

Volume 4
Issue 04

April 2025

ISSN 2811-0064(Online)

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 4 · Issue 4 · April 2025 · ISSN 2811-0064(Online)

SYNERGY
PUBLISHING PTE. LTD.

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

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

Google Scholar

Crossref

China National Knowledge
Infrastructure

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 4 Issue 4 April 2025

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 基于非遗鲁绣的汉服纹样创新：传统与现代的审美契合与工艺新探
/ 吴亚铃 付丽
- 4 在应用中创新：陕北剪纸发展方向与策略研究
/ 曹宏霞
- 7 浅谈挤压变形在雕塑创作中的研究
/ 王禹吉
- 10 浙江大运河文化带建设中的文物与文化遗产保护策略
/ 徐露晨
- 13 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的运用
/ 苏龙高娃
- 16 河池市狼兵武技发展现状与对策研究
/ 钟新玉
- 20 古筝表演与音乐美学原则的融合研究
/ 徐微
- 23 文旅融合背景下公共图书馆地方文献资源建设与服务研究
/ 周海燕
- 26 泛武陵山区多民族交往交流交融的语言实证研究
/ 吴琳
- 30 大学英语教学中跨文化交际能力的创新性培养
/ 李玲
- 33 中国传统文化海外传播的“俄式样本”
/ 史书
- 36 被压抑的空虚——浅析《桂花蒸·阿小悲秋》
/ 徐涵
- 40 戏曲演出中监督机制的创新与实践
/ 郑超
- 43 多媒体融合背景下报纸版面差错的新特点与应对方案
/ 桂贤
- 46 古典乐辅助康复训练的实施与应用
/ 王斯元
- 51 传统媒体转型之路与新媒体融合发展思考
/ 巴合提白克·卡德尔汗
- 54 群众文艺演出现场舞台管理的专业化发展与实践路径——基于群众文化需求增长与专业化趋势的技术视角
/ 袁淼
- 58 20世纪20-40年代实用主义火花助燃中国新闻教育的绽放
/ 李媛媛
- 61 历史上的元曲概况研究
/ 康波愈 闫雪莹

- 1 Innovation of Hanfu pattern based on intangible cultural heritage lu embroidery: a new exploration of the aesthetic fit and craft of tradition and modernity
/ Yaling Wu Li Fu
- 4 Innovation in application: Research on the development direction and strategy of paper cutting in northern Shaanxi Province
/ Hongxia Cao
- 7 A Brief Discussion on the Study of Squeezing Deformation in Sculpture Creation
/ Yujie Wang
- 10 Cultural relics and cultural heritage protection strategy in the construction of Zhejiang Grand Canal Cultural Belt
/ Luchen Xu
- 13 The use of contemporary dance vocabulary in Mongolian dance choreography
/ Longgaowa Su
- 16 Research on the Current Status and Countermeasures of Wolf Weapon Martial Arts Development in Hechi City
/ Xinyu Zhong
- 20 Research on the Integration of Guzheng Performance and Music Aesthetics Principles
/ Wei Xu
- 23 Research on local literature resources construction and service of public libraries under the background of cultural and tourism integration
/ Haiyan Zhou
- 26 An empirical study on the language of multi-ethnic interaction and communication in the Pan-Wuling Mountain Region
/ Lin Wu
- 30 Innovative Cultivation of Intercultural Communication Competence in College English Teaching
/ Ling Li
- 33 The “Russian Model” for the Overseas Dissemination of Traditional Chinese Culture
/ Shu Shi
- 36 Ppressed emptiness —— analysis of “osmanthus steamed a small sad autumn”
/ Han Xu
- 40 The innovation and practice of the supervision mechanism in the opera performance
/ Chao Zheng
- 43 New characteristics and countermeasures of newspaper page errors in the context of multimedia fusion
/ Xian Gui
- 46 The implementation and application of classical music-assisted rehabilitation training
/ Siyuan Wang
- 51 The transformation path of traditional media and the integration development of new media
/ Bahetibaikadeerhan
- 54 The professional development and practice path of the stage management of the live performance of the masses— A technical perspective based on the growth of mass cultural needs and the trend of specialization
/ Miao Yuan
- 58 In the 1920s and 1940s, the spark of pragmatism helped to ignite the blossoming of Chinese journalism education
/ Yuanyuan Li
- 61 A Study on the Overview of Yuan Qu in History
/ Boyu Kang Xueying Yan

Innovation of Hanfu pattern based on intangible cultural heritage lu embroidery: a new exploration of the aesthetic fit and craft of tradition and modernity

Yaling Wu Li Fu

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266555, China

Abstract

As the representative of folk embroidery in northern China, Lu Embroidery has become an important part of traditional Chinese arts and crafts. However, with the change of The Times, Lu Embroidery is faced with the problem of how to combine with the modern aesthetic concept and how to glow with new vitality in the design of Hanfu. This paper aims to explore the innovation of Hanfu patterns based on intangible cultural heritage lu embroidery, by integrating traditional and modern aesthetic concepts, and exploring new techniques, making Lu embroidery glow new vitality in the design of Hanfu. Through the analysis of the historical origin, technological characteristics and cultural connotation of Lu embroidery, combined with modern design concepts and technical means, a series of innovative strategies are put forward, aiming to realize the perfect combination of Lu embroidery and Hanfu pattern, and promote the inheritance and development of the Chinese traditional culture.

Keywords

intangible cultural heritage embroidery; Hanfu pattern; tradition and modern; aesthetic fit; new technology

基于非遗鲁绣的汉服纹样创新：传统与现代的审美契合与工艺新探

吴亚铃 付丽

青岛黄海学院, 中国·山东 青岛 266555

摘要

鲁绣作为中国北方民间刺绣的代表,其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为了中国传统工艺美术的重要组成部分。然而,随着时代的变迁,鲁绣面临着如何与现代审美理念相结合,如何在汉服设计中焕发新的生机的的问题。本文旨在探讨基于非遗鲁绣的汉服纹样创新,通过融合传统与现代审美理念,以及探索新的工艺技法,使鲁绣在汉服设计中焕发新的生机。通过对鲁绣的历史渊源、工艺特点、文化内涵的分析,结合现代设计理念和技术手段,提出了一系列创新策略,旨在实现鲁绣与汉服纹样的完美结合,推动中国传统文化的传承与发展。

关键词

非遗鲁绣; 汉服纹样; 传统与现代; 审美契合; 工艺新探

1 鲁绣的历史渊源与技术路线

1.1 鲁绣的历史渊源

鲁绣,又称“山东绣”“衣线绣”,源于春秋战国时期,至今已有 2000 余年的历史。作为见于史料的最早绣种之一,鲁绣在中国工艺美术史上占有极其重要的位置。鲁绣以其精

湛的技艺、丰富的题材和独特的风格,成为了中国传统刺绣艺术中的瑰宝。

1.2 鲁绣的工艺特点

鲁绣作为北方民间刺绣的代表,博采“苏、粤、蜀、湘”四大名绣之长,而又独具一格。其工艺特点主要体现在以下几个方面:

针法丰富多变:鲁绣采用平针、缠针、打籽、滚针、散套针、辫子股针、旋针等多种针法,形成了独特的艺术风格。

纹理疏朗清晰:鲁绣的纹理疏朗清晰,线条流畅,给人以美的享受。

质地坚实浑厚:鲁绣采用北方特有的野生柞蚕丝双合

【基金项目】2023 年山东省大学生创新创业训练计划《基于非遗鲁绣工艺以神话故事为主题的汉服纹样创新项目研究》(项目编号:202413320040)。

【作者简介】吴亚铃(2005-),女,中国山西交口人,在读本科生,从事视觉传达设计研究。

股加捻的衣线进行手工刺绣,质地坚实浑厚,具有较高的耐用性。

色彩对比鲜明:鲁绣的色彩对比鲜明,注重工艺性与装饰性,给人以强烈的视觉冲击。

1.3 技术路线

主题筛选:从众多神话故事中筛选出与项目定位相契合的主题,确保主题具有代表性和吸引力。

纹样设计:结合主题内容,运用现代设计理念和手法,设计出既符合现代审美又具有传统文化韵味的汉服纹样。设计中应充分考虑纹样的布局、色彩搭配和细节处理,以展现鲁绣工艺的精湛技艺。

2 鲁绣的文化内涵与审美价值

2.1 鲁绣的文化内涵

鲁绣作为中国传统刺绣艺术的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵。它不仅是中国古代人民智慧的结晶,更是中国传统文化的瑰宝。鲁绣的图案和纹样往往寓意深远,寄托着人们对美好生活的向往和追求。例如,济南地区的手绣发丝绣,多以水墨效果为主,擅长表现中国画和书法等观赏艺术品,体现了中国传统文化的精髓。

2.2 鲁绣的审美价值

鲁绣独特的艺术风格和精湛的技艺,展现出了非凡的审美价值。其图案和纹样设计巧妙,线条流畅,色彩丰富,给人以别样的视觉享受。同时,鲁绣还注重工艺性与装饰性的结合,使作品既具有实用性,又具有较高的艺术价值[1]。

3 基于非遗鲁绣的汉服纹样创新设计研究

3.1 融合传统与现代审美理念

在汉服纹样设计中,尽最大程度融合传统与现代审美理念。传统鲁绣的图案和纹样往往具有深厚的文化内涵和寓意,而现代审美理念则更加注重简约、时尚和个性化。因而,在设计中,可以将传统鲁绣的图案和纹样进行提炼和重构,使其更符合现代审美需求。同时,也可以借鉴现代设计元素和手法,如抽象、解构等创新方法,使传统鲁绣在汉服设计中展现出与时代同进步的审美。

3.2 探索新的工艺技法

在工艺技法上,可以积极探索新的方法和手段。传统鲁绣主要依赖手工刺绣,虽然技艺精湛,但生产效率较低。借鉴现代科技手段,如数字化技术、3D打印等,提高生产效率和质量[2]。除此之外,也可以尝试将传统鲁绣与其他艺术形式相结合,如与绘画、雕塑等艺术形式进行跨界合作,创作出更加具有创新性和时代感的作品。

3.3 挖掘文化内涵与寓意

在汉服纹样设计中,不断深入挖掘文化内涵与寓意。传统鲁绣的图案和纹样具有深厚的文化内涵和寓意,如象征吉祥、富贵、长寿等。在设计中,可以充分利用这些元素,

使作品更具文化内涵和深度。也可以结合现代审美需求,创作出更为独特,更为精美的作品。

3.4 推广与传播

在推广与传播方面,利用现代媒体和社交平台,线上线下同时宣传,提高非遗鲁绣的知名度和影响力。通过举办展览、讲座等活动,让更多人了解非遗鲁绣的魅力和价值。利用电商平台进行销售和推广,使非遗鲁绣更好地融入现代生活。通过以神话故事为主题的汉服纹样创新,深入挖掘和展现中国传统文化的魅力。这些纹样不仅承载了丰富的历史文化信息,还通过独特的设计和艺术表现,传达出神话故事中的精神内涵和价值观念。将有助于提升汉服和鲁绣工艺的文化价值,促进中国传统文化传承和弘扬。

3.5 在设计应用方面的研究

张学伟于《纺织学报》期刊发表的《齐鲁传统民俗刺绣的性格特征与审美观照价值》一文中提到目前传统鲁绣精品逐渐减少,传统鲁绣面临逐渐萎缩、断代的危机,并指出在新的时代背景下,传承与发展鲁绣手工艺,需要通过学校、社会与家庭教育,开展鲁绣的教育普及工作。实现传统鲁绣文化功能转换,将鲁绣运用于人们日常生活中,与产品设计相结合促使鲁绣能够带来经济效益。殷航在博士论文《鲁绣的工艺、艺术及文化研究》中结合鲁绣工艺特征,对鲁绣的创新与发展提出建议,将鲁绣的创新应用划分为直接应用、间接应用与再创造应用[3]。

3.6 针对鲁绣的研究

鲁绣品种繁多,主要有即墨花边、高桥手绣、文登鲁绣、五莲割花、烟台绒绣等,每种绣法都有其独特的工艺技法和艺术特色。例如,即墨花边传统手工技艺的基础技艺源于鲁绣,又融汇了欧洲织绣技法和图案风格,色彩绚丽、装饰性强,且经济实用,深受普通百姓喜爱。手绣发丝绣是鲁绣技艺中的一大创新,它结合了传统鲁绣和发绣的特点,通过人发与丝线的结合施绣,极大地拓宽了传统发绣的表现能力。这种技艺不仅以水墨效果为主,擅长表现中国画和书法等观赏艺术品,还可以精绣人物肖像和油画,表现出粗放为主、精细为辅的艺术风格。

鲁绣同时还具有独特的风格,无论是衣线绣还是其他形式的鲁绣,都以其图案苍劲粗犷、质地坚实牢固而著称[4]。这些图案和纹样往往来源于中国传统文化和神话故事,通过巧妙的刺绣技艺,使得这些故事和元素在绣品上得以生动展现。

3.7 神话故事的搜集和整理

深入挖掘中国传统文化和神话故事中的元素,如神话人物、神兽、仙境场景等,通过现代设计手法进行重新诠释和呈现。这些元素不仅具有深厚的文化内涵,还能为汉服纹样设计提供丰富的灵感来源。例如:女娲、伏羲、嫦娥、仙境、天宫、海底世界、精卫填海、青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽。

3.8 纹样的创新设计

将纹样的设计创新与鲁绣技艺结合，可以创造出独具特色且富有文化内涵的汉服作品。首先鲁绣的地域特色和文化内涵，将其融入汉服的纹样设计中。鲁绣独特的技艺与风格体现了山东地区的传统美学和文化底蕴。在纹样设计中可以借鉴鲁绣的构图技巧，色彩搭配以及图案寓意，使得汉服纹样既具有传统韵味，又展现出鲁绣独特的魅力。其次，结合现代审美趋势和流行元素，对鲁绣纹样进行创新设计。可以运用简约、几何等现代设计手法，对传统的鲁绣图案进行改编和重构，使其更符合现代审美需求。

3.9 传统与现代审美的契合

在汉服纹样设计中，传统与现代的审美契合主要体现在以下几个方面：一是传统图案的现代化演绎，如将龙凤呈祥、富贵白头等传统图案进行简化与抽象化处理，结合现代审美偏好，形成既保留传统韵味又不失现代感的图案；二是色彩搭配的现代化处理，利用色彩搭配的现代理论，对传统鲁绣的鲜艳色彩进行调和，使之更加符合现代人的色彩审美。

4 案例分析与项目探索

4.1 鲁绣与汉服纹样的结合

可以举办汉服设计大赛，参赛者将鲁绣与汉服纹样相结合，创作出了一系列富有创意和个性的作品。这些作品展现了传统鲁绣的精湛技艺和独特风格，还融入了现代审美元素和手法，使作品更加时尚和个性化。

4.2 数字化技术在鲁绣中的应用

企业可利用数字化技术对传统鲁绣进行创新和改造。通过扫描和数字化处理，将传统鲁绣的图案和纹样转化为数字文件，然后利用3D打印技术将其打印出来。这种方法不仅提高了生产效率和质量，还使传统鲁绣更加易于保存和传播。同时，企业还可以利用电商平台进行销售和推广，使传统鲁绣走向大众视野，让群众更加了解鲁绣的文化内涵。

4.3 跨界合作与创意创新

可以进行跨界合作项目，鲁绣艺术家与服装设计师进行

合作，共同创作出了一系列富有创意和个性的汉服作品。这些作品不仅可以展现传统鲁绣的精湛技艺和独特风格，还可以融入现代服装设计的元素和手法。同时，还可以使这些作品结合了现代审美需求和文化内涵，作品更赋有时代感[5]。

4.4 项目探索成果

项目已积累了大量的神话故事素材和汉服纹样设计资料，为纹样的创新设计提供了丰富的灵感来源，团队成员之间能够紧密协作，确保项目从设计到实施的各个环节都能够高效推进。随着汉服文化的兴起和消费者对个性化、文化内涵丰富的产品的追求，以神话故事为主题的汉服纹样创新项目具有广阔的市场前景。

5 结论与展望

5.1 研究结论

对非遗鲁绣的汉服纹样创新进行研究，我们发现传统鲁绣独特的艺术风格和深厚的文化底蕴是不可比拟的，是中华优秀传统文化中不可磨灭的一部分。融合传统与现代审美理念、探索新的工艺技法、挖掘文化内涵与寓意以及推广与传播等策略，可以实现鲁绣与汉服纹样的结合。这些策略不仅有助于推动中国传统文化传承与发展，还可以为现代汉服设计提供更多的灵感和创意。

5.2 未来展望

未来，我们将继续深入研究非遗鲁绣的技艺和文化内涵，探索更多创新方法和手段。同时，我们也将积极推广和传播非遗鲁绣的价值和魅力，让更多人了解和喜爱这一传统艺术形式。此外，我们还将加强与其他艺术形式的跨界合作，创作出更多富有创意和个性的作品，为现代汉服设计注入新的活力和动力。随着全球文化交流的日益频繁，鲁绣汉服纹样创新将成为推动中华优秀传统文化走向世界的重要载体。通过持续的创新和传承，鲁绣汉服将能够更好地融入现代生活，成为连接过去与未来的桥梁。在保持传统韵味的基础上，推动鲁绣汉服纹样创新的产业化发展。通过建立完善的产业链，实现从设计、生产到销售的全程质量控制，提升鲁绣汉服的市场竞争力和品牌影响力。教育普及与人才培养：加强鲁绣技艺的教育普及，培养更多具有创新能力的鲁绣传承人。通过举办培训班、工作坊等活动，吸引更多年轻人关注和参与鲁绣汉服纹样创新，为这一领域的持续发展注入新的活力。

参考文献

- [1] 晁颖,鲁绣在现代汉服设计中的应用研究[J],轻工业手工业;美术书法雕塑与摄影,2024年,(03):3
- [2] 殷航.鲁绣的工艺、艺术及文化研究[D].东华大学,2014(03).
- [3] 穆慧玲.传统鲁绣的材质与工艺特点[J].纺织学报,2013(10):68-72.
- [4] 许崇岫.浅析鲁绣的艺术特色[J].时代文学(下半月),2008(02):151.
- [5] 尹剑.传统文化的新意表达:汉服、汉服运动及其文化复兴[J].艺术百家,2021(06):189-193.

