

数字艺术视域下中国传统文化符号的重构与创新

许海

南京传媒学院, 江苏 南京 211100

DOI: 10.61369/TACS.2025090052

摘要 : 在数字技术迅猛发展的当下, 数字艺术为中国传统文化符号的传承与发展提供了全新路径。本文以数字艺术视域下传统文化符号的重构与创新为研究核心, 阐述了传统文化符号在数字时代重构的重要意义, 提出了文化本真性、交互体验性、时代创新性三大重构原则, 并结合具体逻辑展开分析, 旨在为传统文化符号借助数字艺术实现创新性发展提供理论参考, 推动传统文化在当代的有效传播与传承。

关键词 : 数字艺术; 传统文化符号; 重构; 创新; 传承

Reconstruction and Innovation of Traditional Chinese Cultural Symbols from the Perspective of Digital Art

Xu Hai

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211100

Abstract : With the rapid development of digital technology, digital art has provided a new path for the inheritance and development of traditional Chinese cultural symbols. Focusing on the reconstruction and innovation of traditional cultural symbols from the perspective of digital art, this paper expounds the important significance of reconstructing traditional cultural symbols in the digital age, puts forward three reconstruction principles—cultural authenticity, interactive experience and era innovation—and conducts an analysis in combination with specific logic. It aims to provide theoretical reference for the innovative development of traditional cultural symbols with the help of digital art, and promote the effective communication and inheritance of traditional culture in the contemporary era.

Keywords : digital art; traditional cultural symbols; reconstruction; innovation; inheritance

引言

数字技术的迭代升级催生了数字艺术这一新兴艺术形态, 元宇宙、人工智能等技术的应用让文化传播与表达突破了传统边界。中国传统文化符号作为民族文化的核心载体, 承载着千年文明积淀的精神内涵与审美特质。在数字时代, 如何借助数字艺术实现传统文化符号的有效重构与创新, 成为传承民族文化、增强文化自信的重要课题。传统传播方式下, 传统文化符号常面临受众断层、表达僵化等问题, 而数字艺术的交互性、可视化等优势为其注入新活力^[1]。基于此, 本文对数字艺术域下传统文化符号的重构原则展开研究。

一、数字艺术域下传统文化符号的重构原则

(一) 文化本真性原则

文化本真性原则是数字艺术重构传统文化符号的核心前提, 要求在重构过程中坚守传统文化符号的核心精神内涵与文化基因, 避免因技术滥用导致文化内涵失真。传统文化符号的形成历经漫长历史积淀, 每个符号都蕴含着特定的文化寓意与民族情感, 如龙凤符号代表吉祥尊贵、梅兰竹菊象征君子品格。数字艺术在对这些符号进行重构时, 需深入挖掘其历史背景与文化内核, 不能仅停留在表面形态的复制或随意篡改^[2]。例如, 在数字博物馆对青铜器纹饰的重构中, 设计师需深入研究商周时期青铜器纹饰的铸造工艺、社会功能及象征意义, 通过三维建模技术精准

还原纹饰的立体结构与细节特征, 同时运用动态交互设计展现纹饰在不同视角下的视觉变化, 既保留其作为礼器所承载的祭祀文化内涵, 又通过数字媒介拓展其审美表达空间。这种重构不是对传统符号的简单数字化复制, 而是通过技术手段强化其文化基因的显性表达, 使受众在虚拟场景中能够直观感知到“饕餮纹”的威严庄重与“云雷纹”的流动韵律, 从而实现对传统文化符号精神内核的当代转译。

(二) 交互体验性原则

交互体验性原则是数字艺术区别于传统艺术的显著特征, 也是提升传统文化符号传播效果的关键所在。传统艺术形态中, 受众对传统文化符号的感知多处于被动接受状态, 而数字艺术借助虚拟现实、增强现实等技术, 构建了双向互动的传播场景, 让受

众从文化的旁观者转变为参与者。在传统文化符号重构中，应充分利用数字技术的交互优势，设计多元化的交互场景，增强受众的沉浸式体验。以敦煌壁画中的飞天符号重构为例，开发者可利用VR技术构建虚拟敦煌洞窟场景，受众通过手势操控、语音指令等方式，与飞天符号进行互动，既能近距离观察飞天的服饰细节、飘带动态，还能参与到飞天形象的色彩搭配、姿态调整等创作过程中^[3]。这种交互体验不仅加深了受众对飞天符号审美特质的理解，更激发了其对敦煌文化的探索兴趣。同时，交互数据的反馈还能传统文化符号的后续重构提供参考，使重构方向更贴合受众需求，形成传播与反馈的良性循环。

