

戏曲元素在动漫产业中的创新应用策略研究

曹子涵, 于佳文, 张佳艺, 尚云英
河南科技大学 外国语学院, 河南 洛阳 471000
DOI: 10.61369/SDME.2025030033

摘要： 本研究聚焦中国动漫产业中戏曲元素的创新应用策略问题，采用混合研究法，着力解决当前戏曲元素与动漫融合过程中“符号滥用严重、深层转化不足”等核心痛点，揭示出政策模糊、技术短板、产业断层和传播失灵的深层矛盾冲突，并针对性提出“政策保障+产业中上游发展+下游推广”的全链路策略。典型案例验证了政策借力与技术创新对突破行业瓶颈的有效性，但仍需进一步加强本土文化数据库建设、跨文化叙事能力培育等以实现深层转化。

关键词： 动漫产业；戏曲元素；文化创新；实践路径

Research on Innovative Application Strategies of Opera Elements in the Animation Industry

Cao Zihan, Yu Jiawen, Zhang Jiayi, Shang Yunying
School of Foreign Languages, Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan 471000

Abstract： This study focuses on the innovative application strategies of traditional Chinese opera elements in the Chinese animation industry, using a mixed research method to address the core pain points of "serious symbol abuse and insufficient deep transformation" in the current integration process of traditional Chinese opera elements and animation. It reveals the deep contradictions and conflicts of policy ambiguity, technical shortcomings, industry discontinuity, and communication failure, and proposes a targeted full chain strategy of "policy guarantee+upstream development of the industry+downstream promotion". Typical cases have verified the effectiveness of policy leverage and technological innovation in breaking through industry bottlenecks, but further efforts are needed to strengthen the construction of local cultural databases and cultivate cross-cultural narrative abilities to achieve deep transformation.

Keywords： anime industry; elements of traditional Chinese opera; cultural innovation; practical path

一、戏曲元素在动漫创作中应用转化的挑战

尽管戏曲元素与动漫的融合在政策扶持、技术创新与市场扩容的背景下呈现出蓬勃发展的态势，但表面的数据繁荣难掩产业的深层矛盾。当传统文化基因被简化为视觉快消品，戏曲、动漫的深度融合正面临来自制度框架、技术逻辑、产业生态与国际传播的四重挑战。

（一）政策层面：审查制度与创作空间

我国动漫产业在创作自由与文化安全之间面临双重困境，这一矛盾主要体现在审查机制与分级制度两个层面。首先，现行审查体系存在标准模糊化问题，尤其对社会现实题材与黑暗玄幻类作品的尺度把控缺乏明确指引，导致创作者在选题时普遍陷入“安全区”思维，而聚焦社会问题、成人向叙事的现实题材作品仅占3%，这种题材失衡折射出文化安全要求对创作空间的挤压效应。其次，分级制度的缺失加剧了内容管控的粗放性。相较于日

本成熟的四等级分级体系（全年龄、PG12、R15+、R18+），我国仍沿用“一刀切”审查模式，虽于2023年试行“适龄提示”制度，但尚未建立具法律效力的分级标准。这种制度性缺失导致本应区分受众的内容元素被过度限制，例如《雾山五行》中传统水墨风格的武斗场景被要求删减暴力镜头，《灵笼》关于末世文明的哲学隐喻遭遇叙事完整性破坏，这种结构性失衡严重制约了动漫作品的类型化发展。

（二）内容技术层面：数量泡沫与技术需求

在国家政策的激励下，融合戏曲元素的动漫数量激增，但质量参差不齐，甚至出现“凑分钟数”、技术堆砌而忽略深层价值、短平快的“快餐式”动漫层出不穷等乱象，反映出了技术创新与文化遗产的逻辑割裂。很多作品模仿日、美的动漫风格，缺乏文化辨识度，面临同质化现象的严重制约。^[1]技术表现上突出的问题有：程式化脸谱、服饰在3D建模中质感流失、“表演程式转化”中虚实动作冲突、动作捕捉缓慢、渲染算法缺乏真实感、技术捕

