沙。

非遗的“活态”不在于复制过去，而在于让过去继续参与未来。愿更多设计师、工匠、企业与消费者加入这场转译——让每一次开合包袋的咔哒声、每一次指尖掠过皮革的触感，都成为艾德莱斯绸在当代心跳的节拍。如此，纹样便不再只是被保护的遗产，而是仍在生长的、与我们并肩而行的文明。

牛马羊：中法文化经济与哲学象征的差异

汪海峰, 赵斌斌*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130000

DOI:10.61369/HASS.2025060001

摘 要： 本研究对比了牛、马、羊在中法文化中象征意义的差异，并探究其背后的经济、宗教与哲学影响。在中国，牛象征勤劳与道德，马代表成功与权力，羊寓意吉祥与和谐；它们被赋予神圣和哲学的深度。法国文化中，牛更世俗化，是经济的晴雨表；马象征高贵与自由；羊则在群体层面常讽刺盲从。这些差异反映了中国强调人与自然共生、集体和谐，而法国则侧重实用主义、个体自由与批判精神的不同价值观。

关 键 词： 文化象征；中法差异；经济模式；哲学思想

Cattle, Horses, Sheep: Differences In Cultural, Economic and Philosophical Symbols Between China and France

Wang Haifeng, Zhao Binbin*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130000

Abstract： This study compares the symbolic significance of cattle, horses, and sheep in Chinese and French cultures, exploring the economic, religious, and philosophical influences underlying differences. In China, cattle symbolize diligence and morality, horses represent success and power, and sheep connote auspiciousness and harmony; they are imbued with sacred and philosophical depth. In French culture, cattle are more secularized, serving as an economic barometer; horses symbolize nobility and freedom; sheep, on the other hand, are satirically associated with blind conformity at the group level. These differences reflect the distinct values of China, which emphasizes harmony between humans and nature and collective harmony, and France, focuses on utilitarianism, individual freedom, and a spirit of critique.

Keywords： cultural symbols; China-France differences; economic model; philosophical thoughts

引言

动物，作为人类最早的伙伴、食物来源和劳动工具，其形象不可避免地被投射到语言之中，并被赋予了丰富的象征意义。下表对所探讨动物在中法文化中的核心象征差异进行了概览。

表1 动物在中法文化中的核心象征差异

动物	中文核心象征及代表性俗语	法文核心象征及代表性俗语	主要文化驱动力
牛 (bœuf)	勤劳、奉献、德行 (俯首甘为孺子牛)	力量、愚笨、象征经济周期 (fort comme un bœuf, vaches maigres)	社会经济 / 宗教
马	成功、神速、权势 (马到成功)	高贵、自由、伙伴关系 (la plus noble conquête de l'homme)	社会经济 / 社会经济
羊	吉祥、美善、和谐 (三羊开泰)	温顺、盲从、害群之马 (doux comme un agneau, brebis galeuse)	哲学、语言与叙事 / 哲学、宗教

本表格列举了对比的主要动物，并添加了最后一列的“主要文化驱动力”，旨在深入探讨动物意象分化的主要原因。

一、圣神的伙伴与经济的晴雨表——牛

沦为衡量人类境况的标尺，其寓意充满了矛盾与现实色彩。

牛，作为一种动物，在中法文化中的象征地位呈现出天壤之别。在中国，它被提升至道德楷模的高度；而在法国，它更多地

在中国文化中，牛绝非普通牲畜，而是一个承载着勤劳、奉献、牺牲与力量的道德图腾。我们近些年提出的“老黄牛”精神，就是对默默耕耘者的赞誉。而鲁迅笔下的“俯首甘为孺子牛

项目信息：大学生创新训练计划项目，项目名称：中法动物词汇对比：文化象征与社会观念的差异，项目编号：202510964021。

作者简介：汪海峰（2003.06-），男，汉族，安徽安庆人，本科在读，研究方向：中法文化对比研究。

通讯作者：赵斌斌（1986.4-），女，汉族，辽宁本溪人，副教授，硕士，从事翻译学、法语教学研究。

“则成为了公共服务者的座右铭。可见，牛的形象与崇高的德行紧密相连。牛是“耕稼之本”，从某种意义上而言，“牛”是中华文明赖以生存的重要动力，对于牛的崇拜根植于数千年农耕社会。

自秦始，历代王朝，都通过法律严禁私自屠宰耕牛，例如，秦代《秦简·秦律杂抄·牛羊课》规定，盗杀耕牛者与盗窃同罪。魏晋时期，甚至有官员因为私宰耕牛被罢黜的案例。这在“六畜”中是绝无仅有的待遇，凸显了其作为国家战略资源的特殊地位。在古代祭祀体系中，牛的地位更是至高无上。祭祀的最高规格“太牢”，必须牛、羊、猪三牲俱全，且只有皇室才可以举行，用于祭祀社稷。若缺牛则降格为“少牢”，为诸侯卿大夫所用。侧面表明牛是人与神灵、祖先沟通时最尊贵的献礼。

更深层次的，牛的象征意义被整合进中国的传统哲学中。《易经》中，以“坤”卦代表大地，象征“厚德载物”，包容、承载、孕育万物。而《说卦传》明确指出“坤为牛”，将牛的品格——负重、柔顺、坚韧——与大地的神圣属性直接等同，认为牛的“任劳任怨”与“坤”卦的“顺”“德相呼应”。因此，牛在中国不仅是经济的支柱，更是被赋予了哲学高度的道德象征，是人与自然和谐共存、共担使命的伙伴。

然而，与中国的道德化和神圣化截然不同，法国文化对牛的看法更为世俗、矛盾，并始终以人为中心。牛的力量是公认的，俗语 *fort comme un bœuf*（壮如牛）即是明证。然而，*bœuf* 一词也可被贬义地用来形容一个体格笨重、头脑迟钝或举止粗鲁的人，完全剥离了神圣感。

尤其是母牛（*vache*），其在法语俗语中承载了沉重的负面意义，与人类的苦难和剥削紧密相连。例如“*manger de la vache enragée*”（“吃疯牛，过苦日子”）意指经历极端贫困、忍饥挨饿的悲惨生活。而 *vache à lait*（奶牛，摇钱树）则辛辣地指向那些被无情压榨、持续攫取利润的个人或实体，成为剥削的代名词。

这种将牛与经济状况挂钩的思维模式，其文化根源可追溯至《圣经·创世纪》法老之梦的故事。他梦见七头干瘦的母牛（*vaches maigres*）吞噬了七头肥壮的母牛（*vaches grasses*），被约瑟夫解释为七个丰年之后的七个荒年。自此，*vaches maigres*（瘦牛的年份）便在法语文化中固化为经济萧条、资源匮乏和贫困时期的象征，而牛也因此成为衡量经济兴衰的晴雨表^[1]。

甚至在日常口语中，牛的形象也被彻底“工具化”。副词 *vachement*（非常，极其）作为一个通俗的加强语，以及感叹词 *Oh la vache!*（天哪！我的老天！）用以表达惊讶、钦佩或恼怒，都显示出牛的形象已被抽离其动物本身，完全服务于人类情感的宣泄与表达。

中法文化对牛的象征意义的塑造，其核心差异在于中国的“神圣化”与法国的“世俗化”，其背后是两种文明迥异的历史轨迹和价值取向。在中国，牛作为农耕社会的重要动力，被视为道德伙伴，其价值超越经济层面，上升到哲学和伦理高度，体现了人与自然和谐共生的理念。而在法国，牛的主要价值在于其经济属性，象征意义更多受经济现实影响，成为“经济的晴雨表”，更偏向于利用人与自然关系的视角。这种对比清晰揭示了两种文

明截然不同的历史轨迹、价值取向以及对人与自然关系的认知。

二、成功的象征与高贵的化身——马

马是少有的在东西方文化中都很正面的动物。但是，其具体含义及其成因指向了两个不同的原因。

在中国文化中，马是成功、权力和效率的强力象征。成语马到成功（战马一到，就成功了）和一马当先（骑马冲在最前）将马与迅速达成目标联系在一起。词语马上（在马背上）更是演变成了“立刻、即刻”的含义，体现了马所代表的速度感已融入了中文的内在逻辑，成为了许多表达中见字生义的存在。

这种象征意义则是由于马自身在中国历史中扮演的角色所决定的。从商朝起，骑兵一直是决定战争胜负的关键力量。汉唐等强大王朝，掌握和巩固广阔疆土，马始终是军事实力和国家权力的核心。古有，千乘之国，万乘之国，来形容一个国家的军事实力。这里的“乘”就是指由战马所牵引的战车，可见马在古代军事中的重要地位。

同时，马不仅是工具，更是衡量个人贡献与价值的标尺。汗马功劳，指的是在战马流汗奔波中建立功绩，这个词表达了对沙场拼搏的最高肯定。同时，我们也会用龙马精神（龙和马的精神）被用来赞美一个人精力充沛、奋发向上的状态，成为中华民族自强不息精神的生动写照。在中国，马是通往成功的坐骑，是实现个人价值和社会价值的利器。

而法国文化中，马则被视为高贵的伴侣。博物学家布封（Buffon）的名言“马是人类最高贵的征服”（*la plus noble conquête que l'homme n'ait jamais faite*）精准地概括了这种看法。此处的“征服”并非指奴役，而是指赢得了一个具有内在尊严和优美天性的生灵的合作与友谊。

这种观点，来自于欧洲的骑士传统和贵族文化。在中世纪，马不仅是骑士的战友，更能彰显骑士的身份和荣誉。由此，孕育了一种视马为伙伴的观念，如葡萄牙马术大师努诺·奥利维拉所言：“把马当作伙伴而非奴隶，你将看到它是多么非凡的朋友”（*Faites du cheval un compagnon et non un esclave*）。

法语中关于马的表达，常常聚焦于马的精神世界以及人马之间的情感联结。马象征着自由，« *Le cheval nous prête ses ailes que nous n'avons pas.* »— Pam Brown（马将它的翅膀借给了我们，使我们得以飞翔）；它也象征着内在力量的唤醒，« *Le cheval, c'est la projection de nos rêves sur quatre jambes.* »— 马塞尔·佩尼奥尔（Marcel Pagnol）（马是我们梦想在四条腿上的投影）。

尽管存在一个来自希腊神话的负面表达：*cheval de Troie*（特洛伊木马），代表潜在危险。但是在法国本土文化中，马的主流形象仍是压倒性的正面，强调尊贵，人与马的协作以及对其内在智慧与美的欣赏。

综上，马的象征意义在中法文化中的分化，实际上反映了两国的权力结构和价值观的不同。中国的马，因其置身于一个庞大的、以勋为晋升阶梯的官僚体系之中，是实现“功名”的工

具，其价值体现在它所带来的实际成就上。而在法国文化中，马与一个以血统和出生为基础的贵族社会紧密相连，马本身就是贵族阶级的标志，是其生活方式和价值观的延伸^[2]。

三、吉祥之兆与盲从之群——羊

羊，在中法文化中则引发了截然不同的联想。在中国，羊几乎完全是纯粹的吉祥与美德的化身。而法国文化中，羊则是纯真与盲从者的融合体。

在中国文化中，羊是最具吉祥寓意的动物之一。比如，：吉祥“一词中的“祥”，右侧就是一个“羊”。在甲骨文中，更是直接采用了羊角的形象来构成了“祥”字。此外，《说文解字》中对于“祥”的解释是：“福也。析言则善者谓之祥。从示，羊声。”意思就是说，狭义而言，好的征兆都是“祥”。偏旁是“示”，发音类似“羊”。新年祝福中，我们也可能会说“三羊开泰”，就是这一文化观念的直接体现。

同时，羊还被赋予了崇高的道德品格。传说中的“羔羊跪乳”之恩，就被解读为孝道的象征。此外，羊还是公正的代表。神话中的獬豸被描述为“大者如牛，小者如羊，有神羊之称，能辨善恶，断是非。”同时，称其拥有智慧，对不诚实不忠厚的人就会用角抵触，因此羊在中国古代被视为法兽，被用作执法官员官帽的装饰，象征着法律公正无私，而现代在法院门口也会座立獬豸的雕塑^[3]。

羊的群居习性也被赋予了积极的社会寓意。甲骨文中常用三四只羊来表示“群”字，这种习性被儒家思想解读为群而不党——合群生活但不拉帮结派，这正是一种理想的社会交往状态。因此，在中华文化中，羊从文字寓意到其所代表的个人品德和社会行为，均展现了吉祥、美善与和谐的正面价值。

但是，反观法国文化，羊被视为纯真与盲从的结合体。其关键是在于区别单个的羊 (agneau) 与作为集体的羊群 (mouton)。比如，法语中直接引用拉丁语中的“Agnus Dei”，即“上帝的羔羊”，人们普遍认为羔羊是温顺、纯真和无辜的象征，比如 doux comme un agneau (温顺如羔羊)。

但是，当一只羊变成一群羊“mouton”时，其象征意义则大转弯，成为了缺乏独立思考和集体盲从的象征。最尖锐的批评，来自于 les moutons de Panurge (巴奴日的羊群) 这一典故中。

故事源自拉伯雷的小说《巨人传》，商人巴奴日为了报复，买下领头羊并将其扔进海里，导致整群羊都盲目地跟着跳海淹死。自此，这个短语便用来指代那些毫无主见、盲目跟风，最终走向毁灭的人群。

此外，une brebis galeuse (一只长疥癣的母羊) 相当于中文的“害群之马”，指在一个群体中品行不端、带来坏影响的个体。而山羊 (chèvre) 的形象则深化了羊的负面色彩，它象征着反复无常和令人抓狂，如 rendre chèvre (把人逼疯)；或是指代难以调和的利益冲突，如 ménager la chèvre et le chou (既要照顾好山羊，又要保住卷心菜)，意为“左右为难，两面讨好”。

可见，羊在中法文化中的反差巨大，揭示了两种文化在评价个人与集体价值时的根本分歧。在中国，受儒家思想影响，社会高度重视集体和谐，因此，秩序井然的羊群被视为一个理想社会的隐喻，“合群”的特性被赞美为一种美德。而在法国，文化传统高度推崇个体理性、独立思考和批判精神，因此，丧失了独立意志、盲目跟从的羊群形象，便成为对这种个体精神沦丧的有力警示和讽刺。

简言之，中华文化中羊群是“社会秩序”的理想模型，而法国文化中，是对于个性压制的批判讽刺。展现的是中华文化对于和谐团结的理想化社会的追求，和法国对于个性压制的文化焦虑。

四、结语

牛、马、羊这三种动物在中法文化中被赋予截然不同的象征意义，深刻反映了两国文明独特的发展轨迹与核心价值观。中国的农耕社会背景和儒家思想，塑造了动物作为勤劳、奉献、和谐道德楷模与哲学载体，它们是人与自然共生的伙伴，是集体秩序和德行的象征。而法国文化则在实用主义、个体主义和启蒙思想的影响下，赋予动物更多世俗、现实甚至矛盾的寓意，它们是经济的衡量工具，是贵族品味的体现，也是对盲从的批判。这种差异不仅体现在对动物的认知上，更揭示了两种文化在人与自然关系、个人与集体价值评判上的根本分歧。最终，这些根植于经济、宗教与哲学土壤的象征差异，共同构成了中法两国人民理解世界和构建自身文化身份的独特视角。

参考文献

- [1] 王云海, 程昕. 隐喻视角下英汉动物词汇的寓意对比研究——以十二生肖中的动物为例 [J]. 现代语言学, 2022, (7): 1491-1497.
- [2] 梅菁. 跨文化视角下汉法动物词汇比较研究 [D]. 湖南: 湘潭大学, 2009.
- [3] Robert Delort, LES ANIMAUX ONT UNE HISTOIRE. Paris, Seuil, 1984.

苗族图腾纹样在文创设计中的研究与应用

姜思羽, 林小郁

辽宁石油化工大学, 辽宁 抚顺 113000

DOI:10.61369/HASS.2025060004

摘 要 : 伴随着如今文化大兴、文创大热的趋势, 作为苗族文化的代表之一的苗族图腾纹样是传统文化的物质载体, 也代表了不可替代的文化价值; 随着如今的文创产业需要具有文化内蕴的独特化传统符号, 这就为苗族图腾纹样的创新设计创造了无限可能, 苗族图腾纹样的活态传承以及它的设计转化都是具有实际意义的, 更有利于实现苗族图腾纹样作为设计元素的文化创新设计, 为 IP 的转化奠定基础, 促进其在文创产业以及传统文化之间的深度融合。

关 键 词 : 苗族图腾纹样; 文创产品设计; 传统文化

Research and Application of Miao Ethnic Group's Totem Patterns in Cultural and Creative Design

Jiang Siyu, Lin Xiaoyu

Liaoning Petrochemical University, Fushun, Liaoning 113000

Abstract : With the current trend of flourishing culture and booming cultural and creative industries, the totem patterns of the Miao ethnic group, as a representative of Miao culture, serve as a material carrier of traditional culture and embody irreplaceable cultural value. As the contemporary cultural and creative industries demand unique traditional symbols with cultural connotations, this creates boundless possibilities for the innovative design of Miao totem patterns. The living transmission and design transformation of Miao totem patterns hold practical significance, facilitating the cultural innovation and design of Miao totem patterns as design elements, laying the foundation for IP transformation, and promoting their deep integration within the cultural and creative industries as well as traditional culture.

Keywords : Miao totem patterns; cultural and creative product design; traditional culture

一、研究背景与意义

近年来, 国家高度重视非物质文化遗产的保护与传承, 出台了一系列政策法规, 为传统文化的复兴注入了强大动力^[1]。从《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施, 到各地对非遗项目的扶持计划, 都体现了对非物质文化遗产保护的政策导向, 这为苗族图腾纹样这类珍贵的非物质文化遗产的研究与应用创造了良好的政策环境。

苗族是世界上最大的没有文字的民族, 世代以来无法以文字记载, 只能口口相承、记忆犹新, 并借由图腾纹样等方式代代传承下来。苗族图腾纹样作为一种视觉语言, 它承载着苗族人民的宇宙观、价值观、历史记忆和生活智慧, 形成了苗族独有的图腾视觉语言体系, 它是大千世界各种社会符号中最独特的一个符号, 是存在于苗族文创设计之中的最鲜明的特色。

从文化维度上讲, 有利于活态传承苗族的宇宙观和族群记忆, 苗族图腾纹样是苗族文化的一个重要组成部分, 蕴含着苗族先民对宇宙、对自然、对生命的认知以及对于族群的历史与祖先的记忆, 而对苗族图腾纹样的研究及其应用更是为了能够让更多的世人知晓并认知苗族文化, 将苗族文化继续传承下去, 在现今的社会当中弘扬与发展下去。

从设计的角度来看, 本次研究将探讨建立一种传统纹样现代转译的方法模型。通过针对苗族图腾纹样进行文化内涵、艺术特

征的剖析, 在此基础上提出苗族图腾纹样在文创设计中转译的路径及方式, 并且通过对比分析的方式给予借鉴作用, 以此促进其由传统向现代转化, 并提升传统纹样的设计使用率, 最终增强文创产品的文化内涵与艺术价值。

二、苗族图腾纹样的文化渊源与象征体系

(一) 图腾系统的起源

苗族图腾系统的形成与发展同枫木崇拜、蚩尤神话密不可分。在苗族古老的传说中, 枫木是生命之源, 苗族始祖姜央就是由枫木中生出的。蚩尤是苗族的始祖, 苗族人以蚩尤为荣, 可以说, 枫木崇拜和蚩尤神话融为一体, 共同成为苗族图腾系统的发端。枫木形象、枫木之物同样也是苗族图腾纹样的重要主题之一, 可以体现在苗族的一些传统装饰图案之中, 最常见的有枫木纹样的使用, 如表达了生命的延绵与延续的含义。

苗族迁徙的历史影响到了其纹样的变化。苗族先民几次大规模的迁徙活动, 从北方的黄河流域逐渐迁徙到南方, 无论是迁徙前的思乡之情, 还是迁徙中走过的万里风尘、悲欢离合之情景, 苗族先民们都把它深藏于心, 并把它悄无声息地化作世世代代留存下来的纹样, 藏在苗族人民魂牵梦绕的地方。黄河波浪纹变形发展为苗族独特的水波纹样, 是苗族人民关于黄河沿岸地貌记忆的投射, 展现的是苗族人民长途迁徙跋涉而至今日的辛酸与

煎熬。

（二）纹样的分类与寓意

自然崇拜类纹样占苗族图腾纹样的大部分比重，其中最为常见的是蝴蝶纹、鸟纹。这两种纹样都具有很浓重的生殖崇拜意味。蝴蝶是苗族先民认定的始祖神，蝴蝶纹就是生命的起始和繁衍；鸟纹代表着人们对鸟类图腾的崇拜，因为鸟的生殖力强，所以用鸟纹来祈禱子孙兴旺，人丁兴旺（见图1）。

图1 苗族图腾鸟纹（来源网络）

祖先崇拜类纹样中代表作有姜央纹，它是典型的伦理叙事图。姜央是苗族关于人类的起源故事中的始祖，通过各种图形符号演绎出姜央造人建群、制礼立仪的过程，表达了苗族先民对祖先的尊崇和对伦理道德的看重，起到了规范族群行为、维系社会秩序的功能。

巫术符号类纹样中，有龙纹，作为禳灾的作用。苗族认为龙是一种拥有力量的大神，能风呼风唤，降邪除弊。使用龙纹图腾，以达到趋吉避凶的目的，也说明了苗族先民对神力的崇拜以及期盼美好生活的良好愿望。

（三）纹样的文化编码规则

苗族图腾纹样组合有着自己严格的禁忌，特别是祭祀纹样有着至高无上的严肃性和神圣性，在祭祀时所使用的纹样严格按规范使用，不能随意更动，也不能随意组合，因为其本身就是与神灵交流的符号和路标，是不能随便改变的，同时也代表着苗族人民对神灵、祖先的敬畏之心。

色彩也是苗族图腾纹样的符号。青、红、白三色是苗族的三元宇宙观：青色是天空、东方，代表着新生与希望；红色是大地、南方，代表着热情与活力；白色是神灵、西方，代表着纯洁与神圣。通过这些颜色展现苗族人的宇宙观，不仅将纹样的色彩艳而不俗、深邃多变，在审美功能的同时还负载了表现的功能，表达了苗族人民对这个世界的认知与追求。

三、苗族图腾纹样的艺术特征解构

（一）构成法则

苗族图腾纹样的构成秩序化、对称重复、二方连续纹样背后均含有生命循环之意象；对称布置体现了纹样的稳定、平稳感，使人感到和谐、端庄；重复的运用就好像生命的轮回一样，永远也在延续不断地发展着，体现了苗族人民对于生命永续的追求，比如苗族衣饰的花卉纹样大多采用花卉图案以对称、重复的方式加以排列，呈现出无穷无尽、圆满无缺的感觉，象征着生命的永恒。

虚实相生的空间表现是苗族图腾纹样又一特点，阳性纹和阴

性底相互对照构成强盛和柔弱的关系，阳性纹为纹样主体部分，突出醒目；阴性底则是纹样的陪衬和呼应部分，与阳性纹相互依存，相互转换。它是苗族人对自然界中阴阳并存、对立统一的哲学思想的充分体现。通过运用空间虚实关系，苗族人创造出极具立体效果的空间结构纹样。

（二）形态语义

苗族图腾纹样的几何化变形是必然的。因为苗族刺绣工艺的限制，使图腾纹样成为一种抽象化存在的表现形式。苗族人民为了能在织物上将复杂的自然形态呈现出来，就进行了简略化和抽象化的工作，最后就形成了以抽象性的几何图案为主要特点的图腾纹样。这种几何化的变形使图腾纹样更符合刺绣工艺制作，而且使得图腾纹样的艺术形式更加简单明朗，方便观察识别，同时也不失明快的表现力^[2]。

纹样变体代表着某种文化适应性，同为苗族的各个支系的龙角形态是不同的。苗族属于一个多支系族群，不同的支系有着不同的文化习俗与生活环境，因而龙角形态是苗族在不同的支系内部根据自己所了解的文化及审美需求对于龙纹的一种对应调整，这是苗族文化多样且具有包容性的直接表现，不同的龙角形态也成为区分支系苗族的标志性符号之一。

（三）材料载体特性

银饰是苗族重要的服饰配饰，其纹样具有独特的立体构成逻辑。苗族银饰纹样多采用篆刻、镂空等工艺，使纹样呈现出立体的效果。银饰的立体纹样不仅具有强烈的视觉冲击力，还能够光线的照射下产生丰富的光影变化，展现出银饰的奢华与精美。例如，苗族银冠上的纹样，通过多层立体雕刻，形成了复杂而华丽的图案，彰显了佩戴者的身份和地位。

蜡染是苗族传统的手工艺之一，其纹样的“冰裂纹”具有随机美学的特点。蜡染工艺是通过在织物上涂蜡、染色、脱蜡等步骤形成纹样的，在脱蜡过程中，蜡层会自然龟裂，形成独特的“冰裂纹”。这种“冰裂纹”是无法预先设计和控制的，具有随机性和偶然性，却给人以自然、质朴的美感。蜡染纹样的“冰裂纹”不仅是一种装饰元素，更体现了苗族人民对自然之美的崇尚和追求^[3]。

四、文创设计中的图腾纹样转化方法论4.1 传统纹样的设计转译原则

建立文化基因保留度评估模型，从图案纹样源流的脱魅中剥离出核心的符号、可变的元素，以此保证在纹样设计转译过程中能够最大限度地保留文化基因。其中，核心符号是该图案纹样里面最能体现出它文化含义与特质的部分，如苗族图腾纹样中的蝴蝶纹、龙纹等；而可变元素是指除上述几部分之外可任意变化、重构的可变的部位，如纹样颜色、纹样顺序等等。利用此模型不但可以发现创新设计的漏洞，还可以避免其中出现原汁原味文化的流失。

所谓现代审美适配法则主要包括简化法、重组法及异质同构法。简化法即是对繁复的传统纹样通过提炼概括、简化精练等方式使之符合现代审美中简洁明亮的特点；重组法即是从不同的传统纹样中提取元素，通过对不同纹样的拆解与重组，从而获得一种新的视觉效果和新的文化内涵；异质同构法则是将传统纹样的

形式融入到现代的设计语言当中，经过巧妙的设计之后营造出兼具传统特色与现代气息的设计作品，如将苗族图腾纹样中的几何元素运用到现代产品造型之中^[4]。

（一）符号提取技术路径

矢量化解构是目前较为重要的符号提取技术，将点线面解构分离后再进行数字化处理可将纹样解构为若干个独立单元，并对其进行矢量化，在此基础上实现对纹样的编辑。将苗族图腾纹样转为矢量图形，可以方便快捷地调节和修改纹样各部分，让设计师有更多的创作空间；另外矢量化图形存储空间小且便于后期传输和运用，这对纹样的传承工作有很大的好处。

语义网络构建主要是建构纹样、寓意和功能之间的关联数据库。在对苗族图腾纹样进行细致研究的基础上，把纹样形态特征、寓意和可以应用于哪一方面进行归类分组，建立起一个相对完整语义网络，以便于在以后的文创设计过程中，根据设计需要能很快找到合适的纹样并了解纹样的文化意义，提高设计效率和质量。

（二）设计伦理边界

要懂得正确的对待文创设计产品的商业化，例如在尊重苗族图腾纹样的过程中应当避免将一些有苗族图腾纹样象征神圣的祭祀纹样元素加入商业化低俗产品设计当中，不可用于错误的场合，不然会冒犯到苗族文化，为此设计师需要明了这些禁忌，在进行创作时要心中有数，应当清楚自己不该怎么做，这样才能做出正确的设计。

在创新的过程中我们要有文化尊重的机制，在进行苗族图腾纹样的创新设计时，需要充分与苗族社区以及文化传承人沟通交流并听取他们的意见和建议，使设计作品能够呈现出苗族文化的内涵，并且要尊重苗族人民的文化权益和知识产权，不能够出现文化挪用的情况以及对于苗族人民的侵权现象。

五、图腾纹样在文创产品中的创新应用路径

（一）产品类型适配策略

对于高频接触类产品，如文具、数码配件等，适合采用纹样简化应用的策略。这些产品注重实用性和便携性，复杂的纹样会影响产品的使用体验和外观美感。将苗族图腾纹样进行简化处理，提取核心元素，应用于产品的表面装饰，既能够体现苗族文化特色，又能满足产品的功能需求。例如，将简化后的蝴蝶纹应用于笔记本封面、手机壳等产品上，既美观又实用^[5]。

仪式性产品，如礼盒、纪念品等，适合采用叙事性纹样组合的应用方式。这些产品往往具有特殊的纪念意义和文化价值，需要通过纹样来传递丰富的文化内涵和情感。将苗族图腾纹样中具有特定寓意的纹样进行组合，形成一个完整的叙事体系，能够让

消费者在使用或收藏产品的过程中，了解苗族文化的故事和历史。例如，在礼盒设计中，将姜央纹、龙纹等组合在一起，讲述苗族的起源和发展故事。

（二）技术融合创新

AR技术具有实现动态纹样呈现的功能，可以将蝴蝶纹的生命周期可视化，在利用AR技术扫描产品上的蝴蝶纹，可以见到蝴蝶从卵、幼虫、蛹到成虫的生命周期全过程，增加了产品的互动性和趣味性，同时通过该项创新能够使苗族图腾纹样更新颖、有趣地呈现在产品中，使人们更加直观地认识到纹样的文化内涵。

参数化设计是一种根据一些给定参数来生成无限变体系统的手段，利用计算机生成大量的苗族图腾纹样变体，既能保留其本身的苗族图腾纹样特征，同时又能使它们呈现出来独特的面貌，满足人们对于不同的审美需求。而将参数化设计运用于文创产品设计上，不仅增加了产品造型表现的可能性，还能大大提高设计的工作效率及产品的创新性。

（三）用户体验维度

纹样DIY系统可以实现参与式设计，让消费者根据自己的喜好和需求，选择苗族图腾纹样的元素、颜色、排列方式等，亲自设计属于自己的文创产品。这种参与式设计能够增强消费者与产品之间的情感联系，提高消费者的满意度和忠诚度。同时，也能够让消费者在设计过程中，更深入地了解苗族图腾纹样的文化内涵和艺术特征。

文化认知传递的多层次设计包括显性形式和隐性寓意。显性形式是指文创产品表面的纹样形态和色彩，能够给消费者带来直观的视觉感受；隐性寓意则是纹样背后的文化内涵和象征意义，需要消费者通过了解和解读才能体会。在文创产品设计中，要兼顾显性形式和隐性寓意，通过产品的外观设计吸引消费者的注意力，再通过产品的说明书、故事卡片等方式，向消费者传递纹样的文化内涵，让消费者在使用产品的过程中，逐渐加深对苗族文化的认知和理解。

六、结论与展望

本研究证实了图腾纹样在当代设计中具有较强的语义再生能力。苗族图腾纹样通过合理的设计转化和创新应用，能够在现代文创产品中焕发出新的活力，传递丰富的文化内涵和情感价值，满足消费者对具有文化特色的文创产品的需求。未来可以开展人工智能辅助的纹样创新系统研究。利用人工智能技术，对大量的苗族图腾纹样进行学习和分析，自动生成具有创新性和文化内涵的纹样设计方案，为设计师提供更多的设计灵感和思路，提高设计效率和质量。

参考文献

- [1] 胡菊海. 文旅融合视角下的南通非物质文化遗产的机遇与挑战 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (13): 116-117.
- [2] 陈宇, 牛曦阳. 苗族传统服饰纹样在现代设计中的应用 [J]. 上海服饰, 2023, (09): 61-63.
- [3] 张焯桐. 苗族蜡染技艺的传承与创新实践 [J]. 艺术大观, 2024, (04): 119-121.
- [4] 黄思绮, 李阳, 董宜娜. 苗族图腾纹样在现代设计中的应用 [J]. 轻纺工业与技术, 2024, 53(05): 134-136.
- [5] 贾晓雯. 中国古代传统图腾纹样在现代视觉传达设计中的应用 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(07): 42-44.

《聊斋志异》翟理斯英译本的新修辞研究

何雅棋，涂家金

福建理工大学人文学院，福建 福州 350118

DOI:10.61369/HASS.2025060005

摘 要： 英国汉学家翟理斯的《聊斋志异》英译本对该经典文言小说在英语世界的传播和文学地位提升意义重大。翻译本质上也是顺应修辞情势，通过适切的修辞或翻译策略，克服各种修辞限制，适应目标受众并赢得其认同的修辞行动。基于新修辞学理论，探讨翟译《聊斋志异》如何因应彼时翻译与传播情境、克服翻译限制、顺应受众，有助于从新视角深化对中国文化国际传播的理解，助力我国新时代国际传播建设。

关 键 词： 新修辞；修辞情势；翻译；翟理斯；《聊斋志异》；国际传播

Rhetoric in the English Translation of Giles's *Strange Stories from a Chinese Studio*

He Yaqi, Tu Jiajin

School of Humanities, Fujian University of Technology, Fuzhou, Fujian 350118

Abstract： The translation of *Strange Stories from a Chinese Studio* by the famous British sinologist Giles plays a key role in the spreading and canonization of this ancient Chinese classic in the Western world. Translation in essence is a rhetorical action that uses various discourse means and appropriate rhetoric or translation strategies to overcome various constraints and adapt to the target audience and win their adherence. Based on the rhetorical situation theory, this paper explores how Giles overcame the constraints at the macro and micro levels in response to the rhetorical situation of translation at that time, and how he adapted to the audience through appropriate rhetorical/translation strategies. It is hoped to deepen the understanding of the international communication of Chinese culture from a new rhetorical perspective, and shed some light on enhancing the capacity of translation-based international communication in the new era in China.

Keywords： new Rhetoric; rhetorical situation; translation; Giles; *Strange Stories from a Chinese Studio*; international communication

引言

清朝著名小说家蒲松龄的《聊斋志异》(以下简称《聊斋》)被称为中国文言短篇小说的高峰。英国著名汉学家翟理斯 (Herbert A. Giles) 翻译的《聊斋志异》对该作品在英语世界的传播和经典化发挥了关键作用。相关研究主要关注《聊斋》英译中的副文本 (如王树槐 & 韦雅琪, 2022)、中国形象建构 (如周若雯 & 周德波, 2023)、民俗事象翻译策略 (如蒲艳春, 2023) 等微观、静态的翻译技巧问题, 而对修辞情境、受众顺应、社会制约等宏观因素对翻译选择的影响所涉不多。修辞是通知适切话语手段对目标受众进行说服并赢得其认同的话语实践。如《聊斋》这样中国经典文学文化作品的英译本质上是一种通过双语转换赢得国际受众认同的修辞和国际传播实践。党的二十大报告指出, “增强中华文明传播力影响力……加强国际传播能力建设, ……深化文明交流互鉴, 推动中华文化更好走向世界。” 本文拟从新修辞学之修辞情势理论视角, 探讨《聊斋》翟译本的翻译修辞策略, 以期对中国文化国际传播有所启示。修辞情势理论关注修辞话语生产的情境, 聚焦话语传播所面临的缺失、目标受众和一系列修辞制约因素。以其为理论视角, 有助于从修辞视角和宏微观层面解析翟译《聊斋》在国际传播中的得失, 进而深化对翻译修辞实践和翻译国际传播的认识。

项目信息：教育部人文社科规划基金项目 (19YJA740051)。

作者简介：

何雅棋 (2000-), 女, 福建漳浦人, 硕士研究生, 研究方向为翻译修辞学、英语笔译;

涂家金 (1973-), 男, 福建闽清人, 博士, 教授, 研究方向为西方修辞学、翻译修辞学。

一、翻译的修辞情势

(一) 翻译与修辞

当代修辞学关注如何通过话语手段影响他人的认知、态度和行为,进而促进合作(刘亚猛,2004)。翻译本质上也是运用包括语言在内的各种话语手段,通过适切的修辞或翻译策略,克服各种修辞限制,适应目标受众并赢得其认同的修辞行动和传播实践。Carlos(2009:336-7)认为,译者如同面对敌意观众的演说者,要吸引对原文本不感兴趣的读者,需依据特定修辞情境做出语言选择,且每次翻译“都不可避免地涉及到吸引读者的价值观,因为翻译者作为文化使节,不仅受限于自身将一种文化传递到另一种文化的能力,还受限于他找到与听众共同点的沟通能力,以及说服他们阅读翻译文本的行为本身是有价值的”。刘亚猛(2014)也指出,修辞是翻译思想的观念母体,翻译是一种特殊的修辞实践。这表明翻译实质是修辞的一种形式。

(二) 翻译修辞情势

修辞情势是指“由一系列人物、事件、物体及其相互关系构成的组合所呈现出的一种实际存在或潜在的缺失;若能顺应形势,运用相应的修辞话语来影响人们的选择或行为,从而显著改变这种缺失,那么该缺失就能得到完全或部分的消除。”(Bitzer,1968:6)。修辞情势包括三个基本要素:①缺失(exigence),指“当前存在的一种迫切需要,一种亟待补救的缺憾、一个亟待克服的障碍、一个亟待解决的问题,一个亟待更正的偏离常规之举”。缺失必须具有通过修辞话语得以改善的可能性,同时也需要借助语言手段而非其他方式来解决。②受众,其具有双重性和能动性:作为修辞话语的接受者,他们既可能受到话语内容的感召与影响,又具备通过实际行动改变现状的能力。③一系列修辞局限及制约因素,涵盖影响修辞行为的所有主客观因素。这些因素通过限制决策和行为选择的方式,对修辞活动的开展产生实质性影响。陈小慰(2022:7)指出,翻译修辞情势的核心特征是动态性,这一特性源于翻译修辞行为本身的动态性。由于各种因素相互影响并处于动态变化之中,译文的选择也必须顺应这种变化趋势。

二、《聊斋》英译的修辞情势与翻译顺应

从修辞情境视角看,翟理斯译《聊斋》正是顺应彼时的情势与受众期待,引导受众认同其译文的修辞行动和传播实践。

(一) 受众

受众作为修辞话语的能动接收者,在微观层面是拥有历史、地理与文化经验的个体,在宏观层面是拥有情感共鸣与趋同的群体(吴赟&孙萌,2023)。1880年翟理斯《聊斋》选译本的受众是英语国家的知识阶层,旨在满足彼时英国理解中国经典或传统文化、认识中国社会,以便服务其对华商贸乃至殖民等方面的急需之修辞情势。韩雨(2021)指出,中英因外交、商业等目的交

流渐密,尤其是鸦片战争后英国人大规模涌入中国内陆,推动了英国汉学发展,也使英语世界对中国文学产生兴趣,催生了翻译热潮。

例1

原文:身忽飘飘如驾云雾,已到壁上。

译文:Then, suddenly he felt himself floating in the air, as if riding on a cloud and found himself passing through the wall.

翟理斯对划线处添加脚注“Which will doubtless remind the reader of ‘Alice through the Looking-glass, and what she saw there.’”,表明套译了同时期英国畅销的《爱丽丝镜中奇遇记》中主角步入镜中世界的场景描述。爱丽丝系列被称为是英国儿童文学“黄金时代”的重要柱石(钟雅璇,2013:86)。翟此处未直译“到壁上”,而是巧妙套用了英国作家道奇森的表述 pass through the wall(穿过壁),这意味着他试图借用彼时西方读者对《爱丽丝》系列已有的认知和喜好,引导读者将朱孝廉的经历与爱丽丝的奇遇联想,实现文化移植。这一考虑反映了他重视目标受众文化背景和阅读习惯,有效运用受众熟悉的文学资源,且揭示了中英文学在奇幻设定的共通之处,从而达到译文为受众接受这一目的,实现由“分”到“合”的修辞认同效果。

(二) 缺失

修辞缺失在翻译实践中可分为宏观缺失和微观缺失。前者指翻译的社会文化动因,如翟理斯译《聊斋》时英国对中华文化的需求、成因及未满足状况,从而催生了翻译诸如《聊斋》这样的中华文化经典的迫切需要和紧急事态等。后者则聚焦于翻译实践中译者需解决的具体问题,如语言、文化、修辞说理、逻辑及认同层面的缺失。

在宏观上,19世纪末欧美盛行对东方的神秘想象,翟译《聊斋》既满足了西方社会对中国“异域风情”的好奇,又力求突破当时流行的东方主义刻板印象。他希望借此为西方读者打开一扇了解中国社会的窗口,在中西文化交流尚不频繁之时增进西方对中国的认知。

微观上,《聊斋》中存在许多中国古代特有词汇,如孝廉、垂髫、挂褡、曹等,它们在英文中难有直接对应。彼时的英语读者对中国文化了解不够深入,缺乏背景知识及实践经验,若进行字面翻译,将使信息传递有效性大打折扣,甚至降低读者的阅读兴趣(修辞合作意愿)。

例2

原文:遂命主人割豚肋,堆以蒸饼。

译文:Then he told the landlord to bring a shoulder of pork and a quantity of boiled dumplings.

“蒸饼”最早载于《晋书·何曾传》,是一种蒸制而成的饼状面食,形制与功用类似现今馒头。该词清晰呈现出微观层面的修辞缺失:翟理斯认为英语里没有与“蒸饼”精准对应的词,且19世纪中国美食未被西方读者熟知,修辞者面临词汇匮乏问题。

翟选取“dumplings”作为译文，精准把握了当时西方受众将饺子视为中国标志性食物典型代表的认知特点。作为修辞者，他采用模糊化修辞策略，大意上忠实了原文中的面食概念，这一操作既解决了语言缺失，也在一定程度上化解了文化缺失，使目标受众能更好理解和接受原文概念。

（三）修辞局限与翻译的修辞顺应

修辞局限也可分为宏观局限与微观局限两类。宏观局限指译者所面对的政治、社会、文化及赞助人（如出版商、资金）等对翻译施加的外在限制；微观局限指翻译实践本身所要克服的各种限制，如词汇、句法、语篇层面的各种制约。

宏观上，翟理斯热爱中国文化，译《聊斋》时既关注故事内容与原文语言特色，又重视译文传播效果，体现了他作为译者的严谨态度和对中华文化的尊重。

例3

原文：①遽拥之亦不甚拒，遂与②狎好。

译文：Then they fell on their knees and worshiped heaven and earth together, and rose up as man and wife.

划线处分别意为①亲近、亲热②发生性关系。18世纪的英法主流规范严格禁止在舞台上呈现低俗、有伤风化的情节，因此译者往往充当内容审查者，对原文不当之处进行编辑和剔除；同时，书店、出版社或印刷商也排斥可能损害声誉的文本，如“1875年英国印刷商拒绝出版理查德·伯顿等翻译的古印度性爱经典《爱经》”（转引自靳振勇,2022:104），由此可窥见社会大环境下译者与出版商面临的风险。

为克服这一外在局限，翟对原文已趋于隐晦的性描述“遽拥之亦不甚拒”进行删减，还将性相关情节精心修改为“拜了天地，结为连理”，并且严肃地添加注释阐释中国传统婚礼的风俗，以便更好地向读者展示中华文化的核心；至于后续更露骨的情节，则进行了彻底删除。此外，翟在文本选择上也进行了修辞操作，以应对上述的宏观局限。靳振勇通过将翟译本与其他译本，尤其是闵福德的译本进行对比，发现翟在文本选择时故意避免了涉及爱欲的叙事篇目（2022:100）。通过这些策略，翟不仅确保了译作能够被当时的社会接受，而且还在一定程度上保持了原文的文化内涵。

微观上，修辞的局限主要体现在词汇、句法和语篇层面，直接影响译文的表观力和艺术性。词汇方面，文化差异导致原文的联想、象征意义在译文中缺失，译者需借助修辞或顺应策略来弥补。语篇方面，译者对原文的理解及有效表达是修辞能否奏效的关键。翻译本质是文化与意义的传递，活用修辞能提升译文的连贯性和整体感。

例4

原文：见一人颀然而长，筋骨隆起，彷徨坐侧，色黯淡有戚容。

译文：He saw a great big fellow walk in and seat himself at

no great distance in a very melancholy mood.

划线处含两层语义：人坐旁边；表情黯淡、情绪低落。“彷徨”“色黯淡”和“戚容”在语义上重复，若按照字面直译，则会使英文表达拖沓，令目标读者费解。而翟仅运用三个短语就理清了其中的逻辑关系，表达为“seat himself /at no great distance / in a very melancholy mood”，简洁地表达了位置与情绪，避免拖沓，更符合英语读者的认知习惯，为后续修辞打下了基础。同时，多使用介词划分意群，也克服了汉语意合带来的逻辑不清问题。通过上述修辞操作，翟有效提升了译文的逻辑性和可读性。

修辞者需要在动态中不断把握一系列的人物、事件、物体和它们之间的相互关系，对涉及广泛的修辞语境因素加以关注，才能最大程度上制约或弥补缺失，引导受众预期行为和态度的发生。因此，译者在翻译中不仅要忠实于原文，更要考虑到目标语言和文化环境，确保翻译的修辞效果。

三、启示

（一）翟译《聊斋》是顺应修辞情势的翻译修辞实践

翟译本的翻译策略选择体现了对其所面对的修辞情势的顺应和修辞者与受众之间的动态制衡与互动关系。这使得其能够成功地向英语世界介绍中国文化，实现其翻译目的。翟理斯通过选词、造句、语篇归化策略，使译文结构风格符合英语作品习惯，使译文贴近英语受众。他还通过篇章筛选、情节改写或删减，尽可能地满足受众阅读需求，提升受众对译文乃至译入语文化的认同。

当然，侧重运用归化策略也导致有时忽略了微观层面的字、词文化意义的完整、准确传达，由此不可避免地丢失了部分中华特色传统文化因子的传播。翻译因此作为一种修辞实践，不可避免地存在着选择、变通和妥协。

（二）翻译是一种展示修辞

从新修辞视角看，翟译《聊斋》也可以理解为 Perelman(1982:19)所说的“展示修辞”。展示修辞是利用庆典等场合重申或强调特定文化的流价值观、信念等的话语实践。其虽表面上无关直接利害关系，但其实是最根本、最重要的修辞实践，因其所重申、强调的价值观等恰恰为其他类型修辞实践提供了说服受众所必不可少的话语基础（同上：19-20）。翟译之所以可视为是展示修辞实践，主要体现在：一是为后来乃至当下的中华优秀传统文化传播提供了可资借鉴利用的“平行文本和语料”；二是与其他相关翻译或文本共同在英语世界培植了中华文化知识土壤，为后续传播跨文化传播奠定了知识、文化和观念基础；三是其广泛传播培养了一批欣赏吸纳中华文化的国际受众，为中国文化国际传播奠定了关键的接受基础，培育了重要的修辞受众群体。

四、结语

本研究不仅为《聊斋》英译提供了新的解读，也为中华优秀传统文化国际传播提供了实践启示。翟理斯的翻译实践所展现的对修辞情势的敏锐顺应、对翻译局限的深刻理解与克服等卓越修辞意识，以及其作为展示修辞在英语世界奠定的知识、文化、受众等多方面

基础，对新时代的翻译与国际传播实践依然具有借鉴意义。我们应主动作为，充分重视如翟理斯这样的当代学界文化界人士的桥梁作用。同时，由于当前国际受众对中华文化的认知与翟理斯时代相比已经不可同日而语，其译文是否仍完全适应当下的国际修辞情势值得我们深思，这凸显了重译经典作品的必要性。

参考文献

-
- [1] 王树槐, 韦雅琪. 闵福德译《聊斋志异》副文本: 功能、成因及启示 [J]. 外语研究, 2022(1): 85-90+111.
- [2] 周若雯, 周德波. 翟理斯《聊斋志异》译本的中国形象建构 [J]. 中国石油大学学报 (社会科学版), 2023(6): 106-113.
- [3] 蒲艳春. 《聊斋志异》民俗事象英译策略研究及对民俗交流的启示 [J]. 蒲松龄研究, 2023(4): 49-58.
- [4] 刘亚猛. 追求象征的力量 [M]. 北京: 三联书店, 2004: 62.
- [5] Claudia, C. Translation as Rhetoric: Edward Jerningham's "Impenitence" (1800) [J]. *Rhetoric Review*, 2009, 28, 4: 335-351.
- [6] 刘亚猛. 修辞是翻译思想的观念母体 [J]. 当代修辞学, 2014(3): 1-7.
- [7] Bitzer, L. The Rhetorical Situation [J]. *Philosophy and Rhetoric*, 1968(1): 1-14.
- [8] 陈小慰. 论翻译的“修辞语境” [J]. 上海交通大学学报 (哲学社会科学版), 2023(8): 61-72.
- [9] 吴赞, 孙萌. 对外翻译中的受众概念与行为机制 [J]. 上海交通大学学报, 2023(8): 61-72.
- [10] 韩雨. 英国伦敦大学国王学院汉学教席沿革研究 (1847-1917) [D]. 北京: 北京外国语大学, 2021.
- [11] 靳振勇. 批评之批评: 翟理斯《聊斋志异》英译之“去秽褻”的再思考 [J]. 外国语, 2022(4): 99-107.
- [12] Perelman, C. *The Realm of Rhetoric* [M]. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1982: 19.

翻译家孙绳武及其译介思想

梅中伟¹, 穆志刚²

1. 洛阳师范学院, 河南 洛阳 471934

2. 华北水利水电大学, 河南 郑州 450045

DOI: 10.61369/HASS.2025060006

摘 要 : 孙绳武先生是中国河南籍著名翻译家和出版家, 其译介方面成就卓著, 但其译介思想等尚未得到全面梳理。本文通过多种渠道, 爬梳其生平和译介史料, 分析其译介思想, 并指出伟大翻译家孙绳武的译介思想在世界文明互鉴的时代背景下仍具重要借鉴意义。

关 键 词 : 翻译家; 孙绳武; 译介; 思想

Translator Sun Shengwu and His Medio-translatology Theory

Mei Zhongwei¹, Mu Zhigang²

1. Luoyang Normal University, Luoyang, Henan 471934

2. North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou, Henan 450045

Abstract : Mr. Sun Shengwu is a prominent translator and publisher born in Henan, China. He had made great contribution to the translation and introduction of overseas literature. However, his medio-translatology theory as has not yet been comprehensively summarized. Based on multiple sources of literature, this article summarizes Sun's life history and translation activities, and analyzes Sun's medio-translatology theory. It proves that the medio-translatology theory of the sage translator Sun Shengwu still has important reference significance in the context of world civilization mutual learning.

Keywords : translator; Sun Shengwu; medio-translatology; theory

孙绳武是一位杰出的翻译家和出版家, 然而学界对孙绳武作为翻译家的研究尚不充分。一则, 对其生平履历尚未厘清, 多有不详; 二则, 对其译介思想总结不全, 难解精要。故笔者不揣冒昧, 基于可见之文献, 对翻译家孙绳武生平轨迹、译介活动和译介思想进行总结。

一、生平轨迹

孙绳武(1917年8月22日—2014年6月9日), 笔名孙玮, 男, 今河南省洛阳市偃师区城关镇老城村人。幼年家境殷实, 后因战乱家道中落。

孙绳武幼年在偃师本地小学和中学读书; 上中学后于1932年前后转入开封济济中学; 1936年参加革命工作^[1], 具体而言当时参加的是民族先锋队^[2]; 1937年抗日战争爆发后, 他辗转到达陕西西安, 当年年底, 他进入西北联合大学(由当时的北京师范大学、北平大学、天津北洋工学院组成, 先在陕西省西安城区, 后部分搬至陕西省汉中市城固县)继续学业, 主修俄语。其间, 1938年春, 孙绳武秘密赴延安抗日军政大学学习, 当年毕业后先绕道湖北武汉, 再返回西北联大继续学业, 至1942年毕业于西北联合大学法商学院商学系。

1942年毕业离校之际, 孙绳武携李毓珍(笔名余振)老师给曹靖华先生的推荐信, 请其协助找工作。7月到重庆, 旋即见到曹

靖华。^[3]9月初, 曹靖华安排孙绳武在其主持的中苏文化协会编译委员会工作, 担任编务干事(即助理编辑)一职, 协同叶以群等参与各种编辑工作。其间, 勤奋好学的孙绳武利用业余时间学习文学翻译。

抗战结束后, 孙绳武于1946年秋离开四川赴南京, 继续供职于中苏文化协会。1947年秋, 孙绳武调至苏联驻华大使馆新闻处任翻译, 主要为《新闻类编》翻译莫斯科发来的各种文化通讯稿, 以供中国报刊采用。1948年, 孙绳武辞职后赴上海, 经戈宝权介绍, 于9月入苏联在上海成立的时代出版社编译所任职。^[2]

解放后, 孙绳武于1951年调至北京时代出版社; 1953年, 时代出版社交给中国政府接办, 孙绳武所在的编译所转入人民文学出版社的外国文学编辑部, 他随调至人民文学出版社。此后二十余年, 孙绳武先后担任总编辑室副主任、苏联东欧文学编辑室主任、亚非拉文学编辑室主任、外国文学编辑室主任等职务。1962年经人民文学出版社经党组织批准成为中国共产党党员^[3]。1978年, 孙绳武被任命为人民文学出版社副总编辑, 后陆续兼

任中国作协会员、外国文学出版社（1978年成立）领导、人民文学出版社编审委员会主任、中国译协常务理事、中国译协副秘书长等职。因译介工作需要，他曾于六十年代和八十年代中期随代表团赴埃及、印度、西德、芬兰、丹麦、坦桑尼亚、苏联等国进行访问。1987年7月孙绳武正式从人民文学出版社离休^[4]。

离休后，孙绳武先生仍积极地参与外国文学译介和研究工作。他主要参与一些外国文学研究和翻译团体的学术交流工作。1995年孙绳武荣获中国出版工作者协会颁发的第四届邹韬奋编辑出版奖。1996年获中国作家协会授予的鲁迅文学奖之“全国优秀文学翻译彩虹奖”的荣誉奖（后来该奖项去掉了“彩虹”二字）。2012年被中国出版集团公司评为首批“编辑名家”。2014年6月9日早晨，一代译介名家孙绳武先生于北京家里梦中仙逝，享年97岁。

孙绳武先生和夫人蒋宛女士育有一儿一女，皆为先天性聋哑人^[5]。在如此家庭，却在翻译和出版事业上能取得如此伟大的成就，足见孙先生在能力和毅力方面的过人之处。他获“邹韬奋编辑出版奖”后把全部奖金和部分个人收入捐给北京第四聋哑学校^[5]，表现出无私的品质和高贵的人格。

二、译介活动

（一）早期翻译工作

孙绳武先生早期的翻译工作主要是外国诗歌方面。他早在1931年就开始发表翻译作品。自1950年代起，曾先后译有苏联、白俄罗斯、土耳其、伊拉克、罗马尼亚、立陶宛等国诗人的专集，甚至还有德国诗歌的翻译，其作品出版或发表于不同的文献。后来，他的部分翻译作品被收录于《孙绳武诗文集》^[2]。20世纪50年代孙绳武与蒋路合译的三卷本《俄国文学史》，曾成为大学文科普遍采用的教材。翻译学界对其翻译成就多有褒奖。但由于工作繁忙，孙绳武后来直接翻译的文献不多。其部分翻译作品、翻译理论、翻译访谈被收录在《孙绳武诗文集》^[2]。然而，据笔者考证，由于孙绳武先生的诗歌翻译作品发表于不同年代的多种期刊，加之孙绳武和蒋璐等翻译家合译的翻译文献没有明确标注分工情况，其全部翻译作品有待继续辨识与梳理。

（二）后期译介工作

文革后，孙绳武在人民文学出版社主持了大型系列丛书的译介出版。1979年6月，孙绳武领导创建外国文学出版社（人民文学出版社的副牌机构，于2009年停改），后又带领创办《外国文学季刊》。作为出版家，孙绳武从1953年到1983年的约30年里，担任人民文学出版社第一个外国文学选题规划的主持人职务，在其领导下，累计译介出版了近两千部外国文学类作品。孙绳武先生不仅重视高品位的外国文学作品译介，而且也注重读者喜闻乐见的通俗外国文学作品译介，但他的原则是决不媚俗。其代表性译介成果是编辑出版了四套大型丛书，即《外国文学名著丛书》《外国文艺理论名著丛书》《马克思主义文艺理论丛书》《二十世纪外国文学丛书》^[3]。孙绳武一生对外国文学，尤其是俄国文学在中国的译介起到了重要作用。

三、译介思想

（一）神形兼备，精神共鸣

所谓神形兼备，就是既要忠实于原诗的语言，又要兼具原文的神韵。孙绳武主张翻译必须忠于原文的语言意义，忠于诗人的艺术神韵^[6]。关于诗歌《人》的翻译，他不太在意别人的批评，主张译者应该根据原文思想进行翻译。他认为，译诗如同种瓜得豆，译者的功劳有限^[7]。至于《人》的翻译及影响，他认为应归功于时代，也归功于作者，诗人能批判地继承现代派诗歌的优秀传统，把魏尔哈伦和里尔克的现代诗艺与他本民族的文化传统有机地糅合一体。他指出诗人梅热拉伊蒂斯其实是个“杂交派”，杂交最有力^[8]。当有人评价他的诗翻译得非常成功时，他谦虚地认为，如果翻译成功了也是因为喜欢诗，与诗有共鸣。孙绳武年轻时喜欢诗人魏尔哈伦，并深受其诗歌风格影响。在诗歌翻译上，孙绳武不喜欢太“花”的诗，如叶甫图申科的诗歌；他更爱雄浑、清壮、畅达的诗歌。也正是因此，诗《人》倍受其青睐。孙绳武认为译者从个人经验、感受、性格和文化修养上都能与作者有所相似才好^[9]。他指出，如同创作一样，有了与诗人的共鸣，译起来才能得心应手，才能感到自己也是在创作。

关于翻译的“形”，他还认为，翻译自由诗应首先把握诗人语言的现代特征，即应注意语言口语化与自然流畅，不宜在一句明明白白的诗句译文中套用中文成语，如突兀地来个“层林尽染”^[6]。关键在于，译者一定要中英文都过关；否则，缺少对原文的语感，单靠查工具书翻译不好诗歌。

（二）选材高雅，杜绝媚俗

关于诗歌翻译的选材，孙绳武认为最重要的一条就是不可媚俗。他认为译者应该甘于寂寞，富有耐心；否则，有约稿就翻译，那种翻译是在糟蹋诗人，译者自己也难受^[6]。他曾组织编辑出版《莎士比亚全集》《泰戈尔作品集》《列夫·托尔斯泰文集》《普希金选集》等^[2]。这些译介的选材都是经典文学中的高雅之作。他的诗集中收入的梅热拉伊蒂斯的《人》节选在1960年代是被当作反面材料翻译出来供内部批判用的。就是这样被批判的前苏联诗歌，竟成为地下读物，并在诗人和文学界广为流传，影响了改革开放后涌现出来的那批青年诗人的创作。由此，足见孙绳武在诗歌翻译方面的过人之处。而孙绳武先生当年接受了翻译批判材料的任务后居然满怀激情地再现了原作的激情，这在政治高压的年代需要非凡的勇气和意志。因此，孙绳武的译文对当代中国新诗群的崛起是功不可没的。

既然主张不能媚俗，就当然应该过滤不良文学。他认为，译介工作应强调组织性、思想性和政治性。50年代中期，人民文学出版社曾出版过《金瓶梅》完整版，但只有研究专家、高级学者，或具某种资格者方能购得。孙绳武认为，为了防止媚俗，这本书的流传应该控制在一定范围内^[6]，有些二三流的作品不宜译介。在他记忆中有一本书，讲的是两个红军休假归队途中，路过一小镇，偶遇当地妇女并到其家中去的情形。某些字句描写得比较刺激露骨。此种亵渎红军神圣形象的劣质文学作品，不宜译介^[6]。其他的，诸如某些美国小说，其中许多反映部分社会青年

的悲观失望状态。这些作品除了便于了解美国文学之外，可能会带来负面影响。但他作为人民文学出版社的副总编辑，也考虑到文学的多样性，也曾核准过少量此类文学作品译介，但往往在序跋中加以说明，引导读者主动过滤不良思想^[7]。

（三）客观分析，务实求真

孙绳武先生对翻译家蒋骥在译介工作中，“多方搜求，锲而不舍，钩沉遗事，潜心求实”的修养大加赞扬^[8]。他还提出，对待现代、当代、通俗等文学作品的出版及翻译，要采用历史唯物主义的观点，要多分析，多研究，以务实求真的态度来对待^[7]。他指出，文学翻译者应该正确对待时代和任务，客观看待翻译工作中的缺失，但决不否定过去译者的历史功绩和其译本的历史作用^[9]。

孙绳武务实求真的态度，应该说和其受到的教育有重要关系。他曾在延安抗日军政大学学习，而中国共产党提倡的一贯作风就是实事求是。这种思想用在文学作品译介中，当然也是具有重要指导意义的。

（四）完整全面，文体多样

在外国文学作品译介方面，孙绳武提出，“我们应当考虑更完整、比较全面地反映各地区和国家的文学发展情况，反映有代表性的重要作家的创作面貌。”^[7]对不同的文学作品，他认为应该避免简单地斥责和赞美，即全面客观地看待。

他强调在译介过程中，要重视系统全面认识的问题，即不但要系统全面地认识各个时代、各个地区的文学，也应该全面认识文学作品、文学评论和文学理论的著作^[9]。这种译介学完整全面的追求体现在他的翻译和出版工作中。他从学术著作、诗歌、传记入手从事译介工作，弥补了苏俄文学翻译中文体的空白^[10]。在翻译作品出版方面，他尤其注重体裁的多样性；在文学翻译领域，尽力推出大作家的全集，力图展示其全貌；在区域国别文学领域，推出一系列“文学丛书”，整体性地勾勒出了世界文学的基本面貌。可以说，孙绳武先生为外国文学在中国完整全面地译介做成了重要贡献。

（五）重视译论，富于远见

孙绳武富于远见地认为应重视翻译队伍建设，特别是对青年译者要加强培养、关怀、引导，认为翻译队伍要有文学知识、理论水平和翻译技巧^[7]。孙先生强调，文学翻译同文学研究是分不开的。他认为，文学研究可以使文学翻译获得过去和现在的外国文学知识，加强翻译工作者对作家与作品的理解。在文学研究的帮助下，翻译工作者更容易找到明确的方向，减少盲目性和力量的浪费。

作为诗歌翻译的前辈，他认为诗歌翻译应重视理论研究；在二十一世纪，除了要继续翻译介绍诗歌以外，要让诗歌研究得到深刻的内容与多样的形态^[11]。总之，作为一个经验丰富的译介前辈，他注重翻译实践的同时，始终没有忽视理论的作用，而且对青年译者提出了重视理论的号召。翻译理论研究的重要性在当代译介学界得到普遍认可，足证孙绳武先生的远见卓识。

（六）终身学习，与时俱进

孙绳武在回顾我国文学翻译工作的历史时指出，“世界文学”

和“外国文学”的概念已经与过去不同，倡导文学翻译者要扩大视野，正确对待当前的时代和翻译工作。^[9]他强调一切事物都是处在变化中，随着时代发展，翻译工作既要重视重新翻译重要著作外，还要重视翻译新的著作。

同时，站在他所经历过的时代的基础上，认为文学翻译语言也应该与时俱进，使用当代新的完善的文学翻译语言，而不是艰深难懂的文言文。为弥补翻译、出版的著作时间滞后、反映作品不及时的问题，他着手创办了《外国文学季刊》和《外国诗》。^[10]他还建议人民文学出版社多订阅外国杂志，了解世界文坛时势。^[5]总之，孙绳武先生，作为老一辈翻译家和出版家，始终保持终身学习、与时俱进的理念，在文学译介的道路上，行而致远。

四、指导意义

当下，在百年未有之大变局的时代背景下，译介工作面临新的挑战。中国仍然需要继续学习世界各国的优秀文明，世界各国也需要加深了解中国。因此，孙绳武的译介思想在当今仍然具有重要指导意义。

第一，孙绳武的译介思想有利于世界了解中国。因为民族的才是世界的，所以孙绳武形神兼备，精神共鸣的译介思想，要旨就是要让译介体现原作的原汁原味。唯有如此，方能促进中国学术和文学作品等被原汁原味地译介到世界各国，促进世界各国人民准确了解中国。

第二，孙绳武的译介思想有利于国家形象建构。不少资料显示，有些国家的人民对中国认识还停留在过去。过去受冷战思维的影响，西方媒体曾对中国国家形象进行恶意渲染，导致中国国家形象受损。因此在讲好中国故事过程中，要选材高雅，杜绝媚俗；客观分析，实事求是，这样才能在世界人民心中塑造一个客观真实的中国国家形象。

第三，孙绳武的译介思想有利于文化走出国门。中国文化走出去，一定要完整全面，形式多样地对中国文学、艺术等进行对外译介。只有这样，才能让不同领域的人们从不同角度来认识中国，最终让中国的多元文化全面走向世界，避免给世人造盲人摸象的后果。

第四，孙绳武的译介思想有利于理论实践共进。理论和实践互相作用，理论来源于实践，正确的理论往往又可以指导实践。因此，重视译论，学习译论，发展译论，可以形成良性循环，即翻译理论进步了，翻译实践的质量也得到提高，翻译人才队伍素质也能得到提升。

第五，孙绳武的译介思想有利于译介学人成长。终身学习，与时俱进的思想，对于翻译人员来讲已经成为必备的职业素养。翻译技术的进步，内容的变化，对象的转换，都要求我们不断学习，深入研究。只有这样，才能提高翻译能力，胜任译介工作，完整译者的使命。

总之，孙绳武的译介思想有利于世界文明互鉴，对人类命运共同体建设有促进作用。

五、结论

孙绳武先生在外国文学译介方面做出了杰出的贡献，促进了世界文明互鉴。在译介学方面，神形兼备，精神共鸣；选材高雅，杜绝媚俗；重视译论，富于远见；完整全面，文体多样；终

身学习，与时俱进理念可谓翻译家孙绳武先生译介理论的精髓。这些思想在当今讲好中国故事，促进世界文明互鉴过程中仍然值得翻译界提倡。孙绳武先生高尚的学术品格、无私的奉献精神、严谨的译介作风，永远值得译介学者们学习。

参考文献

-
- [1] 葛崇岳. 感人的伯乐尊敬的导师——纪念著名出版家、翻译家孙绳武 [J]. 科教文汇 (下旬刊), 2014, (21): 231.
- [2] 孙绳武. 孙绳武文集 [M]. 北京: 人名文学出版社, 2012.
- [3] 孙绳武. 诗五首 (外一篇) [J]. 新文学史料, 2016, (01): 4-8+2.
- [4] 宋强. 孙绳武先生与外国文学图书出版 [J]. 出版广角, 2015, (06): 119-121.
- [5] 苏福忠. 人生境界几多高——记第四届“韬奋出版工作奖”获得者孙绳武 [J]. 中国出版, 1997, (06): 48-50.
- [6] 黑马. 《北京的金山下》[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016.
- [7] 孙绳武. 外国文学出版工作中的几个问题 [J]. 外国文学研究, 1981, (01): 36-37.
- [8] 孙绳武. 序《俄国文史采微》[J]. 出版史料, 2005, (01): 79-81.
- [9] 孙绳武. 谈谈文学翻译工作 [J]. 中国翻译, 1984, (09): 14-16.
- [10] 黄敏. 孙绳武外国文学编辑出版思想与实践 [J]. 出版发行研究, 2014, (12): 104-106.
- [11] 孙绳武, 李文俊, 高莽, 等. 外国诗歌翻译笔谈 [J]. 世界文学, 2001, (02): 273-310.

论小说《指骨》的叙事艺术与战争认识

高义吉, 俞哲浩

华东理工大学外国语学院, 上海 200237

DOI:10.61369/HASS.2025060007

摘 要 : 日本新生代作家高桥弘希的小说《指骨》荣获新潮新人奖以及三岛由纪夫奖提名, 是近年来反战文学的代表作。作为一名未经历过战争的作家高桥弘希意欲通过战争文学的写实来反抗日本当前将战争题材娱乐化的倾向。本文创作视角、战争批判与反思、受害者意识的书写三个方面分析《指骨》所表现出的创作特色, 管窥日本新时代的战争小说。

关 键 词 : 高桥弘希; 指骨; 战争; 娱乐化

On the Narrative Art and Understanding of War in the Novel *Finger Bone*

Gao Yiji, Yu Zhehao

School of Foreign Languages, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237

Abstract : The novel *Finger Bone* by Japanese author Hiroshi Takahashi has been nominated for both the Shinchosha Newcomer Award and the Yukio Mishima Prize, and is considered a representative work of recent anti-war literature. As a writer who has never experienced war, Takahashi seeks to resist Japan's current trend of romanticizing war themes through realistic war literature. This article analyzes the creative characteristics of *Finger Bone* from three aspects: narrative perspective, war criticism and reflection, and the depiction of victim consciousness, offering a glimpse into the new era of Japanese war novels.

