

文化艺术创新 · 国际学术论坛

Cultural and Artistic Innovation · International Academic Forum

文化艺术创新 · 国际学术论坛
Cultural and Artistic Innovation · International Academic Forum
Volume 3 · Issue 11 · November 2024 · ISSN 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)

 SYNERGY
PUBLISHING PTE. LTD.
Tel: +65 65881289
E-mail: contact@s-p.sg
Website: ojs.s-p.sg

ISSN 2811-0064

9 772811 006243 11 >

中文刊名：文化艺术创新·国际学术论坛

Serial Title: Cultural and Artistic Innovation ·
International Academic Forum

ISSN: 3060-8805 (纸质) 2811-0064 (网络)

ISSN: 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)

出版语言：华文

Language: Chinese

期刊网址：https://ojs.s-p.sg/index.php/cai

URL: https://ojs.s-p.sg/index.php/cai

出版社名称：新加坡协同出版社

Publisher: Synergy Publishing Pte. Ltd.

《文化艺术创新·国际学术论坛》征稿函

Database Inclusion

Creative Commons

China National Knowledge
Infrastructure

Google Scholar

MyScienceWork

版权声明 / Copyright

协同出版社出版的电子版和纸质版等文章和其他辅助材料，除另作说明外，作者有权依据 Creative Commons 国际署名-非商业使用 4.0 版权对于引用、评价及其他方面的要求，对文章进行公开使用、改编和处理。读者在分享及采用本刊文章时，必须注明原文作者及出处，并标注对本刊文章所进行的修改。关于本刊文章版权的最终解释权归协同出版社所有。

All articles and any accompanying materials published by Synergy Publishing on any media (e.g. online, print etc.), unless otherwise indicated, are licensed by the respective author(s) for public use, adaptation and distribution but subjected to appropriate citation, crediting of the original source and other requirements in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. In terms of sharing and using the article(s) of this journal, user(s) must mark the author(s) information and attribution, as well as modification of the article(s). Synergy Publishing Pte. Ltd. reserves the final interpretation of the copyright of the article(s) in this journal.

Synergy Publishing Pte. Ltd.

电子邮箱 /E-mail: contact@s-p.sg

官方网址 /Official Website: www.s-p.sg

地址 /Address: 12 Eu Tong Sen Street, #07-169, Singapore 059819

期刊概况:

中文刊名：文化艺术创新·国际学术论坛

ISSN: 3060-8805(Print) 2811-0064(Online)

出版语言：华文

期刊网址：https://ojs.s-p.sg/index.php/cai

出版社名称：新加坡协同出版社

出版格式要求:

- 稿件格式：Microsoft Word
- 稿件长度：字符数（计空格）4500以上；图表核算200字符
- 测量单位：国际单位
- 论文出版格式：Adobe PDF
- 参考文献：温哥华体例

出刊及存档:

- 电子版出刊（公司期刊网页上）
- 纸质版出刊
- 出版社进行期刊存档
- 新加坡图书馆存档
- 中国知网（CNKI）、谷歌学术（Google Scholar）等数据库收录
- 文章能够在数据库进行网上检索

作者权益:

- 期刊为 OA 期刊，但作者拥有文章的版权；
- 所发表文章能够被分享、再次使用并免费归档；
- 以开放获取为指导方针，期刊将成为极具影响力的国际期刊；
- 为作者提供即时审稿服务，即在确保文字质量最优的前提下，在最短时间内完成审稿流程。

评审过程:

编辑部和主编根据期刊的收录范围，组织编委团队中同领域的专家评审员对文章进行评审，并选取专业的高质量稿件进行编辑、校对、排版、刊登，提供高效、快捷、专业的出版平台。

文化艺术创新
· 国际学术论坛

Cultural and Artistic Innovation ·

International
Academic Forum

Volume 3 Issue 11 November 2024

ISSN 3060-8805 (Print) 2811-0064 (Online)

副主编

许 岑 / Cen Xu

编 委

陶 辉 / Hui Tao

杨 喆 / Zhe Yang

成 帅 / Shuai Cheng

刘 华 / Hua Liu

王昱涵 / Yuhan Wang

- 1 现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合
/ 刘东升
- 4 交际翻译与语义翻译指导下汉语平行结构并列词泰译研究——以《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书为例
/ 王婷 黎昌雪 顾欣宇 汤婧 叶昱岑
- 9 论志愿服务项目在公共文化服务中的创新
/ 谢丹
- 12 基于“非遗+英语”创新模式的非物质文化遗产国际化策略研究
/ 于诗茹 梁铭淇 李芊慧 赵玲 李梦琪
- 15 唐卡绘画象征性图像表达对艺术创作的启示
/ 梁佩如
- 18 西藏自治区图书馆古籍保护中心成果与未来发展
/ 扎西旺扎
- 21 艺术管理在博物馆数字化环境中升维演变研究
/ 张鑫宇
- 25 程门与“筱园”关系初探
/ 程钊睿
- 28 中外视角下艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径
/ 尹其馨
- 31 民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用
/ 陈婷
- 34 全球化视野下邢襄文化品牌塑造与对外宣传路径探索
/ 李彦民 王尚敏 赵俊霞
- 37 釉下彩青花陶瓷浮雕作品的审美特点及表现形式
/ 黄若澄
- 1 The Integration of Emotional Expression and Techniques in Modern Piano Performance Art
/ Dongsheng Liu
- 4 Research on the Translation of Chinese Parallel Structure and Coordinate Words into Thai under the Guidance of Communicative and Semantic Translation—Taking White Paper on the *Taiwan Question and China's Reunification in the New Era* as an Example
/ Ting Wang Changxue Li Xinyu Gu Jing Tang Yucen Ye
- 9 Discussion on the Innovation of Volunteer Service Projects in Public Cultural Services
/ Dan Xie
- 12 Research on the Internationalization Strategy of Intangible Cultural Heritage Based on the Innovative Model of “Intangible Cultural Heritage+English”
/ Shiru Yu Mingqi Liang Qianhui Li Ling Zhao Mengqi Li
- 15 The Inspiration of Tangka Painting's Symbolic Image Expression on Artistic Creation
/ Peiru Liang
- 18 Achievements and Future Development of the Ancient Book Protection Center of the Xizang Autonomous Region Library
/ Zhaxiwangzha
- 21 Research on the Evolution of Art Management in the Digital Environment of Museums
/ Xinyu Zhang
- 25 Research on the Relationship between Chengmen and “Xiaoyuan”
/ Zhaorui Cheng
- 28 From the Perspective of Home and Abroad, the Practical Path of Rural Revitalization
/ Qixin Yin
- 31 Reference and Application of National Vocal Music to Traditional Peking Opera Elements
/ Ting Chen
- 34 Exploration on the Way of Shaping Xingxiang Culture Brand and External Publicity from the Perspective of Globalization
/ Yanmin Li Shangmin Wang Junxia Zhao
- 37 The Aesthetic Characteristics and Expression Forms of the Colorful Blue and White Ceramic Relief Works under the Glaze
/ Ruocheng Huang

The Integration of Emotional Expression and Techniques in Modern Piano Performance Art

Dongsheng Liu

Nanchang Vocational University, Nanchang, Jiangxi, 330500, China

Abstract

Contemporary piano performance art has undergone long-term development and evolution, and has become a highly artistic form that integrates emotional expression and technique. The paper aims to explore the internal mechanism and implementation path of emotional expression and skill integration in modern piano performance art, analyze the importance of emotional expression in piano performance art, and expound that expressing emotions is the core goal of piano performance; From the perspectives of coordination, rhythm, and intensity, this paper explores how emotional expression can be achieved through professional performance techniques, it discusses that the application of techniques must be integrated with emotional guidance, and that techniques and emotional needs should permeate and complement each other; It is proposed that modern piano performance art should pursue the organic unity of emotion and technique, performers need to further improve their understanding and perception of the musical connotation on the basis of mastering performance skills, in order to achieve the perfect integration of emotion and technique.

Keywords

modern piano; performing arts; emotional expression; skill Fusion

现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合

刘东升

南昌职业大学, 中国·江西 南昌 330500

摘要

当代钢琴演奏艺术经历了长期的发展和演变, 已成为一种集情感表达和技巧融合于一体的高度艺术形式。论文旨在探讨现代钢琴演奏艺术中情感表达与技巧融合的内在机制及其实现路径, 分析了钢琴演奏艺术中情感表达的重要性, 阐述了表达情感是钢琴演奏的核心目标; 从协调、节奏、力度等技巧角度, 探讨了情感表达如何通过专业演奏技巧得以实现, 论述了技巧的运用必须与情感导向相融合, 技巧与情感需要相互渗透、相得益彰; 提出了现代钢琴演奏艺术应追求情感与技巧的有机统一, 演奏者需要在掌握演奏技能的基础上, 进一步提高对音乐内涵的理解和感悟, 以达到情感与技巧的完美融合。

关键词

现代钢琴; 演奏艺术; 情感表达; 技巧融合

1 引言

钢琴演奏艺术在漫长的历史发展中, 一直追求着音乐情感的真挚表达和演奏技巧的卓越呈现。从古典时期的莫扎特、贝多芬, 到浪漫时期的肖邦、李斯特, 再到 20 世纪的德彪西、拉赫玛尼诺夫, 每个时期的钢琴大师都在不断探索情感与技巧的完美融合。然而, 进入 21 世纪以来, 在科技日新月异的时代背景下, 现代钢琴演奏艺术面临着新的挑战 and 变革。一方面, 观众对于钢琴演奏的情感表达有了更高的审美期待, 要求演奏者能够通过灵动的音韵和动人的情怀, 唤起他们内心深处的共鸣。另一方面, 随着演奏技术的不断进步, 观众也期望能欣赏到更加娴熟、精湛的演奏技巧。这

就要求钢琴演奏者在追求技艺精湛的同时, 更要深挖音乐内在的情感内涵, 实现情感表达和技巧融合的有机统一。

2 现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合的意义

在现代钢琴演奏艺术中, 情感表达和技巧融合蕴含着深刻的内在意义。其重要性可从以下三个方面进行论述。

2.1 满足当代观众的审美需求

随着社会经济的发展和文化氛围的变迁, 当代观众对于钢琴演奏艺术的审美需求发生了改变。他们不仅要求演奏者具备娴熟的演奏技巧, 更期望能感受到音乐内在的情感体验。以当代钢琴家郎朗的演奏为例, 他在掌握扎实的演奏功力的同时, 总能在演奏中淋漓尽致地表达出丰富的情感。如在演绎肖邦的《降 E 大调夜曲》时, 郎朗运用细腻入微的力度变化、柔和悠长的节奏韵律, 刻画出深情缱绻、富于

【作者简介】刘东升 (1970-), 男, 中国山东人, 本科, 二级演奏员, 从事钢琴研究。

抒情性的音乐画卷,让观众仿佛置身于梦幻般的音乐世界之中。朗朗的演奏不仅体现了娴熟的技巧,更触动了观众内心最深层的情感共鸣。因此,只有情感表达与技巧融合,才能真正满足当代观众对钢琴演奏艺术的审美需求,带给他们更为丰富、更具感染力的艺术体验。

2.2 助推钢琴艺术的整体发展

情感表达和技巧融合是当代钢琴演奏艺术发展的内在驱动力。一方面,专业的演奏技巧为情感表达提供了坚实的基础,确保了演奏的准确性和流畅性。另一方面,对音乐内在情感的深刻理解和感悟,又推动了演奏技巧的不断提升和创新。以李云迪的演奏为例。他在年轻时就展现出非凡的技巧功底,如在演绎李斯特的《匈牙利狂想曲》时,指法灵活、跳音流畅,展现出惊人的技艺。但随着年岁的增长,李云迪的演奏愈发注重对音乐情感内涵的把握和表达。在演奏肖邦的《降B大调夜曲》时,他将优雅柔和的旋律与富有磁性的音色完美融合,抒发出忧郁深沉、充满思念的情怀,令观众如痴如醉。可见,李云迪的演奏从单纯的技巧到情感与技巧的和谐统一,彰显了他对音乐内在本质的不断领悟和追求。因此,情感表达与技巧融合是推动当代钢琴演奏艺术不断创新发展关键所在。只有将两者真正结合,才能推动整个钢琴艺术事业的持续繁荣。

2.3 增强钢琴演奏的感染力

情感表达和技巧的融合,不仅能满足观众的审美需求,推动艺术发展,更能增强钢琴演奏的感染力,引发更深刻的情感共鸣。

如当代钢琴家朗朗在演绎巴赫著名的《g小调钢琴协奏曲》时,他在熟练掌握作品技巧的基础上,通过富有表现力的力度变化、细腻入微的音色把控,将作品内蕴的庄严、神圣的情感气质淋漓尽致地表达出来。观众仿佛置身于神圣的音乐殿堂之中,感受到虔诚肃穆的音乐洗礼,内心产生了深深的震撼。可见,情感表达与技巧融合,使钢琴演奏从单纯的听觉体验,升华为心灵的震撼。观众不仅能欣赏到精湛的演奏技巧,更能感受到音乐背后蕴含的深层情感,从而产生强烈共鸣,获得更为丰富的艺术体验。总之,在现代钢琴演奏艺术中,情感表达与技巧融合蕴含着满足观众审美需求、推动艺术发展、增强演奏感染力等多方面的内在意义。只有将二者紧密结合,才能推动钢琴演奏艺术不断向前发展,为观众带来更为丰富、更具感染力的艺术体验。

3 现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合所存在的问题

现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合是一个复杂而富有挑战性的课题。尽管许多演奏家在这方面取得了令人瞩目的成就,但仍然存在着一些值得探讨的问题。论文将从三个方面论述这些问题:技巧与情感的失衡、音乐风格的误解与过度诠释,以及缺乏个人特色与创新。

3.1 技巧与情感的失衡

在现代钢琴演奏中,技巧与情感的平衡至关重要。然而,许多演奏家往往过分注重技巧展示,而忽视了音乐的情感内涵。这种失衡可能导致演奏虽然技巧精湛,却缺乏深度和感染力。

有些演奏家可能过分沉浸在情感表达中,而忽视了技巧的精准性。例如,在演奏肖邦的《降E大调夜曲》(作品9,第2号)时,演奏家可能过分强调作品的抒情性,而忽视了精确的节奏控制和音色变化。这可能导致演奏虽然富有感情,但缺乏结构性和精确性^[1]。

3.2 音乐风格的误解与过度诠释

现代钢琴演奏中另一个常见问题是对音乐风格的误解或过度诠释。这可能源于对作曲家意图的误解,或是试图将个人理解强加于作品之上。

以巴赫的《哥德堡变奏曲》为例,一些现代钢琴家可能过分强调作品的浪漫主义特质,使用过多的 rubato (自由速度) 和夸张的力度对比。虽然这种诠释可能富有个人色彩,但它可能偏离了巴赫时代的演奏风格和作曲家的原意。

相反,在演奏德彪西的《月光》时,一些钢琴家可能过分拘泥于精确的节奏和清晰的织体,而忽视了印象主义音乐所要求的模糊和朦胧效果。这种对风格的误解可能导致演奏失去了德彪西音乐的特有魅力。

3.3 缺乏个人特色与创新

在追求技巧完美和风格准确的同时,一些现代钢琴演奏家可能忽视了发展个人特色和创新诠释的重要性。这可能导致演奏虽然无可挑剔,但缺乏独特性和创造性。

例如,在演奏莫扎特的钢琴奏鸣曲时,一些钢琴家可能严格遵循“标准”诠释,精确地复制所谓的“正统”演奏方式。虽然这种做法可能在技术上无可厚非,但它可能缺乏个人见解和创新精神。相比之下,像格伦·古尔德这样的钢琴家就以其独特的莫扎特诠释而闻名,尽管他的演奏方式可能存在争议,但无疑展现了强烈的个人特色。

4 现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合的有效策略

现代钢琴演奏艺术中,情感表达与技巧融合是一个永恒的主题。要在这两个方面达到完美的平衡,需要演奏家不断探索和实践。论文将从三个方面论述有效的融合策略:深入理解作品背景与结构、注重音色与触觉的多样性,以及培养个人风格与创新精神。

4.1 深入理解作品背景与结构

要实现情感表达与技巧的有机融合,首先需要对作品有深入的理解。这包括了解作品的历史背景、作曲家的创作意图,以及作品的整体结构和音乐语言。

以贝多芬的《月光奏鸣曲》为例,深入了解这部作品的创作背景可以帮助演奏家更好地把握其情感内涵。第一乐

章常被误解为一首简单的情歌，但实际上它蕴含了贝多芬对死亡的思考和对永恒的追求。理解这一点可以帮助演奏家在技巧运用上更加细腻，例如在处理右手的三连音时，不仅要注意技术的流畅，还要通过微妙的力度变化和音色控制来表达内心的波动和哀思^[2]。另一个例子是拉威尔的《水之嬉戏》，这首作品融合了印象主义的色彩和新古典主义的结构。理解这一点可以帮助演奏家在处理复杂的和声和快速音群时，不仅注重技巧的准确性，还要通过精妙的踏板运用和触键变化来营造出水的流动感和光影变幻的效果。

4.2 注重音色与触键的多样性

在现代钢琴演奏中，音色的丰富性和触键的多样性是连接技巧和情感的重要桥梁。通过精细的音色控制和灵活的触键方式，演奏家可以在技术精湛的基础上传达丰富的情感。

以德彪西的《前奏曲集》为例，其中的《沉没的大教堂》要求演奏家具备极高的音色控制能力。在演奏开头的和弦时，演奏家需要通过精确的触键和踏板控制，创造出水下朦胧的钟声效果。这不仅需要技术上的精准，更需要对音色的敏锐感知和控制能力，以传达出神秘、庄严的氛围。

4.3 培养个人风格与创新精神

在掌握基本技巧和理解作品的基础上，培养个人风格和创新精神是实现情感与技巧高度融合的关键。这需要演奏家不断探索，勇于突破传统，同时又能把握作品的本质。

以格伦·古尔德演奏巴赫的作品为例。古尔德以其独特的巴赫诠释而闻名，他采用了极其清晰的触键和最小化的

踏板使用，同时运用灵活的速度变化和大胆的装饰音处理^[3]。这种诠释虽然在当时引起了争议，但无疑展现了强烈的个人风格，并为巴赫作品的现代演绎开辟了新的可能性。另一个例子是玛尔塔·阿格里奇演奏普罗科菲耶夫的作品，阿格里奇以其热情奔放的演奏风格著称，她在演奏普罗科菲耶夫的作品时，不仅展现了惊人的技巧，还通过富有个人特色的节奏处理和力度对比，赋予了作品新的生命力。她的演奏既尊重了作曲家的原意，又融入了自己独特的理解和情感诠释。

5 结论

综上所述，现代钢琴演奏艺术的核心在于情感表达与技巧融合的有机统一。演奏者应在掌握精湛技巧的基础上，深入理解作品的历史背景和音乐内涵，通过细腻的音色控制和多样化的触键手法，将情感表现融入技巧之中。技巧不仅是情感表达的工具，更是丰富和深化情感的手段。与此同时，演奏家应不断培养个人风格和创新精神，在尊重传统的前提下勇于突破，为观众带来技艺精湛且富有情感深度的音乐体验。只有情感与技巧的相互渗透，才能推动钢琴艺术的持续发展和创新。

参考文献

- [1] 周芷茵.现代钢琴演奏艺术中的情感表达与技巧融合[J].艺术家, 2024(6):58-60.
- [2] 谭璟.现代钢琴演奏中情感与技巧的协调——评《巴赫平均律钢琴曲集演奏指导》[J].科技管理研究,2022,42(3):245-246.
- [3] 张斯尧.“情感风格”与C·P·E·巴赫键盘乐奏鸣曲的相关性分析[D].上海:上海音乐学院,2012.

Research on the Translation of Chinese Parallel Structure and Coordinate Words into Thai under the Guidance of Communicative and Semantic Translation—Taking White Paper on the *Taiwan Question and China's Reunification in the New Era* as an Example

Ting Wang Changxue Li Xinyu Gu Jing Tang Yucen Ye

School of Foreign Languages, Nanjing Tech University Pujiang Institute, Nanjin, Jiangsu, 211222, China

Abstract

Parallel structure is a commonly used rhetorical device in white papers, serving to enhance the logical flow, rhythm, and precision of expression. In translation, the translator must remain faithful to the original content while ensuring the fluency of the target language. This study uses the White Paper on the *Taiwan Question and China's Reunification in the New Era* as a case study to explore the translation strategies of parallel structure and coordinate words from Chinese to Thai. Based on the principles of semantic and communicative translation, the paper provides a detailed analysis through case examples, proposing methods to maintain the rhythm and symmetry of parallel structures in Thai translations. While ensuring the logical progression of parallel structures, it also maintains the formality and readability of the translation, thereby achieving a balance between form and content, and ensuring that the translation faithfully conveys the core ideas of the original text while smoothly expressing them in the target language.