捉数据库不健全等。

（三）产业供应：价值链断裂与生态失衡

我国动漫行业产业链不完善，过于依赖票房和平台播放，盈利模式单一，衍生品收入占比不足5%；动漫产业链核心环节（包括内容创作端的剧本开发与商业转化端的IP运营）存在复合型人才结构性短缺问题。究其原因，一方面源于高等教育体系缺乏针对性的学科交叉培养机制，另一方面受限于行业整体薪酬竞争力不足，导致同时具备传统文化素养、跨学科知识储备及创意产业化能力的高端人才供给不足。在中期制作环节，本土技术研发能力不足的问题尤为突出。国内动画企业特效制作外包率整体较高，核心渲染引擎、物理模拟系统等关键技术尚未实现自主化，且存在关键技术“卡脖子”风险，严重制约创作呈现效果。

（四）传播推广：认知局限与解码失效

相关作品在国内推广过程中呈现出动漫作品多聚集在低龄儿童市场、忽视青少年及成人需求的问题，即使尝试全年龄向的作品，也会存在制作方因市场认知不足而造成作品遇冷的情况；而在国际传播过程中，国产动漫常因文化差异、价值观冲突等因素不能被海外受众所认同或理解^[2]，其国际传播呈现显著的圈层化特征，尚未形成具有全球影响力的文化破圈效应，《哪吒》《白蛇》在北美市场认知测试显示：仅29%观众能理解“太乙真人”角色设定的道教文化背景；海外发行渠道依赖国外平台合作，缺乏自主传播体系。

二、戏曲元素在动漫应用中的可行性措施

在数字化背景下，通过“政策保障+产业中上游发展+下游推广”的全链路发展协同推进，动漫与戏曲的融合可以表现为以下三个方面：

政策端，需完善分级制度并优化动态白名单机制。细化分级标准与受众分层，制定涵盖成人向、青少年向、全年龄向的四级分类体系，由行业协会主导审核流程，允许在分级框架下探索现实题材、社会隐喻等深度内容（如《雾山五行》的暴力美学、《灵笼》的末世哲学）^[3]。建议参考电影分级制度经验，建立第三方审核平台，由行业协会主导分级认证，减少行政干预，避免“一刀切”下架现象^[4]，审查重点应从内容限制转向“文化保护性审查”，侧重美学价值评估。关于这方面，Zheng Liu在《政府政策对创意产业宏观动态创新的影响：英国和中国动画行业研究》一文中也阐述了政府的环境类政策对行业发展的重要性：当产业发展至融合阶段时，知识产权保护等环境政策能够通过整合与重构价值链，推动创新升级。跨部门协作可通过公共资源分配实现，而政府的标准化政策与柔性治理可引导行业自我规范。^[5]此外，专项扶持政策如“动漫产业发展基金”与“文化出海计划”，能为原创IP开发与海外本土化改造提供资源支持，例如《哪吒之魔童降世》通过政府补贴降低制作成本，将资源倾斜于技术创新。

产业链联动是提升发展可持续性的关键。

在上中游创作端，即动漫创作者与IP开发商方面，需以内容与技术双驱动重构戏曲美学基因。在内容创作方面，可将戏曲叙事逻辑融入现代剧本设计，将戏曲结构进行现代模式下的数字化转化——例如《哪吒之魔童降世》将京剧“起承转合”四幕结构转化为三幕英雄之旅模式，以“反抗天命”为主线重构故事框架。同时，构建非线性叙事分支来提高内容丰富度与吸引力。在技术融合方面，运用新开发的“粒子水墨+戏曲动作”技术，设立专门动漫技术如将京剧武打招式转化为动漫或者游戏打斗分镜（参考《枕刀歌》的武侠招式设计）^[6]。中国传统水墨艺术的多场景动态应用也是当代新媒体时代新的流量来源，关于多场景特征分类对ChipGAN水墨风格迁移效果的研究表明，从长远来看，水墨风格迁移技术的推广不仅突破了学术研究的边界，还通过新媒体应用在公众中广泛普及，从而推动了中国传统文化的保护与发展。^[7]