Innovation in application: Research on the development direction and strategy of paper cutting in northern Shaanxi Province

Hongxia Cao

Yulin Shanbei Bori Culture Industry Co., Ltd., Yulin, Shaanxi, 719000, China

Abstract

As the treasure of Chinese traditional culture, paper-cut art has been passed down for thousands of years, and its themes and forms have always been closely linked with the development of The Times. This paper discusses the cultural value and development direction of paper-cut art in contemporary society by analyzing its innovative path in content and subject matter. The research finds that the innovation of paper-cut art needs to be based on tradition, integrate modern aesthetic and technical means, expand cross-field application scenarios, and realize the sublimation of cultural connotation through the diversified expression of subject matter. Combining with specific cases, this paper puts forward the practical strategies of paper cutting art in the innovation of subject matter, and provides references for the modernization transformation of traditional paper cutting.

Keywords

Northern Shaanxi paper-cut; Innovative application; Cultural inheritance; Art development; Intellectual property protection

在应用中创新：陕北剪纸发展方向与策略研究

曹宏霞

榆林市陕北婆姨文化产业股份有限公司，中国·陕西 榆林 719000

摘要

剪纸艺术作为中国传统文化的瑰宝，历经千年传承，其题材与形式始终与时代发展紧密相连。本文通过分析剪纸艺术在内容题材上的创新路径，探讨其在当代社会中的文化价值与发展方向。研究发现，剪纸艺术的创新需以传统为根基，融合现代审美与技术手段，拓展跨领域应用场景，并通过题材的多元化表达实现文化内涵的升华。本文结合具体案例，提出剪纸艺术在题材创新中的实践策略，为传统剪纸的现代化转型提供参考。

关键词

陕北剪纸；创新应用；文化传承；艺术发展；知识产权保护

1 引言

剪纸艺术作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，承载着丰富的历史文化内涵。陕北剪纸作为中国剪纸艺术的重要分支，其独特的地域特色和文化价值日益受到关注。然而，在全球化背景下，传统剪纸艺术面临着传承与创新的三重挑战。本研究旨在探讨陕北剪纸在当代社会中的创新应用与发展方向，通过分析其历史传承、艺术变革和市场拓展等方面，为传统剪纸艺术的现代化转型提供理论依据和实践指导。

2 陕北剪纸的历史传承与创新应用

陕北剪纸的历史是一部不断创新与应用的历史，其传

承几千年的秘密主要

体现在三个方面。首先，巫术文化的应用是陕北剪纸得以延续的重要因素。

剪纸作为巫医文化的重要载体，在民间信仰和医疗实践中发挥着独特作用。

通过剪纸形象与神灵的关联，剪纸艺术在民间信仰体系中占据了重要地位，成为人们寻求精神慰藉和疾病治疗的重要手段。

其次，剪纸艺术在陕北人民的日常生活中扮演着重要角色。从丧葬仪式到日常装饰，剪纸艺术渗透到陕北人生活的方方面面。特别是春节期间窑洞上的窗花花，不仅美化了生活环境，更成为传承文化、表达情感的重要载体。这种生活化的应用使得剪纸艺术得以代代相传，保持了旺盛的生命力。

【作者简介】曹宏霞（1955-），女，中国陕西榆林人，高级工艺美术师，从事民间剪纸艺术的创作经营与研究。

最后，剪纸艺术成为陕北女性表达情感和寄托希望的重要方式。通过剪纸作品，女性们倾诉着对爱情、家庭和生活的向往。不同的女性有不同的对生活的感受与追求，所以剪出来的作品所依托的对象物就不同，就产生不同的形式和意境，这种变化正是剪纸艺术的个性所为，这种情感表达不仅丰富了剪纸艺术的题材内容，也赋予了剪纸更深层的文化内涵，使其成为陕北地区独特的文化符号。

3 陕北剪纸的市场化发展艺术变革

随着改革开放的深入，陕北剪纸艺术开始走向市场，并在形式和内容上进行了一系列创新。首先，在作品尺寸上实现了突破^[1]。传统窗花的小尺寸限制了剪纸艺术的表现力，也影响了市场的需求，创新大尺寸作品已成为企业的当务之急，大尺寸作品的创作不仅拓展了艺术表现空间，也为剪纸

艺术的发展留出了更新的空间，小窗花的花鸟鱼虫内容成为一个品种，市场更需要的是进入高端场所的作品，纵观中国的历史文化遗存，中国画是集艺术大成的典范，做到诗中有画，画中有诗，画意精到悠远，历代留下了数不清的精品巨作，是剪纸艺术的最佳楷模，精研中国画的构图意境，用剪纸艺术和中国画的构图、诗、书、印相融合，创作出前无古人的剪纸艺术新形式，以民歌意境入画，配以民歌、书法、印章，色彩以随类赋彩和陕北人喜好的色彩习惯，以及意境色彩共同构成了陕北婆姨剪纸特有的艺术形式，从此陕北剪纸从窑洞里的小窗花摇身变成极具文化内涵和收藏价值的艺术品种，而走进各种艺术殿堂，案例：特别是为北京奥运会创作的 60 米长卷，标志着陕北剪纸从小窑洞走向了世界大舞台（图 1），《陕北民歌》剪纸礼品册作为中国体育军团礼品作品走遍全世界。

图 1 《陕北民歌家乡情》长 9 米

《陕北民歌家乡情》长 9 米，画幅由 100 多首民歌创作而成，将流传了上千年的陕北民歌的根留在了榆林，《九边重镇老榆林》长 12·1 米，贴补了老榆林 600 多年历史原貌的空白，2023 年此作品由国家文化部去参加意大利威尼斯第十八届国际建筑双年展，展期 6 个月，（图 2）从案例说明将两种不同物合在一起就获得了新生，创新就是剪纸艺术发展的生命。

剪纸》礼品册被指定为中国体育军团礼品，作品走遍了全世界，这种创新剪纸艺术的开发使陕北剪纸在市场上获得了广泛认可，并引发了周边地区的效仿，形成了独特的民歌剪纸流派。

在色彩运用上，陕北剪纸也实现了重要突破。传统单色剪纸虽然体现了地域特色，但难以满足现代审美需求。通过引入中国画论中的“随类赋彩”理论，结合陕北人的色彩偏好，创新出套彩剪纸艺术中的奇特的色彩面貌^[2]。这种创新不仅保留了传统特色，还赋予了剪纸新的艺术魅力，使其在国家级艺术展览中屡获殊荣。（图 3）（图 4）

城市更新系统性实验研究

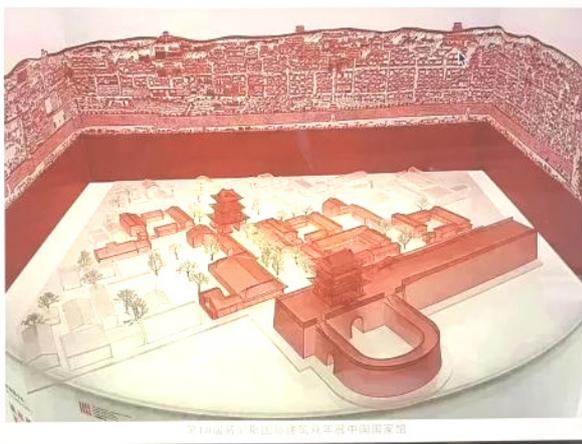

图 2 《第十八届国际双年展》

其次，陕北剪纸在意境表达上进行了创新，浩如烟海的陕北民歌正是剪纸艺术的创作源泉，用陕北民歌的意境创作剪纸是前无古人的创举，不仅丰富了作品的文化内涵，也提升了艺术价值和收藏价值。2008 年北京奥运会《陕北民歌

图 3 《刘胡兰》

图4《小萝卜头》

4 陕北剪纸的知识产权保护与未来发展

在市场化进程中，知识产权保护成为陕北剪纸健康发展的重要保障，面对猖獗的盗版问题，剪纸艺术家和企业开始重视作品的独特性和版权保护。通过培养个人风格、创作难以模仿的作品以及及时进行版权登记等措施，有效维护了创作者的合法权益。

案例1：2009年神木县某企业版权侵权九年之久，不予理睬，企业进行了法律维权，2012年陕西省高级人民法院终审判决：获赔50万元。

案例2：又一企业版权侵权法律维权获胜。

案例3：一企业商标侵权，经调解赔偿32万元。

2021年，陕北婆姨剪纸获得“陕西省版权示范单位”称号，标志着剪纸艺术在知识产权保护方面取得了重要进展。

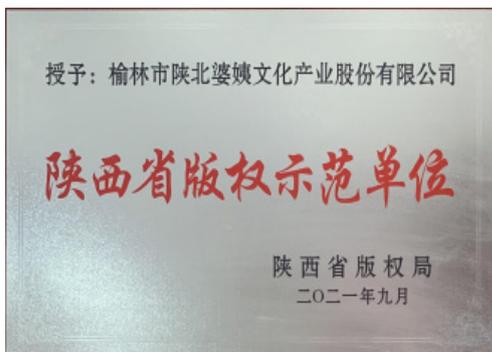

图5《版权单位》

展望未来，陕北剪纸的发展需要继续深化市场调研，针对不同消费群体开发多样化产品。同时，应充分利用当地文化遗产，创作具有地域特色的风俗民情作品，推动地方文化事业的发展。此外，探索剪纸艺术与新媒体技术的结合，

如开发剪纸动漫、短视频等，将为传统艺术注入新的活力。通过线上线下相结合的营销模式，拓宽销售渠道，实现剪纸艺术的可持续发展。

5 陕北剪纸的创新应用策略

为了进一步推动陕北剪纸的创新应用，本文提出以下策略：

①跨领域合作：与时尚、建筑、影视等领域的合作，将剪纸艺术融入现代设计，提升其时尚感和实用性。例如，与时尚品牌合作推出剪纸图案的服装系列，或与建筑设计师合作，将剪纸元素应用于建筑装饰。

②数字化创新：利用数字技术，开发剪纸艺术的数字化产品，如剪纸动画、虚拟现实（VR）剪纸体验等，吸引年轻一代的关注和参与。

③教育推广：在学校和社区开设剪纸艺术课程，培养新一代剪纸艺术家和爱好者，确保剪纸艺术的传承和发展。

④国际交流：通过国际艺术展览和文化交流活动，将陕北剪纸推向世界舞台，提升其国际知名度和影响力。

6 陕北剪纸的文化价值与社会意义

陕北剪纸不仅是一种艺术形式，更是一种文化符号和社会现象。它承载着陕北地区的历史记忆、民俗风情和人文精神，具有重要的文化价值和社会意义^[3]。

①文化传承：陕北剪纸是陕北文化的重要载体，通过剪纸艺术，可以传承和弘扬陕北地区的传统文化和民俗风情。

②社会凝聚：剪纸艺术在陕北人民的日常生活中扮演着重要角色，通过剪纸活动，可以增强社区凝聚力和文化认同感。

③经济发展：剪纸艺术的市场化发展为当地经济带来了新的增长点，通过剪纸产品的开发和销售，可以促进地方经济的发展和就业。

7 结论

陕北剪纸艺术的传承与发展历程表明，传统艺术的现代化转型需要在保持文化根基的同时，不断创新应用形式和表现手法。通过尺寸变革、意境创新、色彩突破等多方面的艺术探索，陕北剪纸成功实现了从民间艺术到现代艺术的跨越。同时，重视知识产权保护和市场开拓，为剪纸艺术的健康发展提供了保障。未来，陕北剪纸应继续深化创新，拓展应用领域，充分利用现代科技手段，推动传统艺术与当代生活的深度融合，实现文化传承与经济的双赢。

参考文献

- [1] 丰宁满族剪纸的艺术特征与校园传承——以丰宁一小、二小为例. 张国赛. 内蒙古艺术(蒙古文、汉文), 2024(06)
- [2] 基于剪纸的创新装饰产品开发. 王群. 纸和造纸, 2024(05)
- [3] 传统染色窗花剪纸的审美意蕴. 李越. 天工, 2024(36)

A Brief Discussion on the Study of Squeezing Deformation in Sculpture Creation

Yujie Wang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

Squeezing deformation, as a unique artistic expression, not only demonstrates its unique charm in sculpture art, but also plays an important role in the creation of ceramic sculpture. Through an in-depth analysis of the creative techniques, artistic expressions, and cultural connotations of extrusion deformation in ceramic sculpture, this article aims to reveal the unique value and profound significance of extrusion deformation in ceramic sculpture creation. By conducting in-depth research on the application of extrusion deformation in ceramic sculpture creation, we can better understand the artistic charm and cultural connotations of ceramic sculpture, and provide new ideas and directions for the creation and development of ceramic sculpture.

Keywords

sculpture; Squeezing deformation; ceramics

浅谈挤压变形在雕塑创作中的研究

王禹吉

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333403

摘要

挤压变形,作为一种独特的艺术表现方式,不仅在雕塑艺术中展现了其独特的魅力,更在陶瓷雕塑的创作中发挥了重要的作用。通过对挤压变形在陶瓷雕塑中的创作技法、艺术表现及其文化内涵的深入分析,本文旨在揭示挤压变形在陶瓷雕塑创作中的独特价值和深远意义。通过深入研究挤压变形在陶瓷雕塑创作中的应用,我们可以更好地理解陶瓷雕塑的艺术魅力和文化内涵,为陶瓷雕塑的创作和发展提供新的思路 and 方向。

关键词

雕塑; 挤压变形; 陶瓷

1 引言

陶瓷雕塑作为一种古老而精湛的艺术形式,一直以来都以其独特的材质美感和工艺价值受到人们的喜爱。然而,随着时代的发展,传统陶瓷雕塑在形式、内容和技法上都面临着创新的挑战。挤压变形作为一种独特的雕塑创作手法,其独特的艺术效果和表现力为陶瓷雕塑的创新提供了新的思路 and 可能性。挤压变形手法通过外力作用使物体发生形变,从而创造出独特的形态和质感。在陶瓷雕塑创作中,挤压变形不仅可以改变陶瓷材料的物理形态,还可以影响其化学性能和烧成效果,从而赋予作品独特的艺术魅力。这种手法能够打破传统陶瓷雕塑的局限,使作品更具动感和生命力,为观者带来全新的审美体验。此外,陶瓷材料本身具有优良的可塑性和稳定性,能够很好地适应挤压变形技法的要求。通过精细的挤压变形处理,陶瓷雕塑可以呈现出更加丰

富的形态和纹理变化,使作品更具层次感和立体感。同时,挤压变形技法还可以与其他陶瓷雕塑技法相结合,如雕刻、彩绘等,从而创造出更加多样化的艺术效果。因此,对“挤压变形在陶瓷雕塑创作中的研究”进行深入研究,不仅有助于推动陶瓷雕塑艺术的创新和发展,还可以为其他雕塑艺术形式的创作提供新的启示和借鉴。通过这一研究,我们可以更深入地了解挤压变形技法的艺术魅力和应用潜力,为陶瓷雕塑艺术的创新和发展注入新的活力。

2 挤压变形在雕塑中的概述

2.1 挤压变形的含义

挤压变形是当代雕塑语言的一个重要分支,挤压变形的雕塑受到20世纪现代雕塑立体主义、抽象主义等的影响,融合了抽象、夸张、变形等雕塑手法,创作形式丰富多样,具有独特的审美特征。

具有相对性的,有了作用力,也就会有反作用力,挤压这两个字就是通过力来达到某种效果,从而体现了抽象、夸张变形等雕塑创作的手法。挤压变形通过直观的方式表现

【作者简介】王禹吉(2000-),女,中国江苏连云港人,在读硕士,从事雕塑创作与理论研究。

被形变了的物态形象，视觉上给人以强烈的冲击力。这种雕塑形式在审美上蕴含多样的装饰趣味，具有独特的非常态的艺术美。挤压变形的内容与社会生活紧密相关，它是当代社会各方面压力的一个缩影和展现，表现出在自然界、人们生活、现代艺术以及社会政治中所存在的一些问题。观众可以通过这种直观的雕塑语言对社会生活进行更深刻的思考。

2.2 挤压变形的特点

随着时代的变化，科学技术的发展，人们的生活水平也逐渐提高，审美上的情趣发生着很大的变化，在接受新事物的过程中，能力也在不断增强。所以，雕塑艺术作品的表现形式也开始千变万化、丰富多彩，挤压变形是当代雕塑语言中的一个分支 [2]，在创作时可以通过挤压和变形来丰富作品的语言，从而使作品可以更加具有冲击力，给人的心灵带来强烈的震撼力。我查阅了相关的文献研究了挤压变形在雕塑创作中的表现形式，归纳出其几个基本特性：多变性、整体性、抽象性。

挤压变形的作品具有非常独特的、非常态的艺术美。它所表现的内容可以与社会的生活紧密相关，它就好比是当代社会各个方面压力的一个缩影，是一种展现。我们可以通过这种直观的雕塑语言，从而对社会生活来进行更加深刻的思考。

3 挤压变形在雕塑中的应用与典型作品分析

古今中外都有出现以挤压变形为表现手法的雕塑作品，这主要是受到 20 世纪现代雕塑的抽象主义、立体主义等影响，并且融合了夸张、变形、挤压、抽象等雕塑的创作手法，作品的创作形式丰富多彩，具有独特的审美风格。

法国当代艺术家 César Baldaccini 塞萨尔·巴尔达奇尼，他起初的作品受到了工业革命背景的影响，采用了压缩机等工业手段，他将汽车或者金属的零件压缩并压实成紧凑的雕塑作品。一开始塞萨尔·巴尔达奇尼看了一部关于美国大型水压机的纪录片，去了那里以后，被那台巨大的液压机所吸引，产生了压缩的想法，于是对汽车进行了压缩并且定向切割（见图 2.1），他选择了特定的汽车进行挤压破碎，并且混合了不同颜色的汽车中的元素，这样便控制了他作品的外观图片以及颜色搭配。塞萨尔后来还提出“定向压缩”他还选择了不同形状的易拉罐进行挤压，相互交织，压实合成，堆叠成平行六面体块（见图 2.2）。他的作品在很大程度上激发了当代挤压变形雕塑领域的雕塑家们。