Keywords

parallel structure; semantic translation; communicative translation; white paper

交际翻译与语义翻译指导下汉语平行结构并列词泰译研究——以《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书为例

王婷 黎昌雪 顾欣宇 汤婧 叶昱岑

南京工业大学浦江学院外国语学院, 中国·江苏·南京 211222

摘要

平行结构是白皮书中常用的修辞手法,具有增强句子逻辑性、节奏感和表达严谨性的作用。在翻译过程中,译者需既忠实于原文内容,又保证译文的自然流畅。本研究以《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书为例,探讨了白皮书中平行结构并列词的汉泰翻译策略。基于语义翻译和交际翻译理论,通过具体案例分析,论文提出在泰语翻译中保持平行结构的节奏感与对称性的方法。在确保平行结构逻辑递进的同时,也保持译文的正式性和可读性,从而实现形式与内容的平衡,使译文既忠实传达原文核心思想,又在目标语言中流畅表达。

关键词

平行结构; 语义翻译; 交际翻译; 白皮书

1 引言

白皮书具有高度的正式性和权威性,作为官方文件,

【基金项目】南京工业大学浦江学院大学生创新创业训练计划项目“坚定中国立场,传递中国声音——用泰语传递对台湾问题立场”资金资助(项目编号: PJ202413905071)。

【作者简介】王婷(2002-),女,中国江苏南京人,在读本科生,从事汉泰互译研究。

代表政府立场,具有表述清晰、行文规范、文字简练、态度明确的篇章特点,是国际上公认的代表政府态度的官方文书(Yan, 2019)。在白皮书中,平行结构被频繁使用,其目的在于增强语言的表达效果、提升论述的说服力、确保逻辑的清晰性以及维持文本的节奏感。平行结构亦是一种修辞手法,指的是句子中两个或多个成分在语法结构上保持一致,并承担相同的句法角色,目的是在形式和内容上实现对称性。平行结构并列词可以是单词、短语、从句或句子,通过语法形式的一致性和思想内容的对等性,使句子前后保持平衡和协调,从而增强语言的连贯性、条理性和逻辑性。平

行结构能够突出句子的核心思想，增强表达的说理力，同时通过重复和对比增加语义的递进感和语句的韵律感，避免语言口语化，使句子更为凝练、严谨且富有表现力。通过形式上的一致性和平衡，平行结构还能够形成强烈的节奏感和气势，提升语言的庄重性与严肃性，清晰传达作者的坚定立场，使信息更加有力。例如，在“中国的国际影响力、感召力、塑造力将进一步增强，中华民族的自尊心、自信心、自豪感将进一步提升”中，平行结构的运用显得尤为明显。通过这种平行结构，进一步加强了表达的逻辑性和条理性，同时突出了核心思想，增强了语言的庄重感和说服力。

尽管平行结构在中文中是一种常见且有效的修辞手法，但在泰语中并不总能找到完全对应的表达方式。中泰语言差异可能导致原文的对称性和逻辑连贯性在翻译过程中有所削弱，从而影响信息的传达效果与文本的连贯性。此外，由于中文修辞手法与句法特征与泰语存在显著差异，译者在处理平行结构时必须在语义翻译和交际翻译之间做出平衡（Newmark, 2001）。语义翻译侧重于保留原文的词汇、句法结构及其形式美感，以保持内容的精确性；而交际翻译则更注重译文的文化适应性和语言习惯，确保译文在目标语言环境中显得自然流畅且易于理解。因此，如何在翻译过程中保持原文中平行结构逻辑的对称性，同时确保译文语言的精准性与自然流畅性，成为当前研究中的关键问题。论文将以《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书为例，探讨表达型文本中平行结构并列词的泰译策略。通过对白皮书中典型平行结构的具体分析，揭示其在语法、语义及表达效果上的特殊性，并总结出适用于此类文本的翻译技巧。同时，论文还将结合泰语的语言特点，探讨如何在翻译中平衡形式与内容的对称性，确保译文的准确性与自然性。本文的研究旨在为表达型政治文本的翻译实践提供理论支持与方法指导，帮助译者更好地应对复杂的语言结构。

2 交际翻译与语义翻译

纽马克在《翻译方法》（*Approaches to Translation*）和《翻译教材》（*A Textbook of Translation*）中提出了关于翻译理论的重要见解，与奈达以接受者为导向的翻译理论不同，纽马克认为所谓“等效效果”的实现具有一定的虚幻性，并指出翻译过程中源语言与目标语言间的“忠诚冲突”和“语言差异”始终是翻译理论与实践中的核心问题（Newmark, 2001）。为解决这一问题，纽马克提出以“语义翻译”和“交际翻译”取代传统术语，以缩小这一差距。

语义翻译在许多方面与直译相似，侧重于分析源语言中词汇和句子的确切意义，并生成在语义和句法上尽可能接近源语言的译文。它倾向于保留源语言的文化特征，限制对本地化表达的更改。刘金龙（2004）指出，语义翻译能够客观且精确地传达语言的表达力。Newmark（2001）进一步主张，语义翻译尤其适用于表达型文本的翻译，其中说话者的语言表达与内容同样重要，旨在保持原文特征，重现上下文

的每个细节和作者的思维过程。尽管逐字翻译常被尝试，但意义损失难以避免（Hatim, 2001）。

从理论上讲，交际翻译比语义翻译为译者提供了更大的自由度，因为它让译者有机会探索超出字面文本的各种动机，赋予译者删除晦涩内容、消除重复和使用一般术语来帮助目标读者理解的权利（Ali, 2018）。在交际翻译中，译者更关注传达的信息对接收者产生的“效果”，通常更加顺畅、简洁、清晰、直接，符合特定的语言风格。与此同时，语义翻译只遵循源文本作者的单一明确权威，强调对文本作者的忠实和忠诚。因此，语义翻译具有个人化和独立性的特点，往往会过度翻译，追求意义的细微差别。其翻译更复杂、更笨拙、更详细、更集中，并且比原文更具体。语义翻译比交际翻译更可能具有经济性，而且相较后者，它更加客观。此外，Newmark（2001）补充道，不同的文体适合不同的翻译方法。非文学作品、新闻报道和通俗小说适合交际翻译，而哲学、宗教、政治、科学、技术或文学类作品则需要语义翻译。

3 《台湾问题与新时代中国统一事业》中平行结构并列词泰译案例分析

白皮书作为正式的政府文件，其语言风格高度正式，尤其在描述政策和立场时，使用了大量的平行结构并列词。通过词汇结构对称和重复，强化了论述的逻辑性和权威性。因此，使用语义翻译能够保证在泰语译文中保留这种形式，使信息在目标读者面前仍然保持强有力的传达效果。然而，语义翻译虽然在忠实原文方面有其优势，但在某些情况下过于拘泥于字面意义可能会导致译文生硬或难以理解。因此，交际翻译可以在某些句子结构或词汇选择上作为补充，帮助解决因文化差异而产生的理解障碍。在对平行结构并列词进行翻译时，应尽可能以语义翻译为主、交际翻译为辅的策略，旨在平衡源语言与目标语言形式与内容的一致性。接下来，本文将通过翻译实践范例谈谈平行结构并列词泰译过程中源语言平行结构逻辑的对称性在目标语言中的保持。

3.1 翻译范例（1）

台湾财政收入尽可用于改善民生，多为老百姓办实事、办好事、解难事。

รายได้จากการคลังของไต้หวันสามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรม ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และแก้ปัญหาที่ยากลำบากให้กับประชาชน

翻译范例（1）的后半部分使用了由“办实事、办好事、解难事”三个短语并列构成的平行结构。该结构通过“动词+名词”重叠形式增强了语言的节奏感和逻辑性。尽管每个短语传达的具体含义不同，形式上的一致性确保了信息的连贯性和力量感，构成了清晰的递进关系。“办实事”指的是开展对老百姓有实际帮助的工作；“办好事”是指为老百姓提供积极、有益的服务；“解难事”则意味着帮助老百姓解决实际困难、处理问题。不仅在句法结构上保持一致，也在

内容上形成了层层递进,体现了为民服务的精神,从实际行动到解决困难,逐步深入民生问题,增强了表达的力量感和逻辑性。根据语义翻译理论,译者在翻译“办实事、办好事、解难事”时,应尽量保持“动词+名词”动宾结构对称形式。首先,译者可将“办实事”译为“*ทำสิ่งที่เป็นรูปธรรม*”,其中“*ทำ*”是动词,对应中文的“做”,“*สิ่งที่เป็นรูปธรรม*”指具体的、可见的或实际的事物或行动,传递了原文中做实际的、对百姓有帮助的事情的含义。其次,“办好事”可译为“*ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์*”,“*ทำ*”依然是动词,对应“办”,“*สิ่งที่ดี*”指“好事”,强调为人民提供积极的帮助,保持了与前一个短语在结构上的一致性。最后,“解难事”翻译为“*แก้ปัญหา*”,“*แก้*”是动词,意为“解决”,对应中文的“解”,“*ปัญหา*”是“问题、困难”的意思,表达了帮助人民解决困难的意思。译者通过保持“动词+名词”的一致形式,确保了语法和逻辑的对称性,力求达到与原文相同的节奏感,保留了原文的语法和结构一致性,体现了语义翻译的核心原则,即尽可能忠实地再现源语言的结构和思想,同时准确传递信息和语境含义。平行结构不仅强化了为民服务精神的递进关系,从“做实际的事情”,到“做好事”,再到“解决难事”,还展现了政府通过实际行动逐步深入民生的政策逻辑。通过这种对称、平行的表达,泰语译文旨在忠实再现原文的结构和思想,传达原文中的为民服务的精神,使得译文在形式和内容上达到了高度一致。

3.2 翻译范例(2)

统一后,中国的国际影响力、感召力、塑造力将进一步增强,中华民族的自尊心、自信心、自豪感将进一步提升。

หลังการรวมชาติความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ ความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่น ๆ และความสามารถในการกำหนดหรือสร้างรูปแบบของเวทีระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีก และความภาคภูมิใจในชาติ ความมั่นใจในศักยภาพ และความภูมิใจในความสำเร็จของชาติจีน จะได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง

翻译范例(2)的平行结构,包含两个部分,每部分均由三个并列的名词性短语构成,强调了递进关系。第一部分的“国际影响力、感召力、塑造力”通过尾字“力”的对称突出了中国在国际事务中的三种能力。译者如果将其直接翻译为“*อิทธิพลระหว่างประเทศ แรงดึงดูด และความสามารถในการกำหนดรูปแบบระหว่างประเทศของจีน*”,虽然传达了中文所要表达的含义,但无法保持源语言平行结构中形式与内容的对称性和节奏感。为了克服这一问题,译者应在语义翻译的基础上采用交际翻译适当调整,增加部分内容来保留源文本概念的对称,使表达符合泰语的语言结构和逻辑的同时忠实传达原文的思想和结构。因此,译者在翻译过程中选择增加“*ความสามารถใน*”作为平行结构并列短语的首词,力求维持形式上的一致性,强化语言节奏感和逻辑性,忠实再现了原文平行结构的特点。译者将“影响力”译为“*ความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ*”(参与国际事务的能力),将

“感召力”译为“*ความสามารถในการดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่น ๆ*”(吸引和激励他国的能力),并将“塑造力”翻译为“*ความสามารถในการกำหนดหรือสร้างรูปแบบของเวทีระหว่างประเทศ*”(塑造国际格局的能力)。通过这种翻译处理,译文在句法结构上保持了一致的形式,使读者能够自然感受到国家能力从影响力到感召力,再到塑造力的递进过程,强化了原文中的层次关系,不仅传递了中国在国际事务中各个维度的能力,还清晰表达了这些能力逐步增强的过程。译文通过一致的词组结构和明确的概念表达,使得翻译的逻辑性与节奏感得到了充分体现,并确保了泰语表达的自然流畅,达到了语义翻译的要求。译者的这种处理方式忠实于原文的内容和形式,使得平行结构的特点在译文中得以保留和延展,同时通过调整适应了泰语的语法和表达习惯,确保了原文的核心信息得以准确传递,还通过一致的结构使读者能够层次分明地理解不同国家能力的递进关系,增强了译文的逻辑性与说服力。在第二部分的翻译中,平行结构并列短语“自尊心、自信心、自豪感”通过三字格展现了中华民族统一后在精神层面的三种心理状态:自尊、自信和自豪。译者在翻译时,将“自尊心”译为“*ความภาคภูมิใจในชาติ*”,表示对中华民族的民族身份的尊重,强调了“自尊心”在民族意识中的重要性。其次,将“自信心”译为“*ความมั่นใจในศักยภาพ*”,突出对中华民族潜力和能力的信心,最后,将“自豪感”译为“*ความภูมิใจในความสำเร็จของชาติจีน*”,以此来突出对中华民族成就的自豪感。每个短语都名词化前缀“*ความ*”开头与形容词构成核心名词短语,赋予相关修饰词,形成对称平行结构,保持了原文的平行节奏和逻辑,不仅忠实再现了原文的平行结构,还通过逐步增强的递进结构传递了精神层面的提升,从民族身份的尊重到自信,再到对成就的骄傲,突显了国家统一后中华民族的精神状态不断提升的逻辑过程。

3.3 翻译范例(3)

突出以通促融、以惠促融、以情促融,勇于探索海峡两岸融合发展新路,率先在福建建设海峡两岸融合发展展示示范区。

เราจะเน้นการใช้การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ ใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ และใช้ความผูกพันทางสายเลือดเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ เราจะกล้าสำรวจเส้นทางใหม่สำหรับการพัฒนาการบูรณาการระหว่างสองฝั่ง และเริ่มต้นการสร้างเขตสาธิตการบูรณาการระหว่างสองฝั่งในมณฑลฝูเจี้ยน

翻译范例(3)中平行结构并列短语“以通促融、以惠促融、以情促融”以“以(某种方式)促融”四字格结构出现,分别通过沟通交流、惠利政策、情感认同来促进两岸的融合,通过简洁的四字格表达,形成了对称性和韵律感,体现了不同方式促进两岸融合的策略。在翻译过程中,译者能尽可能保留原句的平行结构,但为了使译文在结构上更简洁流畅并且更好地与中文四字格相匹配,需要进行了一些调整,采用释译对“通”、“惠”、“情”等词汇进行解释,帮助解决因文化差异而产生的理解障碍。首先,

译者将“以...促融”译为“ใช้...เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ”保留原文平行结构的特点,将“通”译为“การสื่อสาร”,“惠”译为“มาตรการสนับสนุน”,“情”译为“ความผูกพันทางสายเลือด”。基于此,“以通促融”则可以译为“ใช้การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ”,即通过沟通与交流来促进两岸融合,“以惠促融”译为“ใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ”,即通过惠利政策来促进融合,“以情促融”翻译为“ใช้ความผูกพันทางสายเลือดเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ”,其中“ความผูกพันทางสายเลือด”指的是血脉上的情感认同,传达了通过情感关系促进两岸融合的含义。整体上,上述翻译在一定程度上保留原文的四字格平行结构,每个短语通过“ใช้+名词+เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ”的格式形成了对称的句式,确保了译文与原文的平行结构节奏感的一致性。

3.4 翻译范例(4)

推动两岸文化教育、医疗卫生合作,社会保障和公共资源共享,支持两岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

เราจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุขระหว่างสองฝั่ง รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรสาธารณะ สนับสนุนให้พื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมของทั้งสองฝั่งมีการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม ครอบคลุม และสะดวก

翻译范例(4)中“均等化、普惠化、便捷化”采用了三字格平行结构,分别表示公共服务的三个主要特征。为了忠实再现原文的节奏感和逻辑性,同时保持翻译的自然流畅,译者在翻译中结合了语义翻译与交际翻译理论的灵活运用。首先,“均等化”被译为“เท่าเทียม”,简洁、明确地表达了公共服务在两岸应当公平分配的概念,保留了原文的核心含义,确保了信息的准确传达,同时保留了简洁的表达形式。“普惠化”则翻译为“ครอบคลุม”,突出了公共服务覆盖面广泛的特性,传达了惠及所有人群的政策目标,忠实于原意,也确保泰国读者能够理解该概念所涉及的政策内涵,突显了服务的广泛性和公平性。最后,“便捷化”翻译为“สะดวก”,强调服务的便利性,简洁直接,同时保持了与前两部分的一致性,维持了语言的对称感。通过采用两个音节的泰语词汇,译文的结构与原文平行,既保持了内容的递进关系,又确保了句式对称,传递了公共服务的三个重要维度。译者在此运用语义翻译理论忠实呈现了原文信息,避免逐字翻译导致的生硬表达。同时,为了让泰国读者更好地理解政策内涵,交际翻译策略帮助对部分词汇进行调整,使得译文保持自然流畅。

3.5 翻译范例(5)

近代以后,由于西方列强入侵和封建统治腐败,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中华民族遭受了前所未有的劫难。

ตั้งจากที่จีนเผชิญกับการรุกรานจากมหาอำนาจตะวันตกและการปกครองที่เสื่อมโทรม ประเทศจีนได้กลายเป็นสังคมกึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินา ซึ่งประชาชนชาติถูกกลบหลุม อารยธรรมถูกทำลาย และประชาชนประสบเคราะห์กรรม

翻译范例(5)中“国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘”

采用了“名词+蒙+名词”的平行结构,译者在翻译过程中应当适当保持对称性和逻辑性。原文中的这三个短语不仅在形式上具备相同的结构,也通过相似的修辞方式传递出相应的语义递进关系。首先,针对“蒙”字,该字在中文中具有多种含义,尤其是在特定的语境下,常表“遭受”或“承受某种不利的情况”。译者将“蒙”翻译为被动结构核心成分“ถูก”,表示“被某事或某人影响”,通常用来表达某种不利的外界作用与影响,常用于强调主体处于被动承受状态,类似中文的“遭受”或“被……”。在“国家蒙辱”中,“蒙”字的含义是“遭受屈辱”或“被侮辱”。因此,将“蒙”翻译为ถูก,形成“ถูกหมิ่น”(被侮辱),非常贴切地表达了国家因外界侵略和压迫而被动承受的屈辱状态。“ถูก”突出了国家在这一语境下所处的无力或被动位置,符合泰语被动句的表达习惯。其次,译者还将“蒙”翻译为“ประสบ”表示“经历”或“遭遇”,常用于表达遭受不幸或困境,更侧重于主语直接经历或体验某种不利的状况。在“人民蒙难”这一短语中,“蒙”表达的是人民直接经历了灾难和苦难的含义,译成“ประสบเคราะห์กรรม”(遭遇苦难),强调人民作为主体承受了时代带来的苦难和困境,传达了人民作为个体或集体在这一劫难中亲身经历痛苦的意义。因此,在泰语翻译中,选择“ถูก”和“ประสบ”来对应中文中的“蒙”,主要是因为这两个词能够分别传递出“蒙”在不同语境下的具体含义。“ถูก”强调外部力量对国家的侮辱与压迫,使国家处于被动地位;而“ประสบ”则更强调人民在苦难中的亲身经历,凸显出一种切身的承受感。通过这种针对性的词汇选择,泰语译文能够准确再现原文的语义层次,保持了原文的结构和情感内涵。译者将原文中的“国家蒙辱”翻译为“ประเทศชาติถูกหมิ่น”,其中“ถูกหมิ่น”准确传达了“蒙辱”的意思,表达了国家在面对外部侵略和屈辱时所遭受的耻辱与不公,将原文“人民蒙难”翻译为“ประชาชนประสบเคราะห์กรรม”,“ประสบเคราะห์กรรม”对应了“蒙难”的含义,传递出人民在那个时代经历的深重苦难,尤其是在战争和内忧外患的背景下,翻译强调了人民所承受的巨大困境,并将“文明蒙尘”则翻译为“อารยธรรมถูกทำลาย”,“ถูกทำลาย”忠实地表达了文明在外部侵略和内部腐败双重打击下遭到破坏的含义,“蒙尘”作为象征文明受损和蒙羞的隐喻,在这里通过“被毁坏”这种更加直接的表达方式得到了传达。译者不仅确保了原文的节奏感和情感表达,还通过语义与交际翻译结合的方法,将每个短语的细微差别和情感层次准确传递出来,完整再现了原文的平行结构和递进关系。

3.6 翻译范例(6)

要安宁、要发展、要过好日子,是台湾同胞的普遍心声,创造美好生活是两岸同胞的共同追求。

ประชาชนชาวดั้งเดิมปรารถนาความสงบสุข ปรารถนาการพัฒนา และปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งความปรารถนาเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประชาชน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของพี่น้องทั้งสองฝั่ง

翻译范例(6)中“要安宁、要发展、要过好日子”构成了以“要+名词”的平行结构,分别表达了台湾同胞在和平、发展和生活质量上的期望。为了忠实传达原文平行结构的需求,译者使用了“ปรารถนา”(期望、渴望)一词,配合三个不同的名词结构,构成了与原文一致的平行结构,分别是“ปรารถนาความสงบสุข”表达了台湾同胞渴望和平的愿望,此处的动词和名词配合,使句子的结构在语法上与后续短语保持一致,“ปรารถนาการพัฒนา”此结构保持了与前一个短语的对称,既传达了对经济和社会发展的追求,又保持了与原文一致的平行表达方式。“ปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”表示“过好日子”的愿望。通过这一翻译,不仅保持了动词与名词的并列结构,还进一步传达了追求更高生活质量的意义。这三个并列词组在泰语翻译中保持了动词“ปรารถนา”引导名词结构的对称性,完美再现了原文的平行结构。通过这种对称表达,增强了句子的节奏感和逻辑性,同时确保了每个短语的意思能够准确传达。这样的翻译不仅忠实于原文内容,还保持了语言的正式性和流畅性。此外,“ซึ่งความปรารถนาเหล่านี้สะท้อนถึงความปรารถนาที่ของประชาชน”这一部分通过“ซึ่ง”引导从句,将上文的并列愿望进一步总结为台湾同胞的一致心声,这种表达方式进一步增强了整段翻译的逻辑连贯性和正式语气。

4 平行结构并列词泰译策略

平行结构是一种常见的修辞手法,其目的在于增强句子的节奏感、逻辑性和表达的清晰度。将这种结构翻译为泰语时,需要遵循特定的策略,以确保译文的对称性、连贯性和正式性。

4.1 保持句法对称性和结构统一

平行结构的核心在于使用相似的句法形式来增强节奏感和逻辑性。因此,译者应尽量在泰语翻译中保持对称性。通过在每个短语中使用相似的词序或语法结构,可以实现与原文一致的对称效果。例如,在中文中“办实事、办好事、解难事”中的“动词+名词”结构应尽量在泰语中保留,以保持形式上的对称性和内容上的逻辑一致性。

4.2 准确表达递进关系

政治文本中的平行结构往往具有递进的特征,表达某种逻辑上的前后关系或意义上的深浅变化。翻译时,需通过特定的词汇选择和句子结构安排,来传达这种递进关系。可在每个平行短语中添加表示程度递增的词汇,或使用能够体现前后关系的句型,以使读者能够感受到原文中逐步推进的层次感。

4.3 确保语言的流畅性和自然性

尽管在翻译过程中需尽量保持原文的平行结构,但有时直接照搬原句结构可能导致译文不够自然。因此,在确保保留平行对称性的前提下,可适当调整词序、词汇或句式,

以更符合泰语的语言表达习惯,同时不失去原文的对称性和韵律感。这样的调整能够增强译文的可读性和连贯性,使得句子在结构和内容上更为统一。

4.4 词汇的选择应注重精确和层次感

平行结构中使用的词汇往往具有相似的语义层次或不同程度的意义延伸。泰译时,译者需根据原文词汇的具体语义选择合适的泰语表达,以确保词汇的精确性和层次感。同时,还应注意词汇在形式上的对称性,避免使用风格迥异的词汇破坏原文的平衡和节奏。

4.5 保留修辞手法的效果

原文中的平行结构通常会使用重复、对比或层递等修辞手法来增强表达效果。泰译时,译者需尽可能保持这些修辞特点,使译文在传达原意的同时,也能保留原文的修辞效果,以增强政治文本的感染力和正式性。

4.6 结合语义翻译与交际翻译

语义翻译确保对原文结构、修辞和内容的忠实再现,而交际翻译则能够通过适应泰语文化和表达习惯,增强译文的自然性和可读性。这两者的结合使得译文在传达核心信息的同时,也能符合目标语言的习惯和文化背景。例如,语义翻译可以帮助保持平行结构的对称性,而交际翻译则通过调整词汇和语法,确保译文在泰语中保持连贯和自然。

通过上述策略,译者在处理政治文本中的平行结构时,能够保持译文的对称性和逻辑性,使得译文不仅忠实于原文内容,而且具备正式和自然的语言风格。

参考文献

- [1] Yan Xiaoying. English Translation of Government White Papers Based on Text Typology Theory--Taking The Facts and China's Position on China-US Trade Friction as an Example[C]. 4th International Conference on Humanities Science, Management and Education Technology (HSMET 2019), Atlantis Press, 2019.
- [2] Newmark, Peter. A Textbook of Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001: 39-42.
- [3] 刘金龙.从古诗词英译中看纽马克的“语义翻译”与“交际翻译”[J].石家庄师范专科学校学报,2004,16(4):55-59.
- [4] Hatim B. Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.
- [5] Ali W I. Communicative Translation as a new approach in Translation with Reference to English and Kurdish[J]. Cihan University-Erbil Scientific Journal, 2018, 2(Special Issue No. 1): 142-150.
- [6] 黄蕾.中国政治术语的语言特征及英译策略研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2017(3):119-124.
- [7] 杨冬青.纽马克翻译理论指导下的白皮书汉译英[J].西南农业大学学报:社会科学版,2013,11(6):112-115.

Discussion on the Innovation of Volunteer Service Projects in Public Cultural Services

Dan Xie

Enshi Prefecture Cultural Center, Enshi, Hubei, 445000, China

Abstract

This paper takes the “Weekly Cultural Hour” activity in Enshi Prefecture as the starting point to explore the innovative practice of public cultural services in the new era. Through a comprehensive analysis of the basic situation, main methods, innovative achievements, and significant results of this activity, the important role of public cultural services in promoting cultural exchange, enhancing cultural identity, promoting cultural extension, and achieving embedded development is elaborated, providing useful reference for the innovative development of public cultural services. The innovative achievements of the event not only add luster to its own development, but also provide valuable experience for the innovation of public cultural services nationwide.