Keywords : Hiroshi Takahashi; *Finger Bone*; war; entertainment

时至今日, 二战结束已有八十年, 许多经历过二战的作家已经从人们的视野中消失, 而部分未经历过战争的作家活跃在文坛一线。高桥弘希的小说《指骨》是近年来日本战争文学方面的代表作之一, 于2014年出版, 荣获了第46回新潮新人奖、第28回三岛由纪夫奖候补。小说以太平洋战争时期的一所野战医院为故事舞台, 描绘了作为一名一等兵的我在南方战线最前线、负伤后在医院以及部队战败后撤离的过程。

关于《指骨》的创作, 高桥弘希曾说过, 是在与参加过关岛战争的老人聊天时听说了太平洋战争时发生在新几内亚某一座岛屿上的事件, 以此为契机创作了这部小说。高桥弘希认为随着战争远去的, 不仅是人的离去, 现实中可以接触到的物品或是场所也在消失, 加之战争题材作品的娱乐化, 让战争变得具有幻想性质。^[1]作为一个作家, 高桥弘希意欲通过战争文学的写实来反抗这种创作现状, 从“实证”的角度出发, 构建战争的真实, 剖析战争的中的加害与受害, 以唤起读者对于战争的反思。本文将分析《指骨》这部小说在创作视角、战争批判与反思、受害者意识的书写三个方面所表现出的创作特色, 管窥日本新时代的战争小说。

一、“实证”的视角

在《指骨》中, 作为叙事主体的高桥弘希由于没有经历过战争, 所以并不能回忆战争。因此, 他的作品侧重于战争的“实证”, 塑造真实的战争。对战争背景的真实呈现、对战争残酷事实的揭露, 是高桥弘希对近年来将战争娱乐化的反抗。

首先是与战争相关的事物的描绘。小说中经常出现一些日常生活中极少用到的、和战争紧密相关的专业用语, 如, 章鱼笼式地洞、钢盔。碘酒、贯通枪伤、气性坏疽、奎宁、手术刀、盲管枪弹创等和战地医院相关的词语也频频出现。“背上长出了规整的红斑, 虽然登革热也会导致红斑的出现, 但那是比这更加规整的红斑(中略)糜烂的红色斑点会遍布全身, 将眼睛染成血红色, 伴随着超过四十度的高烧会导致痉挛, 进而发狂而死。”^[2]这是关

于当地一种不常见的风土病的详细描写。通过这方面的描写, 作者描绘出战争的真实。由于作者本身并没有参加战争的经历, 大部分读者也没有这方面的记忆, 所以作者通过搜集各方面详细的元素来完成真实战争的建构。

其次是描绘出真实的心理, 如, 主人公面对战争时产生害怕的心理。“四秒之内什么都不用思考。试着想象一下在壕沟中引爆手榴弹, 把我的身体炸得四分五裂的话, 我会毫不犹豫地把手榴弹扔到外面去吧。”^[3]作者通过这样的文字描写展现了其对日本士兵心理的看法, 即士兵并非杀人机器, 这个群体也存在强烈的矛盾心理, 并不能简单地一概而论。战时日本士兵的心理也是战争世界的一部分, 作者尽力呈现士兵当时的心理状态, 还原真实的战争世界。

再次, 作者还通过侧面描写揭露战争发起者的真实面目。“不

仅是南方战线，这个岛上的局势我们也一无所知。不知从哪儿起了传言，（中略）瓜达尔卡纳尔岛和天堂一样（中略）天国，啊，天国，那个生病的士兵就这样叫着，从床上跳了下来。”^[4]众所周知，瓜达尔卡纳尔岛战役是盟军在太平洋战场反攻的开端，是日军失败的转折点，而军部却说那里是天堂。显然日本军部给了日本军人盲目的自信，以至于让士兵最后成为炮灰。这即为作者意欲证明的，错误的主体在于战争的发起者——日本军部。战争是复杂的事件，战争的发起者是其中的重要因素。呈现这些因素是作者尽力书写真实战争的重要工作。

没有战争经历的人对战争的了解完全依赖于文献资料上的知识、他人的讲述等间接经验的获取。高桥弘希有一段作为教师的工作经历，在这段经历中他接触到了90年代和00年代出生的年轻人，他发现这群年轻人的战争观被娱乐化了，以往的战争被当作题材创作成娱乐性的作品。新时代的孩子们已经失去了和战争亲历者交谈的机会。这是因为，不仅是参加过战争的个人，连高桥弘希在儿时见过的防空洞等与战争相关的物体也都消失了^[5]。高桥弘希担心人们将战争娱乐化，会忘记战争，忘记真实的历史。因此，他希望通过小说建构战争的真实。

在《指骨》的伊始部分，高桥弘希引用了两个故事，分别是“俱胝断指”和“白影禅师”。两个故事的核心思想都是教导人不要仅仅学习形式，还要通过自己的理解来领悟道理。这十分契合高桥弘希通过小说《指骨》所要表达的思想，即让读者反思被娱乐化的战争。文学作品能够为读者建构战争记忆，塑造读者的精神，在这一过程中作品的思想才得以获得生命。高桥弘希所不满的是当代日本人轻视战争。这样的现实刺激了他着手创作新时

二、战争批判与反思

《指骨》在建构集体记忆的过程中，展现出了对战争的强烈的批判意识与反思。《指骨》首先通过对于日本士兵的心理描写和对于战争细节的描写展现了战争的残酷。“我们在黑暗之中一边流着汗一边挖着壕沟。这确实是包夹战术，但是藏在山腹的第三分队不足五十人，以这样的兵力去阻击美澳联军的后路，无非就是让我们白白送死吧。”^[6]其次，在《指骨》中，作者也表达了日本士兵的悲哀，即日本士兵明明知道这是死路一条，仍然去送死。小说通过主人公的亲身经历，尤其是当时的心理状态，来传递作者对战争的认识与批判。

《指骨》对于战争细节也有详细描写，如，“卫生兵用纱布裹着大拇指，凭借身体的重量把藤木的眼球按回了眼窝。这样总算让藤木闭上眼睛了。突然，他的左眼又在我的眼前睁

开了，藤木的手腕明明还留有余温，摸上去也是柔软的，但是他无神的褐色瞳孔，已经表达不出任何情感了。与其说眼球是个人身体的一部分，不如说只是一件物品罢了。”^[7]这种叙事方式

是对战争回忆的提取。这种提取来源于他人的转述或书本，在他者的记忆提取过程中会产生悲伤和同情的心理。同时，这些描写也凸显了高桥弘希认为战争只会带来死亡，应当明确反对战争。

其次，高桥弘希创作这部作品也是为了让读者反思战争。对于许多默默无闻和被遗忘的人来说，纪念碑不是直接的纪念，而是对于遗忘的提醒。^[8]如今随着战争年代的远去，战争的痕迹也开始从生活中褪去，但是对于战争的反思是不能忘却的。《指骨》通过设置多个对照组表达出：战争不是一件可以简单概括的事情，相比于当今被娱乐化了的战争书写，读者应当反思自己以往对于战争的认识是不是太过符号化了，真实的战争远比娱乐化的描写复杂且残酷。

表一：《指骨》中的对照描写

组一：主人公和真田在遇到敌人时的对比	主人公： 那个年轻的白人士兵突然在战壕的边缘露出了头，用蓝色的眼睛看着我。我扣动了扳机，子弹钻进他白皙的脖子中，他如同鸟叫般用英语呜咽了两句就向后倒下了，死了。	真田： 其实在我右眼受伤的时候，我在密林中碰到了一个白人，（中略），我先他说了hello，他和我说了コンニチハ一。虽然听起来十分生硬，但是彼此都松了一口气。
组二：主人公和田村队长对于战争观念的对比	主人公： 与他（田村）相比，我的觉悟在战争中越来越消退了。我可能只是想要下定决心，而并不是有了觉悟吧。	田村： 田村分队长24岁，刚刚结婚，是下了必死的觉悟来战场的。至少在我看来，这份觉悟随着我们向内陆行军越来越变得更为坚定。
组三：主人公和医生在极端饥饿环境下的对比	主人公： 我蹲在医生的尸体旁，想要拿走他的手枪，然后和其他的士兵交换物资。（中略）我用小刀抵着医生的手指，突然在刀刃上映出了我的嘴脸，是一副扭曲的样子。	医生： 虽然军医一直在为士兵看病，但是随着药品耗尽，也只能为人把把脉了。（中略）某一时刻医生离开了队伍，随着沼泽旁的一声枪响，几只鸟飞向了天空。
组四：主人公两次遇到的土著村落的对比	第一个村落： 老人的白发中夹杂着几根羽毛饰品，他拄着锡杖向我们走来，看着我们嘴中念叨着“军人、日本”这样的词（中略）。真田从手记中撕了几页纸给老人，于是这个黑人男子就走回屋内，不一会就拿了芋头回来。	第二个村落： 随着他的喊叫，更多的黑人男子聚集过来。我搞不清楚状况，只能逃亡树林深处。（中略）比起被枪杀我更怕被活捉，说不定会被野蛮地杀死，或是被用生了锈的刀慢慢地砍断脖子。

根据小说《指骨》翻译与整理后制成

可见，在多组对比中，作者描绘了战争中不同人的不同反应。组一中，我出于害怕而直接杀死了敌方士兵。而真田因为是个老师，愿意尝试与那个士兵交流所以相安无事。组二中，士兵们往往被认为是需要舍生取义的，然而很多士兵随着对战争的了解厌恶其使命。但是也有田村分队长这样的人，有坚定的信念。这种多元化的角色设置让作品变得更加丰满。组三则凸显了高尚的人格在战争中只能成为负担，从战争摧毁人性的方面表现了作

者反对战争的观点。组四中，第一个部落敌视白人士兵，亲近日本士兵，而第二个村落则符合了小说一开始就对土著做出的“残忍、食人”的刻画。这些对比描写会让读者感到战争时期的价值准则和平时的相差甚远，战争中的人性美德虽然依旧发光，但是在作者看来，残酷才是人性中最真实的部分。

《指骨》中虽然有对于战争细节的描写，但出于反思战争的目的设置了许多比较描写，通过人与人或是事与事之间的比较告诉读者战争不是一件被符号化的事情，不像想象中的那么简单。此外，《指骨》中的主人公最后并没有回到日本，而是倒在了他乡的道路上。这也表现出了作者对战争的看法，即战争是残酷的。

三、受害者意识

《指骨》中缺乏作者对日本作为侵略者的反省，其中的日本士兵并非侵略者，而是受害者。从某种角度，我们可以把过去分为三个层次，即历史、集体记忆和个人体验。其中历史是指本真的事件，不带有任何属性的、用来修正回忆的事物。而集体记忆是有区分性的，包含为了理清一个集体的身份认同而使用所有象征性的表现形式。至于个人体验，往往是在集体记忆上出现了小范围的波动而产生的。^[9]《指骨》的主人公与其说是作为士兵出现在作品中，不如说是作为战争的受害者被重点描写。在作者的笔下，日本士兵仿佛一个在外的游子，十分思念自己故乡的味道，然而最后却只能客死他乡，如小说中所说“在离家乡千里之外的密林中，日本士兵的尸体一点点化为白骨。”^[10]此时的士兵作为士兵的属性已经被淡化，被赋予了一种客死异乡的属性。

小说中，日本士兵被军部的命令强制丢到了战场上，在此之前他们是老师、匠人，或是其他的职业，但是到了战场上他们就变成了战争的“耗材”。作者通过描写他们的悲惨命运表达日本士兵是受害者，让读者反思战争的罪恶。如果不能进一步点明导致他们落得如此下场的主体国是日本的话，就会逃避战争责任。并且，作品对于害他国民众的描写和反思可谓少之又少。作品的描写仅停留在战争让日本民众变成了受害者，而这些受害者也包括日本士兵，所以日本士兵也是受害者。

与此相对，加害者变成了美国士兵。“我想到会不会是因为村民被美军掠夺过，所以才这么害怕。我听说过美军污蔑村民为间谍并屠杀了他们，并侵犯了村中的少女之类的传闻，

说那些话的士兵都认为要把猪狗不如的美军从这个世界上驱逐出去。”^[11]“我（土著民）是不会原谅美军草菅人命、无差别轰炸的，将来我一定要为同伴报仇”^[12]《指骨》将美国描绘为侵略者，不仅侵占土著的土地，还大肆屠杀日本军队，有意混淆加害者。小说不仅将日本兵变得和当地的土著一样，变成了被美军欺负的受害者，还帮助日本摆脱了加害者的标签。从这一点来看，《指骨》对于日本战争责任的反思是错误的。

高桥弘希曾提及，他小时候关于太平洋战争的教育都是以核爆等事件为中心，对于小学四年级的学生来说过于刺激以至于留下了深刻的影响，并且在午休期间也会看《萤火虫之墓》等电影。在创作过程中，他也通过阅读前辈的战争小说或是想象来获取灵感，《野火》就是其中之一^[13]。高桥弘希对于上一代的战争记忆进行了传承，这从他的作品就可以很明显地感受到这一点。

《指骨》的主人公是在战争中被军队抛弃的、走投无路士兵；在被美军炮火轰炸的道路上，日本军人悲惨地死去；病死、士兵相残、吃人等事件让读者反思战争中士兵的死都没有尊严。高桥弘希也在《指骨》的后记中写到，那个新几内亚村庄的人，一边笑着，一边满口是血地把鸦片递给“我”，骗“我”吃，这种战争记忆把日本塑造成了一个受害者。高桥弘希的创作目的仅停留在了让日本人勿忘战争，只是继承了之前作家和作品中所出现的受害者思想，缺乏正确的反省。

总之，在创作的局限性方面，高桥弘希没有将日本作为一个加害者进行反思，其创作思想以日本士兵也是受害者为内核，缺乏赎罪的思想。作者意识到了战争给日本带来的毁灭性影响，警告日本人战争的危害，但是没有充分意识到日本作为战争发起国的责任。作为读者需要吸收其中的反战思想的同时，应该清醒地认识到日本反战文学对于战争责任的讨论不客观。在世界格局关系日渐紧张的当下，我们在坚守和平的同时，警惕有害于和平的思想的出现和行为的发生。

参考文献

- [1] 高桥弘希. インタビュー 高桥弘希：なぜいま戦争小説なのか？[J] すばる，2019(8):134-140.
- [2] 高桥 弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:92.
- [3] 高桥 弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:9.
- [4] 高桥 弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:65.
- [5] 高桥弘希. インタビュー 高桥弘希：なぜいま戦争小説なのか？[J] すばる，2019(8):134-140.
- [6] 高桥 弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:69.
- [7] 高桥弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:49.
- [8] 阿斯曼著. 回忆空间：文化记忆的形式和变迁 [M]. 潘璐译. 北京：北京大学出版社，2016：59.
- [9] 阿斯曼著. 回忆空间：文化记忆的形式和变迁 [M]. 潘璐译. 北京：北京大学出版社，2016：153.
- [10] 高桥弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:40.
- [11] 高桥弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:75.
- [12] 高桥弘希. 指の骨 [M]. 東京：新潮社，2017:90.
- [13] 高桥弘希. インタビュー 高桥弘希：なぜいま戦争小説なのか？[J] すばる，2019(8):134-140.

女性主义视阈下的宫本百合子《妇女与文学》 翻译实践研究

林子愉

浙大宁波理工学院, 浙江 宁波 315100

DOI:10.61369/HASS.2025060008

摘 要： 本文从女性主义视角出发，通过文本分析与翻译实践，探讨宫本百合子《妇女与文学》的译介问题。研究发现，宫本百合子通过女性主体书写对日本文学进行了新的阐释，深刻批判了性别与阶级的双重压迫。其文本中独特的性别叙述结构、情感与理性的张力以及阶级隐喻的批判性，要求译者在语言转换中避免中性化处理，以忠实传递女性主义立场。这一翻译实践不仅实现了语际转换，也推动了女性话语在跨文化语境中的再呈现，为东亚女性主义文学的传播提供了启示。

关 键 词： 女性主义文学翻译；宫本百合子；性别叙述结构

A Study on the Translation Practice of Miyamoto Yuriko's *Women and Literature* from a Feminist Perspective

Lin Ziyu

Ningbo Tech University, Ningbo, Zhejiang 315100

Abstract： This study examines the translation of Miyamoto Yuriko's *Women and Literature* through a feminist lens, combining textual analysis with translation practice. The findings reveal that Miyamoto offers a new interpretation of Japanese literature through female subjective writing, while providing a profound critique of the dual oppression of gender and class. The distinctive gendered narrative structure, the tension between emotion and rationality, and the critical use of class metaphors in her texts require translators to avoid neutralized linguistic treatment in order to faithfully convey feminist perspectives. This translation practice not only realizes interlingual transfer but also enables the re-presentation of female discourse in cross-cultural contexts, offering valuable insights for the dissemination of East Asian feminist literature.

Keywords： feminist literary translation; Miyamoto Yuriko; gendered narrative structure

引言

宫本百合子作为日本近现代女性主义文学的代表作家，其评论集《妇女与文学》凝聚了鲜明的性别意识与社会批判精神。本文立足女性主义视角，通过对《妇女与文学》的翻译实践，探讨文学、性别与历史叙述之间的关系，并反思翻译中“女性主体声音”的再现问题。

一、宫本百合子的女性主义写作路径

宫本百合子（1899-1951）是日本近现代文学史上具有代表性的女性作家，其创作围绕文学与政治、性别与阶级的互动展开。她是战后民主主义文学的核心人物，也是东亚女性主义文学的重要奠基者之一。其作品持续关注女性生存状态与社会压迫机制，探索知识女性在父权体制与阶级结构的双重压迫下的主体觉醒过程，具有鲜明的女性主义批判意识和现实主义美学特质。

宫本百合子早年即表现出突出的文学才华，1916年，17岁

的她考入日本女子大学，并于同年在《中央公论》杂志上发表处女作《贫穷的人们》，引起日本文坛瞩目。1918年前往美国留学，1927年赴欧洲考察，期间广泛接触社会主义思想与欧美女性解放运动，为其文学中的阶级意识与性别意识的融合奠定了思想基础。1930年加入日本无产阶级作家联盟，1932年与作家宫本显治结婚，在共同的政治理念与文学实践中展开长期合作。战前多次因政治立场遭受逮捕，但她始终坚持将文学作为表达社会批判与女性诉求的重要手段。战后，参与创立新日本文学会，积极投身民主主义文学运动，其文学与思想影响力进一步扩展。虽然

作者简介：林子愉（1992-），女，汉族，山东烟台人，博士研究生，浙大宁波理工学院外国语学院讲师，研究方向：日本文学。

在百合子生活的时代，第二波女性主义浪潮尚未涌现，但其对女性问题的见解多与之不谋而合，可见其思想的先进性与超越时代性^[1]。在近代日本文学史上，其代表作《仲子》是第一部明确追求女性独立、妇女解放的长篇小说^[2]；战后创作的《播州平野》则把反战与民主运动和妇女解放运动联系起来^[3]。在日本无产阶级文学传统中，宫本百合子不仅与小林多喜二并列为最具代表性的作家，更因其在性别维度上的敏锐洞察而区别于多数男性作家。她将阶级解放与女性解放并置思考，以女性之笔拓展了无产阶级文学的表达空间，也为东亚女性主义文学提供了早期范式与理论资源。其作品作为女性主体书写的先声，对于理解东亚现代女性文学的发展具有重要的历史与理论意义。

二、《妇女与文学》中的女性声音：基于翻译实践的讨论

《妇女与文学》是宫本百合子于20世纪30年代末至40年代初撰写的女性主义文学评论著作，集中体现了她作为女性作家和批评者的历史意识与性别立场。该书最初以随笔和论文形式发表于《文艺》杂志，因战时政治压迫及作者被捕而出版计划中断，直至1947年才得以整理出版。虽然该书未以系统的文学理论构建为主要目标，但通过大量兼具人物性和历史感的评论，呈现出一部区别于传统叙述模式的日本近代女性文学史^[4]。宫本围绕女性文学的生成及发展轨迹展开论述，追溯明治至昭和初期女性作家的创作命运和社会处境，揭示女性在日本现代文学体系中的边缘化现象及其所承受的社会性别双重压迫。她不仅细致分析了樋口一叶、三宅花圃等代表性女性作家，还将个体创作经验置于更广阔的历史语境中，探索其背后的社会背景与心理动因。

《妇女与文学》作为宫本百合子女性主义批评的集中体现，其前言部分尤为关键，以下从翻译实践角度对《宫本百合子文学选译》^[5]中所摘录的《妇女与文学》前言部分展开分析。

没想到这本《妇女与文学》会成为一部充满美好回忆的作品。从1938年（昭和十三年）正月开始，一些进步评论家与作家们的作品被禁止发表，这种情况一直持续到第二年的三、四月。当终于可以开始发表一些短篇文章的时候，我偶然读到了三宅花圃的回忆录，并对其中所描绘的樋口一叶与三宅花圃之间对比鲜明的形象留下了深刻的印象。于是我写下了《清风徐来》这篇随笔。在那之后，我便兴趣涌来，自然而然地想去了解樋口一叶之前的时代，也想知道之后的日本文学以及女性作家的生活是如何的。

在日本社会生活和文学日渐陷入拘束和窒息状态的那个时候，近代日本文学大致上持续经历了怎样的困境与斗争并到达了当时的那种状态的呢？我想要探究这些努力和矛盾背后的诸多因素。我希望怀有一颗热爱人生和文学的心，并以历史为依据，将其作为勇气的来源……

通过重新阅读与修改，我发现当时写下的想要尽力表达的一些事实，如今读起来却是模糊不清的、不知所云的文字，这是一种无法言喻的感觉。我深切感受到日本所有作家被置于何种糟糕的处境！我希望当今读者能够理解历史上文学运动的消长，因此在此基础上新增加了最后一章。

我想在不久的将来，日本文学史必将被新的社会历史观所改写吧。在那时，如此被简单描绘的明治以后的文学史，无疑有几

个部分是需要补足的。然而，一位女性文学作家在日本野蛮的文化压抑时期，在自己最想写的小说由于主题原因无法出版的时候，以其切实的情感去探究近代日本文学与女性作家是如何生存下去的问题，我想，除了主观热爱之外，这份工作还具有某种意义吧。^[6]

在翻译宫本百合子《妇女与文学》前言时，译者所面对的不仅是语言层面的转换，更涉及性别意识、历史经验与文化情境的再现与重构。该前言作为整部评论集的开篇文字，集中体现了宫本在战争压制与政治高压交织的时代语境中，凭借女性书写主体的自觉，对文学、社会及个体生命经验所展开的深度思索。她在文中所体现的历史敏感性、性别意识与情感厚度，为译者在翻译过程中提出了高度的要求，也为女性主义视角下的翻译实践提供了理论与方法的切入点。

宫本百合子的语言风格独具特征，其叙述在理性论述与感性抒情之间维持着微妙的张力。前言中的第一人称视角使得文本带有强烈的主体投射意味，“我希望怀有一颗热爱人生和文学的心，并以历史为依据，将其作为勇气的来源”这一表达中，“希望”“怀有”“勇气”等词汇传达出作者对写作作为伦理实践的理解。这类主观情感与历史反思交织的语言风格，成为译者在处理语气和句式时需谨慎应对的重点。宫本并未以历史叙述方式展开，而是通过自身经历的描述，反映日本文学史中女性声音的边缘化状态。因此，在翻译过程中，须尊重原文的叙述节奏，保持“我”这一叙述主体的清晰可感，展现女性写作主体在历史与文学语境中的身份确立。

文本还体现出一种审慎的叙述策略，这种策略并非表达能力的匮乏，而是对语言所承载社会限制的自觉回应。例如，“如今读起来却是模糊不清的、不知所云的文字，这是一种无法言喻的感觉”这样的表述，并非否定表达本身，而是呈现语言在特定政治语境中难以充分承载主体经验的局限。词汇的选择亦体现出性别意识的再构。宫本百合子在叙述中并未采用激进的修辞，而是通过温和、内省的语言揭示文学沉默的根源。她对写作的坚持不是通过公开的对抗，而是借助“叙述”的方式建立女性发声的合理性。此外，前言的句式结构多为长句交错、语义递进，其叙述逻辑强调时间的交织与记忆的层叠，译者在翻译时尊重原文结构，保持句式的节奏与情感流动，以增强译文的沉浸感与叙述张力。

三、《妇女与文学》的文本特性：性别叙述结构与批评话语分析

《妇女与文学》并非抽象理论的概括，而是立足具体作家的写作实践，将文学经验与性别意识紧密结合，形成一种具有主体立场的文学批评方法。即便在战时高压下，她仍坚持书写女性命运，批判主流文学的性别偏见。在翻译实践中，如何传达原文中鲜明的性别立场，成为译者的重要任务。鉴于文本本身蕴含的显著性别意识与话语批判，翻译过程中必须保持并凸显原文的“性别意识结构”，避免语际转换中出现的中性化或过度文学化，确保女性主义声音的完整传递。

在《妇女与文学》的翻译实践中，如何在语际转换中保留并再现其独特的女性主体声音，是译者直面的核心问题之一。宫本百合子在文本中频繁使用“私（我）”作为叙述主体，这一用法

不仅是单纯的第一人称代词，更在语言层面上确立了其性别身份与写作主体性的双重维度。作为一位自觉的女性作家，宫本在战时体制下坚持以第一人称讲述女性文学史，即是一种历史叙述姿态，也是一种性别政治行为。在翻译过程中，若简单以“笔者”“作者”等中性学术化称谓替代“我”，不仅削弱了文本中的性别意识，还可能掩盖其作为“女性个体”介入历史书写的文本策略。因此，在主观色彩显著的段落中，译文应保留“我”的发声立场，并通过适当的句式调整，强化女性叙述者在文本中的存在感与表达张力。译者还意识到语言中潜在的男性中心意识，如将“女流作家”译为“女性作家”^[7]，以解除其贬义指向；对“弱さ”（软弱）等词语^[8]，也应结合语境进行语义重构，避免将“女性”固化为“非理性”或“情绪化”的再现对象。

此外，在《妇女与文学》的第二篇评论《清风徐来》^[9]中，宫本百合子对樋口一叶的分析展现出鲜明的批评话语风格与深刻的性别意识。

一叶最初写小说是为了家人、为了生计，但在生活窘迫的时候，一叶却明确表明了她的态度：“文学不应成为糊口之物”，这种坚毅的艺术家气魄为诸多评论家所称赞。然而这种想法中包含着需要进一步追究的文学问题，不为糊口而作的文学，从一叶当时的解释来看，首先应该由那些生计稳定、不愁吃喝、赏风花雪月、任由思绪驰骋、可以随心所欲动笔的人们去创作。文学于她而言，仍与之前一样，是一种远离现实的美丽风流事。文学与生活是割裂的，她的这种艺术至上理论并不是我们所关心的事。我们更感兴趣的是，被称为才女的一叶，天赋之下有一种不会变通的刚直气质，她身上有对任何事情都满怀热情的一面。她被桃水批评不适合写大众小说，但在萩之舍的歌会上，她总是能第一个提交和歌草稿，正是这种素质，对作为艺术家的一叶来说或许具有重要意义。令人感兴趣的是，父母的悲欢始终局限于小市民的范围，他们身上流淌着甲斐农民的血液，并继承到了一叶身上。^[10]

宫本百合子的这段评论不仅评析了樋口一叶作为“才女”所展现出的艺术气质与创作动机，也揭示了文学与生计、性别与阶级之间错综复杂的张力。宫本指出，一叶虽然在生活窘迫之中依然坚持“文学不应成为糊口之物”的信念，这种姿态常被视为艺术家的高尚品格，但她进一步追问这一立场所隐含的社会预设，即：谁有资格以“非谋生”的方式从事文学创作呢？从当时的社

会结构看，能将文学当作“风花雪月”的人，往往是具有文化与经济资本的特定群体。宫本认为这种将文学与生活割裂的态度，并未真正触及女性文学应承担的社会责任与历史维度。这一批评视角展现出宫本批评话语的双重特征，既有鲜明的主体介入，又具高度的历史意识。她的语言既有细腻的叙述，也有尖锐的批判，例如用“她的这种艺术至上理论并不是我们所关心的事”“我们更感兴趣的是……”“正是这种素质……具有重要意义”直接表明立场。对这类文本进行翻译时，译者在语言转换中尽可能保留了原文的语调张力与思辨语气。

文本中的阶级隐喻亦构成批评话语的重要维度，如对“一叶父母的悲剧局限于小市民”“流淌着甲斐农民的血液”的叙述，不仅在人物塑造层面凸显其出身背景，也体现出宫本将文学批评置于阶级结构与社会历史语境中的一贯立场。这些语言细节不仅承载着叙述功能，更具备文化与政治的象征价值。因此，在翻译过程中应避免将其简化为背景说明，而应尊重其作为批评话语核心部分的修辞功能。通过对这一段文本的译介实践可以看出，宫本百合子在女性主义立场上展开的文学批评，不是抽象的理论输出，而是一种融合社会关怀、性别意识与语言策略的综合性文化表达。

四、结语

通过对宫本百合子《妇女与文学》的翻译实践与文本分析，可以看出其文学写作深刻根植于性别意识与历史批判思维之中。作为一位具有社会参与意识的女性作家，宫本不仅在内容上关注女性在社会中的位置，更在语言策略上有意识地建构女性主体的发声方式。翻译实践中，如何在语言转换中保留原文的情感节奏与批评语调，如何处理具有性别指向的词汇与语法结构，构成译者必须面对的问题。以女性主义为方法论的翻译实践，使译者在再现文本意义的同时，也介入对语言结构中性别权力关系的判断与诠释。在这一过程中，《妇女与文学》的译介不仅作为文本转换的行为呈现，更体现出一种延续和重构女性文学传统的努力。进一步来看，这一翻译实践有助于深化我们对宫本百合子文学语言特质与思想取向的理解，也为研究者提供了分析作家语言风格与女性意识的实践材料，并以译者的视角推进了对日本近现代女性文学在中文语境中接受路径的更细致思考。

参考文献

- [1] 彭旭. 宫本百合子的文学创作与女性主义思想 [D]. 山东大学, 2020: 6.
- [2] 彭旭, 肖霞. 女性主义视角下的宫本百合子文学 [J]. 山东外语教学, 2009, 30(02): 94.
- [3] 于海鹏. 论宫本百合子的反战思想——以《那一年》和《播州平野》为中心 [J]. 浙江工商大学学报, 2015, (03): 28.
- [4] 北田幸惠. ジェンダーから読む宮本百合子の『婦人と文学』 [J]. 民主文学, 2021, (672): 106–113.
- [5] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 2025.
- [6] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 5–6.
- [7] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 207.
- [8] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 60.
- [9] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 19–49.
- [10] 林子愉, 谢展眉, 李先瑞译. 宫本百合子文学选译 [M]. 韩国新星出版社, 33.

新媒体背景下鲁南地区红色景区多模态传播的问题和对策研究

朱德红, 何彩霞

枣庄学院外国语学院, 山东 枣庄 277160

DOI:10.61369/HASS.2025060009

摘 要 : 新媒体时代背景下, 鲁南地区红色景区面临多模态传播效能不足的紧迫挑战。本研究立足红色文化遗产的战略意义与国家文化软实力提升需求, 聚焦枣庄、临沂典型案例, 通过实证分析揭示其多模态传播的核心问题并提出优化对策, 旨在助推红色文化从传统教化向共情传播转型, 为同类景区数字化转型提供理论范式与实践路径。

关 键 词 : 新媒体; 多模态传播; 红色景区; 问题和对策

Multimodal Communication in Red Tourism: Issues and Solutions for Southern Shandong in the New Media Era

Zhu Dehong, He Caixia

School of Foreign Languages, Zaozhuang University, Zaozhuang, Shandong 277160

Abstract : Against the backdrop of the new media era, red scenic spots in southern Shandong are confronted with the urgent challenge of insufficient effectiveness in multimodal communication. Based on the strategic significance of inheriting red culture and the demand for enhancing national cultural soft power, this study focuses on typical cases in Zaozhuang and Linyi. Through empirical analysis, it reveals the core issues in their multimodal communication and proposes optimization solutions. The aim is to promote the transformation of red culture from traditional education to empathetic communication, and provide theoretical paradigms and practical paths for the digital transformation of similar scenic spots.

Keywords : new media; multimodal communication; red scenic spots; issues and solutions

红色景区作为红色文化的物质载体, 是开展爱国主义教育的鲜活教材; 而红色文化又是中国特色社会主义文化的重要组成, 其有效传承不仅关乎国民文化自信、民族精神凝聚, 更直接决定国家文化软实力与国际影响力的提升。因此, 《新时代爱国主义教育实施纲要》(2019) 明确要求“充分发挥红色资源在爱国主义教育中的独特作用, 推动红色文化创造性转化、创新性发展”^[1]。

然而, 新媒体技术的迅猛发展正通过“多模态一碎片化”双重机制重塑信息生态: 意义的生成越来越依赖语言、图像、声音、动作、色彩、空间等符号资源的协同^[2]。这一变化虽为红色文化开辟了前所未有的传播平台, 却也提出一系列新命题——如何在新媒体语境中整合多模态优势、打破传统线性叙事局限, 进而实现红色文化的精准触达与深度共鸣, 已成为当下亟须破解的关键挑战。

本研究聚焦鲁南地区红色景区多模态传播实践, 以山东省枣庄市和临沂市的典型景区为案例, 剖析其传播过程中存在的核心问题并提出优化对策, 旨在为红色文化的创新传播提供兼具理论价值和实践指导意义的解决方案, 同时助力国内红色文旅产业的数字化转型与升级。

一、新媒体背景下红色景区多模态传播的优势

传统媒体具有权威、准确以及针对特定群体的覆盖优势。然而, 随着5G、大数据、AI等技术的迭代融合, 新型传播载体迅猛发展, 信息传播也呈现出新特点。《中国新媒体发展报告》(2023) 指出: 信息传播已“进入‘全程、全息、全员、全效’的全媒体阶段。”^[3] 另据中国互联网信息中心统计, 截至2025年6月, 我国网民规模已达11.23亿, 互联网普及率79.7%^[4]。这表明, 以视

觉、听觉融合为核心的多模态内容已成为网民获取信息的最主要方式, 这为红色景区实现文化价值的有效传递与广泛覆盖, 提供了前所未有的机遇和强大支撑。新媒体赋能下多模态传播的显著优势可概括为五个方面:

(一) 多模态丰富呈现, 突破时空壁垒

新媒体生态催生的多样化平台为整合多模态话语提供了强大支撑。首先, 传播主体多元化与形态多样化, 极大拓展了红色文化内容的来源与表现力; 其次, 信息传递彻底打破时空刚性约

束，完美适配快节奏、碎片化信息消费；再者，以 VR、AR 和直播为代表的沉浸式多模态技术，深度还原景区风貌与历史场景，通过多感官协同深化对红色精神的理解与记忆，显著拓展了文化辐射力。

（二）传播速度指数级提升，辐射范围空前拓展

新媒体赋能的多模态传播凭借其即时性、网络联动性与内容易分享性，展现出远超传统媒体的扩散效能。互联网技术的迭代，可让一条精心制作的多模态内容在极短时间内跨越地理边界，引发广泛关注。这种传播的“蝴蝶效应”，可让热点信息“在 60-90 分钟内触达数百万用户”^[6]，形成指数级增长。

（三）信息触达更精准，接受效能显著增强

新媒体多模态传播的“短、平、快”特性高度契合现代社会，尤其是年轻群体的快节奏生活和碎片化信息接收习惯。用户可随时随地通过移动终端高效获取红色文化资讯与知识，极大提升了时间利用效率。更为关键的是，“大数据与算法推荐使平台能够精准匹配用户需求，显著提高转化率。”^[6]

（四）交互性深度激活，用户参与构建传播生态

新媒体平台内嵌的强交互功能，彻底改变了单向灌输模式。受众可通过评论、转发、弹幕、虚拟互动等多种方式即时反馈。这些实时、多维度的用户互动数据，为运营者优化内容策略、调整呈现形式提供了直接依据。同时，评论区形成的互动讨论，能深化受众对红色历史事件和精神内涵的集体理解与认知共鸣，强化了传播效果。

（五）传播与存储成本大幅降低，资源利用高效化

新媒体多模态传播在成本控制上有显著优势，主要表现为：基础设施投入后边际成本低、内容创作与复用经济高效、云端存储与智能调用能实现长效利用。新媒体内容的数字化特性支持大规模云端存储和便捷检索，极大提高了内容的生命周期价值和利用率。《5G 融媒体应用研究报告（2023）》曾指出，该模式“可将优质内容年均复用成本降低 70% 以上”^[7]，为红色文化资源的持续更新与长效传播提供了可持续的经济保障。

二、新媒体背景下鲁南地区红色景区多模态传播现状——枣庄—临沂双城比较

为深入理解新媒体背景下鲁南地区红色景区多模态传播的现实图景与差异，本节选取山东省枣庄市与临沂市作为典型案例，通过对景区游客的问卷调查与传播数据的量化分析进行比较研究。枣庄与临沂同属鲁南地区，拥有深厚的红色文化底蕴。近年来，两地均积极拥抱新媒体，尝试多模态传播手段推广红色旅游资源。两城比较有助于揭示非核心城市红色景区在新媒体传播实践中的共性困境与个性特征。

（一）资源禀赋与传播基础对比

枣庄：

资源特点：核心资源高度集中（台儿庄大战纪念馆、铁道游击队纪念馆），依附于国家 5A 级景区台儿庄古城庞大的客流量（古城年接待游客 1020 万人次，其中台儿庄大战纪念馆接待 432 万人次）^[8]。

优势与挑战：优势在于客流基础雄厚，红色资源借势古城旅游获得较高曝光。挑战在于独立 IP 辨识度不足，“铁道游击队”等红色品牌在全国层面的认知度与“台儿庄古城”相比仍有差距（百度指数 2024 年均值对比：“台儿庄古城”≈“沂蒙精神”的 1.9 倍，而“铁道游击队”≈“沂蒙精神”的 0.54 倍），易被视为古城附属产品。

临沂：

资源特点：资源体量大、分布广、体系化，成功塑造“沂蒙精神”这一具有全国影响力的超级红色 IP（中宣部首批“中国共产党人精神谱系”之一）。

优势与支持：临沂市委市政府将“红色沂蒙”作为城市核心名片，出台《临沂市红色旅游高质量发展规划（2021-2025）》，设立专项资金支持红色文化传播与景区升级，为系统性、高投入的多模态传播提供了坚实的政策与资源保障。

（二）多模态传播渠道应用对比

枣庄：

线上：主要依赖“文旅枣庄”、“台儿庄古城”等官方微信公众号、微博发布图文资讯。在抖音、快手平台有布局但深度不足；账号粉丝量级较小，内容以景区风光航拍（占比约 50%）、活动预告（30%）、简易历史故事讲述（20%）为主，形式较传统，用户互动率低。VR 导览仅在台儿庄大战纪念馆小范围试点（约 8%），未普及。

线下：景区内以静态展陈+人工讲解为主模态。台儿庄古城虽有《台儿庄往事》等情景演出，但深度融入红色元素、具有强互动性的沉浸式项目稀缺，多模态融合度不高，协同效应弱。

临沂：

线上：全平台矩阵运营成熟。“临沂文旅”（抖音粉丝 210 万+）、“沂蒙精神传播中心”（B 站粉丝约 33 万）等账号在微信、微博、抖音、快手、B 站高频更新。短视频内容创新力强，情景短剧如“沂蒙红嫂”系列短剧（单集平均播放 200 万+，点赞 10 万+），再现历史场景，情感共鸣强；创意改编：红色歌曲融合现代编曲/舞蹈（如《沂蒙山小调》新唱），吸引年轻群体；互动挑战：如“我在沂蒙当支前民工”话题挑战，激发用户参与（UGC 占比超 30%）。

线下：沉浸式、体验式传播为核心优势。高科技展陈：沂蒙革命纪念馆运用大型弧幕投影、场景复原、幻影成像、智能语音导览，综合调动视、听感官；实景演艺标杆：大型红色实景演出《沂蒙山》（年演出 300 余场，累计观众超百万人次），在真实山水间演绎军民情深；深度体验项目：“重走支前路”研学（年接待学生 10 万人次）^[9]。

（三）传播内容与叙事策略对比

枣庄：

传播内容较多聚焦于历史事件本身（如台儿庄大战过程、铁道游击队事迹）和景区硬件介绍，宏大叙事、历史陈述为主。对

历史事件中蕴含的精神价值、个体命运、当代意义的挖掘与关联性表达相对欠缺。内容同质化现象一定程度存在，情感连接和故事化表达有待加强。

临沂：

将“沂蒙精神”具象化、人格化、故事化。不仅讲述重大战役，更深入挖掘和传播感人至深的群众支前故事，突出军民鱼水情、无私奉献等精神内核。善于运用微观视角、个体故事引发共情，并将红色精神与当代价值观、青年群体关注点进行连接，增强内容的时代感和亲近感。

（四）传播效果与社会影响力对比

枣庄：

红色景区主要依托台儿庄古城的巨大客流（占比红色景区客流超80%），本地及周边游客占比较高（省内游客占比65%），作为古城旅游的组成部分被认知。其独立的红色品牌在全国范围内的知名度和话题热度相较于临沂稍逊一筹，主动搜索和线上讨论声量相对较低。

临沂：

“沂蒙精神”已成为具有全国影响力的红色文化符号，有广泛社会认同（入选“建党百年红色旅游百条精品线路”），在传播广度（如“沂蒙红嫂”短剧多次获“人民日报”、“新华社”官微转发）、客源吸引力（省外游客占比提升至40%，2023年接待红色研学团队超5000批次）和产业地位（2023年红色旅游综合收入占全市旅游总收入约35%^[9]）方面处于领先地位。

三、新媒体背景下鲁南地区红色景区多模态传播存在的问题

通过对枣庄与临沂双城案例的深度比较，结合鲁南地区红色景区的普遍特性，可以看出当前鲁南地区红色景区在多模态传播中存在以下核心问题：

（一）红色文化 IP 系统性缺失，资源整合效能不足

鲁南地区红色资源呈地理分散特征，资源整合面临行政壁垒。典型案例显示，部分景区（如枣庄）虽拥有优质红色遗产，但尚未形成与“沂蒙精神”同等量级的全国性 IP，且传播深度与“沂蒙精神”相比存在差距：前者更依赖影视符号（如《铁道游击队》影视剧），后者通过研学线路实现年均200万人次联动消费（2024年山东文旅厅数据）。

（二）多模态技术应用浅表化，模态协同机制缺位

技术层面，线上传播多停留于基础图文推送与传统视频展播，对短视频情景剧、交互式VR/AR、直播叙事等新媒体模态的开发流于形式化。线下展陈过度依赖静态展板与单向解说，沉浸式技术应用率低且体验深度不足，未能构建多感官联动的沉浸场域。模态协同层面，线上线下传播渠道割裂，线下实体体验未有效转化为线上传播素材，线上流量亦难反哺线下参与。

（三）叙事策略同质化，情感联结与时代性薄弱

当前传播内容存在显著叙事偏差：宏大叙事主导，过度聚焦历史事件脉络与战役过程复述，忽视微观个体命运的故事张力，导致历史记忆与受众情感疏离；精神诠释表层化，对红色文化蕴含的牺牲精神、集体主义等内核挖掘不足，说教式表达削弱共情基础；当代价值脱嵌，未能将红色精神与青年群体关注的社会议题建立意义关联。

（四）传播矩阵松散化，精准运营能力滞后

平台布局失衡，账号开设集中于单一平台，未构建覆盖微信、抖音、B站、小红书等分众化渠道的立体矩阵，受众触达面狭窄；用户画像模糊，对核心客群的媒介使用习惯与内容偏好缺乏数据化分析；交互生态匮乏：忽视评论区管理、UGC征集及线上社群运营，传播呈现单向灌输特征，难以激活用户参与式传播链。

四、新媒体背景下红色景区的多模态传播策略

新媒体背景下红色景区的多模态传播是一个庞大的系统工程，需要多部门的联动和长期坚持。为构建系统化、可持续的红色文化传播体系，充分发挥新媒体技术的传播优势，笔者总结以下五点应对措施：

（一）强化 IP 塑造，构建资源整合共同体

深度提炼独特的叙事内核（如枣庄“铁道游击队精神”），凝练具有情感感召力的“关键词+符号体系”（如“铁血鲁南·烽火运河”），避免同质化表述。打破行政壁垒，设计“主题化旅游廊道”（如枣庄—微山湖—沂蒙山跨区线路），实现资源互补与客流共享。还可以配套开发系列化文创产品和城市公共艺术装置，将IP植入日常生活场景，增强符号渗透力。

（二）深化模态融合创新，打造沉浸式传播场景

针对Z世代碎片化、视觉化、互动化偏好，以“技术赋能+多元交互”为路径，深度激活红色景区传播新生态。引入5G+VR构建全景式历史场景，如利用VR技术还原铁道游击队战斗历程，让游客“置身”枪林弹雨的微山湖畔，亲历情报传递、火车突袭等经典战斗片段；借AR情景再现，在红色景区实地扫描特定点位（如枣庄铁道游击队纪念馆旧址），叠加虚拟英烈讲述战斗故事、三维动画还原战术布局，打破时空界限，实现历史与现实的交互对话。

（三）重构叙事话语体系，激活当代价值共鸣

要改变千篇一律讲大历史的做法，多挖掘普通人的亲身经历，用真实感人的细节打动人心。正如人民政协报在铁道游击队纪念馆报道中所示，那些“从老乡家里找到的游击队用过的工具、藏过的情报”才是最能直击情感的历史切片^[10]。同时，要把过去的红色精神和今天的生活联系起来——把“铁道游击队精神”与现代的工匠精神结合，把“群众支前”的传统与乡村振兴

的故事对接，让历史和现实找到共鸣点。

（四）构建智能传播矩阵，建立多维评估体系

应构建“核心—扩散—下沉”三级平台体系：以微信 / 抖音为核心层（政务信息 + 爆款短视频），B 站 / 小红书为扩散层（纪录片切片 + 研学攻略），快手为下沉层（民俗短剧）；设立 UGC 激励计划（如我的红色记忆 Vlog 大赛）并培育在地 KOL 网络，形成“机构生产—用户共创”的双向内容生态，破解单向传播困境。还要构建一个多维效能评估模型，从传播广度、参与深度、情感温度、转化实度和品牌厚度等方面多维全方位地评估传播效果，并适时灵活作出调整。

五、结语

本研究以枣庄、临沂为样本，揭示了新媒体时代鲁南地区红色景区多模态传播的困境和对策。面对信息洪流对价值观的冲击，红色文化作为涵育民族精神与制度自信的核心载体，其传播范式亟需从单向灌输转向“共情共创共生”的多模态重构。事实证明，只有当红色符号被拆解为可体验、可对话、可再创造的多模态文本，景区才能突破地理与心理的双重边界，把旧址的静默转化为时代的回声。

参考文献

[1] 中共中央，国务院. 新时代爱国主义教育实施纲要 [N]. 人民日报，2019-11-13(6).

[2] Kress G., & van Leeuwen T. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold, 2001.

[3] 中国社会科学院新闻与传播研究所. 中国新媒体发展报告（2023）[R]. 北京：社会科学文献出版社，2023.

[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.

[5] Kaplan A. M., & Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 2010, 53(1): 59-68.

[6] 喻国明，杨雅. 算法推荐环境下主流价值的精准触达机制 [J]. 新闻与传播研究，2022(4): 5-16.

[7] 中国信息通信研究院. 5G 融媒体应用研究报告（2023）[R]. 北京：中国信通院，2023: 34.

[8] 枣庄市文化和旅游局. 2023 年文化旅游统计公报 [R]. 枣庄：枣庄市文化和旅游局，2024-03-28.

[9] 临沂市文化和旅游局. 2023 年度临沂市红色旅游统计公报 [R]. 临沂：临沂市文化和旅游局，2024-03-15.

[10] 人民政协报. 铁道游击队纪念馆：一座弘扬伟大抗战精神的红色基因库 [N]. 人民日报社·人民网山东频道，2024-09-28. <http://sd.people.com.cn/n2/2024/0928/c410944-40993105.html>.

新媒体环境下中牟旅游营销构建路径研究

田晓

郑州旅游职业学院, 河南 郑州 450006

DOI:10.61369/HASS.2025060011

摘 要： 在新媒体环境下，中牟旅游面临着前所未有的机遇与挑战。随着数字化传播的崛起，传统的营销模式逐渐被推向了一个转型的十字路口。中牟旅游业的营销策略亟需适应这一新媒体背景，不仅要在信息快速流动的时代中提高自身的知名度，更要通过精准化的定位与创新的传播方式来打破地域和文化的局限。本文聚焦于中牟旅游营销路径的构建，分析了市场竞争激烈、品牌认知度低、产品开发不充分等问题，并提出通过整合新媒体平台、打造地方特色品牌、实施社群化营销等策略来提升其竞争力。中牟，作为一个潜力巨大的旅游目的地，其营销路径的成功构建将对地区经济和文化传播产生深远影响。

关 键 词： 新媒体环境；旅游营销；品牌建设；社群化营销

Research on the Construction Path of Tourism Marketing in Zhongmu under the New Media Environment

Tian Xiao

Zhengzhou Tourism College, Zhengzhou, Henan 450006

Abstract： In the new media landscape, Zhongmu tourism faces unprecedented opportunities and challenges. With the rise of digital communication, traditional marketing models are being pushed to a crossroads of transformation. The tourism industry in Zhongmu urgently needs marketing strategies that adapt to this new media environment—not only to enhance its visibility in an era of rapid information flow, but also to break geographical and cultural barriers through precise positioning and innovative communication methods. This paper focuses on constructing marketing pathways for Zhongmu tourism, analyzing issues such as intense market competition, low brand recognition, and insufficient product development. It proposes strategies including integrating new media platforms, building distinctive local brands, and implementing community-driven marketing to boost competitiveness. As a tourism destination with tremendous potential, the successful construction of Zhongmu's marketing pathways will have profound impacts on regional economic growth and cultural dissemination.

Keywords： new media environment; tourism marketing; brand building; community marketing

引言

中牟，这片具有深厚历史底蕴的土地，近年来逐渐吸引了越来越多的游客。但随着旅游市场竞争的日益激烈，传统的营销手段逐渐无法满足新的消费需求。尤其是在新媒体时代的到来，信息传播方式的转变迫使各大旅游目的地重新审视自身的营销策略。中牟虽具备得天独厚的旅游资源，却缺乏足够的品牌影响力，未能有效突破市场认知的瓶颈。如何在这个信息高度集中的数字化时代打造出既具特色又具吸引力的旅游品牌，成为摆在中牟面前的一大难题。本文将在分析现有问题的基础上，探讨中牟旅游营销路径的有效构建，推动其在新媒体环境下实现突破和升级。

一、中牟旅游营销概述

（一）中牟旅游业发展背景

中牟历史悠久，自然资源和人文旅游资源非常丰富。传统旅游营销模式已无法适应当前经济发展的速度及城市建设的发展步

伐。近年来中牟旅游业逐渐成为当地经济增长的支撑产业，在旅游业上依然存在资源整合不充分、品牌辨识度不高以及缺少特色旅游资源等问题。借助地方特色和创新性营销手段，势必也能迎来新的转折。

图1：中牟荣获最美生态文化旅游名县

（二）新媒体环境对旅游营销的影响

新媒体的崛起使传统旅游营销模式正逐渐被新媒体推至末节，自媒体、短视频、在线旅行服务平台已成长为新的传播终端，旅游目的地推广不再依赖传统的渠道与广告，而是靠自创用户和互动进行扩散式传播。旅游营销借助新媒体可以进行更精准的目标受众定位与更及时的双向反馈机制，在更大层面上对旅游营销进行精细化和深度化。但是如何有效运用、营造持续传播的环境就显得十分重要。

二、中牟旅游营销面临的主要问题

（一）市场竞争激烈，品牌认知度不足

中牟作为地区性旅游目的地在品牌建设和知名度提升方面投入不足，与整个旅游市场中的其他新兴景区和品牌竞争十分激烈，同质化旅游状况较为显著，旅游目的地的特点在大众心中并没有形成鲜明的印记，在旅游市场的影响力和吸引力有限。在如此激烈的市场竞争环境中，如何提升品牌知名度，找到自己的核心定位是目前中牟旅游迫在眉睫需要解决的问题。

（二）新媒体运用不足，营销策略滞后

虽然新媒体在现代生活中必不可少，但对中牟旅游营销宣传并没有很好地运用，还缺少对微博、微视频、微直播以及直播等新媒体方面的应用。更多的是运用过时的线下产品宣传和传统媒体产品宣传来进行旅游营销，而这样的方法无法满足动态迅速的市场需求^[1]，同时因为没有很好地培养和管理新媒体运营团队，中牟的营销内容策划创意、营销手段以及营销执行力相对落后，导致他们无法有效赢得目标消费者的注意力和需求。

（三）旅游资源产品的开发宣传不足

首先，中牟的旅游资源很丰富，但没能形成相关的产品链。很多自然景观类、历史文化类的旅游资源开发没能达到应有商业价值，开发的旅游产品不够有深度、有丰富性，并且宣传的力度也十分不够，很多景区的宣传方式千篇一律，导致景区没法吸引更多的潜在的顾客。产品的单一化、宣传的乏力，使得中牟没有将自身的独特性、多样化的旅游价值开发出来，局限了旅游市场的开拓^[2]。

三、中牟旅游营销路径的构建

（一）新媒体平台的整合利用

中牟要在新媒体环境下做好营销推广，就要摆脱对单一平台

的利用，制定整体、立体化的整合平台化利用策略。在当下的平台媒体中，微信平台、抖音平台、微博平台是主要的受众信息接收以及传播平台。中牟可针对不同群体借助不同平台进行推广传播。比如抖音平台善于用视频形式，更容易激发受众特别是年轻群体的关注，微博平台借助话题标签，极易引起一大片人群的参与讨论，易于形成热点，提升话题性，提高社会关注度。因此，在各类平台的持续优质内容输出中，以及时有效的互动打造良好的粉丝及社群关系、提高受众黏性，就能有效提升知名度；中牟建立线上营销渠道，将线上平台和旅游服务有机融合。旅游产品的推广不仅仅是发视频、图片，还可以借助直播带货、短视频挑战等方式让观众有很高的参与感、代入感。线上活动与线下体验的融合是新媒体时代营销的一大特点，中牟要做到在专业运营团队指导下，使各类平台之间协同和资源匹配科学而契合，使整合营销的流程更通畅、连贯，这样才能更好实现传播效果。

（二）定位精准，打造中牟特色旅游品牌

中牟旅游资源多样，特色突出，却往往未能精准的定位，缺少强有力的营销，特色产品没有市场营销中体现优势。对于品牌营销，尤其是对于当今的市场环境来说，精准定位是重要的一点。中牟需要精准的定位，确定自身在旅游市场的具体位置，找到旅游市场中的定位关键点，确定品牌的切入角度，该切入角度可能是文化，可能是地方美食，可能也是结合现代旅游需求进行旅游体验的独特视角。例如，历史文化遗址及自然景观是旅游资源的有机组成部分，但旅游营销学理论认为，现代旅游客源结构已不同于传统“旅游者”，因而其旅游行为的根本目的已不再是“看”，更重要的是寻求旅游体验过程中的感受、文化认知和自我肯定的实现^[3]，因此，中牟可以由此角度出发，结合当地文化、历史文化故事、工艺体验等元素进行旅游资源品牌形象的挖掘及打造。对于品牌的精准定位，不同于对游客的市场分群定位，更多的也是从如何与其他竞争对手差异出重围的区别点进行塑造。品牌的形象定位体现在品牌的塑造上，品牌塑造从产品、服务、营销等方面全方位的运作，从而确保中牟旅游这一品牌能够真正让游客难忘，在长期的营销传播中奠定一个坚实的品牌印记。

图2：中牟沉浸式文旅消费集聚区

（三）社群化营销，增强用户粘性

社群化营销是新时期旅游营销的重要手段。越来越多的游客以线上媒介作为获取旅游信息和分享旅游感受的来源。而线上媒

介在内容的累积中，也形成了一种日渐庞大的社群效应。中牟可以利用社群化营销手段，在旅游活动中，形成稳定的长期互动，培养一群“粉丝”，而“粉丝”的力量又可以辐射出更多的“粉丝”，扩大品牌影响力。社群化营销的核心是要形成一群喜好和态度一致的消费群体，建立强烈的情感纽带。线上的社群化营销是最常见的，建立中牟旅游社群官方平台，对中牟的游客提出中牟旅游的感受和建议，在线交流，引导游客主动关注、体验并进行社群推广，赋予游客高度的产品信息共享和特权享受，如在线举办活动、会员折扣，甚至社群内部的互动积分活动等方式调动用户参与的积极性^[4]，吸引用户活跃度。社群化营销也是线下的结合，例如中牟可以组织各项旅游活动、文化体验活动凝聚社群，将游客的心理情感聚集到社群中来，加强情感纽带，提高用户的粘性。社群化营销可以提高用户的积极性，用户从被动接收信息变得主动参与，这样对于品牌的忠诚度增加。

（四）深化线上线下融合，提升用户体验

中牟旅游营销离不开线上的旅游营销，但是更要注重线上线下体验的有效融合，建立良好的旅游服务链条。中牟旅游营销的线上与线下融合不仅仅是线上信息发布与线下传播的融合，更是线上线下游客体验的融合。在移动智能服务平台上实现线上线下信息互通是融合的重要方法，线上发布旅游信息和预订旅游产品，现场到达后可有效与游客进行体验的进一步沟通^[5]。有比较好的线上的体验导向与信息支撑，在现场的信息融合可极大降低

体验和消费成本，甚至能够带给游客现场游的极度体验。而在现场，体验到好的中牟旅游营销，就需要注重提供纯正的旅游元素，包括旅游方式与活动的体验，中牟应该提供本省旅游元素的产品，另外还包括旅游产品的提供，旅游景点的美感带给游客的视觉享受，人文历史的表达带给游客的文化与心灵享受，旅游消费设施的体验等。有互联网线上线下的信息支撑，能够发挥重要作用，现场的旅游信息获取和生活体验被分类，综合为游客出行路线中的文化展示和服务体验，让游客感受愉悦的情感和体验，而这样体验的效果提升带来游客的忠诚度^[6]。

四、结束语

新媒体环境的不断变化，旅游营销和市场营销的转变是每一个旅游目的地都必须面对的课题，只有通过准确的营销定位、有效的传播手段，融入当地文化背景塑造特色化的旅游品牌，为中牟旅游特色加分，助力市场营销，并在中牟旅游营销中充分发挥社群化营销的作用，线上线下联动，在促进中牟旅游市场营销的发展中提升旅游品牌独特性的感染力和影响力的培育。中牟旅游的发展不仅仅是经济问题，更是一种文化和情感的认同，在营销中，必须利用潮流大势，在营销的思路变革才能在未来的市场营销中发挥自己的作用。

参考文献

[1] 孟丹丹. 中牟县数字乡村建设路径探究 [J]. 乡村科技, 2023, 14(16): 34-37.
[2] 武金勇, 崔煜佳. 中国画赋能美丽乡村建设——基于旅游发展视角以中牟县万滩镇关家村为例 [J]. 艺术与设计 (理论版), 2024(4): 76-78.
[3] 张培. 巩义新兴家园唐墓 M15 器物简介 [J]. 黄河. 黄土. 黄种人, 2024(16): 70-73.
[4] 杨倩, 刘双伟. 河南省乡村景区数智化管理模式探索 [J]. 旅游纵览, 2023(8): 185-187.
[5] 汪勤. 著名国家农业公园商业模式比较 [J]. 合作经济与科技, 2023(19): 14-17.
[6] 杨保东, 吴立, 骆磊, 等. 源于遥感生态指数的郑州市生态质量评价 [J]. 地理空间信息, 2024, 22(10): 50-54.

四川非遗助力乡村振兴的路径研究

简玉

西南交通大学建筑学院，四川 成都 611756

DOI:10.61369/HASS.2025060012

摘 要： 乡村振兴战略背景下，非物质文化遗产作为地域文化基因与经济资源的重要载体，在乡村产业发展、文化传承、人才培养等方面发挥着重要作用。四川作为非遗大省，非遗资源数量和规模位居全国前列，其中80%以上分布于乡村地区，具备赋能乡村振兴的天然优势。本文以四川乡村非遗为研究对象，通过田野调查、案例分析与跨学科理论结合，对非遗项目的传承、发展及与乡村振兴的结合情况进行实地考察；选取典型案例进行深入分析，总结成功经验，实现四川非遗艺术在乡村振兴中的可持续性发展。

关 键 词： 四川非遗；非物质文化遗产；乡村振兴

Research on the Pathways for Sichuan's Intangible Cultural Heritage to Empower Rural Revitalization

Lin Yu

School of Architecture, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 611756

Abstract： Against the backdrop of the rural revitalization strategy, intangible cultural heritage (ICH), as a vital carrier of regional cultural genes and economic resources, plays a significant role in rural industrial development, cultural inheritance, and talent cultivation. Sichuan, as a province rich in ICH, ranks among the top in the country in terms of the quantity and scale of ICH resources, with over 80% distributed in rural areas, endowing it with inherent advantages in empowering rural revitalization. This paper takes Sichuan's rural ICH as the research object, employing a combination of field investigations, case studies, and interdisciplinary theories to conduct on-site examinations of the inheritance, development, and integration of ICH projects with rural revitalization. By selecting typical cases for in-depth analysis, this study summarizes successful experiences to achieve sustainable development of Sichuan's ICH arts in the context of rural revitalization.

Keywords： Sichuan's intangible cultural heritage; intangible cultural heritage; rural revitalization

引言

四川，作为文化资源大省，拥有丰富多样的非物质文化遗产。这些非遗项目不仅是四川历史文化的生动体现，更是乡村地区独特的文化标识和宝贵财富。从蜀绣、竹编等传统手工艺，到川剧、灯戏等表演艺术，再到各类民俗节庆活动，四川非遗在乡村大地生根发芽，与乡村生活紧密相连。千百年来，非物质文化遗产一直是促进乡村经济发展的重要手段。2021年6月1日开始实施的《中华人民共和国乡村振兴促进法》第二条规定，“全面实施乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”。^[1]该法规与战略明确了乡村产业振兴的关键价值。它不仅能够为当地提供许多的就业机会、吸引流失的当地人口回家创业，还能拉动乡村旅游经济，促进绿色发展。基于此，研究四川非遗助力乡村振兴的路径，具有重要的现实意义。^[2]

随着四川省非物质文化遗产保护与传承体系的建立，全省范围内的非遗传承及保护工作已全面推进，本土的非物质文化遗产资源不断恢复活力，乡村地区的非遗传承人也正逐渐获得政府与市场的关注。据统计，2023年四川省拥有“800多处非遗资源点，其中联合国教科文组织非遗名录（名册）项目8项，国家级非遗代表性项目153项，国家级代表性传承人105人；省级非遗项目1132项并实现全县域覆盖，省级代表性传承人1062人”。^[3]例如，成都市的银花丝技艺、蜀锦制造技艺、文殊院川腔梵呗唱诵、京剧，乐山市的毛坪山歌、岳门武术、井研农民画，内江市的生门武术、川南玉雕、叶脉画，甘孜州的藏族刺绣、泥塑、牛皮鼓制作技艺、藏族传统壁画，凉山州的摩梭达巴图符、彝族土布制作技艺、油布黄伞制作技艺、民间绣活动等。这些非物质文化遗产从古老的口头传承、绚丽的表演艺术，到独特的社会实践、精湛的传统手工艺，非遗以其多样的形式，成为民族文化认同的源泉和连接过去与未来的桥梁。

一、四川非遗资源概述

四川，这片历史悠久、文化底蕴深厚的土地，孕育了丰富多样、独具特色的非物质文化遗产。从古老的传统手工艺到精彩绝伦的表演艺术，从独特的民俗风情到精湛的传统医药，四川非遗涵盖了多个领域，展现出独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。

在传统手工艺方面，跻身四大名绣的蜀绣，是国家级非物质文化遗产之一，其发展历程已逾千年。源自川西民间的它，在岁月积淀中逐渐形成独特风格，成为极具唯一性的非遗文化代表^[4]。蜀绣以针线为笔，以面料为纸，将芙蓉花的娇艳、大熊猫的憨态绣入丝帛，绘制出一幅幅细腻精美、光亮平整的绣品，成为天府文化的视觉符号^[5]。其用线设色典雅，施针严谨，掺针柔和，拥有铺针、盖针、滚针等132种传统针法，国家级蜀绣技艺传承人郝淑萍的代表作单面绣《川剧变脸》获中国人文奥运旅游纪念品设计大赛金奖^[6]，蜀绣作品不仅展现了四川的自然风光与人文情怀，更是中国刺绣艺术的杰出代表。此外，绵竹木版年画始于宋代，盛于明清，以木版刻印、手工彩绘为特色，内容以吉祥喜庆、民间传说、乡土生活等为主，构图丰富夸张，色彩鲜艳明快，具有鲜明的农耕文化特色。还有竹编、漆器、银花丝等传统手工艺，都展现了四川人民的智慧和创造力。

在表演艺术领域，川剧作为国务院公布的第一批入选“国家非物质文化遗产名录”的地方戏曲，是巴蜀传统文化中最具代表性、根源性的艺术形式，是中华戏曲资源库中极为重要的宝藏^[7]。川剧作为汉族戏曲剧种之一，流传于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。川剧以其丰富的剧目、精湛的表演技艺和独特的风格流派，赢得了“东方艺术瑰宝”的美誉，其中川剧变脸更是令人叹为观止的特技，通过快速变换脸谱，揭示剧中人物的内心及思想感情的变化。四川竹琴因采用竹制的竹筒和筒板为主要伴奏乐器而得名，流行于四川省汉族地区和重庆市万州地区，源于道观音乐，曲目丰富，唱调优美，音韵和谐。此外，还有川江号子，它是船工们为统一动作和节奏，由号工领唱，众船工帮腔、合唱的一种一领众和式的民间歌唱形式，具有传承历史悠久、品类曲目丰富、曲调高亢激越等特点，是船工们与险滩恶水搏斗时用热血和汗水凝铸而成的生命之歌。

民俗风情方面，羌年是羌族一年中庆丰收、送祝福、祈平安的节日，流行于四川省理县、茂县、汶川县、北川羌族自治县等地，日期为农历十月初一，羌年庆典活动包括祭祀、歌唱、舞蹈、技巧表演、知识传授等，是集信仰、历史、歌舞、饮食于一体的综合性民俗活动。古蔺花灯是四川省泸州市古蔺县的传统民间艺术，集舞蹈、音乐、戏剧、杂技于一体，具有浓厚的乡土气息和地域特色，表演形式多样，内容丰富，深受当地人民的喜爱^[8]。还有都江堰市青城武术、洛带客家龙舞、黄龙溪火龙舞等一批列入省级以上非遗项目的民俗项目^[9]。

从分布特点来看，四川非遗广泛分布于全省各地，与当地的环境、历史文化和民俗风情紧密相连。例如，蜀绣、蜀锦主要集中在成都及周边地区，这里自古以来就是丝绸生产和贸易的中心，有着深厚的纺织文化底蕴；绵竹木版年画主要分布在德阳绵竹市，当地的民间艺人世代传承这一技艺，形成了独特的艺术风格；川剧则在四川各地都有广泛的传播，不同地区的川剧表演在风格上也略有差异，体现了地域文化的多样性。

这些丰富独特的非遗资源，是四川人民宝贵的精神财富，也是四川文化的重要标识，它们承载着四川地区的历史记忆、文化基因和民族情感，为四川非遗助力乡村振兴提供了坚实的基础。

二、四川非遗助力乡村振兴的案例分析

道明竹编，历经2000余年传承，以传统生产生活农具和日用品为起点，至今已形成平面竹编、立体竹编和瓷胎竹编三大竹编体系，各式篮、碗、盘、画、字等100余大类、4000多个品种^[10]。道明竹编也是当地村民主要的收入来源之一^[11]。过去，道明竹编以簸箕、竹筛、竹筐等传统生产生活用具为主，产品种类较单一。但到20世纪九十年代中期，塑料制品、不锈钢制品等工业化产品大规模普及，主打编制包装与日常用品的道明竹编销售市场受巨大冲击，不仅陷入制作辛苦却利润渐薄的发展困境，还面临竹编技艺无人传承的难题^[12]。

然而，道明镇按《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》要求，聚焦竹编工艺特色化与品牌化发展。借助现代设计思维提升工艺水平、开发手工艺创意产品，当地渐渐形成凸显地域特质的竹编产品体系及品牌矩阵，助力文化产业赋能乡村经济社会发展。此外，竹编传承人始终守护并传承传统工艺的文化内核与核心价值，经多代努力，打造出一批有市场竞争力的特色文化产业品牌。以2013年成立的丁知竹竹编文创馆为例，其从事竹编创意产品开发生产，还负责道明竹编手工艺培训传播，2014年成为中央美术学院实习基地后，更带动周边竹编家庭居家就业、脱贫致富^[13]。

为了弘扬竹编文化，发展具有千年历史的竹编产业，道明镇开始了将竹编与当地乡村旅游融合发展的各种探索。2012年道明镇与西华大学达成合作以发展道明竹编；2013年联合中央美术学院建立国内首个传统竹编研究实习基地，探索“学院+农户+基地”模式。2018年4月，中央美术学院驻川成都传统工艺工作站落户崇州，借其先进设计理念与实力，道明竹编理念得到更新升级。2017年，道明镇获评成都市文化广电新闻出版局“非遗特色小镇”，这既彰显其在非遗、文创、旅游融合上的成功实践，也进一步提升了道明竹编的知名度^[14]。

文化具有标识性^[15]，道明镇围绕“道明竹艺村”核心品牌，整合政府资源与数字平台宣传乡村特色，以此提升品牌知名度与市场竞争力。在乡村品牌传播层面，竹艺村制定了双轨传播策略：一方面依托政府资源，支持本土创业者参与乡村品牌宣传活动，例如参与中央电视台《非遗里的中国》《山水间的家》等节目的录制，联合中央美术学院拍摄道明竹编及竹艺村主题纪录片；另一方面引导当地村民与创业者借助抖音、快手等数字平台，分享乡村活动、讲述乡村故事，进而提高乡村品牌的认知度。与此同时，道明镇的非遗传承人也在持续更新技艺与理念，推动传统竹编技艺更好地融入当代生活^[16]。2014年，由国家级非物质文化遗产传承人丁志云和女儿丁春梅共同创立了“丁知竹”品牌，将大地装置、室内软装设计、竹编DIY传承课程作为三大核心产品，并将“丁知竹”竹艺馆以开放式的模式供游客参观体验，丰富了当地的旅游资源种类。

三、四川非遗助力乡村振兴的主要路径

非遗艺术乡建是中国特色社会主义文化自信的题中之义和实现乡村振兴战略路径之一^[17]。在四川非遗赋能乡村振兴的实践中，其通过三大路径实现资源活化与价值转化：一是将非遗与特色农业、手工业、加工业深度融合，形成规模化产业集群，有力拉动乡村经济增长并创造更多就业机会；二是推动非遗与乡村旅游有机结合，通过开发特色文旅产品、开展相关文化活动，打造出独具辨识度的乡村特色名片；三是聚焦地方特色非遗品牌建设，在提升产品附加值与市场竞争力的同时，增强乡村文化辐射力，为乡村振兴注入强劲动力。

将非遗与特色农业、手工业、加工业等产业深度融合，能够形成具有地方特色的产业集群，有效推动乡村经济增长。以彭州葛祖麻饼为例，作为彭州的传统美食，葛祖麻饼拥有悠久的历史 and 独特的制作工艺。当地充分挖掘这一非遗资源的潜力，通过产业升级，不仅提升了麻饼的品质和口感，还创新推出多种口味，满足不同消费者的需求。在包装设计上，融入了更多的文化元素，使其更具吸引力。通过参加各类展销会和利用电商平台等渠道，葛祖麻饼的销售范围不断扩大，不仅为当地带来了直接的经济收入，还带动了周边相关产业的发展，如面粉加工、芝麻种植等，形成了完整的产业链，为乡村经济增长注入了新的活力。

非遗与乡村旅游的有机结合，已成为推动乡村可持续发展的有效途径，为乡村打造出了独特的文化名片，吸引更多游客，促进乡村旅游业的发展^[18]。四川拥有众多具有地方特色的非遗项目，如川剧、蜀绣、羌绣、竹编等，这些非遗项目本身就具有极高的文化价值和艺术魅力，是乡村旅游的重要吸引物。在一些乡村旅游景区，设置了川剧表演舞台，定期为游客表演川剧经典剧目，让游客亲身感受川剧的独特魅力。同时，举办非遗文化节、民俗活动、四川国际文化旅游节等，立足四川，放眼国际，面向国内外推介四川文化旅游项目、活动，推动四川文化品牌走出

去^[19]。每两年举办的成都国际非遗节，吸引了来自世界各地的非遗项目和传承人参与，成为了展示四川非遗文化的重要平台。在乡村地区，也有许多特色的民俗活动，如羌年、火把节等，这些活动具有浓郁的地方特色和民族风情，吸引了大量游客前来观赏和参与。通过举办这些活动，不仅传承和弘扬了非遗文化，也为乡村旅游增添了独特的魅力，提升了乡村的知名度和吸引力。

打造具有地方特色的非遗品牌，能够提高非遗产品的附加值和市场竞争能力，提升乡村的文化影响力。在品牌建设过程中，要注重挖掘非遗项目的文化内涵，突出其独特性和价值。以蜀绣为例，蜀绣作为中国四大名绣之一，具有悠久的历史 and 精湛的技艺。在品牌建设中，深入挖掘蜀绣的文化内涵，将蜀绣与四川的历史文化、自然风光相结合，打造出具有浓郁四川特色的蜀绣品牌。通过宣传蜀绣的历史渊源、工艺特点、艺术价值等，提高消费者对蜀绣的认知度和认同感，使蜀绣品牌更具吸引力。同时，利用现代营销手段，如电商平台、社交媒体、直播带货等，能够拓宽非遗品牌的传播渠道，提高品牌的知名度和影响力。在一些地方，也会举办本地的非遗展览和比赛，如蜀绣大赛、竹编技艺大赛等，通过这些活动，能够选拔出优秀的非遗作品和传承人，提高非遗品牌的知名度和美誉度。

四、结语

四川非物质文化遗产凭借丰富的资源储量与深厚的乡土根基，在助力乡村振兴中展现出独特价值。非遗文化不仅是文化遗产的珍贵财富，也是实现乡村振兴的重要资源^[20]。其以产业融合、文旅结合、品牌打造为核心路径，既为乡村经济增长提供新动能、创造就业机会，又守护了乡土文化根脉，强化了乡村文化认同。未来需进一步优化非遗传承机制与产业协同模式，推动四川非遗在乡村振兴中持续释放效能，也为全国非遗赋能乡村发展提供可借鉴的“四川经验”。

参考文献

[1]邱春林.乡村振兴，工艺美术大有可为[N].光明日报，2023-08-12(12).