图 2.1 塞萨尔·巴尔达奇尼

图 2.2 塞萨尔·巴尔达奇尼

中国·香港陶瓷雕塑家 Johnson Tsang，他的作品（见图 2.3）具有很强烈的表现力，给人以无穷无尽的幻想，让人产生了视觉上的冲击和震撼。他通过拉伸、挤压、扭曲等表现手法，运用写实的方式创造了无数个“表情包”，让人觉得怪诞有趣并且意味深长，表现出了艺术家在具象和抽象之间的挣扎和思考。

图 2.3 Johnson Tsang

巴黎艺术家卡勒德·达瓦 (Khaled DAWWA) 雕刻的这些毫无特征的人物，无论是被折叠进盒子里，还是被绳子捆住，还是被拆开堆放起来，都经历了某种形式的束缚。他们的身体被扭曲成笼子，或者挤在彼此的臂弯里，每个人都往下看或往别处看，这样的姿势让他们看起来缺乏自由的力量和代理。

图 2.4 卡勒德·达瓦

徐光福的代表作《挤压》系列（见图 2.4）的灵感是来源于他一次在雕塑厂做创作时，其中一件头像摔到了地上

就被压扁了。翻起来看时，产生一种令人怪异的感觉，原本起伏的五官以及正常的结构瞬间被压扁变形，就好比烧变形的陶瓷器，由于突然而来的外力，改变了预期所想的效果，一切用心塑造，一切情感寄予，也都在一瞬间变得无可奈何。这次的失手让他看到了压力之于雕塑所产生的效果。徐光福曾说过人们总是会面对各种各样的压力，小的则是日常生活以及工作中的压力；大的方面，就是心理上、社会上以及生命中的一切都在挤压着我们。他的挤压系列已经不再局限于单体，开始对一个群体进行挤压[3]。在他眼里，压力对于我们每个人来说，不仅是空间的，更多是心理上的。总之，人人都承受着有形或者是无形的压力。每个人都在竞争中。被塑造，被挤压到物是人非。这就是徐光福作品的现实意义，他将个体感受到的压力感，然后转到了更为广阔的视野中。

图 2.5 《挤压》徐光福

在当代雕塑实践中，对挤压变形的形态建构策略趋于多元化，其通过物质材料的非线性畸变实现多维空间的解构性呈现。这种创作范式生成强烈的知觉张力，凭借反常规的审美语法重构观者的视觉经验，进而拓展公众对雕塑本体论的价值认知。通过系统研究此类艺术语言的能指系统与所指逻辑，研究者得以突破传统造型思维的桎梏，形成基于物质批判的创作方法论体系。这种探索实践不仅深化了创作者对雕塑本体的主体性认知，更推动其突破媒介创新的线性思维定式。

在艺术阐释维度，挤压变形雕塑的异化形态构成了具身化的美学隐喻，促使观者从符号解码转向存在论层面的反思。这种认知跃迁既消解了形式创新的表象化解读，也重构了艺术介入现实的可能性路径，为当代雕塑的学术研究提供了跨学科的理论生长点。

4 挤压变形在当代雕塑中的发展趋势

依据历史唯物主义基本原理，物质基础对意识形态的形塑作用在雕塑艺术领域表现为：特定历史阶段的物质生产力水平深刻制约着艺术媒介的选择与转化。作为观念外化的物质载体，雕塑材料不仅是审美意识的物态化呈现，更承担着解码创作者认知范式与技术伦理的双重功能。当多元个体

的创作实践汇聚为时代精神的文化表征时，其物质性实践与非物质性价值共同构筑起反映历史语境的审美认知体系。艺术理论界普遍认为，雕塑的本质是文化符码的立体转译，其物质实体性与精神象征性的辩证关系构成了艺术本体的双重维度。

在现代化进程中，主体审美经验的嬗变推动雕塑形态发生范式转型。挤压变形作为当代雕塑的重要修辞策略，通过非线性形变重构物象的物理秩序，其扭曲的视觉语法既制造认知裂隙，又激发对异化现实的隐喻性反思。这种艺术语言与后工业社会中个体的生存境遇形成同构——资本逻辑与技术理性对主体的多重规训，导致精神压力以具身化形态显现在行为表征中，最终演化为威胁身心完整性的系统性危机。雕塑家运用压缩、折叠等形态干预手段，将这种社会病理转化为可感知的物质化批判。

尽管挤压变形在雕塑史中长期处于边缘地位，但其在当代语境下的复兴凸显出艺术语言与社会现实的互文关系。通过物理施力实现的形态畸变，既是对材料潜能的实验性探索，更是对人性异化的美学诊断。这种兼具形式革命性与观念批判性的创作路径，为雕塑艺术介入社会议题提供了跨学科的方法论启示。

5 总结

基于对雕塑创作中挤压变形手法的系统性研究，本文从造型策略、观念生成及社会隐喻三个维度展开探讨。作为雕塑形态建构的核心路径之一，挤压变形通过物质材料的非稳态重组形成独特的动态张力，其非线性形变过程不仅彰显创作者的主体性介入，更在突破物理空间惯性的同时激发观者对能量传递机制的深层反思。研究进一步揭示，该技法与当代社会个体的生存境遇存在隐喻性关联——高度分工化社会结构所衍生的心理压缩效应，正以精神异化的形式映射于物质实体的畸变过程中。通过解构此类作品的多义性符号系统，可为认知现代性危机中的主体困境提供具象化参照。

对挤压变形语言的学术梳理是解析当代雕塑演进逻辑的关键切入点。当前雕塑实践已突破传统媒介藩篱，进入跨学科语汇交融的复合发展阶段。这种艺术本体的开放性既源于历史文脉的迭代更新，更得益于技术哲学与物质文化的共构效应。在数字技术重塑感知范式的当下，雕塑艺术的物质性批判与虚拟性实验将形成新的方法论张力，其发展边界的持续拓展为未来创作提供了多维可能性。

参考文献

- [1] 杨轶斌. 雕塑空间中压缩形态的研究. 2011, 04, 16.
- [2] 范文道. 压缩的艺术——法国当代艺术大师凯撒, 新视觉艺术, 2010, 06.
- [3] 陈琳. 既爱又怕李占洋与徐光福对话艺术界, 2009, 02.
- [4] 郑宣彪. 论雕塑的空间. 湖南师范大学, 2005, 05.
- [5] 邵大箴. 雕塑是一种文化. 中央美术学院, 2005, 05.

Cultural relics and cultural heritage protection strategy in the construction of Zhejiang Grand Canal Cultural Belt

Lu Chen Xu

Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, Hangzhou, Zhejiang, 310000, China

Abstract

Zhejiang Grand Canal cultural belt carries the millennium historical context and multi-cultural value. The protection of cultural relics and cultural heritage is not only an important mission of inheriting Chinese civilization, but also a strategic choice to promote the coordinated regional development. This paper systematically analyzes the distribution characteristics of cultural relics and historic sites along the Canal of Zhejiang province and the resource endowment of intangible cultural heritage, and analyzes the practical difficulties faced by the urban construction pressure, the imperfect management system, the shortage and the shortage of professional talents. Based on the principle of "protection priority, rational utilization, inheritance and innovation", a multi-dimensional protection framework including legal and regulatory guarantee, digital technology empowerment, dynamic adjustment strategy, deep integration of culture and tourism, tourism-driven protection and the overall protection of the historical city is constructed. By exploring the innovative path of cultural heritage from static protection to living inheritance, it provides practical reference for the construction of the sustainable development ecosystem of the Grand Canal culture with Zhejiang characteristics.

Keywords

Grand Canal cultural belt; cultural relic protection; living inheritance

浙江大运河文化带建设中的文物与文化遗产保护策略

徐露晨

浙江省文物考古研究所, 中国·浙江 杭州 310000

摘要

浙江大运河文化带承载着千年历史脉络与多元文化价值, 其文物与文化遗产保护既是传承中华文明的重要使命, 也是推动区域协调发展的战略选择。本文系统分析浙江段运河沿线文物古迹分布特征与非物质文化遗产资源禀赋, 剖析当前保护工作面临的城市建设压力、管理体系不完善、专业人才短缺等现实困境。基于“保护优先、合理利用、传承创新”原则, 构建包含法律法规保障、数字科技赋能、动态调整策略、文旅深度融合、旅游带动保护与历史城区整体守护在内的多维保护框架。通过探索文化遗产从静态保护到活态传承的创新路径, 为构建具有浙江特色的大运河文化可持续发展生态系统提供实践参考。

关键词

大运河文化带; 文物保护; 活态传承

1 引言

大运河浙江段蜿蜒于江南水网, 串联起商贸、水利与人文记忆, 其遗产价值不仅在于物质遗存, 更在于延续至今的活态功能。随着城市化进程加速, 运河遗产面临保护与发展的双重挑战, 传统保护模式难以适应动态变迁。如何在现代化进程中维系运河文脉的真实性与完整性, 成为亟待破解的命题。

【作者简介】徐露晨(1988-), 男, 中国浙江淳安人, 硕士, 馆员, 从事文物和文化遗产保护研究。

2 浙江大运河文化带文物与文化遗产资源现状分析

浙江大运河文化带史脉悠长, 水系纵横交织遗迹分布密集文化内涵丰富。杭州拱宸桥、湖州南浔古镇、嘉兴南湖革命纪念地、绍兴古纤道、宁波安庆会馆等代表性遗存点缀运河沿线, 形成“一河串珠”景观格局。古桥梁、码头、船闸、闸坝等水工遗存体现精湛工程技术, 古镇、民居、会馆等建筑遗产展现传统营造智慧, 古纤道、驿站等交通设施见证千年漕运繁荣。千百年来运河文化滋养浙江地方特色非物质文化遗产蓬勃发展。杭州丝织技艺、湖笔制作、南浔丝业习俗、绍兴黄酒酿造、越剧等传统表演艺术源远流长且各具特色。当地传统节日活动如杭州水上巡游、湖州龙舟竞渡、嘉兴端午习俗等, 深刻表达运河沿线民众生活情感与地方认同, 成

为活态文化基因传承载体。然而运河文化遗产保护面临复杂挑战，城市开发建设导致部分遗存风貌受损，古建筑结构老化修缮任务艰巨。水环境污染影响遗产整体风貌，传统工艺传承面临人才断层危机。旅游开发中商业化倾向造成文化同质化现象，文物保护技术手段亟待更新。各地保护政策落实不均衡，协同机制尚未健全，社会参与度有限制约保护效能提升。另外大部分区段面临生态退化，本体风化及周边建设挤压等问题。故而需建立全域联动的保护机制^[1]。

3 文物保护与文化遗产活化的综合策略

3.1 制定与完善大运河文化带专属的文物保护法案

浙江省于2020年颁布的《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》为核心框架，明确划分遗产区与缓冲区的分级管控体系，要求区域内所有工程活动需同步开展文物影响评估。法案的进一步深化需聚焦跨区域协作机制的构建，具体而言，跨区域协作可通过设立省级统筹部门，推动市、县两级政府签订保护协议，共享文物分布数据与施工动态，避免因区域分割导致保护盲区。比如说在河道疏浚工程中，两地可依托地理信息系统(GIS)划定重叠保护区，实时更新地下水水位、土质变化等参数，动态调整施工方案以减少对古河道结构的扰动。还可以法案应强化责任追溯机制，明确水利、城建、交通等部门在工程审批中的联合审查义务，并将文物保护成效纳入地方政府考核指标，形成“规划一审批一施工一监管”的全链条闭环管理。

3.2 数字文物保护：科技赋能遗产保存

数字技术的引入为大运河文化遗产保护提供了从监测到修复的全周期解决方案。卫星遥感技术可对运河沿线地貌进行高频次扫描，通过光谱分析识别地表沉降、植被覆盖变化等潜在风险，为遗产区动态管理提供数据支撑。三维激光扫描技术则能精准捕捉古桥、闸坝等建筑的结构细节，生成毫米级精度的数字模型，形成可永久保存的立体档案库。例如，苏州检察机关曾利用遥感影像追踪非法倾倒垃圾的轨迹，结合无人机航拍取证，成功锁定污染源并推动跨区域执法协作。在工程干预层面，虚拟仿真技术可预演施工方案对运河景观的影响，如通过数字孪生技术模拟桥梁改建后的水流动力学变化，优化桥墩位置以减少对河床的侵蚀。同时物联网技术可部署于遗产区关键节点，实时监测温湿度、振动等环境参数，一旦发现异常即触发预警系统，联动文物保护单位启动应急响应。数字技术的深度融合不仅提升了保护效率，还通过云端平台向社会开放部分数据资源，推动公众参与与文化遗产的监督与传播^[2]。在浙江大运河文化遗产保护工作中特别需要注重科技赋能。例如利用浙江省的先进卫星遥感和三维激光扫描技术，精准监测运河及沿线遗址的形态和环境变化推动智能化保护。

3.3 实行动态保护策略：随着河道变迁与城市发展进行适应性调整

运河河道的自然演变与城市扩张形成复杂互动，需建立基于动态平衡的保护体系。首先引入多尺度水文监测技术，通过卫星遥感与地面传感器实时追踪河道淤积、水流速度及岸线位移，构建水文数据模型预测未来变迁趋势，为工程规划提供科学依据。针对河道自然改道现象，采用“弹性规划”理念，在遗产缓冲区预留生态廊道，允许河道在可控范围内遵循自然规律摆动，避免固化堤岸破坏水文循环。其次城市更新项目需嵌入风貌协调机制，桥梁、道路等基础设施设计须遵循“隐形式干预”原则，例如采用低饱和度色彩、仿古材质或镂空结构，使现代设施与历史景观形成视觉共生。对于紧邻运河的历史城区，推行“微创式开发”，保留原有街巷肌理的同时嵌入地下管网系统，既提升防洪排涝能力，又避免大规模开挖破坏地下遗存。还要建立跨学科修复团队，整合水利专家、考古学者与传统工匠，对驳岸、码头等水工遗产进行“可逆性修复”，采用传统工艺修补石砌结构，同时预埋传感器监测结构稳定性，确保修复措施既能应对当前需求，又为未来技术升级留出接口。

3.4 打造文物与旅游深度融合的保护模式

文旅融合的核心在于构建“可触摸的历史场景”，通过叙事重构与技术赋能激活遗产生命力。第一步是设计全域遗产叙事网络，以运河为轴线串联古镇、古闸、粮仓等节点，开发“漕运密码”“商帮足迹”等主题游线，利用增强现实技术还原古代漕船航行、市集交易的动态场景，游客通过手机终端即可触发虚拟与现实叠加的沉浸式体验。第二步是培育非遗活态传承空间，将废弃厂房、仓库改造为开放式手工艺坊，邀请非遗传承人驻场演示丝绢缂丝、木船榫卯等技艺，游客可参与定制个性化文创产品，形成“制作-展示-消费”一体化链条，既延续工艺传统，又创造经济价值。第三步是搭建智慧文旅平台，整合运河沿线博物馆、遗址公园的数字化资源，构建线上虚拟展览馆，支持360度全景漫游与文物3D交互，同步开发研学课程与线上闯关游戏，吸引青少年群体深度参与。第四步是植入生态文化体验，依托运河支流与湿地资源设计生态步道，结合沿岸古树名木、传统村落开发自然教育路径，通过标识系统解说运河水利智慧与生态治理经验，形成“水陆双线”的立体游览体系。最终通过文旅融合实现保护与发展的正向循环，让运河遗产成为承载集体记忆，激发文化认同的活力载体。浙江在大运河文化带建设中，积极推动文物与旅游深度融合。利用创新性地利用虚拟现实技术与智慧文旅平台，将运河沿线的历史遗产与现代科技结合，打造沉浸式文化体验。同时浙江着力发展非遗传承空间，提升文创产品与手工艺的市场活力，推动文旅融合助力遗产保护与经济发展双赢^[3]。

3.5 文化遗产旅游带动保护意识

构建以文化体验为核心的旅游生态系统是提升公众参与度的关键路径，第一步整合运河沿线非遗技艺与历史场景，开发可交互的数字化导览平台，游客通过扫描二维码或佩戴智能设备触发虚拟历史人物对话，实时接收与所处位置相关的运河故事、水利知识及民俗传说。第二步设计动态参与式活动，在古镇街巷嵌入剧本杀式探索任务，游客需通过破解与运河历史相关的谜题获取线索，过程中自然接触闸坝构造原理、漕运贸易规则等知识。第三步建立社区共营机制，邀请本地居民担任文化讲解员或手工艺导师，将传统技艺演示融入旅游动线，游客可现场参与丝绸织造、船模制作等工序，亲手完成的作品可带走作为纪念品。第四步搭建线上文化传播矩阵，定期推出运河主题短视频与直播，邀请专家学者解读考古发现、修缮技术，同时开放网友投票选择下一期内容焦点，形成双向互动。第五步设立遗产守护积分体系，游客参与清洁河道、文物巡查等志愿服务可累计积分，兑换限定文创产品或优先体验新开发的文化项目，推动保护行为从被动接受转为主动参与^[4]。

3.6 加强历史城区与遗产区的保护避免现代化开发对文物景观的破坏

建立空间形态与生态功能的协同管控体系是平衡保护与发展的核心技术框架。首先利用三维激光扫描构建遗产区数字孪生模型，实时比对建筑高度、立面材质与历史风貌的匹配度，通过人工智能算法自动识别违规加建或风貌冲突的现代元素。随后植入地理信息系统叠加分析模块，整合文物保护边界、城市规划用地属性与生态敏感区数据，任何新建项目需通过系统模拟评估其对天际线、景观视廊及地下水脉的影响，超标工程自动触发预警并冻结审批流程。推广“织补式”微更新工艺，对传统民居的破损部分采用原工艺材料修复，如木构架榫卯加固、砖雕纹样补全，同时隐蔽植入防潮层与抗震结构，确保历史真实性提升与安全性能优化同步实现。布设生态缓冲带智能管理系统，在遗产区外围设置土壤湿度传感器与本土植被监测设备，当开发活动导致地下水系波动或植物群落异常时，自动调整周边建设用地开发强度并启动生态修复预案。搭建社区协商决策平台，居民可通过移动端查看拟建项目的风貌模拟效果，提交修改建议并参与线上听

证会，保证保护措施既符合专业标准又回应生活诉求^[5]。

4 对浙江大运河文化带保护的展望

未来，浙江大运河文化带将在科技赋能与人文滋养的双重驱动下，构建文化遗产保护的创新范式。随着数字孪生技术的深度应用，运河遗产将突破物理空间限制，形成虚实共生的保护体系，通过全息投影、沉浸式交互等数字叙事手段，让千年漕运文明在虚拟空间中焕发新生。活态传承将走向纵深，把非遗技艺与当代生活美学相融合，以文创工坊、数字藏品等载体激活传统工艺的现代生命力，使运河文化基因渗透至城市更新。而且文旅融合将突破单一观光模式，依托生态廊道与历史街区的空间再造，培育“文化+研学”“遗产+康养”等跨界业态，形成以文化价值反哺保护投入的可持续发展闭环。最后在协同治理层面，依托区块链技术构建多方参与的文物保护联盟，实现监测数据共享、修复技术共研、活化路径共创，推动社会力量从旁观者转为守护者，在古今辉映中书写世界遗产保护的东方智慧。

5 结语

从古纤道上的斑驳绳痕到数字化档案中的三维点云，从摇橹船桨声里的市井烟火到国家文化公园的宏大叙事，浙江大运河的文化生命力在于守护与创新的平衡。当文物保护从被动防御转向主动融合，当遗产价值从历史标本升华为生活场景，这条千年水道方能持续滋养文明血脉。

参考文献

- [1] 刘月娥,侯鑫莹,郭雅洁.文物和文化遗产保护检察公益诉讼的实践——以京杭大运河保护和城市升级改造中的文物保护为例[J].人民检察,2023,(S2):85-86.
- [2] 叶凯.从“文化遗产”和“文物”的区别谈运河遗产的保护与管理——以余姚为例[J].中国港口,2022,(S1):94-102.
- [3] 杨长海.大运河文化保护传承与活化利用的研究——以南浔古镇为例[J].江南论坛,2021,(03):52-53.
- [4] 杨勤亮.扬州大运河文化带沿线古镇保护研究[D].苏州科技大学,2021.
- [5] 邵波,钱升华.论大运河文化带建设中的文物保护与传承利用[J].聊城大学学报(社会科学版),2019,(01):10-17.