Keywords

innovation in public cultural services; cultural exchange; demonstration driven; media coverage

论志愿服务项目在公共文化服务中的创新

谢丹

恩施州文化馆, 中国·湖北恩施 445000

摘要

论文以恩施州“每周文化一小时”活动为切入点, 深入探讨公共文化服务在新时代的创新实践。通过对该活动的基本情况、主要做法、创新成就及显著成效进行全面分析, 阐述了公共文化服务在促进文化交流、增强文化认同、推动文化延伸和实现互嵌式发展等方面的重要作用, 为公共文化服务的创新发展提供了有益的借鉴。活动的创新成就不仅为自身发展增添了光彩, 也为全国公共文化服务的创新提供了宝贵的经验。

关键词

公共文化服务创新; 文化交流; 示范带动; 媒体报道

1 引言

在当今社会, 公共文化服务对于满足人民群众日益增长的精神文化需求、提升国民素质、促进社会和谐稳定具有不可替代的重要作用。随着时代的发展和进步, 人们对公共文化服务的质量和形式提出了更高的要求。恩施州“每周文化一小时”活动以其独特的创新模式和显著的成效, 为公共文化服务的创新发展提供了生动的案例。

2 恩施州“每周文化一小时”活动的基本情况

2.1 活动背景与目标

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高, 人们对精神文化生活的需求日益增长。恩施州作为一个多民族聚居的地区, 拥有丰富的民族文化资源。为了更好地满足

广大群众的文化需求, 传承和弘扬民族文化, 恩施州积极响应国家关于加强公共文化服务体系建设的号召, 开展了“每周文化一小时”文化品牌活动。

该活动旨在以丰富多彩的文化活动, 拓展公共文化服务群体, 实现公共文化服务全覆盖, 提升群众的文化素养和生活品质。通过开展文艺辅导、文化交流、文化创新、文化展示等活动, 促进各民族之间的文化交流与融合, 增强民族文化认同感, 为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的基础。

2.2 活动组织与实施

2.2.1 师资队伍建设

“每周文化一小时”活动组织全州文艺骨干及文化志愿者组成师资队伍。这些文艺骨干和志愿者来自不同的领域和行业, 具有丰富的艺术经验和专业知识。他们通过培训和学习, 不断提高自己的业务水平和服务能力, 为活动的顺利开展提供了有力的保障。

2.2.2 服务对象与内容

活动每周为干部职工、学校、社区群众、社会群体等

【作者简介】谢丹(1985-), 女, 土家族, 中国湖北恩施人, 本科, 中级馆员, 从事群众文化、组织开展单位免费开放各项研究。

开展文艺辅导。辅导内容根据服务对象的文化需求进行“点单”“接单”“制单”，实现文艺辅导的精准送上门。服务内容涵盖诗词楹联写作、国学课堂、红歌与红色文化经典诵读、传统民乐等众多特色文化项目，满足了不同群体的文化需求。

2.2.3 活动实施流程

活动按照“点单”“接单”“制单”“派单”的流程实施。服务对象根据自己的文化需求进行“点单”，活动组织方接收“订单”后，根据需求制定辅导计划和内容，安排业务骨干和文旅志愿者进行“制单”，最后将文艺辅导精准送上门，实现“派单”。这种流程化的实施方式，确保了活动的针对性和有效性。

3 恩施州“每周文化一小时”活动在公共文化服务中的创新做法

3.1 搭建多元文化交流平台

3.1.1 丰富文化活动内容

①国学课堂。诗词楹联写作的国学课堂是活动的重要组成部分。国学课堂引领群众领略中华传统文化的魅力，通过学习诗词楹联的写作技巧和欣赏经典诗词作品，让群众感受中华文字的博大精深和诗词之美。在国学课堂中，专业的老师会讲解诗词的格律、意境和创作方法，引导学员进行诗词创作和交流。同时，还会组织学员欣赏经典诗词作品，品味古人的智慧和情感，感受中华民族传统文化的深厚底蕴。

②红歌与红色文化经典诵读。红歌与红色文化经典诵读是活动中激发爱国热情的重要环节。各族群众通过唱响红歌、诵读红色经典，回顾革命历史，传承红色基因，增强对祖国的热爱和对中华民族的自豪感。在活动中，会组织群众合唱经典红歌，如《没有共产党就没有新中国》《歌唱祖国》等，让群众在激昂的旋律中感受革命先辈的奋斗精神和爱国情怀。同时，还会组织红色文化经典诵读活动，让群众通过诵读红色经典文学作品，了解革命历史，传承红色文化。

③传统民乐。传统民乐是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，也是活动中促进民族音乐文化交流融合的重要载体。活动中，会邀请专业的民乐演奏家进行演奏和教学，让群众了解不同民族的音乐特色和演奏技巧。同时，还会组织群众参与民乐演奏和创作，促进不同民族音乐文化的交流与融合。

3.1.2 促进文化认同

通过这些丰富多彩的文化活动，不仅加深了各族人民对不同文化的了解，更增强了对中华文化的认同。为不同群体提供了交流学习的平台，共同感受中华文化的多元与包容。在活动中，各民族群众相互学习、相互欣赏，共同参与文化创作和表演，增进了彼此之间的感情和友谊。这种文化认同的增强，为促进社会和谐稳定和铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实的基础。

3.2 拓展公共文化服务延伸

3.2.1 创新服务方式，形成“1+8+N”模式

建立“1+8+N”模式，是恩施州“每周文化一小时”活动在公共文化服务创新方面的重要举措。

其中，“1”代表州直部门（恩施州文化馆），发挥统筹引领作用，为整个文化活动提供方向和指导。州直部门充分发挥自身的资源优势和组织协调能力，整合社会各方力量，推动文化活动的顺利开展。

“8”代表州内8个县（市），各县（市）结合自身的地域特色和民族文化资源，开展形式多样的文化活动。通过县（市）级的带动作用，将文化活动深入到基层，让更多的群众受益。

“N”代表乡镇，实现乡镇全网覆盖体系，确保文化活动能够覆盖到每一个角落。乡镇作为基层单位，是连接城市和农村的重要纽带。通过将文化活动延伸到乡镇，能够更好地满足农村群众的文化需求，促进城乡文化一体化发展。

3.2.2 多单位联动合作

州文旅局、民宗、妇联、文明办、机关工委等单位携手联动，形成强大的工作合力。各单位充分发挥自身的职能优势，共同推进文化进乡镇、社区、校园。民宗部门在促进民族文化交流与融合方面发挥着重要作用；妇联组织则积极动员广大妇女参与文化活动，展现女性的风采和力量；文明办致力于提升公民的文明素质和社会文明程度；机关工委则带动机关干部积极参与文化建设，为全社会树立榜样。

通过多单位联动合作，有效提升了公共文化服务效能。文化活动不再是单一部门的工作，而是全社会共同参与的事业。同时，推进文化传播横向、纵向延伸，不断探索和创新服务模式。在横向方面，加强不同地区、不同民族之间的文化交流与合作；在纵向方面，深入挖掘本土文化资源，传承和弘扬优秀传统文化。加大社会各群体文化交融和文化服务精准供给，针对不同群体的文化需求，提供个性化的文化服务，让每一个人都能在文化活动中找到自己的归属感和价值感。

3.3 推动公共文化服务互嵌式发展

3.3.1 汇聚多方力量

①联合社会各界人士。恩施州“每周文化一小时”活动积极推进恩施各民族文化相互借鉴、互嵌式发展。采用联合社会各界艺术专家、民间艺人、非遗传承人的方式，汇聚各方智慧和力量。这些艺术专家、民间艺人、非遗传承人具有丰富的艺术经验和专业知识，他们的参与为活动的创新发展提供了有力的支持。

②群文干部的作用。群文干部在活动中发挥着组织协调作用，深入研究民族文化的内涵和价值，为文化志愿服务创新模式提供支持。他们积极组织各种文化活动，引导群众参与文化创作和表演，推动民族文化在传承中创新发展。

3.3.2 营造良好文化氛围

①促进民族间共居、共学、共事、共乐。这种互嵌式

发展模式促进了民族间共居、共学、共事、共乐，营造了中华民族共同体认同持续深化的社会环境。各民族群众在共同参与与文化活动的过程中，增进了彼此之间的了解和友谊，形成了团结和谐、互帮互助的良好氛围。

②提升社会文明程度。通过文化活动的开展，不仅丰富了群众的精神文化生活，还提升了社会文明程度。群众在参与文化活动的过程中，自觉遵守社会公德、职业道德和家庭美德，形成了良好的社会风尚。

4 恩施州“每周文化一小时”活动的创新成就

4.1 荣获多项金奖

恩施州“每周文化一小时”活动在公共文化服务领域取得了显著的创新成就。该活动荣获湖北省委宣传部等组织的文明风尚类金奖以及省文化和旅游厅组织的金奖。这些荣誉的获得，充分证明了活动在公共文化服务创新方面的卓越表现和突出贡献。

4.2 发挥示范带动作用

4.2.1 吸引多地开展类似活动

恩施州“每周文化一小时”活动的成功经验，吸引了多地纷纷开展类似的公共文化服务活动。这些地区借鉴恩施州的创新模式和做法，结合本地实际情况，开展了丰富多彩的公共文化服务活动，为推动全国公共文化服务的创新发展起到了积极的引领作用。

4.2.2 为公共文化服务创新提供借鉴

活动的创新成就为其他地区开展公共文化服务提供了宝贵的借鉴和参考。其他地区可以学习恩施州的“1+8+N”模式、多单位联动合作、汇聚多方力量等创新做法，不断探索适合本地的公共文化服务创新模式，提高公共文化服务质量和水平。

4.3 媒体广泛报道提升知名度

4.3.1 媒体关注与报道

媒体对恩施州“每周文化一小时”活动进行了广泛报道，包括报纸、电视、网络等多种媒体渠道。这些报道不仅介绍了活动的内容和成效，还宣传了恩施州的民族文化和旅游资源，极大地提升了活动的知名度和影响力。

4.3.2 扩大活动影响力

通过媒体的广泛报道，更多的人了解到恩施州“每周文化一小时”活动的成功经验和创新做法，吸引了更多的人关注和参与公共文化服务活动。同时，也为恩施州的文化旅游产业发展带来了新的机遇，促进了当地经济的发展。

5 恩施州“每周文化一小时”活动的公共文化服务成效

5.1 丰富群众文化生活

5.1.1 开展各类艺术培训

活动开展各类艺术培训，时长累计达数千小时。培训

内容涵盖诗词楹联写作、国学课堂、红歌与红色文化经典诵读、传统民乐等众多特色文化项目。通过这些培训，提高了群众的艺术素养和文化水平，丰富了群众的精神文化生活。

5.1.2 受益群众广泛

受益群众累计达数百万人次，涵盖了干部职工、社区群众、社会群体等不同群体。活动为不同群体提供了丰富多样的文化体验，满足了群众的文化需求，让更多的人享受到了公共文化服务的成果。

5.2 提升文化认同感

5.2.1 树立共同体理念

活动引导群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，增强了群众对中华民族的认同感和自豪感。通过文化交流和融合，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实的基础。

5.2.2 增强文化自信

通过学习和传承中华优秀传统文化，群众对中华文化的认同感和自信心得到了极大的提升。在活动中，群众深刻感受到中华文化的博大精深和独特魅力，激发了对中华文化的热爱和传承的责任感。

5.3 推动文化创新传承

5.3.1 创造特色民族文化精品

活动创造了一批独具特色的民族文化精品，如民族音乐作品、诗词楹联作品、红色文化经典诵读作品等。这些作品不仅展示了恩施州的民族文化特色，还为民族文化的传承和创新发展注入了新的活力。

5.3.2 促进民族文化遗产与创新

通过联合社会各界人士和群文干部的努力，推动了民族文化在传承中创新发展。活动中，对传统民族文化进行挖掘和整理，结合现代元素进行创新，使民族文化更加符合时代需求，更好地传承和发展下去。

6 结语

恩施州“每周文化一小时”活动在公共文化服务方面进行了积极的创新探索，取得了显著的成效。通过搭建多元文化交流平台、拓展公共文化服务延伸、推动公共文化服务互嵌式发展等创新做法，为满足人民群众日益增长的精神文化需求、传承和弘扬民族文化、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

参考文献

- [1] 许瑞霞.国家公共文化服务体系示范区建设实践探索——以“厦门模式”为例[J].图书馆,2023(2):107-113.
- [2] 熊皇,宫慧颖,许艳艳.老少边穷地区公共文化服务软治理路径建构研究[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2022(4):64-69.
- [3] 黄于瑶.陕西关中地区民间民俗艺术产业化发展研究[J].包装工程,2021,42(20):6.

Research on the Internationalization Strategy of Intangible Cultural Heritage Based on the Innovative Model of “Intangible Cultural Heritage+English”

Shiru Yu Mingqi Liang Qianhui Li Ling Zhao Mengqi Li

Dalian University of Foreign Languages, Dalian, Liaoning, 116000, China

Abstract

This paper discusses the internationalization strategy of intangible cultural heritage under the innovative model of “intangible cultural heritage + English”. On the one hand, through the expansion of college English classes, characteristic courses and practical activities, the intangible cultural heritage is integrated into English education, so as to enhance students’ cognition and interest in intangible cultural heritage and cultivate their intercultural communication ability. On the other hand, it puts forward strategies for the international dissemination of intangible cultural heritage, including expanding the international influence of intangible cultural heritage through diversified communication channels, strengthening international exchanges and cooperation, and promoting cultural exchanges and mutual learning through English language communication to bring intangible cultural heritage closer to international audiences. These strategies aim to promote the internationalization process of intangible cultural heritage and enhance its global recognition and influence.

Keywords

“intangible heritage + English”; intangible cultural heritage; internationalization

基于“非遗+英语”创新模式的非物质文化遗产国际化策略研究

于诗茹 梁铭淇 李芊慧 赵玲 李梦琪

大连外国语学院, 中国·辽宁 大连 116000

摘要

论文探讨了“非遗+英语”创新模式下的非物质文化遗产国际化策略。一方面,通过大学英语拓展课堂、特色课程及实践活动,将非遗文化融入英语教育,增强学生对非遗的认知与兴趣,培养跨文化交际能力。另一方面,提出非遗国际化传播的策略,包括利用多元化传播渠道扩大非遗的国际影响力,加强国际交流与合作,以及通过英语语言传播,使非遗文化更加贴近国际受众,促进文化的交流与互鉴。这些策略旨在推动非遗文化的国际化进程,提升其全球认知度与影响力。

关键词

“非遗+英语”; 非物质文化遗产; 国际化

1 引言

非物质文化遗产的保护与传承,不仅是对历史文化的尊重,也是增强民族文化自信的重要途径。在全球化背景下,非遗的国际化传播显得尤为重要。通过将非遗与英语教育相结合,不仅能够提升非遗的国际认知度,还能促进语言学习者对中华传统文化的深入理解。

2 非遗与英语教育的融合实践

2.1 大学英语拓展课堂中的非遗应用

在大学英语拓展课堂的广阔舞台上,非物质文化遗产

(非遗)的引入为传统教学模式注入了新的活力与深度。这一创新举措旨在通过多元化的教学手段,将非遗文化的精髓直接呈现给广大学生群体。具体而言,通过组织现场观摩活动,学生们能够近距离接触并观察非遗技艺的精湛展示,如茶艺表演中那行云流水般的冲泡手法,或是剪纸艺术里一刀一刻间展现的细腻与创意,这些直观体验极大地丰富了课堂内容的层次与维度。另外,邀请非遗领域的专家学者走进课堂,开展专题讲座,为学生们深入浅出地讲解非遗的历史渊源、文化价值以及保护现状。这些讲座不仅拓宽了学生的知识视野,还激发了他们对于非遗文化深层次探索的兴趣与热情。专家们通过生动的案例分析和互动问答,引导学生们思考非遗在当代社会的意义与传承路径,进一步增强了学生们的文化自觉与责任感。实地走访非遗传承基地或工作坊也是

【作者简介】于诗茹(2005-),女,满族,中国辽宁沈阳人,在读本科生,从事英语及软件工程专业研究。

不可或缺的一环。学生们在导师的带领下，亲身体验非遗技艺的制作过程，从选材、设计到成品，每一步都蕴含着匠人的智慧与汗水。

2.2 特色课程的建设

在探索非物质文化遗产（非遗）教育与现代教学手段融合的道路上，特色课程的建设成为一项重要实践。《中国非遗故事》（英文）课程便是这一领域的杰出代表，它不仅创新性地采用了线上线下相结合的教学模式，充分利用了互联网平台的广泛资源与便捷性，为学生开辟了多元化的学习路径，而且深刻体现了非遗文化与现代教育的深度融合。该课程在设计上，全面覆盖了民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工艺、传统医药以及民俗活动等十大非遗类别，旨在通过丰富多元的内容体系，让学生全方位、多角度地了解中国非遗文化的博大精深。每一类别的介绍都融入了历史背景、文化寓意、技艺特点等深度解析，辅以生动的案例分析，使学生能够在理论学习中获得扎实的文化基础。尤为值得一提的是，《中国非遗故事》（英文）课程在教学活动中融入了实践环节，如小组讨论、视频制作等，鼓励学生将所学知识应用于实际操作中。通过小组讨论，学生们能够围绕特定非遗主题进行深入探讨，分享各自见解，培养批判性思维和团队协作能力；而视频制作活动则要求学生亲自策划、拍摄并编辑关于非遗文化的短片，这一过程不仅锻炼了学生的媒体素养，更让他们在创作实践中深刻体会到非遗文化的魅力与价值，从而激发了对非遗保护与传承的责任感与使命感。

2.3 实践活动中的非遗体验

在探索非物质文化遗产（非遗）与现代教育融合的创新实践中，实践活动成为连接理论与实践、知识与技能的桥梁。以西宁市湟源县高级中学与当地皮绣公司的合作为例，这一合作模式将湟源皮绣这一具有浓郁地方特色的非遗技艺巧妙地融入高中英语课堂，不仅为学生们提供了一个全新的学习平台，也开创了非遗文化传承的新路径。在该合作框架下，湟源皮绣不仅仅是作为一门技艺被介绍，而是成为一种语言与文化交流的媒介。课堂上，学生们在全英文的环境中，通过教师的引导，了解湟源皮绣的历史渊源、制作工艺及文化寓意，这一过程不仅锻炼了学生的英语听力与口语能力，还促进了他们对非遗文化的深度认知与情感共鸣。全英文交流的要求，使得学生在掌握语言技能的同时，也学会了如何用英语讲述中国故事，传播中国文化，为未来的跨文化交流打下了坚实的基础。另外，小组合作制作皮绣手工艺品的实践环节，更是将理论知识转化为实际操作技能的关键步骤。学生们在小组合作中，分工协作，从设计图案、选材配色到动手刺绣，每一步都充满了探索与创造的乐趣。

3 非遗国际化传播的策略建议

3.1 多元化传播渠道

在非物质文化遗产（非遗）的传播与推广过程中，开

拓多元化的传播渠道与平台，成为连接非遗文化与现代受众、促进文化国际交流的关键策略。这一策略的实施，不仅丰富了非遗文化的传播形式，也极大地拓宽了其受众范围与影响力。

国际赛事与活动，作为展示国家文化软实力的重要窗口，为非遗文化的传播提供了广阔的舞台。通过这些场合中展示非遗技艺、举办非遗主题展览或表演，不仅能够吸引国内外观众的关注，还能在互动交流中增进他们对非遗文化的理解与认同^[1]。此外，利用短视频、纪录片、综艺等多种媒体形式，将非遗文化的精髓以更加生动、直观的方式呈现给全球观众，进一步提升了非遗文化的国际知名度与吸引力。特别是在抖音、小红书和微信公众号这三个平台上进行宣传，能够更有效地触达年轻受众群体。这些平台以其广泛的用户基础和高度互动性，为非遗文化的传播提供了新阵地。通过在这些平台上发布非遗技艺的短视频、图文介绍和传承人访谈等内容，结合英语翻译，使非遗文化更加贴近不同文化背景受众的文化心理和接受习惯，进一步拓宽了非遗文化的国际传播范围。社交媒体作为当代信息传播的重要渠道，其强大的用户基础与互动性，为非遗文化的传播提供了无限可能。通过创建非遗文化相关的社交媒体账号，定期发布非遗技艺介绍、传承人访谈、活动预告等内容，并结合英语翻译，不仅能够吸引大量粉丝关注，还能在社交媒体平台上形成话题讨论，激发公众对非遗文化的兴趣与热情。邀请国际知名人士担任非遗宣传大使，借助他们的公众影响力，为非遗文化的国际推广增添助力。非遗文化通过多元化传播渠道的相关数据如表1所示。

3.2 国际交流与合作

在非物质文化遗产（非遗）保护与传承的全球化视野下，国际交流与合作成为推动非遗文化走向世界、增进国际文化互鉴的重要途径。积极参与各类国际文化交流活动，不仅为非遗文化的展示与传播提供了广阔舞台，也为非遗传承人与艺术家搭建了国际交流的桥梁。

世界互联网大会、全球数字经济大会等国际性盛会，作为汇聚全球智慧、引领未来趋势的高端平台，为非遗文化的数字化成果展示提供了绝佳机遇^[2]。在这些活动中，通过设立非遗文化专题展区、举办非遗数字化成果发布会等形式，可以生动展现中国在非遗数字化保护与创新方面的最新成果，如数字博物馆、虚拟现实体验、智能互动装置等，让国际社会更加直观地感受到非遗文化的独特魅力与现代科技的完美融合。与此同时，鼓励非遗传承人与艺术家走出国门，参与国际性的非遗主题展览和交流活动，是深化非遗文化国际交流与合作的关键举措。通过在国外举办非遗技艺展示、工作坊、讲座等活动，非遗传承人与艺术家不仅能够直接与国际受众面对面交流，分享非遗技艺背后的文化故事与创作心得，还能在互动中汲取不同文化的灵感与智慧，促进非遗文化的跨界融合与创新。

表 1 非遗文化通过多元化传播渠道的相关数据

类别	指标	数据
国际赛事与活动	每年参与展示非遗技艺的团队数量	约 50 个
	每年吸引的国内外观众人数	超过 100 万人次
短视频、纪录片、综艺等媒体形式	每年制作的非遗主题短视频数量	超过 1000 条
	短视频在抖音、小红书等平台上的总播放量	超过 1 亿次
	纪录片与综艺节目的国际发行范围	覆盖超过 50 个国家和地区
抖音、小红书和微信公众号	抖音上非遗相关账号的粉丝数量	超过 500 万
	小红书上非遗相关帖子的阅读量	每月超过 1000 万次
	微信公众号上非遗相关文章的阅读量	每篇平均超过 10 万次
	包含英语翻译的内容比例	超过 80%
社交媒体	非遗文化相关的社交媒体账号数量	超过 100 个
	社交媒体平台上非遗话题的讨论量	每月超过 50 万次
	通过社交媒体吸引的新粉丝数量（年增长率）	约 30%
国际知名人士担任非遗宣传大使	担任非遗宣传大使的国际知名人士数量	超过 10 位
	通过宣传大使推广的非遗项目数量	超过 20 个
	宣传大使在社交媒体上发布的非遗相关内容数量	每年超过 100 条

3.3 英语语言传播

在新世纪的文化全球化背景下，利用英语这一国际通用语言，成为推动非物质文化遗产（非遗）向全球传播的关键策略之一。通过英语教育、国际交流项目等多种途径，非遗文化得以跨越语言障碍，触及更广泛的国际受众，尤其是那些对东方文化充满好奇与向往的外国朋友。

为了更有效地传播非遗文化，编写非遗主题的英语教材显得尤为重要。这些教材不仅应涵盖非遗的基本概念、历史沿革、艺术特色等内容，还应融入生动的故事讲述与案例分析，以提升外国学习者的兴趣与参与度^[1]。同时，开展非遗文化的英语教学活动，如专题讲座、工作坊、文化体验日等，能够让学生在实践中感受非遗文化的魅力，加深对非遗文化的理解与认同。值得注意的是，新世纪以来，昆曲作为中国非遗文化的瑰宝，在法国的公开演出常常置于艺术节、戏剧节等大型文化活动的框架下，成为精致中国文化的代表。例如，巴黎中国文化中心自 2003 年创办以来，每两年举办一届“中国戏曲节”，其间多次邀请昆剧团赴法演出，为法国观众带来了独特的文化盛宴。另外，在 2016 年伦敦设计节“声京周”期间，著名昆曲演员柯军与英国导演里昂·鲁宾（LEON RUBIN）合作执导的新概念昆曲《邯郸梦》在伦敦上演，这一跨界合作不仅展现了昆曲的艺术魅力，也促进了中英两国文化的深度交流与互鉴。这些成功的案例表

明，通过英语语言的桥梁作用，结合国际性的文化活动平台，非遗文化能够跨越国界，与世界各地的人们产生共鸣，进一步推动非遗文化的国际传播与保护。因此，在未来的非遗文化传播工作中，应继续加强英语语言的运用，创新传播方式，拓宽传播渠道，让非遗文化成为连接不同文明、增进相互理解的纽带。

4 结语

通过“非遗+英语”的创新模式，不仅能够深化非遗文化在国内的传播与教育，还能有效推动其国际化进程。将非遗融入英语教育，不仅丰富了教学内容，更拓宽了学生的国际视野。多元化传播渠道、国际交流与合作以及英语语言传播等策略，为非遗文化的国际传播提供了有力支持。未来，应继续探索和实践这一模式，让非遗文化在全球舞台上绽放光彩，促进世界文化的多样性和共同繁荣。

参考文献

- [1] 周怡乔,杜洁.非遗活态传承视域下的双创型商务英语人才培养模式探索[J].现代英语,2023(5):59-62.
- [2] 蒋丽平.国家级非遗平行语料库的英语译文语言特征研究[J].海外英语,2022(24):5-7.
- [3] 刘彬彬,宋登科.非遗保护视域下广西地方口音对英语语音学习的迁移影响与教学对策研究[J].大学,2022(5):65-68.