在中下游资源发展方面主要分为资源培养和IP衍生。戏曲院校需开设“动漫编剧”课程培养人才储备；戏曲机构可以参考故宫文创与腾讯动漫合作推出“京剧脸谱数字素材包”，建立“戏曲元素开源数据库”，为中小动画工作室提供资源支持；根据B站数据显示，含戏曲元素的国创动漫（如《京剧猫》）播放量超3亿，弹幕中“文化自豪”关键词出现频率同比上升40%^[8]。因此在线下活动中，戏曲主题漫展与粉丝经济的结合能实现文化传播与商业价值的双重提升，例如推出戏曲主题衍生品——为热门角色推出“戏曲风”限定皮肤并同步发售实体脸谱面具、COS服装自设或者官方创作、盲盒潮玩等（参考上海Comicup漫展与上海京剧院合作的“戏曲角色一日票”项目）。

下游推广传播端的策略需兼顾本土深耕与国际适配。Jiayu-an Chuang在基于文化适应理论的《黑神话：悟空》中国元素本土化翻译策略研究中指出，本土化作为将游戏适配国际市场的关键过程，其核心在于确保文化特定内容能够与全球玩家产生深层共鸣^[9]。游戏如此，动漫亦是如此。国内推广可通过分众化运营优化内容匹配，例如，为Z世代用户推荐悬疑+戏曲元素类作品如《时光代理人》，针对儿童市场则可以开发《京剧猫》类科普动画；国际传播则需强化文化适应性改造，如开发“双语弹幕注释”功能（参考Crunchyroll《鬼灭之刃》多语言弹幕系统），同时可以借鉴迪士尼动画因地制宜的叙事表达。或加深与Netflix、Crunchyroll等平台合作推广^[10]，例如可以结合短视频平台特性，设计“赛博戏曲”特效虚拟主播等创新形式精准触达欧美二次元用户群体。

三、总结

本文聚焦戏曲与动漫融合创新，剖析融合的挑战与解决措施。围绕文化安全与创作自由、技术赋能与美学传承、商业价值

与艺术表达、文化破圈与有效解码四重矛盾，突破单维局限，从政策、内容技术、产业生态、传播四维切入，构建系统性研究框架，精准把握问题全貌，减少片面分析，为实践提供多维理论支撑。

本研究的意义在于，进一步研究戏曲元素服务于动漫的可行性，为戏曲与动漫的深度融合发展提供了理论支撑与实践启示，助力中国动漫在全球经济文化竞争中构建民族化产业体系与表达

体系。中国动漫正处于“文化自觉”与“技术自主”交汇点，动漫融合戏曲元素的进化路径需超越“民族风格”的单一叙事，转向“超文化”（transcultural）表达。未来研究可聚焦 AI生成与传统美学的边界约束，探索戏曲元素在元宇宙等新兴场景中的转化路径，以期在“文化自信”与“数字转型”双重语境下，推动中国动漫实现高质量发展与文化输出的双向突破。

参考文献

- [1] 常东东,王璐.豫剧动漫形象的品牌文化建设研究[J].建筑工程技术与设计,2018,000(031):3504.
- [2] 魏璇,杨雨凡.国产动漫的“突围”之路:基于国际传播视角的内在审视[J].产业与科技论坛,2024,23(24):91-93.
- [3] 郑刘.政府政策对创意产业宏观动态创新的影响:英国和中国动漫产业研究[J].开放式创新杂志:技术、市场和复杂性,2021,7(3):168-184.
- [4] 贾金利.当戏曲遇上动漫——浅谈中原传统戏曲的“现代化生存”J新闻爱好者,2010,(03):70-71.
- [5] 刘楠、王洪娟、陆立坤、丁亚辉、田苗苗.多场景特征分类对 ChipGAN 水墨风格转换效果的影响研究.IEEE 接入,2024(12):129733-129752.
- [6] 郭沛迪.浅谈国产影视动画的民族风格[J].山海经:教育前沿,2021(14):0004-0005.
- [7] 王冰.中国动漫广告中戏曲元素的应用研究[J].喜剧世界(下半月),2023(7):155-157.
- [8] 冯波,丁银萍.中国传统戏曲造型元素应用在动漫造型教学中的实训分析[J].知音励志,2016(5):128-128.
- [9] 石鹏飞,霍佳斌.浅谈戏曲艺术与动漫的互动融合[J].新闻研究导刊,2020(5):2.DOI:CNKI:SUN:XWDK.0.2020-05-024.
- [10] 吴晴.动漫角色创意与产业开发研究[D].安徽工程大学,2016.