The use of contemporary dance vocabulary in Mongolian dance choreography

Longgaowa Su

Wulan Muqi, North Mongolian Autonomous County, Jiuquan, Gansu, 736300, China

Abstract

Contemporary dance vocabulary is produced in the development process of contemporary dance art. It is fully reflected by its unique ideas, expression methods and characteristics of The Times, so that it has a greater creative space and infinite possibilities. The introduction of contemporary dance vocabulary in the creation of Mongolian dance can not only inject new vitality into the Mongolian dance, enrich its expression and content, but also make it adapt to the aesthetic needs of the modern audience, and promote the inheritance and development of Mongolian dance in the new era. This paper intends to deeply study the application of the modern Mongolian dance language in the creation process of Mongolian dance, and analyzes the way of this integration, in order to play a certain reference role for the future development and reform.

Keywords

dance vocabulary; Mongolian dance; choreography

当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的运用

苏龙高娃

肃北蒙古族自治县乌兰牧骑, 中国·甘肃 酒泉 736300

摘要

当代舞蹈语汇是在当代舞蹈艺术的发展过程中产生的, 以其特有的观念、表达方式和时代特色而得到了充分的体现, 使其具有更大的创作空间与无限的可能。在蒙古舞的创作中引入当代舞蹈语汇, 既可以给蒙古舞注入新的生命力, 丰富它的表达方式与内容, 又可以让它与现代受众的审美需要相适应, 促进蒙古舞在新时期的继承与发展。本文拟对现代蒙古舞蹈语言在蒙古舞的创作过程中的应用进行深入的研究, 并对这种融合的途径进行了剖析, 以期对今后的发展和改革起到一定的借鉴作用。

关键词

舞蹈语汇; 蒙古舞; 编舞

1 引言

蒙古舞是蒙古族民族舞蹈中一颗灿烂的明珠, 它在中国的舞蹈文化长河中占有重要的位置, 承载了悠久的历史和文化遗产, 源于蒙古族的日常生活、生产和宗教仪式, 在漫长的历史长河中, 不断地积累和传承, 发展出一套独特的舞蹈形式和语汇体系。蒙古舞蹈从远古时代依稀可辨的原始舞蹈形式, 到今天在舞台上的精湛表演, 都是蒙古族兴衰沉浮的见证, 也是一个民族精神和文化遗产的真实写照。

2 当代舞蹈语汇特点剖析

2.1 创新性

当代舞蹈演员敢于打破传统舞蹈的桎梏, 在舞蹈动作、

表达方式和创意上进行创新。他们从生活、自然、社会等各个方面吸取素材, 并把新的因素融合到自己的舞蹈之中, 从而形成了一种具有时代特色的、具有鲜明个性的舞蹈。例如皮娜·鲍什的创作, 往往打破了传统的叙述架构与表达模式, 以其特有的舞台设计、肢体语言与情绪表达, 呈现了一种深沉的社会主题与人文思索。其代表作品《春之祭》, 以强劲有力的舞姿, 结合强劲有力的乐曲节拍, 抒发了对人生、自然、人生命运的深切体悟, 其新颖的表演手法, 在当时造成了很大的反响, 对当代舞蹈的发展也有很大的影响。

2.2 多元性

当代舞蹈语言是通过对不同文化和舞蹈风格的综合运用而产生的, 是一种多元共生的艺术模式。在这一过程中, 我们可以从古典芭蕾的优美手法, 民间舞蹈的朴实, 现代舞的奔放以及后现代舞的解构与创新。这一多元的交融, 使当代舞蹈语言在表现形式、适应能力等方面得到了极大的提高, 从而更好地满足了人们的审美需要。比如, 有些当代舞

【作者简介】苏龙高娃(1985-), 女, 蒙古族, 中国甘肃酒泉人, 本科, 二级演员, 从事舞蹈表演、编创研究。

蹈,就是把中国传统舞种的“水袖舞”和“现代舞”的肢体节奏有机地融合在一起,从而形成了一种兼具东方风韵和现代气息的新舞种;也可以把非洲舞蹈的韵律和芭蕾的足尖技巧结合起来,形成一种特殊的艺术美。

2.3 个性化

当代舞蹈注重表现个体的个性与自我意识,通过对自身的感悟与感悟,以特有的舞蹈语言,将心中所想、所想表达出来。有别于以群体同质性为主要表现形态的传统舞蹈,当代舞蹈更多地关注个体的个性与差异性,提倡个人的创意与想象。以现代舞为例,舞者往往是以即兴的形式,随情境气氛及情绪而随意地运用肢体语言,表现出独特的舞姿与人格魅力。

3 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的意义

3.1 内在契合点

从动作要素上看,蒙古舞蹈的动作要素是丰富多彩的,很多动作都是与蒙古族的生存状态、自然环境紧密联系在一起。如骑马的马步、雄鹰的飞翔,反映蒙古族劳动场面的舞蹈等,都是极具本民族特点的,也是区域文化的一部分。而当代舞蹈语汇,因其创新与多样的表现形式而闻名,突破了传统舞蹈中的条条框框,注重肢体的自由表现与本能的反应。在当代舞蹈中,舞蹈演员能够充分利用自己的身体各部分,使其呈现出多种多样的形体和运动轨迹。尽管蒙古舞与当代舞蹈语言中的运动要素在表现形式上有差异,但二者又有很多可资借鉴与融合之处。

如当代舞蹈语汇中关于身体柔韧性、力度控制等方面的训练,对提高蒙古舞技能起到借鉴作用;同时,蒙古舞所具有的某些特有的运动形式与韵律,亦能给当代舞蹈语言带来新的生机与文化意蕴。把二者的运动要素有机地结合在一起,就能创作出兼具民族特征和现代风格的舞姿,从而丰富了舞蹈的表现力。

3.2 创新发展需求

蒙古舞在现代社会中受到了很大的冲击,如何将当代舞蹈语言融入它的创作中,是它突破传统限制,满足现代受众的审美需要的关键。蒙古舞经过漫长的历史演变,已形成了一套较为固定的舞姿与表达方法。然而,蒙古舞在不同的时代背景下,其创作与发展却受到了一定的制约,成为制约其发展的重要因素。

在蒙古舞中,融入现代的舞蹈语言,能使其在创造观念、表达方式上有新的突破。当代舞蹈语汇强调创新、自由和个性化,倡导舞者从生活、社会、自然等各个方面获取灵感,以丰富的舞蹈要素和表达方式进行舞蹈创作。在蒙古舞创作中引入当代舞蹈语汇,能让蒙古舞跳出传统形态的桎梏,更能表现出更为奔放的情绪与思维,呈现出更为丰富、多元的艺术样式。

3.3 文化交流价值

蒙古舞与当代舞蹈语言的结合,是推动民族文化交流,增强文化影响力的一种有效手段。

随着全球化进程的加快,各国、各民族间的文化交流越来越多。文化交流是促进文化发展与创新的一股强大力量,也是各国文化相互了解、相互学习、相互交融的重要力量。蒙古舞蹈是蒙古族文化中最具代表性的一支,它蕴涵着丰厚的民族文化底蕴,具有鲜明的艺术特色。在蒙古舞蹈中引入当代舞蹈语言,既能丰富蒙古舞蹈的表达方式,又能为蒙古舞在国际舞台上的推广创造一个新的机会。蒙古舞只有融入现代的舞蹈语言,才能更好地融入世界,才能更好地被世界人民所接受,才能更好地推动蒙古族文化在全球的传播与交流^[1]。

4 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的具体实践

4.1 动作语汇融合

在蒙古舞编创中,动作语汇的融合是实现创新的关键环节。当代舞蹈语汇的引入为蒙古舞带来了全新的动作理念和表现方式,通过将当代舞蹈动作与蒙古舞传统动作巧妙结合,能够创造出更具时代感和表现力的新动作。

以蒙古舞为例,编舞者在《迁徙》中,大胆融合了当代舞蹈的柔韧性,并结合了当代舞蹈的一些基本技法。蒙古传统舞蹈大多是站着的,动作比较开放和大气,而《迁徙》则融入了很多当代舞蹈的“贴地”动作,比如翻滚、爬行等。蒙古族人在大地上的起落和扭动,表现了他们与自然斗争的艰难和顽强,既丰富了舞蹈的空间层次,又给人一种新的视觉感受。与此同时,编舞者们又把蒙古传统的蹲步和当代舞蹈的平衡控制技术有机地融合在一起,形成了一套全新的舞步。除了马步的基本姿势外,舞者还会做各种倾斜、扭曲的动作,让整支舞更有动感、有节奏感,表现出蒙古族民族在马上的豪放不羁,也是当代舞蹈对人体极限的一种挑战与探索。

4.2 音乐节奏融合

蒙古乐是民族民间舞的灵魂,在民族民间舞中融入现代音乐元素,可以给蒙古民族民间舞以一种崭新的形式、一种韵律感受,从而提高民族民间舞的表现力与魅力。

在蒙古舞蹈音乐中,很多编舞人员都在不断地尝试着将电子乐和流行乐等现代音乐形式融入其中。比如《草原恋歌》,编舞者将电音的节奏与音响效果巧妙地融入蒙古音乐中,使其具有时尚性与现代感。乐曲的开始,电子乐曲的节奏明快有力,给人一种生机勃勃的感觉,让人仿佛置身于繁华的城市。紧接着,悠扬的马头琴、蒙古族的长调演奏出来,与电子乐的韵律交融在一起,营造出一种别具一格的音乐氛围。将传统与现代相结合,不仅表现出蒙古族音乐的博大精深,而且还表现出了现代音乐的创造性,使得该舞蹈更加具

有时代特色和魅力。

4.3 舞台表现融合

在舞台表达上,将现代技法和蒙古舞蹈相结合,给观众以更为丰富、多元的视觉感受,也使得蒙古舞蹈在舞台上显示出其特有的艺术魅力。

当代舞蹈在舞台空间的应用上,注重对舞台空间的充分利用与创造性。部分蒙古舞的创作灵感来自现代的空间观念,突破了蒙古族舞蹈相对规则的舞台结构,营造出更为自由、灵活的舞台。以《天地之间》为例,编舞者采用了“分散”“聚合”“流动”等不同的空间安排方法,使得演员在台上的位置与运动持续地发生着变化,构成了一幅丰富多彩的舞台图画。舞蹈演员们有时散落于舞台各处,似乎与广阔的世界融为一体;有时候,它们会聚集在一起,给人一种强烈的视觉冲击。这一创造性的使用舞台,既表现出蒙古族民族豪放的个性特征,又增强了舞蹈的动感与层次。

5 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的融合策略

5.1 尊重蒙古族文化

首先,在融合的过程中,要充分挖掘蒙古族民族的特色与价值,尊重蒙古族民族的文化传统与风俗习惯,而不是被曲解。编舞者要对蒙古族历史、文化和宗教信仰有深刻的认识,在蒙古族文化的源头上,找到与当代舞蹈语言的结合点,才能在融入的过程中,保持蒙古族文化的精华,同时保持现代文化的精华。

其次,对蒙古族文化和当代舞蹈语言的特征进行深入的研究。通过对这两种乐器的学习,掌握它们在动作、节奏、表达上的不同与相同之处,寻找其合理的结合途径。比如,在动作语汇的融合上,既要保持蒙古舞蹈的传统形式与文化内涵,又要结合当代舞蹈中对形体柔韧度的培养与创新,才能在保持蒙古舞民族特征的前提下,做到既具有灵活性,又具有一定的时代性^[2]。

5.2 引导观众审美

要解决受众审美理念的不同,就必须对受众进行审美导向。以舞蹈教育,演出推广,文化交流等形式,将当代舞蹈与蒙古舞蹈有关的常识传播给大众,以提升受众的审美与欣赏水平。使观众认识到当代舞蹈语言与蒙古舞相结合的意义与价值,使他们能够以一种开阔的态度来欣赏这一交融的舞蹈,并从中体会到它的创造性和魅力。

同时,在继承和创新的过程中,必须寻求一种平衡。

在融合的过程中,一方面要注意创造性,以当代舞蹈语言为蒙古舞注入新的元素与生命力,另一方面要保持蒙古舞的核心特征与文化内涵,同时也要在继承与发展的同时,保持其内在的特点。编舞者要善于把传统和现代元素有机地融合在一起,才能让自己的作品充满时代气息,同时也符合人们对于蒙古舞的美学期望。比如,在舞步的设计中,既要保持蒙古舞的古典舞姿,又要融入当代舞蹈中的新元素,这样才能更好地表现出更多的多样性;在乐曲的选用上,可以把蒙古族的传统乐曲和现代乐曲相结合,营造出一种既有民族特点,又有现代气息的音乐气氛。

5.3 促进人才培养

要走出人才困境,就必须深化舞蹈教学的改革。舞蹈院校及培训机构要对其课程结构进行优化,构建当代舞蹈和蒙古舞蹈相结合的课程体系,把当代舞蹈的思想和技术与蒙古舞蹈的文化内涵、动作语汇等有机地结合在一起。在教学方式上要进行改革,运用案例教学,动手操作,项目教学等多种方式,充分调动学生的学习热情,增强他们的综合素质。

其次,要多给学生实习的机会,学校及培训机构可与专业的舞蹈团体、文化团体等进行合作,为学生提供实习的机会,使学生能够参加综合型舞蹈的创作、排练及表演。在实习的过程中,同学们可以把所学到的理论知识运用到实践中去,从而不断地提升自己的舞蹈技能和创造力,并获得更多的练习经验^[3]。

6 结语

随着现代舞蹈艺术的兴起,蒙古舞编创也发生了深刻而深刻的变化。一方面,现代的舞蹈语言给蒙古舞带来了崭新的生机;多样的动作元素,创新的空间使用,灵活的节奏处理,突破了蒙古舞蹈的固有模式,适应了变化中的受众的审美要求。而蒙古舞博大精深的文化内涵,又赋予现代舞蹈语言以其特有的灵魂。在现代的语境下,深植于草原文化之中的豪迈、坚韧、柔和等特质,成为极富感染力的艺术象征。

参考文献

- [1] 冯陈鑫媛.浅谈蒙古舞编创与现代性元素的融合[J].明日风尚,2023,(13):11-13.
- [2] 王博.蒙古舞编创中运用当代舞蹈元素的文献综述[J].金钥匙(汉文、蒙古文),2023,(03):97-99.
- [3] 李丽娜,王征.论新世纪以来内蒙古舞蹈中当代舞蹈语汇的运用[J].金钥匙(汉文、蒙古文),2022,(03):59-63.

Research on the Current Status and Countermeasures of Wolf Weapon Martial Arts Development in Hechi City

Xinyu Zhong

Hechi College, Hechi, Guangxi, 546300, China

Abstract

This study aims to gain a deeper understanding of the current development status of wolf soldier martial arts in Hechi City, analyze the problems and challenges it faces, and propose corresponding development strategies. A systematic study was conducted on the historical origins, current development status, and development challenges of wolf soldier martial arts in Hechi City through research methods such as literature review, field investigation, and interviews. The research results indicate that the wolf soldier martial arts in Hechi City have unique historical value and cultural connotations, but face difficulties in inheritance and lagging development in modern society. In order to promote the sustainable development of wolf soldier martial arts in Hechi City, a series of effective measures need to be taken, including increasing teacher training, improving the theoretical system, and increasing publicity and promotion efforts.