[2]张志刚.后乡土时代民间工艺美术的发展变革与新态[J].文艺评论，2024(4):121-128.

[3]四川省人民政府：《四川公布第六批省级非遗项目》，可见：<https://www.sc.gov.cn/10462/zfwjts/2023/4/10/215704f5030646e085164a70244f6153.shtml>

[4]王兴兰，袁力，黄璨，等.四川非物质文化遗产旅游的营销现状及对策分析——以蜀绣为例[J].西部旅游，2022(09):79-81.

[5]杜文秀，李吉敏，赵漫，等.四川传统手工艺非遗与乡村旅游融合发展策略研究[C]//郑州市社会学学会，郑州大学社会工作系.2025年社会学研讨会学科发展分论坛论文集（上册）.四川文化传媒职业学院，2025:74-76.

[6]杜程程.蜀绣技艺的传承与创新[D].中北大学，2024.

[7]刘书羽.非物质文化遗产川剧传承与新媒介的融合[J].传媒论坛，2020,3(15):174.

[8]冷月婷.四川古蔺花灯歌舞艺术的传承与嬗变研究[D].广西民族大学，2024.

[9]崔莉.非遗视角下成都民俗民间体育传承与发展研究[J].运动，2014,(19):149-150.

[10]郑文学.道明竹编的保护与传承[J].四川戏剧，2022,(10):157-160.

[11]席晴琴，李永春.崇州市道明竹编现状及发展趋势[J].美与时代(上)，2015(6):43-44.

[12]刘玉焕，余唯君，尹珏林.道明竹编：非遗创新助力乡村振兴[J].清华管理评论，2021,(12):114-120.

[13]李钰敏，翟启兵.乡村振兴背景下道明竹编发展现状与创新设计研究[J].美术教育研究，2024,(01):60-62.

[14]唐思琪.文旅融合背景下的乡村旅游发展研究——以道明镇竹艺村为例[J].旅游纵览，2021,(18):101-104.

[15]康嘉馨，李晓晓.箱包与传统竹编跨界设计研究[J].中国皮革，2021,50(07):101-104.

[16]刘玉焕，彭洋，尹珏林.非遗赋能乡村共同富裕的路径与机制研究——基于国家级非遗道明竹编本土创业的纵向案例研究[J].管理世界，2025,41(05):117-132+247+297.

[17]汪军.传承介入：四川非遗艺术乡建的现状与实现路径研究[J].四川戏剧，2024,(01):114-116.

[18]高洁，胡雅琪.乡村振兴背景下乡村文化与旅游产业融合发展研究——以四川省为例[J].旅游纵览，2025,(08):144-146.

[19]邱明丰.乡村振兴战略下四川特色文化品牌的培育和发展[J].四川职业技术学院学报，2022,32(01):139-145.

[20]金慧蛟.海南非遗文化在乡村振兴中的创新性转化与传承研究[C]//中国通俗文艺研究会.“汲取文化力量 坚定文化自信”主题研讨会论文集.海南工商职业学院，2025:41-43.

饮食人类学视角下的花饽饽与民俗活动分析

陈钰淇

青岛科技大学, 山东 青岛 266000

DOI:10.61369/HASS.2025060013

摘 要： 食物与人类社会发展的进程密不可分，饮食人类学相关学术内容的研究为我们从人类学角度探索食物与民俗活动提供了重要的研究范式。本文从饮食人类学的角度，对花饽饽这一传统食品在民俗活动中的作用进行了深入探讨。通过田野调查和文献资料的综合分析，揭示了花饽饽在民俗活动中的重要性，探究了花饽饽的文化象征意义，探讨了其在现代社会中的发展与传承。

关 键 词： 饮食人类学；花饽饽；民俗活动

Analysis of Flower Buns and Folk Activities from the Perspective of Dietary Anthropology

Chen Yuqi

Qingdao University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266000

Abstract： Food is closely related to the development process of human society. The research on the academic content of dietary anthropology provides an important research paradigm for us to explore food and folk activities from an anthropological perspective. From the perspective of dietary anthropology, this article conducts an in-depth exploration of the role of flower buns, a traditional food, in folk activities. Through field investigation and comprehensive analysis of literature, the significance of flower buns in folk activities was revealed, their cultural symbolic meaning was explored, and their development and inheritance in modern society were discussed.

Keywords： dietary anthropology; flower buns; folk activities

一、饮食与民俗活动的关联

花饽饽作为中国传统民间文化中广受欢迎的食物，经常被用来庆祝各种传统的节日和人生的重要时刻，它不仅仅是一种食物，同时也蕴含了深厚的文化意义。随着现代社会的飞速发展，许多传统民俗活动逐渐被人们遗忘，而花饽饽作为传统民俗活动中的标志性食品，仍然在人们的日常生活中占有不可忽视的地位。因此，本文旨在从饮食人类学的视角，深度探讨花饽饽在民间传统活动中的重要性和价值。

（一）饮食在民俗活动中的重要性

饮食在民俗活动中占据着至关重要的地位，它不仅满足了人们的生理需求，更是一种文化、信仰和价值观的传递方式。在各类民俗活动中，饮食扮演着不可或缺的角色，它贯穿于整个活动的始终，是民俗活动得以顺利进行的重要基础。

饮食体现了民俗活动中物质层面的重要性。民俗活动通常是在特定时间、地点和环境下进行的，需要大量的物质资源来支持。饮食作为最基本的物质需求之一，是保证民俗活动参与者能够顺利参与和完成活动的重要保障。在传统民俗活动中，食物是人们获取能量的主要来源，也是补充体力和精力的重要手段。

饮食体现了民俗活动中精神层面的重要性。在民俗活动中，饮食不仅仅是满足生理需求的手段，更是一种文化、信仰和价值观的传递方式。不同地区、不同民族都有着自己独特的饮食习惯

和风味，这些饮食习惯和风味在民俗活动中得到了充分的体现。通过品尝当地特色美食，参与者能够更深入地了解 and 感受当地的民俗文化和风情，从而增进了解和交流，饮食成为了连接人与人、地区与地区之间的重要纽带。

（二）花饽饽在民俗活动中的重要地位

从饮食人类学角度分析，花饽饽民俗作为民俗活动的一个重要组成部分，是一个物质和精神，实用和象征，现实和理想的交织点。

花饽饽在民俗活动中具有实用价值。在很多传统民俗活动中，比如婚礼，庆生，祭祀等等。花饽饽作为主要食物，一方面满足参与者对食品的生理需求，另一方面其美味的口感又为参与者提供愉悦味觉体验。花饽饽在制作过程中也体现出地方特色，所以对地方经济的发展也有着推动的作用。

花饽饽在民俗活动中具有象征意义。很多民俗活动都赋予花饽饽美满幸福，吉祥如意，收获祥和等特别的象征意义。这些象征意义使花饽饽在民俗活动中处于核心地位，强化了参与主体间的情感联系与精神纽带。例如祭祀活动中，花饽饽代表着人们对祖先的崇敬与感激之情。此外，花饽饽在民俗活动中具有文化传承的作用。花饽饽是我国传统食品中最具代表性的一种食品，在制作技艺与配方上都承载着大量的历史文化信息。通过对花饽饽制作工艺及原料配方的研究，可以了解各地历史文化，饮食习惯以及传统技艺等。

二、花饽饽的文化内涵

（一）花饽饽的历史文化背景

法国著名艺术评论家丹娜曾经说过：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确的设想他们所属的时代精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”因此，当我们去了解一门艺术，一位艺术家，一个艺术群体的时候，我们必须去追溯他们所处的时代的历史文化背景和精神面貌。同时，当我们以饮食人类学的视角去研究花饽饽这一民俗文化的产物时，其造型元素、表现方式和审美标准都与其当地的历史、地理、文化、民俗等不可分割。

花饽饽最早可追溯到古代，是中国传统文化中的一个重要部分。《莱西县志·礼属篇》记载，莱西民间“以麦为美”“巧姐儿”们以一块面为原型蒸出来大饽饽，寓意生活“蒸蒸日上”。花饽饽在古代主要用来祭祀祖先与神灵，它是人们向神灵与祖先致敬的标志。久而久之，花饽饽逐渐演变为富有文化内涵、在各类民俗活动中广泛使用的美食。历史上，花饽饽制作技艺世代传承，民间艺人也在不断地探索与革新，使其种类与款式越来越丰富。同时，因地域文化不同，各地区花饽饽制作工艺及特点也不尽相同。这就使花饽饽在中国传统民俗文化中具有明显的地域特色。

除了在民俗活动中扮演重要角色外，花饽饽还具有丰富的文化内涵。它所代表的美好事物的寓意，以及它所传递的人们对美好生活的向往和对祖先的敬仰之情，都是中国传统文化的核心价值观。同时，花饽饽的制作工艺和艺术性也体现了中国民间艺术的独特魅力。因此，花饽饽不仅仅是一种食品，更是一种文化和精神的象征。

（二）花饽饽的文化象征意义

花饽饽作为一种传统食品，承载了丰富的文化信息和历史传统。在民俗活动中，花饽饽常常被赋予各种象征意义，这些象征意义与人们的信仰、习俗和价值观密切相关。

花饽饽在民俗活动中最显著的象征意义是幸福美满。在婚礼等喜庆场合，花饽饽常常作为主要食品出现，寓意着新婚夫妇的幸福美满。在华北地区，特别是在山东和河北等地区的婚礼上的传统食品中，花饽饽是不可或缺的一部分。它通常由新娘家准备，是对新婚夫妇美好祝愿的载体。在婚礼上，花饽饽的文化意义远超过其作为食物的价值。它代表了亲朋好友对新婚夫妇的祝福和美好期望。其中，红色和金色的花饽饽特别受欢迎，因为在中国传统文化中，这两种颜色都是吉祥和繁荣的象征。此外，某些特殊形状的花饽饽还有其独特的象征意义，如鸳鸯代表永恒的爱情，龙凤则寓意着幸福和繁荣。其次，花饽饽还象征着丰收和富裕。在一些地区的民俗活动中，花饽饽被视为丰收的象征，寓意着五谷丰登、家业兴旺。在制作花饽饽时，人们会在其表面上捏出各种谷物和果实图案，如麦穗、稻谷、豆角等，以表达对丰收的祝愿和感恩之心。这些图案的运用既展示了人们对自然的敬畏之情，也寄托了人们对美好生活的向往和追求。通过食用花饽饽，人们能够感受到这种象征意义所传递的祝愿和感恩之情。

三、花饽饽的传承与发展

面对现代社会的变迁，花饽饽这一传统食品的传承与发展面临着诸多挑战，通过各方面努力，花饽饽仍然得以在现代社会中继续发展与传播。从饮食人类学的角度来看，花饽饽的传承与发展可以视为一种文化现象，其背后隐藏着人类社会发展的历史和文化的变迁。

花饽饽的传承可以视为一种对食物的记忆与认同。对于许多中国人来说，花饽饽不仅仅是一种食品，更是一种文化和传统的象征。通过食用花饽饽，人们能够体验到传统文化的魅力和精神寄托，这种体验往往与个人和集体的记忆紧密相连。因此，花饽饽的传承可以看作是人们对传统文化的尊重和认同的体现。从饮食人类学的角度来看，花饽饽的传承与发展可以视为一种文化现象，其背后隐藏着人类社会发展的历史和文化的变迁。花饽饽的发展可以看作是人类适应社会变迁的一种表现。随着时代的进步和经济的发展，人们的饮食习惯和口味也在不断变化。为了适应这种变化，花饽饽的制作技艺和样式也在不断创新和发展。这种发展不仅满足了人们日益多样化的需求，同时也是传统食品与现代社会相适应的一种体现。

此外，花饽饽的传承与发展还与社会的经济和产业发展紧密相关。随着花饽饽知名度的提高，越来越多的企业和个人开始进入这个市场，推动了花饽饽的产业化和市场化的发展。这种发展不仅为传统食品注入了新的活力与机遇，同时也带动了相关产业的发展，为社会创造经济效益。随着全球化进程加快，不同国家和地区的文化交流日益频繁，传统食品作为传统文化的重要组成部分，其传播和推广也显得尤为重要。花饽饽作为一种具有代表性的中国传统食品，通过走向国际市场，让更多的人了解和接受，不仅有助于提升中国的文化软实力，同时也是人类文化多样性和交流的体现。因此，从饮食人类学的角度来看，花饽饽的传承与发展是一种文化现象和社会发展的体现。它不仅承载着人们的记忆与认同，同时也是传统食品与现代社会相适应的一种表现，反映了人类文化的交流与融合。

（一）非遗传承人与各组织的努力

为了保护和传承花饽饽这一传统食品，许多非遗传承人和相关组织都在努力。他们通过传承与创新相结合的方式，使得花饽饽这一传统食品得以继续发展和传承。据统计，目前已有超过50位非遗传承人致力于花饽饽的传承工作，他们每年培训上千名学员，传授花饽饽的制作技艺和传统文化知识。例如，胶东花饽饽习俗传承人林荣涛，从小跟随母亲学习制作花饽饽，对这一传统技艺有着深厚的感情。为了传承和发展花饽饽，林荣涛不断探索和研究，将传统制作工艺与现代技术相结合，提高了花饽饽的品质和生产效率。以及，威海磨爱麦食品有限公司的创始人孙海燕，致力于将花饽饽这一传统食品推向更广阔的市场。不仅熟练掌握了传统的花饽饽制作技艺，还不断创新和改良，研发出了一系列新产品，如营养丰富、口感独特的“水果味”花饽饽。花饽饽非遗传承人们积极参与各种公益活动和文化展览，为推广花饽饽和传统文化做出了贡献，同时，政府和文化机构也给予了大力

支持与推广,使得花饽饽这一传统食品得以在现代社会中继续发扬光大。

（二）花饽饽在现代社会的价值与影响

当今社会,花饽饽不仅在旅游、文化交流中发挥着重要作用,同时也对现代食品工业和设计产生了深刻的影响。通过研究花饽饽的传统制作技艺和配方,现代食品工业得以从中汲取灵感,开发出更多具有创新性和传统特色的食品。

而从饮食人类学的角度来看,花饽饽是一种承载着深厚文化底蕴的食品。在中国的许多地方,花饽饽被视为一种吉祥和祝福的象征,常常用于庆祝各种喜庆场合,如婚礼、生日、满月等。在不同的地区和民族中,花饽饽的样式和造型千姿百态,寓意着不同的文化内涵和象征意义。比如,在一些地方,花饽饽被视为新娘的嫁妆,寓意着婚姻美满和家庭幸福;而在另一些地方,花饽饽则被用于祭祀祖先,表达对祖先的敬意和感恩之情。花饽饽的制作技艺也反映了人类社会的发展和变迁。在传统的手工制作过程中,需要选用优质的面粉、糖、油等食材,通过揉、捏、搓、抻等手法,将面团塑造成各种花卉、动物、人物等形象。这一过程不仅需要熟练的手艺和技巧,还需要丰富的想象力和创造力。花饽饽的制作技艺代代相传,间接反映了人类社会的进步和文化的传承。

此外,花饽饽还具有社会互动和文化认同的价值。在庆祝各种喜庆场合时,亲朋好友聚在一起制作花饽饽,分享美食和欢乐,促进了人际关系的交流和互动。花饽饽作为一种共同的饮食文化符号,能够唤起人们的文化认同感和归属感,增强社会凝聚力和向心力。花饽饽在社会的价值和影响还体现在其健康营养方面。花饽饽的主要食材是面粉、糖和油等,这些食材本身就具有较高的营养价值。同时,在制作过程中通过合理的配料和工艺控制,可以使花饽饽的营养更加丰富、口感美味。在一些地方,人们将花饽饽作为一种健康的食品来食用,其丰富的营养价值和美味口感深受人们的喜爱。因此,从饮食人类学的角度来看,花饽饽在社会的价值和影响是多方面的。它不仅承载着深厚的文化传统和象征意义,而且具有经济价值、文化价值、社会互动和文化

认同的价值以及健康营养的价值。通过保护、传承和创新花饽饽这一传统食品,我们能够更好地弘扬中华优秀传统文化,促进社会的和谐发展。

四、总结

花饽饽在民俗活动中具有不可替代的作用和影响。它承载着丰富的历史与文化内涵。它不仅是满足人们生理需求的食品,更是一种传递文化、信仰和价值观的重要载体。花饽饽所蕴含的文化内涵和象征意义丰富了民俗活动的内涵与形式。在不同的地区、不同民族中,花饽饽的样式和造型千姿百态,寓意着不同的文化传统与象征意义。花饽饽作为一种传统的食品,承载着丰富的历史和文化信息,可以帮助人们理解和认同传统文化。通过参与花饽饽的制作和分享,人们能够更好地体验和传承传统文化,促进文化的多样性和可持续发展。

从饮食人类学的角度来看,花饽饽不仅是食物,更是一种文化的载体和情感的纽带。饮食人类学为我们研究花饽饽与民俗活动间的关系提供了独特的视角。通过饮食人类学的研究,我们可以深入了解花饽饽在民俗活动中的地位、功能和意义,探究其背后的文化、社会和心理因素。这种跨学科的研究方法有助于我们全面认识花饽饽的文化价值和意义,为未来的花饽饽保护、传承和创新工作提供理论支持和实践指导。

对于未来花饽饽的传承与发展,首先需要加强宣传和教育力度,提高人们对花饽饽及其背后传统文化的了解和兴趣。通过举办各种民俗活动和文化展览,让更多的人了解花饽饽的历史、文化和制作技艺,培养他们对传统文化的热爱和尊重。其次,鼓励和支持年轻人参与花饽饽的制作和传承工作。通过提供培训和实践机会,培养新一代的花饽饽传承人,让他们掌握传统的制作技艺并注入新的创意。此外,创新发展模式,将花饽饽产业与现代社会相结合,开发具有特色和竞争力的产品,满足消费者的多元化需求。同时,加强国际文化交流,将花饽饽推向更广阔的舞台,让世界了解和欣赏这一独特的中国传统食品文化。

参考文献

- [1] 吕树倩. 山东胶东“花饽饽”传统工艺文化的聆听与对话 [D]. 湖南师范大学, 2013.
- [2] 胡媛. 胶东牟平花饽饽艺术研究 [D]. 内蒙古大学, 2017.
- [3] 白晓旭. “有馍就有事, 有事就有馍”: 闻喜花馍的饮食人类学研究 [D]. 内蒙古师范大学, 2018.

基于“1+X”证书视阈的高等职业教育课程 体系改革探讨

郭好, 余江萍

西南财经大学天府学院, 四川 成都 610052

DOI:10.61369/HASS.2025060015

摘 要 : 本文基于“1+X”证书制度的实施背景, 探讨高等职业教育课程体系改革的路径与方法。研究首先梳理了中国职业教育课程改革的发展历程, 从MES模块课程、CBE能力本位课程到德国“双元制”的借鉴, 最终发展为工作过程导向的系统化课程模式。研究指出, 当前高等职业教育课程体系仍存在偏重学科知识传授、与实际工作过程脱节的问题。“1+X”证书制度的推行为解决这一问题提供了新的契机, 通过学历证书与职业技能等级证书的有机融合, 可以有效促进产教融合、校企合作。本文提出三阶段课程体系改革方案: 专业基础教育阶段(30%)、职业大类通用知识教育阶段(50%)和职业技能综合能力教育阶段(20%), 强调以工作过程系统化重构教学内容, 采用能力本位的教学方法, 并改革评价制度, 引入多维度、全流程的考核体系。研究表明, 这种课程体系改革能够有效促进学科专业知识和职业技能知识的融合, 培养从初级技能型到高级策略型的复合型人才, 为职业教育现代化提供实践路径。

关 键 词 : “1+X”证书制度; 高等职业教育; 课程体系改革

Exploration of Curriculum System Reform in Higher Vocational Education Based on the Perspective of "1+X" Certificate

Guo Hao, Yu Jiangping

Tianfu College of SWUFE, Chengdu, Sichuan 610052

Abstract : Based on the implementation background of the "1+X" certificate system, this article explores the path and methods of reforming the curriculum system of higher vocational education. The study first sorted out the development process of vocational education curriculum reform in China, from MES module courses, CBE competency based courses to the reference of Germany's "dual system", and ultimately developed into a systematic curriculum model guided by work processes. Research has pointed out that the current higher vocational education curriculum system still has the problem of emphasizing the imparting of disciplinary knowledge and being disconnected from the actual work process. The promotion of the "1+X" certificate system provides a new opportunity to solve this problem. Through the organic integration of academic certificates and vocational skill level certificates, it can effectively promote the integration of industry and education, as well as school enterprise cooperation. This article proposes a three-stage curriculum system reform plan: professional basic education stage (30%), vocational general knowledge education stage (50%), and vocational skills comprehensive ability education stage (20%). It emphasizes the systematic reconstruction of teaching content based on work processes, adopts a competency based teaching method, and reforms the evaluation system by introducing a multidimensional and full process assessment system. Research has shown that this curriculum system reform can effectively promote the integration of disciplinary knowledge and vocational skills knowledge, cultivate compound talents from primary skill oriented to advanced strategic oriented, and provide practical paths for the modernization of vocational education.

Keywords : "1+X" certificate system; higher vocational education; curriculum system reform

作者简介:

郭好(1991.05-), 女, 汉族, 四川人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 教育管理、职业教育;

余江萍(1993.01-), 女, 汉族, 四川人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 新媒体传播、影视批评。

引言

随着2019年国务院颁布《国家职业教育改革实施方案》（以下简称“职教20条”）以及2022年修订的《中华人民共和国职业教育法》颁布，中国职业教育正经历着深刻的转型，从参照普通教育的办学模式转向企业深度参与、专业特色鲜明的类型教育^[1]。这一转变旨在提升新时代职业教育的现代化水平，为经济社会发展和国家竞争力提供更优质的人才资源支撑。“职教20条”明确提出推行“1+X”证书制度，极大地促进了产教融合、校企合作，为职业教育人才培养奠定了坚实的基础。然而，在高等职业教育发展中，尤其是在应用型高校的职业教育课程开发中，课程体系仍然偏重于学科知识的传授，对实际工作过程的融入不足。如果仅仅是单独开发职业教育课程体系，可能会造成学历教育与职业技能教育的割裂。因此，本文探讨如何在同一课程体系和教育过程中有效地融合学历证书和职业技能等级证书，促进学校职业培养模式和评价制度与职业评价制度的结合。^[2]

一、职业教育课程改革发展历程

“职教20条”中明确了职业教育是一种类型教育，并且提到：“推动具备条件的普通本科高校向应用型转变，鼓励有条件的普通高校开办应用技术类型专业或课程。开展本科层次职业教育试点。”该方案旨在推动现代职业教育改革，而课程作为人才培养的核心环节，其体系改革始终是职业教育发展中的重要议题。^[3]

改革开放以来，中国职业教育课程发展兼收并蓄，学习借鉴德国、英国、加拿大等欧美国家的职业教育发展经验，结合中国特色社会主义发展以及对人才培养的诉求，将职业教育与学科教育相融合，不断发展创新，提出新的职业教育课程模式。

改革初期，中国引进了世界劳工组织的职业培训技能MES模块课程。在课程教学理念中，发展出不同于学科知识教育的特点，强调职业教育课程应从实际工作需要出发，针对不同的职业技能，划分不同的模块，并通过模块知识的叠加来完成技能知识的传递。随后，引入了能力本位的CBE课程，不同于MES模块单纯针对职业技能的培训，CBE课程开发的DACUM教学法更多地融合了知识点、技能点和对掌握技能的态度，综合界定技能专项能力和态度综合能力。此后，又参考学习德国“双元制”职业教育发展理念，以企业为主体，将社会需求、企业需求、教育需求和个人需求相结合，开发了核心阶梯式课程模式。此种课程模式着眼于职业发展，分为三段式结构：第一阶段进行职业基础教育，第二阶段进行职业大类的知识传递，第三阶段进行职业专门化教育，通过三段式发展将职业技能培训做到极致。

然而，由于不同职业发展方向对技能要求的差异，核心阶梯式课程模式更依赖于企业对人才的定制化需求。因此，职业教育课程体系改革又发展到现代以工作过程导向的课程改革，在这个阶段的发展中，职业教育课程体系更侧重于实际工作过程，无论是模块课程开发、项目课程开发还是案例课程开发，都更强调工作过程，而不是某一种具体的职业类别，从单纯的职业技能培训发展到工作体系化教育，在课程教学中完成从工作经验到策略制定方面的技能传递，制定工作过程系统化的课程模式，从工作岗位、工作任务出发，理论和实践相结合，强调能力本位，以工作过程的链条化重构课程教学内容。^[4]

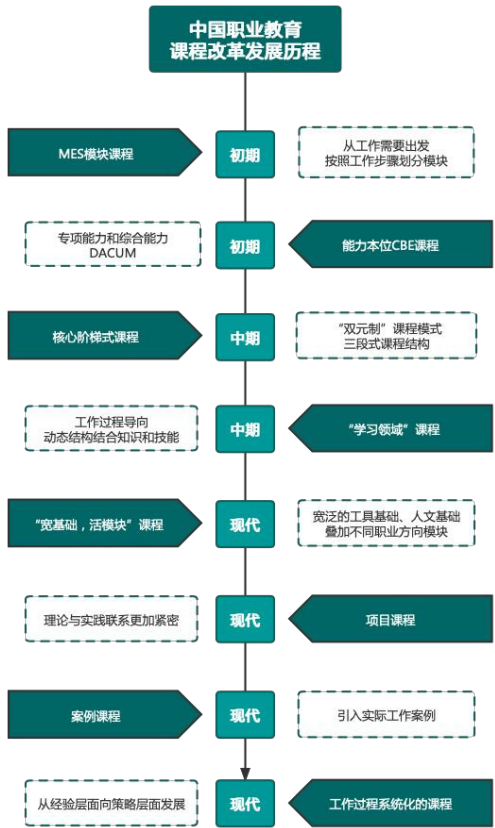

图1. 中国职业教育课程改革发展历程

中国职业教育课程改革将教学内容重点放在实际工作过程中，在专业能力、方法能力和社会能力三个维度上进行知识的整合，通过灵活的模块学习、实际的案例分析以及项目管理实现对学生能力的培养逐步从经验层面上升到策略层面，更符合高等职业教育的育人目标。

二、“1+X”证书制度对高等职业教育改革的影响

“1+X”证书制度的推行在“职教20条”中明确提出：“从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（以下称“1+X”证书制度试点）工作……要进一步发挥好学历证书作用，夯实学生可持续

发展基础，鼓励职业院校学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领，缓解结构性就业矛盾。”由此可见，在当前职业教育发展中，“1+X”证书制度的引入能够极大地促成职业教育人才培养目标的达成，强调在学历教育中不仅需要关注专业知识，同时要鼓励学生掌握多个职业技能，实现知识与技能的双重发展。

高等职业教育在试行“1+X”证书制度改革中，需要重构人才培养方案，将培养目标与职业能力标准相对接，优化课程设置和教学内容；不断探索翻转式课堂、混合式课程、理实一体化教学等的改革融通，将教学内容与职业能力发展相对接，升级教学方法做到课证融通；拓宽校企合作广度，挖掘产教融合深度，提升企业在课堂教学中的参与度，改革教学评价方式，在教育教学中融入职业能力发展需求。^[6]

“1+X”证书制度作为一种职业教育发展的创新机制，较大地改变了教学的培养模式和评价制度。尽管职业技能水平的评价要以完成职业岗位工作任务的能力水平作为标准，但作为学习结果的职业技能水平凭证与真实职业世界体现职务工作绩效的能力水平证书具有本质不同。一般来说，学历教育中的评价内容更侧重于知识学习能力，而对于职业能力的获得完成度评价并未得到统一，因此现行评价制度对学生职业能力的的评价偏向于态度而非质量。通过“学分银行”和“学分置换”等形式激励学生多获取职业技能证书的方式对于职业教育人才培养目标来说，形式流于表面。要切实提高学生职业技能，需要将课证融通贯穿于教育教学中。

“1+X”证书制度的施行是我国职业教育发展的助推剂，深化职业教育教学改革，能够有效解决“教学脱离实际、专业脱离职业、学生脱离岗位”等难题，将职业标准和专业知识进行有机融合，倒逼高等院校人才培养与企业需求匹配对接。

三、“1+X”证书视域下的职业教育课程体系改革

现代高等职业教育培养的学生应该从技能偏向型初中级人才发展为策略偏向型高级人才，结合“1+X”证书制度，课程体系改革应该坚持以应用型人才培养为出发点，以工作过程为主线，以能力培养为本位，以工作岗位需求为导向，以工作案例为载体，重构课程教学。^[6]

（一）重构职业教育专业人才培养方案

在“1+X”证书制度试行下，专业人才培养方案制定应首先调研专业对应的职业能力需求，将社会需求、企业需求和专业培养需求相结合，制定人才培养目标。在现代职业教育发展需求中，职业教育的专业培养人才注定从“1”类专业人才发展为“X”类专业人才，培养的学生从同一单质化逐步转变为复合多样化，能够满足同一职业大类下不同工作岗位的人才需求。

因此，根据职业、岗位需求重构人才培养目标是进行高等职业教育改革的先行步骤。面对当代大学生的多样化发展诉求，职业人才培养目标也应该满足复合型多样性的要求，设立多维度多层次的人才培养目标。

（二）制定职业教育课程体系

为确保达成专业人才培养目标，制定课程体系应该对应不同的目标达成度进行设置。

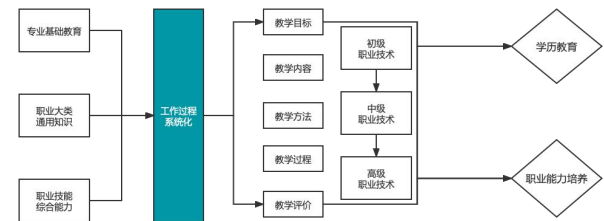

图2. “1+X”证书视域下职业教育课程体系改革

将课程体系设置按照专业基础教育、职业大类通用知识教育和职业技能综合能力教育三个阶段来进行分类，课程设置涵盖从职业技术初级到高级，从职业素养教育到职业思维训练，同时对应不同层次人才培养目标及达成度。第一阶段的课程进行专业基础教育，应该有30%左右的课程通过专业基础知识传授、职业道德和职业素养等基础知识的教学，对绝大部分的学生完成初级职业技术的培养。第二阶段的课程进行职业大类通用知识教育，应该有50%左右的课程按照工作过程系统化解构教学内容，从而进行中级职业技术能力培养，通过第二阶段的学习，有部分学生会熟练掌握岗位技能，并且开始表现一定的策略思维能力，不仅会做，还会思考为什么要做、要怎么做的问题。第三阶段的课程进行职业技能综合能力培养，在第三阶段的课程中，对专业人才培养目标的达成度应该达到最大，此阶段的课程应该着重培养学生的高阶策略能力，从初级、中级技能型人才转变为高级策略型人才。^[7]

以工作过程系统化解构与重构教学内容，是实现学科教育与职业教育融合、专业教学内容与职业技能证书融合的关键一步。通过职业能力描述课程教学目标，同时，课程教学内容要以能力本位进行重构，以工作过程系统化设计课程教学模块，通过模块内容的组合叠加达成不同职业技能培养效果。课程基于真实工作流程构建教学场景，参考项目案例优化教学方法，提高学生参与真实工作过程模拟实践的的积极性，增加学生在工作完成度上的互评比例，促进获取多种职业技能证书的信心。通过工作过程来完成教学过程的设计，需要授课教师对真实工作环境、岗位要求和用人需求有完整清晰的认知，同时把握学情，设计适合学生发展的职业教育课程内容。

（三）改革职业教育人才评价制度

基于“1+X”证书制度的试行，课程的评价除了对专业知识的考核外，还应关注职业技术能力的获取，随工作过程系统化改造课程设置后，课程的教学评价内容和方式也应进行升级，结合项目模块和流程化的特点，评价应该引入真实工作中员工绩效考核体系，考虑不同岗位的性质和工作内容的差异，增加多维度多层次全流程的考核，对学生进行增值性评价，不拘泥于一次考核或者中期作业来考核学生表现。

四、总结

“1+X”证书制度作为国家为了推动职业教育发展变革的一项重大改革举措，如何实现课证融通，打通职业教育中学科专业知识和职业技能学习的相互融合，推进职业教育人才培养模式改革是我们在高等职业教育中要探讨的重要命题。课程作为教育教学中的核心环节，按照专业基础教育、职业大类通用知识教育和

职业技能综合能力教育三个阶段的分类，在课程体系中设置三个层次的课程，在教学中达成对学生不同级别的职业技能等级培训。同时，在课程教学中遵循职业能力要求重置教学目标，通过工作过程系统化重构教学内容，改革教学方法，优化教学过程，在评价方式中探索学生培养增值性形成性评价，增强学生对职业能力获取的积极性。

参考文献

-
- [1] 姜大源.论高等职业教育课程的系统化设计——关于工作过程系统化课程开发的解读[J].中国高教研究,2009,No.188(04):66-70.
 - [2] 姜大源.世界职业教育课程改革的基本走势及其启示——职业教育课程开发漫谈[J].中国职业技术教育,2008,No.319(27):7-13.
 - [3] 孙善学.对1+X证书制度的几点认识[J].中国职业技术教育,2019,No.695(07):72-76.
 - [4] 唐以志.1+X证书制度:新时代职业教育制度设计的创新[J].中国职业技术教育,2019,No.704(16):5-11.
 - [5] 戴勇,张铮,郭琼.职业院校实施1+X证书制度的思路与举措[J].中国职业技术教育,2019,No.698(10):29-32.
 - [6] 刘伟杰.1+X证书制度下职业教育的课程改革研究[J].职教论坛,2019,No.707(07):47-53.
 - [7] 郑根让,史志强,何成等.1+X证书制度下以书证融通重构专业核心课程体系——以WEB前端开发证书与软件技术专业为例[J].职业教育研究,2020,No.193(01):12-17.

AI 技术赋能影视宣发的革新及其伦理困境

侯闫婕

西安翻译学院, 陕西 西安 710105

DOI:10.61369/HASS.2025060016

摘 要 : 目前, AI 技术已经深入影视剧制作的全环节, 为影视行业带来了效率与创意的双重革命, 并通过智能体引擎、多模态技术生成及情感计算等技术手段重构了影视宣发的底层逻辑, 将影视宣发带入“秒级时代”。本文将基于马克思的技术批判理论, 通过案例分析, 系统探讨 AI 技术在精准营销、跨文化传播中的创新应用, 同时深入剖析其引发的拟像危机、创作主体性消解及伦理责任真空的问题, 并为 AI 技术对于影视宣发的可持续发展提供理论支撑与实践建议。

关 键 词 : AI; 影视宣发

The Innovation of AI Technology in Empowering Film and Television Promotion and Its Ethical Dilemmas

Hou Yanjie

Xi'an FanYi University, Xi'an, Shaanxi 710105

Abstract : Currently, AI technology has penetrated all aspects of film and television production, bringing about a dual revolution in efficiency and creativity to the film and television industry. Through technical means such as intelligent agent engines, multimodal technology generation, and affective computing, it has reconstructed the underlying logic of film and television promotion, ushering in an era of "instantaneous promotion." Based on Marx's theory of technological critique, this paper systematically explores the innovative applications of AI technology in precision marketing and cross-cultural communication through case studies. Meanwhile, it delves into the issues of simulacra crisis, the dissolution of creative subjectivity, and the vacuum of ethical responsibility that arise from its use. Furthermore, it provides theoretical support and practical suggestions for the sustainable development of AI technology in film and television promotion.

Keywords : AI; film and television promotion

2023年9月26日, 阿里影业旗下的灯塔宣发平台开启智能宣发助手功能内测, 2025年5月23日, 国内首个影视宣发智能体“小熠AI”发布。AI技术赋能影视宣发, 通过多种技术手段实现了影视宣发行业从内容生产到跨文化传播, 再到观众情感触达及营销策略调整全链路的智能化升级, 标志着影视宣发行业正式进入“智能革命”, 迈向“秒级时代”^[1]。AI技术的介入重构影视宣发底层逻辑的同时, 也在消解影视宣发真实性根基。马克思在技术批判理论中提到技术异化, 正是对当前AI影视宣发伦理困境的警示, 本文将通过具体案例分析AI技术对与影视宣发带来的革新与伦理困境, 并期为AI影视宣发的可持续发展与治理机制提供创新建议。

一、宣发革新: AI技术赋能重构影视宣发底层逻辑

马克思在《机器、自然力和科学的应用》中提到科学技术的发展可以使“更少的人”在“更短的时间”爆发出更强大的生产能力^[2]。基于目前AI技术在影视宣发领域的具体实践, 智能体引擎、多模态生成以及情感计算三大技术已经成为该行业的核心驱动力, 分别从提高内容生产效率、提升跨文化传播精准度以及量化观众情绪反应调整营销策略方面重构影视宣发的底层逻辑。

(一) 智能体引擎提升内容生成效率

传统影视宣发中, 制作一条高质量的宣传片需要数周或数月的时间, 产出一篇高质量影视评论需要三天左右的时间, 费时费力。随着AI技术介入影视宣传, 内容生成效率明显提升。

2024年10月23日, 漫威电影《毒液: 最后一舞》官方发布了一条水墨风的宣传片。这条30秒的宣传视频是导演杨晟联合北京生数科技有限公司利用旗下的AI模型Vidu平台生成80%的特效镜头制作而成的, 相较于传统的动画宣传片制作流程, 该模型

节约了90%左右的后期制作成本。国内首个影视宣发智能体“小熠 AI”借助大语言模型（LLM）技术，可日产百篇结构完整、话题性强的文章。

这场变革的背后，是 AI 技术赋能影视宣发，从“周级生产”到“秒级响应”，使得影视宣发行业正在经历生产效率的飞速变革^[3]。

（二）多模态技术生成破除跨文化传播壁垒

多模态技术是指人类如何通过多种感官整合信息，设计出更具沉浸感的数字艺术作品^[4]。在影视宣发中，则是利用 AI 大模型同时处理文字、图片、音频及视频等多维度信息，实现影视作品的跨文化转译与传播。

2024年2月16日，OpenAI发布首个视频生成模型 Sora，可以生成一分钟左右的高质量视频，持续突破多模态技术。2023年6月18日，华策影视成立 AIGC 应用研究院，开发多模态分析平台，通过集团自研的“国色”大模型完成国内影视作品内容提取及翻译工作，助理国内影视剧出海。

目前国内的 AI 翻译大模型可以实现多语种的本土化翻译、精准识别角色语气减少错译混淆，使得在跨文化传播中对于影视剧内容的翻译更接地气、更有温度，破除跨文化传播壁垒。

（三）情感计算重构观众共鸣链路

情感计算是赋予计算机像人一样的观察、理解和表达各种情感特征的能力，使计算机能与人进行自然、亲切和生动的交互^[5]。在影视宣发中，AI 的情感计算模式正在重构观众共鸣链路。

2019年优酷内容开放平台上线全网首个 AI 观影情绪模拟产品，输入影片内容，判断观众情绪反应，为影片合作方提供用户情绪模拟数据，优化影片剪辑，更好地制定营销策略。腾讯元宝基于腾讯混元大模型的角色扮演和音色克隆等技术，结合平台热播剧集打造 AI 角色与观众进行互动对话，还原影视剧场景，通过角色扮演为观众提供情感陪伴及情绪价值。

AI 的情感计算模式通过量化观众情绪反应，生成情绪模拟数据，助力内容生产者优化内容钩子，动态更新宣发策略，实现有效观影数据的转化。

二、伦理困境：AI 技术具身性对宣发真实性的消解

马克思在技术批判理论中指出，科学技术的发展在解放人类生产力的同时，会导致劳动者异化，劳动者依附于科学技术，丧失自我意志。数字技术的发展改变了人类新的劳动形式，AI 的问世取代了大量重复性的工作，大数据模型模拟人类认知处理更多的思维工作，人被迫成为机器的器官，成为数字工作的“旁观者”，科技的发展产生了数字时代的劳动异化^[6]。AI 技术介入影视宣发，为其带来高质生产效率的同时，也引发了拟像危机、创作主体性消解及伦理责任真空的问题，技术具身性正在消解宣发真实性。

（一）AI 生产内容产生拟像危机

鲍德里亚的拟像理论认为数字媒介会塑造出比现实更加“真

实”的虚幻世界，这种超真实是拟像发展的终极状态，此时现实与虚拟的界限被逐步消除，媒介与技术操控的符号成为受众认知世界的唯一框架^[7]，造成严重的拟像危机。

今年年初，DC《超人：传承》等多部2025年待上映的好莱坞电影尚未发布预告片，在 YouTube 平台上却涌现出大量的4K超高清预告片，观众误点击率高达63%，日均播放量达300万次以上，误导大量观众陷入信息茧房。今年5月，国内电视剧《赴山海》尚未播出，网络上已经出现铺天盖地的 AI 式营销称“已看完全集”“成毅打戏行云流水”等热评，甚至在豆瓣上已出现剧集评分。

从 AI 制作虚假预告、评分、控评到热搜一系列行云流水的“预制爆款”AI 式营销为观众制造出“超真实”的影视世界，通过 AI 技术营造虚拟的观众反馈消解真实的影片反馈，进一步误导观众，扰乱影视市场。

（二）AI 算法反向操控消解创作主体性

马克思的技术批判理论认为技术的发展不会直接导致劳动异化，而是技术作为资本工具进行剥削时才产生劳动异化。AI 介入影视宣发后，数字技术提升生产效率的同时也利用生成的数据反向操控影视宣发的创作导向，从以创作者灵感为中心转化为“算法霸权”，形成数据—算法—宣发的闭环，进一步消解创作主体性。

2024年，国内导演于正在微博发布新剧《玉茗茶骨》AI 制作的先导片，一经公开，观众的关注点几乎都放在“数字人表情僵硬”“画风粗糙”等 AI 技术缺陷之上，忽略了先导片中所传达出的“女尊世界观”创新剧作理念。同时，很多 AI 短剧从业者都提到，为了博取流量关注，往往需要通过 AI 技术生成 demo 上传视频账号获取观众兴趣倾向，反向制约创作思路。

目前的 AI 数据基于主流数据训练，输出的内容趋向于市场的平均审美，内容创作者的独特性风格难以存活。同时，资本为了迎合市场需求，博得流量关注，获取更大利益，使用算法生成的数据反向操控影视宣发的创作导向，技术最终导致了劳动异化，创作者的主体性被进一步消解。

（三）AI 虚拟身份内容形成伦理责任真空

AI 技术介入影视传播行业中造成版权归属模糊、内容真实性存疑、隐私侵犯等问题时，由于权责界定模糊，容易形成伦理责任真空。

2025年5月，长沙市开福区人民法院审理了一起“AI 侵权案件”——某公司利用 AI 大模型诱导受众使用“AI 一键生成”功能生成电视剧《庆余年》的 AI 片段并传播侵权内容。平台辩称为“AI 自动生成”，用户则主张是通过“工具操控”，导致伦理责任真空，追责困难，最终判定平台负主要责任赔偿80万元。国内快手旗下的可灵、智谱旗下的清影等 AI 大模型均可任意合成图片视频，AI“魔改”经典影视内容，且很难追责内容生产者。

在 AI 介入影视宣发导致伦理责任真空的同时，资本非但未予制止，反而下场要求分成，上文中提到的好莱坞电影 AI 预告片事件发生后，据美国在线杂志 Deadline 报道，多家制片厂通过 YouTube 的自动内容识别系统 Content ID 抽取45%流量分成。这

一现象正是马克思在技术批判理论中所指出的技术本身并不会使劳动异化，当技术被资本掌握成为工具后，技术与资本交织便会导致劳动异化，进而形成伦理责任真空。

三、人机协同：AI影视宣发的可持续治理机制创新

针对目前 AI 技术介入影视宣发导致的技术具身性消解宣发真实性，产生伦理责任真空等诸多问题，AI 影视宣发的可持续发展成为一个亟待解决的问题。坚持人机协同、创建复合型技术团队、协调影视 AI 的技术标准与伦理规范，助力 AI 在影视行业的可持续发展与创新治理。

首先坚持人机协同，技术不会代替人，但是会代替不会使用技术的人。AI 介入影视宣发行业，极大程度解放了创作者生产力，提升了创作效率。但是基于大模型训练的 AI 缺乏创新思维，容易陷入平均审美及市场导向的困境中，创作者通过使用 AI 技术释放创作精力，则可以将更多的时间聚焦于影视宣发作品的艺术性表达之上。

其次，创建复合型技术团队。AI 技术介入刺激传统传统影视宣发团队升级改造。传统的影视宣发团队一般是前期策划人员、内容创作人员、宣传执行人员构成，较为依赖决策层进行宣发工作。在算法主导的时代，宣发团队应当顺应潮流，升级创建复合

型技术团队，建立创意人员、AI 模型生成人员、伦理审查员协同运转的宣发团队。

最后，AI 技术介入影视工作在全世界范围内均已实践。针对全球视野下 AI 生成的影视内容如何监管治理，需共同制定影视 AI 的技术标准及伦理规范。2024 年 3 月 21 日我国中央广播电视总台发布了《中央广播电视总台人工智能使用规范（试行）》，是我国首部媒体人工智能使用规范化标准。2024 年 3 月，欧盟正式通过《AI 法案》；2024 年 9 月，美国加利福尼亚州签署《加州 AI 透明度法案》等。除此之外，各国对于 AI 介入影视创作的内容均加强伦理审查，2024 年 12 月我国广电总局网络视听司发布《管理提示（AI 魔改）》，要求各短视频平台排查清理 AI“魔改”影视剧的短视频，同时严格落实生成式 AI 内容审核要求。清华大学人工智能国际治理研究院、美国战略与国际研究中心、卡内基国际和平基金会等研究中心均积极推进构建全球 AI 治理机构^[8]。

AI 技术介入影视宣发行业，进一步解放了影视宣发创作者的生产力，通过智能体引擎、多模态技术生成及情感计算等技术手段重构影视宣发的底层逻辑，带领影视宣发带入“秒级时代”。同时，数智时代的数字技术发展导致了新的劳动异化，产生了影视宣发拟像危机、创作者主体性消解、伦理责任真空等问题。坚持人机协同，创新宣发团队，积极构建全球范围内的影视 AI 技术标准与伦理审查规范，助力 AI 影视宣发的可持续发展与创新治理。

参考文献

[1] 光明网. 官宣! 国内首个影视宣发智能体“小烟 AI”上线 [EB/OL]. 今日头条, 2025-05-26. <https://www.toutiao.com/article/7508592826758808118/?wid=1752654559688>.

[2] 《马克思恩格斯文集》第八卷, 人民出版社, 2009 年 12 月, 第 305 页.

[3] AI 制片厂. AI 动态海报与营销革命: 影视宣发进入“秒级时代” [EB/OL]. 微信公众号, 2025-05-15. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyODkwMDQxNA==&mid=2247484058&idx=1&sn=04ea27ebaf9add7a9925da5322d8c1cf&chksm=c308949b937fe1bdb5079c2efde175cd583bb0ffdf366c97a5faa21e2ae4dcfa31ca09d1d171#rd.

[4] 葛梦佳. 通用人工智能时代多模态内容生产赋能视听行业的底层逻辑、应用实践与现实隐忧 [J]. 新媒体研究, 2024, 10(24): 60.

[5] 张迎辉, 林学閏. 情感可以计算——情感计算综述 [J]. 计算机科学, 2008, (05): 5.

[6] 陈丹丹, 孔鑫宇. 数智时代人的“主体性”生存境遇思考——基于马克思的技术批判理论 [J]. 民主与科学, 2025, (02): 45-50.

[7] 让·波德里亚. 象征交换与死亡 [M]. 车槿山, 译. 南京: 南京译林出版社, 2006.

[8] 人工智能国际治理观察 [EB/OL]. 清华大学人工智能国际治理研究院, 2025. <https://aiig.tsinghua.edu.cn/yjcg/gjzlgc.htm>.

重庆广场舞群文活动对群众身心健康的影响研究

蒋定淇

重庆市沙坪坝区文化馆, 重庆 400000

DOI:10.61369/HASS.2025060017

摘要： 广场舞是重庆群众文化活动中的重要部分，已成为增进市民身心健康的载体。本研究通过对重庆广场舞活动发展现状的分析，探究其对群众身心健康的积极成效及改进方案，分析表明，重庆广场舞活动呈现规模化与普及化态势，参与者以中老年女性为主，活动组织形式逐步正规；广场舞活动有助于改善身体机能、减轻心理压力、加强社交互动，进而优化大众生活品质。针对广场舞活动存在的场地短缺、专业指导不足等问题，提议通过完善场地设施、强化专业指导、创新活动形式等办法，推动广场舞活动进一步发挥在全民健身中的积极作用，为建设健康重庆贡献力量。

关键词： 广场舞；群众文化；身心健康；全民健身；重庆

Research on the Impact of Square Dance Group Cultural Activities in Chongqing on the Physical and Mental Health of the Masses

Jiang Dingqi

Chongqing Shapingba District Cultural Center, Chongqing 400000

Abstract： Square dancing is an important part of the mass cultural activities in Chongqing and has become a carrier to enhance the physical and mental health of citizens. This study, through the analysis of the current development status of square dancing activities in Chongqing, explores its positive effects on the physical and mental health of the masses and the improvement plans. The analysis shows that square dancing activities in Chongqing present a trend of scale and popularization. The participants are mainly middle-aged and elderly women, and the organization form of the activities is gradually becoming formal. Square dancing activities can help improve physical functions, relieve psychological stress, enhance social interaction, and thereby optimize the quality of life for the general public. In response to the problems such as shortage of venues and insufficient professional guidance in square dancing activities, it is proposed to promote the positive role of square dancing activities in national fitness through measures such as improving venue facilities, strengthening professional guidance, and innovating activity forms, and contribute to the construction of a healthy Chongqing.

Keywords： square dancing; mass culture; physical and mental health; national fitness; Chongqing

引言

随着我国经济社会高速发展，人民生活水平日益改善，对美好生活的追求不断提升，生活方式也随之变化。其中包含对健康生活的需求，广场舞是集体育锻炼、文化娱乐、人际交往于一体的大众文化活动，遍布全国各地，我国西南地区的重庆市作为西部中心城市。广场舞活动蓬勃发展，已逐渐成为市民日常生活中不可缺少的一部分，在全民健身国家战略背景下，研究广场舞活动对群众身心健康的影响，对于促进群众体育发展、提高人民身体健康水平具有深远意义。

一、重庆广场舞群文活动发展现状分析

（一）广场舞活动的规模与分布特性

重庆市广场舞活动规模庞大，全市有成千上百支队伍，参与人数过百万，活动点位遍布重庆主城区及远郊各社区广场、公园

绿地等处。活动点密度较高，广场舞活动多在早晨和傍晚开展，持续时长约1到2小时，重庆广场舞队伍规模分为梯次。大型队伍人数达百人，中小型队伍在30到50人左右，小规模队伍约10到20人，这种深入各处的发展格局，体现出广场舞活动在重庆群众文化生活中的重要地位^[1]。活动频率常态化，多数队伍每日开展

活动，节假日参与人数显著增多。

（二）参与人群的结构与特点

重庆广场舞参与者以45-70岁中老年人为主，占比70%以上，女性占85%以上，退休人员居多。其次是家庭主妇及部分在职人员；参与者大多为初高中学历，大专以上学历占比30%，强身健体是主要参与动机。其次是社交需求和精神寄托，参与者集体意识强、归属感高，对活动的忠诚度高且参与持续性强，充分体现出广场舞在满足特定人群健康需求方面的重要价值^[2]。从参与频率来看，核心成员基本保持每日参与，一般成员每周参与3-4次，展现出较强的活动粘性。

（三）活动组织形式与管理模式

重庆广场舞队伍多形成稳定的组织架构，设有领队、教练、骨干成员等职位，管理上呈现自发组织与政府引导并存的特征。街道社区文化站发挥协调作用，部分队伍实行会员制，收取少量会费维持运转，除日常练习外，还会开展节日表演、公益演出等活动，队伍重视规范化建设，制定关于活动时间、音量控制、场地使用等的规章制度，尽力实现与周围环境和谐相处^[3]。组织化管理模式显著提升活动质量，为广场舞可持续发展奠定基础。

二、广场舞活动对群众身心健康的积极影响

（一）提升身体机能与防治慢性病

广场舞属于中等强度有氧运动，对身体机能改善效果显著，通过规律性舞蹈动作训练，参与者心肺功能明显优化，心脏泵血能力增强、肺活量增大、血液循环速度加快，有效降低心血管疾病发生率，广场舞包含多种舞蹈动作，涉及全身各关节及肌肉群的协调运动，有助于提升身体柔韧度、平衡性与协调性，延缓肌肉萎缩和骨质流失速度。长期参与广场舞锻炼的中老年人，其血压、血糖、血脂等生理指标通常优于同龄不运动人群，糖尿病、高血压、冠心病等慢性疾病发病率也更低，研究发现，每周参加3-5次、每次持续45-60分钟广场舞活动的人群，机体免疫功能会有不同程度提升，能有效预防疾病，抗病能力较强。广场舞活动量适宜、动作简单易学，特别适合中老年人，是防治慢性病的理想运动方式，这种低投入、高效益的锻炼方式，对改善群众健康状况发挥着日益重要的作用^[4]。

（二）心理压力缓解与情绪状态改善

广场舞活动在改善参与者心理健康方面具有独特作用，伴随欢快的音乐节奏，参与者可在舞蹈中释放压力，获得身心愉悦的体验，规律性广场舞锻炼能促使大脑分泌内啡肽、多巴胺等“快乐激素”，缓解焦虑、抑郁等负面情绪，改善整体情绪状况，对于退休后面临角色转换、生活节奏改变的中老年人，广场舞为其提供充实生活、展现自我的平台，帮助构建新的生活重心，提升生活满意度与幸福感，集体舞蹈形式使参与者在共同的舞蹈节奏中获得满足感和认同感，减轻孤独感与失落感；音乐节奏与舞蹈韵律带来的审美享受，能使其产生积极向上的情绪。研究证实，长期参与广场舞人群的心理健康量表测评结果及生活质量评分，均远高于未参与人群，广场舞活动作为调节情绪、维护心理健康

的有效途径，对预防中老年人老年抑郁症、认知衰退等问题具有积极意义^[5]。

（三）推动社会交往与生活质量提升

广场舞活动为参与者搭建了重要的社交平台，有效拓展了社会交往网络，在集体舞蹈活动中，参与者通过共同学习、练习、表演等互动过程，建立起深厚的友谊与信任关系，这种以共同兴趣爱好为纽带的社交圈子，为中老年人提供情感支持与精神慰藉，定期的集体活动加深了参与者的社会联系，缓解社会隔离感，提升社会适应能力。广场舞队伍内部形成的互助机制，使成员在生活中遇到困难时，能及时获得援助与关怀，通过参与各类演出、比赛等活动，参与者可展示才艺、体现自我价值，增强自信心与成就感。广场舞活动促进代际交流及文化传承，部分队伍接纳年轻成员加入，形成老少共娱的景象，社交功能的有效发挥，使广场舞成为建设和谐社区、增进邻里感情的纽带，参与者在享受健康效益的同时，生活质量得到提升，晚年生活更充实美好。

三、优化广场舞活动促进群众健康的对策建议

（一）场地设施完善与活动管理规范

加强广场舞活动场地建设是保障活动持续开展的基础条件，政府部门应将广场舞活动场地纳入城市公共文化体育设施规划，在新建住宅小区时配套建设适合开展广场舞活动的公共空间；对现有公园、广场等场地进行改造升级，完善配套设施，增设照明设备存放区、音响设备存放区、休息座椅、饮水设施等。为参与者营造良好活动环境，建立科学的场地管理制度，通过预约登记、安排时段、划分区域等方式合理调配场地资源，避免不同队伍间产生使用冲突；制定广场舞活动管理规范，明确活动具体时间、音量控制标准、安全责任划分等内容，引导活动有序开展。同时，加强与周边居民的沟通协调机制建设，定期召开协调会议，及时化解各类矛盾纠纷，营造和谐社区环境。强化部门联动，构建多部门协同管理格局以提升效能。

例如，某社区开展广场舞场地管理改善时，先对辖区内所有可用场地开展摸底调查，绘制场地分布图，标注每个场地的面积、设施状况及周边环境；随后召开居民座谈会，收集各广场舞队伍的活动需求与意见建议。根据调查结果，将三个主要活动场地按早、中、晚三个时段划分，为每支队伍指定90分钟的使用时间；在场地周边安装分贝测试仪，限定音量不超过60分贝，设立器材存放柜，为每支队伍配备专属储物空间；安排社区工作人员轮流值班，维护场地秩序并处理突发状况。社区建立积分奖励制度，为遵守管理规则、积极参与社区活动的队伍颁发荣誉证书并给予物质奖励，形成良性奖励机制，采取上述举措后，该社区广场舞活动秩序明显改善，噪音投诉下降80%，参与者满意度随之提升。

（二）强化专业指导与科学健身理念的普及

提升广场舞活动的科学性和专业性，是保证健身效果、预防运动损伤的重要保障，构建完善的教练员培训体系。定期举办专

业培训班,邀请体育院校教师、健身专家授课,提升教练员的专业水平、教学技能与安全意识;制定科学规范的广场舞教学大纲和动作标准,针对不同年龄、不同身体状况的人群,设计差异化的教学内容与运动强度。推广科学健身知识,通过健康讲座、发放宣传册、网络平台推送等多种形式,向参与者传授运动生理学、运动营养学、运动损伤预防等知识;建立健康评估与监测机制,定期为参与者进行体质检测,根据检测结果提供个性化的运动建议与健康指导;重点对高危人群开展健康风险评估,建立运动处方制度,确保每位参与者都能安全有效地开展锻炼。普及运动康复知识,引导参与者掌握运动后恢复技巧,构建科学的运动-恢复循环体系。

例如,某区文体局推动广场舞科学化发展时,制定了一套方案:首先确立教练员资格认证制度,规定广场舞教练需参加为期40学时的培训课程,涵盖运动解剖学基础、音乐节奏把控、动作编排规则、急救知识等内容;培训结束后组织理论考试与实操考核,成绩合格者方可获得资格证书。随后组建专家指导小组,每月前往各活动点巡回指导,现场纠正不规范动作,讲解正确的热身与放松方法;同时建立“分层提升”教学体系,将广场舞动作分为初级、中级、高级三个层次,参与者根据自身身体状况选择合适等级,制作配套教学视频,通过微信公众号定期发布,方便参与者随时学习。值得关注的是,该区与当地医院合作,为每支广场舞队伍配备健康顾问,定期开展健康咨询、体检等服务,建立健康档案,实现健康管理的全面覆盖,这些举措实施后,该区广场舞运动损伤发生率降低60%,参与者的运动效果明显改善。

(三) 创新活动形式并拓展文化内涵

推动广场舞活动创新发展,需在保留传统特色的基础上不断注入新元素,提升活动吸引力与文化品位,积极融合现代舞蹈艺术形式,将爵士舞、拉丁舞、街舞等元素巧妙融入传统广场舞中。创作具有时代气息且便于普及的新型舞蹈;深入挖掘地方文化资源,将本地民歌、民间舞蹈、地方戏曲等文化元素融入广场舞创作,打造具有地方特色的文化品牌,拓宽活动功能定位,将广场舞与主题教育、节日庆典、公益宣传等结合。为活动增添更多社会价值;利用现代科技手段,开发广场舞APP、搭建网络教学平台、举办线上比赛等,突破传统活动模式的时空限制,重视培育广场舞文化精品,扶持优秀作品创作,举办展演交流活动,

提升广场舞的艺术水平与社会影响力,构建广场舞创新激励机制,设立专项资金扶持原创作品创作与推广,强化与文化艺术团体的交流合作,引入专业艺术家指导广场舞创作,提高作品艺术性与观赏性。

例如,某街道在广场舞创新实践中,采取了多项成效显著的举措:一是成立广场舞创编小组。由专业舞蹈编导与骨干队员共同开展创作,每季度创作2到3支新舞蹈;在音乐选择上,既涵盖流行歌曲,也包含经典老歌的新编版本,还搜集当地民间小调进行改编,在动作设计上,保留广场舞易于学习、便于练习的特点,融入手语舞、健身操等富有新鲜感的元素,使其更具趣味性,二是开展主题式广场舞活动。如“环保主题舞”配合垃圾分类宣传,“红色主题舞”结合党史学习教育,三是建设广场舞文化展示厅,搜集整理活动照片、视频资料,记录其发展历程;开设网络直播间,每周定期直播教学,吸引年轻人参与,四是与当地文化馆合作,每年举办广场舞创新大赛,设置最佳创意奖、最佳编排奖等奖项,激发各队伍的创新热情与参与积极性,通过这些创新举措,该街道广场舞活动参与人数增加40%,年龄层次更丰富,社会影响力明显扩大。

四、结语

广场舞作为重庆群众文化活动的重要组成部分,在增进市民身体健康、丰富市民文化生活、营造和谐社会环境等方面具有不可替代的作用,从研究的全面分析可知。重庆广场舞活动已形成一定规模与完善体系,在提升身体素质、增添生活乐趣、加强社交互动等方面均表现出显著的健康成效,但也需关注当前存在的不足,如场地设施是否充足、专业指导是否到位、活动形式是否创新等,均需持续完善。展望未来,随着健康中国战略不断推进,全民健身事业蓬勃发展,广场舞活动将拥有更广阔的舞台,重庆应把握机遇,完善政策支持体系、加大资源投入力度、创新管理服务方式。推动广场舞活动向更高质量、更高层次迈进;充分发挥广场舞在健康促进、文化传承、社会治理等方面的综合效能,让更多群众在参与广场舞活动中收获健康、快乐与幸福。相信在各方努力下,重庆广场舞活动一定会在新时代焕发出新的生机与活力,为健康重庆、幸福重庆贡献新的力量。

参考文献

- [1] 聂鑫宇.广场舞对随迁老人社会融入影响的研究[D].上海市:上海师范大学,2023.
- [2] 罗连捷.青少年屏幕时间对身心健康的影响研究——身体活动量的中介作用[D].重庆市:西南大学,2023.
- [3] 樊婧.不同广场舞对中年女性身心健康影响的实验研究[D].北京市:北京体育大学,2020.
- [4] 郭凯龙.全民健身视野下浅析毽球对中老年的身体健康影响研究[J].文体用品与科技,2023,(14):1-3.
- [5] 张敏杰.广场舞对更年期女性身心健康的影响研究[C]//中国体育科学学会运动心理学分会;中国心理学会体育心理专业委员会.第十一届全国运动心理学学术会议摘要集(会后版).中国北京市北京市,2018:36-36.