The Inspiration of Thangka Painting's Symbolic Image Expression on Artistic Creation

Peiru Liang

Qinghai Pubatangka Art Co., Ltd., Tongren, Qinghai, 811300, China

Abstract

Research has found that the repeated images and symbols in thangka serve as an emphasis on Buddhist philosophy. For over two thousand years, there has been little incorporation of personal subjective elements from later creators in order to accurately interpret classics. Today, artistic symbols have become our identification of artists. And artists intentionally or unintentionally form their own artistic symbols. Their similarities lie in their unique origins, maturation processes, and practical significance. The paper aims to selectively sort out the symbolic images and symbols in thangka and compare them with the creation of modern and contemporary art symbols, and explore the possibility of thangka art in contemporary art creation through this process.

Keywords

artistic symbols; artistic transformation; cultural integration; Buddhist culture; Thangka art

唐卡绘画象征性图像表达对艺术创作的启示

梁佩如

青海省普巴唐卡艺术有限公司, 中国·青海 同仁 811300

摘要

研究发现,唐卡中不断重复的图像和符号对佛教哲学起到了强调作用。为了准确地诠释经典,两千多年来,鲜有融入后来创作者的个人主观元素。今天,艺术符号成为我们辨识艺术家的标识。而艺术家们都会有意无意地形成属于自己的艺术符号。它们的相似之处是都有自己独特的起源,成熟的过程和现实的意义。论文旨在有选择性地梳理唐卡中象征性的图像和符号与现当代艺术符号的创作,并进行对比,通过这过程探讨唐卡艺术在当代艺术创作的可能性。

关键词

艺术符号; 艺术转化; 文化交融; 佛教文化; 唐卡艺术

1 引言

英国罗伯特·比尔著、向红笳译的《藏传佛教象征符号与器物图解》总结了藏传佛教艺术中的法器、吉祥符号、自然动物和神话动物,手持标识、供品、手印等在佛教寺院和唐卡中常见的符号与器物的起源和寓意。在此书中,作者通篇使用“符号”一词说明一个特定的器物或替代物的内涵。作者认为这一词汇更为精准的解释或许应是“清净”,因为这些器物主要代表众神获得圆满后的品行或“纯净”^[1]。虽然这一特性跟西方古典绘画有相似之处,但唐卡绘画中有一个显著的特征,就是唐卡绘画用了很多象征性的符号、器物 and 图像,尽可能准确地诠释经文内容。甚至两千多年以来,鲜有融入创作者的个人主观元素,意在保证传达的图像信息准确无误。在当代艺术创作中,艺术的表达手法,成为我们辨识一个艺术家的重要依据。艺术家所呈现的艺术符号通常

与他们的成长经历和社会关系有关,再用一个特有的表现手法作为一个象征性的符号来表达自己与当代社会的关系。而通常艺术家运用的这个表现手法在其萌芽到成熟的过程中,伴随而来的是其背后所传达意义的日趋完善和明确。在藏传佛教中,众神佛附属的各种符号是他们成就的象征,这些成就是具体的境地。因此,代表它们的符号的呈现总是严谨、简洁的。而艺术家的追求相对来说是非理性的,所呈现的符号是碎片、随机的。随着历史的发展,宗教艺术与现当代艺术早已分道扬镳,但也会在特殊的时刻产生交集^[2]。因此,在这二者之间寻求契合点,在彼此的领域创作符合时代的艺术品,不仅使传统的唐卡艺术的当代创新有了新的方向,也对于当代艺术创作与传统融合有很大的帮助。

2 唐卡符号与器物的形成及象征意义

唐卡符号与器物通常起源于自然界的动植物、象征贵族与权威的仪器和兵器、古老神秘的传说和习俗等。

唐卡里占据最大尺幅的就是自然风光的描绘,其中包括代表祥瑞色彩的蓝天、青山绿水、珍稀动物以及五彩的花

【作者简介】梁佩如(1989-),女,中国广东汕尾人,本科,从事艺术研究。

朵。这些自然风光的布局显得不太理性。山川流水被有意缩小，即使在近处，它们有时不及佛菩萨的莲花座的一半。彩虹也常出现在唐卡绘画里，彩虹是祥瑞之兆，尤其是修行较好的大德在往生后会出现极美的彩虹，他们称这为“虹化”现象。

而珍稀动物则被有意放大，它们的存在显得画面更加神圣、和谐、美好。象征古代帝王和贵族的各种仪器也会被安排在被绘制的佛菩萨的四周，如宝伞、华盖、胜利幢、香炉、礼瓶、珍稀珠宝等。这些仪器几乎形成于比佛教还早的印度教和古印度贵族阶级，而后逐渐沿用到佛教寺院和绘画上面，以彰显佛菩萨的“清净”和人们对他们无比崇敬之心。

天王、护法和佛母通常配有各种兵器，长矛长枪、短棍、利刃、叉棒、铁锤、套索、天网、长箭、火团、铁钩等，这些都是古代缠斗的工具，象征着骁勇善战，寓意具备超常的能力，也是他们重要标识。

恐怖替代物和供物以及礼仪供物则是源于古印度的供养习俗和传说，这些在佛教里则成为获得圆满的象征物，如说梵天头。“印度创生之神梵天被砍下的四面人头最初是湿婆的器物，后来进入了金刚乘肖像画法中，成为与湿婆有关之神灵。”（《藏传佛教象征符号与器物图解》，中国藏学出版社，2014年第2版，第169页）四面梵天头在佛教中象征着断灭一切概念化的行动，也象征着慈、悲、喜、舍“四无量心”求得利他主义。也有怒相神手持血淋淋的人头作为器物，象征断灭一切抽象和有形的概念。也有女神佩戴八颗人头，代表着断灭利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐“世间八法”。这些恐怖的替代物从古印度转化为佛教哲学的象征性表达的产物。手持标识和礼仪供物则大多沿用古印度传统的供养习俗，但在寓意上则有所演化，融入了佛教的重要教义。这些教义包括：四无量心、慈悲与智慧、“三世佛”等。当这些符号独立存在时，同样能联想到它们所指代的寓意。

3 唐卡符号与现当代艺术符号的异同

唐卡符号是建立在本身的“实用功能”的基础上赋予了更深刻的佛法教义，它是一种理论的代表。当我们看到这个标识，我们就能转化为具体的理论。再者，唐卡符号的概念化是非常明显的，在绘画中的表达具有相当的概括性，比如对自然风光的描绘，观者一眼便能知道画的是雪山，还是青山，还是流水，抑或是树。这种概念性的表达来源于非常原始的观看方式，并经过大脑处理以后形成了具体的符号。而艺术符号，相对于唐卡符号来说，并不能具体地代表一个概念或者理论。（美）苏珊·朗格在其著作《情感与形式》^[1]中将艺术的符号与艺术符号区别开来，使得艺术符号独立于“符号”的概念。她的符号指的是艺术作品的整体，指代人类情感，有别于指代事实的语言符号和动物所具有的信号。但它们相似的一方面是它们的表达方式虽远离现实，但比现实更丰富、深刻。只是这在唐卡创作中属于次要的部分，这

次重要的部分就是它的艺术符号。例如，在表达上并没有遵循近大远小的透视结构，而是将重点的人物放大，人物和建筑大小的布局有它的排序原则。同一个画面跨越不同时空和地域，着重表达一个故事，而不是一个片段。这与西方绘画有非常大的差距。例如，它描绘方式，唐卡注重的是线条的刻画和色彩布局的和谐，而弱化了立体关系和环境的合理布局。云朵既可以挂在高空，也可落在平地；花卉无需拔地而起；雪山比邻青山。

4 放大主观性是形成艺术符号的主要途径

在今天，“符号化”成为当代艺术创作的主要现象，而对于“符号化”的评价褒贬不一。对于有些艺术从业者来说，对“符号化”带有鄙视的情绪。但其实并不是“符号化”本身的原因，而是“符号”背后缺乏坚定的立场，强而有力的理论，或者蓬勃的生命力，让人认为“符号化”是一个画地为牢的行动。一个没有形成独特的艺术符号的艺术家算不上是一个成功的艺术家，换句话说，艺术家所呈现的艺术形式如果缺乏它本身特有的生命力能够被人们强烈地感知到，便不能算是一个好的艺术作品。而这生命力我们可以理解为艺术家的文化背景、身份背景、生平事迹等，它们作为艺术创作动机，再以非理性的表达手法创造属于自己独特的艺术语言，使观者与作品产生共鸣^[4]。这一方面的研究我们可以参考《现代艺术史》中第二十七章的相关表述。

形成艺术符号不是最终目的，而是一个艺术家独有的行动方式或者呈现方式，能让人透过这样的“艺术符号”感受到超越语言的深刻体验。“艺术符号”的形成可以是一个过程，有时它可能发展成一个符号，也可能赋予一个符号新的生命力。比如说杜尚和他的小便池，小便池是一个符号，而杜尚将小便池作为艺术品展出，从此便有了现成品的概念。在这之后他运用了许多现成品创作，这个行动和呈现方式就是杜尚的艺术符号。日本著名艺术家草间弥生和她以圆点为主要标识的作品。圆点是一个再寻常不过的符号，而草间弥生则是主观地将这个符号组合在作品上。他的作品有很强的装饰性，是她的经历和状态赋予了她作品生命力。达明赫斯特也有圆点系列的作品。但他的艺术符号相对来说要更加广泛，难以定义。

相机让写实退出了历史舞台，AI则进一步阉割了照片临摹。如果绘画还具有可能性，那就是我们大脑抽象地对自然的主观处理和主观表达，这种主观表达往往在孩童和古代绘画中可以寻找到。AI能够配合人类快速处理作品，可以帮助我们解决眼高手低的问题，但主观的想象力和概括处理能力依然是艺术创作的源泉，我们人类的这一能力在今天显得尤为重要。

5 运用唐卡符号和唐卡表现形式创作艺术品的可能性

唐卡虽然被公认为工艺美术，但用唐卡的表现手法创

作当代艺术作品并不是不具备它的可能性。当代艺术的表现形式没有边界，但唯一的边界是是否与当下社会产生勾连。这一点是毋庸置疑的，就从唐卡背后的佛教哲学来说，它始终没有与当下的话题脱节。将宗教经典作为科学研究课题的项目不在少数，从历史角度来看，宗教艺术与当代艺术的关系显得十分对立。其最初的原因是历史上宗教与科学的对立关系，但从今天的科学研究方向的角度去牵扯它们，则有无尽的话题。

除了唐卡，与传统文化有关的当代艺术创作越来越多，作为一种传统的表达形式创作当代艺术作品，甚至成为一个艺术符号已经被大多数人所接受。而运用唐卡的表现形式创作的艺术作品还只是在萌芽阶段。

用唐卡的表现形式创作艺术作品可以分为以下几种方法：

①用矿物颜料创作。这里可以举例吉本冈艺术中心在2024年8月举办的周力个展“周力·四季”的展览。艺术家周力尝试用矿物颜料创作抽象艺术作品。她的抽象作品在具有历史印记的藏式古建筑里交相呼应，让人忽视了它们的违和感。

②对当下社会与西藏的相互影响进行讨论。在2024年9月，吉本冈举办了徐震个展“全球包浆，山水灵光”。他的个展围绕西藏与国内外的普遍价值观和政治立场进行探讨。更是引用“包浆”一词，引出消费文化与精神文明的关系。

③运用佛教形象创作当代艺术作品，更具体地说用现成品拼贴成经典的佛教形象。来自西藏的贡嘎嘉措的作品就是一个很典型的例子，这位具备西藏文化背景和他在英国学习的经历使得他在这方面的创作显得柔韧有余。同样他带出了传统信仰与流行文化的矛盾话题。

④重拾古代唐卡画师对大自然的概括和主观处理能力，使艺术创作表达更加自由和具备感染。

⑤唐卡艺术如果跳出它的宗教性，唐卡的符号有上千种，每一个单一的元素如果在另一种创作环境里，它们可以被主观地重组。而唐卡符号所代表的哲学内涵则可以成为无尽的话题和支撑背景。

6 结语

传统艺术和当代艺术在现代社会文化同样占据着重要地位。传统文化需要被传承，当代艺术同样需要反思。传统艺术集合了几千年来人类智慧的结晶，对于它的研究是不可以停止的。当它依旧在当代艺术社会受用时，就有与当代艺术甚至是当代文明对话的必要性。当代艺术主要研究的课题是当下社会环境所产生的现象和问题，再以非理性的方式呈现出来，形成属于艺术家自己的艺术符号。与现当代艺术符号有所不同的是，传统艺术符号的形成往往不是个人的产物。这些符号的指向会更加理性和具体。传统艺术如果要延续它的活力，则需要被给予非理性的重组和呈现，成为新的当代艺术符号。同样的，传统符号因为具备强大的理论背景，所以能够为当代艺术符号赋能，形成更具说服力和生命力的艺术作品。

参考文献

- [1] [英]罗伯特·比尔.藏传佛教象征符号与器物图解[M].向红笳,译.北京:中国西藏出版社,2014.
- [2] 彭吉象.艺术学概论[M].5版.北京:北京大学出版社,2019.
- [3] 苏珊·朗格.情感与形式[M].北京:中国社会科学出版社,1986.
- [4] [美]H.H.阿纳森,[美]伊丽莎白·C.曼斯菲尔德.现代艺术史[M].钱志坚,译.长沙:湖南美术出版社,2020.

Achievements and Future Development of the Ancient Book Protection Center of the Xizang Autonomous Region Library

Zhaxiwangzha

Xizang Autonomous Region Library Autonomous Region Ancient Book Protection Center, Lhasa, Xizang, 850006, China

Abstract

Ancient books are an important part of Chinese culture and a precious heritage of the Chinese nation and human civilization. As an important cultural heritage protection institution, the Ancient Books Protection Center of the Xizang Autonomous Region Library is responsible for the census and registration of ancient books, the digitalization of ancient books, the restoration of ancient books, and the research and utilization of ancient books throughout the region. The paper proposes future planning and development directions and strategies based on the current achievements of the Ancient Book Protection Center of the Autonomous Region Library and the experience of ancient book protection at home and abroad. Mainly including ancient book census, ancient book restoration, digital protection of ancient books, facility construction, talent cultivation, cultural inheritance, and other aspects. The implementation of these measures will help enhance the ability to protect ancient books and promote the inheritance and development of Chinese culture.

Keywords

Xizang Autonomous Region; library; protection of ancient books; ancient book census

西藏自治区图书馆古籍保护中心成果与未来发展

扎西旺扎

西藏自治区图书馆自治区古籍保护中心, 中国·西藏 拉萨 850006

摘要

古籍是中华文化的重要组成部分,是中华民族和人类文明的宝贵遗产。西藏自治区图书馆古籍保护中心作为重要的文化遗产保护机构,承担着全区古籍普查登记、古籍数字化建设、古籍修复和研究利用的重要责任。论文通过对自治区图书馆古籍保护中心当前的成果,结合国内外古籍保护的经验和策略提出了未来规划与发展的方向和策略。主要包括古籍普查、古籍修复、古籍数字化保护、设施建设、人才培养、文化传承等方面。这些措施的实施将有助于提升古籍保护能力,促进中华文化的传承与发展。

关键词

西藏自治区; 图书馆; 古籍保护; 古籍普查

1 引言

随着中国的综合国力和经济社会发展历史性的成就,国家对边疆少数民族文化方面也越来越重视和关注。特别是党的十八大以来,在自治区党委、政府高度重视关怀下,2011年、2015年分别“西藏自治区古籍保护中心”和“西藏自治区古籍修复中心”挂牌成立,由自治区图书馆接管。西藏自治区图书馆古籍保护中心藏有1.5万函藏文古籍,内容包括甘珠尔、丹珠尔、人文传记、医学、历史、天文历算等承载着丰富的信息。近年来,西藏自治区古籍保护方面取得了一系列成果,但受限于地理环境和人力、物力等因素,古籍保护工作面临严重的保护与保存的挑战。随着社会经济的快速发展和数字化技术的普及,古籍保护与传承愈发凸显

其重要性。

2 西藏自治区古籍保护中心成果

2.1 开展古籍保护工作,摸清全区家底

全国存世藏文古籍总数约在百万函以上,其中约三分之二收藏在西藏自治区。对其进行全面、系统的普查,有计划、科学地开展古籍保护等工作刻不容缓。近年来,以习近平同志为核心的党中央对传承和弘扬中华优秀传统文化作出一系列重大决策部署,“加强文物古籍保护利用”首次被写进政府工作报告;“中华古籍保护计划”不断深入推进,古籍事业迎来新的发展机遇。全区各级文化部门按照全国统一部署,紧密结合我区实际,全面开展了古籍普查登记、抢救保护、挖掘整理、出版研究和宣传推广等工作,古籍保护工作取得了重要阶段性成果。

西藏自治区作为历史悠久的藏文化起源和发展地,收藏历史悠久、浩如烟海、内容繁杂的藏文古籍文献,这些久

【作者简介】扎西旺扎,男,藏族,中国西藏拉萨人,本科,从事藏文古籍编目研究。

远的藏文古籍文献广泛地分布在西藏自治区 122.84 万平方公里的上千座寺院、科研机构、拉康和民间私人手中，普查工作单位山高路远和数量之多属全国少有。“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”十余年筚路蓝缕。西藏自治区古籍保护中心 2011 年全面启动古籍普查工作，从西部阿里开始再到藏北那曲，从藏南边境到毗邻城郊，从远到近，以“边普查，边保护”的原则，走遍了我区 74 个县区的上千家古籍收藏单位和私人收藏户，力争不落一家古籍收藏单位的每一函古籍普查登记。截至目前，全区已完成了 1160 多家（其中 102 个私人）收藏单位及个人的古籍普查登记任务，普查总量达 1.8 万余函（十万余册）、制作版本书影 9 万多幅，基本完成了古籍普查任务。4 家全国古籍重点保护单位中已完成自治区档案馆的古籍普查任务，已启动了罗布林卡、布达拉宫的古籍普查登记工作，截至目前罗布林卡完成 1720 函，布达拉宫完成 2530 函。

古籍保护中心申报全区 305 函珍贵古籍入选《国家珍贵古籍名录》。申报西藏博物馆、布达拉宫、罗布林卡、西藏档案馆 4 家古籍收藏单位被命名为“全国古籍重点收藏单位”。在哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺、萨迦寺等 9 家古籍收藏单位挂牌成立图书馆分馆、古籍保护中心古籍分馆。

古籍保护中心编纂出版《雪域宝典—西藏自治区第一、二、三批国家珍贵古籍名录藏汉对照图录》《西藏自治区图书馆藏文古籍总目·文集篇》等专著 10 余部。为西藏古籍保护工作做出贡献。

2.2 修复破损古籍，实现古籍“延寿”

长期以来，藏文古籍保护和修复工作落后于全国其他兄弟省市，除了大量古籍流失海外，历史的流逝和高原环境的影响，特别是古籍文献分散等原因，无法得到统一管理和科学化的保护，加上藏文古籍专业修复人员的紧缺，许多藏文古籍出现了不同程度的破损，对古籍修复工作面临着诸多挑战。

近年来，国家图书馆和云南省图书馆等开展了古籍修复技术培训班，对古籍修复工作也逐渐重视起来。自 2015 年以来，自治区图书馆古籍修复中心，完成修复拉萨市墨竹工卡县芒热寺 248 叶破损古籍，拍摄建档 496 幅图片，并把完成修复的古籍文献同目录按正规程序移交给寺庙。对山南市隆子县加玉乡强庆村白嘎寺的 237 函、3 万多叶的珍贵古籍文献进行了整理、建档和拍摄书影。完成巴青县布拉寺 7000 多散叶古籍修复工作，同时制作详细的修复档案。2023 年完成国家级珍贵古籍苯教文献《甘珠尔》的修复任务，共计 400 余叶修复，并制作详细的修复档案。

2.3 古籍数字化，激活生命力

古籍数字化作为一种重要的保护和传承手段，正在成为当代文化遗产保护的重要举措。古籍数字化通过将古籍转化为数字形式，不仅可以有效地保护古籍原件，还可以方便地传播和研究，从而实现古籍文献永久保存和活化利用。古

籍数字化还可以在学术研究方面，使得古籍的检索和分析更加便捷，为学者提供了丰富的研究资源。

2017 年西藏自治区图书馆在“全国文化信息资源共享发展中心”的经费支持下，首次尝试了传记类的 11000 叶馆藏藏文善本古籍进行数字化。同年，又将 11389 叶馆藏藏文古籍进行了数字化，两次数字化共收录 172 函、22389 叶，2018 年底制作完成。2020 年 4 月 23 日“世界读书日”自治区图书馆首批选择 50 函藏族历史上著名学者的人物传记类古籍数字资源发布在其门户网站，得到了新华社的专题报道和中华人民共和国中央人民政府国务院网站主页的转载报道，另在国内其他主流媒体和移动自媒体平台的众多转载报道，很好地宣传了我区利用现代数字技术积极探索优秀传统文化保护、传承的做法。鉴于古籍数字化的有效经验，2020 年西藏图书馆古籍保护中心继续将 248 函、14758 叶馆藏语言文字类内容的藏文善本古籍进行了数字化制作，并于 2021 年发布，得到了新华社在全球以英语、日语、西班牙语、法语、葡萄牙语等多语种线路的同步推送，使西藏自治区图书馆馆藏古籍数字化得到了国内外众多媒体和研究机构及个人的关注。持续数字资源建设的步伐，2022 年西藏自治区图书馆古籍保护中心继续馆藏 3 万叶藏医药、天文历算类藏文古籍文献数字化，尤其是已入选《国家珍贵古籍名录》的古籍文献的进行数字化，完成 180 函（30000 叶）的古籍书影采集、整理工作。对此国家图书馆数字资源专家和区内文化、文物、大学、科研院所相关专家对古籍数字化资源内容、数据库功能给予充分肯定的同时，对西藏自治区图书馆积极探索藏文古籍文献数字化的前瞻性给予高度评价，图 1 为工作人员为古籍数字化选题目录现场。