（三）时代创新性原则

时代创新性原则要求数字艺术对传统文化符号的重构需贴合当代审美趣味与传播语境，实现传统文化与现代生活的有机融合。传统文化符号部分表现形式具有时代局限性，若直接应用于数字时代，易与当代受众的审美认知产生隔阂。因此，重构过程中需在保留核心内涵的基础上，融入现代设计理念与数字技术语言，赋予传统文化符号新的表达形式。例如，故宫博物院在传统文化符号重构中，将传统宫殿建筑、皇家纹饰等符号与数字插画、动态表情包等现代形式结合，推出的“故宫文创”数字产品既保留了皇家文化的尊贵气质，又具备轻松活泼的现代风格，受到年轻受众的广泛喜爱^[4]。此外，借助人工智能技术对传统文化符号进行创新性生成，如根据传统书法的笔法特征生成数字书法作品，结合传统山水画意境创作互动式数字山水动画，这些创新实践让传统文化符号以更鲜活、更具时代感的形态融入当代生活，拓展了传统文化的传播边界。

二、数字艺术域下传统文化符号重构的典型案例分析——以河南卫视“端午奇妙游”数字水墨舞蹈视频为例

（一）案例背景与文化定位

河南卫视“端午奇妙游”作为“中国节日”系列晚会的经典作品，以端午文化为核心脉络，其中数字水墨舞蹈视频《祈》凭借独特的艺术表达成为现象级文化事件。该案例以数字艺术为技术支撑，以端午文化为精神内核，打破了传统晚会的呈现模式，构建了“舞蹈+数字水墨+传统文化”的融合表达体系。其文化定位清晰明确，并非简单复刻传统端午元素，而是深入挖掘端午时节祈福纳祥、追思先贤的文化内涵，通过数字技术将抽象的文化精神转化为可视化的艺术形象^[5]。作为省级卫视打造的文化IP，该案例既承载着地域文化传播的使命，更承担着传统文化现代转化的探索责任，为数字时代传统文化符号的活态传承提供了极具参考价值的实践范本。

（二）传统文化符号的选取与解构

该视频在传统文化符号的选取上兼具代表性与关联性，形成了层次丰富的符号体系。核心符号包括端午时节的标志性元素与传统艺术符号，如龙舟竞渡的动态意象、艾草菖蒲的吉祥寓意，以及古典舞蹈中的“飞天”体态、传统水墨的晕染质感。在符

解构环节，创作团队并未局限于符号的完整形态复刻，而是提取符号的核心视觉特征与文化基因进行拆解重组。例如，将龙舟的流线型轮廓转化为数字水墨的流动轨迹，将古典舞蹈中“拧、倾、圆、曲”的体态与水墨的飘逸特质相融合，将艾草的吉祥内涵通过画面色彩的冷暖对比间接传递^[6]。这种解构方式既保留了符号的文化辨识度，又为后续的数字重构预留了充足的创意空间，实现了传统符号与数字语言的初步衔接。

（三）数字技术驱动下的符号重构路径

数字技术的多元应用构成了该案例符号重构的核心路径，实现了传统符号的质感升级与表达创新。在视觉呈现层面，采用数字水墨渲染技术，使舞蹈演员的肢体动作与水墨的扩散、聚散实时同步，原本静态的水墨符号转化为动态的视觉语言，如演员挥袖时形成的水墨波纹，既保留了传统水墨的写意特质，又增添了现代视觉的冲击力。动作捕捉技术的运用则精准还原了古典舞蹈的细节质感，将“飞天”“蹁跹”等传统舞蹈符号转化为数字化的动作数据，确保了文化表达的准确性^[7]。此外，虚实融合技术构建了沉浸式的场景空间，将实景舞蹈与虚拟的水墨山水、龙舟竞渡场景叠加，使传统符号摆脱了物理空间的限制，形成了“人在画中游”的艺术效果，让受众直观感受传统符号的现代魅力。

（四）重构效果与文化传播价值

该案例的符号重构取得了显著的艺术效果与传播价值，成为传统文化破圈传播的成功范例。在艺术效果上，实现了传统与现代的有机融合，数字水墨的动态呈现让古典舞蹈符号更具感染力，打破了传统艺术形式的审美隔阂，获得了不同年龄层受众的认可。在传播层面，视频上线后迅速引发全网热议，相关话题多次登上社交媒体热搜，短视频平台的播放量突破数十亿次，形成了“全民围观”的传播态势。更重要的是，其传播价值超越了单纯的艺术欣赏，激发了受众对端午文化、古典舞蹈、传统水墨等传统文化元素的关注与探讨，强化了民族文化认同。同时，该案例为其他传统文化IP的数字转化提供了可借鉴的模式，证明了数字艺术驱动下传统符号重构的可行性与生命力，推动了传统文化传播生态的优化升级。