Keywords

wolf soldier martial arts; Social inheritance; PROMOTION

河池市狼兵武技发展现状与对策研究

钟新玉

河池学院, 中国·广西 河池 546300

摘要

本研究旨在深入了解河池市狼兵武技的发展现状, 分析其面临的问题与挑战, 并提出相应的发展对策。通过文献资料法、实地考察法、访谈法等研究方法, 对河池市狼兵武技的历史渊源、发展现状、发展困境等方面进行了系统的研究。研究表明, 河池市狼兵武技具有独特的历史价值和文化内涵, 但在现代社会中面临着传承困难、发展滞后等问题。为了推动河池市狼兵武技的可持续发展, 需要采取一系列有效的对策, 包括加大师资培养、健全理论体系、加大宣传推广力度等。

关键词

狼兵武技; 社会传承; 宣传推广

1 引言

河池市位于广西壮族自治区西北部, 是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。在历史上, 河池市曾是狼兵的重要发源地之一, 狼兵武技在这里有着悠久的历史 and 广泛的传承。狼兵武技作为一种独特的武术流派, 具有鲜明的地域特色和民族风格, 广西政府 2023 年也将“狼兵武技”收录为广西壮族自治区第九批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录^[1]。然而, 随着现代社会的快速发展, 狼兵武技仍然面临着诸多挑战, 如传承困难、宣传落后等。因此, 深入研究河池市狼兵武技的发展现状, 提出有效的发展对策, 对于保护和传承这一宝贵的文化遗产具有重要的现实意义。

2 狼兵武技的历史源流、概念

2.1 狼兵武技的历史源流

“狼兵武技”起源于明朝中期, 是当时广西壮族土司组建了地方武装, 土司为了维护自己的统治和领地安全, 大力发展武装力量, 培养了一批又一批勇猛的战士, 这些土司武装在长期的军事训练和战斗实践中, 不断积累和总结战斗经验, 逐渐形成了具有特色的武术技艺, 也是狼兵武技形成的基础。这些武装力量被称为“狼兵”, 后来也被叫作“狼兵”。

2.2 狼兵武技的概念及与壮拳、狼兵拳的区别

狼兵武技是由当地壮族等少数民族在长期的生存斗争、抵御外敌入侵以及土司武装的军事训练和战斗实践中逐渐形成, 主要包括拳术、器械、阵法、战术运用等多种技法, 而壮拳、狼兵拳等都属于狼兵武技中拳术, 由于当时信息不发达, 在传承中产生的传承差异导致的拳术差异。

【作者简介】钟新玉(2003-), 女, 中国广西凤山人, 本科, 从事社会体育指导与管理研究。

3 河池市狼兵武技发展现状

3.1 政府的政策与支持

近年来，河池市政府高度重视狼兵武技的保护与传承，河池市政府在 2022 年 6 月将“狼兵拳”被列入河池市第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录；2023 年 10 月将“狼兵武技”收录为广西壮族自治区第九批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录中，并加大了对它的保护和扶持力度。政府通过制定相关政策、开展师资培训、组织赛事活动等方式，为狼兵武技的发展创造了良好的环境。

3.2 校园传承与推广

3.2.1 教学课程推广

通过调查研究河池市现将狼兵武技融入课程的地方主要有南丹县、东兰县、宜州区等，结合实地调查、文献资料收集，以及相关狼兵武技传承人赵月震、狼兵武器动作代言人叶小飞、河池市武术协会会长为家善等人访谈，对南丹县、东兰县、宜州区狼兵武技校园传承情况进行统计分析^[2]。

表 1 南丹县狼兵武技中小学校园推广

时间	推广学校数量	推广学校示例	形式
2021 年	4	南丹县第一小学、第二小学、第四小学等	体育课教学、文化活动
2022 年	5	南丹县中学、城关镇二中、南丹高等	体育课教学
2023 年	12	南丹县山口小学、南丹县中学、城关镇二中、南丹高等	武术操
2024 年	全面融入中小学	南丹县所有中小学	体育课教学

在河池市政府的积极推动下，2021 年在南丹县各部门领导配合下，“狼兵武技”被引入南丹县第一小学、第二小学和第四小学的体育课教学，这也是狼兵武技进校园的初步融合发展，为更进一步推进狼兵武技进校园奠定基础。学校还通过举办武术比赛、文化活动等形式，营造了浓厚的武术文化氛围。

通过不断推广发展 2024 年南丹县各中小学都已经将狼武技融入课程教学，且当地学校的学生们已经能够熟练展示狼兵武技，狼兵武技也成为这些学校的特色课程之一。

表 2 东兰县狼兵武技中小学校园推广

时间	推广学校数量	推广学校示例	形式
2023 年	1	东兰县实验小学	体育课教学、文化活动
2024 年	2	东兰县实验小学 东兰县拔群高中传	体育课教学

2023 年狼兵武技传承人叶小飞到东兰县实验小学教学

狼兵武技并带领学生们进行了展演包括狼兵古壮拳、古壮短刀、长刀等，动作精准到位，整齐划一，展现了狼兵武技的刚劲有力^[3-5]。为狼兵武技进校园进一步推广营造了良好的氛围，培养了学生的民族自豪感、爱国精神和坚韧的品质；2024 年 12 月锦嵩、马力庭婷等到拔群高中传授狼拳，增强了学生对本土文化的认同感和自豪感。

表 3 宜州区狼兵武技学校校园推广

时间	推广学校数量	推广学校示例	形式
2023 年	1	河池学院	融入武术专选班、文化活动

河池学院作为河池市地方高校 2023 年将狼兵武技中壮拳作为武术专选班课程融入课堂教学，教学过程中不仅传授狼兵武技的技法还讲述狼兵武技起源和发展，同时还在文艺晚会、迎新表演、中秋文化体验表演等多种文化活动中组织学生进行狼兵武技相关的表演。

从表 1、2、3 可知，南丹县在狼兵武技进校园方面成绩斐然，全县中小学已全面普及，融合形式丰富多样，推广力度强劲，成效显著，为狼兵武技的传承发展提供了坚实的基础教育支撑^[6]。东兰县于 2023 年的教学展演成功打响了校园推广的头炮，迈出了关键的第一步，然而后续在持续融合教学方面进展乏力，推广效果不尽如人意，未能将初期优势有效延续和深化。河池学院作为宜州区的地方高校，在狼兵武技传承上有所建树，通过将其融入专选班教学及校内文化活动，既传承了这一特色技艺，又培育了预备师资队伍，但在向中小学拓展传承方面存在短板，且校内传承覆盖人群相对较少，限制了狼兵武技在更大范围内的传播与发展，未来在中小学传承推广及校内普及规模上仍有待加强和突破。

3.2.2 师资培养

2024 年 4 月 16 日，河池市教育局在南丹县举办为期 2 天的狼兵武技师资培训班，100 余名中小学体育教师参训。传承人赵震等专家现场示范教学，通过培训提升了教师专业技能和素养，为狼兵武技校园推广储备师资力量。

河池学院从 2023 年 6 月将作为武术专选课程，并以教师标准进行规范的教学、考核、考试为河池市狼兵武技传承培养预备师资力量。同时与实践实习方面与宜州英豪武术合作教学实践，部分学生在宜州英豪武术担任教练员教学狼兵武技，传承狼兵文化。

3.3 赛事活动推广

3.3.1 赛事活动形式规模

2023—2024 年河池市狼兵武技赛事调查数据表明，活动以武术操、巡游展演为主，擂台赛较少，赛事规模为 130~1800 人，最多展示 17 种武技。2023 年多元连贯的活动打响推广第一枪；2024 年“狼兵演武炫丹城”将热度推向高潮。但后续活动衔接不足，导致热度难以持续。

表4 赛事活动形式/赛事规模

时间	活动名称	表演种类	活动形式	赛事规模
2023年4月	“乐在三月三·狼兵舞丹州”	14	巡演	喷火驱邪、土司、旗帜、打击乐、狼筈、刀盾等14个表演方阵300人
2023年7月	“狼兵武术”暑期开训仪式	7	文艺表演	300多名参赛人员
2023年8月	“八一建军·狼兵巡演”	1	巡演	各单位、企业、乡镇共25支代表队，1300名运动员参加
2023年9月	中小學生狼兵武术操比赛	1	武术操	自县城区中小學的12支代表队数1000人参赛
2023年11月	狼兵武术大比拼	1	武术操	14组510名“小狼兵”
2023年月12	广西狼兵古壮拳擂台争霸赛	10	擂台赛、竞技比赛	来自中国、伊朗、塔吉克斯坦等国家和地区的361名选手
2024年2月	2024年南丹春晚“狼兵后裔”	6	文艺表演	7组表演方队130名人员参加表演
2024年4月	“狼兵演武炫丹城·邀你共度三月三”	17	巡演	由令旗、板鞋双刀、狼叉、镰刀、狼拳、火銃等17个方阵共有1800多人参与巡演。

3.3.2 赛事参加人数

尽管2024年2月的赛事吸引了多达1800人参与，但从统计图所呈现的态势来看，赛事活动的参与人数起伏显著且呈现出波动的状态，甚至还显露出下滑的趋势。这一现象充分表明，在狼兵武技相关的赛事体系中，赛事参与人数在600人以上的赛事小于在600人以下的赛事，而且赛事之间缺乏足够的连续性，未能形成连贯且稳定的发展脉络。

3.4 社会传承与发展

由于传承人老龄化师徒传承和家族传承逐渐减少，现社会传承主要由武术培训机构、狼兵特训营、夏令营等社会企业传承。

3.4.1 武术培训机构传承

现河池市开设狼兵武技的武术培训机构主要有河池市英豪武术馆(金城江区)、宜州英豪武术馆、东兰狼兵精武馆、育龙武馆、南丹盛道武术等。这些武馆教学的狼兵武技主要以狼兵拳为主，他们通过开设武术培训班传授狼兵武技，培养武术人，通过组织参加各种武术比赛和交流活动，展示狼兵武技的魅力，提高其知名度和影响力，也是现社会传承方式[6-10]。

3.4.2 狼兵特训营

训练内容主要有狼兵武技技能训练包括狼兵拳、兵器以及战术配合。除此之外还有体能训练和狼兵武技文化教育学习，通过讲解狼兵的历史、文化、传统和精神，让学员了解狼兵文化的内涵和价值^[1]，增强学员对狼兵文化的认同感和自豪感，培养学员的爱国主义情怀。

狼兵特训营在传承狼兵武技的过程中，做到了全方位、系统性地涵盖技能、战术以及文化等各个层面，为狼兵文化的延续与发展筑牢了根基^[2]。与此同时，其成功的实践模式也为其他夏令营和特训营提供了范例与思路，开启了一扇将狼兵武技有机融合的大门，有望推动狼兵文化在更广泛的教育训练领域中生根发芽、开花结果，从而进一步提升狼兵文化的影响力和传承范围，使其在现代社会中绽放出崭新的活力与价值。

4 河池市狼兵武技存在问题分析

4.1 宣传推广力度、品牌不足

狼兵武技作为地方特色武术，因河池市经济发展滞后，在全国知名度较低。目前推广主要依赖传统媒体和本地文化活动，在互联网及社交媒体等新兴平台投入不足，社会影响力有限。

赛事方面南丹县、东兰县虽结合“三月三”举办巡游展演、武术操等活动，但展示机会较少，缺乏长期规划与连续性，未形成稳定赛事品牌，难以持续吸引公众关注与参与，制约了狼兵武技的传承与发展。

4.2 师资力量薄弱，课程设置缺乏系统性

河池市学校推广狼兵武技面临两大难题，一是师资匮乏专业教师数量不足，现有师资培训频次低、深度有限，缺乏后续指导机制，导致教学能力提升缓慢；二是课程体系不完善，多数学校仅将其作为体育课的附属内容或短期兴趣课，缺乏系统的历史文化、战术策略教学，课程设置碎片化，难以让学生全面掌握技艺精髓，这些问题严重制约了狼兵武技在校园的有效传承。

4.3 理论体系不完善

河池市目前关于狼兵武技的相关书籍、文献、拳谱等资料记载缺乏，从事狼兵武技理论研究的学者较少，缺乏专业的研究团队和深入的学术研究。理论体系构建不够完善，缺乏科学理论的支持和指导。还因为缺乏专业教材、教学资源导致学校、培训机构等在教学过程中缺乏统一、规范的教学依据。教师只能根据自己的理解和经验进行教学，教学内容的准确性和科学性难以保证。而且学生在课后也缺乏相关的学习资料进行复习和拓展学习。

5 研究对策及意见

5.1 加强宣传推广，提高品牌知名度

线上利用抖音、快手、B站等平台发布教学视频、比赛集锦及文化科普，增强传播力；开设直播教学、互动答疑，提升参与感。建立官网整合资源，便于爱好者系统学习。

线下联合学校、社区、企业开展武术进校园等活动，扩大受众。制作宣传海报、纪录片，在公共场馆投放，强化曝光。

定期举办比赛吸引跨地区参与，联动媒体扩大影响。通过“线上+线下”持续曝光，打造品牌形象，提升知名度和美誉度。

5.2 加大师资培养，健全教学体系

定期组织河池市各中小学体育老师，开展集中式的专业技能培训。邀请何孟卓、赵月震等狼兵武技相关传承人授课，并定期举办狼兵武技研讨会和交流活动，让教师们分享教学经验、探讨教学中遇到的问题；与河池市高校河池学院、广西现代职业技术学院体育专业合作，将狼兵武技作为体育武术课程，为狼兵武技传播提供预备师资力量。

申请政策支持，推动狼兵武技进入学校课程体系，建立教学评价标准，表彰优秀教师，保障教学连续性。设立专项基金，资助教师培训及奖励教学成果，提升积极性。

5.3 完善理论体系

系统整理历史文献、古籍档案，梳理其起源、发展及技法特点；走访传承人收集口述资料，结合现代科学理论分析技法原理。全面分类拳法、腿法、器械等技法，研究动作要领、攻防策略，形成科学理论体系^[13-14]。鼓励高校学者参与研究，完善理论支撑，确保传承与教学的准确性。

6 结语

河池市狼兵武技作为一项极具独特历史价值与文化内涵的武术技艺，其传承不仅是对民族文化遗存的有力保护，更对增强民族自信有着重大意义。当前，河池市政府高度重视狼兵武技的保护与传承，通过将其列入非遗名录、开展师资培训以及组织赛事活动等方式积极推动其发展。同时，校园推广、武术培训机构和狼兵特训营等也为狼兵武技的推广贡献了重要力量。然而，狼兵武技仍面临着宣传推广力度不足、师资力量薄弱、理论体系不完善等问题。针对这些状况，提出了加大宣传推广、加强师资培养、健全理论体系等对策。

期望未来河池市政府、学校、企业等多方能够联合发力，促使狼兵武技在新时代实现更优的传承与发展，走出广西，迈向世界，绽放出更加绚烂的光彩。

参考文献

- [1] 李亮松. 广西中小学少数民族特色课程开发的可行性研究——以广西壮拳为例[C]. //2021年全国武术教育与健康大会论文集. 2021:265-266.
- [2] 韦金色,黄茗,姚敦瀚.民族体育课程的开发与应用研究——以南宁沛鸿民族中学为例[J].广西教育,2022(2):121-123.
- [3] 李华平,马梅玉.百色市壮拳的发展现状及传承路径分析[J].运动精品,2021,40(07):58-60.
- [4] 周勇,张伟,单琛蕾.壮族武术文化的传承困境与发展路径探析[J].四川体育科学,2018,37(04):23-25.
- [5] 李林峰,言凯,向冬.花山壮拳在当代社会的传承与发展[J].武术研究,2018,3(12):57-59.
- [6] 孙庆彬,徐世军,王晓晨,等.民族传统体育文化适应的路径与机制——以壮族武术为例[C]//中国体育科学学会.第十一届全国体育科学大会论文摘要汇编.玉林师范学院体育健康学院;广西科技大学体育学院;玉林师范学院马克思主义学院,2019:2.
- [7] 解少康,孙庆彬,王晓晨.壮族村落传统武术与民俗的互动研究[J].湖北体育科技,2019,38(02):113-116.
- [8] 韦丽春,陈韦薇.困境与改变:原生态壮拳的流变及传承与发展研究[Z].体育科技,2023,44(2):63-66.
- [9] 黄宗峰.桂西北少数民族民间武术的传承与发展研究——以壮拳为个案[J].当代体育科技,2017,7(16):205-206.
- [10] 赵德.以狼之名:明朝古狼兵武技壮拳研究[C]//中国体育科学学会武术与民族传统体育分会,教育部中华优秀传统文化传承基地(武术),全国学校体育联盟(中华武术).2022年中国体育非物质文化遗产大会专题报告摘要汇编.上海体育学院,2022:2.
- [11] 唐明欢,王晓晨,李乃琼.“狼兵”武技文化个性的概念史研究[J].体育刊,2021,28(03):38-42
- [12] 韦晓康,张延庆,胡雪凤,等.从瓦氏夫人抗倭探析广西狼兵武术[J].百色学院学报,2019,32(01):68-72.
- [13] 吴华凤.桂西北壮拳的调查研究[C]//中国大学生体育协会.第二十九届全国高校田径科研论文报告会论文专辑.玉林师范学院体育健康学院,2019:4.
- [14] 王世景,孙庆彬,王晓晨.壮拳技术特征的文化解析[J].体育科技,2019,40(01):91-93.

Research on the Integration of Guzheng Performance and Music Aesthetics Principles

Wei Xu

Xi'an University of Foreign Affairs, Xi'an, Shaanxi, 710077, China

Abstract

Guzheng is an ancient Chinese plucked instrument that has undergone thousands of years of historical development. It has a profound cultural heritage and artistic charm. In the process of historical development, the playing of Guzheng has continuously added elements of other art forms, and formed a unique playing style and artistic system with its own characteristics. By exploring the principles of composition in the art of Guzheng performance and music aesthetics, this article analyzes the characteristics of Guzheng performance art and the principles of music aesthetics, and explores the basis and form of their mutual integration. The artistic effect of Guzheng performance is interconnected with the principles of harmony, contrast, and unity in music aesthetics in terms of timbre, rhythm, and emotion. It not only deepens the connotation of Guzheng performance art and enhances its artistic appreciation value, but also provides new directions and ideas for the research and development of Guzheng art.