认知差序与符号重构：中国与拉丁美洲文化交流的双向涵化机制研究

李佳霖, 陈风

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/HASS.2025060018

摘要： 本文基于布迪厄文化资本理论，结合拉美混合性（mestizaje）文明特质与数字时代文化传播规律，构建“认知差序——符号重构——双向涵化”三层理论框架。通过剖析中国与拉丁美洲文化符号在跨场域流动中的意义变异机制，揭示文化资本通过转译、制度化协商与数字化再生产，实现双向增值的路径。研究表明：中拉文明互鉴需超越“中心—边缘”传播范式，以“和合”哲学破解西方本真性话语霸权，为全球南方文明对话提供新范式。

关键词： 文化资本；认知差序；符号重构；双向涵化；数字场域

Cognitive Differential Order and Symbolic Reconstruction: A Study on the Bidirectional Cultation Mechanism of Cultural Exchange between China and Latin America

Li Jialin, Chen Feng

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract： Based on Bourdieu's cultural capital theory, this paper combines the characteristics of the mestizaje civilization in Latin America with the laws of cultural communication in the digital age to construct a three-layer theoretical framework of "cognitive difference order – symbolic reconstruction – bidirectional cultation". By analyzing the mechanism of meaning variation of cultural symbols between China and Latin America in cross-domain flow, this paper reveals the path by which cultural capital achieves two-way value-added through translation, institutionalized negotiation and digital reproduction. Research shows that the mutual learning between Chinese and Latin American civilizations needs to go beyond the "central-periphery" communication paradigm, break the Western discourse hegemony of authenticity with the philosophy of "harmony and integration", and provide a new paradigm for the dialogue of civilizations in the global South.

Keywords： cultural capital; cognitive differential order; symbol reconstruction; bidirectional cultation; digital field

一、认知差序的结构性根源与理论困境

中国与拉丁美文化交流虽绵延数百年，却长期陷于“高热度、低共鸣”的认知失衡状态。截至2025年，中国已在拉美设立孔子学院68所（覆盖26国），但拉美民众对中华文化的认知仍高度集中于“功夫”“熊猫”等符号化意象（认知率78%），而中国对拉美文化符号的认知率仅32%。这种认知差序（Cultural Cognitive Gradient）源于三重深层矛盾。第一，殖民遗产的认知过滤机制。西方殖民者系统性将拉美文明曲解为“西方附庸”，压制印第安文化主体性，导致拉美对异文化输入形成“去政治化”本能防御。例如，拉美国民对中餐的本土化改造（如墨西哥辣椒炒饭）常被西方话语斥为“文化失真”，实则是拉美维护文

化主体性的策略性回应。第二，传播权力的非对称性操控。西方媒体掌控73%的涉华报道，将“一带一路”文化合作污名化为“新殖民工具”，扭曲中拉文明互动的本质。这种话语霸权使拉美社会对中式集体主义价值观的解读偏离“和合”哲学内核，转而套用西方冲突范式。第三，符号编码的文化距离张力。中式集体主义仪式与拉美狂欢文化在实践层面存在兼容困境。例如春节在墨西哥嫁接亡灵节彩绘元素，引发“文化真实性”争议，折射出霍夫斯泰德文化维度理论中的不确定性规避差异（中国低分 vs 拉美高分）与长期导向分歧（中国高分 vs 拉美低分）。

目前，在既有研究中，往往在探索中拉文化交流的认知差序问题时会面临双重理论局限：一方面，西方经典理论（如萨义德的“东方主义”与布迪厄的“文化资本理论”）因忽视拉美文明

作者简介：

李佳霖（2003.11—），女，汉族，河南焦作人，本科在读；

陈风（1955.07—），男，汉族，吉林省通榆县人，硕士研究生，副教授，研究方向：国际经贸合作、对外投资合作。

的混合性特质与本土能动性，难以解释文化符号在跨场域流动中的创造性转译现象；另一方面，国际主流互鉴范式（如联合国“文化多样性”框架和 ESG 标准）因未触及结构性权力失衡问题，反而强化了欧美文化霸权对符号定价权的垄断，导致中拉双向涵化机制被简化为单向适应模型。

具体理论局限的表现为西方理论的解释失语和互鉴范式的权力盲视。首先，萨义德的“东方主义”预设文化传播的单向权力结构，无法解释拉美主动重构中餐符号的实践能动性；布迪厄的文化资本三形态理论虽提出具身化、客观化与制度化路径，却忽视拉美文明混合性对资本转译的塑造^[1]，例如阿根廷孔子学院将探戈节奏融入汉语教学以提升 40% 课堂参与度的“惯习融合”创新，实为文化资本本土化的协商性嵌入，远超单向“文化适应”逻辑。第二，联合国“文化多样性”框架仅强调文化共存，未解构西方本真性（authenticity）话语对符号意义的操控，如米其林指南以“破坏传统”为由，拒认“拉美中餐”类别，实则维护法餐文化定价权；ESG 标准将欧美治理模式作为普世规范，掩盖了中拉政策协同中的制度创新，使双向涵化被曲解为新殖民工具。

局限的深层根源主要是理论静态化和文明主体性消解。首先，理论静态化。既有框架将文化资本视为静态资源，未纳入数字时代算法赋权（如 TikTok 对“可转换资本”加权推送）与元宇宙融合（如 NFT 文化银行对混血产品的区块链确权）等动态转译路径；其次，文明主体性消解。西方中心主义范式压制拉美印第安文化基因（如“万物共生”观与儒家“天人合一”的生态伦理共鸣），导致“认知差序”被归因为文化距离而非殖民知识体系的权力共谋。

这一双重局限的突破，亟需以拉美“和合”哲学重构涵化理论，通过承认混血文化产品的合法性，建立双向涵化的“制度性互鉴回路”。

二、理论重构：文化资本的三维转译与双向涵化机制

（一）文化资本理论的拉美调适：协商性转译与混合性重塑

布迪厄的文化资本三形态理论（具身化、客观化、制度化）在中拉跨文化语境中需结合拉美文明的混合性特质进行调适。拉美文明作为欧洲、印第安与非洲文化的混血体，其文化转译并非单向适应，而是通过协商性嵌入重构资本形态。

1. 具身化维度：惯习融合驱动知识内化

具身化资本要求知识技能与地方惯习深度融合。例如阿根廷孔子学院教师通过习练探戈，理解拉美文化中“即兴创造”的教学逻辑，使汉语课堂参与度提升 40%。这一过程通过身体实践实现知识技能的在地化转译，形成“惯习融合”——个体在将中华文化内化为身心性情时，同步激活本土文化的行为逻辑。哥伦比亚创设的“汉西混合语法”（如“Estoy 吃饭——ing”）进一步缩短文化距离，其 37% 的学习效率提升体现了语言习得的“语法身体化”，即语法结构通过身体实践转化为文化资本。

2. 客观化维度：符号妥协平衡文化张力

物质符号的跨文化流动需经历“去语境化—再语境化”循

环。秘鲁中餐（Chifa）以安第斯山椒替代花椒，在降低中式麻感的同时保留“辣味美学”，形成符号妥协平衡（semiotic compromise equilibrium）^[2]。这种重构规避了本真性争议，通过味觉通感实现符号意义的再生产，彰显客观化资本在异质场域中的弹性协商能力。墨西哥“辣味月饼祭祖套餐”则将中秋仪式与亡灵节骷髅糖饰并置，经三年协商形成“双轨制祭台”，实现仪式妥协的具身化，体现符号在冲突张力中的创造性转化。

3. 制度化维度：政策协同挑战认证霸权

制度资本的转译需突破西方中心主义的认证体系。智利虽将 HSK 考试纳入国民教育体系，但其学分认定需匹配拉美学分转换制（SAC-SEM），体现制度资本的协商性嵌入（negotiated institutionalization）。巴西教育部将《中国不是龙》纳入中学教材，替代西方“东方主义”叙事，推动认知去殖民化（cognitive decolonization）——即通过本土政策杠杆重塑文化资本的法理主体性，挑战欧美文化认证霸权。

理论调适内核：文化资本的三维转译以拉美混合性为根基，其本质是殖民知识体系的解构与文明主体性的复归。资本转译需通过惯习融合、符号妥协与制度协商实现本土增值，而非单向移植。

（二）双向涵化的“和合”哲学基础：文明混血体的共生逻辑

拉美文明的混血性与中华“和合”哲学在本体论、实践论与价值论层面高度契合，为双向涵化提供伦理根基：

1. 本体论契合：万物共生的宇宙观共鸣

印第安文明的“大地母亲”（Pachamama）生态观与儒家“天人合一”宇宙观共同构建生态伦理共识。二者均强调生命共同体的互联性——人类与自然并非主客二分，而是通过能量交换形成动态平衡^[3]。这一本体论共鸣消解了西方人类中心主义对拉美生态知识的压制，为中拉共建“可持续性话语”奠定哲学基础。

2. 实践论协同：三维联动的互鉴回路

中拉论坛通过“政治—经贸—人文”三维联动，形成制度化的互鉴回路（institutionalized circuit of mutual learning）。例如中拉合拍片突破好莱坞分账模式，依托双边补贴政策实现创作主权共享；中拉共建“文化符号共管数据库”阻止美国抢注“Guo Bao Rou”商标，彰显政策协同对结构性权力的重构。实践超越单向援助逻辑，以制度嵌套激活双向资本流动^[4]。

3. 价值论共识：美美与共的文明纲领

“各美其美，美美与共”理念写入《中国与拉共体成员国优先域合作共同行动计划》，标志双向涵化从伦理理想转化为政策原则。其核心是承认文化差异的共生价值——如墨西哥“龙舌兰中餐”获得地理标志认证，既保护混血产品的知识产权，亦确立“差异即资本”的文明对话范式。

（三）模型突破：双向涵化的动力机制与范式超越

双向涵化（Bidirectional Acculturation）是对格伯纳单向“涵化理论”的批判性重构。传统涵化理论强调媒介对受众的单向影响，而中拉语境下的双向涵化以三动力机制实现范式革命：

1. 市场驱动激活消费认同

混血文化产品通过经济资本反哺文化资本增值。中国进口墨

西哥辣椒酱年增40%，表明辣味美学已成为跨境消费符号；阿根廷探戈版汉服舞在TikTok获1.2亿播放量，触发中国景区引入探戈表演，形成“数字涵化回路”（digital acculturation circuit）。

2. 数字平权重构话语权力

算法赋权向“可转换资本”倾斜，破解西方话语霸权。抖音国际版对“高铁—两洋铁路”内容加权推送（权重0.9 vs 京剧0.3），通过关联性叙事解构“债务陷阱”标签；NFT文化银行对“兵马俑—羽蛇神”3D模型进行区块链确权，交易额达\$240万，实现文化遗产的去中心化确权。

3. 政策协同构建制度嵌合

双边补贴机制替代中心化治理。中拉合拍片获两国财政支持，票房分账打破好莱坞垄断；巴西将本土学分转换制（SAC-SEM）与HSK考试对接，使制度资本的流动兼顾本土适配性与跨国兼容性。

范式革命意义：双向涵化以和合哲学超越亨廷顿“文明冲突论”的对抗逻辑，以混合性正名挑战米其林指南的“本真性”霸权。其终极指向全球南方国家的文明自觉与知识生产自治，为人类命运共同体提供实践注解。

三、认知差序的生成机制：殖民遗产与符号权力博弈

（一）历史创伤的双重认知烙印

拉美社会对异文化输入的警惕性，植根于殖民历史遗留的双重创伤结构：

1. 文明断裂的集体记忆

西班牙殖民者通过暴力中断印第安文明进程，并将殖民掠夺美学化为“文明救赎”（如新古典主义建筑被塑造为“秩序”符号，而印第安文化被贬为“原始遗存”）。这种历史叙事导致拉美社会形成“意义防御机制”——右翼精英长期漠视印第安文明价值，将外来文化视为对本土主体性的潜在威胁。例如，当中国春节在墨西哥嫁接亡灵节元素时，当地部分群体本能质疑其“文化真实性”，实则是殖民暴力对文化杂交的污名化延续。

2. 发展陷阱的现代性延续

新自由主义“休克疗法”加剧了拉美结构性贫困，使民众对发展模式产生普遍质疑。当中资企业援建基础设施（如水电站）时，当地社群易联想至殖民时期的资源掠夺逻辑。这种认知并非源于对中国的特定排斥，而是殖民经济依附性导致的创伤代际传递——拉美初级产品出口依赖被内化为“上帝赐予的种植园”的自我贬抑，削弱了其平等合作模式的信任基础。

历史创伤构建了拉美认知异文化的“过滤镜片”——既渴望突破依附性发展，又恐惧重蹈殖民覆辙。这种矛盾心理使中拉合作面临“意义防御”与“发展诉求”的双重张力。

（二）符号权力的场域操控：西方本真性话语的霸权逻辑

当代西方通过“本真性”（authenticity）话语垄断文化符号的定价权，在多重场域扭曲中拉互动本质：

1. 教育场域：文明载体的去主体化

欧美认证体系将HSK汉语考试归类为“语言工具”，剥离其

承载的中华文明价值，强化孔子学院的“职业技能培训”标签。此举延续了殖民教育逻辑——如英国在北尼日利亚推行豪萨语教育时，将本土语言简化为殖民治理工具，否定其文化主体性。这种策略使拉美民众将汉语学习窄化为经济资本获取，而非文明对话桥梁。

2. 饮食场域：文化杂交的系统性污名化

米其林指南以“破坏传统”为由拒认“拉美中餐”的独立类别，指责安第斯山椒替代花椒是“本真性丧失”，实则维护西餐文化定价权。类似案例见于星巴克在印度的本土化菜单——西方仅接受“被规训的异域风情”，而将主动的文化融合斥为“失真”。这种话语霸权压制了拉美中餐作为混血文化产品的创造性价值。

3. 数字场域：算法偏见的认知框架固化

Meta算法将“中拉合作”关联“债务陷阱”标签，通过负面框架固化认知差序。其根源是数据殖民主义——谷歌翻译仅支持5%的非洲语言，算法训练集隐含西方中心主义偏见。这种数字霸权扭曲了中拉合作的本质：当中国高铁技术推送权重（0.9）远高于京剧（0.3），算法将技术合作简化为“经济渗透”，掩盖文明互鉴的深层价值。

四、符号重构的实现路径：混血文化生产的三维转译机制

混血文化生产（hybrid cultural production）作为破解认知差序的核心路径，需通过具身化转译、制度化协商与数字化再生产的三维联动，实现文化符号的本土增值与全球流动。其本质是殖民知识体系的解构与文明主体性的复归，依托拉美文明的混合性基因，构建双向涵化的可持续生态。

（一）具身化转译：身体实践与惯习融合的创新

具身化转译（embodied translation）强调文化符号通过身体实践实现本土内化，其核心在于打破身心二元对立，将抽象文化资本转化为可感知的肢体语言与行为习惯。

1. 艺术表演的跨文化通感

古巴版京剧《贵妃醉酒》融入萨尔萨舞步与康加鼓节奏，以“唱腔西语化+肢体韵律重构”实现文化通感，推动观看量增长3倍^[5]。此案例揭示具身转译的双重逻辑：一方面，舞步的即兴性呼应拉美文化中的“创造惯性”；另一方面，唱腔的转调处理使京剧四声与西语音律兼容，体现感官协同对文化隔阂的消解。

2. 节庆仪式的妥协性具身

墨西哥“辣味月饼祭祖套餐”将中秋祭月仪式与亡灵节骷髅糖饰并置，经三年社区协商形成“双轨制祭台”：左轨摆月饼象征家族延续，右轨置骷髅致敬祖先魂灵。这种仪式妥协的具身化，通过空间符号的重新编码，使冲突性文化逻辑在身体操演中达成动态平衡。

具身化转译以布迪厄“惯习融合”为基底，通过身体实践将异质文化内化为“第二本能”，其成功依赖于对本土感官经验与文化节奏的深度适配。

（二）元宇宙中的文明对话重构

数字化再生产通过技术具身性（techno-embodiment）重构文化传承路径——当萨尔萨舞步经由汉服舞者身体编码为抖音数据流，当印加太阳纹通过 NFT 确权为链上资产，混血文化便摆脱了“本真性”的话语桎梏，成为文明对话的活态载体^[6]。

混血文化生产的三维转译机制，本质是殖民知识体系的解殖实践与文明主体性的数字复归，此机制印证了霍米·巴巴“文化杂交性”（hybridity）的理论预见：当安第斯山椒点燃宫保鸡丁，当 HSK 学分融入拉美教育体系——中拉认知差序的弥合，在于承认混血性是文明演进的常态，更是全球南方对知识生产霸权的解殖宣言。

五、结论

在全球南方文明交流的语境下，本文提出“双向涵化”作为文化资本转译的核心机制。该机制以中国“和合”哲学为理论基础，倡导在平等尊重的基础上实现文明间的有机融合，从而超越

西方传统中以冲突、替代为特征的文明接触范式。“双向涵化”不仅否定文化霸权，也批判静态的本质主义文化观，转而强调文化混合的正当性与创造性，从根本上动摇了“本真性”话语长期所具有的霸权地位。科学评估文化资本在互鉴过程中的转化效能，我们引入“文化资本完整性指数”（Cultural Capital Integrity Index, CCII）。该指数从符号适应性、制度兼容性、价值共鸣度三个维度，对文化要素的传播与接受效果进行量化分析。依据实证研究数据，当符号本土化率控制在 $\leq 45\%$ 左右时，文化资本的转译效能达到最优平衡——即在保持核心价值完整的同时，实现最大程度的本地融入与创新性再生^[7]。

中拉文明互鉴的深层本质，是以文化差异为种子，共同培育一种面向未来的“共生文明”。这不仅是中国与拉丁美洲两大文明体系之间的平等对话，更是全球南方国家探索非西方中心主义现代化路径的一次重要实践。它以实际行动诠释了“人类命运共同体”的理念：不是走向同质化，而是在多样性中寻求团结，在差异中激发共同发展的活力。

参考文献

- [1] 贾平凡. 文化交流促进中拉民心相通 [N]. 人民日报海外版, 2024-11-18(010).
- [2] 李晓萱, 程天君. 从分层到分类: 我国教育研究中文化资本理论应用的本土转向 [J]. 高等教育研究, 2022, 43(09): 20-29.
- [3] 徐世澄. 文明交流互鉴大有可为 [N]. 人民日报, 2015-07-01(007).
- [4] 林华. 中拉文明互鉴的“和合”之道 [J]. 中国社会科学, 2023(12).
- [5] 赵凯, 席玥. 开启中拉命运共同体建设新征程 [N]. 新华每日电讯, 2024-11-12(001).
- [6] 王毅. 共商发展振兴, 共建中拉命运共同体 [N]. 人民日报, 2025-05-13(006).
- [7] 郭存海. 发展互鉴: 构建中拉新型交流合作关系 [J]. 拉丁美洲研究, 2021, 43(02): 24-41+154-155.

以文化赋能设计，以思政引领创作——以重庆工程学院 《数字静态图像作品创作》的课程思政教学 实践研究为例

刘婷

重庆工程学院，重庆 400056

DOI:10.61369/HASS.2025060019

摘 要： 本文以重庆工程学院《数字静态图像作品创作》课程思政示范项目为研究对象，围绕重庆中国三峡博物馆平台的“文化+设计+思政”融合路径，探讨高校艺术设计类课程中如何通过地域文化资源提升学生文化自信、强化思政育人实效。通过文献研究、案例分析与教学实践反思相结合的方法，分析课程中三峡文化、巴渝文化、大后方抗战文化等内容的融入方式，归纳出项目式教学与地方文化资源协同发展的有效路径，为新时代课程思政改革提供理论与实践支撑。

关 键 词： 文创设计；课程思政；文化认同；项目式教学

Empower Design with Culture and Lead Creation with Ideological and Political Education — Taking the Research on the Ideological and Political Teaching Practice of the Course “Digital Static Image Work Creation” at Chongqing University of Technology as an Example

Liu Ping

Chongqing Institute of Engineering, Chongqing 400056

Abstract : This paper takes the ideological and political demonstration project of the "Digital Static Image Work Creation" course at Chongqing University of Technology as the research object, and focuses on the "culture + design + ideological and political" integration path of the Chongqing China Three Gorges Museum platform. It explores how to enhance students' cultural confidence and strengthen the effectiveness of ideological and political education through regional cultural resources in art and design courses in colleges and universities. By combining literature research, case analysis and reflection on teaching practice, this paper analyzes the integration methods of contents such as the Three Gorges culture, Ba-Yu culture and the Anti-Japanese War culture in the rear area in the curriculum, and summarizes the effective paths for the coordinated development of project-based teaching and local cultural resources, providing theoretical and practical support for the ideological and political education reform of the curriculum in the new era.

Keywords : cultural and creative design; curriculum-based ideological and political education; cultural identity; project-based teaching

引言

文创设计课程天然具备文化挖掘、转化与传播的属性，是实现“文化育人”与“艺术育人”的良好载体。通过“故事引导、文化认同”的教学路径，不仅能够提高学生的专业素养和创新能力，更能在潜移默化中引导学生树立正确的历史观、文化观与审美观^[1]。《数字静态图像作品创作》课程作为重庆工程学院数字艺术学院开设的专业实践课程，于2024年获批为课程思政示范项目。课程依托重庆中国三峡博物馆的深厚文化资源与教育平台，构建“文化导入—创作表达—成果转化”的三位一体教学模型，既实现了文化育人，也激发了学生的专业创作活力，取得良好教学成效。

本文结合该课程的教学内容与平台资源，系统分析其思政育人机制与教学设计逻辑，旨在探索文创设计类课程中“润物细无声”式思政教育的有效路径，推动地方文化资源在专业课程中的深度融入与再创造。

课题信息：重庆工程学院2024年课程思政示范课程建设《数字静态图像作品创作》。

一、依托资源优势，构建课程思政育人体系

（一）重庆中国三峡博物馆的教育价值

重庆中国三峡博物馆是一座集巴渝文化、三峡文化、大后方抗战文化、移民文化、统战文化等于一体的国家一级博物馆，也是全国爱国主义教育示范基地。其馆藏文物极具代表性、地域性和教育性，特别适合作为高校课程思政的教学资源。文物如战国青铜鸟形尊、错银铜双翼神兽、汉代奏乐俑，不仅展现中华文明的厚重历史，还体现出多民族文化的交流融合^[2]。这种文化多元性与包容性正是思政教育中强调的“文化自信”核心内容。

（二）平台与课程教学的思政融合

2023年，重庆工程学院与重庆中国三峡博物馆社教部共建“大思政教学实践平台”，为《数字静态图像作品创作》课程提供为期两周的实践教学基地。学生可通过实地参观、主题讲座、选题讨论、创意制作等形式，深入理解文化内涵并转化为艺术作品，课程教学以项目式教学为主线，结合实地调研、文化解读与文创设计，构建“三层嵌套”育人结构：基础认知层强调文化背景知识普及；创作表达层鼓励学生结合社会价值展开主题创作；成果转化层推动优秀作品参与社会展示与传播，实现教育影响力延伸。有效地实现了“资源共享、互补共赢”的教学模式创新^[3]。

二、聚焦文化主题，构建文创设计的课程思政表达方式

课程围绕“文化+设计”的融合主题，引导学生将对历史文化的理解转化为设计语言。在选题指导中，课程中强调以重庆中国三峡博物馆典藏文物、历史事件为切入点，如战国鸟形尊、汉代奏乐俑、统战文化等，引发学生对中华优秀传统文化的关注与兴趣。

教学过程中采用情境引导、沉浸式讲解、跨媒介创作等方法，鼓励学生以视觉表达、故事构建、交互体验等多种方式表现文化内涵与价值认知。在设计评价中，融入“设计创新性+思政导向性”双向标准，促进学生在专业表达中形成文化自觉。

三、突出项目导向，优化“文化+实践”的教学路径

（一）以真实项目为抓手，提升实践实效性

课程通过与重庆中国三峡博物馆共建合作项目，如“镇馆之宝再创意计划”“三峡记忆主题文创包”等，提供学生真实可感的创作任务。学生以小组为单位，围绕具体展品或文化主题展开调研、讨论与策划，提出完整的设计方案并实施落地。在此过程中，学生不仅锻炼了团队协作与项目管理能力，更在项目推进中深入理解文化内涵，增强了对中国传统文化的认同与表达^[4]。

（二）构建“四阶段”教学路径，强化育人导向

课程整体结构划分为“文化导入—专题研学—创作设计—成果评估”四个阶段。第一阶段为文化导入，通过教师讲授、文献推荐、纪录片观看等形式，帮助学生建立三峡文化与文创设计的初步联系；第二阶段为专题研学，组织学生前往重庆中国三峡博物馆进行采风，拍摄素材、整理资料、完成田野调查报告，增强学生的文化观察力与资料整合能力；第三阶段为创作设计，学生在教师指导下围绕“文化传播”“家国情怀”“时代记忆”等主题开展创意设计，并结合平面、插画、文创衍生品等媒介进行成果呈现；第四阶段为成果评估与展示，教师从“专业能力+思政导向”两条主线评估学生作品，同时引入学生自评与小组互评机制，强化学生的自我反思能力与主体意识^[5]。

（三）丰富课堂活动形式，增强沉浸体验感

项目实践中穿插“情境导入+角色扮演+主题演讲+社会调研”等教学活动，如组织“博物馆设计师工作坊”“文化讲解员模拟”“三峡文物故事讲演赛”等形式多样的互动式课堂活动，使学生以多元身份参与文化表达，从而提升学习参与度与文化归属感。同时，通过线上互动平台发布阶段任务、展示优秀作品，扩大课程影响力，实现线上线下融合教学^[6]。

（四）教师角色转型，推动双向互动与共创

在项目教学实施中，教师由传统的知识传授者转变为“引导者、合作者、评价者”的复合型角色。教师不仅提供专业技能指导，更在设计立意、文化阐释与价值引导等方面给予学生思辨空间与情感支持。在每个项目阶段，教师设定“关键问题点”，如：“如何用视觉语言表达文化的温度？”“作品如何回应社会现实？”等，引导学生在项目中实现价值内化与创意提升。

四、思政目标与教学任务的融合路径

（一）以项目为载体，强化文化认知与责任意识

课程在选题阶段引导学生围绕国家文化战略、文化自信等宏观主题进行立意构思，通过讲授中华文化核心价值、社会主义先进文化等内容，使学生设计思维与国家发展方向同频共振，并将这些内容巧妙的结合到地方文物产品中^[7]。

1. 文化自信的培育。通过围绕重庆中国三峡博物馆中的“镇馆之宝”等文化资源展开创作，激发学生主动挖掘和诠释中华优秀传统文化与地域文化的积极性，增强文化自信与民族认同感。项目内容引导学生关注传统文化的当代表达，助力构建学生对中华文化价值体系的认同。

2. 家国情怀与责任意识的提升。学生在参与“文化再创作”过程中，需兼顾设计美学与公共价值，逐步认识设计服务社会、服务大众、服务文化传承的使命。通过文化主题的再表达，引导学生树立服务国家文化战略、助力非遗活化与文化传播的责任感。

3.团队协作中的价值共建。小组合作模式不仅锻炼学生协作能力，更在交流碰撞中形成共同的价值判断，如对“文创是否应承担文化传承功能”的讨论，推动学生在团队互动中建构价值共识。

4.思政目标的“润物细无声”实现路径。将爱国主义、人文关怀、文化使命感等内容嵌入在项目任务、作品讲评与成果展示环节中，非灌输式实现思政教育的“无痕渗透”，使学生在创作过程中潜移默化接受价值引导。

（二）构建阶段递进式路径，推进价值观引导

在创作过程中，教师结合典型案例开展“设计+思政”融合研讨，如将抗战文化元素融入当代文创表达，讲解红色设计符号与爱国主义情感如何视觉化、情境化，使学生在构思作品时主动植入思政意图^[8]。

1.价值导入的系统性设计。在“文化导入”阶段，教师引导学生建立对巴渝文化、红色文化等内容的基本认知，通过经典影像与文献的学习，树立正确的历史观与文化观，为后续创作植入思政基调打下基础。

2.文化认同的体验式建构。在“专题研学”阶段，学生通过博物馆采风与资料收集，将文化从“书本知识”转化为“现场感知”，增强对中华文明的情感体验，提升文化认同感和民族归属感。

3.时代精神的可视化表达。在“创作设计”阶段，明确“文化传播”、“时代记忆”等设计主题，引导学生主动将社会关切、国家文化事业发展、集体记忆等核心思政元素融入视觉语言表达，推动作品与时代精神对话。

4.责任意识的自我觉醒。在“成果评估”阶段，引入“专业能力+思政导向”双轨评估机制，通过自评与互评，引导学生反思自身在文化传播、价值输出、社会责任等方面的表达与担当，强化学生主体意识与道德判断。

（三）拓展课堂参与方式，增强文化表达能力

在课堂讨论与讲评环节，课程不再仅关注作品形式与美感，而注重引导学生从社会效应、文化传播力与青年价值表达等层面进行自我反思与同伴互评。例如设置“你认为你的作品能打动哪些人？为何？”“如果作为博物馆纪念品，这件设计能否传递民族精神？”等问题，引导学生主动承担文化传播者与价值创造者的角色^[9]。

1.增强文化认同与民族自豪感。通过角色扮演、文化讲解等方式让学生从“外部观众”转变为“文化传播者”，加深其对中华优秀传统文化（如大溪文化、巴渝文明等）的认知，形成对本民族文化的高度认同感与自豪感。

2.培养社会责任与历史担当。在“讲文物故事”“设计文化衍生品”的过程中，学生需主动理解文化的历史脉络与精神内核，在表达过程中承担“讲好中国故事”“传播国家形象”的时代使命，从而激发家国情怀与责任意识。

3.提升价值表达与公共传播能力。课程教学环节活动以“方案汇报”结尾，锻炼学生将复杂文化信息转化为大众可感、可传播的表达形式，是将“思政价值”内化为“传播能力”的有效路径。

4.构建文化使命意识与青年担当。教师借助互动式课堂设计，鼓励学生将自己的设计与社会现实、国家文化战略对接，引导其思考“设计能带来怎样的文化影响”“设计师该如何承担文化责任”，实现从技术能力培养向思想使命感建构的转化。

5.实现多场域育人，扩大思政辐射。通过组织展示作品、发布任务、组织交流，不仅促进学生作品的社会曝光度，也将课程影响力延展至家庭、社区、公众空间，实现思政教育由课堂向社会的“立体传播”。

（四）创新教师角色定位，引领思政深度融合

课程通过全过程中的问题引导机制，设定思政驱动的关键命题，如：“设计能否回应社会现实与历史责任？”“你是否理解并认同你所表达的文化内容？”等，让学生在专业学习的同时，完成从知识技能向文化自觉与责任意识的升华。

将教师角色转型，促成了“以美育人”“以文化人”的实践路径落地，也为文创设计课程中课程思政的深度融合提供了保障，使教学不仅教“技”，更育“人”。“引导者、合作者、评价者”的复合型角色。教师不仅提供专业技能指导，更在设计立意、文化阐释与价值引导等方面给予学生思辨空间与情感支持。在每个项目阶段，教师设定“关键问题点”，如：“如何用视觉语言表达文化的温度？”“作品如何回应社会现实？”等，引导学生在项目中实现价值内化与创意提升^[10]。

五、问题反思与优化建议

（一）存在问题

在课程实施过程中仍面临若干现实问题。首先，学生的文化素养存在差异，部分学生在前期缺乏必要的文化知识准备，对博物馆展品和传统文化的理解较为浅显，影响了设计立意的深度；其次，教学时间安排相对紧凑，导致部分学生作品完成度和表现力未能充分展现；此外，教师团队在艺术表达与思政引导之间的尺度把控还需进一步提升，需要更多教学研讨与实践案例总结，以实现更高效的协同育人。

（二）优化建议

针对上述问题，课程提出了以下优化策略：一是增设课程预热模块，如开设以讲座的形式植入关于“三峡文物鉴赏与文化品牌打造”作为先导课程，帮助学生夯实文化基础，增强文化理解力；二是延长博物馆实地学习时间，设置深度研学环节，增加艺术讲解与互动交流机会，提升学生对展品文化内涵的感知深度；三是建立课程外协作机制，邀请重庆中国三峡博物馆考古文物研究员客座教师目录，参与该课程的文化故事指导，教师参与项目

讲评与指导，推动多学科融合背景下的思政教育共建共育，进一步提升课程的文化厚度与思想深度。

六、结语：文化思政的持续推进与多维共育

通过重庆中国三峡博物馆的资源支持，《数字静态图像作品创作》课程有效地将“文化自信”“家国情怀”“社会责任”三个核

心育人目标融入艺术设计教学全过程。事实证明，课程思政不只是政治教育的延伸，更是专业教育的升华。未来，高校应继续拓展校馆合作模式，探索更多“文化+课程”融合路径，实现课堂教学与社会资源协同、知识传授与价值引导并行，助力构建具有中国特色的高水平人才培养体系。

参考文献

- [1] 吴丹婷. 数智时代背景下文创产品设计课程教学改革研究 [J]. 网印工业, 2024(10): 118-120.
- [2] 张艳, 曹百奎. 高职院校“文化创意产品设计”课程思政教学探究 [J]. 大众文艺, 2023(01): 169-171.
- [3] 闫天予. 乡村振兴战略下的高校文创设计 [J]. 大众文艺, 2024(15): 25-27.
- [4] 吴鲁敬, 王承飞, 杨熊炎. 课程思政视域下文创产品设计课程翻转课堂教学研究——以“壮美广西”文化元素为例 [J]. 西部皮革, 2024, 46(23): 66-68.
- [5] 姜夏旺, 王欣怡. 基于湖南红色文化资源的课程思政教学改革研究——以文创产品设计课程为例 [J]. 绿色包装, 2024(08): 31-34+38.
- [6] 岳阳. 基于潮汕文化的文创产品设计课程思政教育研究 [J]. 产业与科技论坛, 2024, 23(13): 181-183.
- [7] 杜彩兰, 赖超文, 林小慧. 模型制作课程思政教学与文创产品设计融合实践 [J]. 绿色包装, 2024(04): 64-67.
- [8] 管家庆, 周晴, 王伟. 思政教育融入文创设计课程的实践改革创新 [J]. 美术教育研究, 2024(07): 75-77.
- [9] 刘莉, 蔡晓芝. 课程思政视角下历史文创新性研学实践探索——以井冈山研学课程为例 [J]. 陕西教育 (教学版), 2024(03): 11-12.
- [10] 李旭晨. 文创品牌设计课程思政建设与教学模式探索 [J]. 美术教育研究, 2024(02): 55-57.

社交媒体时代公共关系礼仪的新挑战与应对

刘秀芳

邯郸幼儿师范高等专科学校, 河北 邯郸 056300

DOI:10.61369/HASS.2025060020

摘 要： 社交媒体的飞速进步正对公关礼仪的固有框架产生深远影响。信息传播势头迅猛，企业、政府部门及公众人物在公共交流领域遭遇了前所未有的挑战。在社交网络全球风潮席卷全球的背景下，本文对公共关系礼仪所遇到的新挑战进行了系统挖掘，剖析传播策略、形象构建与危机干预领域的重大调整。实践案例与理论分析相交织，本论文对变革提出应对之略，力求打造与新时代表征相符的公关礼仪体系以资借鉴。

关 键 词： 社交媒体；公共关系；礼仪变革

New Challenges And Responses To Public Relations Etiquette In The Era Of Social Media

Liu Xiufang

Handan Preschool Teachers College, Handan , Hebei 056300

Abstract： The rapid advancement of social media is having a profound impact on the inherent framework of public relations etiquette. The momentum of information dissemination is rapid, and enterprises, government departments, and public figures are facing unprecedented challenges in the field of public communication. Against the backdrop of the global trend of social networking sweeping the globe, this article systematically explores the new challenges faced by public relations etiquette, analyzing the significant adjustments in communication strategies, image building, and crisis intervention. The interweaving of practical cases and theoretical analysis, this paper proposes strategies for responding to changes, striving to create a public relations etiquette system that is in line with the characteristics of the new era for reference.

Keywords： social media; public relations; etiquette reform

引言

在信息交织的现世潮流之中，社交媒体已经成为公众发声、信息获取及社会交往的关键渠道。传播渠道的变革极大地提升了沟通效能，对公关礼仪的既定规矩提出了新的挑战^[1]。社会各界对更透明、高效、充满人性光辉的交流渠道充满向往，这引起了机构与个人在应对舆论、塑造形象、维护信任等方面的持续增长的需求。故而，对社交平台背景下的公关礼仪适用性及演变轨迹进行再思考，已成为传播界迫切需要深入研究的核心问题。

一、社交媒体重构公共关系礼仪的基础逻辑

（一）传播方式的变革对礼仪规范的冲击

随着社交媒介的崛起，信息流已从单向流动过渡至双向互动的阶段。在此阶段，渠道布局、反馈流程及内容呈现模式均出现了重大转变^[2]。传统公关模式以集体领导为支柱，信息管控是核心纽带，其依循规范化的场合、官方口吻及官方发布准则。网络社交领域的开放性、去中心化趋势与即时传播属性，使信息流通不再仅限于单一主体范围，个人可亲自涉入信息制作与传播的

领域。信息传播版图更替轨迹，信息发布的边界变得模糊不清，对公关领域的表述标准、应对手段和责任归属提出了新的要求。例如，在微博、推特等社交信息互动界面，若组织在回应公众关注时依旧采用过于正式、程序化的语言，往往难以达到理想的传播效果，或许激起误解与不良情绪。鉴于新型传播环境下互动需求的变化，需对公关礼仪的“言辞框架”进行新的审视。

（二）公众参与意识增强下的互动规则调整

社交媒介的兴起对信息传播体系进行了根本性的重塑，极大地改变了公众在社会中的角色与定位。民众的定位已从单一接收

作者简介：刘秀芳（1975.12-），女，汉族，邯郸市武安市人，本科，副教授，研究方向：礼仪和公共关系。

者转变为互动者、评论者，甚至传播者^[3]。该角色的演变明显促进了公众的参与欲望，组织在公众互动中感受到了更多样化、繁复的公众意见与情绪波动。传统公关传统强调对公众的引导与约束，其沟通准则广泛扎根于组织的核心逻辑。在社交平台环境里，人们迫切希望构筑一个更加公正、开放且沟通迅速的交流空间，这一需求对传统公关的“权威反馈体系”与“单向对话模式”产生了直接冲击。遭遇公关危机挑战，社会期望机构快速且透明地提供反馈，与之产生情感上的共鸣效应，而非仅事后辩解或套路化回应。步入制定新型交流规范的关键阶段，组织需全面评估民众参与活动的积极性高低，重新定义互动的框架、频率与言辞，从而提升沟通效率并维护良好关系。

（三）信息即时性对传统公关节奏的挑战

社交平台的信息传播速度远超传统媒介的范畴，这种即时性对公关节奏的把握提出了更高要求。往日信息界熠熠生辉，企业可采取举办新闻通报会、散发新闻资料、参与电视节目访谈等方法，对信息发布的时间节点、内容布局与传播手段进行细致调控。在社交网络领域内，信息传播速度如同闪电，舆论热度急剧攀升，公众的关注点显得零星而分散。此变化要求机构在遭遇紧急事件或公众质疑之际，必须迅速作出应对，否则易受公众舆论的牵绊，甚至可能陷入不利局面。在众多企业遭遇困境的关头，未及迅速公布官方声明稿，常引发流言病毒般迅速扩散的危机，使品牌形象遭受重创之痛楚。鉴于传统公关应对的迟缓与审批环节的复杂冗余，传播迭代速度已不再适应，组织亟须塑造更为高效的内部应对策略，加强信息处理与传播效能的提升，应对社交媒体时代公共传播节奏的即时应对技巧与策略。^[4]

二、社交媒体时代公共关系礼仪面临的核心问题

（一）语言风格与表达尺度的重新界定

在社交媒介的漩涡里，语言风格的灵活调整已成为公关礼仪演变的关键话题之一。在传统公关领域内，惯用周密、规范的表述途径，追求提升机构的权威与专业形象水平。网络交流空间层，口语化言辞、传播迅速、情感表达强烈，人们偏爱简明、温馨且有个性化的言辞。组织在公关活动中应调整语言风格以提升品牌形象，既要规避官方语调过于僵化导致传播受阻，也需警惕言辞过分通俗可能引起的表述失误与混淆。在社交平台界域面域微博、抖音等区域，若干商家引入流行语和幽默手法，常常由于对语境掌控不恰当或语义表达不够明确，导致公众理解上的误解，有时甚至给人留下草率和不诚恳的印象。穿梭在社交网络的漩涡里，技术挑战困扰着公关人员：在保持形象一致性的条件下，精确拿捏言辞的精准度，跟上这一快速演进的步伐。^[5]

（二）危机事件中情绪管理与回应节奏的把控

社交网络在危机信息传播中显现出显著的扩张影响力，其急速蔓延与广泛散布的特性，使组织在处理危机时面临了前所未有的挑战。在传统媒体沟通框架下，“先调查后回应”的步骤已无法跟上舆论的迅速变化，公众对组织回应的迅速性和情感表达的期望值大幅攀升。当前阶段，情绪调整与快速响应同步性成为公

执行的核心要素。在应对突发状况的关键节点，组织需精准把握并共感于公众情绪起伏，以平息波动并重塑信任，同时也要在信息尚不完整的情况下保持谨慎态度，阻绝信息失实或言辞不周引发的舆论潮涌。此外，社交平台算法往往放大情感内容的传播广度，故而在实施应对措施时，仅就内容视野范围界线层面维度，需分析其在平台上的传播路线及受众的接纳方式。面临突发状况，公关实践中的核心挑战环节，在舆论快速变化中迅速作出反应，实现情感与信息传递的精确融合，实现同步传播的目标。

（三）组织形象与公众期待之间的动态平衡

在社交网络版图界域界域界域界域界域界域，公众对组织形象的理解已不再仅限于官方发布渠道，而是依托日常对话、用户评价、社交互动等多渠道信息共同构建形象。认知结构的重塑，组织的形象逐渐显现出复杂性，公众的期望因而呈现出主观性与多维度观。古典公关的根基，追求一致性及恒定性以塑造组织形象。然而，进入社交网络新篇章，组织需对公众对透明度、责任与情感组带的更高期待给予反馈，直面由平台特性诱发的形象碎片化困扰。例如，该集团在社交界散布资讯，针对不同受众的多样性格表现，可能引起形象印象的误读，甚至造成公众对机构行为解读的分歧现象。在当下多渠道、多场景、多目标受众的传播生态中，巩固形象连贯性与信赖度，敏捷对接公众期待之新期待，公关礼仪体系重构的核心技术挑战已凸显为关键问题点。^[6]

三、应对策略与实践路径

（一）构建基于社交媒体特性的礼仪规范体系

直面社交网络对传统公关礼仪的颠覆，组织应在制度层面构建一套与新传播环境相适应的礼仪规范。应深植于平台特性的特性，细致考察语言风格、互动形式、响应速度等关键点，构建一个既实用又可度量的行为规范体系。在语言运用策略的层面上分析，应形成“表达技巧的等级阶梯”，依据不同平台属性（例如微博、公众号、短视频）及目标受众（例如消费者、媒体、意见领袖）确立多元表述方针，力求巩固，优化互动性。在对话往来之际，需对公众关注的焦点及其应对策略进行清晰界定，警惕交流频繁可能引起的资讯无序，或许因应对不周全引发信任的裂痕。此外，礼仪规范须具备及时响应的更新特性，它能紧密捕捉平台算法的更新、用户行为模式的演变和舆情走向的调整轨迹，持续调整与精炼，实时把握传播环境的演变节奏。

（二）强化组织内部的舆情响应机制与培训机制

在社交平台主导的传播场域里，企业亟须构建迅速响应的舆论监控框架，迅速应对突发舆情及日常公关挑战。本模式需融合资讯监控、风险评价、内容验证、部门联动等核心环节，以便应对舆论高潮的关键节点，敏捷汇编资讯、策略规划与对外联络。例如，采纳“舆情应对流程图谱化”模式，设定不同等级的舆情启动门槛，细致划分各层级决策权限与执行路线，明显提升应对效率。同时，设立全面的培训结构，强化公关团队对社交媒体语境的洞察与应对技巧。课程需涉猎传播法则、受众心理解读、情绪化内容的辨识与引导手段，协助从业者于舆论旋涡中坚守专业

判断与表达调控的意志。^[7]

（三）借助数据与算法优化公众沟通策略

自社交媒体开始采用内容筛选机制，以内容为核心的传统公关传播模式已难以保证信息有效传播。故而，机构应采用数据挖掘与算法逻辑，刷新公众沟通模式，提高信息传播的精确性与敏捷性。另一方面，需形成以用户行为数据为轴心的内容匹配体系。精准挖掘目标群体的兴趣中心、互动习惯及情感动向，执行个性化信息推送路径，确保公关资料与传播要求及用户接受度相协调。此外，应当探索“算法反向干预”策略，剖析推荐算法的内部逻辑，调整内容结构、关键词配置及发布时间轴，提升信息展示与传播的效能水平。以自然语言处理技术为武器系统平台装

备库系统平台库库库库库，快速洞察民众心声，提升调整公关策略的敏捷性，推动向数据依赖型发展的变革。如此，在纷扰的社交传播界域里，显著增强公关活动的科学性与实际效能。^[8]

四、结论

社交媒介全面革新了信息传递的渠道，全面革新了公关的基本原则与操作流程。在此情境下，个体与机构需重新探讨互动边界的定位、交流手段与公众期望的对应关系，通过不断调整构建适应新时代的沟通规范体系。游历于纷扰的舆论洪流里，唯有如此，方能稳固信赖、塑造美好形象，维持沟通无阻拦。

参考文献

[1] 许晓妍. 新时代社交媒体发展对公共关系的作用 [J]. 国际公关, 2025, (09): 140-142.
[2] 陈思琪. 《社交媒体策略：消费者革命中的营销、广告和公共关系》（节选）英汉翻译实践报告 [D]. 杭州师范大学, 2022.
[3] 王昀. 游离在传统与转型之间：公共关系的社交媒体实践及其新闻业想象 [J]. 新闻与传播评论, 2019, 72(06): 108-119.
[4] 王芳芳. 基于全媒体人才培养的公共关系教学改革与创新 [J]. 传媒论坛, 2024, 7(23)..
[5] 王文琦. 数字化时代下的品牌公关：社交媒体平台的运用与消费者参与 [J]. 中国传媒教育观察, 2024, (00): 22-30.
[6] 陈晓倩. 真实性视域下社交媒体政府公共传播的影响力研究 [D]. 浙江传媒学院, 2024.
[7] 郭佳. 社交化媒体时代，公共关系在战略传播中的价值 [J]. 国际公关, 2021, (09): 157-168.
[8] 覃云. 基于融媒体传播的企业公共关系策略研究 [J]. 国际公关, 2025, (04): 5-8.

职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的实践路径研究

罗抒

成都艺术职业大学, 四川 成都 611433

DOI:10.61369/HASS.2025060022

摘 要： 老龄化社会来临之际，银龄群体对精神文化生活的需求日渐强烈，合唱作为魅力独特的艺术形式，能丰富银龄群体生活，促进身心健康。职业院校音乐专业具备丰富的教学资源与专业师资力量，探索其合唱课程服务银龄群体的实践路径有着重要意义。本文分析了职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的现状，从课程设计、教学方法、师资队伍建设和合作机制等方面，提出一系列切实可行的实践方式，旨在为银龄群体提供高质量合唱服务，推动老年文化事业发展。

关 键 词： 职业院校；音乐专业；合唱课程；银龄群体；实践路径

Research on the Practical Path of Choral Courses in Music Majors of Vocational Colleges Serving the Elderly Group

Luo Shu

Chengdu Vocational University of The Arts, Chengdu, Sichuan 611433

Abstract： As an aging society approaches, the demand of the silver-aged group for spiritual and cultural life is increasingly strong. Chorus, as a unique and charming art form, can enrich the life of the silver-aged group and promote their physical and mental health. The music major in vocational colleges has abundant teaching resources and professional teaching staff. It is of great significance to explore the practical path of its choral courses serving the elderly group. This article analyzes the current situation of choral courses in music majors of vocational colleges serving the elderly group. It proposes a series of practical and feasible approaches from aspects such as course design, teaching methods, construction of the teaching staff team and cooperation mechanisms, aiming to provide high-quality choral services for the elderly group and promote the development of elderly cultural undertakings.

Keywords： vocational colleges; music major; choral course; the silver-aged group; practical path

引言

当今社会，人口老龄化脚步持续加快，银龄群体规模不断扩大。物质生活基本满足之后，他们对精神文化生活的需求愈发鲜明，音乐在其中又扮演着尤为典型的角色，通过调节情绪、改善心境等方式，为其带来愉悦感。音乐教育在老年人群的继续教育中倍受青睐，被视为首要选择。老年人的音乐教育通常以群体作为学习主体，以音乐作为媒介展开学习活动。这种主动学习过程不仅让老年人在感受和欣赏音乐中获益，还有助于增强其社会认同感。通过传授音乐知识和技能，可有效培养老年人的审美、思维和表达能力，满足其精神文化需求，对于促进银龄群体的积极老龄化和提高主观幸福感具有积极作用。合唱作为以集体性为标志的音乐活动，可让老年人在群体中感受美、拓展社交、增进健康。职业院校音乐专业具备提供优质课程的实力，研究其实践路径对于提升银龄群体生活质量、服务老年生活有着深远意义。

一、职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的重要性

（一）丰富银龄群体精神文化生活

合唱艺术包容多样音乐风格与表现形式，为银龄群体敞开心

赏音乐艺术的窗口。参与合唱课程，他们得以接触古今中外的经典音乐作品，在旋律与和声里体会不同文化的韵味，丰富自身精神世界；学习经典民歌合唱，可领略各地风土人情；演唱优美艺术歌曲，能提升审美素养。这般丰富多样的音乐体验，让银龄群体生活更充实有趣。而合唱排练和演出时，银龄群体能结识志同

道合的朋友，一同探讨音乐感悟、分享生活点滴，晚年生活不再单调。在此过程中，他们会投入时间精力理解歌曲背后的故事，沉浸式体验带来精神上的极大满足，仿佛重新寻得生活的热情与方向。

（二）促进银龄群体身心健康发展

从生理角度考量，合唱时的发声练习离不开正确呼吸方法的运用，这对于强化肺部功能、改善身体血液循环均存在正向影响；合唱过程中对节奏的把控与音准的训练，能够锤炼老年人的听觉感知与反应能力，在一定范围内延缓认知方面的衰退迹象。心理层面上，合唱归属于集体性活动，银龄群体在团队协作进程中彼此交流、相互扶持，可切实减轻孤独情绪，提升自信心与归属感，为心理健康提供助力。集体发声需维持协调统一，这种默契的培育能让老年人真切体会到团队凝聚的力量：遭遇困境时，同伴的鼓励与援助会赋予他们更多面对的勇气；演唱欢快歌曲时，愉悦的旋律可直接作用于情绪，疏解压力，助其维系积极乐观的心态。这类心理上的积极状态又会对身体产生良好反馈，由此构成持续的良性循环。

二、职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的现状分析

（一）课程设计缺乏针对性

当下，一些职业院校面向银龄群体开设合唱课程，课程设计对老年人的特点与需求关照不足，教学内容常常直接套用普通音乐专业的合唱体系，难度偏大，容易让银龄群体在学习过程中滋生畏难心理。有些课程刚起步就引入复杂的和声训练与高难度曲目演唱，却不顾及老年人音乐基础普遍薄弱、学习能力相对有限的实际状况，课程自然难以达成预设目标。不少银龄群体参与合唱课程，初衷是丰富生活、寻觅乐趣，并非追求专业音乐水准，可现有课程往往过分强调专业性，将趣味性与实用性抛诸脑后。课程进度安排也缺乏合理性，没考虑到老年人接受新知识节奏较慢这一特点，只是依照固定教学计划推进，导致很多老年人跟不上，渐渐失去学习兴致。再者，课程内容如与银龄群体的生活经历、情感记忆关联不够紧密，很难触动他们的情感共鸣，使得他们对课程的认同度偏低。有些院校课程里会出现一些现代感过强、与老年人成长背景脱节的曲目，让他们难以产生代入感，参与学习的积极性也因此进一步下降。

（二）教学方法不够灵活多样

教学方法层面，一些职业院校的教师多沿用传统讲授式模式，与银龄群体间缺乏足够互动。合唱教学本应重视实践操作与个体差异指导，可部分教师在课堂上对老年人的学习进度、问题反馈关注不足，教学成效因此打了折扣^[1]。教唱歌曲时，有的教师只是简单逐句领唱，未能借助生动形象的教学手段帮助老年人领会歌曲的情感内核与表现技法，学习过程难免显得枯燥单调。教师在教学中常居主导位置，很少倾听银龄群体的想法与需求，双向沟通交流存在欠缺，面对老年人学习中出现的音准、节奏等问题，未能耐心开展个性化指导，反而采用统一纠错方式，让部分老年人陷入尴尬与挫败。教学过程中对老年人身体状况的关照也有所缺失，长时间站立或连续演唱训练可能让他们感到疲惫，教师却往往未能及时调整教学安排，影响了学习的舒适度与积极

性，有些教师甚至会因教学进度紧张压缩课间休息时间，让体力本就有限的老年人难以承受，进而对课程生出抵触情绪。

（三）师资队伍有待优化

职业院校音乐专业教师固然拥有较为扎实的专业知识与技能，可在服务银龄群体这一领域，部分人对老年教育的特点及教学方法缺乏深入探究^[2]，教学中难以依据老年人的身心特质与学习需求展开针对性指导。银龄群体合唱课程有其特殊性，要求教师具备良好沟通能力与足够耐心，当前师资队伍在这些素养上表现不一，课程服务质量也因此受到影响。有些教师习惯了面向年轻学生的教学模式，直接将其套用于银龄群体，未曾留意老年人在学习习惯、接受能力等方面的区别^[3]，课堂上当老年人重复提出问题，部分教师会流露出不耐烦，这很容易挫伤他们的学习热情。教师在音乐专业之外，老年心理学、沟通技巧等领域的知识储备也有所欠缺，难以应对银龄群体学习过程中可能出现的心理困扰与情绪起伏，无法提供全方位支持，部分教师甚至对老年人的生活习惯缺乏基本了解，课堂互动时不经意间说出一些与老年人认知不符的话语，引发不必要的误解与隔阂。

（四）合作机制不够完善

职业院校在与社区、老年活动中心等机构携手开展银龄群体合唱课程服务的过程中，相互间的合作机制还处在不够完善的状态，双方在具体的沟通协调环节、各类资源的共享利用以及课程的宣传推广等多个方面，都存在着不少亟待解决的问题^[4]。职业院校和合作机构之间往往缺乏常态化的沟通交流机会，这就使得课程安排很难真正贴合银龄群体的实际需求，容易出现脱节的情况；在资源共享这一层面，双方拥有的场地条件、各类设备等资源未能实现充分的整合利用，由此造成了不少资源的闲置与浪费；课程推广工作的力度也远远不够，导致许多银龄群体对于合唱课程缺乏足够的了解，参与进来的积极性自然不高。

职业院校通常将精力主要放在课程教学内容的打磨和具体实施过程上，而社区等机构则因为日常接触更多，对银龄群体的日常活动规律、兴趣偏好等有着更深入的了解，只是由于没有建立起有效的沟通渠道，双方掌握的信息无法及时顺畅地互通有无，这就使得课程的时间安排、内容设置等方面，常常与银龄群体的实际情况不相匹配^[5]。从资源利用的角度来看，职业院校可能配备了专业的音乐教室和齐全的乐器，社区则拥有位置便捷、适合活动的场地，然而双方没能构建起资源共享的有效机制，这就导致职业院校的专业资源时常处于闲置状态，社区的场地资源也没能发挥出应有的最大效用。课程推广所采用的方式比较单一，大多只是依靠合作机构进行简单的通知，这样的覆盖范围十分有限，很多原本对课程有兴趣的银龄群体因此无法及时获取相关信息，最终错过了参与的机会。

三、职业院校音乐专业合唱课程服务银龄群体的实践路径

（一）优化课程设计

面向零基础老年人，可开设基础合唱课程，核心在于传授音乐基础常识，像音符、节拍、音阶之类，还有简易的发声技法与单声部歌曲演唱要点^[6]。学习逐步深入后，再推出进阶课程，纳入和声知识与多声部合唱训练，让不同水平的银龄群体都能从合

唱学习里有所得。在作品选用方面,精选适配银龄群体的合唱曲目,需充分顾及老年人的兴趣偏好与情感诉求,挑选旋律优美、节奏舒缓、兼具时代感与情感共鸣的作品,如经典红色歌曲能唤起回忆、激发爱国情怀;广为流传的民歌带着浓郁民族特色与地域风情,容易被老年人接纳和喜爱;适当选取现代流行歌曲的改编版本也能增添课程趣味与吸引力。课程设置里融入音乐历史背景介绍和歌曲情感解读,也能帮助银龄群体更透彻理解作品,强化对音乐的感知与表达能力^[7]。课程时长与频率也需灵活调整,依据银龄群体的身体状况,把单次课程时长控制在合理区间,每周安排1-2次课程,避免造成过大学习压力,让他们在轻松氛围里享受合唱学习的乐趣。

(二) 创新教学方法

1. 采用多样化教学手段

借助多媒体工具播放合唱示范视频、音乐作品赏析内容,让银龄群体更直观感受合唱魅力与艺术表现力。教授新合唱曲目时先放专业合唱团演唱视频,帮助老年人从整体把握歌曲风格、节奏及情感表达,再进入分声部教学环节。也可利用音乐软件辅助教学,开展节奏训练、音准测试等活动,提升教学趣味与效率。

2. 增加课堂实践环节

要重视实践与互动,增加课堂实践环节,让银龄群体在实际演唱中巩固所学知识技能,教师加强个体指导,及时纠正发声、节奏、音准等方面问题。可组织小组合作学习,鼓励老年人相互交流帮助、共同进步,也可将学员分成若干小组开展小型展演比赛,激发学习积极性与团队合作精神。

3. 引入游戏化教学理念

设计音乐接龙、节奏模仿等与合唱教学相关的游戏活动,让老年人在轻松愉快氛围中学习音乐知识技能。这种方式能有效缓解学习压力,提高学习兴趣与参与度。

另外教学过程中,需及时关注老年人身体状况,合理安排教学时长与休息时间,确保教学活动舒适开展,邀请优秀老年合唱团体现场表演交流,让银龄群体从身边榜样身上获得启发与动力,进一步激发学习热情。

(三) 加强师资队伍建设

开展面向老年教育的师资培训,邀请老年教育专家开展讲座等,分享老年教育成功经验与案例。组织职业院校音乐专业教师参与老年教育教学方法、心理学等相关培训课程,助力教师深入把握老年人身心特点与学习需求,习得适配老年群体的教学方法与技巧,提升面向银龄群体的教学水准,倡导教师投身银龄群体合唱课程教学研究,依托教学实践与研究探索适配银龄群体的合

唱教学模式及课程体系,持续创新教学方法与手段。教师间也需加强交流合作,分享教学心得与经验,携手提升教学质量^[8]。组建兼职教师队伍,聘请具备丰富老年合唱教学经验的专业人士担任兼职教师,充实师资力量,这些兼职教师可为职业院校带来全新教学理念与方法,与校内教师形成优势互补,共同为银龄群体提供优质合唱课程服务。定期组织教师开展教学反思与总结,不断增强自身教学能力与服务意识,组织教师前往优秀老年合唱教学机构实地考察学习,借鉴其先进教学经验与管理模式,拓宽教师视野,提升综合素养^[9]。

(四) 完善合作机制

加强与社区、老年活动中心等机构的合作,职业院校需同合作机构建立定期沟通协调机制,一同商议课程设置、教学安排、学员管理等事宜,定期召开工作会议,及时化解合作中的问题,双方充分整合资源,共享场地、设备、师资,提升资源利用效率,拓展合作渠道。职业院校除与社区、老年活动中心合作,还可与老年大学、文化艺术机构建立合作关系,携手开展银龄群体合唱课程服务,借由多元化合作渠道扩大课程覆盖面与影响力,让更多银龄群体从中获益。加强课程宣传推广,借助社区公告栏、社交媒体、老年活动中心宣传册等多种渠道,广泛介绍合唱课程的内容、特色与优势,提高课程知名度与美誉度^[10];组织公开课、成果展示活动让银龄群体亲身体验合唱课程的魅力,吸引更多老年人参与学习;建立学员反馈机制,及时掌握银龄群体对课程的意见建议,依据反馈不断优化合作模式与课程内容;联合合作机构共同举办银龄合唱节、汇报演出等活动,为银龄群体提供展示自我的平台,增强他们的成就感与归属感,借活动扩大课程社会影响力,吸引更多社会力量关注支持银龄群体的合唱教育事业。

四、结语

职业院校音乐专业以合唱课程服务银龄群体,实为满足这一群体精神文化需求、助力其身心健康发展的关键行动。优化课程设计、创新教学方法、强化师资队伍建设、健全合作机制等一系列实践路径的探索与落实,能够为银龄群体供给高质量合唱课程服务,让他们在合唱艺术里寻觅快乐、达成自我价值,同时有利于推动职业院校社会服务功能的施展,促进老年文化事业的兴盛。往后职业院校仍需持续深入钻研,不断完善合唱课程服务体系,为银龄群体打造更为美好的音乐学习感受。

参考文献

- [1] 陈紫薇. 中国优秀传统文化在合唱团发展中的融入现状与调查研究 [D]. 新疆艺术学院, 2024.
- [2] 廖晋弘. 音乐学习影响敬老院老年人主观幸福感的实践研究 [D]. 西南大学, 2024.
- [3] 丁振远. 浅谈开展社区老年合唱的必要性与训练方法 [J]. 音乐时空, 2013, (02): 97-98.
- [4] 陈思雨. 上海老年合唱团现状研究 [D]. 上海音乐学院, 2023.
- [5] 吕舒宁. 实施老年音乐教育的价值及策略研究 [D]. 山东大学, 2023.
- [6] 彭江. 论老年合唱群体的教学 [J]. 艺海, 2009, (07): 118-119.
- [7] 陈晓. 老年合唱实践中的问题与注意事项 [J]. 剧影月报, 2020, (05): 91-92.
- [8] 杨舒静. 合唱艺术在厦门的发展历史与现状 [D]. 厦门大学, 2022.
- [9] 李昭君. 老年人歌曲教唱的社区服务设计研究 [D]. 广东工业大学, 2022.
- [10] 高方. 银龄群体接受实际与文艺经典改编建议 [J]. 文艺评论, 2021, (06): 23-30.

COVID-19 危机催生下的线上演艺新业态

孟庆洋

晋中学院, 山西 晋中 030600

DOI:10.61369/HASS.2025060023

摘 要 : 数十年来, 伴随着数字媒介技术的不断革新, 线上演出一直处于较为艰难的尝试与探索阶段, 并且一直处于不温不火的状态。2020 年随着全球疫情的爆发, 线下演出行业的停摆, 疫情为线上演出注入了全新的活力, 全球掀起了数字化演出产品的热潮, 迅速填补了疫情期间人们对现场舞台表演艺术的迫切需求。基于人工智能、区块链、大数据、VR、AR 虚拟现实技术、5G、8K 高清网络拍摄技术等高科技手段形成了新的线上演艺新业态。

关 键 词 : 线上演艺; 新业态; COVID-19

The New Form of Online Performance Brought about by the COVID-19 crisis

Meng Qingyang

Jinzhong University, Jinzhong, Shanxi 030600

Abstract : Over the past few decades, with the continuous innovation of digital media technology, online performances have been in a rather difficult stage of trial and exploration, and have remained lukewarm. In 2020, with the outbreak of the global pandemic, the offline performance industry came to a standstill. The pandemic injected new vitality into online performances, and a global craze for digital performance products swept the world, quickly filling the urgent demand for live stage performance art during the pandemic. A new form of online performance has emerged based on high-tech means such as artificial intelligence, blockchain, big data, VR, AR virtual reality technology, 5G, and 8K high-definition network shooting technology.