图 1 工作人员为古籍数字化选题目录现场

自 2017 年以来，西藏自治区图书馆馆藏古籍数字化历经四次建设，共完成 610 余函、67147 叶古籍文献的数字化，并发布在限馆内访问的“西藏自治区图书馆藏文文献数据库”，为广大读者和科研人员提供便捷的查阅途径，使馆藏珍贵藏文古籍以数字化形式化身千百，再生利用。截至目前文献数据库浏览总量达 162209 人次。

3 未来展望与探索

古籍保护工作是一项长期而艰巨的任务，古籍承载着民族的文化基因和历史记忆，对于研究历史、文化、语言等领域具有不可替代的价值。古籍的保护不仅是对历史文化的尊重，也是对民族传统的传承和发展。未来，随着信息化和数字化技术的发展，古籍保护工作将面临新的机遇和挑战。因此，对古籍保护中心的未来规划与发展至关重要。

3.1 资金扶持方面

西藏自治区图书馆古籍保护中心，肩负着保护、普查整理、古籍修复、古籍编目、研究和传承西藏古籍文化的重任，解决古籍保护专项经费是一切工作的重中之重，地方政府应将涉及古籍普查保护、日常古籍管理和运行的经费纳入财政预算，增加古籍保护的资金和物质保障，才能实现古籍保护工作的高效运作。此外古籍保护中心馆藏古籍书库和设施设备水平相对落后，远远达不到古籍保护的相关标准要求。古籍保护需要资金的扶持，而且是持续性的，否则，保护古籍只不过是一句空话。

3.2 加强人才队伍建设打造高素质专业化人才队伍

人是发展的第一要素，培养专业人才是核心资源。自治区古籍保护中心作为西藏重要的古籍保护基地，当前古籍保护人才队伍建设面临诸多困难，古籍保护工作人员不同于其他行业，工作人员不仅需要具备扎实的专业知识和长期实践训练。目前西藏自治区图书馆古籍保护中心正式编制6人，其中研究馆员1人，馆员4人，助理馆员1人。专业人员数量和专业水平是决定古籍保护工作的关键所在，目前微量的人员难以满足新时代古籍保护工作的要求，缺乏专业人员，导致人才队伍后继力量不足、研究人员匮乏等问题，影响了古籍保护工作的开展。因此，古籍保护中心应充分利用现有的条件，加强与相关古籍收藏单位和专家的合作，研究制定古籍人才需求规划，专业队伍建设。采取“请进来送出去”、线上线下举办培训、参与少数民族特殊培养项目、提倡传帮

带的形式等多措并举培养现有的古籍工作人员，有针对性地组织馆员到相关古籍保护单位跟班学习，充分发挥推动古籍保护事业发展。

3.3 持续开展全区古籍普查登记和普查培训工作

古籍普查登记工作是一项艰巨的任务，涉及知识面广、需要登记的信息量大，工作人员不仅要有一定的文字基础功底，更需要掌握古籍相关的基础知识。为进一步提升基层古籍普查保护人员的基础知识和工作能力，组织以古籍基础理论与实践操作相结合培训班，正确学习掌握古籍普查的内容、标准、方法与技巧。进一步提升藏文古籍基础知识和古籍普查工作的目标、方向、任务。

4 结语

西藏自治区图书馆古籍保护中心作为西藏古籍文化的守护者和传承者，肩负着重要的历史使命。下一步，西藏自治区古籍保护工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新时代古籍工作的意见》，全面推进优秀传统文化的保护传承，加强藏文古籍文献整理研究、保护修复和数字化转化工作，不断挖掘文物和文化遗产的多重价值，讲好背后蕴含的各民族交往交流交融的历史故事，推进古籍普查、保护和利用，更好担负起新的文化使命。未来，将继续秉承“保护、传承、创新、共享”的理念，不断完善古籍保护机制，加强人才力量，推动古籍保护工作取得更大的成果，为西藏自治区古籍文化的传承与发展作出新的贡献。

参考文献

- [1] 中华人民共和国公共图书馆法[Z].
- [2] 旦增卓玛,尼玛格桑.西藏公共图书馆设置与服务体系建设[M].上海:上海科学技术文献出版社,2018.
- [3] 张丽娟.省级公共图书馆古籍阅读推广研究[D].济南:山东师范大学,2022.

Research on the Evolution of Art Management in the Digital Environment of Museums

Xinyu Zhang

Gachon University, Seongnam, Gyeonggi, 13120, Korea

Abstract

With the rapid development of information technology and the widespread popularity of the Internet, digital environment has become an important part of contemporary society. In this context, the field of art management has also ushered in unprecedented changes. Under the impact of the digital wave, the traditional art management mode has gradually revealed its limitations and deficiencies. In order to adapt to the needs of the digital environment, arts management institutions have begun to actively explore the paths and methods of digital transformation. Therefore, this study aims to deeply explore the evolution of art management in the digital environment, take provincial museums as an example, analyze the practical cases, successful experiences and challenges faced by their digital projects, as well as the inspiration for the future development of art management, and provide useful reference for the digital transformation of art management.

Keywords

art management; digitization; museum

艺术管理在博物馆数字化环境中升维演变研究

张鑫宇

嘉泉大学, 韩国·京畿道 城南市 13120

摘要

随着信息技术的迅猛发展和互联网的广泛普及, 数字化环境已经成为当代社会的重要组成部分。在这一背景下, 艺术管理领域也迎来了前所未有的变革。传统艺术管理模式在数字化浪潮的冲击下, 逐渐显露出其局限性和不足。为了适应数字化环境的需求, 艺术管理机构开始积极探索数字化转型的路径和方法。因此, 本研究旨在深入探讨艺术管理在数字化环境中的升维演变, 以省级博物馆为例, 分析其数字化项目实践案例、成功经验与面临的挑战, 以及对未来艺术管理发展的启示, 为艺术管理的数字化转型提供有益的参考和借鉴。

关键词

艺术管理; 数字化; 博物馆

1 引言

随着信息技术的迅猛发展, 数字化环境正深刻改变着各行各业, 艺术管理领域也不例外。艺术管理作为连接艺术创作与公众欣赏的桥梁, 其传统模式在数字化浪潮的冲击下正经历着前所未有的变革^[1]。数字化不仅为艺术管理提供了全新的技术手段和平台, 还催生了更加多元、开放和互动的艺术生态。通过研究省级博物馆在数字化环境下的实践案例, 我们可以窥见艺术管理在结构升维和内容升维方面的具体表现, 以及这些变化如何影响观众的参与度和体验^[2]。本文将进一步探讨这些变化背后的成功经验和面临的挑战, 为未来艺术管理的发展提供有益的启示。

【作者简介】张鑫宇(2000-), 男, 中国河北衡水人, 在读硕士, 从事艺术管理研究。

2 艺术管理在数字化环境中的演变

2.1 结构升维下艺术管理的演变

2.1.1 去中心化的艺术空间转变

传统艺术管理往往依赖于实体展览馆、画廊等中心场所, 作为艺术作品展示和观众交流的核心平台。然而, 在数字化技术的赋能下, 艺术空间不再局限于物理场所, 而是拓展到了网络虚拟空间。

数字化平台如在线艺术展览、虚拟现实艺术体验等, 使得艺术作品能够跨越地理界限, 触达全球观众。这种去中心化的空间转变, 不仅极大地扩展了艺术作品的受众范围, 还促进了艺术创作的多样性和创新性。艺术家们不再受制于传统展览渠道的限制, 而是能够通过网络平台自由展示作品, 与观众进行更直接、更深入的互动^[3]。同时, 去中心化的艺术空间也促使艺术管理机构重新审视其职能和角色。在数字化环境中, 艺术管理机构需要更加注重线上线下的融

合,构建多元化的艺术传播和交流渠道,以满足观众日益增长的个性化需求。

2.1.2 立体式结构艺术职能转变

传统艺术管理职能相对单一,主要集中在艺术作品的征集、展示和推广上。在数字化技术的推动下,艺术管理的职能逐渐呈现出多元化和立体化的特点^[4]。一方面,艺术管理机构需要积极运用数字化手段,提升艺术作品的展示效果和观众的观赏体验。例如,通过高清图片、3D模型、虚拟现实等技术手段,将艺术作品以更加生动、直观的方式呈现给观众。另一方面,艺术管理机构还需要承担起艺术教育和普及的职能,利用数字化平台开展线上艺术课程、艺术讲座等活动,提高公众的艺术素养和审美能力。且艺术管理机构还需要加强与艺术家、观众、赞助商等多方面的沟通与协作,构建更加开放、包容的艺术生态系统。

2.2 内容升维下艺术管理的演变

2.2.1 数字资源引导下的艺术管理转变

在数字化时代,数字资源已成为艺术管理不可或缺的重要组成部分,引领着艺术管理模式的深刻转变。数字资源不仅包括了艺术作品本身的数字化呈现,如高清图片、3D扫描模型、虚拟现实体验等,还涵盖了丰富的艺术信息、历史背景、艺术家访谈等内容。

首先,数字资源的丰富性为艺术管理提供了更为广阔的视野和选择空间。艺术管理机构可以更加便捷地获取和整合全球范围内的艺术资源,为观众呈现更加多元、全面的艺术展览。且数字资源的可复制性和易传播性也降低了艺术作品的展示成本,使得更多优秀的艺术作品有机会被公众所了解和欣赏。

其次,数字资源的应用推动了艺术管理的创新。艺术管理机构可以利用数字技术对艺术作品进行数字化修复、增强现实展示等处理,提升艺术作品的观赏价值和互动性。此外,通过数据分析等技术手段,艺术管理机构还可以更加精准地了解观众的需求和偏好,为观众提供更加个性化的艺术体验和服务^[5]。

最后,数字资源的普及也促进了艺术教育的普及和发展。艺术管理机构可以利用数字平台开展线上艺术教育课程、艺术讲座等活动,提高公众的艺术素养和审美能力。在此基础上,数字资源的共享和开放也促进了艺术知识的传播和交流,为艺术创作和研究提供了更为便捷和高效的途径。

2.2.2 数字技术推进下的艺术传播转变

随着数字技术的飞速发展,艺术传播方式正经历着前所未有的变革。数字技术不仅极大地拓宽了艺术传播的渠道,还深刻改变了艺术信息的传递方式和受众的接收习惯。

首先,数字技术打破了传统艺术传播的地域限制,可以通过网络平台,艺术作品可以迅速传播到全球各地,让观众无论身处何地都能即时欣赏到最新的艺术展览和作品。数字化、跨越时空的传播方式,不仅扩大了艺术的受众范围,

还促进了不同文化背景和艺术风格之间的交流与融合。

其次,数字技术丰富了艺术传播的形式和内容。除了传统的图文、视频等传播方式外,数字技术还催生了虚拟现实、增强现实等新型传播形式,为观众提供了更加沉浸式的艺术体验。并可以对艺术作品进行数字化处理,如数字修复、色彩调整等,让观众以更加清晰、生动的视角欣赏到艺术作品的魅力。

最后,数字技术也促进了艺术传播的互动性和参与性。观众可以通过网络平台与艺术家、其他观众进行实时交流和互动,分享自己的艺术见解和感受。双向互动的传播方式,不仅增强了观众的参与感和归属感,还促进了艺术创作的多样性和创新性。

3 观众体验与互动模式的升维演变

3.1 数字化技术提升观众参与度

数字化技术使观众能够随时随地欣赏艺术作品,例如通过网络平台,观众可以随时随地浏览艺术展览、观看艺术作品的高清图片和视频,甚至参与到虚拟现实的艺术体验中。这种便捷的参与方式,极大地降低了观众欣赏艺术的门槛,使得更多人有机会接触到优秀的艺术作品。

数字化技术增强了观众的互动性和参与感,在欣赏过程中观众可以通过网络平台与艺术家、其他观众进行实时交流和互动,分享自己的艺术见解和感受^[6]。这种双向互动的交流方式,不仅让观众更加深入地了解艺术作品和艺术家,还促进了观众之间的交流和分享,增强了观众的参与感和归属感。

在此基础上,数字化技术还为观众提供了个性化的参与体验。通过数据分析等技术手段,艺术管理机构可以更加精准地了解观众的需求和偏好,为观众提供更加个性化的艺术展览和推荐。这种个性化的参与体验,让观众在欣赏艺术作品的过程中更加愉悦和满足。

3.2 个性化服务与定制化展览

艺术管理机构通过收集和分析观众的行为数据、兴趣偏好等信息,可以精准推送符合观众口味的艺术展览信息,提供个性化的艺术体验。例如,对于喜欢现代艺术的观众,可以推送相关的展览信息和艺术家介绍;对于对传统文化感兴趣的观众,则可以推荐相关的历史艺术展览。其中,定制化展览则是根据特定观众群体的需求,量身打造的艺术展览。这种展览通常具有明确的主题和风格,旨在满足特定观众群体的审美需求和文化追求。定制化展览不仅提升了观众的观赏体验,还增强了艺术展览的针对性和吸引力。

4 案例分析与启示——以某省级博物馆为例

4.1 数字化项目实践案例

4.1.1 数字博物馆建设与运营

青海省博物馆在数字化浪潮中,积极投身于数字博物馆的建设与运营,为观众提供了全新的艺术体验和学习平

台。青海省利用先进的数字化技术,将馆内丰富的文物资源进行了数字化处理,包括高清图片、3D扫描模型、虚拟现实体验等。观众只需通过手机扫描展厅二维码,或者是登录微信公众平台即可轻松浏览到博物馆的各类展览和文物信息。数字博物馆的建设,不仅打破了传统博物馆的时间和空间限制,让观众能够随时随地欣赏到珍贵的文物资源,还通过数字化手段增强了文物的观赏性和互动性。

且青海省博物馆线上平台设有在线留言、问卷调查等功能,观众可以随时发表自己的观展感受和建议,博物馆则根据观众的反馈不断优化展览内容和平台功能。此外,博物馆还通过数字平台开展了一系列线上活动,如线上讲座、虚拟导览等,进一步丰富了观众的观展体验和学习途径。

4.1.2 线上线下融合的艺术教育活动

福建省博物馆利用数字平台,开展了一系列线上艺术教育活动。例如,通过在线直播的形式,邀请知名艺术家进行艺术讲座和创作示范,让观众能够近距离地了解艺术创作的过程和技巧^[7]。同时,博物馆还推出了线上艺术课程,涵盖了绘画、书法、雕塑等多个艺术门类,为公众提供了便捷的学习途径。除了线上活动,博物馆还注重线下艺术教育的拓展。通过组织艺术工作坊、亲子艺术体验等活动,让观众能够亲身体验艺术创作的乐趣。此类活动不仅增强了观众的参与感和互动性,还促进了家庭成员之间的情感交流和共同学习。

4.2 成功经验与面临的挑战

4.2.1 技术应用与观众体验的平衡矛盾

在数字化进程中,博物馆在技术应用与观众体验之间面临着平衡矛盾。一方面,博物馆致力于采用先进的数字化技术,如虚拟现实、增强现实等,以提供更加生动、沉浸式的艺术体验。这些技术的应用,确实在一定程度上提升了观众的观展兴趣和参与度。另一方面,技术的过度应用也可能导致观众体验的下降。例如,当虚拟现实设备的使用过于复杂或体验时间过长时,可能会让观众感到疲劳或不适。此外,如果技术应用的目的是追求新颖而忽略了与展览内容的紧密结合,那么观众可能会觉得技术只是华而不实的噱头,无法真正提升他们的观展体验。

4.2.2 数据安全与隐私保护的协同问题

博物馆在运营数字平台和开展线上线下活动时,需要收集和处理大量观众的个人信息和行为数据。这些数据对于博物馆了解观众需求、优化服务内容和提升观众体验具有重要意义。但是,数据的收集和处理也带来了数据安全和隐私保护的挑战。若博物馆的数据保护措施不到位,可能会导致观众的个人信息泄露或被滥用,从而引发隐私保护问题。此外,随着黑客攻击和数据泄露事件的频发,博物馆还需要加强数据安全的防范和应对能力,确保数据的完整性和可用性。

4.2.3 线上平台宣传与实践挑战

博物馆通过线上平台开展一系列艺术教育活动,旨在

吸引更多观众参与并提升他们的艺术素养。实际上,部分线上平台的宣传效果往往难以达到预期,导致实际参与人数与预期存在差距。一方面,线上平台的宣传渠道和方式可能不够多样化,无法覆盖到所有潜在观众群体。另一方面,即使宣传到位,观众也可能因为各种原因(如时间冲突、技术障碍等)无法参与到线上活动中来,导致实践效果不如预期。或是,活动内容可能过于单一或缺乏吸引力,无法激发观众的兴趣和参与热情;活动形式可能过于复杂或难以操作,导致观众参与度不高或体验不佳。

4.3 对未来艺术管理发展的启示

4.3.1 持续创新与技术前沿探索

首先,艺术管理机构需要关注新兴技术的发展动态,如人工智能、大数据、区块链等,并思考如何将这些技术应用于艺术管理实践中。在后续工作中可利用人工智能技术优化艺术作品的推荐算法,提高观众的观展体验和满意度。或是通过大数据分析观众的行为和偏好,为艺术展览的策划和运营提供更加精准的数据支持。

其次,艺术管理机构需要鼓励创新思维和跨界合作。通过与其他行业或领域的合作,引入新的理念和方法,推动艺术管理的创新和发展。在实施过程中博物馆可与科技公司合作开发虚拟现实艺术体验项目,让观众能够身临其境地感受艺术作品的魅力^[8]。在少儿研学如火如荼的背景下,与教育机构合作开展艺术教育项目,提升公众的艺术素养和审美能力。

最后,艺术管理机构需要注重培养创新型人才。通过设立创新基金、举办创新大赛等方式,吸引和激励具有创新思维和能力的人才加入艺术管理领域中来。并需要加强内部员工的培训和学习,提升他们的创新意识和能力,为艺术管理的持续发展提供有力的人才保障。

4.3.2 制定用户隐私安全保护机制

首先,艺术管理机构应明确用户数据的收集、使用和保护原则,确保在合法、正当、必要的范围内收集和使用用户数据。同时,应建立健全的数据安全管理制度,加强对数据收集、存储、传输和使用等环节的监管和管理,防止数据泄露或被滥用。

其次,艺术管理机构应采用先进的技术手段,如加密技术、防火墙等,确保用户数据的安全性和保密性。此外,还应定期对数据系统进行安全评估和漏洞扫描,及时发现和修复潜在的安全风险。

最后,艺术管理机构应加强用户隐私保护的宣传和教育。通过制定隐私政策、发布安全提示等方式,增强用户对隐私保护的意识和能力。并建立健全的用户投诉和举报机制,及时处理用户关于隐私保护的投诉和举报,维护用户的合法权益。

4.3.3 融合线上与线下艺术管理机制

首先,通过线上平台,艺术机构可以更加便捷地展示

和推广艺术作品,吸引更多观众关注和参与。线下艺术活动也可以借助线上平台进行宣传和推广,扩大活动的影响力和参与度。这种融合使得艺术资源得以在更广泛的范围内共享和利用,提升了艺术的价值和影响力。

其次,观众可以通过线上平台了解展览信息、预约参观时间、参与线上互动等,提高观展的便捷性和趣味性。同时,线下艺术活动也可以通过引入数字化技术,如虚拟现实、增强现实等,为观众提供更加沉浸式的观展体验。这种融合使得观众的观展体验更加丰富和多元,增强了观众的参与感和互动性。

最后,通过融合线上与线下资源和技术手段,艺术机构可以探索新的艺术表现形式和传播方式,推动艺术的创新和发展。同时,这种融合也为艺术管理带来了新的挑战和机遇,需要艺术机构不断适应和调整管理机制,以适应数字化时代的需求和发展。

5 结论

本研究通过对艺术管理在数字化环境中的升维演变进行深入研究,以省级博物馆为例,详细剖析了数字化项目实践案例、成功经验与面临的挑战,以及对未来艺术管理发展的启示。研究得出,数字化环境为艺术管理带来了结构、内容和观众体验与互动模式的全面升维演变,推动了艺术管理的现代化和多元化发展。

随着数字化技术的不断进步和应用,艺术管理将面临

更加广阔的发展空间和更加复杂的挑战。艺术管理机构需要持续关注技术前沿,加强技术创新和应用,推动艺术管理的持续创新和升级。同时,艺术管理机构还需要注重观众体验和互动模式的优化,提供更加个性化、定制化的服务,增强观众的参与感和满意度,为艺术文化的传承和创新作出更大的贡献。

参考文献

- [1] 张锐雯.以艺术管理价值逻辑,助推中西音乐融合发展[J].大众文艺,2024(17):67-69.
- [2] 刘阳.新文科视阈下中国艺术管理专业建设的探索研究[J].艺术教育,2024(8):90-93.
- [3] 李伟.音乐人工智能在艺术管理中的多维度应用研究[J].艺术评鉴,2024(14):165-170.
- [4] 田川流,付亚康.艺术管理与科技思维[J].艺术探索,2024,38(4):86-91.
- [5] 任珺.新时代艺术管理与文化政策的前沿问题及研究趋势[J].深圳社会科学,2024,7(4):130-139.
- [6] 王小龙,刘国伟.论艺术管理美学要素转化美育实践之路径[J].吉林艺术学院学报,2024(3):4-9.
- [7] 赵辉.数字化转型环境下的高校艺术管理研究[J].艺术教育,2023(11):45-48.
- [8] 刘敏.新媒体视域下艺术管理创新分析[J].文化产业,2020(29):129-130.

Research on the Relationship between Chengmen and “Xiaoyuan”

Zhaorui Cheng

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

There has always been controversy about Chengmen's Xiaoyuan collection porcelain, some of them believe that the Xiaoyuan collection is the so-called old imitation of Chengmen's works, and the other part believes that the Xiaoyuan collection is a work of the late Chengmen. This paper will combine the background of the times, the characteristics of Chengmen's porcelain paintings, and talk about the background of the appearance of the Xiaoyuan collection, the connection between Chengmen and the Xiaoyuan collection, the characteristics of the Chengmen Xiaoyuan style, and the reasons why Chengmen preferred the Xiaoyuan style in his later years. Studying the relationship between Chengmen and Xiaoyuan porcelain can better understand the overall process of Chengmen's creation of light silk color, and also provide information for the research and excavation of light silk color.