Keywords

Guzheng performance; Principles of Music Aesthetics; Integration; Artistic Connotation

古筝表演与音乐美学原则的融合研究

徐微

西安外事学院, 中国·陕西 西安 710077

摘要

古筝是中国古老民族弹拨乐器, 经历了数千年的历史进程, 它有着深厚的文化底蕴及艺术魅力。在历史的发展进程中, 古筝的演奏不断增加了其他艺术形式的要素, 并且形成了具有自身特点的演奏方式及艺术体系。通过本文对古筝演奏艺术与音乐美学中的构成原则探究, 分析古筝演奏艺术的特征及音乐美学的原则, 探究两者相互交融的依据与形式。古筝演奏的艺术效果在音色上、节奏上、情绪上与音乐美学中的和谐、对比、统一原则是相互衔接的, 不仅使古筝演奏艺术加深了内涵, 提升艺术欣赏价值, 而且为古筝艺术的研究与发展方向提供了新的方向与思路。

关键词

古筝表演; 音乐美学原则; 融合; 艺术内涵

1 引言

音乐美学是研究音乐艺术的审美准则的学科, 为各种类型的音乐会奠定基础, 树立审美导向。对古筝演奏结合音乐美学的要求进行研究有助于让古筝演奏发现其艺术价值, 提高其艺术审美, 使古筝在现代文化中得以传承与创新。

2 古筝表演的艺术特征

2.1 丰富的音色表现力

古筝具有特殊的韵味, 不同的指法如勾、托、抹、打、劈能够表现出不同的音色, 轻柔的指法弹奏能够使琴声呈现流水般的柔美、婉转音色, 仿佛将人们带入一个美妙、清幽的自然世界之中; 力度较大的指法则使琴弦发出铿锵嘹亮、

清越明净的音色, 具有奔放激昂、热烈欢快的表现力, 如经典古筝曲《渔舟唱晚》在悠远、缠绵的开头部分用轻柔的指法, 模仿水流荡漾的音色, 音色清越灵动; 随后快板部分指法连奏速度极快, 音色欢快活泼, 再现了渔翁载满猎物归来的欢乐画面^[1]。

2.2 独特的节奏韵律

古筝乐器演奏的节奏瞬息万变、鲜明而独特, 在很大程度上与中国传统音乐的节拍体系有着密不可分的关系, 其具有典型的2/4、3/4、4/4节拍形式, 也具有独特的散板、摇板等形式。演奏者可以在乐曲中根据乐曲情感的变化, 对节奏的快慢和强弱进行合理与自如的掌控。在《战台风》作品中, 作品在开始的时候, 以十分激烈的快节奏以及强烈的力度为特征, 模拟台风来临时的狂风怒吼和海浪巨涛, 节奏十分急促, 充满着强劲的爆发力; 在中部段落舒缓的节奏, 节奏相对平稳, 充满着人们面对台风过去后处于平静与安详

【作者简介】徐微(1992-), 女, 中国江西赣州人, 硕士, 助教, 从事音乐表演研究。

的氛围中，节奏与乐曲的节奏通过对比更加凸显乐曲的艺术表现。

2.3 强烈的情感表达

古筝演奏擅长传情达意，古筝演奏者在演奏中通过手指和琴弦的接触来将主观感受融入其中，无论是快乐喜悦心情，还是深重哀怨之感，古筝都能够通过演奏技巧以及音乐旋律的渲染将情感准确地传递给听者。演奏者在演奏古筝乐曲《汉宫秋月》中主要通过按、滑、揉等指法的运用，在缓慢的节奏以及悲伤的旋律中来刻画古代宫女内心孤苦、哀怨无奈之感，使听者可以深切体会到乐曲中蕴含的情感力量^[2]。

3 音乐美学的基本原则

3.1 和谐原则

和谐原则是音乐美学原则之一，主要是指在音乐作品的各个要素之间和谐统一，古筝演奏过程中的和谐原则主要体现在音色、节奏、旋律等要素之间的互相配合，相互协调。从音色的角度来说，不同的指法会生成不同音色，各音色要彼此融合，以形成和谐的音响效果。在演奏古筝多声部作品时，各声部音色在保持本身独特性的同时，要互相融洽，相互协调配合，最终以一种和谐的音响效果呈现于观众面前。从节奏的角度来说，在古筝弹奏中，节奏的快慢、强弱变化要与乐曲整体的情感以及风格相吻合，不能出现节奏过于跳跃，不和谐等现象。旋律的发展要遵守和谐原则，音与音之间的衔接要自然、流畅，避免出现不和谐音程。

3.2 对比原则

对比原则会使作品的表现力得以发挥，音色的对比、节奏的对比、旋律的对比皆可形成对比。音色有亮与暗的对比，如在弹奏中，通过不同力度，不同的触弦位置，使音色形成亮的高音区音色与低音区音色的对比，使曲目更加丰富；节奏有快与慢的对比，如在前文提到的《战台风》中，节奏的快与慢让其具有紧张与舒缓两种不同氛围；旋律有上行与下行的对比，上行旋律与下行旋律的对比可使旋律起伏加大，使曲目更具活力。

3.3 统一原则

统一原则就是指在音乐整体上做到统一与连贯。古筝演奏时的统一体现在乐曲主题、风格、情绪等方面的统一体现，一首古筝乐曲一般有一个主题，演奏者在演奏乐曲时一定要始终围绕主题进行演奏，借助各种演奏技法以及音乐表现力将乐曲主题得以加深与扩展。风格上，演奏者必须把握好乐曲风格特点，不管是传统乐曲还是现代乐曲，需要保持风格上的统一性，比如演奏传统乐曲，需要传承原有的演奏风格及审美惯例，演奏现代乐曲就需要符合现代乐曲的创作风格及创新意识。情绪上，乐曲的整体情绪要相对保持一致，切忌情绪跳跃性比较突出或者情绪杂乱，要能够使得人们可以理解乐曲所表达的情绪意思^[3]。

4 古筝表演与音乐美学原则的融合表现

4.1 音色塑造与和谐原则的融合

古筝演奏中演奏者通过运用演奏技法将音色塑造和和谐原则有机结合，当演奏一首古筝和声风格的乐曲时，演奏者要注重对不同声部音色的把握，运用相应的指法力度让不同声部音色既互有差异又融合统一。如古筝演奏《彝族舞曲》乐曲时，乐曲旋律声部表现了活泼快乐的特点，而乐曲伴奏部分的和声主要表现了柔美的特点，演奏者通过不同的演奏指法，如旋律声部要通过透亮圆滑的勾、托指法和伴奏声部柔和的抹、打指法，从而使两个声部的音色相互协调统一，同时表现出了彝族人民舞蹈的热闹场面。这种音色和谐塑造也能够更好地结合音乐美学上的和谐原则，并增加乐曲的艺术感染力。

4.2 节奏把握与对比原则的融合

节奏是古筝演奏实现对比原则的一个主要手段，演奏者可以掌握节奏的快慢对比、力度对比，进而让音乐更为强烈地发挥出情绪表达的效果。例如，《林冲夜奔》这首作品中，演奏者为了体现林冲在深夜奔逃路途紧张、悲愤等种种情感，采用了密集的节奏以及猛烈的扫弦指法来演奏乐曲开始部分，在开始时节奏十分紧张，使得听众们可以感受到黑夜中林冲在飞奔，让整个氛围显得十分压抑和紧张；而在曲子的中间部分节奏突然放慢，在节奏较为舒缓的情况下，使用按滑音的手法在旋律中表现林冲内心难以释放的悲愤与无助。如此，将林冲的整个故事形象鲜明地表现了出来，使人深刻地感受到乐曲所表达的情感意境，也使得音乐美的对比性得到了明显地体现。

4.3 情感表达与统一原则的融合

古筝作品演奏的情感表达具有统一性的特点。在演奏古筝作品过程中，演奏者需要根据古筝作品的曲调、曲风，将演奏的情感表达始终统一。演奏者在演奏古筝作品《高山流水》时，这首作品主要表现的是伯牙与子期知音难觅的友谊感情，在演奏整个曲目过程中，演奏者需要始终坚持这种情感表达，借助演奏技巧以及演奏音乐的表达，将这种情感逐步推至情感高潮。从演奏开始模拟高山的厚重情感，到演奏中间水流动的轻快情感，再到演奏最后抒发知音难觅的感慨情感，演奏者在演奏过程中，需要让这种情感得以相互过渡、表达，将这些情感统一。这种演奏过程中情感的表达与统一性原则，可让欣赏古筝作品的听众置身于古筝作品的意境中，体味、体会古筝作品的音乐表达。

5 古筝表演与音乐美学原则融合的意义

5.1 提升古筝表演的艺术内涵

在古筝表演过程中融入音乐美学原则，能够更加深刻地诠释音乐乐曲所要表现的内在情感和表现形式，在遵循和谐、对比以及统一等音乐美学原则基础上，演奏者在音色、

节奏以及表达情感等方面更加精准和细腻,从而实现乐曲演奏不是简单的音符的拼凑,而是具有深厚内涵的表演。有助于演奏者站在更高的审美层面上去诠释乐曲,并且挖掘乐曲中所蕴含的乐曲情感与文化,提高古筝演奏的艺术境界。

5.2 丰富古筝表演的审美体验

就聆听者而言,古筝演奏与音乐美基本原则的结合会让其体验到更为多样化的美感享受。和谐的音响、节奏的对比以及统一情感的传递使聆听者在聆听古筝演奏的过程当中可以从不同的角度体会音乐的美。和谐的音色能给聆听者以美的享受和舒适感,节奏的对比能够激起聆听者情感的起伏,统一情感的表达可以使得聆听者真正体会到乐曲中的情感。由此能够满足聆听者多层次的审美需求,促使古筝音乐在现代社会中有着更为广阔的发挥空间。

5.3 推动古筝艺术的传承与创新

现代对古筝艺术而言,将音乐美学原则运用到古筝表演之中,这对古筝艺术的传承与发展带来了一种新的思路和方法。第一,通过音乐美学原则应用到古筝表演,可以让古筝艺术传承中保留原汁原味,能够更好地对古筝艺术传统方面进行传承,保留古筝艺术魅力。第二,音乐美学原则可以对古筝艺术创新提供一定的理论依据。演奏家们在按照美学原则进行演绎的同时,可以进行新的演奏方式、新的演奏技巧,创作新的曲目。让古筝艺术在传承之中不断发展,能够随着时代与需求变化。

6 古筝表演与音乐美学原则融合的实践策略

6.1 加强演奏者的音乐美学素养培养

古筝演奏者是古筝演奏的基础,演奏者音乐美学水平的高低会对古筝演奏结合音乐美学原则产生影响。所以,一定要重视对演奏者的音乐美学素质进行培养。将音乐美学课程作为专业教育课程体系的一部分,对古筝演奏者进行系统的音乐美学理论知识和相关基本知识的学习。此外,还应培养演奏者更加广泛的音乐审美视野,可以将不同的音乐类型都融入学生的审美范围之内,可以引导学生对不同类型、不同时期的音乐作品进行分析与欣赏。从这些音乐作品中分析不同类型的音乐作品体现出的音乐美学原则,只有在正确的引导下,学生的音乐美学素养才会进一步得到提升。

6.2 注重乐曲的选择与解读

对于古筝表演中的实践,需要注重乐曲的选择与乐曲的解读。古筝演奏者需要依据演奏者的演奏程度与自身音乐美学追求选择乐曲进行演奏。对于传统乐曲,需要对乐曲的

历史、文化与乐曲演奏方式进行深入探索,并合理准确解读乐曲中蕴藏的音乐美学原则,对于现代创作乐曲需要对于演奏者的音乐美学原则的创新表现,关注作曲家的创作与审美理念,探究作曲家在乐曲中对音乐美学原则的运用。演奏者在乐曲的理解过程中,需要以音乐美学角度对待乐曲,并从音乐美学方面对音乐中的音色、节奏、旋律、情感等进行分析,在乐曲的演奏中做好演奏方案,让演奏达到乐曲的艺术价值和音乐美学价值的发挥。

6.3 创新演奏技巧与表现形式

为更好地将古筝演奏与音乐审美原则相结合,演奏者应大胆进行演奏技法与演奏表现方式的创新。在演奏技法上,在继承传统演奏技法的基础上,借鉴其他乐器演奏技法,探索古筝演奏新技巧,借鉴吉他的扫弦演奏技巧,为古筝带来更加多样化且丰富的演奏扫弦技法;借鉴钢琴和声演奏技巧,丰富古筝的和声表现力。在演奏表现方式上,打破传统的独奏、合奏,与其他艺术形式相结合,尝试与其他艺术形式跨界。通过演奏技法与演奏表现方式的创新,使古筝演奏更好地符合当代人的审美需求,同时也为音乐审美原则在古筝演奏中应用提供更多可能。

7 结论

古筝演奏和音乐审美原则的结合是具有非常重要的理论和现实意义的研究议题,由分析古筝演奏艺术特征和音乐审美原则,可以看到古筝演奏表演与音乐审美原则在音色设计、节奏控制、情感表达方面的一致性、融合性,古筝演奏表演与音乐审美原则的结合既丰富了古筝演奏表演的艺术内涵、审美情趣,也为古筝演奏表演的传承与发展增添了新的活力。在演奏表演过程中,通过强化古筝演奏表演者音乐审美素养的建设、乐曲的选择解读、演奏方式的创新等途径,可以促进古筝演奏表演与音乐审美原则的结合,丰富古筝演奏表演。在未来,随着音乐审美理论的不断深入和古筝演奏表演的不断创新,笔者有理由相信,古筝演奏表演与音乐审美原则的结合会在艺术之美上有更多形态的表现,从而对中国民族音乐发展有更广阔的发展。

参考文献

- [1] 雷舒涵.古筝演奏中肢体语言美学价值探究——以《袖梦》《酒狂》表演为例[J].黄河之声,2024,(22):150-153.
- [2] 魏安琪,王帅.现代音乐美学视域下论古筝表演艺术的价值与发展策略[J].中国民族博览,2024,(08):117-119.
- [3] 魏安琪.论古筝音色与音乐形象塑造在演奏中的体现——以箏曲《定风波》为例[J].喜剧世界(下半月),2024,(08):100-102.

Research on local literature resources construction and service of public libraries under the background of cultural and tourism integration

Haiyan Zhou

Fuyang City Library, Fuyang, Anhui, 236000, China

Abstract

In the context of cultural and tourism integration, the role of public libraries in local cultural heritage preservation and tourism industry development is becoming increasingly prominent. This paper focuses on the construction and service of local literature resources in public libraries, using the culture of Ouyang Xiu and Su Shi as a starting point for research. It first reviews the theoretical foundations related to local literature resources and cultural and tourism integration, then delves into the current status of resource construction and services, pointing out issues such as difficulty in resource collection, non-standard organization, and limited service formats. Finally, it explores targeted practical strategies from two aspects: resource construction and service improvement. The research findings have significant theoretical and practical implications for promoting the greater role of public libraries in cultural and tourism integration, and for advancing the dissemination of local culture and the development of the tourism industry.

Keywords

local literature resources; public library; integration of culture and tourism; Ouyang Xiu culture; Su Shi culture

文旅融合背景下公共图书馆地方文献资源建设与服务研究

周海燕

阜阳市图书馆, 中国·安徽 阜阳 236000

摘要

在文旅融合的大背景下公共图书馆在地方文化传承与旅游产业发展中的作用日益凸显。本文聚焦于公共图书馆地方文献资源建设与服务,以欧阳修与苏轼文化为切入点展开研究。先是梳理了地方文献资源及文旅融合相关理论基础,接着深入剖析了当前资源建设与服务现状,指出存在资源收集难、整理不规范、服务形式单一等问题,最后从资源建设与服务提升两方面探讨了针对性的实践策略。研究成果对推动公共图书馆在文旅融合中发挥更大作用,促进地方文化传播与旅游产业发展具有重要的理论与现实意义。

关键词

地方文献资源; 公共图书馆; 文旅融合; 欧阳修文化; 苏轼文化

1 引言

在文旅融合已然成为当下社会文化与经济发展关键走向的形势下,公共图书馆因其作为文化资源的集聚之地与传播中心,面临着崭新的发展机遇和挑战。馆内丰富多样的地方文献资源,承载着浓郁醇厚的地方文化内涵,这对于推进文旅融合的发展,有着举足轻重的意义。欧阳修与苏轼,堪称中国历史文化长河中熠熠生辉的巨匠,他们的文化创作以及相关研究,广泛而深入地渗透于地方文化的脉络之中。所以,深度钻研公共图书馆围绕欧阳修和苏轼文化所开展的地方文献资源建设与服务工作,不但能够为文旅融合的实践活

动提供创新性的思路,而且还有助于更为深入地挖掘与传承优秀的传统文化。

2 理论基础

2.1 地方文献资源相关理论

地方文献是对特定区域内自然、社会以及人文等多方面信息进行记录的文献集合。它所涉及的范围极为宽泛,其中地方史志详尽记录了地方的历史沿革、地理面貌;地方人物传记呈现出本地优秀人物的人生经历与卓越贡献;地方文艺作品,像民间文学、传统艺术等都囊括在内,充分凸显出地域文化的独特之处;此外,还有关于地方经济、教育以及科技等领域的资料,它们从各个角度全面地反映出地方的发展轨迹。从载体形式来讲,不仅有纸质文献,同时还包含电子文献以及影像资料等多种形式,这些资源构成了地方文化

【作者简介】周海燕(1978-),女,中国安徽阜阳人,本科,馆员,从事地方文献数字化与资源建设研究。

的宝贵财富。

地方文献资源建设通过系统梳理和典藏地方文献,能够为区域研究提供一手的资料,进而推动地方性学术议题的深化。整理地方文献,就是打捞散落民间的文化记忆,这些带有泥土清香的文字与影像,既是学者解读故乡的密码,也是学术新发现的起点。这些资源将地方优秀的传统文化不间断地传递给一代又一代对自身文化有认同感与归属感的地方民众。地方文献资源在服务方面为读者搭建了一扇深入了解家乡的窗口,充分满足人们对本土文化的渴求。旅游产业的蓬勃发展,对地方文献资源的开发与利用提供了重要契机,譬如开发文化旅游线路,基于地方文献资料记载的历史元素、风土人情等,打造富有地域文化特色的旅游吸引点,变成特色旅游产品,彰显地域文化魅力,最终实现地方经济与文化的共同进步、共同繁荣。

2.2 文旅融合理论

文旅融合不是简单地把文化产业与旅游产业进行拼凑,实际上是在理念、资源、产品以及市场等多个维度上,进行深度交融与协同发展。本质内涵依旧是文化赋予旅游灵魂,为旅游增添深厚的文化底蕴;而旅游恰似文化传播的有力载体,帮助文化的传播实现广有价值的有效转化。回顾文旅融合的发展进程,早期主要聚焦于文化景点的旅游开发,而后逐步发展至当下呈现出的多元融合局面,如文化体验游、研学旅行等多种新兴业态的不断涌现。伴随社会经济的持续进步以及民众对精神文化需求的日益提高,文旅融合持续推陈出新的发展模式,已然成为推动区域经济增长以及文化繁荣的核心动力。