Keywords : online performance; new business forms; COVID-19

一、“空中剧院”高清舞台影像播映

2006 年纽约大都会歌剧院实施“高清歌剧计划”, 并运用高清录制技术多角度拍摄演出, 通过卫星实时传送给美国、加拿大等国家的电影院进行实况转播, 并成为剧院演出系列(The Met: Live in HD)。英国国家剧院紧随其后在 2009 年打造了一个更易于传播、更接近大众、更利于品牌推广的 NT Live 高清舞台演出系列。由此被各大国际艺术机构效仿, 各种高清歌剧、戏剧、舞剧作品纷纷在线放映。

疫情期间, 高清舞台影像放映再次成为了线上演出的焦点, 各大机构重新上映多年珍藏的舞台作品, 摇身转变为“空中剧院”。如英国国家剧院“NT at home”项目, 剧院停业期间曾放映了 17 部作品, 获得了来自 170 多个国家/地区的超过 1500 万次观看^[1]; 希腊国家歌剧院“GNO TV 高清流媒体放映平台”, 上线内容覆盖歌剧、芭蕾、音乐会、音乐剧等, 其中作品《蝴蝶夫人》采用了先进的八机位录制模式, 并引入电影制作的相关技术流程, 为全球观众带来了视听盛宴^[2]; 中国国家大剧院“艺术放映厅”, 自 2020 年 4 月上线以来, 截止到 2021 年 4 月, 国家大剧院“艺术放映厅”已累计播出 64 期, 全网点击量近 20 亿次, 内容包括音乐会、歌剧、舞蹈、话剧、戏曲、舞台艺术电影等多艺术

门类^[3]。此外还有大都会歌剧院、柏林爱乐乐团、莫斯科大剧院等都积极上映了各自珍藏的数字作品。

另外, 高清放映鼻祖大都会歌剧院, 在居家隔离期间, 大都会歌剧院每晚提供一部歌剧精品的 LIVE 高清放映, 剧目均来自大都会歌剧院过去 14 年的精品制作; 还有柏林爱乐乐团数字音乐厅, 听众可在规定期限内免费观看多达 600 场音乐会的 LIVE 高清录像, 相当于原价近 20 欧元的免费观看权; 莫斯科大剧院一连推出六部高清视频, 其中包含两部歌剧作品《沙皇的新娘》《鲍里斯·戈都诺夫》, 以及四部芭蕾作品《天鹅湖》《睡美人》《强盗的女儿》《胡桃夹子》, 首日直播吸引了 18 万人订阅频道, 并获得超过 200 万观看量。

“空中剧院”将精美的舞台作品搬上了银幕, 让观众在家即可以低价甚至免费欣赏艺术作品, 成为了观众居家隔离获得艺术审美的不二选择。

二、在线直播

转战数字化演出除了放映高清录像, 在线直播也是艺术家和表演组织维系观众的最佳工具。如今的在线直播平台可以实现观众和艺术家互动连麦、实时交流、观众打赏、赠送虚拟礼物等。

作者简介: 孟庆洋 (1993.01—), 男, 汉族, 山西平遥人, 毕业于保加利亚索菲亚国家音乐学院, 博士研究生, 职称讲师, 研究方向: 表演艺术管理与音乐产业运营。

网络直播使观众不仅仅面对的是冷冰冰的屏幕，还是情感对话的窗口。网络直播可以是表演者的生活、排练和演出的画面，可以让观众足不出户感受演员台前幕后的故事，从而拉近观众和表演者的距离。从商业角度来看，由于网络信息的快速传播和网络流量的强大造势功能，导致在线直播也是迅速打造网红 IP 的最佳途径，从而获得巨大经济效益。

2020年初 COVID-19 疫情在全球爆发，著名女歌手 Lady Gaga 与公益组织 Global Citizen 共同发起在线慈善演唱会“One World: Together At Home”，演唱会时长八小时。当时在线观看的人数大约有 27 亿人次，共筹集 1.279 亿美元^[4]，并宣布将善款捐赠给世卫组织新冠病毒慈善基金会。凭借 lady gaga 强大的明星效应和网络直播平台，使得活动迅速筹得了善款，并给予了全世界人民温暖。

费城室内乐协会（PCMS）疫情期间打造了在线直播音乐会，PCMS 在直播音乐会中采用了“随心捐”的募款模式。统计显示平均每场音乐会可获得捐赠约 7500 美元，几乎与疫情前的线下演出收益持平^[5]。

首个开设网络直播的古典音乐比赛——美国范·克莱本国际钢琴比赛成为了新晋“网红”。据比赛公布的数据，2022年6月2日至18日，比赛视频全网播放量达2500万次，观众来自177个国家，是2017年的线下观众的5倍，是2013年的50倍。另外，大赛 YouTube 频道的订阅量更是增长了4倍，达10万人。与此同时，大赛全网社交媒体的浏览量达3亿次，参与量400万，新增关注者达到8万（增长141%）^[6]。凭借本次网络直播，使得传统的古典音乐大赛迅速“出圈”圈粉。

三、院团主导的云端演艺

剧场演艺线上化是疫情发生后在演艺行业出现的典型现象。美国柯克·道格拉斯剧院转变为“数字流媒体工作室”，以满足舞台作品数字化和线上播出的制作需求。为了探索舞台作品影视化拍摄的规律，剧院进行了多种创新，采用电影拍摄的制作方法来创作舞台作品。由于现场人员数量的限制，拍摄过程采用全程直播以供场外人员和远在彼岸的导演进行实时交流^[7]。

英国老维克剧院依托直播、坚持创新^[8]。剧院坚持以实时现场直播的演出形式推出新制作，并取得了理想的经济效益。“镜头之内”付费直播系列坚持小阵容、汇名家、真直播的策略，既控制成本、符合防疫要求，又不堕质量，吸引眼球。舞台精简至近乎零布景，并采用多镜头拍摄，全方位呈现舞台，坚持演出实时直播，并且不设置回看，保留剧场观演体验的即时感和临场感。

此外还有“澳大利亚剧院现场”戏剧播映平台。其摄制过程同样遵循电影级标准，拍摄、运镜、录音以及后期剪辑等都以最大限度提升荧幕前观众们的体验为目标。

四、沉浸式观演探索

简单的将舞台表演艺术搬到手机或电脑屏幕上，其观演体验

是远远不足现场演出的。震撼的灯光音响效果、精美绝伦的舞台布景、扣人心弦的现场体验都是舞台表演艺术的魅力所在。而如今人工智能、大数据、虚拟现实等高科技手段拓展了舞台表演艺术的创作空间，延伸了传统舞台表演的艺术边界，科技+艺术提供了无限可能。

颇具影响力的沉浸式艺术团体 Lima，该组织在英国布里斯托尔建立了第一个专门利用虚拟现实的剧场，观众通过付费 16.7 英镑直接进入剧院，剧院的虚拟技术将提供 360 度的观演体验，包括让观众置身于肯尼亚大草原，身临其境地欣赏影像纪录片《我的非洲》。该实验剧院也购买了太阳马戏团作品的部分版权，以及制作出海底的珊瑚礁探险之旅，以虚拟现实的方式让观众沉浸其中^[9]。

英国皇家音乐学院与创新咨询有限公司（The Innovation Consultancy Ltd）合作开发了一个 VR 彩排与演出平台，结合高质量 3D 模型与对真实演出场馆的精确声学模拟，可以带用户“重回”音乐厅。该平台已经模拟了皇家音乐学院校内顶尖音乐场馆阿玛丽莉斯·弗莱明音乐厅（Amaryllis Fleming Concert Hall）的演出效果，后续将逐步完成英国各大主要场馆的测绘和其虚拟模型的上线^[10]。另外，爱尔兰歌剧院也引入虚拟现实技术，制作并演出了歌剧《超凡脱俗》（Out of the Ordinary），并取得了良好的反馈^[11]。

虚拟现实技术的沉浸感和交互性特点，会大大增强舞台表演艺术的观演体验，很好地拓展了舞台表演艺术的创作空间，延伸了传统舞台表演的艺术边界。

五、思考

长久以来表演艺术行业一直在稳步发展，欣欣向荣，演出机构之间交流频繁，各种大型商演、巡演、演出季充斥着世界各个角落。然而，COVID-19 危机的到来，扰乱了人类平静的生活，阻断了行业前进的脚步。疫情期间，使得本就生态环境脆弱的演艺业的行业问题被指数级放大并呈现在人类面前，如资金短缺、盈利模式单一、演艺形态单调、内容创新不足、运营模式陈旧、产业链条薄弱，衍生价值发掘不充分等问题。后疫情时代，演艺业要想摆脱种种行业问题，避免承受下一次危机带来的破坏，就需要重构行业生态链，不论从政策制定者、组织管理者还是行业从业者都需要做出改变，摆脱旧疾，突破创新，使得演艺业能够在激变、复杂、动荡的社会发展进程中立于不败之地。

（一）政策支持

“组合拳”扶持政策。一方面，政府出台有效减免租金、降低营业税收、提供演出补贴、发放群众消费券等的刺激性政策。另一方面，出台鼓励舞台表演组织产品创新、市场创新和管理创新等的创新支持政策。以创新支持政策为主，刺激性政策为辅。

重点扶持小微私营院团。政府要着重构建针对小微民营院团的政策体系，从产品创新、融资、企业间合作、抗风险扶持等多方面系统化地为小微民营院团发展创造条件。

另外，政府要鼓励院团丰富融资渠道，以减免公司税务鼓励

向艺术团捐赠。支持各类企业尤其是投资公司以控股、参股、并购、重组等方式，注资艺术团。

最后，完善行业数据体系的建立与更新，规范行业管理，确保政策落地。

（二）线上线下双轨发展

行业从业者要认识到现场演出和数字化演出的共生关系而非竞争关系。线上、线下演出可以实现取长补短，双线联动的共赢局面。

从业者要深入研究互联网的特点，开发适合云端的演艺产品，推动“云直播”“云放映”“云展览”“云创作”“云排练”“云课堂”等演艺产品，注重“云产品”的生活化、趣味化和互动化。形成线上线下互补、互促、共生的双轨发展模式。

另外，利用线上演出的选择多样化、灵活观演机制、数字化观演体验、实时互动交流等特点，构建基于线上、线下演出渠道的产品差异化合作。“线上”“线下”所提供的产品要具备明显的差异性，防止让消费者产生直接的消费渠道冲突。利用线上强大的流量功能、宣传推广优势，为线下引流，挖掘潜在客户，扩展线下受众群体。

今后，线上、线下演艺的共生发展模式将成为行业常态。

（三）依托新媒体拓展观众群体

2021年底，全球上网人口达到49亿，大约占全球人口的63%。疫情期间全球上网人口比疫情出现的2019年（41亿）增长了19.5%，新增加了8亿网民，网民普及率提升了将近10个百分点^[12]。全球网民已达到了史无前例的最高水平并将继续增长。互联网技术的普及为数字化演出的发展铺平了道路。

传统舞台表演艺术要积极利用新媒体平台制定短小、新鲜，具有生活化、趣味化的营销方案，探索与TIKTOK、YOUTUBE等短视频平台，以FACEBOOK、TWITTER、微博、微信等社交媒体以及各大视频网站相结合的营销方式，广泛吸收不同亚文化群体和圈层，挖掘潜在观众，扩展受众群体，把一部演艺原创作品变成一个“现象级”产品，提升舞台表演艺术的影响力和渗透力。

（四）创新盈利模式拓展衍生价值

创新合作方式，提升服务水平。构建剧院、演艺院团、演出经纪机构和平台之间合理化的合作分成模式，形成有效的激励合

作良性机制。建立集订票、导航、打车、住宿、餐饮于一体的综合性服务平台，为舞台表演艺术的创新营销提供更多的可能，从而提高票房收入。

搭建“线上”“线下”双线联动演艺模式，开发优质的云端演艺产品，实现虚拟门票、打赏、赠送虚拟礼物等线上收入。利用互联网强大的流量优势和长尾效应，实现双线盈利。

开发剧目IP，延伸价值链。依托剧目IP，将艺术文化转化为消费文化，开发衍生纪念品、文具、服装、影像CD等。推动经典舞台IP剧目向视频、电影、电视剧、动画领域转化，扩展剧目IP价值链。还可以依托剧目IP打造即兴戏剧咖啡厅、餐厅、戏剧酒店等，不仅有商业创收还可以拉近观众与表演艺术的距离。

（五）组建云端演艺联盟

建立由政府引导，演艺行业协会牵头，各相关文化主体为承载的包括龙头演艺企业、文艺院团、演出经纪公司、票务、公关广告公司、媒体、艺术基金会以及社会专业性力量在内的云端演艺联盟。以行业共赢、利益共享为目标，充分发挥龙头演艺企业或国有文化企业排头兵的作用。在融资、内容创作、营销推广、演出服务等产业链环节串联整合各类文艺院团、演出经纪公司、票务等利益主体，形成艺术生产网络化、艺术传播网络化和艺术消费网络化的上、中、下游线上演艺产业链。

六、结语

COVID-19危机的爆发为近些年发展态势持续良好的表演艺术行业踩下了“急刹车”。但另一方面，疫情也像催化剂，加速了网络科技和艺术的融合，创新了艺术生产机制、艺术传播机制和艺术消费机制，推动了传统舞台表演行业重构格局也催生了线上演艺的新业态。

关于表演艺术领域的“成本弊病”学说一直伴随着行业的发展。笔者认为，虽然目前数字化演出的红利尚未带来，但凭借互联网技术强大的用户流量和营销造势功能，数字化演出一旦形成规模经济，边际成本的递减和长尾效应的叠加，相信数字化演出同样可以实现高票房、高营收。当然，所有一切的实现都离不开舞台作品本身。不论线上还是线下演出，一部部经典优质的作品才是舞台表演艺术得以生存和延续的承载。

参考文献

- [1]<https://www.jiemian.com/article/5022725.html>.
- [2]<https://operawire.com/category/news/>.
- [3]<https://wap.chncpa.org/xsqz/spqk/xsyc/>[4]https://www.sohu.com/a/391703496_114941.
- [5]<https://www.inquirer.com/news/>.
- [6]<https://www.ncpa-classic.com/2022/11/21/ARTINd9scDMfSfQUBoGQsqr221121.shtml>.
- [7]<https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-11-13/kirk-douglas-theater-covid-luis-alfaro-trilogy>.
- [8]<https://www.nytimes.com/2020/10/25/theater/matthew-warchus-old-vic-in-camera.html>.
- [9]成潇. 新冠疫情下演出云端化与虚拟现实技术的运用[J]. 艺术管理. 2020.3.
- [10]<https://www.ram.ac.uk/news?page=4#search>.
- [11]<https://www.ncpa-classic.com/2022/12/07/ARTIkHN9oPG1D5I7Wbi4gVon221207.shtml>.
- [12]<http://finance.people.com.cn/n1/2022/0629/c1004-32460894.html>.

空语类视角论维吾尔谚语中的空位现象

努尔曼 · 热合曼

内蒙古科技大学包头师范学院文学院，内蒙古 包头 014000

DOI:10.61369/HASS.2025060024

摘 要： 利用乔姆斯基的空语类概念分析在维吾尔语谚语中的空位现象或空成分。本文结合生成语法中的空语类概念，立足于维吾尔语谚语中的空位成分相关的句法现象，对维吾尔语谚语中的空位现象进行详细的分析。

关 键 词： 空语类；维吾尔谚语；空位现象

On the Study of Empty Category in Uyghur Proverbs

Nuerman · Reheman

School of Literature, Baotou Normal University, Inner Mongolia University of Science&Technology, Baotou, Inner Mongolia 014000

Abstract： This paper utilizes Chomsky's concept of empty categories to analyze the phenomenon of gaps or empty components in Uyghur proverbs. By integrating the concept of empty categories from generative grammar and focusing on syntactic phenomena related to empty components in Uyghur proverbs, this paper provides a detailed analysis of the gap phenomenon in Uyghur proverbs.

Keywords： empty categories; Uyghur proverbs; empty constituents

空语类（Empty Categories）由乔姆斯基在八十年代初管辖与约束理论（Government and Binding Theory 简称 GB theory）中提出的重要概念之一，所谓空语类（空位）是指语言结构中有语法作用和语义内容，但没有语音形式的（无声的，不记载的）结构成分。乔姆斯基按印欧语系的句法特点空语类分为下列四种类^[1]，第一种类：名词短语语迹（NP trace），指的是在英语中主动句转换成被动句后主语提升而被动句的宾语位置上留下的语迹，主句与从句的主语相同，但从句的宾语不能与主句的主语相同而从句中留下的语迹，NP 语迹受照应语的约束。如：

Tom_i was arrested t_i (汤姆被捕了)

在被动句（1）的主语位置 Tom 是原处于主动句 Police arrested Tom（警察被捕了汤姆）的宾语位置。主动句转换成被动句时，主动句宾语位置的 Tom 提升并在主动句的宾语位置留下语迹（1）Tom_i was arrested t_i，t 表示语迹，i 表示移位成分，语迹受照应语 Tom 的约束^[2]。

a. seems Tom to like Mary（汤姆看来喜欢玛丽）。

b. Tom_i seems [t_i to like Mary]（汤姆看来喜欢玛丽）。

在例句（2a）中从句的主语和（2b）中主句的主语是一致的，但从句的宾语与主句的主语不一致的情况下，从句的主语 Tom 前移后，原来的位置留下语迹而形成（2b）Tom_i seems [t_i to like Mary]，语迹受照应语 Tom 的约束。

第二种类：wh 语迹指的是在英语中特殊疑问词移位而留下的语迹，wh 语迹受指称语的约束。如：

What_i did Tom read t_i?（汤姆读过了什么？）

在例句（3）按英语的深层结构也可以这么表达：Tom read what?但英语中特殊疑问词必须前移到句首规则，特殊疑问词 what 移到句首而原位留下语迹 what_i did Tom read t_i?

第三种类：代名词 pro，在形态发达的语言中如意大利语、西班牙语中，定式句中代表主语代词的空语类，这个空语类受代名词的约束。如：意大利语（4）__parla（他/她在说）^[3]，这个时态短语的主语不出现，是空的。原动词 parlare 的后尾 are 按人称，时态，数量来改变，所以时态动词短语 parla 后面的人称变位 a 来可以推测出空位主语是（他/她），所形成 __ parla，意大利语的变位现象同时表达时、人称、数量等特征。

第四种类：空代词 PRO，指的是不定式句中的空主语。如：

(5) a. We would like [you to stay] (我们希望你留下来)。

b. We would like [PRO to stay] (我们希望你留下来)。

在句子(5a)中方括号内的句子是定式句,句子里代词 you “你”做主语,在句子(5b)里 you 的位置是空的,认为空位上有个无形代词 PRO 做主语,因为(5b)里括号内的句子是不定式句,所以形成一个空代词 PRO 做主语。

我们可以看到生成句法里提出的空语类是无形的,它在语言结构中的存在形式不能直接证明,只能在生成句法理论框架中得到证明。空语类的产生关联到语言结构、句法结构特点、语言经济原则、语序等方面,所以在不同的语言中存在不同的空语类。

那维吾尔语谚语中的空位现象是怎样表现出来的?下面我们初步分析维吾尔语里的几种空位现象。

谚语是语言中长久习用的精炼语句,是总结各种社会生活经验的语言结晶,是一种具有教育意义的民间熟语^[4]。维吾尔语谚语语言形式多种多样、语义表达紧凑、富有韵律、口头上非常流利、容易记忆的短句或定型句。由于维吾尔语谚语的结构特征,谚语中有一些成分的隐形、省略或缩短、移位等现象,引起了谚语中一些成分的空位情况^[5]。谚语中的空位用英文词 Empty 的缩略形式 e 来表示。维吾尔语谚语中的空位现象有以下几种:

一、一致关系控制下的空位

维吾尔语谚语中也有领属者和从属者、主语和谓语之间的人称一致关系控制下则引起的空位。如:

(14) ataŋğa nimä qilsaŋ, balaŋdin šuni körisän^[6].

(你对爹娘怎么样,儿女对你怎么样)

例句(14)中前后两个句子的主语被省略则引起空位主语;

e ataŋğa nimä qilsaŋ, e balaŋdin šuni körisän.

省略的主语可以靠句子的谓语 qilsaŋ, körisän 后尾的人称语缀 ŋ, sän 来确定可以还原填补空位主语 sän (你)。

(15) altä täŋgäm bar at alimän, yättä täŋgäm bar qiz alimän.

(手里三串钱,又想买驴子,又把牛牵)

例句(15)是 a. miniŋ altä täŋgäm bar. (我有六铜钱) b. män at alimän. (我买马) c. miniŋ yättä täŋgäm bar. (我有七铜钱) d. män qiz alimän. (我娶媳妇)等四个简单句(a+b)+(c+d)合并而成。四个简单句合并中定语位置上的 miniŋ (我的)和主语位置上的 män (我)被省略则引起前后两句中的四个空位:

e altä täŋgäm bar e at alimän, e yättä täŋgäm bar e qiz alimän.

前后两句中的四个空位可以靠中心词 täŋgäm 后尾的人称语缀 m 来还原定语位置上的空位,谓语 alimän 后尾的人称语缀 män 来还原填补主语位置上的空位。

二、相同成分省略则引起的语用空位

维吾尔语里成分省略是普遍存在的,大部分谚语中前面的短语或句子中的某种成分在后面的短语或句子中再现时,该成分被省略则引起空位。空位靠前面的短语或句子的相同成分来还原填补,这些空位在短语或句子的主语、谓语、宾语、定语、状语位置上都会表现出来。如:

(16) äqil yašta ämäš, e bašta^[7].

(聪明不在年岁上)

例句(16)中两个句子的主语是相同成分 äqil (聪明),所以后面的主语被省略,则引起空位主语。

altun otta bilinär, adäm mehnättä e.

(真金不怕火炼,好汉不怕考验)

例句(17)中前后句子的谓语是相同成分 bilinär (被发现,被显露),所以后句的谓语被省略,则引起空位谓语。

adämni ü mit yašnitidu, e ğäm qaqšitidu.

(希望使人充满生气,忧愁使人叫苦连天)

例句(18)中前后两句的宾语是相同成分 adämni (使人),所以后句的宾语被省略,则引起空位宾语。

jäŋniŋ biri jäŋ, e toqquzi räŋ.

(一战九谋)

例句(19)中前后两句的定语是相同成分 jäŋniŋ (战的),所以后句的定语被省略,则引起空位定语。

bir šaxta g ü lmu bolidu, e tikänmu bolidu.

(一棵树上的枝条,有直也有弯)

例句(20)种前后句的状语是相同成分 bir šaxta (一个枝条上),所以后句的状语被省略,则引起空位状语。

ämğäk qilsaŋ atiqiŋ čiqar,

e qilmisaŋ čatiqiŋ e.

(实干为王,虚度终丧)

例句(21)中上下句的主语 ämğäk (劳动)和谓语 čiqar (出来,出头)是相同成分,所以下一句的主语、谓语同时被省略,则引起空位主语和空位谓语。

成分隐形则引起的语义空位

成分隐形也在维吾尔语谚语里常见的现象,成分隐形是谚语中的短语或句子的某一个成分被紧缩而形成的,紧缩的成分形式上不出现,但有语法作用,也有语义作用。紧缩的成分靠前后短语或句子的语义来确定,确定的成分有一种,也有几种可能性。

例如:

atmišniŋ e putär, altiniŋ e qalar.^[8]

(人到六十万事结,幼者万事等其结)

例句(22)中前后两句的定语 atmišniŋ (六十岁的人)和

altini_q（六岁的孩子）后面紧缩了中心词 i_{ši}（事）而形成空位，需要填补空位按前后句的语义来确定，确定的成分有一种可能性，那就是中心词 i_{ši}（事）。

（23）yatni_q e yandin ötär,

t ü qqanni_q e jandin .

（旁人伤皮肤，亲人上心灵）

例句（23）中上下两句的定语 yatni_q（陌生人，旁人）和 t ü qqanni_q（亲人）后面的中心语 sa_{qa} qil_{ğan}liri/ät_{kän}liri（对你所做的/对你所说的）的语义被紧缩而形成空位，这个空位按前后句的语义来还原填补。

（24）e barida mi_{ñi} dost, e yoqida qeni dost.

（有钱有人，没钱没人）

例句（24）中两个句子句首的空位是谚语的中心语紧缩而形成的，这个紧缩成分按谚语的语义来确定，确定的成分好几种，它们是 pul（钱），pulu_q（你的钱）或 mal-dunya（财富），mal-dunyari_q（你的财富），hoquq（权利），hoququ_q（你的权利），märtivä-orun（社会地位），märtivä_q-orunu_q（你的社会地位），nam-abroy（名义），nam-abroyu_q（你的名义）等成分。

三、成分移位则引起的句法空位

维吾尔语谚语中有一些短语和句子的中心词（中心名词或中心动词）移位现象，中心词移位后原来的位置留下语迹而形成句

法空位。比如：

atni_q toruqi e_i yaxşı, qizni_q oruqi e_i yaxşı^[9].

（枣红色的马最好，瘦姑娘灵巧）

例句（25）中前后两句的中心名词 at（马）和 qiz（姑娘）分开修饰语 yaxşı（好）移到句首的位置，移位后原来的位置留下语迹而形成句法空位。

qoli g ü l etidu_i ğiza e_i, qoli gal tartidu_i iza e_i.

（手巧做美食，手拙留惭愧）

例句（26）中前后两个句的谓语 etidu（做）和 tartidu（牵引，招引）原来句尾的位置移到宾语 ğiza（饭）和 iza（惭愧）的前面，移位后原来的位置留下语迹从而形成句法空位。

从以上的例句中我们看到，维吾尔语谚语中的空位现象是成分省略、成分移位而形成的，此外维吾尔语谚语中也存在成分的隐形则引起的语义空位，所以维吾尔语谚语中的空位有大同小异，这方面我们还得进一步研究。

四、结语

我们借用空语类概念来初步分析维吾尔语谚语中的四种空语类：一致关系控制下的空位、相同成分省略则引起的语用空位、成分隐形则引起的语义空位和成分移位则引起的句法空位。以上所说的例句我们可以推出维吾尔语谚语中的空位现象是由语言的经济原则引起之外，还有语言的内层结构所引起的，所以这些空位现象按语言的内层结构上值得进一步深入研究。

参考文献

- [1] Andrew Radford. 2009. Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English [M]. Bei Jing. Foreign Language and Research Press.
- [2] Andrew Radford & Martin Atkinson & David Britain & Harald Clahsen & Andrew Spencer. 2014. Linguistics: An Introduction [M]. Bei Jing. Foreign Language and Research Press.
- [3] 王军. 意大利语语法 [M]. 北京：外语教学与研究出版社. 2006.
- [4] 《维吾尔民间文学大字典》编委会，维吾尔民间谚语（1-2）[M]. 新疆：新疆人民出版社. 2006.
- [5] 阿里木·依米提，阿依古丽·吐尔逊. 维汉 - 维吾尔民间谚语词典 [M]. 北京：民族出版社. 2005.
- [6] 王鸿雁，阿不都外力. 维汉谚语形式对比分析 [J]. 中央民族大学学报，2005, (04): 115-119.
- [7] 谭婧霞. 维吾尔语紧缩谚语及其翻译 [J]. 语言与翻译，2007, (04): 46-50.
- [8] 阿依克孜·卡德尔. 维吾尔语的几种特殊空位 [J]. 中央民族大学学报，2006, (03): 112-116.
- [9] 张勇. 维吾尔谚语研究 [D]. 新疆大学，2005.
- [10] 排孜丽耶·瓦哈甫. 维吾尔语乌兹别克语谚语比较及汉译研究 [D]. 西北民族大学，2022.

对艺术与哲学的思考

王双双, 侯立斌

泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10220

DOI:10.61369/HASS.2025060027

摘 要： 在漫长的人类艺术发展史中，自始至终都受到哲学思想的影响，哲学影响艺术，艺术反映哲学，艺术诉诸感情，哲学诉诸理智，艺术与哲学是两个不同的事物，但两者之间密不可分。艺术随着社会的发展而不断的发展，艺术是一种艺术品，有其客观存在的发展背景。丹纳认为要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家，必须正确的设想他们所属的时代精神和风俗概况，即，艺术因为不同民族、不同时代、不同社会、不同文化背景，表现出不同的思潮特征。艺术在自身的历史演进过程中持续调整自身的呈现形式与承载功能，各类艺术风格与流派的发展始终与社会历史的推进历程紧密相伴。

关 键 词： 审美本质；真理显现；主体性；形而上学

Thoughts on Art and Philosophy

Wang Shuangshuang, Hou Libin

Kirk University, Bangkok, Thailand 10220

Abstract： Throughout the long history of human art development, it has been influenced by philosophical thought from beginning to end. Philosophy influences art, art reflects philosophy, art appeals to emotions, and philosophy appeals to reason. Art and philosophy are two different things, but they are inseparable. Art keeps evolving along with the development of society. Art is a kind of work of art and has its objective background for development. Danner believed that to understand a work of art, an artist, or a group of artists, it is necessary to correctly envision the spirit and customs of The Times they belong to, that is, art, due to different ethnic groups, different eras, different societies, and different cultural backgrounds, exhibits different ideological characteristics. In the course of its own historical evolution, art continuously adjusts its presentation forms and carrying functions. The development of various art styles and schools has always been closely accompanied by the progress of social history.

Keywords： aesthetic essence; truth is revealed; subjectivity; metaphysics

当前阶段，哲学与历史学领域均将研究视角转向艺术研究这一范畴。无论是东方艺术史还是西方艺术史，其中艺术所蕴含的主导精神通常都与同一时期广泛传播的哲学思想保持一致。作为一门专注于探索世界观与方法论的学科，哲学以揭示自然、社会、人类自身及其思维活动的普遍规律为目标。该学科不仅借助理性概念实现对世界的认知，同时也涵盖想象与直观等认知形式，而艺术同样不局限于通过直观的艺术感受把握世界，其认知方式中也包含构思与概念等要素。

一、关于艺术

“艺术”这一概念在西方语境中的原始内涵指向“技艺”，中国古代文献里的“艺术”同样用来指代技艺与技能，相关表述最早能在《后汉书》中查阅到。伴随时间推移，人们逐渐意识到艺术和技艺分属不同概念，其中技艺多归为重复性的惯性劳动，艺术却涵盖更多可变因素^[1]。艺术家固然需要通过专业培训掌握创作技巧，可当他们熟练掌握这类技巧后，便能将自身先天具备

的内在心理感受加以呈现。而且艺术创作过程中创造性的体现十分突出，伟大的艺术甚至能在技艺欠缺的情况下照样创造出优美的艺术作品。艺术是一种天生的才能，如果在各方面都限定的情况下，那么技艺越高艺术成就就越高，古典主义中的艺术作品都体现了很高超的技艺，但是高超的技艺不一定就一定能够体现艺术性。

艺术作为特殊的社会意识形态与精神生产形态，其能够依托生产实践活动反映人类社会生活。艺术一方面借助叙事传递思

作者简介：

王双双（1996.01—），女，汉族，河北省三河市人，本科，助教，研究方向：环境设计；
侯立斌（1974.02—），男，汉族，北京市昌平区人，博士，正高级工程师，研究方向：环境设计。

想,另一方面依靠思想表达情感,这种兼具叙事性与思想性的属性会推动艺术家开展深入思索,而这样的思索过程又使艺术与哲学形成紧密联系。在个人的人生历程中,每个人的哲学价值观都会随着年龄增长和阅历积累呈现出不同特点,艺术家在这一点上与普通人并无差异。哲学家通常通过著书立说阐述自身对世界的看法,艺术家则将自身的价值观念及个人经历融入创作实践,使最终完成的作品承载独一无二的思想与情感^[2]。作家通过自己虚构的文艺作品来表达自己对这个世界的看法,而音乐家通过跳动于五线谱上的音符将自己的感悟传达出来。画家则会通过自己的画笔、画卷,将其对生活中存在的艺术美表达出来。艺术是哲学思想的显现,这一观点不仅在席勒、黑格尔那里存在,而且存在于西方现代主义美学和艺术理论中。

二、关于哲学

哲学在很多人眼里是一种理性而枯燥的东西,哲学更多的是理论之用,表现在它试图对世界整体(包括自然界、人类社会以及精神世界)的原则特征做出概况的学科,它的作用其他学科无法替代^[3]。古希腊哲学家亚里士多德提出哲学发源于人类的好奇心理,当人对特定事物或现象产生好奇时往往会陷入困惑状态并自觉认知不足,进而开启相应的哲学思考过程。与亚里士多德的观点存在差异,哲学家罗素则指出哲学并非常规意义上的知识类型,其产生根源在于人们秉持坚定的决心去探索那些真正具备可靠性的知识内容^[4]。

康德将哲学划分为“学院哲学”和“世界哲学”,其中“学院哲学”归属于专业哲学范畴,该类哲学侧重于逻辑推理论证、命题演绎推导以及专业语词分析,其研究重心主要放在玄学问题的深入探索或者对前人理论观点的系统梳理上。“世界哲学”则以人生意义、人生目的、人类命运及世界未来为核心关注对象,始终围绕人的价值展开深入探寻。针对这类哲学所关注的各类问题可采用灵活多元的解决路径,他们既能够运用哲学层面的方法开展研究,也能够依托艺术形式进行相关追求与探讨。丹纳的《艺术哲学》被后人认为更像是一部艺术史,而这部艺术史当中提出了影响艺术创作、发展、灭亡的三要素理论“种族、环境、时代”,他对文艺复兴时期的绘画、尼德兰绘画、希腊雕塑进行了详细的解释和论证,这些论证对不同民族、不同时代的艺术研究具有重大意义,这本书很好的验证了研究艺术的学科是“哲学和历史”这一观点^[5]。

三、艺术哲学——美学

哲学是人类理性层面的最高成就,艺术则是人类感性表达的极致呈现。作为哲学重要分支的美学,由德国美学家鲍姆嘉通在1750年首次作出定义,该学科专注于通过理性方式剖析并解读感性认知^[6]。黑格尔甚至将美学直接称作“艺术哲学”,这一表述进一步凸显美学在连接艺术与哲学过程中的关键作用,只是美学的研究领域并不局限于艺术范畴,其研究范围还广泛覆盖自然美、

现实美以及审美过程中主客体之间的关系和审美意识所遵循的普遍规律。美学的研究范围尽管已涵盖上述多个方面,但艺术作为审美意识的集中体现,始终是美学研究工作的核心焦点^[7]。

哲学为艺术提供的滋养通常要依靠美学这一桥梁实现,回顾人类思想发展历程,不少哲学家同时也是美学领域的开创者。从中国思想史的角度来看,先秦时期的老子、孔子、庄子、孟子等哲学大家均在各自的哲学体系中对美学命题展开深入探索。当时美学还没有成为独立学科,而是与伦理道德及宇宙观念保持紧密关联,如孔子就建立起以“礼乐”为基础的美学思想,他用“兴、观、群、怨”总结诗歌的特征,主张美与善实现和谐统一。这些思想在封建社会的艺术发展进程中留下深刻印记,对之后两千多年的文艺创作和审美风尚起到深远影响。

中国古典哲学对美学范畴展开的转化所产生的影响能够划分为显性和隐性两个主要层面。在显性层面,这类影响呈现出直观可感的特点,就像从“气”到“气韵”的演变过程,“气韵”在“六法”体系内已然成为界定清晰的美学概念,该概念词形构造中所保留的“气”,本身就属于古典哲学领域的概念。隐性层面的影响则表现得相对隐晦,无论是在词汇构成还是思想立意方面均不突出,如“道”与“和”这两个概念就属于这种情况。其中“道”隶属于道家哲学范畴,该概念向美学领域的转化具体体现在“虚实、有无、对比”等美学范畴之内。人们难以从“虚实”等概念的具体界定内容中直接提炼出“道”的核心要义,但“道”的意蕴已经融入这些概念当中。“和”作为中国古代朴素辩证法的核心概念,催生出不少美学理论,“情景”“虚实”“神”“文质”“情志”等美学范畴均体现“和”所包含的辩证法哲学。例如中国古代的园林、山水画等都深受道家哲学的影响,它的美学观就是将艺术看作“道”的体现,道家的虚无是逍遥游的恬淡自由的精神^[8]。在艺术表达层面,这些艺术形式更倾向于认同个体价值、向往或美化自然的非功利主义取向,其外在形式也会依据这样的思想理念呈现出注重自由、轻视既定法则且兼具清新特质与雅致格调的美感形态。

庄子曾云:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”受此影响,中国古代的园林和绘画尤其是文人画都注重以虚为主,以实写虚,计白当黑,通过简单的语言,留出广阔的想象空间让人体悟到“道”的恬静无为特征。在中国古代的园林艺术中,没有繁复、华丽的装饰,几丛清竹,一湾清水,一座石桥,一切都简洁自然地体现出建造者的雅致和淡泊的道家气质。中国古代园林建筑在营造过程中常常采用举折、房面起翘上翘的手法,使得建筑檐角如同鸟翼般舒展延伸,整体呈现出轻盈飘逸的姿态,充分彰显出灵动的美感^[9]。在西方文化语境下,康德的哲学思想体系中包含着他对艺术本质的看法,康德认为“艺术的本质是审美”,这一美学观点不仅对西方艺术发展进程产生深刻影响,还融入浪漫主义批评思潮当中,为浪漫主义的兴起起到推动作用。康德提出,人处于审美状态时能够真切感受到全身心生命力的热烈奔涌,同时灵魂也在不知不觉中实现升华,审美具备自由解放的独特属性。所以审美既不存在明确目的,又包含内在目的性,它不追求具体功利,却将人的自由作为

总体目标。正是因为这样的特性，审美会为人们带来生命层面的愉悦感受，这种感受即审美愉快，能够帮助人们解放日常生活中被禁锢的精神。

四、艺术与哲学在当代社会中的价值

（一）艺术与哲学对个人精神成长的意义

艺术凭借自身特有的感性魅力为个人开启多扇通向多元情感世界的大门。绘画中，色彩的交织与线条的流转可唤起观者内心深处的宁静、激昂及忧郁等复杂情感，梵高的《星月夜》中，旋转的星云与明亮的繁星在强烈的色彩对比下传递出神秘且充满生命力的情感力量，观赏者会因此仿佛置身于梦幻与现实相互交织的世界。音乐则借助音符的组合与旋律的起伏直接触动人心，聆听贝多芬的《命运交响曲》时，激昂奋进的旋律好似命运的叩问与抗争，能即刻点燃人们内心的斗志，让情感在音乐的洪流中实现宣泄与升华。哲学看似抽象却同样能丰富情感体验，其对生命、存在等问题的深度思考，促使人们在理性探索过程中产生对世界与人生的敬畏和热爱之情。人们在思考尼采“超人哲学”中对生命意志的强调时，会从中汲取力量，激发内心对生活的热情，以更积极的姿态面对人生的挑战，这类情感体验会因哲学的深度思考变得更为深刻且持久^[10]。

艺术作品一般都包含创作者对世界的理解和价值判断，观众在欣赏艺术的过程中会不自觉受到这些观念影响。文学作品中的经典形象与故事就常常传递正义、勇敢、善良之类的价值观，比如《钢铁是怎样炼成的》中保尔·柯察金坚韧不拔且为理想献身的精神激励无数读者树立积极向上的人生观，让个人成长和对社会的贡献紧密相连。凭借生动的形象与情节，艺术能将抽象的价值观具象化，让这些观念更易于被接受和内化。哲学从理论角度为个体提供思考人生方向与价值的手段，不同哲学流派给人们带来多样的价值选择和人生态度，像儒家主张积极入世、修身齐家治国平天下，以此引导人们在社会里肩负责任，追求道德完善；道家则劝勉人们超脱世俗纷争，回归自然，维持内心的宁静与自

由。人们在学习和思考哲学时，能够结合自身生活经历逐渐形成适合自己的价值观与人生观，这些观念为人生道路的选择提供指引。

（二）艺术与哲学对社会文化发展的贡献

艺术和哲学作为文化传统的关键载体与传承力量，既在古老洞穴壁画到现代艺术展览的变迁中留下印记，也于古代哲学家经典著作至当代哲学前沿探讨的进程中有所展现，它们记录人类社会发展的各个阶段，承载丰富的文化信息。艺术作品中的传统技艺、题材和风格皆是文化传统的鲜活展现，国画当中对山水意境的追求、京剧里头独特的唱腔与表演程式，传承中华民族千年的文化基因，后人能借助这些艺术形式知晓先辈们的审美情趣、生活方式和价值观念。哲学经典用文字的形式把历代思想家对世界、社会和人生的思考固定下来，古希腊哲学家柏拉图、亚里士多德的思想构成西方哲学的基础，影响西方社会数千年的发展；中国古代的儒家、道家、法家等诸子百家思想贯穿中国历史的始终，成为中华民族文化传统的核心组成部分。历代学者对这些哲学思想进行传承与阐释，使其持续影响社会的发展和人们的行为方式，文化传统由此得以延续和发展。

在全球化发展的时代条件下，艺术与哲学构成推动文化交流及融合的关键桥梁。世界各国各民族的艺术创作与哲学理念各有特点，这些内容在国际场合中的互动与交锋，为人类文化的多样形态增添丰富色彩。艺术展览、文化演出之类的活动让全球范围内的艺术样式得以彼此展示、相互借鉴。中国传统舞蹈在国际舞台呈现优美舞姿时，其独有的东方韵味吸引全球关注，中国观众也借此机会接触来自其他国家的现代舞、芭蕾舞等艺术形式，这一过程推动不同舞蹈文化实现交流与融合。哲学领域情况相似，国际哲学研讨会、学术交流活动举办得十分频繁，各国哲学家围绕共同关心的问题展开深入探讨。西方哲学中的现象学、存在主义等思潮传入中国后，与中国传统哲学相互对话、相互借鉴，为中国哲学发展注入新的活力。借助艺术与哲学的交流，不同文化之间得以相互理解、相互吸收，文化的创新与发展因此获得推动，人类文化的共同繁荣也得到促进。

参考文献

- [1] 丁文星. 论格林伯格的形式化艺术观念 [D]. 上海师范大学, 2025. DOI: 10.27312/d.cnki.gshsu.2025.000009.
- [2] 黄琦. 以自然物象为本的书学观研究 [D]. 中国艺术研究院, 2025. DOI: 10.27653/d.cnki.gzysy.2025.000010.
- [3] 林兰芝. 中国文化视域下的绘画触觉性及其审美经验 [J]. 上海视觉, 2025, (01): 134-141.
- [4] 王林生. “北京中轴线”超级IP的文化价值及其路径转化研究 [J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2025, 23(02): 46-54. DOI: 10.16255/j.cnki.11-5117c.2025.0019.
- [5] 李富鹏. 文化中国的法律构建——以历史文化遗产法为中心 [J]. 法学研究, 2025, 47(02): 208-224.
- [6] 李易澄. 布拖彝族女性服饰毛毯披肩中的宽肩设计研究 [J]. 西部皮革, 2025, 47(05): 102-104. DOI: 10.20143/j.1671-1602.2025.05.102.
- [7] 刘花. 当代城市题材工笔人物画的空间表现 [D]. 上海师范大学, 2025. DOI: 10.27312/d.cnki.gshsu.2025.001103.
- [8] 季中扬, 张娜. 艺术乡建与本土审美体系的张力及相处之道 [J]. 民族艺术研究, 2025, 38(01): 14-23. DOI: 10.14003/j.cnki.mzysy.2025.01.02.
- [9] 王佳颖. 艺术的“不可定义性”：本体论困境与意义生成 [J]. 喜剧世界(上半月), 2025, (03): 139-141.
- [10] 薛白, 赵一青. 重构乡村文化共同体：艺术乡建的行动模式、发展困境与实现路径 [J]. 人文杂志, 2025, (02): 132-140. DOI: 10.15895/j.cnki.rwzz.2025.02.006.

列宁的青年学习观及现实启示

——基于《青年团的任务》的文本考察

王秀芝¹, 李梦芸^{1,2*}

1. 南昌航空大学江西高校思政课教学协同创新中心, 江西 南昌 330038

2. 南昌航空大学马克思主义学院, 江西 南昌 330038

DOI:10.61369/HASS.2025060028

摘 要 : 青年者, 国家之魂, 而学习是青年的基本任务之一。列宁的《青年团的任务》作为论述青年学习的重要著作, 蕴含着列宁对青年一代如何认识学习使命、学习内容以及学习方法的重要思想, 形成了系统的青年学习观, 而且其学习观具有科学性和革命性、理论性与实践性、继承性与创新性相统一的特点, 对当下新时代青年认识学习的重要性, 掌握学习方法, 促进自身全面发展具有重要的启示意义。

关 键 词 : 列宁; 青年学习观; 现实启示; 《青年团的任务》

Lenin's View on Youth Learning and Its Practical Implications — A textual study based on "The Tasks of the Youth League"

Wang Xiuzhi¹, Li Mengyun^{1,2*}

1. Jiangxi Provincial Collaborative Innovation Center for Ideological and Political Course Teaching, Nanchang Hangkong University, Nanchang, Jiangxi 330038

2. School of Marxism, Nanchang Hangkong University, Nanchang, Jiangxi 330038

Abstract : The youth are the soul of the nation, and learning is one of the fundamental tasks of the youth. Lenin's "The Mission of the Youth League", as an important work on youth learning, contains Lenin's significant thoughts on how the younger generation should understand the mission, content and methods of learning. It has formed a systematic view of youth learning, and its learning view is characterized by the unity of scientificity and revolutionary nature, theory and practice, inheritance and innovation. It has significant implications for the young people of the new era to recognize the importance of learning, master learning methods, and promote their all-round development.

Keywords : Lenin; youth learning outlook; realistic enlightenment; "The Tasks of the Youth League"

青年是国家的希望、民族的未来, 是推动社会发展和进步重要力量, 而学习是青年成长成才、担当时代使命的重要路径。一百多年前, 列宁从苏维埃俄国的社会主义建设实践中深刻认识到青年和青年教育的重要性, 他在1920年俄国共产主义青年团第三次全国代表大会上发表了《青年团的任务》重要讲话, 指出全体青年的任务就是要学习, 对青年为什么学、学习什么、怎样学习等基本问题进行详细阐述, 形成了青年如何开展学习的系列观点。今年是《青年团的任务》发表105周年, 透过这部经典文献, 了解列宁的青年学习观, 也为当今数字化时代下的青年如何正确开展学习, 明确学习目标、掌握学习内容、担当学习使命提供重要的启示。

一、列宁青年学习观的核心内容

列宁深刻认识到青年对社会发展的重要性, 他明确指出“真正建立共产主义社会的任务正是要由青年来担负”。^[1]而青年如何担负这一重要任务, 列宁在《青年团的任务》一文开篇就鲜明提出青年“就是要学习”^[2], 同时按照“为何学”“学什么”“怎样学”的逻辑指出在推动苏维埃俄国的社会主义建设中青年需要担负的

学习使命、把握的学习内容和掌握的学习方法, 形成了较为系统的学习观。

(一) 使命在肩: 指明了青年的学习任务

1917年, 列宁领导布尔什维克武装力量, 推翻了临时政府, 建立了世界上第一个社会主义国家。当时苏维埃俄国政权的巩固和发展并不是一帆风顺的, 遭到了国内外反革命势力的武装干涉和破坏。1920年, 列宁为了实现党和国家工作重心的转移, 更好

基金项目: 中国青少年研究会2025年度课题“流动小镇青年的生存状况和社会融入研究”(2025B31)阶段性成果。

作者简介: 王秀芝(1972-), 女, 河北蠡县人, 南昌航空大学江西高校思政课教学协同创新中心研究员、教授, 博士、硕士生导师, 从事马克思主义劳动价值论研究;

通讯作者: 李梦芸(1996-), 女, 江西南昌人, 南昌航空大学马克思主义学院助教, 硕士, 从事马克思主义青年学习观研究。

地动员青年团和广大青年投身于社会主义建设中，他在共青团第三次代表大会发表了《青年团的任务》讲话。在这篇讲话中就指明了广大青年的任务就是要学习，而且是肩负着重要的使命。

从历史发展来看，青年担负着建立共产主义社会的重要任务。列宁在《青年团的任务》开篇就指出建立共产主义需要青年来担负，因此每个青年要学好共产主义，“每个青年必须懂得，只有受了现代教育，他才能建设共产主义社会”^[3]。列宁还认为青年在学习的过程中都要学习好马克思主义学说，树立起“建立共产主义社会的责任”，所培养的是“真正无愧于共产主义青年称号”并“能够彻底完成我们已经开始的事业”^[4]的青年一代。可以看出青年在建立共产主义社会中具有特殊的地位，他们的学习也是为建立共产主义社会打下坚实的基础。

从社会需求来看，青年是社会变革和社会发展的重要力量。早在1903年列宁就指出青年学生具有朝气蓬勃的革命主动精神，这就强调青年群体是有活力、有革命精神的。1920年，苏维埃俄国的经济政策正由战时共产主义政策转向新经济政策，列宁就指出这时青年面临的任务是振兴全国的经济。同时一代人有着一代人的使命，列宁指出老一代人推翻资产阶级的任务已经完成，新一代人面临的任务更为复杂。青年一代不仅要团结一切力量来支持工农政权抗击资本家的侵犯，还要在此基础上建设共产主义社会。这就要求青年的学习要与国家建设发展紧密结合，通过学习掌握改造社会的理论和工具，从而为社会向前发展贡献力量。

列宁从青年所担负着重要的历史使命、承担着社会发展的重要任务出发，强调着学习的重要性。对青年来说，学习不仅是知识的积累，更是要通过学习树立共产主义理想，实现个人价值与社会价值的有机统一。

（二）博采众长：明晰了青年的学习内容

列宁在《青年团的任务》中不仅明确了学习的任务，还对“学习什么”做了明确的答复，要求青年要广泛的学习，归纳起来主要是从四个方面展开学习，即学习共产主义、学习现代科学技术、学习共产主义道德、与劳动结合起来学习。

一是学习共产主义。列宁任务青年肩负着国家建设和发展的重要使命，首先就需要理论的武装，在学习中坚定共产主义信仰。他提出学习共产主义不能是空洞的口号，而是有具体的内容。一方面，青年的学习要以“旧社会遗留给我们的材料为出发点”，“善于从旧学校中中挑选出共产主义所必需的东西”^[5]；另一方面，除了学习领会共产主义著作、马克思主义学说，还要学会运用这些学说同资本主义作斗争。

二是学习现代科学技术。列宁认为青年在面临振兴全国经济的任务，不仅要学习理论知识，还要立足现代科学技术，特别是要学好电气化，运用科学技术推动农业和工业的改造和恢复。他还鼓励青年只有接受了现代教育，学好科学技术，才能保证共产主义建设的成功。

三是学习共产主义道德。列宁指出培养现代青年不仅要有学识，还要培养青年的共产主义道德。在《青年团的任务》一文中就指明，培养青年共产主义道德的内容决不是各种关于道德的动听的言词和准则的灌输，而是为无产阶级斗争服务的道德，是要把全体劳动者团结起来反对一切剥削^[6]。可见，列宁所说的共产主义道德是具有阶级性的，是要引导广大青年树立共产主义道德，为着共产主义事业不懈奋斗。

四是与劳动结合起来学习。列宁认为青年不能只限于阅读共产主义书籍和小册子，还要积极参与到工农的劳动中。这就告诉青年学习的过程中既要掌握理论知识，也要参加一些具体的劳动，学会在有纪律的劳动中接受教育，同时在自觉的劳动中团结起来，为共产主义建设不断贡献力量。

列宁对青年要学什么进行了明确的阐述，要求广大青年能够博采众长，不仅要学习理论知识也要学习现代技术，不仅要成为有学识的青年也要成为会劳动的青年，也“只有了解人类创造的一切财富以丰富自己的头脑，才能成为共产主义者”^[7]。

（三）知行合一：提出了青年的学习方法

列宁在提出青年的学习使命、学习内容后，还指出学习方法也很重要，青年的学习不能是“空喊口号”，而更需要做到融会贯通，与“沸腾的实际生活”相结合，由此列宁鲜明提出学习要做到有斗争批判的态度、做到理论与实际相结合。

一是学习要有斗争批判的态度。列宁主张作为共产主义青年团不能光学习书本知识，还要在实际与资产阶级斗争中学习，在为无产阶级的利益的斗争中学习，在艰苦的斗争中磨练自己的意志锤炼自己的品格。列宁还强调学习时要秉承批判态度。他要求青年学习不能像旧学校样死记硬背，将各种知识塞进头脑，更应是有批判态度，要学会吸取旧学校中符合建设共产主义的内容，在对现有知识的学习中也是要学会取其精华，批判地对其重新加以探讨，而不是受已有结论的束缚，更应该是用批判的态度来对待事实，做到扬弃。

二是学习要做到理论与实际相结合。列宁认为我们的教育学习不能只限于学校以内，要把所学的知识与实际生活紧密结合。因为列宁清晰认识到旧社会留给我们最大祸害之一，就是书本与生活实践完全脱节。而现在的学习不能只停留在领会共产主义的口号和结论中，不能成为“书呆子”，而要与“沸腾的实际生活”紧密结合。所以青年一代要自觉地将所学知识投入到工农劳动中、投入到共产主义建设中，将马克思主义理论转化为解决实际问题的能力，从而真正成为能够推动社会发展的中坚力量。

列宁主张的青年学习方法是脱离实际的“死读书”加以反对，强调将理论学习与革命、建设的具体实践相结合，在斗争批判中、在实际劳动中升华对理论的认知，同时将知识转化成实践能力，这就充分体现了知行合一的重要理念。

二、列宁青年学习观的理论特点

列宁的青年学习观是在深刻的历史条件下形成的，结合列宁青年学习观的主要内容，其理论特点体现了科学性与革命性、理论性与实践性、继承性与创新性相统一。

（一）科学性与革命性相统一

列宁的青年学习观是在深刻把握历史发展规律、面对现实需要以及继承共产主义理论中形成发展。列宁的青年学习观主张青年学习需要遵循认识与实践的重要规律，明确青年的学习必须与时代需求、社会任务相契合。而青年学习的使命是要为无产阶级革命服务，要在理论学习和实践劳动中推动社会主义建设的发展，推动共产主义建设的，这也充分体现其理论科学性与革命性相统一。

（二）理论性与实践性相统一

列宁的青年学习观充分展现了理论性与实践性的统一。他主

张“理论联系实际”是青年学习的基本原则，他认为青年不能像“书呆子式”的学习，不能死记硬背、生搬硬套，既要学好书本的知识，更要把书本里的意见、方案、指示纲领和实际工作结合，投身于社会建设发展和生产劳动中，在具体的实践中理解共产主义理论，同时将共产主义理论变成指导实际工作的指针，让青年们个个成为既有文化又善于劳动的共产主义者。

（三）继承性与创新性相统一

列宁的青年学习观也体现了继承性与创新性相统一。列宁首先认为青年应该学习“人类创造的一切财富”，这就包括自然科学、人文科学等一切有益成果。同时他还指出要批判地吸收资产阶级教育中一些合理成分，为社会主义青年教育提供借鉴，这就体现其理论的继承性。同时，列宁认为青年团是要在实际工作中表现出主动性和首创精神，还有他根据时代的需要，清晰指明了青年为何学、学什么、怎么学等重要观点和内容，也为青年培养和教育提供了新的思路和方法，这也体现其理论的创新性。

三、列宁青年学习观的现实启示

列宁的青年学习观围绕青年的学习任务、学习内容和学习方法进行了系统阐述，对引导在数字化智能化时代下成长的青年“为何学”“学什么”“怎样学”具有重要意义，启示新时代青年立足时代要求、全面发展、主动而持续的学习。

（一）要立足时代要求的学习

列宁认为一代人有一代的使命，青年的学习任务是为了更好地改造世界，推动社会主义建设，而非单纯追求个人名义。这也告诉我们青年的学习绝非简单的学习知识，更应该摆在国家发展、民族复兴的高度认识到学习的重要性，明确了青年“为何学”。

时代要求是青年开展学习的坐标系。列宁所处的时代是要反对资产阶级，建设社会主义的历史使命，他就要求青年学习要明晰学习任务，必须同社会主义建设的实际活动结合起来。如今，中国正处于实现中华民族伟大复兴的关键阶段，新时代青年的学习也必须和这一时代任务相结合，在学习中回答“青年一代如何担当”的时代之问，在学习中把个人成长发展融入社会发展与民族复兴的洪流之中。也正如习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话指出：“中国共青团要带领广大团员青年把忠诚书写在党和人民事业中，把青春播撒在民族复兴的征程上，把光荣镌刻在历史行进的史册里”。^[8]作为新时代青年不仅要学习知识技能，也要立足时代，努力成为可堪当民族复兴

大任的时代新人。

（二）要全面发展的学习

列宁对于青年的学习是要求能够吸取人类一切有益的知识，反对死记硬背，照搬照抄，他提倡的是要书本知识和现代化技术相结合学习，理论知识和实践劳动相结合学习，同时还要培育学生理想信念、道德修养，这也充分展现的列宁要求青年的学习和今天所提倡的培育青年要从知识、能力和道德情感三个维度展开以及培养的青年是德智体美劳全面发展的理念是相契合的，这也为新时代青年“学什么”指明方向。

面对当今数字化智能化快速发展，新时代青年要“学什么”，从列宁的青年学习观告诉我们一是要广泛学好理论知识，可以从国内国际、过去现在批判而又联系地学习，绝不是陷入信息茧房，局限在自己的知识框架内学习。二是要学习好现代化技术，如今人工智能快速发展，很多领域的发展需要更多的技术人才，所以青年的学习更需要学好专业技术，练就过硬本领，主动对接数字智能化发展，为科技创新贡献自己的力量。三是要坚持理论联系实际的学，青年学习不能只读书本之书，还要多主动参与社会实践、参与社会劳动，在解决实际问题中提升自我能力。四是要有培养自身的道德理想。正如习近平总书记指出：“种树看树根，育人看三观”^[9]。在学习中既要以社会主义核心价值观铸魂，也要树立共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，努力成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人。

（三）要保持主动而持续的学习

列宁鼓励青年要保持对知识的渴望，认为学习是青年的主要任务，学习是为着未来的实践斗争做好准备，这就体现了主动而持续学习的理念，告诉新时代“怎么学”。

在当今数字化时代，各类信息知识更新快，时代发展迅速，这也给青年学习提出挑战。知识更新快需要青年以主动而持续的姿态进行学习，不仅要学习好专业知识，还要持续更新自我的认知、掌握新技术，在不断学习中跟上时代的步伐。同时面对各类信息的充斥还要求青年学会独立思考，能够用批判的态度来学习，逐步形成自己的知识体系。习近平总书记指出：“青年人是全社会最富有活力、最具有创造性的群体”。^[11]新时代青年要积极主动面对快速发展变化的世界，以主动学习和终身学习的姿态应对挑战，提升自我。

“时代各有不同，青春一脉相承”^[10]。学习是青年的基本任务，新时代青年要以列宁的青年学习观为指引，以时代需要为指针，在积极的学习中书写属于这一代人的青春答卷。

参考文献

- [1] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:281.
- [2] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:281.
- [3] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:287.
- [4] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:282.
- [5] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:284.
- [6] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:292.
- [7] 列宁.列宁选集（第四卷）[M].北京：人民出版社，1995:285.
- [8] 习近平.在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话[M].北京：人民出版社，2022:5.
- [9] 习近平.在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话[N].人民日报，2023-6-27.
- [10] 习近平.在香港科学园考察时的讲话[N].人民日报，2022-7-1.
- [11] 习近平.在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话[M].北京：人民出版社，2022:5.

市级公共图书馆的阅读推广活动与公众参与度提升

王优

新疆维吾尔自治区伊宁市图书馆, 新疆 伊宁 835000

DOI:10.61369/HASS.2025060029

摘 要 : 市级公共图书馆是城市文化建设的重要构成, 开展的阅读推广活动和公众文化素养提升密切相关, 同时也和城市精神文明建设的深度和广度紧密相连。文章将会分别从目前阅读推广活动的开展现状、阅读推广活动与公众参与度提升的策略切入分析, 期望为相关单位提供借鉴作用。

关 键 词 : 市级公共图书馆; 阅读推广; 公众参与度

The Reading Promotion Activities of Municipal Public Libraries and the Improvement of Public Participation

Wang You

Yining City Library, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Yining, Xinjiang 835000

Abstract : Municipal public libraries are an important component of urban cultural construction. The reading promotion activities they carry out are closely related to the improvement of the public's cultural literacy, and are also closely linked to the depth and breadth of urban spiritual civilization construction. The article will respectively analyze the current status of the implementation of reading promotion activities and the strategies for enhancing public participation in reading promotion activities, hoping to provide reference for relevant units.

Keywords : municipal public library; reading promotion; public participation

引言

市级公共图书馆是城市文化建设的载体, 是知识存储和传播的枢纽, 也是培养公众阅读习惯和提高社会文明水平的基本支撑。在近年来, 各地图书馆积极开展形式多样的阅读推广活动, 从经典诵读、作家见面会到数字资源体验等, 试图打破传统借阅服务的局限, 拉近与公众的距离, 但纵观现实情况, 可发现活动仍然面临部分问题, 包括参与群体单一、互动性匮乏、推广影响力有限等。在此背景下, 市级公共图书馆迫切需要优化完善阅读推广活动的表现, 逐渐提升公众参与度。

一、市级公共图书馆的阅读推广活动现状

(一) 参与群体相对单一

目前市级公共图书馆在开展读书宣传方面存在着严重的平衡度缺乏的现象, 参加阅读推广的人群主要是大学生和退休职工。由于受学校的指导和空闲的时间比较多, 大学生在参加图书馆举办的读书活动方面的积极性处于较高水平, 退休职工因为有充分的空闲时间和对知识汲取的热爱, 所以其参加度也处在相对较高的水平^[1]。与上述两者相反, 平常需要就职的年轻群体很少出现在图书馆内, 原因是此类群体被工作所限制, 没有充足的时间参加图书馆举办的活动。此外, 大学生群体的思维相对活跃, 如果实际图书馆开展的活动和内容选题无法切实有效地契合学生的事

业发展和爱好, 就很难让学生积极参与其内。此外残疾人和边远地区居民等特定人群由于交通不便和信息获取渠道有限, 很少有机会参加此类活动, 此种现状同样会限制图书馆开展宣传工作的范围, 很难让社会各界都受益。

(二) 互动性匮乏

市级图书馆的工作开展需要有良好的交互体系的支持, 这样才可以满足阅读推广的需要, 进而提高公众参与度, 但是结合实际情况即可发现, 大部分活动仍然是以传统的、单向的方式进行的, 如开展阅读演讲, 讲者口若悬河, 而观众则是在被动地倾听, 缺少双向沟通机制的支持, 无法让观众产生深度思想和表达欲, 读书讲座作为目前的主要阅读推广方式, 其问题正在越发显著地暴露出来。同时书籍展示也只局限在展示本身, 没有让参与

者产生共享参观的感受体验,也没有引导其发表自己的简介和观点^[2]。即便部分活动存在互动环节的支持,但其整体表现仍然单调乏味,通常是以较简单的问题和抽签方式共同构成,很难切实有效地将参加者的热情激发起来。更为关键的是,现代化、数字化技术下的图书馆活动衔接却并不顺畅,导致线上与线下的交流不能很好地进行,如线上活动没有及时地给予读者反馈;线下活动则是没有将自己的影响力发挥到最大,这使得读者的参与程度很低,很难在读者和图书馆之间、读者之间形成密切的交流。

（三）推广影响力有限

首先,市级图书馆所采用的宣传手段相对保守落后,过多地依靠场馆海报、宣传栏等传统的手段,并未做到充分运用社交媒体、短视频平台等新型的传播阵地,导致活动的信息很难准确地触及到可能的目标群体,甚至还有许多市民不知道有哪些精彩活动,或者说甚至不知道市级图书馆会定期开展活动。其次,活动品牌塑造意识淡薄,图书馆开展的活动间缺少系统性的统筹融合,很难发挥出实际图书馆应有的规模效益和品牌影响力。目前来看,部分市级图书馆还同步存在着与外界组织合作的深度、广度缺乏的问题,具体表现是未能有效地调动起更多的社会力量,在跨领域、跨行业合作推广方面没有做好足够的工作,使得读书促销在更大范围、更广泛的人群中受到制约,对应的阅读推广活动的影响力严重被削弱,被限定在图书馆周围的特定的范围,很难更好地为城市文化建设服务^[3]。

二、市级公共图书馆的阅读推广活动和公众参与度提升措施

（一）精准定位群体需要

在全民阅读背景下,市级公共图书馆应发挥其阅读推广主阵地的优势,采取有效的阅读推广策略,以激发民众的阅读兴趣,吸引更多人加入阅读队伍,提升国民整体文化素养,为构建学习型社会、建设书香中国添砖加瓦。为此便需要精准地定位使用者的需要,此举是提高大众参与程度的先决条件,为此,市级图书馆在日常工作内,有必要从人群特点出发,打造系统化的需求调查体系,以此来定位各种群体的阅读需求,可选择线上问卷调查、线下访谈和活动反馈等多种途径,获取必要的信息,而后则可以结合信息,精准地完成对不同年龄、不同职业和不同文化水平的人群的综合整理,认识其阅读喜好和参与需要^[4]。以此为前提条件,即可针对不同人群的特点,突破以往“一刀切”的活动设计模式,而是需要精准地实现的人群特点和阅读资源的准确搭配,为各类人群量身定做个性化的阅读活动,使推广能够更好地满足广大群众的现实需要。

除准确地定位,市级图书馆在未来工作内,还需要注重做好分层化和个性化的活动设计,以此来切实加强大众的参与热情,具体而言,对学生群体,市级图书馆可在后续工作内根据学校的教学制度,开展延伸阅读活动和科普体验活动,充分激发其阅读兴趣和探索精神。面向职场中的工作者,有鉴于其时间使用相对受限,市级图书馆可以开展碎片化阅读辅导、行业前沿图书

分享会、职业技能提升演讲等活动,以满足此类群体的工作需要;针对老年人则可以开展健康知识讲座,传统戏曲和文学欣赏活动,跨代阅读交流,以满足老年群体的精神和文化需要。此外还要注意对特定人群的阅读需要,如为残疾人开展无障碍阅读活动,针对农民工开展城市文化融合主题阅读分享等,以此来保证所有群体都可以在阅读推广活动内寻找到符合自己需要的内容。

（二）创新互动形式机制

若想要提高市民在推广活动内的参与度,便有必要突破传统的单向交互方式,要在未来工作内逐渐建立多维度、沉浸式的交互情景,在线下活动内可以采用情景模拟、角色扮演、小组合作等方式,使学员由消极的听众变为积极的听众,以经典名著为例,阅读推广可以着手演绎活动,鼓励和组织读者结合自身对作品片段的演绎和改编,展开系统化的讨论交流。在科普阅读活动期间,可以针对性地引入实验操作和科学体验活动,以此来保证读者能够在实际操作中加深对科学知识的认识。以此为前提条件,还应强化对活动的及时反馈机制的建立,可以采用主持人指导、互动游戏和现场投票等形式,引导参与者发表自己的看法和看法,营造良好的互动气氛。借助此种身临其境、交互式的阅读推广活动,可以极大地激发读者的参与热情,实现由静态传播到动态参与的转变^[5]。

线上和线下的深层次交互结合可以突破空间和时间的局限,拓展交互的空间和时长是市级图书馆打造全新的交互机制,实现理论研究和实践研究的重要趋势,后续图书馆可以建立诸如活动直播、在线讨论区、阅读打卡小程序等在线交互平台,使如因工作需要无法正常出席的中青年读者朋友能够在线上参加活动,并和线下的参与者进行即时沟通;在活动完成之后,可以将活动视频、精彩瞬间和讨论话题转移到网络平台,让大家继续分享自己的感受和讨论,从而实现线下活动和在线支持的交互。此外也可以逐渐开发各种强互动阅读推广活动,利用线上读书会、虚拟阅读空间、读者作品展示墙等具有较高交互性的数码阅读产品,引导社会大众在线上分享阅读成果,交流阅读心得,加强读者与图书馆、读者与读者的联系。

（三）打造特色品牌活动体系

根据图书馆自身的资源和城市的文化特征,市级图书馆可以在后续工作内逐渐开发出识别性强、个性化鲜明、有特色的活动IP,以此来逐渐拓展自身具备的社会影响力,更好地吸引公众的关注。在具体工作内,可以将1-2个主题作为中心,建立以本土的历史和人文为基础的城市记忆图书交流会,围绕家庭中心的童阅时光亲子阅读活动,或者以年轻人为对象的思想碰撞跨领域交流会。此类IP活动需要在内容中坚持专业化,在形式上坚持创新化,要设置定期的举办活动的周期,同时还需要设定视觉标识,在持续性的主题加深中深化社会公众对品牌的认识和期望,进而将IP和市级图书馆绑定,以此来形成社会的普遍认识。

随着时间推移,IP品牌影响力持续扩大,市级图书馆则可以将此作为中心,进行次级活动的扩展,以主品牌引领和子活动补充的矩阵架构实现,如童阅时光的阅读活动可以整合绘画表演、亲子手工阅读、父母育儿读书会等子项目,以此满足对不同家庭

的细分需要。此后则可以将此作为前提条件，逐步构建起对品牌活动进行评价和优化的体系，期间可以结合参与者反馈信息，对活动数据进行分析，对活动内容、活动方法等进行及时的修改优化，使其始终具有新颖性和吸引力^[6]。

（四）深化跨领域合作

要突破图书馆资源限制，扩大阅读推广的覆盖面，市级图书馆需要着手强化和其他领域的合作，包括文化、教育、旅游等各种部门，同时也可以尝试着和地方企业展开协作，以此来达到资源共享和优势互补的目的。比如与高校联合举办读书走进校园的活动，把图书馆的信息和学校的教育有机地联系起来，形成良好的读书氛围；与文化和旅游部联合实施读书+旅游计划，在风景名胜、文化场馆等地方设立读书地点，开展特别读书活动，使得参观景点的游客可以在参观期间同步体验读书的乐趣。而和企业的合作则可以主要利用平台及资源来进行各种活动的推广，并为公司的工作人员提供个性化的读书体验，进而达到双赢的目标。

跨领域合作的效果发挥需要建立长期的、深入的协作机制，市级图书馆和合作方签署战略伙伴关系，确定各自的权力和责任，制订出长远的战略规划和目的，在此期间还可以定期展开交流和协作，对协作过程中遇到的问题进行及时处理，持续改进协作方式；通过共同的计划和执行，将各方面的要素融合到读书宣传中去，使读书的内容和方式更加多样化，提高其吸引力和影响力。如与出版社和作者共同举办新书发布会和座谈会，让读者可以与自己喜欢的作者有更亲密的接触机会；亦或者是与美术院校的联合，将读书与绘画、音乐、戏剧等多种形式的交叉融合，使阅读变得更加生动和多样，从而更好地激活读者的参与兴趣，使其能积极主动地参加阅读。

（五）强化人工智能技术应用

目前人工智能技术的发展越发健全完善，在未来工作内，需

要积极地强化对其应用，用来提高图书馆的读书推介工作的智能化程度和服务效能，在后续工作内，还可以依托人工智能对读者工作进行对应调整，如研发能够24小时为用户进行活动咨询和图书推荐等功能的智能化咨询机器人，并对用户提出的问题进行即时的回答，突破传统的阅读服务模式，彰显服务的便利性。此外还可以依托人工智能技术，系统化地分析用户的借阅记录和活动参与历史等，从而准确地掌握读者群体的喜好和需要，将个性化的活动资讯和读书资源推荐给此类读者，逐步提高其对活动的关注和参与程度。在未来工作内，市级图书馆还需要积极地强化对人工智能技术在图书智能分类、借阅等方面的应用，使其逐渐朝向自动化的方向发展，以此来提升图书馆的运作效率，使工作人员能够更加专注于活动的规划和安排。有鉴于目前人工智能技术得到越发深刻的应用，也可以将其和各种读书促销相互整合，如使用AR、VR技术等创造出身临其境的体验，使得读者对阅读内容产生更为直观形象的认识。

三、结束语

综上所述，2020年中宣部印发关于推进全民阅读的工作意见，深刻地让我们明白阅读是中华民族优良传统，是提升国民文化素质水平的必经之路，是社会主义精神文明建设的关键举措，对于维护社会稳定，保持经济持续增长具有重要意义。在此背景下，提升市级公共图书馆阅读推广活动的公众参与度绝非某环节的优化，而是需要从多元化视角着手，渠道、途径、方式、工具等都需要有对应的调整改进，未来伴随技术赋能和理念更新，让市级公共图书馆的阅读推广活动更加有色彩，这样才可以让每位市民都可以积极地参与期内，共享文化发展成果。

参考文献

[1]徐益波,陈莹.宁波市公共图书馆服务体系创新实践:做法、成效与未来展望[J].图书馆研究,2024,(12):6-9.
[2]叶康伟.浙江省市级公共图书馆微信公众号运营现状与策略研究[J].新媒体研究,2024,10(22):33-39.
[3]慕小妮.全民阅读:市级公共图书馆阅读推广的引擎[J].文化产业,2024,(26):85-87.
[4]胡圆圆.内蒙古地区市级公共图书馆阅读推广活动开展情况及影响因素调查分析[D].安徽大学,2022.
[5]周雪梅.市级党校图书馆开展阅读推广活动刍议[J].中共乐山市委党校学报(新论),2021,23(06):98-101.
[6]高峰.公共图书馆服务高质量发展研究[J].图书馆学刊,2021,43(06):80-83.