三、数字艺术域下传统文化符号创新的优化策略

（一）深化文化内核挖掘，构建符号数据库

传统文化符号的创新需以扎实的文化内核为根基，首要任务是深化文化挖掘并建立系统化的符号数据库。当前部分数字艺术作品对传统符号的运用流于表面，根源在于对符号背后的历史脉络、精神内涵挖掘不足。为此，需组建由文化学者、民俗专家、艺术创作者构成的跨学科团队，开展系统性的文化梳理工作，不仅要收录符号的视觉形态，更要详尽记录其起源、演变、文化寓意及使用场景，如对青花瓷纹饰，需明确不同朝代的纹样特征与吉祥寓意差异。在此基础上，构建标准化的传统文化符号数字数据库，采用区块链技术保障数据的真实性与安全性，实现符号资源的分类检索、共享复用^[8]。数据库需定期更新，纳入新发现的文化符号与研究成果，为数字艺术创作提供精准、丰富的文化素材

支撑，从源头避免符号滥用与内涵失真问题。

（二）推动技术融合创新，拓展表达边界

技术创新是传统符号数字表达的核心驱动力，需打破单一技术应用局限，实现多技术融合以拓展创新边界。一方面，要加强前沿技术与传统符号的适配性研究，如将人工智能生成式技术与传统绘画符号结合，通过算法学习书法、国画的笔墨规律，生成兼具传统韵味与现代创意的数字作品；将元宇宙技术与古建筑符号融合，构建可交互的虚拟古建筑群落，让受众在沉浸式体验中感受建筑符号的空间美学。另一方面，需避免技术至上的误区，注重技术与文化的深度耦合，如在运用VR技术重构敦煌壁画时，不仅要还原壁画的色彩与构图，更要通过技术手段还原壁画创作时的历史场景与工艺流程，让技术服务于文化内涵的传递^[9]。

（三）强化受众需求导向，构建多元互动场景

传统符号的创新效果最终需通过受众反馈检验，因此必须以受众需求为导向，构建多元互动场景提升传播实效。首先，要开展精准的受众调研，通过大数据分析不同年龄、职业、地域受众的文化偏好与接受习惯，如针对年轻受众设计轻量化、娱乐化的

互动产品，针对文化爱好者开发深度解读类的互动内容。其次，丰富互动形式与层次，除了常见的手势交互、语音交互，可探索情感交互、共创式交互等新型模式，如开发传统服饰符号定制平台，让用户根据自身喜好调整纹样、色彩等元素，生成个性化数字服饰并分享传播；设计传统诗词符号互动游戏，用户通过完成诗词填空、意境匹配等任务解锁数字文创奖励^[10]。最后，建立高效的反馈机制，通过社交媒体、产品评论区等渠道收集受众意见，将反馈数据纳入创作优化体系，如根据受众建议调整虚拟博物馆中传统符号的展示方式与互动逻辑，形成“创作—反馈—优化”的良性循环。

数字艺术为中国传统文化符号的现代传承与创新开辟了关键路径。本文提出文化本真性、交互体验性、时代创新性三大重构原则，结合河南卫视“端午奇妙游”案例，明晰了技术驱动的符号重构路径与传播价值，并从文化挖掘、技术融合等维度给出优化策略。这些探索印证了传统符号与数字艺术耦合的可行性。未来需持续深化二者融合，让传统文化符号突破时空桎梏焕发新生，为文化传承赋能，为文化自信筑牢坚实基础。

参考文献

- [1] 王晶. 中华传统文化符号在新媒体广告中的运用与表达 [J]. 文化学刊, 2024, (08): 63-66.
- [2] 许文钰. 数智融合驱动下数字文创设计范式转型与实践探索 [D]. 鲁迅美术学院, 2025.
- [3] 王瑄. 中国传统文化符号的跨媒介转化与意义重构 [D]. 天津美术学院, 2025.
- [4] 孙美婧. 传统文化符号在动画创作中的创新表达 [J]. 艺术大观, 2024, (10): 116-118.
- [5] 齐孝华, 李鹏. 传统文化符号在游戏角色设计中的应用研究 [J]. 天工, 2024, (32): 40-42.
- [6] 闫文君. 诗性的复归: 数字时代传统文化符号的具象表达 [J]. 符号与传媒, 2024, (01): 137-148.
- [7] 马雯. 中国传统文化符号在当代艺术中的应用——以敦煌壁画符号为例 [J]. 大观(论坛), 2024, (03): 18-20.
- [8] 陈聆希, 周佳焱. 传统文化符号在场景构建中的创新应用研究 [J]. 美与时代(城市版), 2024, (03): 62-64.
- [9] 吴云鹤. 基于传统文化符号的河南高校文创产品设计研究 [D]. 河南科技大学, 2024.
- [10] 赵卫东, 胡伟专, 张玉典, 等. 当代语境下中华传统文化符号在文创产品中的多维转译探析 [J]. 包装工程, 2024, 45 (04): 362-370+457.