文旅融合给公共图书馆带来了翻天覆地的改变。图书馆的功能不再仅仅是传统意义上的借阅之地,而是肩负起旅游服务的功能,变成了一个集文化展示、体验以及交流等功能的综合性空间。借着文旅融合的这股强劲东风,图书馆在服务模式上开启了创新时代,积极开展各式各样的主题文化活动。比如举办带有地方特色文化的展览或者开展丰富多彩的文化讲座等等,目的就是在吸引更多的游客以及读者。

3 文旅融合背景下公共图书馆地方文献资源建设与服务现状

3.1 资源建设现状

在收集地方文献相关资源时,公共图书馆借助常规的采购、接受捐赠等办法,积累下大量相关著作与学术研究成果,有些图书馆还将地方学者的研究资料录制成视频,初步建成具备一定规模的资源体系。不过,资源收集工作还是暴露出不少问题。像一些珍稀古籍、民间散落的手稿,还有小众研究资料,因为获取途径有限、征集方式的片面性,没办法完整地纳入馆藏。就拿苏轼书法真迹拓本来说,许多私人藏家考虑到藏品保护或其他因素,并不愿意让图书馆收藏。而且在网络时代,类似相关文化论坛的精华帖、自媒体

的优质解读等新兴数字资源,由于收集方式单一,资源遗漏的情况常常出现。当下,图书馆对欧阳修与苏轼文化资源多采用传统文献分类法,依文学体裁、历史时期划分,虽维持了资源有序性,但面对跨学科资料,如苏轼诗词与宋代经济关联文献,单单从分类检索无法体现其关联性,影响资源的查找利用。加之多媒体资源增多,现有分类体系亟待优化。

在地方文献资源数字化方面,有的图书馆已完成部分地方文献、古籍扫描建库,或将地方历史文化的研究资料制作成视频课程,如阜阳市图书馆就将当地学者对地方历史的研究制作成视频课程,其中包括《欧苏文化遗爱颍州》《颍州西湖变迁史》《刘锜与顺昌保卫战》,这些关于阜阳本地的历史文化以数字化形式向市民展示,容易唤醒本土文化,增强市民认同感。即便如此,数字化的脚步依然面临技术上的难题、资金短缺制约进程规模,以及版权侵权风险阻碍资源共享等困境,这些现状都急需突破。

3.2 服务现状

公共图书馆在以往的角色中是为读者提供服务的场所,主要集中在文献借阅以及展览陈列这两个方面。以欧阳修与苏轼文化资源为例,读者可以在图书馆借阅与之相关的书籍,也能够参观馆内举办的书画、古籍等展览。然而,这种借阅服务存在弊端,由于开馆时间和地域的限制,读者无法随时随地进行阅读。同时,展览形式大多为静态展示,缺乏与观众的互动环节,导致观众很难深入领会其中的文化内涵。另外,这类服务的受众主要是本地读者,对于游客而言,吸引力并不大,当前文旅融合的潜在价值尚未得到充分开发,导致文化传播的覆盖广度与影响力存在显著的局限性。

4 文旅融合背景下公共图书馆地方文献资源建设的实践策略

4.1 资源建设策略

公共图书馆在文旅融合的背景下积极采取有效资源建设策略。与高校、科研机构等有效渠道进行合作,譬如南京图书馆与南京大学联合开展对欧阳修、苏轼文化相关古籍的普查与征集工作,借助高校学术资源挖掘珍稀文献。社交媒体平台也在同步发布征集公告,吸引民间收藏者捐赠或共享资料。制定统一详细的著录规则是整理资料环节是非常重要的,以苏州图书馆为例,对苏轼诗词研究资料按主题、年代、作者等多维度精准著录,方便检索。并且定期培训工作人员以达到服务的标准。推进数字化建设首先需要加大资金投入购置先进设备,上海图书馆引入新技术实现高清古籍数字化,解决存储与格式难题。更需强调的一点是要与版权方积极协商,为数字化传播扫清障碍,在满足文旅融合的需求下保障资源建设顺利进行。

多媒体新型技术也可以为这些数字资源添加音频解读、视频讲解等内容。譬如吉安图书馆,在对欧阳修《醉翁亭记》相关文献进行数字化时,特意邀请当地文化学者录制了详细

的解读音频,深化受众对文献内涵的认知理解,从而显著提升文化体验的深度与质感。除此之外图书馆还紧锣密鼓地举办主题征集活动,激发民众分享与欧阳修、苏轼文化相关家庭传承资料的积极性。像家族世代相传的苏轼诗词抄本,或是对欧阳修事迹口口相传后记录下来故事等。通过这种方式来进一步拓宽资源来源,多维度、全方位地推动公共图书馆围绕欧阳修和苏轼文化开展资源建设工作。

4.2 服务提升策略

处于文旅融合的时代洪流里,公共图书馆可以借助多种途径来提高服务质量,进而更出色地履行文化传播与服务社会的职能。重庆图书馆在创新方面别出心裁,围绕苏轼诗词,全力打造沉浸式诗词体验活动。活动现场的布置仿佛置身于宋代,参与者身着宋代服饰听着悠扬古乐吟诵苏轼诗词,仿佛穿越历史长河走进苏轼的那个年代,感受诗词蕴含的深厚文化底蕴。

准确把握受众需求是提升服务水平的核心要点。杭州图书馆作出表率,开展“欧阳修与家乡文化”深度研讨活动,邀请学术界权威人士深入解读欧阳修文化对杭州地域文化的重大影响,增强本地读者探索本土文化的热情。推出“跟着苏轼游杭州”特色讲解服务则是针对游客群体,巧妙整合苏轼在杭州留下的众多遗迹,并融入许多生动有趣的故事讲解,为游客的文化游览体验加深印象,不同的环节能满足不同受众的个性化需求。

公共图书馆可以通过微信公众号、短视频平台等新媒体渠道,利用社交媒体软件发布欧阳修和苏轼的诗词赏析,并借助现代剪辑技术创作他们的生平趣事动画、段子等内容。譬如南京图书馆制作了一系列短视频,邀请文化领域的学者利用通俗易懂的语言解读苏轼在金陵时期创作诗词背后鲜为人知的故事。这些短视频的画面不仅生动有趣而且在讲解方面也是采用了创新的形式,短视频抓住了不少观众的目光,成功达到宣传的目的并且打破次元壁,不再局限于传统服务而是让更多人能够便捷地接触并深入了解欧阳修与苏轼文化,这一系列活动或推介不断地提升公共图书馆服务的覆盖范围与影响力。

5 案例分析

5.1 以某图书馆苏轼文化资源建设与服务为例

眉山图书馆在苏轼文化资源建设与服务上成果突出。资源建设方面选择与苏轼研究会合作,收集珍贵文献,其中包括地方学者未公开手稿,提升馆藏独特性与学术价值;并且跟随时代的脚步,加速推进数字化建设的进程,将苏轼诗词古籍高清扫描进而建立数字资源库,方便读者远程查

阅。创新举办“东坡诗词大会”激发大众对苏轼诗词的兴趣;紧接着开展“跟着苏轼学美食”活动,还原美食让参与者感受苏轼文化;关注与流量持续不断增加,此时与旅游部门合作,规划“苏轼文化之旅”导览服务,无疑是在锦上添花。结合文化资源与文旅产业一直对外输出宣传苏轼文化,率先构建起标杆性地位。

5.2 以某图书馆欧阳修文化资源建设与服务为例

滁州图书馆在欧阳修文化资源建设与服务方面成果卓著。滁州作为欧阳修曾任职之地,图书馆巧用地域优势,与地方史志办、文化研究机构紧密携手。在探寻本地欧阳修相关历史资料时,收集到了诸多本地学者撰写的独家研究报告,涵盖其在滁政绩、文学创作等方面。与此同时,图书馆全力推进古籍修复工作,精心修复馆内破损的欧阳修著作版本,力求重现古籍原貌,丰富了馆藏资源。

滁州图书馆别出心裁地举办“醉翁雅集”活动,高度还原欧阳修与文人雅士聚会场景,参与者身着古装,进行诗词创作、琴艺表演,沉浸式体验古代文化氛围。还推出“欧阳修文化之旅”线上导览小程序,以图文、音频相结合的形式,详细介绍滁州与欧阳修相关景点及背后故事。让游客和读者足不出户,便能领略欧阳修文化魅力,极大提升了文化传播成效与影响力,成为其他公共图书馆开展特色文化服务的优质典范。

6 结语

在这次研究中我们深入钻研在文旅融合大背景下公共图书馆地方文献资源建设和服务的真实情况。研究发现以欧阳修与苏轼文化为突破口,针对性地提出了资源建设和服务提升的策略,还通过实际案例证实这些策略有一定的可行性。新技术助力公共图书馆高效整合地方文献资源,推动服务模式创新,发挥出公共图书馆在文化传承与旅游产业赋能中的关键作用。我们期盼着未来的公共图书馆能在地方文献资源建设上不断探索创新,让公共图书馆成为文化传承的新载体、文旅融合的助推器。

参考文献

- [1] 许海涛.推动文旅融合 公共图书馆如何创新服务[J].文化产业,2024(27):34-36
- [2] 赵莉华,薛军峰.公共图书馆文旅融合的服务模式、困境挑战与发展路径[J].经济论坛,2025(1):63-71
- [3] 辛丽霞.公共图书馆创新地方文献资源建设[J].文化产业,2024(24):109-111
- [4] 谢水顺.论地方文献资源体系建设[J].图书馆工作与研究,2002(3):16-20

An empirical study on the language of multi-ethnic interaction and communication in the Pan-Wuling Mountain Region

Lin Wu

Guizhou Academy of Social Sciences, Guiyang, Guizhou, 550002, China

Abstract

“Jumping immortals” is a popular folk belief activity in the Miao villages of Wuling Mountain area from ancient times to the present day. In the Miao language (eastern dialect) of Wuling Mountain area, it is called “nbud goud niangx”. The core content of this ceremony is to guide the soul and body of the “Fairy Mother” to travel between the mortal world and the heavenly realm, and to “jump the fairy’s words”. This is one of the important contents of oral transmission ancient books of Miao folk beliefs. This article is based on the “Appendix: Original Text of Jumping Immortal Lyrics” in “Interpreting the Lost: A Study of Miao Divine Women in the Border Region of Guizhou and Hunan”, and identifies 164 Chinese loanwords. The sound and meaning of these Chinese loanwords contain unique thinking logic and historical information.

Keywords

Miao ethnic group; Jumping Immortal Lyrics; Chinese loanwords; Dismutation; historical information

泛武陵山区多民族交往交流交融的语言实证研究

吴琳

贵州省社会科学院, 中国·贵州 贵阳 550002

摘要

“跳仙”是武陵山区苗族村落社会从古至今比较盛行的民间信仰活动, 武陵山区苗语(东部方言)称作: nbud goud niangx。该仪式的核心内容是导引“仙娘”魂身往来人间与天国“跳仙辞”。这是苗族民间信仰口传古籍的重要内容之一。本文以《阐释迷途——黔湘交界地苗族神性妇女研究》的“附录: 跳仙辞原文”为据, 梳理发现164个汉语借词, 这些汉语借词的音义用, 蕴含着独特的思维逻辑和历史信息。

关键词

苗族; 跳仙辞; 汉语借词; 歧化; 历史信息

1 引语

“跳仙”是武陵山区苗族村落社会从古至今比较盛行的民间信仰活动, 武陵山区苗语(东部方言)称作“nbud goud niangx”, 汉字拟音可用“卜勾娘”。该仪式的做法是“仙娘”吟唱“跳仙辞”, 导引自己的魂身往来人间与天国, 跟举办仪式的事主的祖先神灵沟通, 达成人神交流的目的。这一活动的汉语翻译, 民间多用“跳神”“杠仙”, 专家学者多用“仙姑走阴”“跳仙”。其核心内容是“跳仙辞”, 苗语称作“goud niangx sead ghunb”, 汉字拟音可用“勾娘萨滚”。2006年12月, 麻勇斌研究员出版的《阐释迷途——

黔湘交界地苗族神性妇女研究》, 在“附录: 跳仙辞原文”, 载有从贵州省松桃苗族自治县世昌乡干塘村“仙娘”石玉珍主持的仪式现场采录的“跳仙辞”完整版本。这是苗族民间信仰口传古籍的重要内容之一。鉴于从语言学的角度对“跳仙辞”进行研究的成果至今还比较少见, 本文试图以此“跳仙辞”口传版本为根据, 对其中的汉语借词进行梳理, 并揭示这些汉语借词背后的历史文化信息。

2 “跳仙辞”中的汉语借词^①

武陵山区苗族“跳仙辞”里面有大量的汉语词。这些汉语词, 有的保持原义, 有的词义发生了变异, 有的与苗语词组合形成新的奇特语词。简要列表说明如下:

【作者简介】吴琳(1983-), 女, 苗族, 中国贵州铜仁人, 硕士, 助理研究员, 从事苗族语言、古籍整理与翻译研究。

^① 本文三个列表中的汉语借词, 全部引自麻勇斌著《阐释迷途——黔湘交界地苗族神性妇女研究·附录: 跳仙辞原文》, 贵州人民出版社, 2006年12月, 第234-275页。

保持原义的汉语词见表1。错用的汉语词演变成苗语词 见表2。苗汉语夹杂的语词见表3。

表1

汉语词	苗语表述	借用后的语义	汉语词	苗语表述	借用后的语义
七仙女	qix xand nins	七个仙女	昏官	fend ngguand	贪官污吏
七姊妹	qix zit menb	七个仙人	界	gieab	界
师傅	sid fud	教派尊神, 法祖, 授业师傅, 同行前辈等	挂心崽	guab send zet	挂心崽
太上老君	teb shangb los jind	太上老君	出生	cux xind	投生, 投胎
观音	guand yind	观音菩萨	长期	cangx kid	从来, 总是
如来	rux lex	如来佛	睡觉	sheib giob	睡觉
佛祖	fux zut	佛祖	伤心	xangd send	痛恨
化水	fab sheit	造玄水	歇凉石	xex liangx shix	歇凉处
土地	tout jib	土地神	修路	xoud lub	修路, 劳役
眼光	yans ngguangd	眼睛	半空云	banb nkongd yinx	半空中的云
担当	dangd	担当, 抵挡, 做主	开启	ked kit	开启
船老板	chanx laos bant	船主, 船家, 艄公	眼睛	yans gind	眼睛
兵马	bind mas	军队	反转	fant nzant	回头
仙文	xand wenx	仙人使用的文字	城	qinx	城
仙书	xand shud	仙人使用的书本	糖	tangx	糖
香	xangd	焚香用的香	份	Fenb	份
传名	Canx minx	传扬美名	姓, 名	Send, minx	姓名
传	canx	流传	宽心	Kuand send	宽心, 幸福
古籍	gut gib	古籍, 故事	时辰	Shix xinb	年月日时的生肖
古书	gut shud	仙人使用的天书	乌云	Wud yinx	云
阴间	yind nggiand	阴间, 天国, 祖先居住地	半天	Banb nqand	半空
阳间	yangx nggiand	阳间, 人间	股	Gut	股份
五岳五天	wus loub Wus qand	五岳神	老君门	Los gind menx	太上老君的家门
簿子	bub zit	簿子, 文书	请	Cent	请, 央求
利市	lid xib	利市, 礼信	家	Giad	家里, 屋内
披肩	Peid giand	披肩	无字天书	Wux zib qand shud	无字天书
子弟	tit jib	弟子; 徒弟	认	Renb	认识
上马	shangb mas	上马	主人	Zut renx	事主
兵马	bind mas	兵马, 军队	主家	Zut giad	主人家
九千九万	giout qand giout wanb	九千九万	祖先	Zut xand	祖先
分队	fend deib	分成队形, 列阵	名声	Minx xind	名声
银钱	yind qanx	银钱	发后代	Fax houb deb	发后代(有儿子)
阴间门	yind nggiand menx	通向阴间的门	香台	Xangd tex	供奉祖先的神龛
敬	ginb	敬献	挂欠	Guab kianb	挂欠, 念想
徒弟	toux jib	徒弟	挂心	Guab xind	关心, 念想
三魂七魄	sand fend qix pex	三魂七魄	富贵	Fub guib	富贵
四肢	sib zout	四肢	后代	Houb deb	后代
魂魄	fenx pex	魂魄	命中	Minb nzongd	命中
水平	sheit pinx	技能和奸巧程度	玉皇	Yib fangx	玉皇
收心	xoud send	收心, 改正	天桥	Qand kiox	天桥
赌博	dut bot	赌博	难为	Nanx weib	感谢
两头翘	liangs toux kiob	两头翘, 两边翘起	费心	Feib send	费心, 辛苦
桥	qiox	桥	清洁	Cend gix	清洁

表 2

汉语词	苗语表述	演变后的语义
吾奉	wux hongb yind; wux Hongb	太上老君的女儿名字: 吴凤
仙人书	xand renx shud	仙人用的书
五岳	uux loub	五岳大神
五岳洞天	wus loub wus qand	五岳大神居住的天宫
肉身	ruX renx	肉身
管兵	guant bind	掌管军队
五位	wus weib	五个方位
阴门	yind minx	阴间之门, 阴间
望乡人	wangb xangd renx	在故国远望家乡的人
仙人经	xand renx gind	仙人的经书
路行期	lub Xinx nkid	行走过程
贵胄	gunb zit	能人, 好汉
开地火	ked jib hot	开启光明
出名	cux minx	有名望
阳门	yangx menx	阳间
小心	heut send	认真, 用心
肉内	ruX leib	体内
阳间路	yangx nggiand lub	往阳间的路
凶吉	xongd gix	凶险, 祸事
火灯	hot dend	火或灯造成的火灾
清楚	qind ncut	清醒, 安宁
坐位	zob weib	坐在神位