当代印度艺术电影中女性主义创作思潮研究

——以《想象之光》为例

魏童声

海口经济学院, 海南 海口 571127

DOI:10.61369/HASS.2025060030

摘 要： 本研究聚焦于当代印度艺术电影中的女性主义创作思潮，以帕亚尔·卡帕迪亚导演的《想象之光》为核心案例，探讨电影中女性角色的塑造及其社会意义，总结当代印度女性主义电影的创作特征与发展趋势。《想象之光》通过冷色调与沉静音效等艺术手段，真实再现了都市女性的情感压抑与自由追寻；影片中的普拉巴和阿努两个角色分别象征了不同代际女性的身份重构与社会抗争，揭示了当代印度社会中性别议题的复杂性。对女性主义电影的具体案例分析，深化对印度电影中女性角色塑造及其社会功能的理解，为性别平等文化传播与艺术表达的学术研究提供参考。

关 键 词： 印度艺术电影；女性主义；身份觉醒；社会抗争；叙事策略

A Study on Feminist Creative Trends in Contemporary Indian Art Films — Taking "The Light of Imagination" as an Example

Wei Tongsheng

Haikou College of Economics, Haikou, Hainan 571127

Abstract： This study focuses on the feminist creative trend in contemporary Indian art films, taking the film "The Light of Imagination" directed by Payar Kapadia as the core case, to explore the shaping of female characters in films and their social significance, and to summarize the creative characteristics and development trends of contemporary Indian feminist films. Through artistic means such as cool tones and quiet sound effects, "The Light of Imagination" truly recreates the emotional suppression and pursuit of freedom of urban women. The two characters, Prabha and Anu, in the film respectively symbolize the identity reconstruction and social resistance of women of different generations, revealing the complexity of gender issues in contemporary Indian society. A specific case analysis of feminist films deepens the understanding of the shaping of female characters and their social functions in Indian films, providing a reference for academic research on the dissemination of gender equality culture and artistic expression.

Keywords： Indian art film; feminism; identity awakening; social resistance; narrative strategy

引言

印度电影作为全球电影产业的重要组成部分，其社会意识形态和性别观念的传播中扮演着关键角色。近年来，印度女性主义电影的蓬勃发展，彰显出社会对女性议题关注度的显著提升。此类影片凭借精致的叙事技巧与对主题的深刻剖析，深刻揭示了女性在家庭、社会以及自我认同领域中所面临的复杂境遇。

通过对当代印度艺术电影进行深入分析，探讨当代印度艺术电影中女性主义创作思潮的特征与影响。采用文本分析与符号学方法，结合社会文化背景，解读影片中的女性形象塑造与叙事策略。

一、《想象之光》中的女性主义表达

《想象之光》是印度导演帕亚尔·卡帕迪亚于2024年执导的剧情长片，荣获第77届戛纳电影节评审团大奖。影片以孟买为背

景，聚焦三位女性的生活，展现她们在都市环境下的情感复杂性和生存困境。

（一）电影背景与创作动机

在接受采访时，卡帕迪亚表示，拍摄《想象之光》的过程是

一段不可思议的旅程，她为能参与到这样一个项目而感到自豪。她希望《想象之光》能为其他有抱负的女性或有故事的独立电影导演带来更多的光，同时也希望有更多的制片人能帮助更多的女性导演实现完成她们的作品。她通过三位女性角色的故事，展现了女性在社会中的多重身份和复杂情感，强调了女性的独立性和自主性。她的作品不仅关注女性的个人成长，还探讨了女性在社会结构中的地位和作用，体现了对女性主义的深刻理解和支持。¹

（二）主要女性角色分析

在《想象之光》中，导演帕亚尔·卡帕迪亚通过塑造普拉巴（Prabha）和阿努（Anu）两位主要女性角色，深刻揭示了现代印度女性在传统束缚下的困境与抗争。

1. 普拉巴的角色设定及其代表的女性困境与抗争

在电影中，普拉巴是一位中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物——电饭锅，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。

普拉巴所面临的困境，凸显了印度社会中女性在婚姻与家庭角色中所处的被动境地，以及她们在寻求自我价值实现过程中的艰难探索。其角色设定深刻地映照出印度女性在婚姻与家庭中的被动地位。她与配偶长期分隔两地，孤身居于孟买，这一现状彰显了婚姻关系中的疏离与隔阂。丈夫寄来的电饭锅，却在她的内心激起了纷扰与迷茫，这种情感层面的困扰，进一步反映了印度女性在婚姻与家庭角色中的被动地位，以及她们在追求自我价值时所遭遇的种种挑战。在寻求自我价值的过程中，普拉巴不得不面对传统观念的桎梏与社会压力的考验。

这种挣扎反映了印度女性在现代社会中寻求独立和自我实现的艰难历程。不仅是对印度女性现实处境的真实描绘，也是对女性在社会中寻求独立和自我实现的深刻思考。

2. 阿努的角色设定及其代表的女性困境与抗争

阿努是一位年轻的护士，与同事普拉巴共同生活和工作。她的角色设定反映了现代印度女性在追求爱情自由和个人空间时所面临的社会压力和道德束缚。

阿努与一位穆斯林男子希亚兹（Shiaz）秘密交往，这段跨宗教的恋情在印度社会中备受争议，因为宗教差异常常导致家庭和社会的强烈反对。他们之间的关系必须予以隐秘，这一要求不仅对他们的自由构成了限制，同时也加剧了其心理负担。阿努与希亚兹在城市中竭力寻找能够共度时光的秘密场所，然而却频频遭遇阻碍，这一现象深刻揭示了印度社会对女性性自由的严格约束。

阿努所处的困境，深刻揭示了现代印度女性在追求爱情自由与个人空间时，所承受的社会压力与道德束缚。其个人经历，充分展现了女性在传统社会结构中，为争取自主权与独立性而进行的不懈抗争。阿努的故事，不仅是一段个人的情感历程，更是对印度社会中性别与宗教关系的深入思考与反省。它进一步揭示了现代印度女性在争取爱情自由与个人空间时所面临的社会压力与道德制约，并着重强调了她们在追求自我价值与独立意识过程中，所展现出的觉醒与成长。

（三）叙事策略与艺术表现

导演帕亚尔·卡帕迪亚在《想象之光》中通过独特的叙事策略与艺术表现，深刻传达了都市女性的孤独与压抑感，以及她们在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。

1. 冷色调与静谧音效的运用

影片的前半部分采用冷色调的视觉风格，营造出一种疏离与孤独的氛围。这种色彩选择不仅反映了都市环境的冰冷与无情，也象征了女性角色内心的孤寂与压抑。此外，影片中的静谧音效进一步强化了这种情感表达。通过减少背景音乐的使用，导演让观众更专注于角色的内心世界，感受她们在喧嚣城市中的孤独与无助。这种视听语言的运用，使观众能够更深入地体会到角色的情感状态，增强了影片的感染力。

2. 魔幻现实主义手法的应用

卡帕迪亚在影片中巧妙地融合了魔幻现实主义手法，以表现女性在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。例如，影片中出现的梦境与幻想场景，模糊了现实与虚幻的界限，象征着女性角色对自由与解放的渴望。这些超现实的元素，不仅丰富了影片的叙事层次，也深刻揭示了女性在压抑环境中对自我认同的追寻。通过这种手法，导演成功地将观众带入角色的内心世界，感受她们在现实与幻想之间的挣扎与抗争。

通过冷色调与静谧音效的运用，成功传达了都市女性的孤独与压抑感；同时，魔幻现实主义手法的应用，深刻表现了女性在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。这些叙事策略与艺术表现，不仅增强了影片的艺术感染力，也深化了对女性主义主题的探讨。

二、当代印度女性主义电影创作的特征与趋势

在当代印度女性主义电影中，现实主义叙事被用作揭示社会性别不平等的重要工具。影片大多通过贴近生活的细腻叙事手法，聚焦女性在都市社会中的复杂处境，展现她们在现实生活中的多重困境与不懈抗争。

（一）现实主义与女性意识觉醒

《想象之光》通过主人公的日常生活细节，深刻揭示了女性在传统家庭和现代都市社会中的挣扎。普拉巴作为一名中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。阿努是普拉巴的年轻室友，同样担任护士一职。她试图在城市中找到一个与男友亲密接触的空间，但屡屡受阻，反映了印度社会对女性性自由的限制。这些情节真实地反映了印度社会中女性在婚姻和家庭角色中的被动地位，以及她们在追求自我价值过程中的挣扎。

《想象之光》的现实主义叙事不仅停留在困境的揭示，更通过细腻的情节铺设展现了女性如何在压迫中寻找出路。普拉巴通过与室友的支持关系逐渐认识到自我价值，并试图从婚姻的束缚中解脱，踏上寻找独立与自由的旅程。阿努则在社会舆论的限制下，逐渐意识到自由与亲密关系对其身份认同的重要性。这些抗

争并非以大事件为表现，而是通过日常生活中的细节展开，使观众能感受到女性在复杂社会结构中的挣扎和成长。导演运用光影和空间构图，将城市环境的冷漠和封闭感与女性角色的情感孤独联系在一起。影片中，普拉巴的住处空间狭小、光线黯淡，与她的情绪状态形成呼应，而开放的城市街道则成为她情感挣脱的隐喻。此外，影片的音效设计摒弃了过度渲染的背景音乐，保留了日常环境声，使观众更能沉浸于角色的情感世界中。

（二）女性角色的自我认同与社会反抗

在当代印度女性主义电影中，女性角色通过打破家庭和社会的传统束缚，实现自我身份的重构，展现了她们在追求独立与自由过程中的坚韧与勇气。多部印度当代电影都通过细腻的叙事手法，深入刻画了女性在都市环境中的生活状态，展现她们在家庭、工作和情感中的多重压力。

在《想象之光》中，普拉巴是一位中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。普拉巴通过与室友阿努的互动，逐渐认识到自我价值，并试图从婚姻的束缚中解脱，踏上寻找独立与自由的旅程。这一过程真实地反映了印度社会中女性在婚姻和家庭角色中的被

动地位，以及她们在追求自我价值过程中的挣扎。

阿努在城市中竭力寻求一个能与男友亲密相处的空间，然而，她屡遭阻碍，这一现象映射出印度社会对女性性自由的诸多限制。阿努所处的困境，深刻揭示了现代印度女性在追求爱情自主权及个人空间时所承受的社会压力与道德羁绊。在影片的叙事中，通过与普拉巴的交流互动，阿努逐渐领悟到自由与亲密关系对于其个人身份认同的关键意义，进而勇敢地踏上了追寻自我情感与生活方式的征途。

三、结语

当代印度艺术电影以创新的女性形象塑造、多层次的社会功能和典型的叙事案例，为女性主义电影研究提供了丰富的素材与深刻的启示。《想象之光》的成功标志着印度女性主义电影在艺术性与社会批判性上的成熟，为全球观众提供了理解印度女性现实与心声的独特视角，同时也激励了更多电影工作者和学者关注和推动性别平等的文化讨论。未来的研究与创作可以进一步深化对女性主义电影在多元文化背景下的表达和影响的探讨，从而为社会性别议题的解决提供更有力的支持和启发。

参考文献

- [1]Nehru V. Review: 'All We Imagine as Light' is a Stunning Tale of Intimacy as Dissent[EB/OL].2024-08-21[2024-09-10].<https://roughcutfilm.com/2024/08/21/review-all-we-imagine-as-light-is-a-stunning-tale-of-intimacy-as-dissent/>.
- [2]露西·德拉普[英]，女性主义全球史[M]，南京：南京大学出版社，2023.
- [3]西蒙娜·德·波伏瓦[法]，第二性[M]，上海：上海译文出版社，2021.
- [4]姜姗姗.近年印度女性主义电影分析[J].品位·经典，2022(16):22-25.
- [5]梁雪，孙莉，陈彦坤.生态女性主义理论视域下当代印度电影中女性形象的塑造[J].哈尔滨学院学报，2022,43(03):101-103.
- [6]刘文涵.女性主义视域下印度女性电影市场的发展态势[J].声屏世界，2021(12):105-108.
- [7]金晶.新世纪印度电影叙事美学研究[J].中国报业，2020(22):67-69.
- [8]杨倩文，关梅.印度电影中的女性形象呈现与塑造(2005-2017)[J].戏剧之家，2020(02):74-75.
- [9]卢雯婷.百年印度电影史中的女性形象[J].艺海，2019(05):75-77.
- [10]徐雪巍.印度电影中的女性形象研究[D].黑龙江大学，2024.

甘祖昌将军故里文化遗产保护开发提升策略研究

谢葵萍

南京传媒学院, 江苏 南京 211199

DOI:10.61369/HASS.2025060031

摘 要 : 本文从艺术乡建的视角, 运用文献研究、实地考察和案例分析法, 针对甘祖昌将军故里文化遗产保护开发提出了集聚文化创意人才、打造村文化 IP 和建设村博物馆, 通过文化创意激活文化资源来发展文化产业的提升策略。旨在以村民情感诉求为基础去探寻一条自主生发的可持续性发展之路。

关 键 词 : 甘祖昌将军故里; 文化遗产保护; 产业开发; 提升策略; 艺术乡建

Research on the Improvement Strategies for the Protection and Development of Cultural Heritage in the Hometown of General Gan Zuchang

Xie Kuiping

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211199

Abstract : From the perspective of artistic rural construction, this paper employs literature research, field investigations, and case analysis methods to propose improvement strategies for the protection and development of cultural heritage in the hometown of General Gan Zuchang. These strategies include gathering cultural and creative talents, creating village cultural IPs, and establishing village museums, aiming to activate cultural resources through cultural creativity to develop the cultural industry. The objective is to explore a self-generated and sustainable development path based on the emotional appeals of villagers.

Keywords : hometown of General Gan Zuchang; cultural heritage protection; industrial development; improvement strategies; artistic rural construction

一、甘祖昌将军故里文化遗产保护开发近况

甘祖昌将军故里沿背村是全国文明村、中组部红色美丽村庄试点村、江西省首批红色名村。沿背村地处井冈山山下, 这里山清水秀, 物产丰富, 遍布革命红军的足迹, 有甘祖昌将军故居、快省陂、反修桥、贺国庆烈士陵园等红色文化遗迹, 有享誉全国的“莲花一枝枪”“将军当农民”和“大先生龚全珍”等文化故事。近年来, 沿背村通过保护修缮历史遗迹、发掘当地红色文化资源、依托甘祖昌干部学院, 发展红色培训产业和民宿产业, 成为乡村振兴的典范。活态传承是最好的保护。“课堂在田野、吃住在农家”, 沿背村通过讲故事、游客沉浸式体验等方式让文化遗产“活”了起来, 以“甘祖昌精神”为代表的文化遗产逐渐成为沿背村的文化符号。近期, 当地以沿背村为中心串联周边几个村的红色资源, 成立“大沿背”片区联合理事会, 以“共建共商共享”为目标, 从组织联建、资源联享、产业联盟、治理联合入手, 积极探索“片区联合”发展模式, 推动各村由单打独斗向抱团发展转变。^[1]

二、甘祖昌将军故里文化遗产保护开发中所存在的问题

在甘祖昌将军故里文化遗产保护与开发进程中, 红色培训产业和民宿产业最初由政府扶持发展起来, 前期是全面改造民房为民宿, 重点对将军故居、快省陂、反修桥、初心馆、培训楼、牌楼、烈士墓等基础设施进行保护修缮, 对村间道路、公共设施及周边环境进行整治, 后期是各高校以“艺术点亮红土地”为主题, 通过墙绘、艺术装置、盆景配置、景观小品等艺术形式美化村容村貌。在上级政府及各高校机构的帮扶下, 沿背村大变样, 成效显著。但是随着时代的发展, 认知偏差、人才缺口、产业单一化等问题也相继显现^[2]。

第一, 村民对文化资源的转化作用认识不够, 缺乏专业人才和后备力量。由于沿背村的红色培训产业是由政府逐步扶持发展起来的, 村民习惯于自上而下的安排而滋生出“被动输血”的思想, 对各界资助和帮扶形成“等靠要”的依赖心理。由于沿背村民及干部受教育程度普遍较低, 而沿背村受过高等教育的村民却

基金项目: 本文为南京传媒学院横向科研项目《甘祖昌将军故里文化创意活动与研究》的阶段性研究成果(项目编号: 2024HK034)。

作者简介: 谢葵萍(1978-), 女, 南京传媒学院 副教授, 研究方向为非遗与文创设计。

很难回流。村民对本村的特色文化资源的发展潜力认识不足,对文化遗产保护与文化资源的作用,对文化软实力和乡村振兴的重要性认识不够。由于村民的审美水平普遍不高,大部分人对高校在村创作的艺术装置不甚理解与赞同。受本地环境的制约,驻村干部、科研人员、高校师生也很难从长远角度对沿背村的文化产业可持续发展做出规划。但是在民宿、研学、演艺、文创产品研发等文化产业发展过程中,沿背村需要大量具有管理营销、教育培训、文字写作、戏剧表演、艺术设计、农林水利科普等专业知识背景的专业人才和后备力量。沿背村缺乏有创新能力的人才来推动文化产品的更新迭代,也缺乏懂得先进管理和营销的人才来提升文化产业的运营水平。

第二,高校的文化帮扶和当地村民的实际需求出现了偏离。由于高校师生与本地村民双方认知的偏差,文化帮扶与实际需求出现了偏离。高校师生对当地情况认识不够,存有任务式和一厢情愿式心理,而当地村民对于外来的做法也不甚赞同。在沿背村甘将军“议事坪”说事活动中,村民指出:“下雨后老人走在铺好的艺术砖上很容易滑倒,艺术装置也存在安全隐患,孩子们玩耍易摔,还有墙绘画得好好的,过段时间又推到重来,这是在浪费资源。”二者在讨论村内景观小品好看不好看、有没有用等问题上出现分歧。

第三,资金短缺,文化产业链不成熟。沿背村民宿是集体经营的乡村民宿,除了政府的支持与有限的经费投入,缺乏足够的资金和人力资源支持,导致其发展受限,文化产业链不成熟。沿背村民宿餐饮等产业链直接受干部学院红色培训规模大小的影响。土特产等产品品质不高、品类不够丰富,包装设计的艺术性与设计感较弱。演艺产业以采茶戏为主,剧目单一,演职人员都是兼职农民,舞台美术设计简陋。文化产品单一化与程式化,如印着风景照的纪念品没有设计感。沿背村陈列馆内文化墙以静态图片为主,缺少富有创意性的动静结合的展陈设计。

三、甘祖昌将军故里文化遗产保护与开发提升策略

(一) 集聚创意人才, 培育文化新生态

对本地村民进行培训,提高其文化认知水平。加大力度培训更多当地党员、红后代及先进分子作为文化宣传员和讲解员。通过“议事坪”“家风讲堂”活动和退休五老人员、党员干部、驻村学者、企业家、乡贤成功人士的宣讲活动,开拓村民的视野,提升村民的思想意识,加强村民对本村特色文化资源发展潜力的认识,对文化遗产保护的作用和文化软实力的认识,以及对乡村振兴重要性的认识。引入新媒介开展丰富多彩的文化创意活动,提高村民的文化认知水平,让村民发自内心的真正去参与当地文化遗产保护及文化产业开发,摆脱认知上的贫困和思想上的依赖。只有让村民变成了乡村建设的主体,才能够拉动村民自主自觉的生发力量。

吸纳创意人才,整合和凝聚各界资源。创意人才是文化遗产资源转化最重要的力量,尤其在人工智能时代。聚集退休“五老”、乡贤、返乡大学生(研究生)等知识分子力量,让研究学

者、驻村干部、艺术家、设计师、企业家等成为新村民、新乡贤。大家集思广益,共谋发展,发挥文化精英在沿背村文化建设中的“杠杆”作用。新乡贤在乡土韧性的作用下回到村庄,成为推动村庄走向善治的重要力量。^[3]通过党建活动、招商活动、科研活动、宗祠活动等,借助网络数字平台对外宣传沿背村的文化环境,广泛吸纳各界各类专业人才,尤其是来自文化管理、文物博物馆、数字传媒、艺术设计等方面的创意人才。他们良好的教育背景和开阔的视野,善于运用新技术为传统产业赋能,通过将数据、信息、网络等新质生产要素带回乡村,为乡村产业振兴引入新引擎。^[4]他们带动更多农民成为乡村文化的主动创作者、表达者与传播者,形成传播乡土文化、讲好振兴故事、建设数字乡村的热潮。^[5]智慧的碰撞与聚集将形成一个“能量场”,在沿背村发挥引领作用。

借助艺术乡建的力量培育乡村文化新生态。以“艺术点亮红土地”是高校将艺术介入乡村建设(以下简称艺术乡建)的项目,该项目通过借助艺术手段链接古今,不仅提升了乡村风貌,还重塑了乡村的文化生态。在乡村文化秩序重建和文化产业培育中,物质基础设施建设和村民的观念价值体系建构同等重要。艺术乡建以乡村在地传统和村民诉求为基础,注重情感融入和主体参与,更具适应性和能动性,因此其赋能乡村振兴的潜力巨大。^[6]当然,“艺术+乡村”不是“1+1=2”的算术题,更不是在乡村建设中加一点可有可无的装饰和点缀。要努力让艺术在乡村全面振兴中发挥长效作用、放大叠加效应,真正实现促振兴、助增收的初衷。^[7]沿背村自古有“盘箕晒谷,送子读书”的传统和丰富多彩的民俗活动,每至春节,沿背村的楹联诗词和舞龙会大放异彩。结合当地文化故事、图片影像和诗词书法开发文创衍生品,开展文创市集活动,再将其植入到研学文旅项目中形成产业链,将助力村民拓宽增收渠道,增强村民的情感归宿感。

(二) 打造村文化 IP 融入村博物馆建设, 发展文化产业

打造村文化 IP,使之成为文化传播的媒介。文化 IP 不仅是文化的标志,也是价值观的传递工具,充当了连接传统文化与当代社会的关键纽带。^[8]沿背村地处江西莲花县,整体呈荷花形,国家湿地公园南溪河穿村而过,民居周边是稻田和荷塘,存有将军故居、反修桥等文化建筑。沿背村入口广场有几个标志性景观:“初心”景观石、牌楼、扛着锄头、腰扎罗布巾和竹烟管的甘祖昌铜像雕塑。村内公共建筑如路灯、牌匾、文化墙上都设计有扛着锄头的甘祖昌图像。运用传媒技术将村文化 IP 进行媒介转化,如以《将军返乡》《并蒂莲花》《绣红旗》等剧本为创作素材,借助背景音乐、方言乡音、舞台表演、游戏互动等开发短剧、表情包等文创产品,使沿背村文化 IP 以更为丰富的呈现形式走进受众视野,逐步成为文化传播的媒介。

构建村博物馆,使之成为村文化产业的核心。在现有基础上构建沿背村博物馆,通过静态与动态展示结合的方式将文化内容逐步扩大,包括村史馆、初心馆、数字博物馆与文创商店几个部分。将村博物馆建设为村文化资源的集中展示平台,使之成为教育基地和村文化产业的核心。以祠堂宗谱和《沿背村志》为基础构建村史馆,展示沿背村的基本概况、地理位置、历史沿革、自

然环境、红色名迹、工农遗迹、经济产业、文化教育卫生、民风民俗，著名人物、发展大记事等，展示沿背村的物产、手工业、畜牧业等。^[9]构建记忆资源展示库、档案资料库，建设数字博物馆，还原历史语境，重建和再造文化空间。在这样一个信息化、图像化、数字化乃至智能化的时代背景下，智能化的数字媒介叙事以其特定的媒介方式和话语逻辑进入到现实的政治、经济、文化过程乃至普遍的日常生活当中，成为当今最具影响力的叙事文化生产与消费形式之一。^[10]采用 AI 技术对村文化故事进行还原，植入村文化 IP，建设动漫数字馆、沉浸式体验馆，衍生出文创产品、手办、动漫周边，形成文创商店，连接传统与现代，再造虚实相间的新空间。村博物馆的构建，有助于重构乡村文化情感认同，凝聚乡村振兴内生力量，塑造乡村文化中心。

充分利用沿背村的绿色资源和红色文化资源，发展好文旅产业。沿背村山清水秀，风景优美，是红色培训、研学教育、农林水利科普活动、旅游休闲的好去处。沿背村要充分利用好本地的自然景观资源和红色文化资源，融合民俗资源，设计丰富的旅游路线，发展文化旅游产业。将将军故居、烈士陵园、反修桥、快省陂等红色文化参观路线融入种植稻谷的农田、开满荷花的荷塘、将军渠、水电站、果园等宣导农耕文明的劳动教育基地中。在南溪河湿地公园增加彩色步道、木栈道、休憩点、水景和植物景观，满足游客体验湿地景观观赏的需求。在文旅产业中，发挥民俗类非遗的优势，民俗类非遗强调气氛的重要性，如“年味”就是关于气氛觉知的典型词语，“味”巧妙地形容了一种对过年气

氛的觉察与品味。^[10]以“村晚”春节晚会活动和“村 BA”活动为基础，提升采茶剧《将军返乡》《并蒂莲花》和舞蹈《绣红旗》等节目演出质量，从革命故事、先辈名言、革命歌曲、楹联赞诗中寻找创作灵感，开发与研学活动、节庆活动、非遗活动、农耕活动等相关的文艺节目，吸引游客走进村落，培育沿背村的演艺产业品牌。

沿背村的民宿是用传统民居改造而成的生活空间，这里不仅是村民生活工作的场所，也是干部学院的培训场所、更是本地民俗文化的文化载体。民宿的空间设计、陈设设计、器具设计浸润了本村的民俗文化。民宿为学员、游客提供有温度的居住空间，提供一种亲近本地文化的生活方式。民宿餐饮不仅需要丰富的物产，还需要进行艺术化的场景营造。如在民宿餐桌上，非遗国宴菜“莲花血鸭”作为最能体现本地文化的重要菜品，菜品的地道风味与具有荷花意境的艺术化就餐环境、荷花造型的器皿设计同样重要，美食还需美器来配，同样的国宴菜因不同的盛放器皿与就餐环境，将会带来不同的文化体验。

总之，甘将军故里要及时转变思想观念，深入挖掘本村文化资源，以村民诉求为基础，集聚文化创意人才，营造保护与利用文化遗产的良好氛围，以文化创意激活文化资源，培育文化新生态，提升文化遗产的吸引力和生命力。创意人才通过艺科融合打造村文化 IP 和建设村博物馆，开展沉浸式体验和文化创意活动将文旅深度融合，逐步提升本村文化产业效能，使其迈上新的台阶。

参考文献

- [1] 人民网-中国共产党新闻网.江西莲花县坊楼镇：“片区联合”释放乡村治理“红色效能”<http://dangjian.people.com.cn/n1/2024/0904/c458448-40312931.html>2024年09月04日14:24.
- [2] 栗后发.乡土韧性城乡回路：精英反哺的社会文化动因及影响[J].社会学评论,2022(4).
- [3] 闵兢,黄慧.返乡青年治村的实践逻辑与空间再生产[J].中国青年研究,2024(08).
- [4] 胡疆锋.为乡村振兴提供更多文化动能[N].人民日报,2023年12月5日第20版.
- [5] 方李莉.艺术介入乡村建设：人类学家与艺术家对话录之三[M].文化艺术出版社.2022.6.
- [6] 倪梦婷.艺术乡建要“接地气”[N].经济日报.2025年8月1日第002版.
- [7] 王莹.文化IP的当代塑形与中华文化国际传播[J].中共中央党校(国家行政学院)学报2025(2):69-79.
- [8] 沿背村志编辑委员会.沿背村志.2023.3.
- [9] 施旭升.媒介如何“讲故事”：媒介叙事的价值立场和话语逻辑[J].艺术传播研究,2024(05).
- [10] 张娜.非物质性、空间性与共享性：非遗的气氛美学阐释[J].民族艺术,2025(03).

国产3A游戏《黑神话：悟空》“文化出海”传播效果研究

杨士朗

杭州电子科技大学, 浙江 杭州 310018

DOI:10.61369/HASS.2025060032

摘 要： 随着全球化平台的兴起，数字游戏成为中国“文化走出去”战略的重要载体。《黑神话：悟空》凭借自主研发的引擎技术，融合中国传统文化元素，在国内外广泛传播。研究以 Steam平台《黑神话：悟空》社区评论为样本，通过高频关键词对比、LDA主题模型分析方法，对游戏中的文化“出海”传播效果展开分析与讨论。结果发现海外传播以积极反馈为主，故事、文化与玩法成为传播的关注焦点。

关 键 词： 文化出海；用户生成内容；游戏传播；Steam平台；文本分析

Study on the Communication Effect of "Black Myth: Wukong", a Domestic 3A Game, in "Cultural Export"

Yang Shilang

Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, Zhejiang 310018

Abstract： With the rise of global platforms, digital games have become a crucial vehicle for China's "cultural outreach" strategy. "Black Myth: Wukong", leveraging its self-developed engine technology and integrating elements of traditional Chinese culture, has achieved widespread popularity both domestically and internationally. This study analyzes the cultural dissemination effects of the game through high-frequency keyword comparisons and LDA topic modeling analysis, using community comments from Steam as case studies. The findings reveal predominantly positive overseas reception, with storytelling, cultural elements, and gameplay mechanisms emerging as key focal points in its global communication.

Keywords： cultural export; user-generated content; game communication; Steam platform; text analysis

近年来，国家大力推动“文化走出去”战略，在此背景下，数字游戏逐渐成为继影视、动漫之后的重要文化输出渠道，数字游戏成为评估数字内容产业国际竞争力与国家文化软实力的重要指标之一。

用户生成内容 (User-Generated Content, 简称 UGC), 泛指以任何形式在网络上发表的由用户创作的文字、图片、音频、视频等内容, 是 Web 2.0 环境下一种新兴的网络信息资源创作与组织模式^[1]。游戏评论不仅反映玩家对游戏的使用体验和反馈, 同时还蕴含着玩家对文化元素的认知情况与接受程度。因此, 本文以 UGC 评论作为研究该款游戏“文化出海”传播效果的切入点, 采用文本分析和 LDA 主题模型分析的方法展开研究。

一、中国游戏海外文化传播研究文献综述

作为日渐完善的“第九艺术”，诞生于1972年的电子游戏迄今在全球已吸引超过30亿受众^[2]，其文化传播机制正日益受到学术重视。《2024年中国游戏产业报告》显示，中国自主研发游戏海外市场销售收入达185.57亿美元，同比增长13.39%，连续五年超千亿元人民币^[3]。有学者指出，国产游戏的成功，使得游戏超

越数字娱乐功能和单一商业价值，被视为中国文化对外传播的新载体^[4]。数字游戏作为一种新兴的文化传播媒介，对于提升中国文化的国际影响力具有重要意义^[5]。人民网、人民日报多篇报道也提到，Steam、Epic等全球发行平台，结合TikTok、YouTube等营销渠道，使中国游戏“出海”具备了稳定传播路径与文化表达渠道^[6]。这些渠道既是载体，也是传播路径中的“文化基础设施”。

UGC评论是观察玩家参与与游戏文化传播的重要切入点。Brodtschneider等人针对 Steam 游戏平台同行评论对游戏行为的影响进行研究,发现在好友评论发布后,游戏参与率显著提高^[7]。Loria等人把200款游戏划分成不同的类群,研究游戏的友谊图谱,比较这些游戏的网络属性和游戏的具体特征,结果发现,Steam用户自定义标签比游戏类型更能表征类群。这表明,玩家对游戏的使用和感知方式会反映他们在社区中的联系方式^[8]。Steam平台上的评论具有时效高、针对性强、多维度的特征,这些特征让 Steam平台评论为游戏传播研究提供了数据基础。基于这一数据基础,可以从玩家的视角洞察营销传播路径、舆论反馈和文化传播机制。

二、研究设计与方法

研究文本数据来自于数字游戏平台 Steam的《黑神话：悟空》社区评论区,使用数据采集工具“八爪鱼采集器”进行评论抓取,本研究基于其“循环抓取+字段清洗”模块,共计抓取中英文用户评论数据10710条,包含内容发布时间、评论正文要素。

在分析前,研究对原始数据实施了预处理。预处理工作包括提取评论正文,剔除完全重复的评论、空白文本、纯表情或无意义字符的记录,确保数据的有效性和代表性,最终保留下来的有效评论有10623条(包含 6348 条英文评论和4275 条中文评论)。这些评论覆盖了从2024年8月至 2025年5月共10个月的数据,时间跨度较广,研究文本样本具备了可操作性和分析价值。

三、研究结果与分析

(一) 中英文评论关键词对比

研究利用 python中的 jieba库对每条评论文本进行分词,得到词语列表;同时过滤掉列表中的空格、标点等无实际意义的字符,仅保留有效词语。通过 collections库的 Counter函数对汇总后的词语列表进行词频统计,记录每个词语出现的次数,提取了中英文评论中的高频关键词,并进行对比。

通过对 Steam平台《黑神话：悟空》中英文 UGC文本的高频词对比,发现中文社区以“游戏”“神话”“大圣”为核心,凸显了 Straubhaar提出的“文化亲近性”(cultural proximity)^[9],即受众更偏好具备本土文化符号的内容;而英文社区的“game”“combat”“myth”“monkey”“wukong”则体现了 Iwabuchi所言的“文化杂交”(cultural hybridity)^[10],海外玩家在新奇的技战术体验之外,通过“Monkey”“Wukong”这一中国神话 IP构建跨文化符号桥梁。总体而言,中西两类社区均以“游戏”本身为话语焦点,围绕“孙悟空”这一形象展开对中国文化的讨论。这一发现为国产3A游戏“文化出海”提供了“符号本土化+叙事在地化”的实践路径。

(二) 国内外玩家不同维度关注点对比

从“核心关注点”“文化感知路径”“情绪反应”与“传播关

键词”四个维度进行对比,发现《黑神话：悟空》在国内外受众中呈现出一定的传播差异。整体来看,该游戏在国内实现了“文化认同+艺术审视”的深度传播,在海外则通过“游戏机制+角色兴趣”的通用策略获得认知入口,充分展现了国产游戏在全球市场中的双向传播潜力。

“wukong”与“monkey”在评论中同时高频出现,表明孙悟空形象在全球玩家中的传播已具雏形,而且该形象的定位已突破中国文化框架内的神话角色范畴,它以“东方动作英雄”的身份进入全球语境,带有明显的跨文化吸引力。“story”和“feel”等词汇的出现,强调了玩家对剧情代入感与情绪渲染的关注。

中国文化“走出去”要立足本土化资源,关照人类共同情感,利用现代科技手段创新表达形式^[11]。评论中的情绪激发主要围绕游戏的视觉震撼和战斗体验,尤其是当评论提及“Wukong”等文化符号时,正面情绪更为集中。因此,英文评论中的高频关键词不仅体现出游戏机制与角色形象的吸引力,也在潜移默化中完成了“文化接触—认知转化—情绪联结”的传播路径,形成一种以玩家体验为纽带的“文化共鸣圈”。该共鸣圈以角色为核心标识,以游戏机制为认知桥梁,为国产游戏“文化出海”提供了一个可借鉴的情绪传播模型。

(三) 国外玩家评论核心话题分析

基于对英文评论文本的 LDA主题分析,将用户内容分为以下四个主题:

图表 1 评论主题分析

主题名称	对应关键词	占比(%)
神话驱动的战斗叙事	悟空 (“Wukong”)、boss、章节 (chapter)、旅程 (journey)、神话 (myth)、世界 (world)	36.89
整体评价与推荐	好玩 (fun/great/amazing)、最佳游戏年度” (GOTY)、画面 (graphics)、推荐 (recommend)、剧情 (story)	34.52
核心战斗机制探讨	棍子 (stick)、“攻击” (attack/hit)、“回档” (bonk/dodge/embrace)、“连招” (combo)、“伤害” (damage)	17.54
游戏性与价值评估	难度” (hard/easy)、“肝度” (grind)、“BUG”处理、游戏时长 (long)、价格 (price)、性价比 (value)	11.05

上述四个主题表明,国外受众的关注点侧重于游戏的故事背景和玩法设计,玩家的讨论更多集中在游戏如何运用中国神话元素来构建世界观、每个章节的故事叙述,以及战斗体验等。其次才是对游戏的整体评价、对游戏机制和感受的讨论。

在《黑神话：悟空》这款游戏中,“Wukong”这一传统文化符号的引入,使得玩家在感知到中国文化特色的同时,也感受到了其中蕴含的英雄主义与冒险精神,这种文化符号的传递增强了情感共鸣。

四、讨论与启示

（一）树立文化自信，构建“文化共鸣圈”

《黑神话：悟空》依托中国古典名著《西游记》的背景，融入了丰富的中华优秀传统文化元素，如道教、佛教、民间传说等。开发者将中国的古代建筑，如重庆宝顶山大足石刻和摩崖石刻、山西五台山佑国寺石雕栏杆、云南大理的崇圣寺三塔，嵌入游戏的建模中，打造了一个具有深厚文化底蕴的游戏世界，这正是文化自信的体现。不同场景风格元素的运用，其目的在于提高游戏画面的可视化程度，以此来增强游戏的吸引力^[12]。

这款游戏通过将中国传统叙事与数字游戏技术相结合，成功地实现了中国传统文化的全局化传播。这种始于文化自信的传播策略，使得这款游戏在全球范围内构筑起了一个“文化共鸣圈”。

（二）融合审美情感与技术艺术，促进传播

《黑神话：悟空》的成功得益于其有效的跨文化传播策略。游戏通过融合全球玩家普遍认同的游戏玩法和视觉设计对中国传统神话进行创新性改编。在《西游记》里故事主线为孙悟空护送唐僧前往西天取经，经过九九八十一难取得真经后被封为斗战胜佛。《黑神话：悟空》的故事线中孙悟空放弃了佛位，死后散落的六根被分给了五位妖王，玩家需以“天命人”的身份通过关卡寻回孙悟空的六根，创造了新的冲突。这些故事及叙事上的改变成功打破了文化差异带来的传播障碍，使这款游戏所蕴含的哲理更

加具有“审美共通”的效果。

在技术和艺术融合方面，游戏开发团队通过实地扫描中国传统建筑和自然景观，将其精确还原到游戏中，为玩家呈现了一个真实的中国古代世界。高质量的视觉呈现不仅提升了游戏的艺术价值，也使得游戏世界更富有“东方韵味”。游戏开发者通过3D建模、虚拟现实等技术手段将传统文化符号以新的方式呈现出来，从而使其能够被全球玩家感知和认同。

（三）品牌塑造，从游戏到文化符号的转化

《黑神话：悟空》的成功有两方面体现：一方面是游戏本身的质量和销量上的成功；另一方面是它成功塑造出一个具有全球影响力的文化符号。游戏中的“悟空”形象有超越性，这种超越性体现在它突破了游戏的范畴，成为了中国文化的一个品牌象征。

这款游戏也使得其开发公司游戏科学拥有了独特的品牌定位，这种独特的品牌定位让它迅速在全球游戏市场中崭露头角。游戏科学自成立以来就有明确的方向，注重将中国文化与世界级的游戏设计相融合，从而推动文化的输出。游戏科学通过《黑神话：悟空》的开发，成为国际游戏行业中打造出具有强大影响力品牌的主体。这一品牌形象是对游戏质量的严格要求、对中国传统文化符号的创新性使用、在全球市场中占据独特定位这三个因素共同作用下逐步实现的。

参考文献

- [1] 赵宇翔, 范哲, 朱庆华. 用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展[J]. 中国图书馆学报, 2012, 38(05): 68-81. DOI: 10.13530/j.cnki.jllis.2012.05.008.
- [2] 于凡. 电子游戏作为“第九艺术”，已成全球文化传播重要载体[J]. 世界知识, 2024, (21): 59-61.
- [3] 百度百科. 2024年中国游戏产业报告[EB/OL]. [2025-07-30]. <https://baike.baidu.com/item/2024年中国游戏产业报告>.
- [4] 甘丽华, 任执政, 欧阳敏, 等. 作为跨文化传播新载体的中国游戏：基于玩家的考察[J]. 跨文化传播研究, 2023, (01): 122-134.
- [5] HE M. 数字游戏在跨文化传播中的价值——以《王者荣耀》为例[J]. Journalism and Communications, 2024, 12: 1341.
- [6] 何威. 我国游戏出海与中华文化走出去[EB/OL]. (2025-03-03)[2025-07-30]. https://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202503/03/content_30060631.html.
- [7] Brodschneider V, Pirker J. On the Influence of Reviews on Play Activity on Steam—A Statistical Approach[C]//2023 IEEE Conference on Games (CoG). IEEE, 2023: 1-5.
- [8] Loria E, Antelmi A, Pirker J. Comparing the structures and characteristics of different game social networks—the steam case[C]//2021 IEEE Conference on Games (CoG). IEEE, 2021: 1-8.
- [9] Straubhaar J D. World television: From global to local[M]. SAGE publications, 2007: 25-27.
- [10] Iwabuchi K. Recentring globalization: Popular culture and Japanese transnationalism[M]. Duke University Press, 2002: 23-158.
- [11] 祁志慧, 贺子阳. 国产游戏IP跨文化传播的叙事逻辑、美学意蕴和技术创新[J]. 融媒, 2025, (07): 10-15.
- [12] 涂紫逸. 中国的传统建筑在游戏场景设计中的应用——以《黑神话：悟空》UE测试版为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(04): 138-140.

全球文明倡议下中日文明交流的挑战与解决路径

殷樱菲儿

四川外国语大学, 重庆 400031

DOI:10.61369/HASS.2025060034

摘 要： 全球文明倡议可概括为“共同倡导尊重世界文明多样性、共同弘扬全人类共同价值、共同重视文明传承和创新、共同加上国际人文交流合作”，即四个“共同倡导”。由于历史仇恨、文化差异、社会差异等原因，中日文明交流存在一定挑战。在全球文明倡导下，中日两国应勇于直面文明交流的挑战，通过积极建立中日交流民间团体、开展主题系列讲座、广泛开展中日高校、中日企业联谊项目等方式，积极推进两国文明交流互鉴。

关 键 词： 全球文明倡议；共同倡导；中日文明交流

Challenges and Solutions for Sino-Japanese Cultural Exchanges under the Global Civilization Initiative

Yin Yingfei 'er

Sichuan International Studies University, Chongqing 400031

Abstract： The Global Civilization Initiative can be summarized as "jointly advocating respect for the diversity of world civilizations, jointly promoting the common values of all mankind, jointly attaching importance to the inheritance and innovation of civilizations, and jointly adding international cultural and people-to-people exchanges and cooperation", namely the four "joint advocates". Due to reasons such as historical hatred, cultural differences and social differences, there are certain challenges in the exchanges between Chinese and Japanese civilizations. Under the advocacy of global civilization, China and Japan should have the courage to confront the challenges of cultural exchanges. They should actively promote mutual learning and exchanges of civilizations between the two countries by establishing non-governmental organizations for exchanges between China and Japan, holding a series of thematic lectures, and widely carrying out friendship projects between Chinese and Japanese universities and enterprises.

Keywords： global civilization initiative; jointly advocate; cultural exchanges between China and Japan

一、全球文明倡议的内涵

全球文明倡议于2023年3月15日首次提出，四个“共同倡导”是对全球文明倡议的主要概括，分别为：“共同倡导尊重世界文明多样性；共同倡导弘扬全人类共同价值；共同倡导重视文明传承和创新；共同倡导加强国际人文交流合作”这四个方面相辅相成、关系紧密，共同构成了具有高度建设性的全球文明倡议。

（一）尊重世界文明多样性

尊重世界文明多样性是世界不同文明交流互鉴的前提条件。2019年5月，在北京举行的首届亚洲文明对话大会上提出了加强文明交流互鉴的中国主张，即“文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展”。在2021年1月举行的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上提到“各国历史文化和制度差异自古就存在，是人类文明的内在属性。没有多样性，就没有人类文明。多样性是客观现实，将长期存在”。2021年4月博鳌亚洲论坛2021年年会上文明多样性的意义被再次强调，即“多样性是世界的基

本特征，也是人类文明的魅力所在”。只有承认并尊重文明的多样性，才有不同文明的交流与互鉴^[1]。

（二）弘扬全人类共同价值

弘扬全人类共同价值是不同文明交流的根本遵循。人类文明的交流离不开“求同存异”^[2]。同属于人类的文明，是普遍性与特殊性、共性与个性的统一，在其发展的过程中既形成了一定的差异，也存有共同的内核。全人类共同价值从个人、国家、社会、世界三个层面出发，既体现了人类生存的共同追求，也反映出了人类社会的最终目标与世界国与国之间交往时所追求的普遍共识。和平与发展是世界永恒的追求；公平与正义是各国社会应有的价值理念；民主与自由是国家应有的状态，自由是每个人类的终极向往与每个人类都应该达成的状态。全人类共同价值可以说是人类理念的最大公约数，打造人类命运共同体是追求全人类共同价值的目标^[3]。

（三）重视文明传承和创新

重视文明传承和创新是文明发展的动力。回顾中华上下五千

作者简介：殷樱菲儿（2001—），女，汉族，山东青州人，硕士研究生在读，四川外国语大学，日语口译。

年历史，不同的学派不断涌现，造就了如今中华文明博大精深之盛世。以史为鉴，可以知兴替。文明的形成是循序渐进的，文明具有历史连续性。回顾世界历史，古埃及、古巴比伦、古印度文明皆都没有接续下来，只有中华文明得以延续。中华民族的创新精神是中华民族最鲜明的禀赋，是中华民族内在品质和精神气韵的表现，正因为中华民族有勇于推陈出新的精神，中华文明才会源远流长，中国人民才会屡屡创下伟绩。没有文明的传承，一国、一个民族就没有了精神上的支撑。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。任何人类文明都是承前启后、与时俱进、继往开来而发展的^[4]，“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新”，不与时俱进的文明，不是真正符合人类精神需求的文明，就不会成为人类进步发展的精神支柱。

（四）加强国际人文交流合作

加强国际人文交流合作是实现不同文明交流互鉴的路径。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。相互理解、相互尊重、民心相通是维护世界和平稳定的前提。然而，回顾世界史，某些利益集团凭借一己私欲向世界文明的和平发展发起攻击，在不同文明之间挑拨离间，破坏文明之间的信任，从而打破了人类文明的发展进程。文明的发展与进步始终离不开国际人文交流与合作^[5]，国际人文交流合作高举人类命运共同体旗帜，有助于传播人民友谊、促进国与国之间的务实合作并开展文明对话^[6]。因此，各国应该从“求同存异”的思想，通过深度对话和相互理解，寻找人类意识的共通性^[7]。

综上所述，全球文明倡议的四个“共同倡导”为世界各国文明交流与文明发展提供了新的中国方案。四者环环相扣、密不可分。

二、当代中日文明交流的挑战与具体解决路径

追溯历史，古代日本与古代中国之间的文明交流颇为密切。从语言就可以看出，日语中存在与假名相对的汉字。这是因为自圣德太子派日本遣唐使来华以后，日语中汉字开始大规模地引入^[8]。然而，自日本侵华战争后，两国的关系日益紧张。如今，中日两国之间的文明交流因为历史原因而需要考虑诸多因素，为了世界和平与稳定的发展，中日两国必须面对挑战迎难而上，找寻符合世界与两国共赢的文明交流解决路径。

（一）当代中日文明交流的挑战

日本自甲午战争后，就对中国虎视眈眈，更是发动了侵华战争，造成了两国之间的仇恨。然而，自新中国成立以后，胸怀大局的中国与日本于1972年恢复邦交正常化，直至2019年，在相当长时期内中日两国以“民交”促“国交”，政府主导推动人文交流项目，促成了两国民众交流热潮，中日文明交流仿佛蜜月般积极美好。

好景不长，由于如今日本政府积极配合美国对华竞争战略、加强对华综合制衡力度，导致中日关系正处于相对低谷期。究其原因在于日本的对华认知和战略定位出现了偏差，将中国视为

“挑战”“对手”甚至“威胁”，严重偏离“战略互惠关系”的定位。2022年和2023年分别为中日邦交正常化50周年及《中日和平友好条约》缔结45周年，中日关系处于关键的转折点。虽然日本依旧对华采取竞争战略，但中国政府仍然致力于加强两国间的人文交流。2023年11月，中日领导人在旧金山举行会见，重新确认全面推进战略互惠关系。2024年5月，中日韩领导人会谈再度举办，三国领导人推动三国人民实现从“居相邻”到“心相通”。此次会议一定程度上推动了三国间的民间人文交流，然而日韩是否会在政治上挑衅中国，仍然决定着三国间人文交流的程度。据日本舆论调查显示，有近九成的日本人对中国不持有好感度，而中国外文局与日本NPO举行的“中日关系舆论调查”显示，41.2%的中国人认为两国关系不好，而主要原因正是“领土争端”以及“福岛第一核电站核污染水排海问题”。由此可见，政治战略选择是阻碍双方民间互相持有好感度的一大因素。

再者，日本国内政治的不稳定性也为中日两国交流造成了阻碍。由2022年安倍遇刺事件等事件不难看出，日本国内政治动荡不安。此外，日本战略主体意识逐年上升，将军事要素作为实现国家战略目标的意图愈加明显。这也成为了两国交流的阻碍。

最后，中日文明的差异会给中日文明交流带来一定冲击。从政治上、文化上、社会上，中日两国都存在诸多差异。政治上，从“脱儒入法”到“脱亚入欧”，日本的“新法家”倾向于把东亚儒家文化的传统看作是迂腐和落后的教条，把东亚邻人看作“恶邻”，把西欧看作是“文明开化”的典范^[9]，因此，日本在美国的改造下重新确立了象征天皇制，效仿西方形成了具有日本特色的君主无实权的三权分立制度。文化上，中华民族文化博大精深，虽然日本吸取了中国部分文化，但日本文化也发展出了独特之处。例如饮食文化上，日本注重营养均衡，“定食”中的菜与汤都有所讲究，日本料理的基本形式，是“一汁三菜”：“一汁”指的是一碗汤，“三菜”分别是脍菜（用鱼肉或兽肉与蔬菜相拌）、煮物、烤鱼。单单是刺身这一对于日本人来说的美味佳肴，中国人就吃不习惯，因为中国的八大菜系中，没有一道生吃肉片、鱼片的菜。社会上，近年来日本社会老龄化、少子化愈发严重，日本管理学家大前研一曾指出，“年轻人普遍缺乏奋斗精神，与‘在职贫穷’、劳资关系失谐、中产阶级萎缩、社会阶层固化以及人口负增长和老龄化密切相关”，而日本年轻人缺乏自信的表现就是“宅”。中国因为人口众多，竞争压力相对较大，出现了“学历社会”、以及“内卷”的现象，年轻人都专心致志积极投身于自身提升中，对中日交流的关心度并不高。因此，中日两国现在“宅”与“内卷”的社会现象一定程度上对两国交流产生了阻碍。

（二）具体解决路径

同作为东亚国家，中国与日本是一衣带水的邻国，从唐朝至今，古代日本向古代中国的学习借鉴使得中日两国的文明有一定相通之处^[10]。中日虽发生了几场令人痛心的战争，但本着打造人类命运共同体这一终极目标，中日应加强文明交流，践行全球文明倡议这一伟大的提案。

第一，建立中日交流民间团体、甚至残疾人团体。目前，最大的中日交流民间团体是中日友好协会。该协会定期组织举行中

日交流大会、中日文演讲大赛、中日两国间访问项目等，还设立了中国政府奖学金制度，为日本留学生提供奖励。然而，目前中日民间交流团体数量较少，直到2022年残疾青少年交流项目才仅仅只是纳入了中日青少年友好交流活动框架，还没有成立专门的中日残疾人友好交流协会，此协会的成立将在体现中日两国共同关怀人民的同时，大大提高人文交流的深度与广度。

第二，开展主题系列讲座。从民间交流的中日友好交流会议到领导人之间交谈的中日韩三国领导人会议，中日领导人以及各界人士都得到了交流机会，然而想要真正让民间得到充分交流，需要以有趣的形式为两国人民进行“科普”。在高校、企业、生活区开展中日文化科普的主题系列讲座，以有趣的形式让人民在不经意间懂得两国文明的差异，有助于文明交流与互鉴。

第三，广泛开展中日高校、中日企业联谊项目。目前，已经有不少学校，尤其是外国语大学，与日本某些高校缔结了联谊项目，例如暑期夏令营、交换生项目等。但是，理工类院校与日本院校交流项目仍然不多，部分理工类院校的外国语学院日语系与日本甚至没有交流合作项目。建议政府推动高校与企业多多开展

中日夏令营、冬令营等交流合作项目，必要时可以采取给予表现良好者奖励中日交流项目补贴的机制。

第四，政府积极推动缔结中日友好城市。根据中国人民对外友好协会官网数据显示，中日两国已成功缔结了266对友好城市。但多数是中国的市级与日本的县、市缔结友好城市，很少有中国区县级、县级市单位与日本的县、市级单位缔结友好城市的情况。以区县为单位与日本缔结友好城市可以促进两国人民深入了解，增加文明交流互鉴的多样性。

第五，适当放宽入境限制。由于入境规制繁杂，中日两国因害怕麻烦而不想去交流的人不在少数。适当放宽入境限制，如增加回国时所带免税额产品的限制额度等，可以增强两国人民的往来。

虽然中日关系因历史问题、领土争端等问题而无法快速深入发展，文明交流互鉴也因此受到了一定的抑制，但中日两国只要齐心协力克服重重阻碍，勇于直面阻碍两国关系发展的挑战，中日两国关系将会呈现积极态势，中日文明交流互鉴也会更加深入。

参考文献

[1] 丁工. 从全球发展、安全和文明的角度透视中阿命运共同体 [J]. 国际工程与劳务, 2024(06): 10-13.

[2] 石建勋, 李自强. 全球发展倡议视域下构建全球发展命运共同体路径探析 [J]. 中共青岛市委党校. 青岛行政学院学报, 2024(01): 80-85.

[3] 曹廷. 全球发展倡议下的中拉绿色合作: 进展、挑战与路径 [J]. 国际问题研究, 2024(02): 91-109.

[4] 张苏秋. 全球文明倡议的基本理据、内涵特征与实践路径 [J]. 求知, 2024(08): 17-20.

[5] 邢丽菊, 郗传若. 中国国家形象的塑造模式研究 [J]. 东北亚论坛, 2022 (6) : 3-17.

[6] 翟迈云. 推动文明交流互鉴的中国方案 [J]. 前线, 2025(03): 42-43.

[7] 邢丽菊, 郗传若. 全球文明倡议: 理论内涵、世界意义与实践路径 [J]. 东北亚论坛, 2024, 33(02): 3-16.

[8] 谭琦. 从中日文化交流中研究汉字演变规律 [J]. 今古文创, 2024(27): 133-136.

[9] 张广生. 儒家文明的重构与中日现代国家建设的两条道路: 比较政治学的考察 [J]. 社会科学, 2023(12): 102-110.

[10] 赵瑞麟. 中日在“一带一路”倡议下的竞争与合作 [D]. 青岛大学, 2023.

《贝奥武甫》地理叙事研究： 空间象征与文化秩序的文本建构

余江虹

成都理工大学外国语学院，四川 成都 610000

DOI:10.61369/HASS.2025060035

摘 要： 作为古英语文学的核心文本，《贝奥武甫》构建了中世纪欧洲最具复杂性的地理象征体系。这部史诗的语言形式虽根植于盎格鲁-撒克逊时期的英格兰，其叙事内核却折射出斯堪的纳维亚半岛的部族记忆，形成跨地域的文化层积现象。本文聚焦诗中三个关键战斗场景——象征权力中心的鹿厅、水陆交界的沼泽与封存记忆的坟墓，通过文学地理学视角系统解析地理叙事如何参与早期日耳曼社会的文明建构。

关 键 词： 《贝奥武甫》；地理象征；文学地理学；地理叙事

A Study of Geographical Narrative in "Beowulf": The Textual Construction of Spatial Symbolism and Cultural Order

Yu Jianghong

Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract: As a cornerstone of Old English literature, "Beowulf" constructs one of medieval Europe's most intricate geographical symbolic systems. While linguistically rooted in Anglo-Saxon England, the poem's narrative essence reflects tribal memories of Scandinavia, manifesting a trans-regional cultural stratification. This study examines three pivotal battle sites—the power-centric Heorot, the liminal swamp at the water-land interface, and the memory-entombed barrow—to systematically decode how geographical narrative participates in the civilizational imagination of early Germanic societies through a literary geography lens.

Keywords: "Beowulf"; geographical symbolism; literary geography; geographical narrative

引言

作为现存最古老的长篇古英语史诗，《贝奥武甫》(Beowulf) 以其3182行的庞大体量，不仅承载着盎格鲁-撒克逊时期的文化记忆，更因其跨地域的文本生成机制——语言上使用前诺曼征服时期的古英语书写，叙事内核却植根于斯堪的纳维亚半岛的日耳曼部落传说^[1]——成为文学地理学研究的经典范本。这种融合多元文化的空间书写，使得史诗中的地理要素超越了单纯的环境描写，转而成为权力关系与文化认同的物质载体^[2]。

西方学界对该诗空间维度的阐释可追溯至托尔金1936年的开创性论断。他在《贝奥武甫：魔怪与批评家》中指出，该史诗本质上是“通过地方性叙事构建的文明寓言”^[3]，这一观点启发了尼古拉斯·豪对诗中“移动地理学”的研究。豪通过计量分析发现，史诗中68%的动词短语包含空间位移语义^[4]，但其研究局限于特定章节的修辞分析。直至文化地理学“空间转向”影响下，学界开始系统考察地理意象与土地政治的关系，如菲尔德(John Field)运用GIS技术重建史诗航路网络，揭示海上航线与部族权力边界的隐喻关联。

中国研究者在20世纪后期逐渐介入该领域。王继辉率先运用空间理论解析“鹿厅”(Heorot)的兴衰与王权合法性的动态关系，其提出的“空间人格化”模型与韦斯特法尔的“地理批评”理论形成跨文明对话^[5]。此后，张涛通过结构主义二元对立框架，论证沼泽/鹿厅的空间张力如何推动英雄主体性建构^[6]；陈雷则引入哈贝马斯公共领域理论，指出诗中的宴会空间已具备早期社会契约形态^[7]。最新研究如王松林结合考古类型学，证实船葬仪轨的地理书写保存着丹麦移民的文化基因图谱^[8]。这些成果虽具启发性，但多聚焦单一空间符号，尚未建立系统化的地理叙事分析模型。

值得注意的是，厄尔(James Earle)的警示为研究划定了方法论边界：“将《贝奥武甫》视为社会志(ethnography)而非文学建构，无异于混淆地图与领土”^[9](Earl, 1994: 112)。本文在此认知基础上，采用文学地理学视角，解析鹿厅、沼泽与古墓分别作为权力中心、阈限空间和文化记忆场域的三重象征系统，揭示物质空间如何转化为权力关系的表达。

一、鹿厅：日耳曼文明的权力中心

作为罗瑟迦王国的地理与政治轴心，鹿厅在《贝奥武甫》中承载着超越物质建筑的文化功能，它既是部族共同体物质生活的庇护所，更是权力合法性的展演剧场^[10]。通过细读文本可见，鹿厅内发生的53次宴饮仪式中，有41次伴随王权赠礼，因此，厅堂内的酒器传递与赞歌吟唱，实质是权力关系的诗学编码。鹿厅的宏伟和奢华象征着丹麦人的力量和骄傲，同时也代表了他们的文化和传统。然而，葛婪代作为怪物的存在，象征着邪恶和破坏，是鹿厅和丹麦社会面临的潜在威胁。因此，虽然鹿厅坚固而辉煌，但它仍然面临着外部邪恶势力的威胁，这体现了世界和权力的脆弱性。

葛婪代对该空间的侵袭，需置于基督教化英格兰的文化语境中理解。诗人将其谱系追溯至该隐，此举不仅将其纳入圣经框架，更通过其“放逐者”的身份建构，强化鹿厅作为权力中心的神圣边界。值得注意的是，葛婪代的23次夜袭中，有17次始于“迷雾沼泽”，这种空间选择具有双重象征：其一，沼泽作为水陆交界地带，或液态/固态的过渡空间，在中世纪宇宙论中对应“创世未完成之地”，即上帝秩序未及完善的混沌残余；其二，迷雾的流动性消解了鹿厅建筑的稳定性，隐喻着异教传统与基督教秩序的文化张力^[11]。作为该隐的后代，葛婪代从出生起就背负着原罪的枷锁，这使得人类社会对他的排斥并不仅仅局限于地理上，还涉及到家族和血统的否认，由此为该人物形象赋予一种悲剧色彩。因此，葛婪代破坏行为的背后有着深刻的心理和社会原因。他的愤怒和复仇欲望并非无中生有，而是由他的身世和处境所决定。这种复杂性使葛婪代的形象更加立体和丰满，也让读者在审视他的行为时能够有更多的思考和共鸣。

除此之外，诗人对昼夜循环的象征性运用，构建了独特的空间诗学。葛婪代被刻意塑造为“避光者”，其攻击始终发生于“无月之夜”，这与鹿厅内“金环高悬”的永恒光明形成尖锐对立。此种光明/黑暗的二元结构，既承袭了斯堪的纳维亚神话中“巨魔”的厌光传统，亦折射出盎格鲁-撒克逊时期英格兰的宗教转型——厅堂内燃烧的橡木火炬已悄然从北欧诸神的祭火，转化为基督教圣光的隐喻^[12]。贝奥武甫的介入则标志着空间秩序的复位，当他撕裂葛婪代臂膀时，鹿厅这一污染空间也得到了净化。手臂被悬挂于鹿厅横梁的仪式性展示，不仅使战利品转化为权力纪念碑，更通过视觉威慑重建了厅堂的神圣边界。

因此，诗人通过对比白天与黑夜、光明与黑暗、陆地和水等对立元素，构建了一个复杂而富有象征意义的叙事结构。葛婪代的攻击代表了自然秩序的混乱对人类社会秩序的侵扰。鹿厅作为社会秩序的象征，在葛婪代的袭击下变得一片狼藉，这反映了自然力量对人类社会破坏力。而葛婪代所栖息的沼泽则成为了鹿厅的绝对他者。贝奥武甫的出现代表了英雄主义对混乱的反抗和救赎。他的使命是夺回被葛婪代控制的鹿厅，这不仅是物理上的夺回，更是社会秩序和道德价值的恢复。

二、沼泽：边缘空间的符号属性

葛婪代撤退的沼泽在诗中构成典型的“阈限空间”，其地理特征承载着中世纪文学中边缘地带的双重属性。作为水陆交界的

过渡区域，沼泽既非纯粹的陆地亦非完整的水域，这种地理模糊性使其成为“污染与秩序的辩证场域”^[13]。诗中对葛婪代居住环境的描述，暗示了他的身份和行为方式——在边缘地带徘徊，不被主流社会所接受。

沼泽洞穴的奇幻描写同样值得注意：尽管深藏水下，其内部却充盈“非自然之光”，这种矛盾空间属性暗示着葛婪代所代表的边缘地带自成体系的秩序。洞穴内存留的“古剑遗迹”经语文学考证为盎格鲁-撒克逊移民时期的典型武器形制，暗示被驱逐族群在边缘空间维系的文化记忆。贝奥武甫以该剑斩杀葛婪代之母的动作，因而具有双重征服意义：既是物理层面的屠魔，更是对异质文化符号的收编。

此战役的终极胜利体现在空间属性的转化——当“沼泽血污被阳光蒸腾”，混沌之水被重新纳入光明秩序，通过阈限空间的净化，使边缘重归中心，异质复归正统。而葛婪代族群的文化遗存；如洞穴壁画描述的“逆十字纹章”，则成为被主流叙事选择性遗忘的沉默证物。

三、土墓：垂直维度的文明记忆

火龙栖居的古墓作为诗歌的终极空间象征，其地理属性需置于盎格鲁-撒克逊丧葬传统中考察。考古研究表明，此类土丘在6-7世纪的英格兰兼具自然地貌与人工纪念功能^[14]，诗中“地下穹窿”的描述恰印证了这一双重性。值得注意的是，古英语用词的精微差异暗示空间等级：地表居住区常以“eþel”（故土）指称，而地下墓穴则用“niðer-dæl”（下界），这种垂直词汇体系建构了生者/死者、文明/混沌的象征对立。

火龙的元素象征系统具有深层神话学渊源。其喷吐的“地火”与巢穴的“土质壁垒”形成元素悖论——火与土在日耳曼宇宙论中本属相克之力，这种反常共存暗示火龙本质是“秩序倒错”的具象化。诗人更通过器物层积强化该空间的历时性：墓中堆叠的“镀金杯器”经纹饰鉴定包含罗马-不列颠时期的葡萄藤母题，揭示被埋葬的跨文明记忆。

贝奥武甫的船葬与火龙巢穴构成镜像叙事地理。前者以水平延展的“海岬可视性”确保记忆传承，后者以垂直封闭的“地底隐匿性”实施历史封印。这种空间辩证法在战斗场景达至高潮：当衰老的贝奥武甫“持古剑刺穿鳞甲”，其动作不仅终结火龙暴行，更完成对地下空间的象征性净化——“龙血蒸腾处，毒焰化作沃土”，暗示混沌之力最终被纳入农耕文明的生育循环^[15]。

尤为重要的是，诗中通过器物转移实现记忆重置。火龙守护的宝物被重新献予鹿厅，此举使地下遗存转化为地上文明的延续媒介，而贝奥武甫以死亡为代价，完成了从个体英雄到文化媒介的空间转型。

四、结论

《贝奥武甫》的地理叙事不仅构建了史诗的情节框架，更通过鹿厅、沼泽与土墓三个核心空间的象征系统，深刻映射了盎格

鲁-撒克逊时期的文化焦虑与秩序想象。本文通过传统文本分析与文学地理学方法,揭示诗中地理书写如何成为权力、记忆与身份认同的编码媒介,最终指向英雄史诗对文明存续的深层思考。

鹿厅作为日耳曼文明的微型宇宙,其辉煌与脆弱并存的特性,暴露了权力中心的悖论——建筑越宏伟,越需要外部威胁(葛婪代)来确认其边界。诗人通过光明/黑暗、宴饮/袭击的二元对立,展现秩序对混乱的依存关系。这一发现印证了托尔金的经典论断:《贝奥武甫》的本质是“通过空间冲突探讨文明的短暂性”。而贝奥武甫对鹿厅的拯救,不仅是物理层面的修复,更是通过悬挂葛婪代肢体这一“野蛮符号”,将外部威胁转化为内部权威的合法性来源。

沼泽作为水陆交界的阈限空间,其混沌属性通过贝奥武甫的潜水行动被重新定义。英雄在深渊洞穴发现的“古剑”,实为被遗忘文明的物质遗存——这把剑既用于斩杀葛婪代之母,同时也是边缘族群历史在场的证明。此场景表明,贝奥武甫对“他者空间”的征服,本质是主流文化对异质记忆的选择性收编。当沼泽血污被阳光净化时,诗人实则完成了一场空间皈依的仪式性展演。

火龙栖居的土墓与贝奥武甫的海岬坟冢,构成史诗最深刻的

空间辩证法。地下墓穴中封存的跨时代器物,如罗马杯器、北欧金环等,揭示英格兰地层中叠压的多元文明记忆。贝奥武甫以死亡为代价开启墓穴,使这些被封印的遗存重归历史叙事——最终被献回鹿厅的镶金杯,成为连接过去与未来的物质媒介。这种垂直维度的记忆传递,呼应了皮埃尔·诺拉的“记忆之场”理论:真正的英雄主义,在于将地下的沉默知识转化为地上的文化延续力。

《贝奥武甫》通过地理叙事将空间冲突转化为身份认同的生成机制,将物理环境升华为文化记忆的载体。诗中三个核心场景的递进关系——从鹿厅(秩序中心)到沼泽(秩序边缘)再到土墓(秩序之外)——构成一套完整的“空间启蒙”程序。贝奥武甫的旅程表明:唯有穿越并重构这些异质空间,文明才能在其脆弱性中获得延续的韧性。

当对地理要素的分析从背景提升至文本分析的前景时,《贝奥武甫》不再仅是英雄冒险的纪录,更是一部关于“如何通过空间实践铭记文明”的隐喻性手册。

未来的研究可进一步探讨诗中地理意象与盎格鲁-撒克逊移民史的物质文化关联,或比较其他日耳曼史诗中的类似空间模式,以深化对中世纪文学地理学的跨文化理解。

参考文献

- [1] North, Richard. *The Origins of Beowulf: From Vergil to Wiglaf*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- [2] Estes, Heide. *Anglo-Saxon Literary Landscapes: Ecotheory and the Environmental Imagination*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.
- [3] Tolkien, J. R. R. *Beowulf: The Monsters and the Critics*. London: Proceedings of the British Academy, 1936.
- [4] Howe, Nicholas. *Writing the Map of Anglo-Saxon England: Essays in Cultural Geography*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- [5] 王继辉.《贝奥武甫》中的罗瑟迦王与他所代表的王权理念[J].国外文学,1996(1):6.
- [6] 张涛.《贝奥武甫》:人物在空间中发展[J].安庆师范大学学报(社会科学版),2013,32(003):62-65.
- [7] 陈雷.鹿厅与中古时代的公共领域:试析《贝奥武甫》对社会起源的文学再现[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2019(4):12.
- [8] 王松林.船葬,鹿厅与《贝奥武甫》的丹麦属性[J].外国语言与文化,2022,6(4):1-10.
- [9] Earl, James. *Thinking about Beowulf*. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- [10] Niles, John D. *Old English Literature in Context: Ten Essays*. Cambridge: D.S. Brewer, 2007.
- [11] Klaeber, Friedrich. *Klaeber's Beowulf and The Fight at Finnsburg*. 4th ed. Revised by R. D. Fulk, Robert E. Bjork, and John D. Niles. Toronto: University of Toronto Press, 2008.
- [12] Orchard, Andy. *A Critical Companion to Beowulf*. Cambridge: D.S. Brewer, 2003.
- [13] Douglas, Mary. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge & Kegan Paul, 2002.
- [14] Williams, Howard. *Death and Memory in Early Medieval Britain*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [15] 刘乃银.时间与空间:《贝奥武甫》的结构透视[J].国外文学,1995(2):6.