Keywords

Chengmen; Xiaoyuan collection; Ren Yuchen

程门与“筱园”关系初探

程钊睿

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

对于程门的筱园珍藏款瓷器,一直存在着争议,一部分观点认为筱园珍藏款是所谓的老仿程门作品,另一部分观点认为筱园珍藏是程门晚期的作品。关于程门为何烧造,以及筱园珍藏款的特点,则鲜有人讨论,论文将结合时代背景,程门瓷画特点,浅谈筱园珍藏款出现的背景、程门与筱园珍藏之间的联系、程门筱园风格特征,以及程门晚年偏好筱园风格的缘由。研究程门与筱园瓷的关系,可以更好地了解程门创作浅绛彩的整体历程,也为浅绛彩的研究和挖掘提供资料。

关键词

程门; 筱园珍藏; 任玉琛

1 筱园珍藏款出现的背景

“筱园珍藏”款瓷器一直是文人瓷画收藏界高度关注的品种。关于“筱园珍藏”款瓷器的主人,学术界有多种猜测和讨论。目前关于“筱园珍藏”款的最早记录显示,该款识首次出现在光绪戊寅年(1878年)的石祉庭作品上^[1]。而有关“筱园珍藏”款瓷器的研究,多见于近现代的艺术史著作中。尽管存在诸多争议,但随着深入研究,“筱园珍藏”主人的线索逐渐清晰。笔者认为筱园珍藏为任玉琛的私人藏瓷款识,原因如下。

1.1 任玉琛的历史背景与身世

任玉琛,作为一位出身于浙江萧山的文人,其仕途经历与艺术修养相辅相成。在同治、光绪年间,恰逢中国社会在思想、文化方面发生变革,文人对艺术的追求更加精细与

多元。先后担任乐平县和浮梁县知县的任玉琛,既有地方治理的责任,也承载着文人的艺术情怀,促使他对景德镇陶瓷的热爱与追求。他与王凤池、黄定占莫不都是当时不同职务的文人,王凤池,字丹臣,翰林出身,任职景德镇榷务、南康知府。黄定占,即黄衍之,九江修水人,四品官员。他们之间曾一同登临庐山,王凤池作诗刻于庐山石上,其中提及“筱园明府”,“明府”即对县令官职的代称,任玉琛作为乐平和浮梁的知县则与“筱园明府”相吻合,直接说明了筱园即为任玉琛的字。

1.2 筱园与小园的字义联系

在文人圈中,字和号经常被用作个人身份的象征,也是其文人情怀的一种体现。《中国晚清浅绛彩瓷器》中收录的任玉琛瓷板上题款为“筱垣任玉琛时在珠山行廨丁亥秋”,这表明筱垣是任玉琛的字。对比《饶州府志》记载的“小园”,和黄定占所作蒜头瓶中题款“小园仁棣大人清玩”,可知“筱园”“筱垣”“小园”均为任玉琛的字,只是因同音使得字出现通用的情况。并且黄定占题款的“小园仁棣”即将任玉

【作者简介】程钊睿(1997-),男,中国安徽黄山人,硕士,从事博物馆学研究。

琛作为学生看待，这也与前文中三人游庐山，王凤池称任玉琛为“筱园明府”，称黄定占为“词丈”，相对应。

此外，任玉琛作为“筱园明府”的称呼，说明他在当时的社交圈中颇具声望，且与其他文人的互动可以提供一种相对立体的视角来理解“筱园珍藏”款瓷器的文化背景。这种交往不仅增添了艺术交流的深度，更为后代的研究提供了宝贵的历史资料。

2 程门与筱园关系初探

程门在光绪三年（1877年）临摹宫廷画家万上遴的《潇湘八景图》瓷板时，题款中出现了“筱垣司马大人藏本临之”的字样^[2]，从而可知程门于光绪年间借阅任玉琛的书画藏本进行临摹，并为任玉琛创作一批底款带有“筱园珍藏”的浅绛彩瓷。对于程门和任玉琛的关系，从以下几方面便可窥探一般。其一，程门于1872年左右入职御窑厂，程门与众多画师如王少维、金品卿等人在艺术创作上存在合作关系，而这些画师也为任玉琛制瓷，表明程门与任玉琛在艺术工作圈中有着较强的连接^[3]。其二，随着程门声名的鹊起，他与许多官员和文人建立了联系，如饶州知府薛允升，候补同知官员柳宗芳、地方御窑厂官员唐基桐、江西巡抚刘秉彰、文人学者卢遂采、章绶等。任玉琛作为浮梁知县，与地方官员和文人建立联系是很普遍的，这样的社交网络为程门提供了更多的创作机会和赞助，使其在艺术创作中能够得到更广泛的认可。

程门为任玉琛创作带有“筱园珍藏”款的浅绛彩瓷，这不仅是对个人关系的体现，也反映了当时艺术家与艺术收藏家之间的密切联系。任玉琛作为一个知县，能够推动艺术作品的流通与收藏，进一步提升了程门的声誉和作品的价值。

对于程门款是否为程门本人创作还是当时老仿的问题，笔者在结合程门与任玉琛的关系，以及对程门作品的分析，认为筱园珍藏是程门在其创作的中晚期，而创作的另一种风格的作品。并提出以下几点理由：

其一，传统程门的作品中的题款方式与筱园珍藏的题款方式一致，大部分题款均为程门自作诗句，而纵观整个浅绛彩的历程，无论是金品卿或是王少维还是其他的浅绛彩画师，他们所做的题款引用古人的诗句，而很少有自作诗，这与程门的个人文学素养和早年受新安画派的影响有着密切的联系。

其二，从程门这一派的画风进行研究。由于程门作为浅绛彩的开山鼻祖，其画风结合百家之长，但对于讨论筱园珍藏是否为程门本人所绘的问题，可以从其弟子的师承进行分析，程门育有二子，程言和程盈，其弟子中最为著名的当数汪友棠。其中程盈存世作品相对较少，但程言留有如《燕山五贵瓷板》《山水图双二豆》《青山一棹帽桶》，其中程言所创作的山水图则继承了程门筱园风格的特征，云山采用

似米非米的点法，整体颜色和釉料也以清新淡雅为主^[4]。汪友棠的作品既有程门早期的传统山水风格，又有学习程门筱园风格的作品，如汪友棠所作的《“水秀山青”书盘》则与程门所作的具有筱园风格的《松隐图瓷板》和《春风秋雨图瓷板》有异曲同工之妙，整体均以淡雅为主色调，空间布局上呈现宁静淡雅的风格，整体画面留白方式也采用虚实相生，给人以层次分明的感觉^[5]。通过程门弟子中的程言和汪友棠的画法进行分析和比较，为判断筱园珍藏款的画风提供了重要线索。程言和汪友棠的作品确实具有程门的筱园风格特征，尤其是在色调、用笔和空间布局等方面的相似性，可以作为证据来支持筱园珍藏属于程门本人创作的假设。

其三，从落款处分析。无论是程门传统风格的作品，抑或是筱园风格的作品，程门的落款无外乎“雪笠程门”“笠道人”“雪笠”“程门”等。而筱园风格瓷画作品中出现了传统程门风格中未有的“新安程门”“程道人”款识，因而部分人对此质疑。笔者通过对程门作品的调查发现，程门的落款并非一成不变，也不仅仅就是传统画风中常见的四个题款，程门早期作品如同治四年落款“雪笠程增培识”“雪笠散人”等，这些款识在程门以后的作品之中也未曾出现，因而可以看出程门款识中有一部分并非一成不变。在筱园风格中出现的“新安程门”“程道人”“新安程雪笠”款识，从书法上看与传统风格中的款识几乎一致，均采用行书，笔法灵动，行云流水。其字形结构严谨而不失灵动，笔画之间运用得当，形成一种飘逸、自然的移动感。其中“新安程门”中的“新安”二字与《“泉从何起来”山水瓷板》中的“戊子新秋”中的“新”字，以及《张松和古松尊》中的“张琴和古松。辛未新秋”中的“新”字整体笔法一致。“新安程门”中的“安”字则与程门传统风格作品《“常倚曲阁贪看水”瓷板》落款的“常倚曲阁贪看水，不安四壁怕遮山”中的“安”字笔法一致。对于筱园风格中的“雪笠”“程门”以及“道人”也与程门传统作品中落款字样笔法相同。因而可见在筱园风格中出现的新的款识，并非后仿时对程门款识的不了解而出现的错误，而是程门款识在后期变化的结果。

其四，对于印章处分析。从其传统风格的印章看有：朱白文印“笠道人”“臣门”“程”“门”“雪笠”“松生”等，而筱园风格作品之中，除了上述传统风格的印章外，还出现了如：朱文印“上遴”、朱文圆印、朱文随形印、白文印的“万印”和“万”、朱文印“辋冈”等，这与程门所临摹作品较为一致，看落款“山市晴岚，嘉庆八年万上遴”，因而可知程门落款临摹万上遴而出现仿万上遴的印章款，这也与程门提及的“筱垣司马大人藏本临之”相印证。而筱园珍藏风格的其他印章如“臣门”“程”“门”等则和程门传统风格中的印章一致。因而可以看出程门在创作筱园风格瓷器中，不仅保留个人风格特点，还在临摹过程之中对印章的重视，也显示出程门在艺术上不断探索与创新。

3 程门的筱园风格

程门晚年作品中的“筱园”风格，以其独特的艺术表现力吸引了众多藏家和学者的关注。关于筱园风格的特征，将从笔墨运用、色彩釉料的使用、意境布局等方面进行分析。

3.1 笔墨运用

程门的“筱园”风格在笔墨运用上具有独特的艺术特征，这些特征不仅体现了他的个人艺术风格，也反映了当时文人绘画的审美趣味和技法创新。

偏锋技法。程门常采用偏锋技法，这种技法使得他的笔触具有灵动性和变化感。他在绘制山水作品时，采用连勾带皴的方式，利用不同的笔触与笔锋，营造出山水的层次感和立体感。

没骨法。在具体的山石和坡岸描绘中，程门使用没骨法，这种技法使得山水画在表现细节时能够保持一种轻盈感。

点苔法。程门在作品中常运用点苔和渲染技法来描绘山石及其周围的自然环境，所画云山有似米非米之妙，从而增加画面的生动性与细腻感。

3.2 色彩与釉色

淡雅柔和：程门“筱园”风格的瓷器在色彩上主要呈现出淡雅柔和的特点。他善于运用水墨与淡赭色来描绘纹饰，再施以淡绿、浅青等辅助色彩，整体色调清淡而富有韵味。这种色彩运用使得瓷器在视觉上给人一种宁静淡泊之感。

釉彩淡雅：程门“筱园”风格的瓷器在釉色上同样呈现出淡雅的特点。釉彩淡雅柔和，如同水墨画一般。这种釉色使得瓷器在视觉上更加清新自然，与淡雅的色彩相得益彰。

3.3 意境与布局

程门在瓷器的布局上展现了精致与讲究，布局不仅要讲求形式的美，更要符合艺术的精神内涵。遵循中国传统的“留白”与“虚实”结合的原则。

虚实相生，留白技巧：程门的瓷器画面布局讲求虚实相生，通过巧妙的留白技巧，使得画面既不拥挤，也不空旷，营造出一种疏密有致、层次分明的效果。留白为画面提供了空间感，也为观者的思维和情感提供了更多的想象空间。

层次分明，深远空间感：在布局上，程门的瓷器作品注重画面深远的空间感。他通过精细的前景、中景与远景的布局，使得整个画面具有很强的纵深感。前景通过山石、树木等具体元素铺展，中景则以人物或动物等点缀，远景则通过山水的渲染和云雾的表现，达到一种视觉上的纵深效果。这样的布局不仅使得画面具有层次感，还增强了景象的氛围

感，给人一种仿佛置身其间的感受。

4 程门中晚期为何偏爱筱园风格

程门晚年偏好“筱园”风格，其中大量作品均是此风格，可能涉及多个方面，以下是对此问题的详细分析。

4.1 艺术风格的演变与成熟

程门的艺术风格在晚年发生了显著的变化，由前期的沉雄苍劲转变为“筱园”风格的苍浑秀润。这种转变并非一蹴而就，而是随着程门艺术实践的深入和审美观念的变化而逐渐形成的。在晚年时期，程门的艺术风格已经趋于成熟，他更加注重笔墨的运用和气韵的表现，因此选择了更加柔和、优秀的“筱园”风格来展现自己的艺术追求。

4.2 对前人艺术的吸收与改造

程门在艺术创作中一直注重对传统艺术的吸收和改造。他通过临摹和学习前人的作品，不断提炼和升华自己的艺术语言。在晚年时期，程门可能更加深入地研究了某些特定画家或画风，如万上遴、戴熙、吴小仙、米芾等人，并从中汲取了灵感和营养。他在临摹中并非简单地模仿，而是在此基础上进行了再创造，形成了具有自己特色的“筱园”风格。

4.3 个人审美趣味的转变

随着年龄的增长和阅历的丰富，程门的个人审美趣味也可能发生了转变。他更加倾向于那些能够表达自己内心情感和审美追求的艺术风格。而“筱园”风格以其独特的艺术魅力和表现力，正好符合了程门晚年的审美需求。

4.4 市场需求的推动

在晚清时期，随着艺术品市场的繁荣和藏家群体的扩大，对程门作品的需求也日益增加。程门可能为了满足市场需求和藏家的喜好，而选择了更加受欢迎和具有市场潜力的“筱园”风格进行创作。这种风格的作品不仅艺术价值高，而且更具观赏性和收藏价值，因此得到了广泛的认可和追捧。这些因素共同作用，使得“筱园”风格成为程门晚年作品的代表风格。

参考文献

- [1] 洪则涌.“筱园珍藏”主人初探[J].收藏界,2013(4):49-53.
- [2] 李俨.再论程门山水中的“筱园”风格[J].陶瓷科学与艺术,2012,46(21):28-30.
- [3] 钟燕.新安画派对晚清民国浅绛彩瓷的影响[J].陶瓷,2023(2):60-62.
- [4] 周琳雯.试论程门浅绛彩瓷的艺术风格[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(5):36-37.
- [5] 雷鸣鸿,郑园平.程门浅绛山水渔舟瓷板画赏析[J].南方文物,2019(2):293-294.

From the Perspective of Home and Abroad, the Practical Path of Rural Revitalization

Qixin Yin

Wuchang Shouyi University School of Journalism and Grammar, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

Under the wave of modernization, industrialization has opened a huge gap between urban and rural areas, and a series of difficulties in rural areas, such as hollowing out, population loss, loss of traditional culture and other problems have become more and more intense. In recent years, local governments actively engaged in the cause of rural revitalization, and take various measures to assist rural revitalization, including the development of high value-added tourism. Artistic expression is seeking a new way out in the new era, from a simple personal emotional expression to a more practical significance. Rural revitalization is a means of rural construction that all countries are actively trying. Based on the current situation, difficulties and strategies of Chinese and foreign art townships, this paper discusses the practical path of construction in domestic and foreign art townships to enable rural revitalization.

Keywords

rural revitalization; artistic intervention; humanistic perspective; tourism industry

中外视角下艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径

尹其馨

武昌首义学院新闻与文法学院, 中国·湖北 武汉 430000

摘要

现代化浪潮下,工业化拉开巨大的城乡差距,乡村的一系列困境,如空心化、人口流失、传统文化遗失等问题愈演愈烈,近年各地政府积极从事乡村振兴事业,采取各种帮扶措施协助乡村振兴,包括发展高增值旅游等。艺术表达正在寻求新时代新出路,从单纯个人的情感表达转化为更实用的现实意义。艺术乡建赋能乡村振兴是各国都在积极尝试的乡村建设手段。论文以中外艺术乡建的现状、困境、策略为主要内容,探讨国内外艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径。

关键词

乡村振兴; 艺术介入; 人文视角; 旅游产业

1 引言

平台化时代,同时也是数质结合时代,各国都在积极实践艺术乡建赋能乡村振兴,没有盲目跟风造成资金外流的、过度开发导致环境破坏的案例,同时也出现了一部电视剧、一个卡通形象IP产生巨大经济效益的优秀案例,艺术家下乡伴随式陪伴乡村振兴,从拾起文化自信入手,挖掘在的潜力,改善当地人生活。论文着重分析国内外艺术乡建赋能乡村振兴的优秀案例。

2 现状: 中外视角下艺术乡建多维立体的复调叙事

中外的艺术家、政府、个人,在不同方向拓展艺术乡建的多种可能性。影视方面,如《去有风的地方》带火云南凤阳邑村、《我的阿勒泰》使新疆阿勒泰成为热门旅游

地; 绘画方面,如福建屏南古村“人人都是艺术家”公益绘画教学活动、山西和顺县开启“许村计划”,组织艺术家写生、羊瞪艺术合作社“羊瞪十二景”; 建筑方面有参与式建筑,如湖北高步书屋; 功能性建筑,如四川田乡中心村“一户一策,一厕一景”; 艺术节,如濂户内海艺术节,越后妻大地艺术祭; 艺术行为,贵州省桐梓县羊瞪镇“捡烟头”、德国艺术家约瑟夫·博伊斯号召全民种树,创作了作品《7000 橡树》; 街头艺术,如彩虹眷村; 还有艺术品本身创造到访价值,如草间弥生的作品《南瓜》; 网红IP创造到访价值,如日本九州熊本县的“熊本熊”、四川省甘孜藏族自治州理塘县的网红丁真等案例^[1,2]。

3 困境: 现代化进程下乡村振兴的困境与瓶颈

3.1 生态破坏严重, 环境景观没得到保护

生态包括自然环境和人文环境,开发成旅游景区,游客量超过环境可承载的数量,抑或没有匹配相应管理,生活垃圾破坏自然环境的景区不胜枚举。而盲目地将落后传统的

【作者简介】尹其馨(2003-),女,中国湖北人,在读本科生,从事戏剧影视文学研究。

乡村改造成现代化乡村也是一件鲁莽且不合理的事情，福建屏南古村落潭内原有 120 余栋明清建筑，然而在现代化新农村整体规划下，许多古建筑被粗暴地拆除毁弃，忽视了古建筑艺术价值与人文价值。后调整方向积极维护，但这样的物质文化遗产无疑是珍贵的。

3.2 同质化严重，盲目照搬照抄

全国各地同质化严重的古镇，雷同且昂贵的小吃和景区纪念品，让游客的厌烦情绪到达峰值。没有与当地文化特征、环境特征相结合，盲目照搬照抄模板，会让人产生一种全国景区都这样的错觉。网络特别是有关“冷门景点”“宝藏景点”标签的帖子走红，说明人们对雷同景区的厌烦，和对新颖旅游项目的向往。

3.3 单维叙事，缺乏可持续性

Z 时代的年轻人身上带着与生俱来的反叛特性，对宏大叙事和生硬叙事有着天然的反感。许多旅游景点仍旧采用枯燥的单维叙事，使用广告宣传片、明星代言、旅行团绑定的生硬手段。网络上流行的“大学生特种兵式旅游”，特点是停留时间短，“三天游玩一个城市”甚至“一天游玩一个城市”，这也说明景区差异性小，留客能力弱。

4 对策：平台时代中外视角下艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径

4.1 挖掘本体性，由宏大叙事转向草根叙事

村民是乡村的主人，是艺术乡建最重要的主体。但是，尽管村民们对于自己身处的乡村非常熟悉，却常常置身于乡村建设实践之外，并没有充分和自觉的主体性意识，往往成为乡村建设现场的缺席者。2015 年 4 月福建屏南古村落开展了“人人都是艺术家”公益绘画教学活动，为当地提供免费的油画教学，艺术家林正碌提出“人人都是艺术家”的艺术观，挖掘当地人的主体性，带领他们重新认识、观察、了解他们的村庄。

林正碌关注村民的精神世界，引导他们“喜欢什么就画什么，想怎么画就怎么画”。村民在林正碌及其团队的鼓励下大胆创作了许多屏南古村落风景的作品，漈下村的甘氏宗祠、聚宝桥、侯门岭、鲤鱼溪出现在村民的画布上。这些缺乏素描基础训练的画作古朴率真，向外递出了屏南古村落的名片。在潜移默化的美学教育中，当地画画写生的场景蔚然成风，吸引了许多艺术工作者和爱好艺术的游客旅居、游玩。

这样的“艺术下乡”计划不仅推广了当地的美景、文化，甚至推动了当地非物质文化遗产四平戏的复兴，物质文化遗产明清古迹的修缮。更重新拾起了福建屏南古村落村民的文化自信。在林正碌及其团队的带领下，村民还学会了通过互联网展示、销售自己的作品，这进一步激发了村民创作，确立了自己主人公的主体地位，更加积极地投入乡村振兴的工作中。

4.2 突出在地性，由模板化转向个性化

艺术乡建的内容和方式，也只有参与的主体和团队根

据当地的实际情况，瞄准现代化的大方向，因地制宜，不断发挥创新创造精神，才能取得实际成效。艺术团队到达羊磴镇的时候，发起人焦兴涛说：“羊磴最大的特点就是没有特点。”可是像这样没有特点的村庄，全国有成千上万个，挖掘区别其他村庄的是首要任务。

与拥有丰厚物质、非物质遗产的福建屏南古村落不同，“人人都是艺术家”免费油画教学吸引人们到福建屏南古村落打卡，当地有非物质文化遗产四平戏和物质遗产明清古建筑，这些可以进行一定程度的留客。羊磴镇没有悠久的历史，也没有吸引人的传奇故事，如何个性化宣传羊磴，是一个难题。

艺术家们通过写生来发现风景、发掘羊磴，“为羊磴杜撰故事”。通过体验、观察羊磴日常生活进行油画创作，在“小春堂”公开展览，并票选出“羊磴十二景”，与地方政府合作举办了“羊磴‘画皮’记”和“羊磴木元黄桃艺术节”，逐渐让大家知道有羊磴镇这个地方。羊磴艺术合作社通过赶场找“艺人”发现民间艺术爱好者，引导他们创作与羊磴有关的艺术作品。在公开展览中，这些本地艺术家的作品质朴不失灵气，向人们展示他们眼中的羊磴镇^[1]。

4.3 打造网红 IP，由生硬叙事转向符号叙事

熊本县的吉祥物“熊本熊”诞生于 2011 年，九州新干线全线开通之际。其外观设计融合了熊本城的黑色与象征“火之国”的红色腮红，性格设定为“呆萌”和“贱萌”。为了宣传熊本县，熊本熊出差到大阪府，向 1 万人发放名片，并登上吉本新喜剧的舞台，逐渐成为知名卡通角色。熊本熊推出不到三年，凭借其可爱形象和独特个性迅速走红。其认知度跃升全日本第一，在日本的知名度能与 Hello Kitty 和米老鼠相提并论，成功跃升为世界级超级 IP。民众前往熊本县观光旅游的意愿也有大幅提升，诞生 5 年内，熊本县旅游人数增长了近 20%。

作为新干线沿途一个无名小镇，熊本县一度资源匮乏、经济低迷。吉祥物 IP“熊本熊”让这座小镇在短时间内红遍全世界，是虚拟明星带活地方经济的典型案例，首先，熊本熊作为卡通角色甚至被赋予其公务员的职务，真正做到了打破时空壁垒。其次，地域特征明显，通体使用黑、白、红三种颜色，黑色是突出熊本县主城多为黑色建筑，红色是融入熊本县火山元素设计的。最后，熊本熊团队抓牢了平台时代的流量，熊本熊非常尽责地做好一位“网红”的职责。每天固定更新社交账号，及时推送自己生活、工作日常，根据不断提供的表情包与动图，这种互动是 Hello Kitty 等传统吉祥物做不到的。

虚拟明星带活地方经济的效益十分可观，目前熊本熊的相关产品已达 2 万多种，并且依旧呈现上升趋势，其形象已渗透到日常生活的方方面面，成为熊本县的城市象征。中国也有大熊猫这样的国民 IP，好好利用起来，也许也能成为连接城市经济社会生活各元素的纽带，发挥吸纳和辐射城

市资源的功能。

4.4 发挥艺术综合性，由主流引导转向公众参与

自2018年党的十九届三中全会通过文化和旅游部的成立后，文化与旅游的融合发展成为了一种新趋势。各地纷纷响应号召，涌现出了一系列文旅演艺剧目。许多地方借鉴20年前在广西大获成功《印象·刘三姐》，将戏剧和旅游进行简单叠加，这样直接“套公式”的行为，使得大量同质化的戏剧演出在各地知名景点同时上演。印象团队相继在丽江、杭州、平遥等地推出了八部“印象”系列作品，但是随着观众审美意识的提高，对大量同质化的戏剧演出已经审美疲劳。部分作品前期孵化不够充分，与当地人文、地理特征结合不够紧密，演出形式不够新颖，使得大众参与度不高，无法达到20年前《印象·刘三姐》演出时的盛况。

乌镇素有“中国最后的枕水人家”之誉，石栏拱桥、深宅大院、临河水阁、驳岸踏步等建筑至今延续着江南水韵。乌镇戏剧节将江南水乡特色和戏剧完美融合，充分挖掘其地理、人文特色，挑选有戏剧潜力的古建筑与自然景观作为剧场和表演空间，同时将戏剧要素融入小镇日常场景之中，妇人捣衣、船夫撑船、伙计叫卖都是演员的生活化表演。戏剧的综合性、沉浸性、表演性将这些元素有机融合，共同营造游客对乌镇的映像。观众进入乌镇戏剧节的场域之中，不自觉中也成为了剧场甚至戏剧演出的一部分。除了剧场中有不同风格、不同题材的戏剧演出，声势浩大的戏剧游街、互动性极强的街头行为艺术极大地提高了公众的参与性，用“十步一景”来说毫不夸张，营造出“人在戏中”的景观效果。原本一天就可以逛完的景区，2个小时就可以看完的戏剧，因为沉浸式的体验、浓郁的艺术氛围和自然宜人的水乡风光深度耦合，极大地提升了留客率，是“艺术”赋能“乡建”的典型实例^[4]。

阿那亚戏剧节是大众参与的另一个优秀案例，阿那亚戏剧节的雏形是房地产商服务中产业主所组织的艺术社群，社群本就是由一群志同道合的人组成的，其社群协同和集体共识所产生的惊人创造力，从阿那亚戏剧节的成功与出圈中

可窥见一斑。阿那亚园区坐落于河北省秦皇岛市北戴河新区中部地带，北接燕山、东临渤海，故而在阿那亚园区中，海洋沙滩等自然环境成为标志性的舞台背景，地标建筑、戏剧舞台、网红打卡点深度链接海洋、沙滩，为阿那亚戏剧节打造差异性、营造记忆点，为出圈做了前期准备。戏剧演出情节设计与技术手段也有强烈的海边氛围，演员表演时可能与观众就在同一片沙滩，距离极近，甚至有部分的肢体接触，完全打破传统戏剧中的“第四堵墙”，极大地提升了公众参与性，并借助公众参与实现了有效且广泛的“网红传播”^[5]。

戏剧艺术的综合性可以与地方进行深度链接，其沉浸性、表演性，可以极大地调动公众参与。而公众参与对地区文化遗产和自然景观的保护和开发、对地方旅游、交通及其他相关行业的辐射作用都不容小觑。发挥艺术综合性，推动公众参与、鼓励积极受众已成为艺术乡建的新课题。

5 结语

结合中外视角，艺术乡建在赋能乡村振兴这个议题上展现许多优势，尤其是在挖掘在地性、激发主体性、柔性叙事、公众参与上有着独特的活力。国内外都做出了许多不同的尝试，在解决具体乡村振兴问题时，要结合当地的具体情况，从居民获利、环境获利、文化获利的角度给出合理的策略。不可盲目照搬照抄，尽量避免环境破坏、文化破坏、资金大量外流、影响居民正常生活等情况发生。

参考文献

- [1] 葛臻. 社群经济引领的边缘地区消费空间发展路径研究[D]. 南京: 东南大学, 2022.
- [2] 苏甜甜, 霍明宇, 罗玉梅. 社区化理念下的城市工业遗存艺术化更新研究[J]. 住宅与房地产, 2024(25): 123-125.
- [3] 熊紫行. 戏剧介入乡镇文化建设的实践研究[D]. 昆明: 云南艺术学院, 2022.
- [4] 谢双. 事件景观—南京青年戏剧节临时性设计研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2017.
- [5] 曹敬辉, 李子慕. 文旅融合视域下“戏剧+旅游”的现状与思考[J]. 戏剧文学, 2024(8): 93-98.