皖西圩堡民居的数字化保护研究——以刘大圩为例

张琳雪, 沈开贺

安徽大学, 安徽 合肥 230031

DOI:10.61369/HASS.2025060036

摘 要 : 在如今这个大数据盛行的时代, 数字化技术的迅猛发展已广泛波及至各行各业。与此同时, 数字化进程的推进为保护徽州历史文化名城的古民居带来了前所未有的可能。本研究以刘大圩古堡民居的数字化记录与分析为例, 探讨了一种创新的保护手段, 旨在为这些珍贵遗产的持续保存与文化传递提供新的视角。数字化技术在存储和再现历史建筑方面的应用, 大大拓展了其资源共享与利用的前景。确保在持续使用的过程中对圩堡民居进行妥善保护, 并在其发展进程中实现文化的传承。

关 键 词 : 圩堡民居; 数字化保护; AR 技术

Research on the Digital Protection of the Residential Buildings in the Weibao Village of Western Anhui — A Case Study of Liudawei

Zhang Linxue, Shen Kaihe

Anhui University, Hefei, Anhui 230031

Abstract : In the current era when big data prevails, the rapid development of digital technology has widely affected all walks of life. Meanwhile, the advancement of the digitalization process has brought unprecedented possibilities for the protection of ancient residences in the historical and cultural city of Huizhou. This study takes the digital records and analysis of the ancient dwellings in Liudawei Castle as an example to explore an innovative protection approach, aiming to provide a new perspective for the continuous preservation and cultural transmission of these precious heritages. The application of digital technology in the storage and reproduction of historical buildings has greatly expanded the prospects for resource sharing and utilization. Ensure proper protection of the Weibao dwellings during their continuous use and achieve cultural inheritance in their development process.

Keywords : Weibao residential buildings; digital protection ; AR technology

一、区域环境与民居价值

(一) 圩堡民居建筑特色

刘大圩村落以其环绕水体的独特格局而著称, 被宽阔深邃的护城河所包围, 形成了自成一格的防御体系。村落外围经常可见巍峨的城墙和坚固的哨塔, 城墙上可供巡行, 四周配有箭楼, 远观给人以坚不可摧之感, 而内部却透露出庄园式的优雅。尽管刘大圩的建筑风格受到徽派建筑的影响, 但它以皖中地区的特色为骨干, 并融合了皖南的设计精髓, 进而创造出独特的地方建筑风格。另外, 在江淮一带, 当地民居将北方中原地区的“合院式”建筑和徽州传统的“厅堂井楼”风格相结合。建筑平面布局紧凑有序, 装饰简约朴素, 大多数为民居单层结构, 少数为双层构架。

(二) 圩堡民居价值

1. 历史文化价值

刘大圩不只代表着一片富含历史与文化的古老建筑群落, 同样为我们探究淮军过往以及清朝末年至民国时期社会转型提供了

一扇窥视之窗。在刘大圩的内部, 我们可以发现大量的文化遗产和精细的花雕木刻作品, 这些不仅为研究同期的文化和艺术提供了实际的参考物, 同时也为现代人鉴赏及学习传统艺术贡献了宝贵的资源。作为淮军领袖刘铭传的家宅, 刘大圩与周边的刘老圩联袂形成了淮军发源地的圩堡群体, 对于钻研淮军历史及刘铭传个人的历史功绩具有不可估量的史学价值。刘铭传曾担任过台湾的行政长官, 他的一生与清朝晚期的历史紧密相扣, 使得刘大圩见证了那一段史事。

2. 社会防御性价值

地主庄园演变成了圩堡, 标志着一定的社会层次和财力。它们不但显现出家族的影响力, 也有助于维持社会的稳定。作为一个兼具住宅与防御功能的社区, 圩堡加强了居民的团结与互助, 在动荡时代尤为关键。

价值一——在选择地点时, 防御功能的构建同样吸纳了在中央政权缺失情况下的防御理念。这种理念源自于淮军作为清朝晚期曾国藩领导的湘军势力扩张的结果。鉴于当时清朝末年政治动荡、人们利用自然险阻建立防线, 限定敌人行动, 借由城墙抵御

盗贼，确保边疆安全的建筑布局思维。

价值二——古代的城防结构保存工作至关重要。刘大圩至今仍然保留了众多水圩式建筑的特色，其最核心的部分也得到了妥善的保护。从刘大圩的居民建筑中可以明显看出，防御功能是设计时的核心考量，而且这些建筑的布局也是基于古代城市规划的原则来实施的。

价值三——谈及刘氏家族文武官员的历史演变，刘大圩的建筑群不仅与刘铭传及其子孙如刘子务等有密切关联，其历史还与150余位刘家勇敢战士紧密相连。在太平天国起义和对抗捻军的诸多战役中，这些具有坚固防御能力的水圩式建筑成为了军事对抗的关键所在，它们的战略价值让各方势力竞相争夺。

二、项目关键技术

（一）数据采集与定位

随着先进数字成像技术的出现，数字制图学已经与数码成像技术相结合。通过三维扫描技术对刘大圩的建筑装饰艺术进行扫描和三维建模，可以获得装饰元素的精确角度、位置 and 材料信息，并生成相应的三维数据。但是，对于那些形态特别复杂的装饰细节，该技术可能无法完整地进行捕捉和记录。为了解决这一技术上的缺陷，引入手持式三维扫描仪，通过定点局部扫描，采集到了装饰品细节数据。将研究数据通过三维技术还原得到细节清晰的刘大圩古村落三维电子文件^[1]。通过这一技术能够有效地保存刘大圩居民装饰艺术的三维纹样数据，而且能以特写的方式展现装饰艺术细节性特征。利用高分辨率的3D扫描技术对刘大圩民居进行扫描，确保了在数据采集过程中原始建筑不受任何伤害。通过以上技术处理，大大增加古民居内易损文物的展示能力，为以刘大圩民居类似的古民居数字化保护的建立打下坚实的基础^[2]。

（二）虚拟还原与修复

首先在PCS平台上处理所搜集的数据，并运用GIS技术进行数据的空间分析。接着，借助3D激光扫描技术，迅速而精确地完成扫描，从而生成三维模型和相应的点云数据。建立三维坐标系是进行三维建模的前提，而这一坐标系统的精度是由点云数据的准确度所决定。通过顺序化的高精度扫描过程，首先导入来自多个测量站的数据，并在相邻的测量站之间选定共通的参照点。系统依靠这些选定的共通点进行识别处理，实现点云数据的精确配准，确保了站点间数据对接的高精度。此外，专家们可以利用现有的三维数据与实际现状对比，对建筑外观、色彩以及风格等特征进行详尽分析，有效监管古民居艺术装饰因风化、损毁或遗失而发生的变化。在此我们分成了两点进行阐述：

实现建筑虚拟场景的真实化——我们设想通过运用技术手段，将视听元素尽可能的呈现在大众面前，建设出虚拟模型生成画面让人们设身处地的感受虚拟技术带来身临其境的感觉，并通过系统集成建构的虚拟交互模型，让多感交互与仿真交互成为现实。

实现人景交互的双向化——由于现代科技的发达，因此我

们可以将互联网作为一个交互的平台，使得场景中的人及各要素间进行信息双向交流，包括人机交互，人景交互两方面。让虚拟建筑活灵活现的呈现在大众视野，使大众成为内容与场景的共建者。

（三）AR技术的展示

增强现实技术（Augmented Reality，简称AR）是在虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）的基础上演变而来的先进信息技术。这种技术标志性的特征包括实时交互性、现实与虚拟的融合以及三维场景的实时渲染。它利用计算机技术把虚构的信息叠加到实际环境中，实现真实场景与虚拟元素的共存于同一视觉空间。

在AR技术的多种显示设备中，例如穿戴式、手持式、固定安装式和投影式设备，对于刘大圩民居的数字化重建项目来说，手持式显示设备的运用尤为普遍。这类设备主要包括智能手机和平板电脑，以其高度的移动性和便利性成为了日常中接触AR的主要工具。它们集成了相机、处理器和显示屏，为AR应用的开发提供了必要条件。

对于构建好的三维模型，关键在于建立一个全面的古建筑信息数据库，用于资源储存和分享。这个数据库由空间数据和属性数据两部分组成，其中空间数据涵盖了影像资料、点云数据和三维模型等，而属性数据则记录了建筑的尺寸、构造细节和文化历史信息。这样的数据库为古建筑的测量分析和维修保护提供了精确的数据基础。因此，提升数据库平台的搜索功能对于古建筑信息的保存、展示和防护至关重要。

三、圩堡民居数字化保护模式

（一）营造圩堡生态数字博物馆

徽派建筑经过了长期的发展与演变，保护它不仅仅是对历史文化的尊重和传承，也是让它得以延续和发展。众多传统徽派建筑的物质保护与文化遗产之间存在断裂，这阻碍了建筑文化价值的完整展现。特别是现代家具的随意置入，与古建筑的原有风貌格格不入。针对这一问题，我们转向运用数字技术来恢复并强化那些正在消失的历史文化记忆。

采纳现代数字技术手段能够对古镇的历史、建筑艺术及其文化精髓进行详尽的记录与再现，确保这些珍贵遗产在数字时代获得更完善的维护与宣扬。

我们设想将数字化手段运用到对圩堡的保护中，整体以数字采集整理信息——三维虚拟建构修复建筑外观——双维度交互感知建筑文化这三种方式进行对保护手段的融入。

（二）构建圩堡数据库的技术手段

通过应用摄影机、扫描器等设备对刘大圩的民居建筑进行数字化采集工作，并将获取的资料系统归档。接着，借助计算机视觉技术对这些数据进行分析，对不同损坏程度的建筑元素进行分类和虚拟重建，以此在计算机环境中精确重现建筑原貌。采集到的数据通过专业的数据处理平台进行整合，并结合地理信息系统（GIS）执行数据的拓扑分析。运用3D激光扫描技术迅速且精确地

捕捉建筑形态,生成详细的三维模型和点云数据集。

对于保护方法,我们整体分成三个部分进行阐述。

第一部分——运用先进的快速扫描技术捕捉古代堡垒和建筑物的精细结构:我们的任务是获取建筑的空间信息和几何数据,同时借助三维激光扫描技术、倾斜摄影测量技术和三维立体建模技术,在不损害原始物品的情况下构建数字档案。

第二部分——实行大范围扫描技术:为了能够保证实景信息的真实性和完整性,可以建立多模三维图像以此选择大范围全面叠加影像信息。

第三部分——通过改进非物质文化遗产记录方法,推动文化遗产资源的共享:首先,我们可以实施全方位的数字捕捉,对历史文物和古代建筑进行详细的数据搜集和整合,运用现代科学技术手段来进行数据分析、整理以及恢复。接下来,关键是要对搜集的数据进行严格分类,以防止数据库出现混杂。

(三)搭建圩堡AR技术互动平台

利用诸如KIVICUBE这类Web XR在线平台,该平台融合了众多AR跟踪技术,并支援以低编码、直观操作的方式迅速构建AR应用。此外,该平台可轻松将项目转化为适用于Web AR和微信小程序AR的互动体验。首先,在云服务平台创建一个账户并初始化新项目,此项目将用于生成和管理增强现实内容。接着,结合包含古建筑数据的云数据库与AR技术,我们得以借助增强现实的先进特性,创造具有沉浸感的交互式体验。

1.虚实融合

借助先进的数字化技术,我们有能力复原刘大圩古村的历史景象,并通过增强现实(AR)设备向游客即时、精确地展示古代民居的精细装饰。通过恰当运用AR技术,那些在物理现实中不易察觉或描述的信息可以通过数字化虚拟形式呈现出来,并与真实环境融为一体。

2.实时交互

在虚拟世界、现实世界与用户中,扩展现实技术利用视觉、听觉、触觉等可穿戴设备构建了实时交互的第三空间,也因此具备可视化、沉浸式与交互式三大特征^[3]。利用增强现实(AR)技术,我们能创造出一系列的二维标识和三维建筑模型,将刘大圩的居民生活通过数字化3D模型、人机互动和网络技术融入到实际环境中去展示。观众可以借助各类电子交互设备,实时从不同视

角观察、欣赏和认识这些建筑。通过扩展现实技术,观众不仅是体验的接受者,也成为了内容和场景的共同创造者,能够深度感受建筑的内在意义,激发情感并进行互动。

应用AR技术,我们有能力在真实的世界背景中重现刘大圩古民居的三维影像,并将互动体验与之结合。这不仅让访客能够真切地体会到刘大圩古民居的历史风采,而且通过互动式叙事,让他们深入了解其文化内涵。

(四)AR技术数字化保护的意义

采用数字技术工具对传统村落的历史文化和建筑工艺进行归档、分析、保存和传达,旨在确保对这些村落的保护和持续发展。

利用增强现实(AR)技术,不仅可以忠实地再现和保留刘大圩的建筑外观和装饰艺术,而且还能通过这一技术加强堡垒文化的展览和推广。这对于本区域的文化遗产保养、继承以及提升公众对维护文化的认识和支持都具有积极的影响。

构建一个全面的数字化资料库对于推动旅游业的进一步发展至关重要。借助增强现实(AR)技术,我们可以创建沉浸式的互动环境,让对古堡和传统民居感兴趣的人们通过网络平台,即使身处异地也能欣赏到富有地方文化特色的建筑风貌。它不仅为公众提供了一种新颖的接触和体验古建筑的方式,也为以数字化手段推进旅游产业的发展提供了宝贵的基础资源。

在旅游经济的发展中使用增强现实(AR)技术与文化旅游等产业深度融合,运用数字化的方式将这些文化遗产延续下去,将为传统文化的可持续发展作出积极贡献^[4]。

四、结语

每个地域的自然环境孕育出独特的地方文化,而刘大圩的古堡民居凭借其独特的建筑设计和精湛的建筑技艺,在当地的物质文化传承中占据着举足轻重的地位,有效地展示了该地的文化风貌并弘扬了卓越的历史传统。数字化保护技术利用其在三维视觉呈现、参数化建模以及信息整合方面的强大能力,为这些古建筑的数字化保存提供了可能。随着大数据技术和5G网络的推进,人们有了更加方便和高效的手段来深入理解这些古民居的价值。新兴技术的采用对于保护和发展传统建筑文化产生了正面影响。

参考文献

- [1]余醒.三维数字技术在皖南古民居装饰艺术传承中的应用[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2019,36(01):14-16.
- [2]张时来,吴智莹.徽文化传承下的古民居数字化保护研究[J].安徽建筑大学学报,2021,29(04):101-106.
- [3]秦琅,曹莹.扩展现实技术在徽州传统民居建筑数字化传承中的应用——以屏山有庆堂为例[J].工业设计,2023,(07):128-131.
- [4]高桂清.AR技术在喀什高台民居数字化保护中的应用研究[J].新疆艺术学院学报,2023,21(01):93-98.

贵州省园林类专业“中高本硕”人才培养衔接现状研究

赵丹¹, 何嵩涛², 汪垚¹, 范馨悦¹, 钱朝玮¹

1. 贵州建设职业技术学院 艺术设计学院, 贵州 贵阳 551400

2. 贵州大学 林学院, 贵州 贵阳 550025

DOI:10.61369/HASS.2025060037

摘 要：多层次教育衔接是我国职业教育面临的重要课题，现有研究多在宏观理论层面进行，缺乏微观层面的行动实践。园林类专业作为实践型专业，是生态养护与工程创新交叉领域，其多层次职业人才培养面临挑战。本研究以区域生态文明特色省份贵州作为实践样本，使用文献研究法、访谈法以及问卷调查法，揭示了贵州园林类专业布局断层、课程同质化、实践资源割裂等核心问题，并提出以“框架重构—能力衔接—课程革新—强化协同”为核心的优化路径。这一探索不仅构建了贵州园林行业现代职业教育体系，也为职业教育“中高本硕博”衔接提供微观行动框架，为各专业技术技能人才链式培养提供可复制的“范式”。

关 键 词：人才培养衔接；中高本硕；园林类专业；贵州省

Current Status and Exploratory Research on Articulation of Talent Development Models in Secondary Vocational, Higher Vocational, Undergraduate and Graduate Education for Landscape Architecture Majors in Guizhou Province

Zhao Dan¹, He Songtao², Wang Yao¹, Fan Xinyue¹, Qian Chaowei¹

1. School of Art and Design, Guizhou Polytechnic of Construction, Guiyang, Guizhou 551400

2. College of Forestry, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025

Abstract： The articulation of a multi-level education system is an important issue facing vocational education in China. Most existing studies are conducted at the macro-theoretical level; however, each specialty has its unique characteristics and contextual demands and lacks micro-level practical implementation. As a practice-oriented discipline, landscape architecture major is a cross-disciplinary field integrating ecological conservation and engineering innovation, and its multi-level talent cultivation faces significant challenges. This study focuses on landscape architecture major in Guizhou Province. Through a combination of textual analysis, interviews, and surveys, it identifies critical issues in the current structure of landscape major architecture education in Guizhou, including discontinuities between educational levels, curricular homogenization, and fragmented allocation of practical resources. The study proposes an optimization pathway centered on "framework restructuring, competency alignment, curriculum innovation, and institutional collaboration". This exploration not only establishes a modern vocational education system for Guizhou's landscape architecture industry but also provides a micro-level operational framework for articulating vocational education across secondary, college, undergraduate, master's, and doctoral education, as well as a replicable model for the sequential development of technical and skilled talents in various disciplines.

Keywords： talent cultivation articulation; secondary vocational, higher vocational, undergraduate, graduate education; landscape architecture major; Guizhou Province

2022年4月20日，新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确提出“国家建立健全适应经济社会发展需要，职业教育与普通教育相互融通，不同层次职业教育有效贯通的现代职业教育体系^[1-2]。在国家大力发展现代职业教育体系战略背景下，职业教育贯通培养成为破解人才供给侧结构性矛盾、服务区域产业升级的关键路径^[3-4]。多层次教育衔接现有研究多在宏观层面探讨，缺乏对具体专业现状研究。目前园林类专业呈现农林牧渔大类和土木建筑大类双轨并行结构，本研究以园林类专业为案例进行。

专业大类	办学层级	专业名称	专业代码
园林专业分类	农林牧渔大类（林业类）	园林技术	610302
		园林技术	610303
		园林技术	410202
		花卉生产与花艺	410202
		园林工程	210202
		园林工程	090502
	土木建筑大类（建筑设计）	风景园林专业硕士	086200
		风景园林专业硕士	640104
		园林工程	440104
		园林工程	440105
		风景园林工程	240104
		风景园林	082803
		风景园林专业硕士	086200

图1：各办学层级园林类专业名称

一、贵州省园林类专业“中高本硕”办学现状分析

贵州自2019年起通过政策迭代与模式创新，构建了“中高本”贯通培养体系，并逐步向“中高本硕博”纵向延伸。基于省教育厅、省招生考试院以及中国研究生招生信息网的权威数据梳理，整理出了“中高本硕”四个层次园林类专业贵州办学情况（表1）。

表1：贵州省园林类“中高本硕”专业开设情况

办学层次	专业名称	学校名称	数量
中职	园林技术	贵州省林业学校	1
	园林绿化	/	/
	园林景观施工与维护	/	/
高等职业专科	园林技术	贵州农业职业学院、铜仁职业技术学院、黔西南民族职业技术学院、贵州生态能源职业学院	4
	花卉生产与花艺	/	/
	园林工程技术	贵州建设职业技术学院、贵州水利水电职业技术学院、贵阳职业技术学院	3
	风景园林设计	/	/
高等职业本科	园林工程	/	/
	园林景观工程	/	/
普通高等教育本科	风景园林	贵州理工学院、六盘水师范学院、贵州工程应用技术学院	3
	园林	贵州大学、贵州师范大学、贵阳学院、铜仁学院	4
普通高等教育研究生	风景园林专业硕士（MLA）	贵州大学、贵州师范大学	2

二、贵州省园林类专业多层次衔接现状与问题

本研究基于分层抽样原则，选取贵州省园林类专业“中高本硕”四阶教育体系的典型院校作为研究样本，采用文献研究法、访谈法以及问卷调查法相结合的混合研究方法，系统解构各层次人才培养方案，对四所院校的专业带头人、一线教师开展半结构化访谈。通过跨层次教育要素的纵向比较与横向关联分析，揭示贵州省园林类专业贯通培养的协同衔接情况、条件与壁垒^[5]。

（一）专业设置衔接

目前贵州省园林类专业布局已形成中职1所、高职专科6所、职业本科0所、普通本科7所、专业硕士高校2所的多层次框架，高职专科、普通本科植物方向专业与工程方向专业开设基本均衡。园林类职业本科布点缺失，中职园林类专业覆盖不足，高职专科花卉生产与花艺、风景园林设计等细分方向尚未开设，制约特色化人才培养。

（二）职业面向衔接

在职业面向上，中职和高职人才培养方案都均有较为清晰的职业面向以对接产业需求，园林工程设计、园林工程施工、园林工程养护管理等岗位。学历明确对应技能等级，中职与高职对接花艺环境设计师、园林绿化工、插花花艺师技能等级四级和三级。园林类专业是实践性较强的专业，本科、专业硕士还未建立层次教育与技能等级的对应机制，大部分本科毕业生缺乏职业技

能证书，以保证技能层次和学历层次的连贯性^[6]。

（三）培养目标衔接

通过文本分析不难发现，各层次教育培养目标各自定位，各层次培养目标呈现同质化倾向与能力梯度模糊双重困境。研究样本中中职培养植物栽培与养护、种植施工、项目管理、工程设计的高素质技术技能人才，高职培养设计、施工、管理、养护高素质技术技能人才，本科培养从事科学研究、规划设计、生产养护、项目管理等工作的高素质应用型专业技术人才，专业硕士具有创新性思维从事风景园林规划、设计、建设、保护和管理等工作的应用型、复合型、高层次专门人才。可以看出“中高本硕”的人才培养目标都极其相似，“高素质技术技能人才”表述在中职（频次占比82%）、高职（76%）、本科（68%）培养方案中高度重复，缺乏定位衔接和系统构建。培养规格上，各层次都对素质、知识、能力方面进行了要求，在知识和能力方面都要求掌握设计理论知识、养护知识、造价知识、施工管理知识、计算机绘图能力等等，各个层次都对知识和能力都进行了罗列，但缺乏对知识和能力的细化，并对应学生年龄结构、企业需求进行适应性拆解，核心能力维度也未体现递进性。

（四）考核评价衔接

评价体系维度单一，各层次教育考核方向各有偏重，缺乏不同层次递进培养关系。考核类型主要有学业成绩考核、实习环节考核，中职评价更加注重学生操作考核，高职评价更加注重职业技能考核，本科评价更加注重综合素质考核，专业硕士评价更加注重科研考核。各层次考核方式趋同，考核内容多针对可量化的知识部分，对学生能力客观评估方式方法欠缺，企业参与评价停留于表面。高职和普通本科园林类专业实习环节考核评价都是对场地进行毕业设计，没有对应能力等级的具体方案。专业硕士和学术硕士考核评价趋同，主要关注学术论文写作发表，专业硕士实践性考核缺乏。

（五）课程体系衔接

课程体系存“横向冗余、纵向失联”的系统性弊端。重复课程较多，比如《园林植物识别》中职和高职都有开设；《园林植物景观设计》高职和本科都有开设；《园林植物资源开发与应用》本科和专业硕士都有开设；《园林规划设计》、《园林工程》中职、高职、本科都有开设。有些课程名称虽有些不同，但课程内容的极其相似。比如中职《园林工程项目管理》与专业硕士《风景园林工程项目管理》；高职《园林材料与构造》与专业硕士《园林工程材料与应用》；高职《园林工程造价》与专业硕士《园林工程概预算》；这些重复课程可能会让学生感到内容上的冗余，在不同的教育阶段重复学习相同的基础知识，影响学生对园林类专业知识体系的整体构建，忽略对专业领域内更复杂概念的学习和理解，降低学生的学习兴趣 and 动力。课程在低层次教育和高层次教育中同时出现，课程缺乏充分的设置研究。通过访谈，访谈对象一致认为以上重复课程影响了园林类专业的阶梯式教育。也认为有一些课程，例如《园林规划设计》、《园林工程》可以在各个层次阶梯式学习的，但课程内容设置应具有递进关系，课程学时也应该有整体规划^[7]。

（六）实践条件衔接

贵州省园林类专业“中高本硕”实践教学体系呈现显著的空间区隔化特征。从实训基地资源配置维度考察，中职院校市州县

域分布、高职院校清镇职教城、本科及硕士院校花溪高教园，受限于行政壁垒与空间距离，各层次院校实训基地呈现“资源孤岛”现象。职业技能竞赛作为实践效果的检验方式，现阶段职业技能竞赛体系呈现层级割裂与能力失配双重困境。目前世界职业院校技能竞赛只在中职组和高职组，本科及以上没有组别。中高职比本硕更加注重通过比赛进行实践能力培养^[8]。

三、对策与建议

针对贵州省园林类专业“中高本硕”人才培养衔接的现存问题，本研究提出以下系统性优化路径，以构建“纵向贯通、横向协同、特色突出”的现代职业教育体系。

（一）完善专业布局，填补层次断层

结合贵州省发展方向，对接产业集群，尽快建立动态调整机制以消除专业设置或招生等制度性错位，优化专业方向布局，优化专业开办规模，提升特色化人才培养能力。出具相关政策严格规范专业命名与培养内容，杜绝“名实分离”现象。推动已升格职业本科院校，优先申报“园林工程”“园林景观工程”职业本科专业，填补“高职专科→职业本科”衔接断层。

（二）深化岗位分析，构建衔接框架

建议参照园林行业职业标准，构建层次化技能衔接框架。建立“产业-教育”专家库，引入资格框架，聚焦园林类毕业生岗位动态大数据分析，精准进行“中高本硕”职业面向矩阵层次化重构，比如中职侧重“植物栽培”、高职强化“施工管理”、本科拓展“设计规划”、硕士聚焦“技术创新”。

（三）改革评价机制，突出能力导向

设置核心能力动态评价模型为“基础操作技能—项目实施能力—复杂工程设计—技术创新优化”，对应能力梯度设置各环节考核内容，严格区分中、高、本、硕考核维度。中职基础操作技能层：聚焦标准化流程执行、仪器规范操作等程序性知识掌握度；高职项目实施能力层：强调项目分解、资源调配、团队协作等工程管理能力；本科复杂工程设计层：考核多约束条件下系统构建、设计方案比选与优化能力；专业硕士技术创新优化层：侧重技术瓶颈突破、原创性解决方案设计及知识产权产出；考核方式建议逐步以“知识测试+虚拟考核+实操考核”混合式评价体系，按教育层级梯度确定权重。

（四）重构课程体系，强化能力递进

根据四阶评价机制能力图谱，开发分层课程模块，设计典型

课程。如典型课程“园林植物识别——BIM建模——园林规划设计——生态景观修复”。联合行业龙头，开发地方性职业标准并纳入本科及以上课程体系。建立省级课程开设备案平台，明确各层次课程内容深度差异（如中职侧重规范操作、硕士强化技术创新），通过平台设置课程同质化预警工具和知识更新率监测工具。推进跨大类课程融通，在农林类与土木建筑类专业间开设选修课，支持学生修读双方向学分，提升复合型能力。对《园林规划设计》《园林工程》等可在各层次阶梯式学习的关键课程，形成“规范（中职）——实施（高职）——体系（本科）——创新（硕士）”的模块化课程进阶路径，将职业资格标准嵌入课程考核，实现“学历证书+技能证书”双证覆盖并建立“知识深度分级+技能复杂度”双轴定位模型。

（五）强化实践协作，促进资源共享

在国家机关引导下，探索“企业、学校、行业协会”多元利益主体更好的合作模式。深化校企协同模式，强化校企合作政策力度，开发协作平台，打通各方联络通道，校企、校校基地资源预约共用，加快推进市域产教联合体和行业产教融合体建设。

针对贵阳市域内高职院校（清镇职教城）与本科院校（花溪高教园）的空间邻近优势，建立“校际实训学分银行”机制，探索跨层次设备共享、师资互聘的协同路径，有效降低重复建设成本。建议构建“基础——模块——综合”层次递进的竞赛体系，增设本科、专业硕士赛项。试点“中高本硕博混合编队”赛制，要求团队须包含至少三个教育层次学生，并建立竞赛成果学分互认机制，以此引领技术的连续性。

四、结语

基于贵州省园林类专业“中高本硕”贯通培养的探索，既是职业教育体系改革的区域性实践，也是破解技术技能人才供给瓶颈的关键突破点。本研究通过文本分析法与访谈法相结合的混合研究方法，揭示了专业布局断层、课程同质化、实践资源割裂等核心问题，并提出以“框架重构——能力衔接——课程革新——强化协同”为核心的优化路径。这一探索不仅助力构建贵州园林行业现代职业教育体系，还为职业教育“中高本硕博”衔接提供微观行动框架，并为各行业各专业技术技能人才链式培养提供可复制的“范式”。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国职业教育法（2022修订）[EB/OL]. (2022-04-20) [2025-02-23]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620064.html.
- [2] 中华人民共和国教育部. 《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》[EB/OL]. (2025-01-19) [2025-03-02]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202501/t20250119_1176166.html.
- [3] 姜大源. 现代职业教育体系构建的理性追问[J]. 教育研究, 2011, 32(11): 70-75.
- [4] 陈鹏, 李小文, 陆爽. 中高职一体化的国际典型模式及经验[J]. 外国教育研究, 2024, 51(12): 68-85.
- [5] 吕胜男, 周春林. 职业院校中高职衔接人才培养方案比较研究——以酒店管理专业为例[J]. 职教论坛, 2018, (08): 107-111.
- [6] 张开江, 苗兴国. 现代职教体系下中高本人才贯通培养路径研究[J]. 教育与教学研究, 2022, 36(06): 81-97.
- [7] 谭强. 基于现代职业教育体系的中高职课程衔接研究[D]. 西南大学, 2016.
- [8] 陈建生. “中高本”一体化技术技能人才培养探索[J]. 教育与职业, 2022, (15): 75-78.

跨文化交际视域下18世纪中俄文学作家的创作主体意识差异

钟雨

黑龙江工业学院, 黑龙江 鸡西 158100

DOI:10.61369/HASS.2025060039

摘要：18世纪中俄文学作品存在明显差异，通过分析18世纪中俄文学作家的创作主体意识，可以进一步加强对文学作品差异的分析能力。文章从跨文化交际视角切入，剖析了18世纪中俄文学作家的创作主体意识差异。研究发现，受不同社会文化背景、哲学思想及文学传统影响，中国作家的创作注重道德教化与社会功用；俄国作家则在启蒙思潮推动下，强调个体价值与人性探索。从作品的主体意识差异方面看，反映出两国文学发展的独特路径，也展现了跨文化语境下文学创作的多元性。

关键词：跨文化交际；18世纪；中俄文学；创作主体意识

The Difference of Creative Subject Consciousness between Chinese and Russian Writers in the 18th Century under the Perspective of Cross-Cultural Communication

Zhong Yu

Heilongjiang Institute of Technology, Jixi, Heilongjiang 158100

Abstract：Chinese and Russian literary works from the 18th century exhibit distinct differences. By analyzing the creative subject consciousness of authors in these two literary traditions, we can enhance our analytical capabilities regarding such textual disparities. This study examines the divergence in creative subject consciousness through a cross-cultural communication lens. The research reveals that influenced by different socio-cultural backgrounds, philosophical ideologies, and literary traditions, Chinese writers emphasized moral education and social utility in their works, while Russian authors, driven by Enlightenment ideals, prioritized individual value exploration and human nature investigation. These differences in creative subject consciousness not only reflect unique developmental paths in the literary evolution of both nations but also demonstrate the diversity of literary creation within cross-cultural contexts.

Keywords：cross-cultural communication; 18th century; Sino-Russian literature; creative subject consciousness

引言

18世纪是中俄文学发展的重要阶段，也是跨文化交流日益频繁的时期。在这一背景下，两国文学作家的创作主体意识既受本土文化滋养，又在跨文化碰撞中产生独特表现。通过进一步分析存在的差异，可以深入的理解中俄文学发展脉络，也能够为跨文化交际研究提供文学维度的视角，利于全面的分析不同文化语境下中俄文学创作规律。

一、18世纪中俄文学作家的创作主体意识

在文学创作当中，主体意识相对关键，主要体现为作者对艺术规律的认识，体系构建及身份的自我定位等。这种意识会在构思与呈现等环节呈现，不但能够对作品的思想及艺术效果形成直

接影响，同时还可体现时代的文化基因。作者可通过个性化的方式进行审美表达，体现价值观念，由此推动文学作品成为体现历史与个体语境的重要载体。

（一）18世纪中国文学作家的创作主体意识

1. 审美意识：传统美学范式的延续与升华

基金项目：2024年黑龙江省省属本科基本科研业务费项目 在华俄侨文学的中国城市书写研究 KY2024072；黑龙江省省属本科高校“优秀青年教师基础研究支持计划”项目：跨文化交际视域下的18世纪中俄文学作家创作对比研究，项目编号：YQJH2023064。

作者简介：钟雨（1995.04.-），女，汉族，黑龙江省鸡西市人，研究生，黑龙江工业学院国际教育学院教师，职称：助教，研究方向：俄语。

中国在十八世纪文学创作受到古典美学的影响较深。作家通常会将营造典雅含蓄的意境作为理想的审美价值体现。在诗歌创作方面,袁枚提出“性灵说”,其诗歌语言质朴,韵律雅致,艺术风格更为清逸。纳兰性德的词体现了含蓄美学。词人通常借助江南烟雨等意象,融入自身的相思之苦,形成言已尽而意无穷的效果。意境创造在古典美学当中属于更高水准的境界,尤其在山水诗当中体现明显。王维的“坐看云起时”诗句基于动静结合的画面,在诗歌当中营造自然之美,同时可体现作者的哲思^[1]。

2. 价值观念:儒家伦理的文学实践

此期文学创作广泛受到文以载道思想的影响。作家通常会将文学作为道德的重要体现。如曹雪芹在《红楼梦》中描述四大家族的兴衰,通过宝玉、黛玉等人物的命运体现自由人性在封建礼教下的束缚,提倡仁爱等美德。小说当中,秦可卿在王熙凤梦中出现,通过梦境传递居安思危的意识,可见作品对社会秩序的维护。这种将创作与社会责任意识结合的价值观,也推动了文学成为儒家思想的重要宣传渠道。

3. 文化身份:传统文化的守护者姿态

十八世纪,我国作家普遍具有传承儒家文化的责任意识,主动承担起文化维护与推广的重任。桐城派的“义法”理论更强调文章需“言之有物”,主张从《史记》等文学著作中总结创作规则,通过设置严谨的文章体例,规范化的语言风格,体现传统文化的精髓。在处理西学东渐的冲击期间。文艺工作者也会在创作中引入文学经典,通过编撰《四库全书》等对文献资料进行整理,由此进一步深化儒家文化在中国的权威地位。

(二) 18世纪俄国文学作家的创作主体意识

1. 审美意识:启蒙思潮下的写实转向

在启蒙运动思想的引导下,俄国文学的审美倾向主要体现为理性与写实。在喜剧创作方面,冯维辛作为开创者,其《纨绔少年》通过犀利的笔调对上层贵族的愚昧体现的淋漓尽致。作品主要描述了贵族的日常生活,真实而全面地呈现了奴隶制社会的景象。拉吉舍夫的《从彼得堡到莫斯科旅行记》表达理性与感性兼具,作品深刻揭露了专制制度,同时也表达了作者对自由生活的向往与期待,由此达到了思想和艺术方面的较高水平。在文学创作中融入理性精神,也体现出俄国文学对宗教神秘主义的背离。

2. 价值观念:社会变革的文学诉求

作家受到启蒙主义的影响,也逐渐形成较为明显的批判意识。其通过文学创作推动社会发展。普希金在《自由颂》中较早体现出对沙皇的抨击,热烈赞颂法国革命精神,因此这部作品也被视为俄国文学中最早的民主宣言。文学家们通过塑造恰茨基等典型的贵族形象,深刻体现新兴知识分子反思传统制度的决心和勇气。将自由与社会解放紧密结合的价值观念,也促使文学成为启蒙思想的重要体现^[2]。

3. 文化身份:东西文化碰撞中的探索

俄国文学借鉴西方的文化理念后,也在主动探索具有本民族特征的表达方式。罗蒙诺索夫提出了“三种文体论”,基于欧洲的诗歌格律以及俄语的音节等特征,形成具有本民族风格的诗歌类型。作者们广泛采集歌谣和民族传说,同时融入民间故事等元

素,创作了大量的文学作品,如果戈理《狄康卡近乡夜话》就是其中的典型代表。文化融合不但可继续传承俄国的民族文化,同时还可促进俄国文学走向世界。

二、跨文化交际视域下18世纪中俄文学作家创作主体意识的差异表现

(一) 创作主题的差异

十八世纪,中国文学主要植根于民族传统文化,形成相对传统的文学范式与独特的审美价值观。在历史题材作品中,作家普遍倾向于选择往事进行追溯,通过引入古事讽喻现今,体现作者浓厚的家国意识。如洪昇投入十几年的精力创作出《长生殿》,通过叙述唐玄宗与杨玉环的爱情故事,全景式呈现宫廷的奢靡与爱情的悱恻。更将爱情故事放置在安史之乱的历史背景下,从而体现出王朝更迭的历史必然,暗示作者向往的清明社会,揭示荒淫对国运的重要影响。道德教化方面的作品有《镜花缘》等,该作品基于奇幻的海外经历,通过叙述百余名女子的轶事,体现对传统观念的颠覆,情节中富含才学与德性并重的理念,让读者在精彩的情节中自然受到道德观念的感染。家庭伦理方面的作品也成为该时期创作的重要内容。如曹雪芹的小说《红楼梦》便描述贾府这个封建家族日常生活,全面体现出父子、婆媳等不同人物关系及伦理关系,揭示出封建家族的腐朽本质,产生了长远的影响^[3]。

同期的俄国文学创作主题课总结为社会现实、个人命运等,体现出强烈的批判意识与人文关怀。在农奴制的压迫下,黑暗的社会现实成为作者普遍关注的主题,由此作者借助文学作品揭示社会弊病。如冯维辛在《纨绔少年》中刻画了愚昧和荒淫的贵族形象,通过塑造地主斯科季宁的形象辛辣讽刺了农奴主的贪婪本质,引起社会对该制度的深刻思考。从人性探索方面讲,拉吉舍夫的《从彼得堡到莫斯科旅行记》具有明显的代表性。作者冲出文学创作的藩篱,客观记录旅途见闻,记录了在专制下人性的裂变,从底层人民的苦难写起,更为深刻地对人性的价值进行了探索与思考。在关注个人命运方面,普希金早期的诗歌作品堪称典范。在其诗歌中塑造诸多的叛逆者形象,如《自由颂》强烈批判了专制制度,不但表达了作者对自由的追求,同时也可体现出个人命运受到的社会冲击,这种无奈也具有更大的震撼力。

(二) 人物塑造的差异

十八世纪中国文学作品更侧重塑造相对理想的人物形象,具有类型化的特征。在“中和之美”和儒家思想的感染下,作家普遍将人物作为道德或价值观的具体体现。古典小说中的义士、才子等形象层出不穷。如罗贯中《三国演义》塑造了关羽等忠义之士。关羽千里走单骑的经历尤为体现出人物的忠义和勇武,因此该形象也成为后人敬仰的楷模。该类人物形象的塑造方法虽然能够辅助读者快速掌握人物的性格特征,但同时也会对人物的丰富性形成一定的限制,无法在读者头脑中形成更为立体的形象。即便是更具有代表性的小说《红楼梦》,其中宝玉与黛玉性格的复杂性通常也是通过其叛逆行为体现,表达了作者对封建礼教的

批判，可服务于主题的深化，而难以从根本上突破形象塑造的樊篱。

俄国文学作品在人物塑造方面则具有更为鲜明的个性化特征，其心理活动也更为深入。在欧洲启蒙运动的影响下，俄国作家更加倾向于体现个体价值及人性关怀，侧重刻画具有不同性格及复杂心理的人物形象^[4]。例如，果戈里的短篇小说《狂人日记》，并通过波普里辛的内心活动描写更为细致的展现其从清醒到疯狂的变化过程，更为深刻的揭示出社会对人性的荼毒。普希金在《叶甫盖尼·奥涅金》中塑造的多余人形象，不但是文学史当中具有高冷、空虚性格的贵族青年典型，同时也体现出其在现实生活中的迷茫与无奈，其复杂的性格更为全面和生动的体现出了19世纪知识分子的普遍心理状态。这种深度挖掘人物的内心，塑造典型化的人格，也提高了俄国人物形象的灵动性，超越了时代的审美价值。

（三）叙事风格的差异

18世纪中国文学在叙事风格方面能够体现出史传文学的明显影响。叙事结构为线性，侧重描述完整的故事情节。该种模式主要源于编年体的史学模式，强调按照时间或逻辑顺序推进故事情节。如吴敬梓的《儒林外史》，虽然结构以类似短篇的形式呈现，但在故事单元中仍然遵照起承转合的叙事规则。作家按照时间顺序讲解不同儒林人物的遭际，如范进中举等情节，同时刻画庄绍光等人物形象，虽然每个故事情节相对独立，但又存在一定的关联性，形成儒林的生态图。这种叙事方式不但能够全面迎合读者的阅读倾向，同时还能读者理解故事情节提供便利，可通过掌握人物命运的变化体现出善恶有报的思想内涵，以此发挥文学作品的引导与教化作用。

18世纪俄国文学的叙事风格相对多样，且具有明显的创新性。在启蒙思想广泛传播的背景下，俄国文学形式也实现了创新。俄国作家主动探索应用创新性的叙事手法，运用多视角叙事等参与小说创作，如卡拉姆金小说《可怜的丽莎》便可作为心理小说的代表作品。小说应用第一人称叙事，通过主人公的内心独白更为细致的呈现人物在爱情与现实当中的情感困境和挣扎，带领读者走进人物的内心。普希金的小说《叶甫盖尼·奥涅金》也从不同视角完成叙事。作者以全知视角对社会做出犀利的评价，或者通过人物对话等体现不同人物的性格及命运遭际。灵活的叙事方式不但能够使作品更为立体和生动，同时也可客观呈现社会

以及人性的复杂性，推动俄国文学的创新发展。

（四）文学语言的差异

18世纪中国文学在语言方面也会受到传统文化的影响，更为追求典雅的语言风格，侧重体现韵律的美感。在诗歌创作方面提出了相对严格的格律要求，倡导诗人要锤字炼句，形成更为规范和华丽的诗歌作品。在此方面，杜甫创作的律诗形式工整，用字考究，如“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”应用精巧的意象组合以及和谐的韵律，体现出诗歌语言的艺术价值。在小说创作方面，作家也普遍应用骈文等元素，由此提高作品的文学性与感染力。例如《西游记》中使用华丽的辞藻描绘仙境等场景。在作品中营造奇幻的情境感。这种追求语言形式的美感不但能够体现出传统文化对文学审美价值的要求，同时也具有鲜明的教化与情感表达等功能，促进文学的作品具有更高水平的思想价值与艺术价值^[5]。

俄国文学语言更为简洁，倡导表达的真实性。在启蒙运动理性精神的引导下，俄国作家普遍放弃繁琐的表达方式，尽量提高语言的质朴性。如克雷洛夫创作的寓言故事，语言相对通俗，却揭示出了更为深刻的哲理。《狼和小羊》对话相对简洁，情节紧凑，深刻的揭露出强权霸凌的社会真理，由此具有更为深刻的教育职能。在散文创作方面，拉吉舍夫《从彼得堡到莫斯科旅行记》文字更为直白，犀利的揭示出社会的黑暗面貌。如“这里到处是皮鞭，到处是镣铐……”文字叙述不着雕琢的痕迹，却具有更为强大的感染力。这种语言风格不但能够体现出俄国语法的简单，同时也体现出其词汇的丰富性，客观反映了作家对现实生活的深切理解和关注。通过文学作品完成自我表达，由此拉近作品与现实生活之间的距离，使作品具有更强的社会意义^[6]。

三、结束语

总之，18世纪中俄文学作家创作主体意识存在差异，差异的产生更是特定历史文化背景下的产物。这种差异体现了中俄两国文学独特的精神内核，也体现了作者的价值取向。从实际分析，这些差异体现了跨文化交际中文学创作的复杂性。在今后的研究过程，可以进一步挖掘跨文化因素对创作主体意识形成与演变的深层影响，推动中俄文学比较研究迈向新高度。

参考文献

- [1] 李新梅. 后现实主义、新现实主义、抑或现实主义? ——中俄学界关于当代俄罗斯现实主义文学的争论 [J]. 俄罗斯文艺, 2023, (03): 63-74.
- [2] 金雯. 中西文学关系研究的新路径: 18世纪欧洲“仿东方小说”初探 [J]. 国际汉学, 2023, (04): 37-44+155.
- [3] 申前程. 浅析中国古代文学作品的艺术特征及文化价值 [J]. 汉字文化, 2023, (10): 68-70.
- [4] 吴佳倩. 中俄乡土文学中的女性形象对比研究 [J]. 文学教育 (下), 2023, (05): 7-9.
- [5] 李兰宜. 中俄乌托邦文学的精神内涵比较研究 [J]. 文学教育 (上), 2022, (09): 146-148.
- [6] 金雯. 启蒙与情感: 18世纪思想与文学中的“人类科学” [J]. 华东师范大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 54(01): 2-14+172.

在思政视域下中小学舞蹈教师开展社团活动的实践研究

周轶瑾

上饶师范学院, 江西 上饶 334000

DOI:10.61369/HASS.2025060040

摘 要 : 本研究聚焦于思政视域下中小学舞蹈教师开展社团活动的实践探索。舞蹈教育作为美育的重要组成部分,在培养学生审美能力、文化自信和爱国情怀方面具有独特优势。本文探讨了当前中小学舞蹈社团活动中存在的思政元素融入不足、教师思政素养有待提升、活动形式单一等问题,并提出了舞蹈社团思政教育实践路径:一是构建“思政+舞蹈”融合教学模式;二是提升舞蹈教师思政素养;三是创新社团活动形式;四是建立多元评价体系。研究表明,将思政教育有机融入舞蹈社团活动,能够有效提升学生的艺术素养和价值观念,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供了新的实践路径。

关 键 词 : 思政教育;舞蹈社团;中小学教师;实践路径

Practical Research on the Implementation of Club Activities by Dance Teachers in Primary and Secondary Schools from the Perspective of Ideological and Political Education

Zhou Yijin

Shangrao Normal University, Shangrao, Jiangxi 334000

Abstract : This study focuses on the practical exploration of club activities carried out by dance teachers in primary and secondary schools from the perspective of ideological and political education. Dance education, as an important part of aesthetic education, has unique advantages in cultivating students' aesthetic ability, cultural confidence and patriotic feelings. This article explores the problems existing in the current activities of dance clubs in primary and secondary schools, such as insufficient integration of ideological and political elements, the need to improve teachers' ideological and political literacy, and the single form of activities. It also proposes practical paths for ideological and political education in dance clubs: First, build an integrated teaching model of "ideological and political education + dance"; The second is to enhance the ideological and political literacy of dance teachers; The third is to innovate the forms of club activities; The fourth is to establish a diversified evaluation system. Research shows that organically integrating ideological and political education into dance club activities can effectively enhance students' artistic literacy and values, providing a new practical path for cultivating well-rounded socialist builders and successors in terms of morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor.

Keywords : ideological and political education; dance club; primary and secondary school teachers; practical path

前言

随着素质教育的深入推进和“立德树人”根本任务的明确,思想政治教育已成为我国教育体系中的重要组成部分。作为美育的重要载体,舞蹈教育在培养学生审美能力、文化自信和爱国情怀方面具有独特优势。中小学舞蹈社团作为校园文化建设的重要平台,为思政教育提供了新的实践场域。然而,当前中小学舞蹈社团活动中思政教育的融入还存在一些问题和不足,亟需探索有效的实践路径。

本研究基于思政视域,通过实地调研、问卷分析和案例研究等方法,深入探讨中小学舞蹈教师开展社团活动的实践路径,旨在促进舞蹈教育与思政教育的有机融合,充分发挥舞蹈艺术在立德树人中的独特作用,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供新的思路和方法。

江西省基础教育研究课题,课题名称:在思政视域下中小学舞蹈教师开展社团活动的实践研究,课题编号:SZUSYY12023-1121。

作者简介:周轶瑾(1981.07-),女,汉族,江西上饶人,大学本科,文学学士,研究方向:舞蹈学。

一、思政视域下中小学舞蹈社团活动的理论基础

思想政治教育是我国教育体系中的重要组成部分，其核心在于培养学生正确的世界观、人生观和价值观。舞蹈作为艺术教育的重要形式，在思政教育中具有独特的优势和作用。舞蹈社团活动作为校园文化建设的重要载体，为思政教育提供了新的实践平台。

从教育理论角度看，舞蹈社团活动符合素质教育的基本理念，强调学生的全面发展和个性化培养^[1]。通过舞蹈社团活动，学生能够提升艺术素养，在艺术实践中感受民族文化魅力，培养爱国情怀和文化自信。

从实践层面看，舞蹈社团活动为思政教育提供了丰富的实践场域。中小学舞蹈社团通过排演红色舞蹈、民族舞蹈等形式，使学生在艺术体验中感受革命精神和民族文化，从而实现“以美育人、以美化人”的教育目标。

二、中小学舞蹈社团活动中思政教育的现状分析

首先，舞蹈社团活动中思政元素融入不足。部分中小学舞蹈社团过于注重技能训练和表演效果，忽视了舞蹈作品中蕴含的思想内涵和文化价值。一些舞蹈教师在选择舞蹈作品时，更多考虑的是表演效果和难易程度，对作品的思想内涵和教育价值挖掘不够深入^[2]。

其次，舞蹈教师思政素养有待提升。部分中小学舞蹈教师专业背景较为单一，思政教育意识和能力不足，难以有效将思政元素融入舞蹈教学中。

再次，舞蹈社团活动形式单一，缺乏创新。部分中小学舞蹈社团活动形式较为传统，主要以常规训练和演出为主，缺乏与思政教育相结合的创新形式，难以激发学生的参与热情和学习兴趣。

最后，评价机制不健全，缺乏系统性指导^[3]。中小学舞蹈社团活动的评价标准多以技能水平和表演效果为主，对思政教育效果的评价关注不够，缺乏科学有效的评价机制和指标体系。

三、思政视域下中小学舞蹈社团活动的实践路径

基于上述问题分析，结合相关研究成果和实践经验，提出以下思政视域下中小学舞蹈社团活动的实践路径：

（一）构建“思政+舞蹈”融合教学模式

中小学舞蹈教师应积极探索“思政+舞蹈”融合教学模式，深入挖掘舞蹈作品中的思政元素，将思想政治教育有机融入舞蹈社团活动的各个环节。一方面，在舞蹈作品选择上，应注重选取具有鲜明时代特色和深厚文化内涵的作品，如反映革命历史、弘扬民族精神、展现时代风貌的舞蹈作品，通过艺术形式传递正能量和主流价值观^[4]。这种选材导向不仅能够丰富学生的艺术体验，还能够在潜移默化中引导学生形成正确的价值取向，增强民族自豪感和文化认同感，从而达到立德树人的教育目标。

另一方面，在舞蹈教学过程中，教师应注重对作品背景、文

化内涵和思想价值的解读，引导学生在学习舞蹈技能的同时，理解和感悟作品所蕴含的思想情感和价值理念。例如，在教授民族舞蹈时，可以结合民族历史文化、风俗习惯等内容，培养学生的文化认同感和民族自豪感；在排演现代舞蹈作品时，可以结合时代背景和社会发展，引导学生思考人生价值和社会责任^[5]。通过这种深度解读和情感引导，使舞蹈教学不仅停留在动作技巧的传授上，而是上升到思想情感和价值观念的层面，实现艺术与思政教育的深度融合。

此外，舞蹈教师还可以尝试将思政元素融入舞蹈创作中，鼓励学生参与创作反映校园生活、家乡变化、时代风貌的舞蹈作品，在创作过程中培养学生的创新精神和社会责任感。通过这种方式，使思政教育与舞蹈教学实现有机融合，增强思政教育的艺术性和感染力。学生在参与创作的过程中，不仅能够发挥自己的创造力和想象力，还能够深入思考社会现实和时代主题，形成对社会和人生的独特理解和认识，从而实现思想政治教育的内化和升华。

（二）提升舞蹈教师思政素养，加强专业培训与交流

舞蹈教师是舞蹈社团活动的组织者和引导者，其思政素养直接影响着思政教育的效果^[6]。因此，应加强对中小学舞蹈教师的思政培训，提升其思政素养和教育能力。一方面，学校可以定期组织舞蹈教师参加思政理论学习和教育教学研讨，增强其思政意识和理论素养；另一方面，可以通过专题讲座、案例分析等形式，帮助舞蹈教师掌握思政教育与舞蹈教学融合的方法和技巧。这些培训应当注重实效性和针对性，结合舞蹈教育的特点和中小学生的认知特点，帮助教师掌握适合不同年龄段学生的思政教育方法，使思政元素能够自然融入舞蹈教学过程，避免生硬说教和简单灌输。

同时，应建立舞蹈教师交流平台，促进教师之间的经验分享和资源共享。可以组织教师开展集体备课、教学观摩、经验交流等活动，共同探讨思政教育与舞蹈教学融合的有效途径。此外，还可以鼓励舞蹈教师参与相关科研项目 and 教学改革实践，不断提升其教育教学水平和创新能力^[7]。通过这种多层次、多形式的交流与合作，不仅能够促进教师之间的互相学习和共同提高，还能够形成教育合力，推动舞蹈社团思政教育的整体发展和质量提升。

舞蹈教师的专业发展应当注重理论与实践的结合。一方面，教师需要不断学习思政理论和教育理念，提升自身的理论素养；另一方面，教师也需要在实践中不断探索和总结，形成自己的教学风格和方法。只有将理论与实践有机结合，才能真正提升舞蹈教师的思政教育能力。此外，舞蹈教师还应当关注社会发展和时代变化，及时更新教育理念和教学内容，使舞蹈社团活动能够紧跟时代步伐，反映时代主题，传递时代精神，从而增强思政教育的时代性和针对性，更好地发挥舞蹈艺术在思政教育中的独特作用。

四、思政视域下中小学舞蹈社团活动的实践案例与成效

（一）思政元素融入舞蹈作品选择与创作的案例

在思政视域下，中小学舞蹈社团活动的开展需要注重舞蹈作

品的选择与创作,将思政元素有机融入其中^[8]。某市实验小学舞蹈社团在作品选择上,注重挖掘传统文化和革命精神,先后排演了《红星闪闪》《茉莉花》《我们的田野》等具有鲜明思政教育意义的舞蹈作品。这些作品不仅技术难度适中,更重要的是蕴含着丰富的思想内涵和情感表达,使学生在舞蹈的过程中,自然而然地接受思想熏陶和情感教育。在排演过程中,教师注重引导学生理解作品背后的历史背景和文化内涵,通过讲述相关故事、观看历史影像、分享个人感悟等方式,帮助学生建立情感连接,使思政教育更加生动有效。

在舞蹈创作方面,该校舞蹈教师引导学生参与创作过程,围绕“爱国情、强国志、报国行”等主题,创作了一系列反映时代风貌和学生生活的舞蹈作品。例如,在纪念抗战胜利75周年之际,社团师生共同创作了《和平的阳光》,通过舞蹈动作和情感表达,展现了对和平的珍视和对先烈的缅怀。这种创作过程不仅培养了学生的创新能力,更使思政教育融入艺术创作的全过程,取得了良好的教育效果^[9]。创作过程中,教师鼓励学生深入了解历史事件、采访抗战老兵、收集相关资料,使创作建立在真实历史和深刻理解的基础上,增强了作品的思想深度和情感力量。

值得注意的是,舞蹈作品的选择和创作应当注重思政元素与艺术表现的有机结合,避免生硬说教。通过精心设计舞蹈动作、音乐配合和舞台效果,使思政元素自然融入艺术表现中,增强作品的感染力和教育效果。实践证明,那些既有艺术美感又有思想深度的舞蹈作品,更容易引起学生的共鸣和接受^[10]。此外,舞蹈教师还应当关注学生的年龄特点和认知水平,选择适合不同年龄段学生的作品和创作主题,使思政教育既符合学生的认知规律,又满足其情感需求和审美体验,从而实现思政教育的最佳效果。在这个过程中,教师的引导和启发至关重要,既要尊重学生的主体性,又要把握正确的价值导向。

(二) 舞蹈社团活动与校园文化建设的结合实践

中小学舞蹈社团活动不仅是艺术教育的重要载体,也是校园文化建设的重要组成部分。某市第二中学将舞蹈社团活动与校园文化建设相结合,取得了显著成效。该校舞蹈社团定期举办“舞动青春、礼赞祖国”主题文艺演出,将思政教育融入校园文化活动中,营造积极向上的校园文化氛围。这些主题演出不仅展示了学生的舞蹈才艺,更重要的是通过艺术形式传递了爱国主义精神

和社会主义核心价值观,使思政教育融入校园文化生活,形成了润物无声的教育效果。演出结束后,学校还组织师生进行交流讨论,分享感受和体会,进一步深化思政教育的效果。

同时,该校还将舞蹈社团活动与重要节日、纪念日相结合,组织开展主题鲜明的文艺活动。例如,在国庆节期间,舞蹈社团排演《我和我的祖国》《中国梦》等舞蹈节目,在全校范围内展演,激发了全校师生的爱国热情;在传统节日期间,舞蹈社团排演《春节序曲》《花好月圆》等传统舞蹈,弘扬中华优秀传统文化,增强学生的文化自信。这些节日主题活动不仅丰富了学生的校园文化生活,也使学生在欢乐的节日氛围中接受了思想熏陶和文化洗礼,增强了对传统文化的认同感和对祖国的归属感。学校还鼓励舞蹈社团成员在活动中担任小讲解员,向其他同学介绍舞蹈背后的文化内涵和历史背景,使思政教育更加深入人心。

此外,舞蹈社团还积极参与校园文化建设的各个方面,如校园环境布置、文化活动策划、艺术节目创作等,使舞蹈艺术与校园文化相互融合、相互促进。通过这种方式,舞蹈社团不仅成为学校艺术教育的重要平台,也成为校园文化建设的重要力量,为思政教育提供了丰富多彩的实践载体。值得一提的是,该校还建立了舞蹈社团文化长廊,展示社团活动成果和优秀舞蹈作品,介绍中国舞蹈艺术的发展历程和代表人物,使校园环境成为思政教育的有效载体。同时,学校还鼓励舞蹈社团与其他学科社团开展跨学科合作,如与历史社团合作开展“舞动历史”主题活动,与语文社团合作开展“诗词舞韵”主题活动,通过学科融合拓展思政教育的广度和深度,形成了全方位、多层次的校园文化建设格局。

五、结语

思政视域下中小学舞蹈教师开展社团活动是落实立德树人根本任务的重要途径。通过构建“思政+舞蹈”融合教学模式,提升舞蹈教师思政素养,创新社团活动形式,建立多元评价体系等措施,能够有效将思政教育融入舞蹈社团活动的各个环节,实现舞蹈教育与思政教育的有机结合。未来,中小学舞蹈教师应当不断探索和创新,充分发挥舞蹈艺术的育人功能,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出积极贡献。

参考文献

- [1] 张梦梦.安徽花鼓灯在小学舞蹈艺术社团的应用与实践研究[D].吉林艺术学院,2024.
- [2] 张晓晖.“双减”背景下艺术类社团活动为学生提高艺术素养搭建阶梯的实践——以学校舞蹈社团为例[J].华夏教师,2024(30).
- [3] 刘子萌,马立军,陈壮卫,等.“双减”下学校体育教育创新实践与成效——以北京大学附属小学体育舞蹈课程为例[C]//京津冀学校体育工作学术研讨会论文集.2024.
- [4] 曹漪丹.高校传统舞蹈美育路径研究[C]//2024“美育浸润·赋能未来”学术论坛.北京体育大学艺术学院,2024.
- [5] 孙群群,苏天喜,阳海青.“双减”政策下民族地区小学体育舞蹈社团发展机遇与挑战研究[J].运动精品,2024,43(2):16-18.DOI:10.3969/j.issn.1004-2644.2024.02.006.
- [6] 王婷婷.中学体育与舞蹈社团渗透“美育”文化探究[J].中学课程辅导,2024(2).
- [7] 田春媚,张栗娜.思政教育融入小学舞蹈社团的实践探索[J].尚舞,2024(17).
- [8] 李熙林.民族高职院校舞蹈社团探寻舞蹈艺术的创新实践[J].中国民族博览,2024(10):165-167.
- [9] 侯培玲.高校思政教育创新路径研究——“小社团”助力“大思政”[J].2024(12):140-142.
- [10] 陈彦哲.思政类学生社团在高职院校落实立德树人根本任务中的作用及实践路径探究[J].教育进展,2024,14(3):752-756.DOI:10.12677/ae.2024.143440.

基于文化记忆理论的广西瑶族“祝著节”非遗节庆 品牌设计策略研究

曹晶, 刘丹亚*, 周启, 师英格
广西师范大学, 广西 桂林 541000
DOI:10.61369/HASS.2025060041

摘 要 : 本文以文化记忆理论为框架,探究广西瑶族布努瑶“祝著节”非遗节庆的品牌化路径。首先概述祝著节的起源、地位及文化记忆理论;接着分析祝著节传承困境,即多元娱乐冲击致对青年吸引力衰减、品牌建设缺乏系统规划、文化元素碎片化同质化且存在跨族群符号混淆;随后提出品牌设计策略,以“民族性、延续性、叙事性”筛选文化符号建“记忆符号库”,锚定储存记忆从神话、服饰提取元素构建视觉符号,借AR技术等激活功能记忆实现符号现代化转译,再通过二者双向联动输出品牌。本研究旨在为祝著节文化与经济价值共生及少数民族非遗节庆转型提供参考。

关 键 词 : 文化记忆理论;祝著节;非遗节庆;品牌设计策略;符号转译

Research on the Design Strategy of Intangible Cultural Heritage Festival Brand of Guangxi Yao Nationality "Zhuzhu Festival" Based on Cultural Memory

Cao Jing, Liu Danya*, Zhou Qi, Shi Yingge
Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : This article explores the branding path of the non-heritage festival of "Zhuzhu Festival" of the Yao people in Guangxi in the framework of cultural memory theory. Firstly, the origin, status and cultural memory theory of Zhuzhu Festival are summarized. Secondly, the dilemma of the inheritance of Zhuzhu Festival is analyzed, that is, the decline of attraction to youth due to the impact of diversified entertainment, the lack of systematic planning for brand building, and the fragmentation homogeneity of cultural elements and the confusion of cross-ethnic symbols. Subsequently, the brand design strategy is proposed. With "nationality, continuity and narrativity", symbols are selected to build a "memory symbol database", and elements are extracted from myths and costumes to construct visual symbols. With the help of AR technology and other activation functions, function memory is realized, and then the brand is output through the interaction of the two. The purpose of this study is to provide reference for the co-evolution of cultural and economic of Zhuzhu Festival and the transformation of minority non-heritage festivals.

Keywords : cultural memory theory; Zhuzhu Festival; intangible cultural heritage festival; brand design strategy; symbolic translation

引言

少数民族节庆作为中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着民族的文化记忆,凝聚着民族的集体意识,对铸牢中华民族共同体意识具有强大的内聚力作用^[1]。其依托独特的仪式传统、艺术表达与民俗实践,构建起族群身份认同的符号体系,成为民族文化传播与代际延续的核心场域。在数字技术革新与产业结构转型升级的双重驱动下,少数民族节庆资源的价值维度不断拓展,逐渐从单纯的文化传播载体,转化为区域特色经济发展的新型动能。作为兼具地域文化标识性与旅游产业开发潜力的复合型文化资本,少数民族节庆的品牌化建设成为实现文化传播与经济发展协同共生的重要路径。在此过程中,亟需引入文化记忆理论框架,系统梳理与提炼节庆中蕴含的神话故事、仪式符号与历史隐喻,强化其作为“文化文本”的深层意义与情感联结,从而塑造出兼具文化辨识度与市场竞争力的少数民族节庆品牌,实现文化价值与经济价值的双向增值。

基金项目: 本文系“广西教育科学‘十四五’规划2023年度专项课题《非遗活化·产教融合——广西高校设计专业创新创业教育服务区域经济发展研究》”(项目编号: 2023ZJY1836)的阶段性研究成果。

作者简介: 曹晶,女,广西师范大学设计学院硕士在读,研究方向:视觉传达设计;周启,女,广西师范大学设计学院硕士在读,研究方向:视觉传达设计;师英格,女,广西师范大学设计学院硕士在读,研究方向:视觉传达设计。

通信作者: 刘丹亚,女,博士,广西师范大学设计学院讲师,研究方向:动画与视觉文化、媒介女性形象。

一、布努瑶“祝著节”与文化记忆理论

（一）祝著节概述

祝著节又称“达努节”“廿九节”“瑶年”，是广西河池巴马、大化、都安等地区瑶族中的布努瑶同胞，为纪念创世始母“密洛陀”而举行的祭祀、祈平安、庆丰收为主题的民族节庆活动。其于2007年被列入广西壮族自治区非物质文化遗产保护名录，2021年被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

祝著节的由来传说版本众多，与布努瑶集体记忆中的神话故事和民间传说紧密相连，其中传播最广的是：密洛陀派她的三个女儿到凡间生活，长女最先起床到平原犁地成为汉族；次女第二个起床挑了一担书去上学成为了壮族；三女拿了小米到山上开荒播种，为了保护粮食，密洛陀便送给她一面铜鼓，当鸟兽来糟蹋粮食时便把铜鼓敲响，于是三女儿就在山里安居乐业成为了布努瑶。为感谢始祖密洛陀的恩德，布努瑶便把她的生日定为达努节^[2]。

其他布努瑶地区有不同祝著节传说，笔者2025年参加巴马瑶族自治县祝著节时，采访自治区级传承人瑶鹰老师，了解到当地盛传的版本为：农历五月二十四，创世女神密洛陀率九位大神为护族群迎敌，经四天四夜奋战大捷，于五月二十九日得胜之师凯旋。布努瑶遂于农历五月二十四至二十九日，以自酿糯米酒、猪羊头、熟鸡蛋及五色糯米饭为供品，祭拜密洛陀与九位大神，期间众人齐唱《密洛陀古歌》《笑酒歌》，还通过敲铜鼓、歌舞、斗画眉、打陀螺等活动，铭记功绩、欢庆胜利并祈愿。

图1：左一为笔者、右一为祝著节非遗传承人瑶鹰

基于对多个版本的神话传说与《密洛陀古歌》文本的系统考辨，可推断出祝著节节庆的历史渊源可追溯至布努瑶先民对创世女神密洛陀的信仰崇拜，并由此衍生的祭祀、祈祷的民族节庆仪式。

（二）文化记忆理论概述

1925年法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫提出“集体记忆”，他认为记忆是一种集体社会行为，是在社会框架中进行的，人是在社会中获得记忆的，只有在与他人进行交往时，记忆才会产生。并指出集体记忆并不是个体记忆的简单相加，是群体通过社会互动建构的共享往事，依托家庭、宗教、信仰、仪式等社会框架得以存续与传承。20世纪80年代扬·阿斯曼在哈布瓦赫的“集体记忆”基础上进一步将集体记忆划分为“交际记忆”和“文化记忆”，形成更细致的理论分层，并进一步定义了“交际记忆”，

认为交际记忆是短期记忆，表达个体生平框架内的历史经验，通过器官记忆和直接记忆进行编码和存储，与之相对的“文化记忆”则是长期记忆，是通过具体的图画、舞蹈、文字和仪式等进行存储的，具有高度完成性的、被创建性的、庆典仪式型的记忆^[3]。

同时阿莱达·阿斯曼在《回忆空间：文化记忆的形式和变迁》中根据文化记忆理论中记忆的不同功能将“文化记忆”为存储记忆和功能记忆，丰富了记忆的运作动态机制^[4]。存储记忆侧重于记忆的存储和保存方面，涉及到将文化知识、历史信息等以各种形式存储下来，以便后人能够获取和传承。功能记忆则是当下社会活跃使用的记忆，强调记忆在社会和文化中的实际功能和作用，它与社会的规范、价值、认同等方面紧密相关，通过各种文化实践和社会机制来发挥作用，以维持社会的稳定和延续。两者共同构成了文化记忆系统的一体两面，既确保了文化的延续性，又赋予了其在当下的实际意义。

文化记忆以“记忆、文化、群体”作为方式、主体和对象，参照时代框架展开对传统文化的重构与书写，通过强化记忆、突显符号、增进认同等主观参与和主动作为而成为民族文化符号传承的典型方式和显著载体，最终使民族文化主体得以传承与发扬。

二、文化记忆视角下“祝著节”节庆传承困境分析

祝著节作为布努瑶融合信仰、神话与习俗的活态文化载体，当前面临双重存续挑战：一是网络时代多元娱乐冲击，传统祭祀表演对青年吸引力衰减；另一方面，笔者在2025年6月巴马祝著节的调研中发现，当地虽已萌发祝著节品牌意识，但品牌建设缺乏系统规划、文化元素挪用呈现碎片化与同质化特征，且存在跨族群符号混淆，甚至融入壮族文化元素，如图二。基础图案的生硬置换导致品牌设计丧失布努瑶族的民族特征与文化内涵的混乱。这种内外交织的困境，不仅削弱了祝著节品牌的市场辨识度，阻碍其文化记忆的当代传承与 Modernity 转型，更导致青年群体认同疏离、非本族群受众认知浅表化，进一步加剧了文化传承断层与记忆断裂的风险。

图2：左祝著节工作人员服饰、右节庆宣传旗

三、文化记忆视角下祝著节品牌设计策略

“一个民族一台戏，唱支山歌把酒敬。你年我节轮番来，不报名字分不清”，文化识别、叙事方式、生活方式等的趋同性致使布努瑶祝著节品牌活力不足，难以实现真正意义上的发展。因此，基于“交际记忆”与“文化记忆”理论，解析祝著节在布努瑶族群记忆中的象征内涵，为后续以明确布努瑶族身份识别并强化其文化认同地设计

实践指明方向。同时结合未来传播趋势转译祝著节的文化符号，锚定“储存记忆”构建视觉符号，激活“功能记忆”实现节庆符号现代化转译，二者双向联动搭建祝著节品牌设计策略（见图3）。

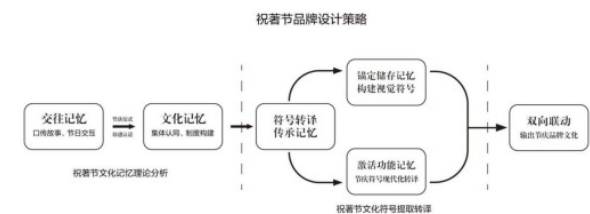

图3：祝著节品牌设计策略

（一）布努瑶“祝著节”与文化记忆承载的形式

1. 文化记忆与祝著节

祝著节是布努瑶集体记忆建构的重要载体，其形成与传承源于布努瑶在不同历史时期，在面对生存挑战与精神寄托需求时，寻求密洛陀庇佑的共同愿望。密洛陀神话史诗借祝著节仪式、歌舞口传身授，是集体记忆核心与维系族群认同的精神纽带，随时间推移，祝著节中关于密洛陀神话的集体记忆，经仪式制度化、符号经典化等演变为扬·阿斯曼所说的“文化记忆”，依托编码符号系统、规范仪式流程等长期保存。如东兰三弄乡祝著节，道公吟唱的古瑶语祭词需严格遵循《密洛陀古歌》叙事逻辑，这是文化记忆的重要标志。这种制度性建构使密洛陀神话从“口传历史”升华为“文化经典”，其承载的族群起源叙事被赋予了更广泛的社会认同价值。从文化记忆的视角来看，祝著节可以视为文化记忆，具有文化性和长期性，但是更多得为单纯性储存性记忆，唯有将单纯的存储性记忆转化为与仪式及社会生活密切相关的功能性记忆，才能更有效地促进非遗的传承与文化的延续^[5]。

2. 祝著节与功能记忆

在祝著节传承过程中，人们在学习其相关的历史文化知识时，这种记忆多以守旧的文献资料的形式存在，属于“存储记忆”。然而，非遗传承更关注于将人们对非遗的记忆转化为一种能够联结过去、当下与未来。文化记忆的深层激活需进一步突破“存储记忆”的静态局限，这类记忆以文献、文物等形式存在，虽具历史价值，却难以直接参与当代社会生活。唯有转化为“功能记忆”，即器物、民俗、传说中蕴含的民族文化与现实互动及社会需求深度结合，才能实现传承的可持续性。

（二）祝著节文化品牌符号转译对策

1. 祝著节文化符号转译

符号象征在转译中的选择和表达不仅关乎视觉效果呈现，

更关乎文化记忆中符号意义的重新解读和诠释^[6]。前期根据笔者的实地调研、期刊论文查阅确立祝著节文化符号的符号筛选原则为“民族性、延续性、叙事性”（见图4），选定布努瑶服饰、铜鼓舞、密洛陀传说、与仪式器物形成祝著节“记忆符号库”；最后通过存储记忆视觉化、功能记忆现代化的转译路径，从而对祝著节文化符号做出设计转译实践，二者双向联动搭建祝著节品牌设计策略。

首先，明确祝著节的品牌定位是转译的基础。基于密洛陀创世神话与祈福纳祥的节日内核，可以此定位为导向，提炼出“传承、祈福”两大品牌关键词，构建品牌故事框架——从密洛陀开天辟地的传说，到布努瑶世代守护的仪式传统，再到现代社会中传递美好愿景的精神价值，形成完整的品牌叙事逻辑。

祝著节是布努瑶文化记忆核心载体，其文化内核围绕创世女神密洛陀神话，历史起源有“诞辰说”“胜利说”等，均体现对密洛陀的信仰，衍生祭祀感恩、祈丰收求健康等祈愿。祭祀中铜鼓地位重要，据《密洛陀古歌》记载其为“赋万物声音的器具”，且始终存在于布努瑶记忆中；仪式歌舞里，族人穿民族服饰唱《密洛陀》古歌，服饰是彰显民族身份的核心视觉元素。

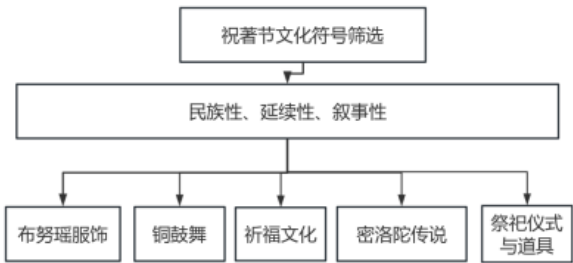

图4：祝著节文化符号筛选

2. 锚定储存记忆构建视觉符号

祝著节作为布努瑶文化的活态传承载体，其储存记忆中沉淀着千年的神话传说、仪式传统与物质文化，这些珍贵资源为视觉符号构建提供了丰沃土壤。在锚定祝著节储存记忆构建视觉符号时，需聚焦密洛陀神话叙事的核心内容、布努瑶服饰、祭祀时的铜鼓等承载族群历史与信仰的文化符号^[7]。

（1）从神话叙事中提取品牌形象

品牌形象有助于传递品牌文化，提升品牌辨识度，通过多元化的形象与用户之间建立情感上的潜在联系^[8]。祝著节的文化内核根植于密洛陀神话叙事，其创世、征战等母题蕴含丰富视觉符号资源。基于布努瑶“创世母神”密洛陀原型构建的品牌形象，以实现神话意象的现代转译：以抽象女性轮廓为基底，头部放射状线条呼应“造日月”传说；面部低眉垂目的怜爱神态，既强化创世母亲的人格属性，又传递守护与孕育的母神特质。祝著节品牌形象通过视觉符号的系统性重构，使密洛陀神话从口头叙事转化为可感知的文化载体，既坚守传统根脉，又以现代设计语言消解文化隔阂，成为祝著节品牌认同的核心视觉锚点。

（2）解构传统服饰纹样

布努瑶传统服饰是记忆的直观载体，独特纹样承载族人对美好生活的向往与对自然的认知。如“哈西”刺绣的菱形纹（寓意

天地四方融合)、回纹(象征生生不息),构建视觉符号时可解构重组这些纹样,保留基本特征并以现代设计转化为简洁时尚的图案单元,作为品牌系统中的辅助图形应用于节庆展示物料以及文创包装如密洛陀 IP 形象的盲盒包装以及节庆现场的周边商品包装。但笔者实地调研发现,当前节庆物料与商品包装仅本能运用纹样,未形成品牌系统效应。

图5: 节庆周边产品

锚定储存记忆构建祝著节视觉符号,是对布努瑶文化的深度挖掘与创造性转化。从神话叙事、传统服饰等中提取视觉元素,形成独特的民族视觉符号体系,为后续激活功能记忆提供视觉载体。

3. 激活功能记忆符号现代化转译

祝著节的功能记忆符号源于布努瑶节庆中的祭祀、歌舞等集体实践,既是文化载体,也是激活功能记忆的“活态符号”。在现代化语境下,需创新转译这些符号,突破传统边界,实现与当代生活的深度融合。

在数字技术层面,可对祝著节祭祀仪式、铜鼓舞等动态功能

记忆符号数字化转译。如铜鼓舞,可利用 AR 技术,通过动作捕捉与三维建模,将传统鼓点舞步转化为手机游戏交互动作,让用户在娱乐中感受布努瑶身体记忆,实现族群存储记忆到身体实践记忆的转化。此外,还可基于密洛陀形象推出“密洛陀 AR 记忆地图”,用户扫描寨门、铜鼓等实体标志物,能触发神话动画、匠人访谈等内容,由密洛陀三维形象讲解相关历史文化,借场景游览叙事引导观者亲历仪式全过程,使文化内涵在互动中内化为知识。数字技术介入储存记忆,让祝著节功能记忆符号突破时空限制,从特定族群文化实践转为具广泛传播力的文化资源,既延续功能记忆文化内核,又赋予其现代生命力,助力布努瑶文化实现创造性传承与创新性发展。

4. 双向联动输出祝著节文化品牌

祝著节文化传承与创新,需以储存记忆为根基、功能记忆为驱动实现双向联动:一方面锚定储存记忆,将密洛陀神话、仪式道具、铜鼓纹样等转化为视觉符号,构建文化标识;另一方面借沉浸式体验、数字技术等现代设计,结合前述品牌形象推动节庆符号现代化转译,吸引年轻受众、激活功能记忆。最终形成品牌视觉牵动文化显现的输出模式,助力祝著节文化品牌塑造,实现布努瑶民族文化现代创新性转化。

四、结语

本研究基于文化记忆理论,探讨广西瑶族“祝著节”非遗节庆品牌化路径。祝著节作为布努瑶文化记忆核心载体,在城镇化与数字文化冲击下,面临传承断裂、品牌建构同质化等问题。通过文化记忆理论的“交往记忆”与“文化记忆”两方面对祝著节进行文化剖析,继而锚定祝著节的“储存记忆”构建视觉符号、激活祝著节的“功能记忆”实现符号现代化转译并双向联动,强化文化记忆传承,助力祝著节文化与经济价值共生,为少数民族非遗节庆转型提供参考。

参考文献

- [1] 陈立萍. 文化记忆理论视域下的民族品牌可持续发展——以景宁“中国畲乡”为例 [J]. 创意与设计, 2024, (05): 89-95.
- [2] 巴马瑶族自治县县志编纂委员会. 巴马瑶族自治县志 [M]. 南宁: 广西人民出版社, 2003.
- [3] 中国社会科学网. 从记忆到文化记忆——一种跨学科的文化阐释范式 [EB/OL]. 2024-06-18 [2025-07-01]. https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202406/t20240618_5759364.shtml.
- [4] [德] 阿莱达·阿斯曼, 回忆空间: 文化记忆的形式和变迁 [M]. 潘璐译, 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [5] 陈佳佳. 文化记忆理论视角下的非遗传承与地域文化协同发展——以温州洞头贝雕为例 [J]. 上海文化, 2024(8): 83-91.
- [6] 潘丽文. 短视频中的文化记忆建构: 符号象征、叙事策略与主体互动 [J]. 深圳大学学报 (人文社会科学版), 2024, 41(5): 141-150.
- [7] 张声震. 《密洛陀古歌》, 南宁: 广西民族出版社, 2002 年版, 第 923 页.
- [8] 吴萍, 郭怡瑛, 鲍宗亮, 等. 基于智能语义分析的乡村非遗品牌设计策略实践研究 [J]. 包装工程, 2024, 45(12): 260-272.

美育视域下高中音乐课堂的融合路径与实践探究

杨晶

辽宁省沈阳市第二十中学，辽宁 沈阳 110003

DOI:10.61369/HASS.2025060042

摘 要： 随着教育改革的不断深化推进，美育在高中课程体系中的地位日益凸显。高中音乐教育作为美育的核心组成部分之一，不仅承担着学生审美情趣和艺术鉴赏能力的培养职能，更在塑造音乐核心素养、激发创造性思维潜能等方面发挥着关键作用。本文基于对现行高中音乐教学实践的系统性分析，探讨美育在音乐教学中的有效融合路径，并结合教学案例的实证分析，为优化高中音乐课堂教学质量、促进学生多维能力协调发展提供理论依据与实践参考。

关 键 词： 高中音乐教学；创新教学模式；美育实施策略

The Integration Path and Practical Exploration of High School Music Classrooms from the Perspective of Aesthetic Education

Yang Jing

Liaoning Shenyang No. 20 Middle School, Shenyang, Liaoning 110003

Abstract： With the continuous deepening and advancement of educational reform, the position of aesthetic education in the high school curriculum system has become increasingly prominent. As one of the core components of aesthetic education, high school music education not only undertakes the function of cultivating students' aesthetic taste and art appreciation ability, but also plays a key role in shaping core musical literacy and stimulating the potential of creative thinking. Based on a systematic analysis of the current high school music teaching practice, this article explores the effective integration path of aesthetic education in music teaching. Combined with the empirical analysis of teaching cases, it provides theoretical basis and practical reference for optimizing the quality of high school music classroom teaching and promoting the coordinated development of students' multi-dimensional abilities.

Keywords： high school music teaching; innovate teaching models; strategies for implementing aesthetic education

引言

美育作为教育体系中的重要组成部分，其目标在于通过艺术教育与实践培养学生的审美意识、提高审美情趣与审美能力等综合素质。在此框架下，高中音乐教学不仅是传授音乐知识与技能的课程，更应通过多样化、多元化的教学方式，引导学生在感知、实践、鉴赏与创造的过程中实现审美能力的全面发展和提升，使之成为实施美育的重要途径与载体。然而，在当前教育背景下，如何将美育理念科学有效地融入高中音乐课堂，已成为音乐教育亟待研究和解决的核心问题。

一、美育融入高中音乐课堂现状

（一）音乐教育重视程度不足

尽管美育的重要性已被社会各界、教育机构及家庭广泛认可，但在实践层面，部分学校对音乐教育的投入和重视仍显不足。具体表现在音乐课程的设置、教学设施的配备、艺术舞台的搭建、师资队伍的建设等方面。由于资源分配不充分，音乐教育

投入不足，导致部分学校的音乐教室基础设施陈旧、乐器资源稀缺、音响系统性能欠佳、教室空间局促等问题，对学生的学习过程与创作活动产生了负面影响，制约了教学质量的提升与教学效果的最优化，致使审美教育的有效渗透受到限制。

（二）学生音乐素养参差不齐

音乐素养的形成受到多重变量制约，其中家庭社会经济背景、个人审美偏好及前期知识储备构成关键影响因素^[1]。该现象

作者简介：杨晶，女，满族，1972年11月出生于辽宁省岫岩满族自治县。本科毕业于沈阳音乐学院，中学高级教师，就职于沈阳第二十中学，兼任沈阳市和平区小学音乐教研员。曾获中国教育学会优秀课评比一等奖、中国教育学会说课讲稿一等奖、全国教育科学“十一五”规划课题一等奖、东三省美育微课一等奖等多项荣誉，在美育融入高中音乐课堂教学方面深有体会。同时，在小学音乐教研方面杨晶指导多名教师获得部级、省级优秀课，为培养优秀音乐教育人才持续贡献力量。

直接导致学生的音乐基础能力呈现出显著的差异性，为教学实践构成系统性挑战。实证研究进一步表明，个别学生在音乐认知过程中表现出内生动机不足与参与度缺失的特征，这种消极的学习态度会直接影响音乐欣赏习惯和音乐技能的掌握效率。

（三）教学方法和手段单一

教学模式单一是影响高中音乐教学中渗透美育的重要因素。当前大部分教师采用讲授法灌输音乐知识的方式，这种教学方式虽然能够保障按时完成课程安排，但学生缺乏参与性、互动性和创造性，对音乐的学习产生厌烦心理，逐渐消磨了学习音乐的兴趣和信心。如何丰富教学方式，保障教学方式的多样性，有效发挥音乐教学的美育功能是需要教师思考和解决的问题。

（四）对美育内容渗透不全面

教师只有充分地掌握高中音乐教材中所包含的美育内容，才能够让美育更好地在高中音乐教学中渗透。但是在实际教学中，教师主要依赖教学参考书的提示，备课时仅对音乐进行简单的、粗糙的分析，缺乏对音乐要素细节的深度挖掘以及对美育内容的充分探索，导致众多宝贵的教育资源未能得到有效利用，无法很好地起到美育渗透、融入的效果。

二、美育融入高中音乐课堂的必要性

在整体教育框架内，音乐以其独特的审美特性成为学生通向审美体验的重要媒介，它作为一种声音艺术形态，被视为情感表达、文化传承与创造性思维的综合载体。高中阶段，学生的认知能力与审美判断显著提升，对艺术与美的诉求日益增强。因此，将美育要素系统性地融入高中音乐教学实践，不仅是培养学生艺术素养的核心教学策略，更是促进其全面发展与个性化培育的长远教育需求。

（一）音乐教育本质的要求

音乐教育的核心宗旨并非专业化音乐人才的培育，而在于实现人格培养的终极目标。美育作为音乐教育的核心要素之一，能够通过艺术熏陶和艺术实践促进学生情感表达、想象力拓展和个性化发展。例如，学生在合唱《茉莉花》时，不仅在旋律中体会民族音乐的独特魅力，还在合唱时强化了集体认同感与情感共鸣机制。教育理论家蔡元培曾明确指出，美育的本质功能指向人格的陶铸过程——它不仅提升学生的艺术素养，更承载着音乐教育的育人功能^[2]。

（二）学生身心协调发展的需要

高中阶段是青少年心理和人格发展的关键时期，音乐课程中的美育融合对学生在艺术鉴赏和实践活动中，提升审美情趣和艺术修养展现出不可替代的作用。以贝多芬《第九交响曲》第四乐章的教学实践为例，学生在教师引导下思考音乐所表现的人类精神与奋斗意志，不仅能感受到音乐的艺术魅力，也从中获得了精神力量，正如王次炤所提出的——美育能通过“陶冶性活动”促进学生身心的平衡发展。因此，音乐课堂的美育功能具有双重意义：既能激发学生对艺术的热爱，又能在更高维度上提升人文素养与审美水平。

（三）教学模式改革的必然趋势

随着教育技术的不断进步，传统的知识传授模式已被证实难以适应信息化教育环境下学生的学习需求。美育的深度整合促使音乐教学从单一的“教师讲解—学生聆听”模式转向多元化、互动化与实践化的音乐教学范式。在印度乐曲《欢迎》的导入教学中，教师引导学生结合视听资源进行多模态感知，再通过结构化分组探究主题，自主解析音乐蕴含的宗教文化维度。实证结果表明，教学模式的转型显著提升了学生的学习动机与创造性思维，在数字化教育背景下，这种以审美浸润为核心、以自主探究为路径的教学设计，本质上契合“学习者中心”的现代教育哲学。值得注意的是，美育实践恰好为此教育范式的迭代提供了关键切入点。

（四）审美教育的核心地位

在音乐教育体系中，审美教育居于核心地位。美育的渗透不仅能培养学生对音乐艺术的感知力和鉴赏力，更能引导他们建立科学的审美观念，提升艺术修养。学者李泽厚提出的理论框架为此提供了支撑，其主张审美实践通过艺术体验建构个体的“情感本体”与“新感性”，促使主体在音乐等艺术形式中实现精神自由与超越^[3,4]。这种以艺术为载体的教育实践，既实现了价值观的隐性传递，又促进了审美素养的综合性发展。因此，美育向音乐教学的融入，不仅构成艺术教育的内在诉求，同时作为培育全面发展人才的关键路径被广泛认知。

（五）实践教育的内在要求

音乐教育本质上被定位为实践导向型教学。学生通过鉴赏、歌唱、演奏、创作等多样化的实践活动，能更直观地感受音乐的艺术魅力。在《非洲音乐》教学案例中，引导学生尝试非洲鼓的节奏演奏；在中国舞蹈音乐《阿细跳月》教学中，组织学生学跳彝族舞蹈，此类实践导向型教学活动具有双重教育效应：其一，个体的节奏感知能力与身体协调性被显著强化；其二，跨文化音乐理解能力通过地域性音乐形态的对比分析被有效培育。该教学范式印证了杜威在《民主主义与教育》中的核心主张——“教育即生活”^[5]。音乐实践在此被解构为艺术与生活经验整合的关键媒介：当学生参与打击乐演奏、集体歌唱及舞蹈编排时，其行为已超越单纯的艺术技能习得，而转向个体艺术生命的主动建构。这种沉浸式学习机制促使音乐知识产生三重转化：从文本认知转向生活实践，从技术训练升华为审美素养，最终通过艺术赋能实现学生的全面发展。该过程被实证为培养文化共情力与创造力的有效路径，符合当代艺术教育强调的具身认知理论。

三、美育融入高中音乐教学的策略探索

在高中音乐教育领域，美育的融入整合不仅要求认知层面的重构，更亟需系统化的教学法创新与可验证的实施路径。以下六项探索性实践为音乐教学中的审美教育操作化提供了可行性框架。

（一）创新教学模式，激发感官体验

基于当代音乐教育学理论，以人音社高中音乐鉴赏教材《亚

洲与非洲音乐》单元为研究对象,选取《欢迎》(印度)与《鼓舞》(非洲)作为典型曲目进行教学分析。审美教育目标的实现被有机融入多元化的教学设计之中,具体实施路径如下:

第一,营造情境,激发学习兴趣。播放印度电影片段营造教学情境,使学生在沉浸式的体验中直观感受印度影视歌舞的独特艺术魅力,在感性层面先激发兴趣,建立起对异域音乐的初步审美认知。

第二,主题探究,拓展跨学科思维。围绕《欢迎》设计跨学科探究主题(如地理位置、宗教文化与音乐关系、音乐流派形成原因等),研究主题由学生基于兴趣自主选定,通过课外文献检索与课堂展示完成知识建构。学生在此过程中,不仅促进了跨领域认知素养的发展,深化了对音乐文化内涵的理解,更在教师引导下揭示了印度音乐特征与其地理、历史及宗教逻辑的内在关联,最终形成结构化认知图式。

第三,聆听互动,深化音乐体验。在新知学习环节,教师引导学生聆听《欢迎》并提出如“乐器种类及主奏乐器特点”、“节奏特点”“旋律特点”之类的问题,通过理论讲解与试听体验的结合激发学生的探索欲望,使其在旋律、节奏、音色及演奏技艺等维度展开分析,深化对印度音乐艺术价值的认知。

第四,演唱实践,对比音乐风格。在拓展实践环节中,印度歌曲片段的演绎被分步实施:包括无装饰音的旋律视唱、装饰性旋律的演唱以及音译歌词的完整呈现,如图1所示。通过印度歌曲片段的演唱实践,学生得以亲身体验印度音乐的旋律特性与演唱风格,最终深化了对该音乐文化的理解。

综上所述,教学模式的革新不仅能激发学生的学习兴趣 and 深度参与课堂的积极性,更在实践中全面培养了学生自主学习能力、跨学科分析能力、问题解决能力与团队协作精神,最终促成艺术感知能力、批判能力与审美能力素养的全面提升。

图1《欢迎》歌曲片段演唱示例

(二) 融合多元文化, 拓展国际视野

基于国际音乐教育研究共识,音乐被广泛认可为一种跨国境的艺术载体,其本质属性在于承载多元历史脉络与文化表征。在高中音乐课程实施过程中,不同文化背景的音乐资源通过教师有意识的教学设计被系统整合。这种跨文化教学策略使学生能够在对比性鉴赏中实现三重教育目标:音乐文化认知疆域的拓展、跨文化理解能力的结构化发展以及审美感知能力的层级化提升。实证研究表明,该方法论有效促进了文化身份认同与包容性态度的形成。如布尔迪厄文化资本理论所揭示,此类教学实践实质是建

构学生文化解码能力的关键路径。

在具体教学实施中,教师可以通过多种方式引导学生接触和理解多元文化:

第一,主题式学习,感受异域风情。在主题导向教学法的框架下,学生通过系统性文献检索,探索不同国家与地区的音乐文化。特定音乐风格所承载的历史脉络、社会语境及文化内涵得以阐释,使学生在成果交流与听觉体验中深入认知不同地域的社会文化习俗与艺术表征。

第二,作品背景介绍,引导文化理解。教师需系统阐释作曲家的生平经历及作品创作背景,这不仅有助于学生在作品分析中对艺术与社会关联性的把握,理解音乐的深层含义与创作动机,更培育了其历史认知能力与文化感知敏锐度。

第三,对比分析,发现共性与差异。教学实践中实施跨文化音乐比较分析,引导学生辨别不同音乐文化的差异与共性,发现独特的艺术特征及其共通的人类情感表达,逐步建构跨文化理解与尊重的价值取向。

综上,音乐课程中有机整合多元文化要素,不仅使学生在审美体验中感知艺术表达的多样性,更显著拓宽其音乐文化认知边界,增强跨文化沟通效能与世界艺术的胜任力。该教学范式与“通过教学模式创新激活学生感官认知”形成理论呼应,共同彰显了高中阶段审美教育的核心价值与实践意义。

(三) 强化音乐实践, 深化审美体验

音乐教育具有高度的实践性,审美能力的形成和提升亦需依托具体的艺术实践环节。高中音乐课堂中,创造性且关联情感体验的教学活动设计,既能促进学生对音乐作品情感内涵的深度感知,亦可通过音乐直观体验深化审美理解。因此,音乐实践作为美育渗透的重要途径具有不可替代的价值。

以人音社高中音乐鉴赏教材第十单元《学堂乐歌》为例,教师可引导学生建构音乐与自然、文学的多维审美关联。

第一,感受文学与音乐的交融。通过组织《西风的话》诗歌朗诵活动,帮助学生感知诗歌中拟人化手法所营造的自然意象与情感氛围,在感性层面形成初步的审美体验。

第二,探究音乐要素与自然意象的关系。教师引导学生讨论“四季之风”的特征:春风和煦、夏风炽烈、秋风清冽、朔风凛寒。继而依据已知音乐要素,引导学生选择最能表征秋风特质的旋律、节奏和节拍。

1. 旋律构建层面。学生运用声音模拟再现秋风动态变化,敏锐地捕捉到风力由轻缓到强劲、再由激昂回归宁静的特点。为了生动描绘秋风吹起落叶的壮观景象,教师指导学生挑选上行跳进的音符,让旋律如秋风般跃动,激起片片落叶的纷飞。而下行的级进旋律则如同树叶在秋风的吹抚下缓缓飘落,展现出一幅静谧而唯美的画面。通过旋律的选择和设计,学生们不仅被大自然的韵律美所感动,也增强了对音乐的敏感度和表现力。

2. 节奏对比选择。紧凑而富有活力的密集型节奏恰好展现了春天郊游的动能特征,而疏阔型节奏则准确捕捉了秋风的静谧特质。节奏的对比不仅丰富了音乐的表现力,还能使学生在选择中懂得音乐与生活与自然的关系。

3. 节拍分析比对。引导学生比对各拍式表现潜能——2/4 拍传达的行进感、3/4 拍蕴含的舞蹈性以及 4/4 拍所展现的抒情性。经过细致的对比、考量，多数学生最终倾向采用 4/4 节拍架构，该选择能更细腻地描绘出初秋时节独特韵味，实现了儿童成长叙事与季节更替的审美融合，使得音乐与歌词内容相得益彰，共同营造出一个充满诗意和温情的音乐世界。

第三，比较与反思，提升审美判断。在深入探索、反复尝试和细致比较的过程中，学生初步构建起《西风的话》的作曲框架。在接下来的学习中，他们带着自己设计的音乐框架，满怀好奇地聆听并学唱黄自的经典之作《西风的话》，通过对比分析自身构想与作曲家艺术处理的异同，深化对作品艺术价值的理解，逐渐掌握音乐语言与自然意象之间的对应关系，并在反思中提升批判性思维与审美的判断力。

实证研究表明，音乐课堂的创造性实践不仅能强化学生的表现力与创新力，还能使其在自然、文学与音乐的多维融合中体验艺术再现的魅力，使审美能力与综合素养得以显著提升。

（四）音乐美学解码，提升美学理解

音乐形象是作品审美价值的集中体现，它通过旋律、节奏、音色与和声等要素所塑造的具有特定意义和情感内涵的听觉形象，它可以是具体的、可感知的，也可以是抽象的、概念化的^[6]。在高中音乐课堂中，教师引导学生对音乐形象进行深入解读，不仅有助于其把握作品的艺术特征，也能促进审美思维与批判意识的培养。

在具体教学中，以人音社高中音乐鉴赏教材中的《格林卡与穆索尔斯基》单元为例，《荒山之夜》是俄国作曲家穆索尔斯基创作的一首交响音画作品，该作品以其独特的艺术风格和深刻的主题内涵，在音乐史上留下了浓墨重彩的一笔。

第一，整体感知作品氛围。教学实施中通过初步聆听活动，引导学生建立对神秘性与阴森感音响氛围的初步感知体验。此感知基础为后续结构化分析提供了必要的经验准备。

第二，分段解析音乐形象。教师引导学生逐一分析音乐形象：

1. 群魔即将出场的场景：由第一、第二小提琴声部以极弱力度快速演奏的颤音群被首先感知，其高频振动特性形成持续性嗡鸣效果。该音响现象通过动态起伏与相位偏移被刻意塑造，暗示夜间荒原的空间压迫感。尽管恐怖氛围被强化，但织体中暗喻的生存韧性仍构成对民众精神意志的赞颂性表达^[7]。

2. 众妖登场的塑造：木管在两个不同八度上吹奏出阴惨的怪叫声，刻画了女妖阴森恐怖的音乐形象。

3. 黑暗之神的赞颂与狂欢：长号与大号齐奏的威慑性主题象征黑暗之神车尔诺波库的降临。该主题通过全音阶下行结构建立仪式感，后续发展的复调性狂欢段落构成对黑暗势力的仪式性颂扬，其中持续低音声部维持着原始主题的权威特征。

4. 众妖狂欢场景：音乐充满了神秘和恐怖的色彩，生动描绘了众妖祭奠和狂欢作乐的场景。

5. 光明与黑暗的冲突：狂欢场景达到高潮时，远方传来乡村教堂的钟声，它逐渐驱散了黑暗幽灵，昭示着黎明降临。此处的

戏剧性特质被作曲家刻意强化，终曲以钟声与晨光的音乐符号作为终极表达，传递出明确价值取向：无论黑暗如何肆虐，光明终将战胜黑暗的哲学命题。

第三，审美意蕴的深度开掘。《荒山之夜》的音乐不仅生动描绘了荒山之夜群魔乱舞的场景以及光暗博弈，更承载着作曲家穆索尔斯基深层次的情感和哲思^[8]。教学实践中需引导学生超越表层音乐形象解析，深入理解音乐作品独特的艺术表现力、价值传递机制以及哲学内涵。从美学批判视角审视阶级斗争中美丑与善恶的辩证关系，可确立核心认知：音乐既是审美经验载体，亦是社会意识形态的特定表征形式。

综合而言，本教学案例彰显音乐形象分析的教育有效性。依托“感知—解析—内化”的认知进阶模型，学生在感性体验与理性认知间构建联结机制。该过程不仅提升审美判断能力，更促进批判性思维与文化阐释力的协同发展，最终实现美育内涵的深度渗透。

（五）影视音乐，拓展审美新视角

影视音乐作为综合艺术体系的关键构成要素，兼具叙事建构功能与具象表现功能，它不仅承担着情绪渲染、叙事推进及人物塑造的独特效能，更通过多模态感知整合为受众提供深层次的审美感知体验^[9]。在高中音乐课程中，系统性融入影视音乐教学单元，既可拓展学生的审美认知边界，亦能促进其对跨艺术语境中音乐功能的深度理解。

教学实施可通过以下环节展开（以人音社高中音乐鉴赏教材第六单元《音画交响——影视音乐》为范例）：

第一，预设问题，引发探究兴趣。教师预先设计引导性质询，如“音响元素如何与视觉符号及叙事结构形成互文关系”、“主题音乐与场景配乐在功能维度存在何种差异”，驱动学生形成问题导向的学习路径。

第二，小组探究，协作文本分析。学生被划分为协作小组，聚焦影视片段开展结构化解析，重点考察音乐在场景情绪强化、人物心理外化、叙事逻辑暗示以及主题深化功能中的具体呈现，最终通过课堂陈述交流影视音乐的美学机制研究成果。

第三，概念整合，深化美学理解。教师于总结阶段引导学生从“影视音乐的具象表现功能”理论视角切入，阐释音乐如何通过特定音响效果增强视觉表现力并实现主题深化功能。该教学过程使学生既掌握影视音乐的创作技法，又体认到音乐在跨媒介融合中的核心价值^[10]。

总体而言，影视音乐教学构建了跨越感官模态的整合性审美场域，显著增强音乐课堂的开放度与吸引力。在跨艺术学习过程中，学习者对音乐的认知图式得以重构，其批判性认知能力与跨域审美迁移能力获得系统培育。此类综合性艺术教育实践，不仅助力学生建构体系化的艺术知识框架，更凸显美育在学科融合视域下的教育学价值

（六）优化教学环境，提升美育氛围

美育效能的有效发挥被确立为高度依赖优质的教学场域。作为培育美感的基石，艺术教育的实施效果不仅取决于合理的课程安排还依赖于充足的课时保障与优质的教学条件。因此，需要在

课程设计上做到科学合理的安排，并依托优质的教学资源与环境条件。只有在制度建设与环境条件的双重支持下，音乐教育所承载的美育功能才能得到全面而充分的发挥。

在具体实施层面，学校可从以下几个方面进行改进：

第一，课程时间的保障应被优先考虑。学校在安排课程计划时，应确保艺术课程的课时不被压缩，并在条件允许的情况下适度增加校本艺术课程的比重，确保学生拥有充足时间从事系统的音乐学习与艺术实践，以防止美育被边缘化。

第二，教学设施的完善需通过资源投入实现。学校音乐教室的建设应获得更多资金支持，用于优化空间条件，配备高质量的乐器、音响及多媒体设备。为学生营造沉浸式的艺术学习环境，使其能够在真实的情境开展多样化的音乐学习与实践活动，提升艺术教育的整体成效。

第三，艺术氛围的营造依赖于校园文化建设。学校应当加强整体校园文化的建设，通过组织校园演出、艺术节及各类社团活动，为学生搭建展示才艺与交流合作的舞台，使其在更广阔的文化氛围中不断提升审美素养与艺术修养。

总体而言，课程保障、设施完善与氛围营造是构成优化教学环境的三大关键要素。在制度支持与物理空间改善的基础上，学生能够在更优质的教育环境中体验艺术、感悟美感，共同促进美育在高中音乐课堂中的深度落实与长效发展。

四、结论

在高中音乐教学中实施美育策略需采用多维、综合的视角进行深入考量。教学模式的创新应被优先推进，以设计多样化的教学活动，多元文化元素的系统性融入应被实施，旨在促进学生获得深层次实践体验，并引导其对不同音乐风格所承载的文化内涵形成深刻理解。从美学角度对音乐形象进行深度解析与感知至关重要，该过程被认为有助于学生独特审美认知的建构及审美能力的实质性提升，从而为全面发展奠定坚实基础。音乐教师应积极参与此类美育策略的探索与实践，以推动学科教育的革新进程。这些举措可有效促进学校美育工作的转型，通过培养学生审美能力为其未来发展赋能，并促进其在音乐认知领域的自我提升。

参考文献

- [1] 许洪帅. 中小學生音樂素養的內涵與培養 [J]. 課程·教材·教法, 2016, 36(11): 71–77.
- [2] 林子瑞, 田澤, 楊涵鈞. 蔡元培美育思想及其對新時代高校音樂教育的啟示 [J]. 高教論壇, 2024, (12): 64–69.
- [3] 劉彥順. 論李澤厚美育思想的三個關鍵詞 [J]. 文藝理論研究, 2008, (01): 37–41.
- [4] 楊斌. 李澤厚對教育美學的開創性貢獻及其現實意義 [J]. 江蘇教育研究, 2017, (16): 3–9.
- [5] 張琳. 論杜威《民主主義與教育》的教育思想內涵 [J]. 廣西科技師範學院學報, 2019, 34(04): 132–136.
- [6] 于春桂. 初中音樂教學與多媒體技術的融合探討 [J]. 中國多媒體與網絡教學學報 (下旬刊), 2022, (01): 231–232.
- [7] 林可欣. 論核心素養視域下民族音樂教學在高中音樂第二課堂中的美育價值 [J]. 黃河之聲, 2024, (23): 132–135.
- [8] 杜思園, 李曉園. 美育潤澤行動下音樂課堂美育工作的目標和舉措 [J]. 黃河之聲, 2024, (18): 110–113.
- [9] 王月. 談音樂課堂中美育的融合路徑 [J]. 音樂天地, 2024, (15): 19–22+67.
- [10] 嚴麗杰. 美育潤澤背景下境脈式音樂課堂實踐探索 [J]. 教育科學論壇, 2024, (23): 23–26.

历史创伤的词汇转译策略：抗战胜利官方纪念文献中“创伤性词汇”的英译研究

覃家珍, 李青, 李悦*

云南民族大学外语与南亚东南亚学院, 云南 昆明 650000

DOI:10.61369/HASS.2025060043

摘 要 : 2025 年是中国抗日战争胜利 80 周年。抗战胜利是中华民族近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争, 其历史意义深远且重大。抗战胜利纪念文献作为这段历史记忆的重要载体, 蕴含着丰富的历史信息和情感内涵。通过分析抗战胜利官方纪念文献中的“创伤性词汇”, 结合创伤理论与翻译理论, 探究历史创伤在跨语言传播中的转译策略。归纳出直译保留历史原真性、意译平衡文化接受度、注释补充语境信息三种核心策略。进一步揭示创伤性词汇的英译不仅是语言转换, 更是政治话语建构与文化记忆传播的交织, 需在历史真实性、文化适配性与国际传播有效性之间寻求平衡。

关 键 词 : 历史创伤; 词汇转译; 抗战胜利; 官方文献; 英译策略

Vocabulary Translation Strategies for Historical Trauma: A Study of the English Translation of "Traumatic Vocabulary" in Official Commemorative Documents on the Victory of the War of Resistance Against Japanese Aggression

Qin Jiazhen, Li Qing, Li Yue*

School of Foreign Languages and South Asian and Southeast Asian Studies, Yunnan

Minzu University, Kunming, Yunnan 650000

Abstract : 2025 marks the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. The victory of the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression was the first complete victory of the Chinese nation in resisting foreign invasion in modern times, and its historical significance is profound and significant. As an important carrier of historical memory, the commemorative documents of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression contain rich historical information and emotional connotations. By analyzing the "traumatic vocabulary" in official commemorative documents of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression, and combining trauma theory and translation theory, this study explores the translation strategies of historical trauma in cross-linguistic communication. It summarizes three core strategies: literal translation to preserve historical authenticity, free translation to balance cultural acceptance, and annotation to supplement contextual information. The study further reveals that the English translation of traumatic vocabulary is not only a language conversion, but also an interweaving of political discourse construction and cultural memory dissemination, which requires a balance between historical authenticity, cultural adaptation, and international communication effectiveness.

Keywords : historical trauma; vocabulary translation; victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression; official documents; English translation strategy

引言

全球化背景下, 历史创伤的国际传播不仅是建构国家记忆的关键要素, 更是形塑国际认知的重要途径。历史创伤承载着国家和民族在特定历史时期所遭受的苦难与伤痛, 这些记忆深刻地影响着国家的自我认知以及国际社会的看法。作为 20 世纪人类历史上最具破坏性的战争之一, 抗日战争给中华民族带来了深重的历史创伤。根据中国第二历史档案馆数据, 战时中国军民伤亡超过 3500 万人, 经济损失达 1000 亿美元 (张宪文, 2015)^[1]。这些创伤通过文学、史学、影视等叙事文本形成独特的“创伤性词汇”, 如“南京大屠杀”“慰

作者简介: 覃家珍 (1997-), 女, 广西百色人, 在读研究生, 从事翻译理论与实践。

通讯作者: 李悦 (1975-), 女, 云南玉溪人, 硕士, 副教授, 从事翻译理论与实践、英语教学与研究、文化对比研究。

安妇”“三光政策”等。在全球化语境下，此类文本的英译不仅是语言转换行为，更是跨文化历史记忆建构的关键环节。

2014年“中国人民抗日战争胜利纪念日”设立以来，中国通过多种语言向世界传递抗战记忆，旨在让国际社会更全面、准确地了解中国在抗日战争中所经历的艰辛历程和作出的巨大牺牲。在这些官方文献中，“创伤性词汇”作为历史叙事的核心载体，具有独特的意义和价值，涵括了战争中的残酷暴行和沉痛记忆。这些词汇的翻译绝非简单的语言符号转换，而是涉及到集体记忆的跨文化重构与政治话语的国际表达。在跨文化交流中，不同文化背景下的受众对历史事件的认知和理解存在差异，如何通过翻译让这些创伤性词汇在目标语言文化中唤起相似的情感共鸣和历史认知，是翻译面临的一大挑战。在政治话语的国际表达中，官方文献的翻译代表着国家的立场和态度，翻译策略的选择直接影响到国际社会对中国在抗日战争中角色和贡献的解读，关系到国家形象的塑造和国际话语权的争取。

一、现状分析

历史创伤的跨语言传播涉及复杂的理论交织与实践挑战，现有研究主要从文化创伤理论与翻译政治学两大维度展开，探讨集体记忆建构、意识形态博弈与翻译策略的互动关系。

（一）集体记忆建构与传播

杰弗里·亚历山大（Alexander, 2004）^[1]指出，文化创伤并非单纯由创伤事件本身决定，而是一个复杂的社会文化建构过程。这一过程通过叙事来界定痛苦性质、明确受害者身份以及确定责任归属，将个体经历的创伤转化为集体共有的记忆。尚广辉（2021）^[7]关注到美国犹太裔作家迈克尔·夏邦的《月光狂想曲》，将家庭作为言说及传递创伤记忆的空间，沿用非自然、碎片化、自反性及历史重访等后现代叙事策略复现人物的生命故事，将创伤置于历史之维、个体之维、家庭之维等进行深度透视，重新审视创伤对个体命运、家庭关系及生存状态的影响。陶东风（2024）^[8]进一步阐述建构主义的文化创伤理论，强调创伤叙事的动态性与权力关系。

（二）意识形态与翻译策略的互动

勒菲弗尔（Lefevere, 1981）^[2]的“改写理论”揭示了翻译与意识形态、权力关系之间的紧密联系，强调翻译不仅仅是语言层面的转换，更是一种意识形态和权力共同作业的改写行为。周晔（2016）^[10]通过调查研究发现“Anti-Japanese”可能引发“反对日本民族”的误读，影响中国抗战的正义性表述。王晶（2024）^[9]关注到官方文献（《中国共产党的七十年》《中国抗日战争史简明读本》《中国共产党简史》）与“抗日”相关词汇的英译从“anti-Japanese”到“resistance against Japanese aggression”演变，反映译者在意识形态约束下寻求“历史忠实性”与“国际传播有效性”的平衡。

（三）创伤翻译的多维度挑战与策略

耿德华（2013）^[3]提出“断裂的强迫重复”理论，指出创伤表述需避免因文化缺省导致的意义消解。王晶（2024）^[9]的历时研究发现，中共党史文献中“抗日”词汇的英译调整，体现了从“受害者叙事”到“和平倡导叙事”的意识形态转向。现有研究对官方文献中创伤词汇的翻译策略仍缺乏系统性分析。例如，“九一八事变”等关键事件的英译如何兼顾历史真实性与国际接受度，尚未形成共识。此外，受众认知调查的缺失导致翻译策略的传播效能难以量化评估。

二、理论框架：功能对等与文化调适双维度

基于“功能对等+文化调适”双维度分析框架，从语言与文化两个关键维度综合评估翻译策略，达到语言准确性与文化适应性的双重目标。

（一）语言维度：功能对等理论的应用

奈达（Nida, 1969）^[4]的功能对等理论强调翻译不求文字表面的机械对应，而应追求源语与目标语在语义、语用等层面的“动态对等”，以确保译文在目标语言环境中能够实现与原文相似的交际功能。如果仅从字面直译“南京大屠杀”，会导致意义的偏差或信息的丢失。采用“Nanjing Massacre”，精准传达了大规模屠杀的核心，避免直译可能引发误解，使目标语读者准确理解事件的本质。

（二）文化维度：叙事建构理论的考量

贝克（Baker, 2006）^[5]认为翻译是一种叙事重构的过程，译者通过对源语文本的选择、阐释和翻译策略的运用，影响目标语读者对源语文化和历史的认知与理解。此外，还关注翻译过程中的权力关系和意识形态因素。官方文献中，译者的翻译策略受到国家意识形态和政治话语的影响，在翻译中体现国家的立场和态度。“三光政策”译为“Three Alls Policy (kill all, burn all, loot all)”，通过音译加解释性扩译，保留术语独特性，动词排比，展现日军暴行的残酷性，使目标语读者感受到这一政策给中国人民带来的巨大创伤，实现历史记忆的有效传递。

三、案例分析：创伤性词汇英译策略

直译、意译和注释这三种核心翻译策略在实现历史真实性保留、文化接受度平衡以及语境信息补充方面各有侧重，相互关联，共同服务于英译任务。

（一）直译策略：锚定历史真实性

2015年纪念抗战胜利70周年之际中央编译出版社出版的《中国抗日战争史简明读本》（英文版），对“南京大屠杀”翻译保留历史真实性，相较于东京审判中的“Rape of Nanjing”，现行官方译本“Nanjing Massacre”，具有深刻的语义考量。“Rape”一词在现代英语语境中，“强奸”的性暴力语义更为凸显。使用“Rape of Nanjing”容易使国际受众将该事件过度聚焦于性暴力层面，窄化了对历史事件的理解，忽视其作为大规模屠杀平民和

战俘的本质特征。而“Massacre”明确传达“大屠杀”的核心语义，准确地还原事件的本来面目。

（二）意译策略：平衡文化接受度

“慰安妇”是日语中特有的名词。在欧美语境中，“慰安妇”的表达经历了从“Military Prostitute”（军妓）到“Comfort Woman”（慰安妇）或“Sex Slave”（性奴隶）的替换。牟佳（2019）^[6]指出“慰安妇”与军妓有根本性区别，第一次世界大战和第二次世界大战中，一些参战国为了稳定军心、鼓舞士气，通过军妓制度将女性应征入伍，这些女性大多为生活贫苦或者妓女，与日军在亚洲国家强征妇女充当性奴隶的“慰安妇”是两回事。为了在“历史准确性”与“文化敏感性”之间寻求平衡，《中国抗日战争史简明读本》（2015）沿用国际历史文件中已有的“comfort women”译法，通过上下文补充“forced by the Japanese military”（被日本军方强迫）的限定语，在目标语读者熟悉的表述基础上，准确传达出事件的核心事实，避免了因表述过激而引发接受阻力，同时通过信息补充保留批判立场，实现在目标语文化中对历史事实的有效传播。

（三）注释策略：补充语境信息

“三光政策”是日军在侵华战争期间实行的一种极其残暴的战争策略，旨在通过杀光、烧光、抢光的手段，摧毁中国人民的生存基础，达到彻底征服和统治的目的。如果将其直译为“Three Lights Policy”，导致文化缺省，目标语读者难以理解“三光”的真正含义，可能产生误解。《中国抗日战争史简明读本》（2015）英译本采用“the ‘Three Alls’ (sanko) policy— ‘kill all, burn all, loot all’”，将“三光”音译为“Three Alls”，通过括号内的拼音进行解释，破折号解释“kill all, burn all, loot all”（杀光、烧光、抢光）的具体内涵。一方面保留中文术语独特性，“Three Alls”与“三光”在发音和形式上具有关联性，传递原文语的文化特色；另一方面，动词排比，展现日军暴行的系统性和残酷性，使目标语读者能够迅速、准确地理解这一政策的本质特征。

（四）意识形态功能：“受害者叙事”到“和平倡导叙事”

官方译本在翻译策略上的选择不仅是语言表述的调整，更是

国家意识形态在国际传播中的主动建构。“anti-”这一前缀后面搭配民族或人民，容易让目的语读者误解为反对日本人，而非反抗日本侵略，从而削弱抗日战争的合法性和正义性（王晶，2024）^[9]。《中国共产党的七十年》（1991）的“Anti-Japanese War”含“anti-Japanese”“against Japan”或“resist Japan”，侧重强调对抗日本，突出中国受害者的角色，强化“受害者叙事”。随着国际形势的变化以及中国在国际舞台上角色的转变，2015年中央编译局将“抗日”译为：“counter-Japanese”或者“resistance against Japanese aggression”，点明抗击的对象是侵略行为本身，而非日本民族，这一调整通过叙事来界定集体身份和创伤经历，实现了从“受害者叙事”到“和平倡导叙事”的升华。“Resistance”突出了中国人民主动抵抗侵略的意志和行动，而非被动地受害。同时，叙事道义得到扩展，将中国抗战纳入世界反法西斯正义框架，打破国际社会对中国抗战的片面理解，展现中国人民的抗争精神和对世界和平的巨大贡献。

四、结论

官方文献中创伤性词汇的英译策略，在语言学层面，遵循准确性原则，确保语义信息在源语和目标语之间实现精准传递。直译策略，准确传达事件本质，避免了因语义偏差导致误解。意译策略，通过对文化接受度的考量，补充限定语，兼顾了语义的准确性和文化的适应性。从政治学角度看，官方文献翻译策略的选择具有鲜明的意识形态功能，是国家在国际话语建构中的主动性和战略性，能够塑造中国积极参与维护世界和平的国际形象，增强国家在国际事务中的道义感召力和话语权。在传播学领域，翻译策略的有效性直接关系到历史创伤记忆的国际传播效果。历史创伤记忆从“本土叙事”向“全球记忆”转化，是一个长期而艰巨的过程。需要在语言学、政治学、传播学等多学科理论的融合指导下，持续为跨文化历史对话的展开提供更为坚实的理论支持和实践指导，才能让历史创伤的叙事超越语言边界，成为人类共同记忆的重要组成部分。

参考文献

- [1] Alexander, Jeffrey C., et al. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- [2] Andre Lefevere. *Translated Literature: Towards an Integrated Theory* [J]. *The Bulletin of the Midwest Modern Language Association*, 1981, 14(1): 68-78.
- [3] Mona Baker. *Translation and Conflict: A Narrative Account* [M]. New York and London: Routledge, 2006.
- [4] Nida, E. & C. Taber. *The Theory and Practice of Translation* [M]. Leiden: E. J. Brill, 1969: 24.
- [5] 耿德华. 断裂的强迫重复：论创伤的表述策略 [J]. *文艺研究*, 2013, (10): 30-36.
- [6] 牟佳. “慰安妇”题材英语叙事文本中的历史认知研究 [D]. 东北师范大学, 2019.
- [7] 尚广辉. 大屠杀、战争、家庭：《月光狂想曲》的后现代创伤叙事 [J]. *当代外国文学*, 2021, 42(04): 35-43.
- [8] 陶东风. 走向建构主义的文化创伤理论 [J]. *文艺理论研究*, 2024, 44(03): 34-44.
- [9] 王晶. 中共党史英译中的译者主体性：表征、内涵与规限——以“抗日”相关语汇英译文的历时演变为例 [J]. *长治学院学报*, 2024, 41(01): 106-112.
- [10] 周晔. 红色经典中有关“抗日”的英文表达与传播——由“抗日”一词翻译大讨论引发的思考 [J]. *解放军外国语学院学报*, 2016, 39(04): 143-150.
- [11] 张宪文. *中国抗日战争史* [M]. 南京：南京大学出版社, 2015.

城市史视角下承德地方城市文化建设研究：历史逻辑与再塑策略

白昀松

河北旅游职业学院, 河北 承德 067000

DOI:10.61369/HASS.2025060044

摘 要： 城市文化是地方文化的核心部分，承载着城市的时空记忆，塑造着城市的精神谱系，是城市发展的精神动力。城市史研究重视城市文化的追溯和梳理，强调文化的塑造对城市长久发展的重要性。历史名城承德有着深厚的文化要素积累，历史形成逻辑清晰，富有特色。天然的地理条件、清朝历史的推力、近代以来红色文化的洗礼等共同构成承德城市文化的历史脉络。当下，繁荣城市文化是城市高质量发展的应有之义，加深历史文化遗产、提升城市文化风貌、打造精品文化产品是承德城市文化塑造优化的重要策略。

关 键 词： 城市文化；承德；历史文化；塑造策略

Research on the Construction of Local Urban Culture in Chengde from the Perspective of Urban History: Historical Logic and Reconstruction Strategies

Bai Yunsong

Hebei Tourism College, Chengde, Hebei 067000

Abstract： Urban culture is the core part of local culture, carrying the spatio-temporal memory of the city, shaping the spiritual spectrum of the city, and serving as the spiritual driving force for urban development. Urban history research attaches great importance to the tracing and sorting out of urban culture, emphasizing the significance of cultural shaping for the long-term development of cities. The historic city of Chengde has a profound accumulation of cultural elements, with a clear historical formation logic and distinctive features. The natural geographical conditions, the impetus of the Qing Dynasty's history, and the influence of the red culture since modern times jointly constitute the historical context of Chengde's urban culture. At present, flourishing urban culture is an inherent part of high-quality urban development. Deepening the inheritance of historical and cultural heritage, enhancing the cultural features of the city, and creating high-quality cultural products are important strategies for shaping and optimizing the urban culture of Chengde.

Keywords： urban culture; chengde; historical culture; shaping strategy

党的二十大报告中指出：“以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求”，城市文化融合传统历史文化、革命文化、社会主义先进文化，是新时代文化建设的重要阵地。加强城市建设中历史文化保护传承，创新文化建设方式，提高城市文化内涵，破除城市文化建设困境，是当前城市发展的重要议题。

承德作为历史文化名城有着深厚的历史积淀，城市文化富有特色，地域标识明显。在历史演进过程中，承德作为“城市”，在创建和发展中形成多重文化面相，旧新相依，多层叠加，文化建设资源丰富。值得注意的是，“城市”意蕴下的承德在城市文化建设过程中已经取得长足的进步，特色优势明显，民众认同度高。随着城市基础设施的日渐完善和市民物质生活水平的提高，市民对城市精神生活的需求日益迫切。^[1]在时间的推移下，承德地区经济社会发生翻天覆地的变化，城市文化依赖的元素有增有减，尤其是文化呈现的形式，塑造的要求都已改变。城市文化不可避免面临一些问题，需要多视角加以审视。

城市史所应关注的，是城市空间的时间过程，^[2]城市史作为社会史研究的重要领域，重视城市的“时间性”，重视城市形成发展的历史逻辑和变迁际遇，探究城市的塑造情势。城市史研究成果丰硕，宏观论证和微观案例并举，不过限于史学材料和记忆资源，研究精力一直集中在北京、上海、天津等大城市，中小城市的样本分析案例较少，研究相对薄弱。城市文化作为“城市”的一部分，受到城市史的关注，鉴于塑造城市文化对于城市建设的重要意义，在城市史视角下持续讨论城市文化是必要的。深入评述城市史视野下承德城市文化的发展状况，探寻和尝试解决城市文化建设的短板，为城市文化的进一步塑造提供借鉴。

基金项目：承德市社会科学发展研究课题“城市史视角下承德地方城市文化建设研究：历史逻辑与再塑策略”（20253209）的研究成果。

一、历史逻辑

承德作为历史文化名城，发展兼具古代基因和现代属性，正是古今兼有的特质塑造出当代的城市。承德不同历史时期对于城市文化的介入和塑造展现出不同的特色。按照历史演变进程，分析承德城市形成脉络是透视城市文化的关键。承德作为城市在建立的过程中，与其他城市相比较有其独特性，部分城市因建都而兴，部分城市因商而起，更有因交通、经贸而创建的城市。承德最终形成城镇，发展成城市，是在地理位置的基础上，基于政治干预和民族交融的需要而创建的，自始至终有着独有的意蕴。

每个城市成长的基础都是地理要素。承德作为新旧相融的城市，其城市文化带有天然的融合基因，这是由承德地区自然地理因素决定的。承德地区位于长城以北，自然条件相对薄弱，处于农牧边缘交叉地域，缺乏内地农业区域优势。因地理位置的特殊性，承德地区自古以来就成为农业文明和游牧文明冲突和交流的前线，塑造出该地区民族融合的根基。匈奴、蒙古等游牧民族在不同历史时期于此地区生存、生活，随着北方政权的更替、战争和贸易，以及政治中心的迁移和变化，承德地区的战略地位逐渐提升。历史时期不断发展所产生的文化现象、多元化文化价值观念、制度文化等无形的精神文化意识在城市发展中得以保留。^[3]承德地区本身处于交融交流地带，锻造出鲜明的文化意识，各民族共同创造历史、共同建设城市、共同享受成果，融合文化属性明显。

同时，在发展的过程中可以看到承德地区的区位定位在发生变化，从单一的农牧交锋地带转变到既是农牧文明交错地区又兼有战略要冲的属性。核心原因在于北京逐步成为国家政权首都，在古代社会慎重京畿背景下，承德地区的区域属性定位发生很大变化，尤其在明清时期。这样的区位牵连，塑造出承德地区的区位特点，逐步演变出承德地区和北京文化的相关性，亦属于融合文化的一点。

概言之，承德地区的开发程度未似华北平原地带循序推进，而是在文明冲突和融合的交互影响下发展起来的。受惠于地理因缘，多元政治力量介入，民族交融交流，形成有机共同体，奠定了地区文化底色。城市建设发轫于此，从历史材料来看，此阶段最大的主题是人口的流动，移民填城的不断演进。因政因战的人口聚集、流散、融合，形成城市原始文化，城市文化处于孕育形成初期。由此看来，分析承德城市建设初期的历史因素，自然优势相对较薄弱，未形成规模以上的城市或者区域核心城市，但是融合文化基因显著，为以后建城打下基础。

清朝的建立和发展对承德城市文化的形成具有决定性意义。不同于清朝以前的城市开发史，这一阶段承德城市建设进入相对快速推进的历史时期。城市的兴起、发展与困境往往与国家的政策、宗教的兴衰、民族的融合等因素密切相关，这些因素不仅影响城市的类型和规模，而且塑造城市本身的类型与功能。^[4]明清交替，清军入山海关取得全国性政权，作为游牧民族形成的政治力量，清朝统治者极为重视满族的尚武传统，讲求骑射立国，非常重视围猎习俗。因而，在政权趋于稳定后，为顺应游牧传统，以围猎进行练兵的皇家活动不断增加。另外，基于清朝满蒙一家的基本国策，亲近和控制蒙古上层贵族是清朝的既定方针，基于这些政治和实际需求，康熙皇帝开始到塞外进行秋狝，在木兰围

场围猎，接受蒙古族贵族觐见，处理蒙古事务。可以说，木兰围猎是清朝凝聚多元民族、强化边疆民族对清王朝向心力的重要纽带。^[5]围猎途中行宫逐步建设，因承德地理位置特殊，避暑山庄肇建，承德逐渐成为清朝皇帝塞北行宫的中心，以此奠定了承德城市发展的基础和走向。伴随康乾皇帝在承德停留并处理政务，承德逐步发展起来。皇帝及官员贵族聚集，各类府邸建筑增多，吸引兵民汇聚，城镇渐成规模，商业活动增加，承德地区的称谓从热河厅变为热河府，不断发展。由于特殊的历史机遇，承德城市文化呈现出不同于其他城市的重要属性，作为清朝陪都走过了一条特殊的发展路径。

皇家驻跸除带来各项政治活动外，还促进了皇家约法、满蒙习俗、北京文化的融合。这些文化因素的注入，为承德今后的发展注入了活力。可以肯定的是，这一时期承德城市政治定位特殊，加之扩大城市建制、安置兵民、商业集聚等力量综合推动，承德作为古代城市完成了定型。当然，在本历史阶段，皇帝个人的决策和影响尤其突出，清朝皇帝践行秋狝，后世皇帝大多制度化地坚持，造就了承德独特的城市建设历程。政府行为促进城市文化演变，皇家文化逐步深入城市文化之中，呈现出承德城市文化的底色，造就出典型的城市形象和表述，成为承德城市文化的叙事基础。皇家文化展现出特有的文化结构和特色，不仅在衣食等日常生活中有一定影响，更塑造出承德城市追求品质、辉煌气派的精神气质。

更应看到的是，清朝皇帝将承德作为国家陪都，修筑山庄、宗教寺庙，以此为基础展开各项政治活动，尤其是接见蒙藏宗教上层人士，推进国家治理。在政治、宗教、文化等多重力量的影响下，进一步强化了承德地区各民族交往、交流、交融的文化特征，这成为承德城市文化的内核。承德地区民族融合自古有之，清朝修建避暑行宫、建设承德，成为推动民族融合进程的最有力因素。不过，还要看到，这一阶段承德的发展过度依赖清朝皇家和清廷政策，在康乾时代城市开发相对迅速，但随着清朝的衰落，城市发展也逐渐停滞不前。承德逐步失去原有的政治功能和文化功能，消费人口逐渐减少，城镇基础遭到破坏，陷入历史发展困境，逐渐成为地域性城镇。清廷在承德地区的活动，反映清廷治边方略从武力威慑为主转变为以柔缓和教化为主，这种转变引发热河的兴起和以热河为中心的区域社会的加速变迁。^[6]

清季家国动荡，承德地区未获得实质性发展。这一阶段清廷式微，秋狝活动停止，承德地区定位改变，失去往日皇家活动的加持，城镇发展的一大活力因素消失。民国以来，承德地区作为农牧交错地带，一度成为民国边疆危机的前沿。基于当时的政治形势，承德地区实行省制，热河省建立后，经济模式发生了很大变化，几番被军阀控制。这一阶段，承德地区发展缓慢，民生凋敝，城镇社会经济转型动力不足，带动区域发展的作用不明显。九一八事变爆发，日本侵占东三省，1933年，日军侵占热河。热河沦陷，日本侵略者实行残酷的殖民统治，热河民众进行艰苦卓绝的抗日救亡斗争，保家卫国。热辽抗日义勇军奋勇抗击侵略者，进行长城抗战以保家卫国；中国共产党领导建立冀热辽抗日根据地，进行艰苦抗战。抗战全面胜利后，热河光复。热河军民面对侵略者浴血奋战，不畏强暴，百折不挠，宁死不屈的抗争精神，是抗战精神的生动写照。烽火年代，抗争岁月，承德文化历史意蕴延伸，抗战精神注入城市的发展中。这一阶段，家国受

难，城市建设凋敝，在商业、人口流动等“社会”因素的推动下，城市建设缓慢发展。在家国巨变中，承德民众对区域文化的体验更为深入，对本地文化的认同感不断提升。解放战争结束，热河解放，承德地域行政中心的位置更加明确，革命年代薪火相传，红色基因注入城市文化精神谱系，凝聚起向上的精神力量。

本阶段对城市文化塑造最为显著的历史线索是，承德人为抵御外虏、不畏牺牲的形象，以及为人民解放事业献身的精神，铸就了承德城市文化中红色文化的深厚根基。新中国成立后，承德建设发生质变，随着热河省建置撤销，承德划归河北省，进入新的建设时期。城市文化逐渐凝聚，在国家统一的关照下，承德城市建设快速发展。在经历国家和社会一系列变革后，革命、建设、改革的因素注入城市，城市文化积淀更为多元，民众对城市文化的认同进一步夯实，人的城市文化体验更为丰富，在城市经济社会发展的基础上，城市文化形成，特色逐步凸显。依靠城市文化开发逻辑，承德地区城市文化在城市发展史中汲取养分涵养出特别的城市文化，造就城市文化在当下的表达。

二、塑造策略

正如有些学者所言，任何传统文化都是时代的产物，以满足当时社会的现实需要。^[1]城市文化因缘历史沉淀而成，特质各异，塑造城市文化的前提是充分认识城市的历史脉络，进而才能辨析、挖掘文化因子。承德地区城市文化来源复合，成长轨迹特殊，发展起伏不一，深受历史文化因素影响。更进一步讲，正是深厚的历史文化印记奠定出承德城市文化的发展逻辑和前景。故此，塑造城市文化首要策略即历史文化遗产问题，只有完成历史文化的优质传承，才能打造出品质出众的城市文化。当然，城市历史文化的传承是复杂立体的文化工程，包括政策支持、宣传传播、认同感塑造等等。加深承德地区城市的历史文化遗产，需要政治经济等多方面强有力的支持。一直以来，承德政府部门重视承德地区历史文化，在历史资源整合、文化宣传、有序塑造等多方面夯实历史文化遗产，为城市文化发展提供坚实保障。当下，代表承德独特城市文化的和合文化、红色文化等深入城市日常，成为文化兴城的典范。继续加深历史记忆的整合和传承，将皇家文化、融合文化、民族交融文化进一步融合，赋予城市更大的文化活力和资源是题中之义。

城镇在某种意义上是人群集合体，文化的塑造其实主要是完

成文化和人的互动，提高居民对城市文化的认同感才是文化塑造的主要目标。提升居民文化认同感的主要路径之一就是提升城市文化风貌，城市文化面相与民众切身相关，折射出城市民众的日常体验观感和认同度。诚然，城市文化风貌的展现牵涉众多因素，面对诸多现实条件的考量，正因为进行深度的提升才能推动城市文化的长久发展。承德城市文化有着独特的风貌，并且已经获得良好展现，这与承德努力吸收历史文化资源，注重优秀传统文化的传承，展开一系列文化工程是分不开的。继续提升城市文化风貌，需要提高承德优秀历史文化的挖掘力度，讲好承德故事，延续承德特有的风土人情。皇家文化、融合文化、红色文化等文化主题需要进一步的整合，更好地嵌入到城市日常的社会生活中，使之与城市的发展深入地融为一体。

城市文化属于非生产性的存在，有效的城市文化塑造依靠文化成品的生成和产出，因而打造精品文化产品，提升文化品质尤为重要。承德城市文化经过多年发展，形成众多知名度较高的文化品牌，充分展示城市文化的特质。避暑山庄及周围寺庙作为城市文化的核心代表，成为精品的旅游文化产品，一直是城市文化展示的重心。在近年开发的承德鼎盛文化产业园等项目都是谋求精品文化产品的注脚。现在社会传播媒介发生变化，需要优化文化产品的产出形式，结合市场需求，探求既能体现城市文化内核又能适应群众需要的文化开发方式，取得多重效益。当然，输出有代表性的精品文化产品要在筛选文化资源的基础上，承德城市文化资源丰富，为文化产品生成提供有力支持。与此同时，文化产品的产生要获得民众认同，时刻把握区域文化的核心特色，才能与民众同频共振。

三、结语

通过考察承德城市文化的历史逻辑来观察城市文化的变迁和改变，形成对当下城市文化建设的部分建议。城市文化建设是久久为功的工程，在各种因由推动下，城市建设与“政治”“社会”“人”进行多重博弈和互动，最终形成文化风貌，树立出有城市文化特色的品牌。承德作为“城市”的历史变迁几经变化，城市史的视角下，可以看到承德特有的城市文化渊源和底色。在现有基础上，冲破承德地方城市文化的历史困境，加深对城市的认识，推动城市文化软实力的不断发展，加强城市文化引领和塑造，助力城市文化转型，是服务城市现代化建设的重要路径。

参考文献

- [1] 宋道雷，从城市生产到文化治理：中国城市文化建设实践的历史、现实和机制研究[J].山东大学学报：哲学社会科学版，2021年（6）：35-36.
- [2] 赵世瑜，何以城市：作为城市研究的中国城市史[J].社会科学，2024年（10）：37.
- [3] 傅旭升 尚金凯，承德城市文化基因的提取与活化策略研究[J].天津城建大学学报，2023年（4）：301.
- [4] 李红阳王慧珍，从木兰秋狝到避暑山庄——康熙年间热河的兴起与区域社会变迁研究[J].北京社会科学，2019年（5）：47-48.
- [5] 张安福，木兰围猎在清代民族交融与国家治理的作用研究[J].中州学刊，2025年（4）：130.
- [6] 董成雄，中华优秀传统文化的历史诠释与现代传承[J].西安交通大学学报：社会科学版，2018年（4）：110.