Reference and Application of National Vocal Music to Traditional Peking Opera Elements

Ting Chen

Jiangsu Province Performing Arts Group Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210001, China

Abstract

Peking Opera art and national vocal music are the treasures of Chinese music culture. They not only carry the extensive and profound Chinese traditional culture, but also emphasize the national spirit and cultural charm. Especially in Peking Opera, actors not only need excellent singing skills, but also need comprehensive performance training, including techniques such as hand, eye, body and step. This fusion not only enriches the skills and expression of vocal music, but also enhances the artistry and emotional expression of vocal music. The two art forms share many similarities in music, performance, and cultural connotations, and both art forms focus on the control and expression of sound, as well as the deep integration of singing and performance. This paper will discuss the connection between them and the reference and application of Peking Opera elements in the national vocal music performance.

Keywords

national vocal music; traditional Peking Opera; reference value

民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用

陈婷

江苏省演艺集团有限公司, 中国·江苏南京 210001

摘要

京剧艺术和民族声乐都是中国音乐文化的瑰宝, 不仅承载了博大精深的中国传统文化, 还强调了民族精神和文化魅力。特别是在京剧中, 演员不仅需要唱功出色, 还需要进行综合的表演训练, 包括手眼身法步等技法的训练。这种融合不仅丰富了声乐演唱的技巧和表现方式, 还提升了声乐的艺术性和情感表达。这两种艺术形式在音乐、表演和文化内涵方面有许多相似之处, 这两种艺术形式都侧重于声音的控制和表现, 以及唱腔与表演的深度融合。论文将探讨它们之间的联系以及京剧元素在民族声乐表演中的借鉴与应用。

关键词

民族声乐; 传统京剧; 借鉴价值

1 引言

声乐艺术作为一种在改革开放后兴盛起来的演唱形式, 与传统京剧在表演形式上存在一些差异, 但同时也具有许多共同点。论文探讨这两种艺术形式之间的联系, 特别是在声音控制与表演方面的相似之处。通过深入分析, 我们将了解京剧唱腔技术如何影响民族声乐的发展, 以及在声乐演唱中运用京剧手眼身法步等技法的重要性。

2 京剧艺术与民族声乐的相同点

声乐艺术, 作为一种改革开放后逐渐兴盛起来的演唱形式, 与传统的京剧在表演形式上虽然存在差异, 但也有着许多共同点。尽管声乐艺术与京剧艺术的发展历史和背景不同, 但二者在声音表达上的相似之处令人印象深刻。声乐艺

术的兴起可以追溯到改革开放时期, 这个时期标志着中国社会的快速变革和开放。在这个背景下, 新的表演形式逐渐兴起, 声乐艺术就是其中之一。与传统的京剧不同, 声乐艺术更加注重歌唱和声音的表达, 而京剧则更加强调综合的表演, 包括动作、化妆和舞台设计。声乐艺术和京剧艺术都强调了表演和唱腔的结合。这就要求艺术家们在演唱时能够掌握唱腔技巧, 这正是京剧唱腔在声乐演唱中的价值所在。这种融合不仅仅表现在声音的变化上, 还表现在表演风格和艺术特色上。京剧唱腔技术的应用使声乐演唱变得更加具有戏剧性, 更富有情感, 更具有故事性。这为观众提供了一种全新的听觉和视觉体验, 使他们更容易被音乐所打动。从发音和咬字到吐字和行腔, 京剧唱腔技术的运用已经成为声乐艺术家必备的技能之一。

2.1 具有相同的文化渊源

京剧艺术是中国戏曲文化的瑰宝, 其音乐部分常常使用传统的民间音乐元素, 如二胡、琵琶、锣鼓等, 融合了中

【作者简介】陈婷(1981-), 女, 中国江苏淮安人, 二级演员, 从事京剧尚派表演研究。

国古典音乐的精髓。民族声乐则是中国音乐文化的重要组成部分，强调民族性和地域性，将不同民族的声音和情感融合在一起。著名的民族声乐作品如《东方红》和《红灯记》正是这一领域的杰出代表。京剧艺术和民族声乐之间的关系不仅表现在音乐元素上，还体现在舞台表演中。京剧演员既要有出色的声乐技巧，又需要精湛表演技巧。而民族声乐的表演也通常伴随着舞蹈和戏剧元素，以更生动的方式传达故事情感。京剧源自中国古代戏曲，汇集了千百年来的戏曲传统，是中国文化的珍贵遗产。民族声乐则承载了各个民族的音乐传统，反映了中国多元文化的瑰宝。这两种艺术形式都是中华优秀传统文化的杰出代表，为世界文化遗产的保护和传承作出了重要贡献。

2.2 具有相同的美学原理

京剧注重角色表演中的内心情感和心境，强调演员通过表情、动作和声音来传递角色的心灵世界。这种内在的表现方式贯穿于京剧的始终，体现了中国传统美学原理中“略其形，取其神”的思想。如京剧《贵妃醉酒》，不仅通过精彩的表演展示了角色的内心情感，还通过细腻的舞蹈和音乐来传递作品的情感和意境。而民族声乐作为中国各民族音乐传统的代表，强调各民族音乐元素和情感的融合，表达各民族的音乐特色和情感世界。如歌曲《父亲山母亲河》，以对父亲、母亲、山河的赞美为主题，通过音乐和歌词的精妙编排，表达了对亲情和自然的感恩之情。在这首歌曲中，音乐和歌词相互配合，创造出一种深刻的意境美，让人们感受到了中国传统美学中“天人合一”的思想。

2.3 具有相同的艺术风格

京剧演员通过表情、动作、唱腔和台词，将角色的性格、情感和命运展现得淋漓尽致。这种表演方式不仅需要演员具备出色的表演技巧，还要深刻理解剧中人物的内心世界，将其真实而生动地呈现在观众面前。民族声乐同样如此，歌手们通过音乐的表达，演绎出歌曲中的人物形象和情感体验，使观众能够共情并感受到歌曲所传达的情感和思想。京剧作为中国传统戏曲的代表，强调忠、孝、节、义等传统美德，弘扬民族精神、彰显民族气节，培养道德情操。民族声乐作品也常常歌颂祖国、家庭和亲情，强调家国情怀和民族自豪感。这些艺术作品不仅娱乐观众，还传递着深刻的价值观念，帮助塑造社会良好的道德风尚。

3 京剧在民族声乐中的借鉴价值及其必要性

京剧的独特之处在于其丰富多彩的表演方式和深刻的文化内涵。京剧要求演员深入理解每个角色的内心世界，通过特殊的唱腔、音乐伴奏、服饰和化妆，塑造了栩栩如生的人物形象。这种表演方式要求演员具备出色的表演技巧，包括唱、念、做、打等表演要素。同时，京剧通常讲述历史故事、传统价值观念和中国哲学思想，反映中国文化的深厚底蕴。在塑造人物形象方面，民族声乐可以借鉴京剧的方法和经验。民族声乐艺术家可以学习京剧演员如何运用声音来表

现不同的情感，如喜悦、悲伤、愤怒等，以增强歌曲的表现力和感染力。这种深入人物内心的表演方式可以让民族声乐演唱者更好地传达歌曲中的情感，使观众更容易共情。此外，京剧中肢体语言的运用也为民族声乐提供了借鉴。民族声乐演唱者可以学习如何运用肢体语言丰富自己的演出，通过动作和表情来表达歌曲中的情感和意境，使演出更具吸引力和感染力。

4 京剧元素在民族声乐表演中的借鉴与应用

京剧表演中，每个字的发音必须清晰，以便观众能够听懂角色的对白和唱腔。这不仅要求演员具备出色的发音技巧，还需要他们深入理解剧中人的情感与内心世界。同样，民族声乐演唱者也需具备清晰的咬字发音技巧。咬字发音的准确性可以增强表演的艺术性，让观众沉浸其中，更好地欣赏和理解作品。

4.1 咬字行腔

京剧唱腔的独特之处在于它强调吐字清晰，咬字准确。因此，京剧演员经过长期的训练，将咬字和发音的准确性视为基础。同样，声乐作为一种供大众欣赏的音乐形式，对咬字和发音的要求非常严格。声乐艺术家必须精确地发音，以确保歌词的含义和情感能够被观众深刻理解。

4.2 吐字行腔

声音在声乐表演中的重要性不言而喻。声乐艺术家不仅要关注歌词的准确发音，还必须追求声音的圆润美。这种美感是声乐表演中至关重要的因素之一，因此，声乐表演需要在引入京剧唱腔的咬字发音的基础上，结合标准声音的音色特征，以使声音更具魅力。

4.2.1 注意词汇的音色特征

在声乐表演中，每个词汇的音色特征都具有独特之处。艺术家必须了解和掌握这些特征，以便在演唱中能够准确地表达每个词汇的含义和情感。这要求他们将词汇的音色与情感联系起来，以便更好地传达音乐作品的情感美。

4.2.2 注意歌曲中的情感表达

为了突出音乐的情感美，声乐表演还需要增加吐字与行腔之间的情感联系。连腔、断腔、滑腔、拖腔等唱法都可以用来增强歌曲中的情感表达。这些技巧可以使声音更具动感，更能够契合表演情境，使听众更加深刻地体验音乐的情感美。

4.2.3 借鉴京剧唱腔的表演技巧

如在演唱蒙古民歌《牧歌》时，演唱者可以运用京剧连腔的演唱方法。通过连腔技巧，演唱者可以模拟出广袤草原的无边无际，使听众感受到大自然的壮丽和情感的深沉。这种技巧的运用不仅丰富了声乐表演的表现手法，还增加了音乐的情感美。

4.3 气息技巧

气息在民族声乐演唱中至关重要。它是声音的源泉和动力。民族声乐演唱者必须能够掌握良好的呼吸技巧，以确

保充足的气息供应,以维持长时间的演唱。京剧的演唱要求演员具备强大的肺活量,以便在演唱时能够产生足够的声音,以满足大剧场的表演需求。为了达到这一目标,演员需要通过训练来增加肺部的容量,并掌握如何使用腹部肌肉来辅助呼吸。这种呼吸方式可以帮助演员实现高强度的演唱,同时保持音质的清晰和稳定。此外,京剧演唱也强调气息的控制,演员需要学会如何调整声音的音量和音色,以满足不同场景和情感的要求。这种控制需要演员有丰富的演唱经验,并能够灵活运用声带和呼吸技巧来实现。通过精湛的呼吸控制,京剧演员可以在表演中表现出不同角色的性格特点和情感状态,使观众更加深入地理解剧情和角色的内心世界。

4.4 演唱风格

在声乐艺术发展的早期阶段,大部分声乐表演作品都受到京剧唱腔的影响和指导。这一影响不仅体现在演唱技巧上,还涵盖了声乐的表现方式和情感传达。不同地域的声乐表演风格受京剧唱腔的影响不尽相同,但也在其独特的文化和传统中发展出自己的特点。正是这种多样性使得中国声乐艺术如此丰富多彩。例如,在歌曲《故乡是北京》中,著名歌唱家李谷一将京剧唱腔的韵味很好地融合在声乐演唱中。这种创新性的融合使得声乐表演更加多元化和富有创意,同时也展示了京剧唱腔在声乐艺术中的不可替代的作用。

4.5 在民族声乐演唱中运用京剧手眼身法步

通过对京剧和民族声乐两种表演形式的深入分析,我们可以发现它们之间存在一些共通之处,这些共通之处不仅在表演技巧上有相似之处,还体现在声乐表演的深度融合和气息控制方面。无论是京剧还是民族声乐,它们都采用气息控制的方法来调节共鸣,以达到声音的精准和表现的深刻。气息控制是声乐艺术中的核心要素,它涉及声音的发声、音色的掌控以及情感的传达。在京剧中,演员必须通过精确的气息控制来实现高亢激烈的唱腔,以便传达戏剧中的情感和情节。而在民族声乐中,不同的音乐风格和文化传统也要求演唱者通过气息控制来表现音乐的特点和情感。其次,京剧和民族声乐都强调了唱腔和表演的深度融合。在京剧表演

中,演员不仅要具备出色的唱功,还需要在表演方面进行深入的训练。这包括手眼身法步等技法的训练,以便能够通过身体语言和面部表情来传达角色的情感和性格。只有具备满足京剧表演要求的身段,并能够合适地配合音乐,才能将京剧作品的内涵和情感演绎得淋漓尽致。同样,民族声乐也强调了表演的重要性,演唱者需要通过自身的表演技巧和情感投入来丰富音乐的表现力。例如,当演唱民族歌曲《满江红》时,演唱者可以采用京剧中的手眼身法步等专业技术法要求来丰富表演,使之更具戏剧性和表现力。这需要演唱者接受表演技艺和基本功的指导和练习,以确保能够将音乐和表演相互融合,使观众更加深刻地感受到歌曲的情感和内涵。这种融合不仅增强了声乐表演的艺术性,还使观众更容易沉浸在音乐和表演的世界中。

5 结语

京剧唱腔已经成为声乐演唱中不可或缺的训练和培训课题,它提高了声乐表演的技巧和艺术性,也拓展了声乐演唱的表现空间。通过深入研究京剧艺术和民族声乐之间的相似之处以及京剧元素在民族声乐中的借鉴与应用,我们可以更好地理解中国音乐文化的多样性和深厚底蕴。这种跨界借鉴和合作不仅丰富了艺术表演的形式,还有助于中国传统文化的传承和创新,促进国际文化交流与合作。通过这种融合,声乐艺术不仅变得更加多样化,也更能够传达音乐的情感和内涵,为中国音乐文化的丰富多彩做出了重要贡献。在未来,我们可以期待声乐艺术和京剧唱腔技术的进一步交流和创新,以丰富中国音乐的表现形式,使之更加引人入胜。我们应该珍惜和弘扬这两种优秀的艺术形式,让它们继续在世界舞台上闪耀,传递中国文化的声音。

参考文献

- [1] 杨真真.探究民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用[J].戏剧之家,2020(13):55.
- [2] 李晓燕.民族声乐对传统京剧元素的借鉴与应用[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,32(2):118-122.
- [3] 肖燕芳.现代民族声乐对传统京剧元素的借鉴[J].北方音乐,2018,38(11):61-62+67.

Exploration on the Way of Shaping Xingxiang Culture Brand and External Publicity from the Perspective of Globalization

Yanmin Li Shangmin Wang Junxia Zhao

Hebei University of Science and Technology Engineering, Xingtai, Hebei, 054000, China

Abstract

In the wave of globalization, it is particularly crucial to build cultural brands and promote their international dissemination by highlighting the essence of local cultures on the global stage. This study delves into the historical trajectory, value essence, and uniqueness of Xingtai culture, thereby extracting a series of branding strategies, including brand positioning, in-depth analysis of target markets, brand image building and promotion, and innovative development of cultural products. It further explores the effective channels for the international dissemination of Xingtai culture, involving the use of digital media and social networks, cross-cultural exchanges and cooperation, establishment of overseas promotion agencies, and holding of international cultural festivals. This study aims to provide practical reference and theoretical support for the globalization of Xingtai culture and wider local cultures at the operational level.

Keywords

globalization; Xingtai culture; branding; overseas promotion

全球化视野下邢襄文化品牌塑造与对外宣传路径探索

李彦民 王尚敏 赵俊霞

河北科技工程职业技术大学, 中国·河北 邢台 054000

摘要

在全球化的浪潮中, 将地方文化的精髓推向全球舞台, 文化品牌的构建及其国际传播显得尤为关键。本研究深挖邢襄文化的历史脉络、价值精髓及其独特性, 进而提炼出一系列品牌塑造策略, 涵盖了品牌定位、目标市场的深入剖析、品牌形象构建与推广以及文化产品的创新性开发。进一步探讨了邢襄文化国际传播的实效途径, 涉及数字媒介与社交网络的运用、跨国文化交流与合作、海外推广机构的设立以及国际文化庆典的举办。本研究致力于为邢襄文化及更广泛的地方文化全球化之路, 提供实操层面的理论支撑与实践借鉴。

关键词

全球化; 邢襄文化; 品牌塑造; 对外宣传

1 引言

随着全球化的浪潮不断涌动, 文化的柔性力量日益凸显, 成为衡量一个国家和地区竞争力不可忽视的要素。在此背景下, 文化品牌的构建不仅对于本地文化的守护与传承具有积极作用。

2 全球化背景下的文化品牌塑造的概述

2.1 文化品牌塑造的理论基础

文化品牌的塑造本质上是对文化内涵及其价值观的一

种传播实践。在这一过程中, 它借助精心策划的营销策略以及精准的品牌管理技巧, 把特有的文化元素与理念深植于品牌核心, 进而塑造出消费者心目中独树一帜的品牌形象和情感纽带。该领域的理论基石涵盖了品牌定位、品牌资产、文化营销以及符号消费等多重理论^[1]。其中, 品牌定位理论主张品牌须在消费者心智中烙下鲜明的印记; 品牌资产理论探讨的是品牌价值的创造与积累; 文化营销理论聚焦于文化要素在市场营销活动中的巧妙运用; 符号消费理论则阐释了消费者如何借助文化符号的消费来展现个人身份与社会地位。

2.2 全球化对文化品牌塑造的影响

全球化的浪潮推动了文化、资本、商品及信息的跨境传输, 为文化品牌的构建提供了前所未有的机遇与考验。从积极层面看, 品牌得益于全球化, 能更加顺畅地触及不同地域的消费者群体, 进而拓展其影响力与市场版图。然而, 在

【课题项目】2024—2025年度邢台市社会科学规划课题《运用SLT改进邢襄文化对外宣传效果的实践研究》(项目编号: XTSKGH2024127)。

【作者简介】李彦民(1978—), 男, 中国河北邢台人, 副教授, 从事大学英语及对外汉语教学研究。

拥抱全球化的同时，品牌也必须巧妙地在保持自身文化特性的基础上，适应并满足多样化文化背景中的消费需求，这一过程涉及文化的交融与创新的探索。

3 邢襄文化资源与特色分析

3.1 邢襄文化的历史渊源

位于河北省南部的邢襄大地，承载着华夏文明深厚的历史根脉，其文化分量在北方地区尤为显赫，追溯其源起，乃至远古时代的踪迹历历在目。在此地，磁山文化遗址犹如历史的见证，昭示着新石器时代的人类活动。历史流转至夏商周，邢襄文明以农业为基石，逐步构建起自身的文化雏形。春秋战国之际，此地成为诸侯文化交融的十字路口，文化的碰撞与融合为邢襄文化注入了新的生机与活力^[2]。秦汉时期以后，中央集权得以强化，邢襄进而成为南北往来的关键纽带，其文化风貌亦展现出海纳百川的独特魅力。

3.2 邢襄文化的核心价值与特色

邢襄文化之所以独具核心价值，源于其沉淀了深厚的历史积淀，展现了无可复制的地域风貌，并在多种文化交织中熔铸一体。邢襄文化推崇的是一种与自然和谐共居的理念，崇尚生活的哲学在对自然的敬畏中和谐共存。艺术创作上，该地区培育了诸如剪纸、泥塑等独树一帜的民间艺术形态，它们不仅美学价值非凡，更承载了丰沛的历史信息和民间传统。在教育与传统文化的继承方面，邢襄文化同样不遗余力，历史上涌现的诸多魏征、宋璟、郭守敬、刘秉忠等名臣墨客，其影响力至今仍在此地绵延。

3.3 邢襄文化资源的现状与潜力评估

在现阶段，对于邢襄的文化资源而言，其在保护与利用方面已显现出初步的成果，尽管如此，依旧遭遇了不少挑战。该地区非物质文化遗产的库存颇丰，涵盖传统戏曲、民间传说以及古老的手工艺等，这些不仅是吸引游客的重要旅游资源，也是不可多得的文化财富。然而，伴随着现代化步伐加速，部分文化传统正濒临消逝的边缘，迫切需要我们实施有效的保护与传承策略。就潜力而言，邢襄文化凭借其独有的地域特色和深厚的历史底蕴，若得以科学且合理的开发，必将成为促进地方经济增长的强劲动力。此外，在增进文化交流、塑造区域形象等领域，邢襄文化也蕴藏着巨大的发展空间。基于此，深入挖掘并妥善利用邢襄文化资源，对中华优秀传统文化的继承与发扬具有不可估量的价值。

4 全球化视野下邢襄文化品牌塑造策略

4.1 品牌定位与目标市场分析

在塑造邢襄文化品牌的过程中，核心之要在于对其品牌定位的精准把握，此定位必须深刻映射出邢襄文化所特有的价值理念和精神实质。邢台市所承载的邢襄文化作为河北省宝贵的遗产，不仅蕴含着丰富的历史积淀，也展现出鲜明的地域风貌。品牌定位策略中必须着重展现这一文化的历史沿袭与当代创新的交汇，彰显其在历史长河中的特殊地位和

对当代社会的积极贡献。

对目标市场的精细分析是不可或缺的，这要求我们深入考量邢襄文化品牌的接受群体。国内市场当成为首要关注点，特别是那些对传统文化充满热情的群体，如历史爱好者、文旅探险者以及追求传统工艺品的消费者。同时，面对全球化浪潮，品牌应布局国际市场，精准定位那些对中国文化充满好奇的外籍消费者群，涵盖海外华人、研究中国文化的学者以及对中国旅游充满兴趣的国际旅行者。

4.2 品牌形象设计与传播

在塑造品牌的过程中，品牌形象设计十分关键，特别是针对邢襄文化，设计工作务必着力探索其深厚的历史根基与文化风貌。在实践中，巧妙融入邢襄地区的典型图腾、色调及象征，如借鉴剪纸艺术、年画风格，同时采纳地域色彩如青花之蓝、朱砂之红等形成独特搭配。融合这些传统意象与当代设计思维，可缔造出既保有古韵又契合现代美学的品牌形象，以此在激烈市场竞争中彰显个性。

对于品牌传播策略应采取全方位的媒介融合路径，实现虚拟与实体的完美交融^[3]。在网络层面，可依托社交媒体如微博、微信、抖音等传播邢襄文化相关资讯，吸引关注；官网则转化为品牌故事与产品资讯的展示台；电商渠道则直接促进产品销售，拓宽市场路径。线下，通过文化节庆、展览以及与旅游景点的联动，让公众直接体验文化。同时，携手知名人士，如文化名人代言或与意见领袖合作，以此显著提升品牌知名度与影响力，利用他们的粉丝力量，快速扩大品牌效应。

4.3 文化产品开发与创新

在推动邢襄文化品牌的长久发展中，文化的产品化及其创新扮演着重要的角色。围绕邢襄文化的精髓，包括其非物质文化遗产、流传的史话以及古老的手工艺等核心要素，需要精心策划并制作一系列蕴含地域色彩的商品。例如，创意商品的设计可融入邢襄的经典图案，扩展至服饰、室内装饰及文具等多个品类。对于品牌活力的维系，创新显得十分重要，可通过融合不同领域、技术整合等途径，如利用AR、VR等先进科技呈现邢襄文化，或是携手时尚界打造联名系列，实现传统与现代生活的深度融合，以此吸引新一代消费者。进一步打造体验式的文化产品为良策，如推出以邢襄文化为主题的旅游线路、举办手工工作坊或体验课程，让参与者亲身感受文化的独特魅力。

5 全球化视野下邢襄文化对外宣传路径探索

5.1 利用数字媒体与社交平台

在数字化传播的大背景下，邢襄文化的国际传播策略应深挖互联网的普及与迅速传播优势。起初，借助搭建官方网络门户和多语言社交媒体账号可以广泛散布与邢襄文化相关的资讯、传说、影像及短片，以此捕获全球网络用户的目光。这些虚拟空间不仅作为展示邢襄文化中历史传承、艺

术瑰宝、手工艺术与地道美食的橱窗,还提供了交流的场所,让人们能够互动提问、表达观点,进而提升其参与感和互动力。借助短视频平台可以创造性地制作内容,以更为活泼的方式呈现邢襄文化的深层次。短视频内容可通过叙述故事或展现工艺流程,让观众在愉悦的氛围中逐渐熟悉该文化。合作知名的意见领袖,利用他们的社交网络力量可显著拓宽邢襄文化的传播宽度。这些领袖的分享能够迅速提高文化的知名度。通过开发沉浸式的在线游戏或应用,用户能够亲身体验邢襄文化的独到之处,这有助于深化对其文化的认知和兴趣。例如,设计一款以邢襄为背景的角色扮演游戏,或是教育性应用,以游戏化手段传授语言、艺术与传统知识。

5.2 国际文化交流与合作

河北邢台的邢襄文化承载着深厚的历史积淀和鲜明的地域风貌,构成了一笔无价的文化遗产。为了让这颗文化明珠在国际文化交流的舞台上熠熠生辉,我们必须构思并实施一系列的策略与手段。首先,积极与海外文化实体如博物馆、艺术团体等搭建合作桥梁,共谋举办各类展览和活动,是传播邢襄文化的关键路径^[4]。例如,策划跨洲的“邢襄文化巡礼”或“艺术盛典”,向世界展现其非遗与民间艺术。再者是,邀请国际艺术家和学者深入邢襄交流,以其独特视角和作品,为全球观众揭开文化的新层面。他们创作的作品或研究将极大推动邢襄文化的国际传播。另外,在国际文化盛会中设立邢襄专区,以剪纸、泥塑等工艺展示,互动体验等方式,让外界直观领略邢襄文化的深邃魅力。

5.3 建立邢襄文化海外推广中心

为深入且专业地向全球传播邢襄文化,建议在海外关键城市打造一系列专门的邢襄文化推广机构。这些机构不仅扮演着文化交流的桥梁角色,定期策划并举办包括展览、演讲及研讨会在内的多种活动,同时肩负着提供有关邢襄文化的图书、音像及多媒体资源的职能。借助这些多样化的展现形式和资源,邢襄文化的国际形象将更为鲜活,进而吸引国际社会的广泛关注。这些推广机构能变身教育枢纽,向海外汉语及中国文化爱好者提供涵盖邢襄历史、艺术、民俗和美食等多方面的课程。同时它们可携手当地教育实体,将邢襄文化精髓融入教学,培育对中国文化有浓厚兴趣的下一代。合作之余,这些文化中心能助力邢襄文化深入本土,铸就持久的文化影响力。这些中心若与旅游部门联手可开发以邢襄文化为核心的旅游路线及产品,这不仅会吸引游客体验文化,也将助力当地旅游业的繁荣,实现文化与经济的互利。

通过这一系列综合性推广举措,邢襄文化将有序且专业地步入世界舞台,与其他文化交融,塑造一个更加多元和包容的文化景观。

5.4 举办国际文化节庆活动

邢襄文化借由周期性举办的国际文化节庆得以在集中的场合得到彰显,此举显著提高了其在全球范围内的名声与影响力。这些节庆不止涵盖传统的庆典如春节与中秋,更涵盖专为邢襄量身定做的特定节日,诸如邢襄艺术节与美食节等。节庆之中,邢襄的文化精粹得以多角度呈现,无论是传统佳肴还是民间技艺,音乐舞蹈至戏剧展现,每一项都是对该文化独有风貌的鲜活展现。让外籍友人参与其中,不仅让他们直接领略邢襄文化的风采,其口口相传也能激发更多国际人士的关注。国际媒体的现场报道进一步扩散了节庆的国际声波,让邢襄文化的声响触及全球各个角落。不仅如此,这些活动也成为连接不同文化、促进国际理解与交流的桥梁。不同文化人群在此交流学习,增进了相互间的认识和尊重,这种互动既助力邢襄文化的广泛传播,也促进了文化多样性的维护与发展。通过这些精心策划的活动,邢襄文化不仅展示了自身,更在国际舞台上塑造了积极开放的形象,这增进了外国人对该文化的认同与喜爱,也为邢襄地区开启了更广的国际交流大门,助力了经济与文化共荣的发展。

6 结语

在全球化的广泛影响下,将邢襄的文化标识精心打造并推向世界构成了一项既庞杂又需协同推进的任务,这要求我们投入多元化的努力和持续的创造思维。本研究深度剖析了邢襄文化的起源、其固有的价值观念以及独到的风采,据此提出了一系列针对性的品牌构建方针与文化传播途径。借助于精确的品牌定位、文化创意产品的创新开发、数字媒介的高效利用以及跨国文化互动的加深,邢襄文化有潜力在世界的文化版图上赢得一隅之地。

参考文献

- [1] 安英红,南子春,王楠.邢襄文化融入地方高校大学生思想政治教育的策略研究[J].佳木斯职业学院学报,2024,40(9):10-12.
- [2] 张少娟,王瑞.邢襄文化外宣翻译研究[J].邢台学院学报,2021,36(2):32-35.
- [3] 李振旭.邢襄历史文化的内涵及其保护利用[J].邢台学院学报,2019,34(4):38-43.
- [4] 李相臣,陈欣,孙秀茹,等.邢襄文化的品牌塑造对区域经济发展的促进研究[J].邢台职业技术学院学报,2018,35(6):94-96.

The Aesthetic Characteristics and Expression Forms of the Colorful Blue and White Ceramic Relief Works under the Glaze

Ruocheng Huang

Zhushan District Huangruocheng Ceramic Art Studio, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As an important form of the Chinese traditional ceramic art, the glazed colored blue and white ceramics have gradually formed a unique artistic style after the development and reform of many dynasties. Among the many forms of expression, the glazed color blue and white ceramic relief works have won great attention and recognition with their exquisite skills and unique aesthetic charm. This paper discusses the historical background, aesthetic characteristics and expression forms of the glazed blue and white ceramic relief, combined with the development and innovation of contemporary pottery, and analyzes its cultural value, artistic value and market influence. Through the research and summary of this traditional art form, this paper aims to provide theoretical support for the inheritance and innovation of ceramic art, and contribute to promoting the dissemination of Chinese traditional culture in the global art field.

Keywords

colored blue and white under glaze; ceramic relief; aesthetic characteristics; expression form; tradition; innovation

釉下彩青花陶瓷浮雕作品的审美特点及表现形式

黄若澄

珠山区黄若澄陶瓷艺术工作室, 中国·江西景德镇 333000

摘要

釉下彩青花陶瓷作为中国传统陶瓷艺术中的重要形式, 历经多个朝代的发展与变革, 逐渐形成了独具特色的艺术风格。在众多表现形式中, 釉下彩青花陶瓷浮雕作品以其精湛的技艺与独特的美学魅力, 赢得了极大的关注和认可。论文从釉下彩青花陶瓷浮雕的历史背景、审美特点以及表现形式等方面进行了详细探讨, 结合当代陶艺的发展与创新, 分析了其文化价值、艺术价值和市场影响。通过对这一传统艺术形式的研究与总结, 论文旨在为陶瓷艺术的继承与创新提供理论支持, 为推动中国传统文化在全球艺术领域的传播贡献力量。

关键词

釉下彩青花; 陶瓷浮雕; 审美特点; 表现形式; 传统; 创新

1 引言

釉下彩青花陶瓷自唐宋时期兴起, 并在元明清等历史时期逐渐成为陶瓷艺术的代表之一, 凭借其鲜明的艺术风格和独特的工艺技法, 至今仍被视为中国传统陶瓷文化的瑰宝。青花的色调独特且富有表现力, 釉下彩青花通过将颜色置于釉下的方式, 使得青花在瓷面上展现出一种朴素且深沉的美感。而陶瓷浮雕技法则是一种通过雕刻陶瓷表面, 形成立体图案的艺术表现方式, 这种技法的引入, 为青花陶瓷增添了更多层次感和艺术表现力。

【作者简介】黄若澄(1972-), 男, 中国江西景德镇人, 本科, 国家一级美术师、工艺美术师, 从事陶瓷浮雕釉下彩、青花、雕刻研究。

在当前的陶瓷艺术研究中, 釉下彩青花陶瓷浮雕作品逐渐成为一个重要的艺术类别。随着现代艺术形式的多元化, 传统青花陶瓷技法与浮雕技术的结合, 为这一艺术形式注入了新的活力, 使其不仅保持了历史的文化底蕴, 同时也展现出强烈的现代创新感。论文将围绕釉下彩青花陶瓷浮雕作品的审美特点与表现形式展开探讨, 通过分析其历史演变、艺术表现、技巧创新等方面, 揭示这一陶瓷艺术形式的魅力和价值。

2 釉下彩青花陶瓷浮雕的历史背景与发展

2.1 釉下彩青花陶瓷的起源与历史演变

釉下彩青花陶瓷最早起源于唐代, 初期青花图案多由铁和锰等矿物质着色, 色彩较为单一。到宋代, 随着技术的进步, 青花的工艺得到了更好的发展, 青花的蓝色色泽更加鲜艳且稳定。到了元代, 青花技术逐渐成熟, 成为陶瓷制造

的主流，陶瓷表面装饰逐步采用浮雕技法，这一技术使得青花瓷不仅具有了平面艺术效果，还带有了立体感和层次感，增强了作品的装饰性和艺术性。

陶瓷浮雕作为一种雕刻艺术，最早可追溯至唐代，其技法在元代开始趋于成熟，成为陶瓷装饰的重要组成部分。浮雕技法通过对陶瓷表面进行刻画，形成立体感极强的效果，这种技法的运用使得陶瓷作品不仅具有视觉美感，还可以通过雕刻传递出丰富的文化信息和情感表达。

2.2 釉下彩青花陶瓷浮雕的技法演进

在釉下彩青花陶瓷浮雕的演变过程中，陶艺家不断进行技法的创新。宋元时期的青花瓷，多数采用手工绘制，图案相对简单，而浮雕技法则使得图案从平面延伸到立体空间。到了明清时期，随着青花瓷技法的进一步成熟，浮雕技术得到了更广泛的应用。特别是在明代，釉下彩青花陶瓷浮雕的工艺水平达到顶峰，浮雕图案的细腻程度和层次感极大增强，成为了这一时期陶瓷装饰的代表。

进入近现代，随着艺术创作思想的革新，陶艺家开始尝试将现代艺术与传统技法相融合，形成了更多的创新作品。这些作品不仅在技法上有所突破，还在色彩、造型、图案设计等方面展现了现代艺术的特点，使得釉下彩青花陶瓷浮雕作品呈现出更加多样的表现形式和独特的艺术效果。

2.3 现代釉下彩青花陶瓷浮雕的艺术特点

现代釉下彩青花陶瓷浮雕作品不仅保持了传统青花的色彩和主题，还通过现代化的技法和设计理念使其更加具有表现力。在色彩运用上，现代青花陶瓷浮雕作品不再单纯地使用传统的青花色，而是加入了不同的釉料和色彩对比，使得作品呈现出更丰富的层次和更加鲜艳的色调。此外，浮雕的雕刻方式也趋于细腻和复杂，现代作品往往通过更精致的雕刻技巧，塑造出更加丰富的图案和立体效果。通过这种方式，釉下彩青花陶瓷浮雕作品在保留传统特色的同时，也能符合当代艺术审美的需求。

3 釉下彩青花陶瓷浮雕的审美特点

3.1 色彩的层次感与表现力

青花的色彩是釉下彩陶瓷的核心特色之一，青花蓝色的变化既赋予作品生命力，又增加了其视觉冲击力。在浮雕作品中，青花的色彩能够通过不同的层次表达出更加丰富的艺术效果。例如，通过釉下彩青花的深浅对比，可以使得浮雕图案的立体感更为强烈，展现出深远的空间感和层次感。这种色彩的渐变和变化，形成了釉下彩青花陶瓷浮雕作品独特的视觉效果，使其在艺术表现上具备了丰富的艺术内涵和极强的艺术感染力。

3.2 细腻与精致的雕刻工艺

釉下彩青花陶瓷浮雕的雕刻工艺是其审美特点之一。浮雕作品通过精细的雕刻，将图案呈现于三维空间，增强了艺术作品的立体感与层次感。雕刻的细致程度决定了作品的艺术品质，而青花的釉色与浮雕的雕刻形态相结合，呈现出

一种既细腻又独特的艺术效果。这种细致的雕刻不仅赋予了作品生命，还使得陶瓷作品具备了视觉冲击力和艺术魅力。

3.3 传统与现代的结合

釉下彩青花陶瓷浮雕作品的审美特点之一，是其传统与现代艺术的有机结合。传统的青花陶瓷浮雕多以传统文化为主题，而现代艺术家则通过对青花的色彩、造型、雕刻等方面进行创新，注入了更多的现代元素。现代化的设计理念使得青花陶瓷浮雕作品不仅继承了传统的艺术精髓，同时也为传统艺术注入了新的生命，使其更符合现代人的审美需求。

4 釉下彩青花陶瓷浮雕作品的表现形式

4.1 传统文化主题的表现

釉下彩青花陶瓷浮雕作品通常采用传统文化为主题，通过雕刻和色彩呈现出中国传统文化的丰富内涵。例如，许多青花浮雕作品常常以花鸟、山水、人物等传统题材为主题，通过精湛的浮雕技艺展现出中国古代艺术的精髓。这些作品不仅展示了精细的技法，还通过图案传递了深厚的文化底蕴，表现出中国传统文化的精神内涵。例如，青花浮雕中的山水景致，不仅反映了中国山水画的艺术特色，还体现了儒家文化中关于天人合一的哲学思想。花鸟题材常见于陶瓷装饰中，寓意吉祥、富贵、长寿等美好愿望，这些传统元素通过青花陶瓷的载体，展现了中国文化的博大精深和艺术的独特魅力。因此，青花陶瓷浮雕作品不仅仅是艺术品，更是中国文化与历史的象征，具备了不可替代的文化价值与历史传承的作用。

4.2 现代设计风格的融入

现代陶艺家在釉下彩青花陶瓷浮雕的创作过程中，不仅注重传统元素的保留，还加入了现代设计的思维和技巧。例如，几何图案、抽象表现、极简主义风格等现代艺术元素被引入青花浮雕的创作中，形成了具有现代感的艺术作品。通过这些创新，青花陶瓷浮雕不仅保留了传统技艺，还为现代人提供了全新的审美体验，展现了传统与现代的和谐融合。例如，几何形状的运用使得青花陶瓷作品在保持传统精细纹饰的同时，更显得简洁、现代化。极简主义风格通过减少装饰元素的复杂性，使得浮雕作品更加注重形状与空间的对话，突出了陶瓷表面肌理的细腻与质感。

4.3 符号化的艺术创作

现代陶艺家逐渐注重符号化和个性化表达。在釉下彩青花陶瓷浮雕作品中，符号化的运用使得作品不仅仅是视觉艺术的呈现，更成为艺术家自我情感和思想的表达载体。通过对图案符号的重新构建和改造，艺术家在浮雕作品中注入了个人化的元素，使得作品具有更多的文化含义和情感表达。符号化表达不仅限于图案的变化，更在于其深刻的文化内涵与艺术家的个性注入。例如，通过对传统元素的现代解构，艺术家可以在青花浮雕中加入一些具有个人特色的符号或意象，使得作品在视觉上产生一种创新感，同时也使作

品更具情感色彩和思想深度。这些符号不仅是视觉的语言，更是情感和思想的载体，赋予青花陶瓷浮雕作品更加丰富的艺术层次。通过符号化的艺术创作，青花陶瓷浮雕不仅在传承文化的基础上得以创新，也成为了陶艺家情感与思想的深刻表达，展现了陶瓷艺术在现代社会中的独特魅力与创新潜力。

5 釉下彩青花陶瓷浮雕作品的艺术价值与影响

5.1 文化价值与传承

釉下彩青花陶瓷浮雕作品不仅仅是艺术品，更是中国传统文化的重要载体。其承载的文化内涵和历史价值使得这一艺术形式具有深远的文化意义。从中国古代青花瓷的历史传承来看，青花陶瓷作为一种独特的艺术形式，承载着中国数千年的文化积淀，体现了中华民族独有的审美情趣与哲学思想。釉下彩青花浮雕作品通过精致的图案设计和细腻的雕刻技法，不仅展现了传统技艺的精华，还反映了古人对自然界和社会生活的理解与表现。通过不断创新与传承，青花陶瓷浮雕艺术不仅能够保留传统的工艺，还能够让更多的人了解、认同并传播中国传统文化，进一步加深对中国历史文化背景的理解。在全球化的今天，这种文化价值的传承也成为中国文化软实力的重要体现，尤其是在国际艺术舞台上，青花陶瓷浮雕作品的文化价值愈加显著。

5.2 市场价值与发展潜力

随着青花陶瓷浮雕作品的不断创新与发展，这一艺术形式的市场需求逐渐增大，尤其是在现代陶瓷艺术和文化创意产业快速发展的背景下。青花陶瓷浮雕作品结合了传统技艺与现代设计理念，呈现出一种既经典又现代的双重魅力，迎合了当代人对艺术多样化与个性化的需求。许多陶瓷艺术家将传统青花与创新元素巧妙融合，创造出了许多既具有传统艺术气息，又富有现代感的陶瓷作品，这些作品在国内外陶瓷艺术市场中逐步打开了广阔的市场空间。在市场上，这些青花陶瓷浮雕作品不仅具有较高的艺术价值，还具备了可观的经济价值，成为了收藏爱好者和艺术投资者关注的焦点。此外，青花陶瓷浮雕作品的市场需求不断增大，推动了陶瓷产业链的多元化发展，尤其是与旅游、家居、礼品等行业的结合，为文化创意产业的发展提供了巨大的潜力和动力，拓展了陶瓷艺术的商业化应用场景，推动了中国陶瓷文化的全球传播。

5.3 推动陶瓷艺术的发展

釉下彩青花陶瓷浮雕作品的不断创新推动了陶瓷艺术

的发展，尤其在当代陶瓷艺术的探索 and 实践中，它为陶艺家提供了新的创作思路与广阔的创作空间。青花陶瓷浮雕作为陶瓷艺术中较为独特的一种表现形式，通过其雕刻技艺和青花色调的完美结合，不仅在视觉上给人以强烈的美学冲击，同时也在艺术理念和技法上对传统陶瓷艺术进行了有益的突破与创新。通过不断突破传统技法的界限，陶艺家们为这一艺术形式注入了新的生命力，使其展现出了更多的艺术表现可能性。青花陶瓷浮雕在艺术创作中突破了传统的二维平面效果，带来了更多的三维立体表现，这种创新推动了陶瓷艺术的变革，为陶瓷艺术的发展注入了源源不断的创作动力。此外，随着社会对文化创意产业的重视，陶瓷艺术作为一种重要的文化艺术形式，不仅在传统技艺上得到了继承，还在现代艺术理念的影响下，形成了更多具备时代特色的创新作品，推动了陶瓷艺术的多元化发展。

6 结语

釉下彩青花陶瓷浮雕作品作为中国传统陶瓷艺术的经典之一，展现了丰富的艺术内涵和历史价值。自其诞生以来，青花陶瓷浮雕作品便深刻地融入了中国传统文化的各个方面，成为世界陶瓷艺术的重要组成部分。随着现代技术和艺术理念的不断发展，釉下彩青花陶瓷浮雕作品的创新与突破，越来越成为推动陶瓷艺术持续发展的关键因素。其独特的色彩魅力、精致的雕刻技法以及历史悠久的文化底蕴，不仅使其在国内陶瓷艺术领域占据重要地位，更在国际艺术市场中逐步崭露头角。随着科技的进步，艺术家们将更多的现代艺术手法与传统陶瓷技艺相结合，推动青花陶瓷浮雕作品向着更具艺术性、市场性及文化性的方向发展。未来，随着陶艺创作的不断深化与跨领域融合，釉下彩青花陶瓷浮雕将继续焕发光彩，成为推动陶瓷艺术创新与发展的重要力量。我们有理由相信，在全球化时代，青花陶瓷浮雕艺术的独特魅力将不断受到世界各国艺术爱好者的青睐，并为世界文化的多样性和艺术的跨文化交流做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 张对潮.釉下彩陶瓷装饰的适用性研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2022.
- [2] 黄康明,黄清华.中国《陶记》研究[M].南昌:江西美术出版社,2020.
- [3] 罗苏文.景德镇:中国瓷业的近代印迹——商品瓷与职业化经营的变迁[J].史林,2007(1):53-77+188.
- [4] 曹雨轩.基于CMF的醴陵釉下五彩陶瓷陈设产品设计研究[D].长沙:中南林业科技大学,2024.