表 3

语词	苗语表述	具体语义
阴间或云里	goud yinb	神界
一杆烟	ad giand yand	一支烟或一锅烟
信不信服	fux jex fux	相信与否
传遍河山	canx bans bul	到处传播
传遍大地	canx bans denb	到处传播
仙人的书	ndeud xand wenx	仙人的书
文书	ndeud shud wenx	过关用的文书
一本	ad bent	一本
有事	mex sib	有事
带礼	deab lis	拖带礼物
魂身	guib xind	魂身
靠你们	kob mex	依靠你们
分配马骡	fend lix fend mel	分配马骡
调集拢	guant jid longs	调集拢
做事	chud sib	做事, 办事
“巴狄”的府邸	deib sheub fut	“巴狄”的府邸
西天佛祖	xid qand gbunb fux zut	西天的佛祖神
翘成弧形	kiob jid wand.	翘成弧形
相同	jid tongx	相同
发家又发富	fax giad yeab fax fub	有子嗣又有财富
结果又生根	fax zit yeab fax god	人丁兴旺
返程	guid denb	返回大地
回家	guid bloud	回家
站成圈观看	zanb nband end	围观
取魂	qit xoub	取出隐藏的魂魄

3 “跳仙辞”的汉语借词分类说明

上述列表说明,“跳仙辞”里面的汉语借词,共有 164 个。其中,完全沿用汉语词义的语词有 118 个,错用汉语词义而生成新的词义的有 22 个,通过苗汉语词夹杂形成“半苗半汉”的汉语词有 24 个。其“借”与“用”的方式,主要有以下三种类型:

①汉族民间信仰活动中常用的专用语词,用以描述与法事有关的事象。一是道教、佛教的祖师或神话人物。如:“七仙女”(七姊妹,仙人,仙姑,仙姐,仙妹)“太上老君”“如来”“观音”“佛祖”。二是人神世界的空间称谓。如“阴间”“阳间”“香台”等。三是法门术语。如,“真身”“肉身”“兵马”“利市”等。

②涉及近现代生活的语词,用以描述在特定环境活动需要解决的问题。一是社会生活中的语词。如,“父母”“身体”“归位”“赌博”“打牌”“上马”“看马”“麻糖饼子”“歇凉”“龙王”等。二是记录明、清、民国时期苗族地区的环境特点语词。如“船老板”“关卡”“岗哨”“炮楼”“文书”“界”等。三是描述天地万物的语词。如“乌云”“半空”“眼睛”“天明”“火把”等。

③根据苗语思维进行包含汉语词的语词创造,用以描述缺乏苗语词表述的内容。一是把一个汉语词中的个别语词替换成苗语。如,“ad giand yand”,就是将“一杆烟”的“一”用苗语词“ad”替换而形成的语词;“fux jex fux”,就是将“服不服”的“不”用苗语词“jex”替换而形成的语词。二是改变汉语词的本义而形成的表面上还是汉语词而实际上汉人也无法明白其义的语词。如“yind menx”,与汉语词“阴间”相同,但苗语表述时,所赋予的语义是“通往阴间之门”,同样的道理,“阳间”指的是“通往阳间之门”。三是不知道汉语词的确切语义,而缀加苗语词,变成苗汉语夹杂的语词。如,“xid qand gbunb fux zut”,所表达的语义是“西天佛祖”,但是,由于不知道“佛祖”已经是神,还在“西天”和“佛祖”之间添加“ghunb”这个苗语词。

4 “跳仙辞”演述者和接受者对汉语借词的歧化理解

“跳仙辞”的演述者和接受者,即“仙娘”和参与“跳仙”活动的信众,对“跳仙辞”中的汉语借词的歧化理解是比较多的。因此,很多汉语借词在“跳仙辞”甚至更广泛范围的苗语交流场合,语词的音、义、用,都跟其在汉语世界正常的音、义、用存在巨大差异。具体表现为如下五种情形。

一是不了解汉语词尤其是专用语词的真正含义,胡乱赋予含义,造成让人啼笑皆非的理解。比如说,因对道教咒辞中的“吾奉太上老君急急如律令”的不解,错误认为“吾奉”是“吴凤”,而且,“吴凤”是太上老君的女儿。这虽然荒诞,但已然成为“仙娘”及其信众心中确信不疑的传奇故事。又比如说,因对佛教神祇关系的无知,而认为“佛祖”是与“如来”“观音”并列的西天吃斋大神,甚至“如来”“观

音”是一对情侣仙人。再比如说，因对神话中的“七仙女”的身世说法无知，而认为她们是七位居住在一座彩纸彩布做成的房里的“仙女”，由于美丽无比而可以在阴间和阳间自由穿行，等等。这些错乱的神灵关系描述，会使通晓汉语并了解道教、佛教的读者感到，“跳仙辞”所用的神灵故事好生荒诞不经。

二是不了解也不遵循汉语词的组织规矩，按照苗语思维对汉语词进行组合、拆分、增减，形成怪异的汉语词。比如说，“五岳”和“五天”是不能组合的，生硬组合形成的“五岳五天”，所生成的语义，实在太离谱，根本不可能是“神灵”名称，但是，“跳仙辞”就强行将其组合了，并将组合形成的“五岳五天”作为神性了得的神灵，通晓汉语的人就会感到异常奇怪。又比如说，汉语“通往阴间之门”不能用“阴门”来表达，“通往阳间之门”也不能用“阳门”来表达。汉语“阴门”“阳门”有其已然锁定的别的所指，显然，“仙娘”和能够与“仙娘”用相同的思维理解“阴门”“阳门”的苗族民众，不知道这些语词在汉语世界已经锁定了语义。

三是不了解汉语词的适用范围，按照苗语思维对其进行语义拓展或语义赋予，形成跟汉语词本义不同和不相干的语义。比如说，“贵胄”，是尊称用词，用于高抬对方，表示对方身份尊贵。“仙娘”及其信众不明白它的本义，以为“贵胄”一词的音义就是“棍子”，并按照“棍子”进行新的语义赋予，变成“很有能耐、很有侠气的汉子”。又比如说，“长期”“仙娘”和苗族民众都不理解它是一个描述时间长度的语词，而重新赋予语义，作为“从来”“经常”“总是”等使用。

四是创造一些按照汉语思维未必能够读懂的汉语词。比如说，“挂心崽”，用于表示早夭的孩子鬼；“路行期”，用以表示行走过程；“半中云”，用以表示“半空中”。这些语词，如果不是事先知晓其苗语含义，按照汉语思维还是很难理解它们的所指的。

五是创造一些苗汉语夹杂的语词。这些语词，只有苗族民众能够理解。比如说，用以描述“围观”之状的“zanb nband end”，第一个音节“zanb”，是汉语“站”的苗语读法；第二个音节“nband”是苗语，语义是“列”，音义与“班”可能相同；第三个音节“end”是苗语，语义是“看”，音义与“望”或许相同。因此，这三个音节组合而成的这个语词，对应翻译就是：“站班看”。又比如，用来表述“调集拢”的“guant jid longs”，第一个音节“guant”是汉语“管”；第二个语词“jid”是苗语，作为词前缀，没有语义，但具有“使……相互”的作用；第三个语词“longs”是汉语“拢”。因此，“guant jid longs”对应翻译，可以是“管其拢”。显然，即使汉语水平不错，要把“站班看”理解成“围观”，“管其拢”理解成“调集拢”，多少还是有些困难。

鉴于此，通晓汉语和具有较高汉语言文学水平的读者，对“跳仙辞”的语言组织之美的感觉，无法跟没有很好掌握汉语的“仙娘”及其信众同频共振。对于没有很好掌握汉语的苗族民众来说，“跳仙辞”里面的汉语借词，同苗语组合而成的那种具有“兼文搭武”之意的表达，是非常有意味的，而对于掌握汉语的人们来说，那些多有不当、不美、不合语义、不合语法甚至有点荒谬的汉语借词的使用，味道怪怪的，甚至有点乱七八糟，不能被视为有美感的東西。

5 蕴于“跳仙辞”的汉语借词背后的历史文化信息

上文列表里的164个汉语借词，有118个完全沿用汉语词义，占“跳仙辞”汉语借词的72%，是其汉语借词的主体。透过这些汉语借词可以发现，当今依然被“仙娘”们使用的“跳仙辞”版本，内容成熟的年代，上限应是明朝，下限应是清末。

“跳仙辞”所述的“仙娘”前往祖先故地之路的行程是一个极其危险的旅程。其之所以危险，是因为一路上要经过很多险地和关卡，这些险地和关卡或有官军把守，或有难以逾越的障碍。一夫当关万夫莫开的关卡，要么用钱财贿赂守卡官兵通过，要么用“七仙女”“太上老君”的旗号免检通过；把守力量不强的“三不管”险地，采用不予理会快速通过；最后一程是越过军队控制区，没有办法，干脆就乘坐鹰隼，从天上飞过。穿越危险旅程的神辞内容，所借用的汉语词，有两个主题：一是“七仙女”“太上老君”“哪吒”“佛祖”“如来”“观音”等代表的皇家尊崇的时代神道；二是“把卡”“生死桥”“兵营”“兵马”“银钱”等代表的时代控制。皇家在东部方言苗族地区，大量修筑城、堡（铺）、营（屯）、哨（汛）、关、卡，阻碍苗族内部交通和向外贸易的时代，是明清两朝；皇家和皇家支持的各种力量，在东部方言苗族地区，大量修筑道教、佛教活动场所以及各种帮会组织堂坛，如观音庙、天王庙、禹王宫、火神庙、马王庙，等等，安置各种神祇，以协助政治、军事、经济、文化等方面的统治力强化，也是明清两朝。

由此可见，包括“跳仙辞”在内的武陵山区苗族口传经典中的汉语借词，不仅是多民族交往交流交融的宝贵证据，也是铸牢中华民族共同体意识提供理据。

参考文献

- [1] 麻勇斌. 阐述迷途——黔湘交界地苗族神性妇女研究[M]. 贵阳：贵州人民出版社，2004.
- [2] 伍新福. 苗族文化史[M]. 成都：四川人民出版社，2000.
- [3] 伍新福. 中国苗族通史[M]. 贵阳：贵州人民出版社，1999.
- [4] 苏晓星. 苗族文学史[M]. 成都：四川人民出版社，2003.
- [5] 石启贵. 湘西苗族实地调查报告[M]. 长沙：湖南人民出版社，1986.

Innovative Cultivation of Intercultural Communication Competence in College English Teaching

Ling Li

Kunming City College, Kunming, Yunnan, 650106, China

Abstract

This paper examines strategies for innovatively cultivating intercultural communicative competence in university English teaching. At present, there are many challenges in the cultivation of intercultural communicative competence in university English education to enhance students' intercultural communicative competence. Through literature analysis and case studies, this paper proposes strategies such as innovating teaching content, reforming teaching methods and optimising the evaluation system. This paper finds that integrating cross-cultural elements into curriculum design, implementing diversified teaching methods and establishing a reasonable evaluation system can effectively enhance students' intercultural communicative competence. This paper aims to provide insights into the cultivation of intercultural communicative competence in university English teaching.

Keywords

university English teaching; intercultural communication; creative ability; teaching strategy; evaluation system

大学英语教学中跨文化交际能力的创新性培养

李玲

昆明城市学院, 中国·云南昆明 650106

摘要

本文研究了在大学英语教学中创新性地培养跨文化交际能力的策略。目前, 大学英语教育在提升学生的跨文化交际能力方面, 培养方面存在诸多挑战。通过文献分析和案例研究, 本文提出了创新教学内容、改革教学方法、优化评价体系等策略。本文发现, 将跨文化元素融入课程设计、实施多样化的教学方法并建立合理的评估体系, 能够有效增强学生的跨文化交际能力。本文旨在为大学英语教学中关于跨文化交际能力的培养提供见解。

关键词

大学英语教学; 跨文化交际; 创新能力; 教学策略; 评价体系

1 引言

随着全球化进程的加速推进, 具备跨文化交际能力已成为现代大学生必须具备的核心能力之一。大学英语教学在此方面扮演着至关重要的角色, 也面临着新的机遇与挑战。2016年, 在庆祝中国共产党成立95周年的大会上, 习近平总书记首次倡导了文化自信的理念, 这标志着我国文化观念与意识进入了一个全新的发展阶段。遵循这一战略导向, 教育部于2022年对《大学英语教学指南》进行了更新, 指出: 英语作为国际通用语言, 应充当文化交流的桥梁, 学生在学习借鉴全球先进文化的同时, 需运用英语有效弘扬中国文化, 以增强国家的文化软实力。大学英语教学的核心宗旨不仅提升学生的语言实际应用能力, 更要加强他们的跨文化交流能力, 因为掌握任何一种语言的最终追求都是为了达成

顺畅的跨文化交流。本文的目标是探索在大学英语教学领域内, 以创新性方式促进学生跨文化交际能力的发展, 应对日益频繁的国际交流需求。

2 跨文化交际能力的内涵及重要性

2.1 跨文化交际能力的内涵

跨文化交际能力是指个体在这一过程中, 能够有跨文化的意识, 并发现文化的差异性, 消除不同文化之间的隔阂, 促进与其他文化的有效交流, 以及在这一过程中, 所表现出的语言技能、文化知识、交际策略和心理调适能力等方面的综合素养。具体而言, 跨文化交际能力包括语言能力、文化理解能力、交际策略能力和心理调适能力等多个方面。

2.2 跨文化交际能力在大学英语教学中的重要性

2.2.1 大学英语教学与跨文化交际能力的培养紧密相连

一方面, 语言本身蕴含着丰富的人文意义, 与文化紧密相连, 相互依存。在进行语言交流时, 文化基础是不可或缺的要素, 语言教学的本质其实也是一种文化教学。另一方

【作者简介】李玲(1981-), 女, 怒族, 中国云南兰坪人, 硕士, 副教授, 从事外国语言学及应用语言学研究。

面,“外语教学的目标具有双重性,包括语言文学目标和社会人文目标。前者关注的是掌握目标语言的语言体系和实际应用技能,而后者则侧重于培养社会技能和提升人文素养”。这种双重目标有利于促进外语教学,帮助学习者实现使用目标语言进行有效阅读和交际的语言文学目标。

2.2.2 助力大学英语教育达成其社会人文目标

该目标与跨文化沟通能力紧密相连,它强调学生不仅要熟练掌握语言技巧,更要深刻领悟语言所承载的文化精髓,以此为基础,培养学生对多元文化的接纳与尊重意识,避免文化误解与冲突,从而推动社会的和谐进步。在全球化日益加深的今天,拥有跨文化沟通能力的人才方能在国际舞台上游刃有余,才能更有效地参与国际交流与合作,推动经济、科技、文化等领域的共同发展。跨文化交际增进对不同文化的理解和尊重,减少文化冲突和误解。在职场中,拥有跨文化沟通技巧的人才能更顺畅地融入多样化的工作环境,并能有效解决跨文化团队中所遇到的各种问题和挑战。发展跨文化交际能力能够扩展个人的全球视角,增强个人的整体素养及适应不同文化环境的能力,为个人成长与发展打下牢固的基础。

3 大学英语教学中跨文化交际能力培养的现状和挑战

尽管许多高校已经意识到学生跨文化交际能力的重要性,然而,在教学实践中,依然存在过分强调语言技巧而忽视文化素养培养倾向。主要表现在以下几个方面:

3.1 课程设置

部分高校在英语专业课程中设置了跨文化交际课程,旨在通过系统的教学和实践,培养学生的跨文化交际能力。然而,这些课程往往作为选修课,覆盖面有限,教学重教学,轻文化。同时,教师在实际教学中并未充分重视跨文化意识与能力的培养,这些课程往往留于形式。这种课程设置非但不能达到预期效果,反而可能促使学生形成片面且僵化的文化观念。

3.2 教学内容与方法

在英语课堂教学中,教师开始注重引入跨文化交际的内容,如通过案例分析、角色扮演等方式,让学生在实际情况中体验跨文化交际的过程。然而,由于教学资源和师资力量有限,这些教学方法的普及程度和实施效果仍有待提高。同时,教学内容常常仅限于语言本身的教学,而忽略了提供全面的文化背景信息以及系统地培养跨文化交际技巧。

3.3 教学方法的单一化

难以满足学生未来参与国际交流的需求,也是制约了跨文化交际能力培养的重要因素。传统的讲授式教学难以激发学生的学习兴趣和,也无法为学生提供真实的跨文化交际体验,是制约学生跨文化能力发展的显著瓶颈。

3.4 缺乏系统的跨文化评价体系

评价体系的不完善也影响了跨文化交际能力培养的效

果。现有的评价方式多侧重于语言能力的考核,缺乏对文化意识和跨文化交际技能的有效评估。这些问题严重制约了大学生跨文化交际能力的提升。

2.5 教师对培养跨文化交际能力的认识不足

在当前的大学英语教育实践中,部分教师尚未充分意识到培养学生跨文化沟通能力的重要性。他们在实施教学时,对于文化知识的传授仅浅尝辄止,未能将文化与语言紧密结合,不利于激发学生的深度思考。另一方面,有些教师过于强调语言技巧的练习,却忽略了对文化教育的重视,未能充分传授目标语言国家的社会历史背景、风俗习惯等相关知识,这在一定程度上阻碍了学生跨文化交际能力的全面发展。

4 大学英语教学中跨文化交际培养的创新策略

针对当前大学英语教学中跨文化交际培养存在的问题,本文提出了一系列创新策略。

4.1 在教学内容方面应注重跨文化元素的融入

可以通过引入真实的文化案例、比较中外文化差异、探讨跨文化交际中的常见问题等方式,丰富教学内容,增强学生的文化敏感度。同时,可以设计专门的跨文化交际课程,以系统的课程方式增强学生的跨文化认知与沟通技能。

4.2 教学方法的创新至关重要

采用任务型教学法、项目式学习等多元化教学手段,为学生创造真实的跨文化交际情境。例如,组织模拟国际会议、跨文化角色扮演等活动,让学生在实践中学握跨文化交际技巧。此外,充分利用现代信息技术,为学生提供沉浸式的跨文化体验。这些方法能够增强学生的参与感和实践能力,提高他们的跨文化交际水平。

4.3 采用实施项目式学习

组织学生参与跨文化交际项目,如国际交流、文化体验活动等。笔者所在学校的国际学院经常有国际交流活动,如国际学生交流、海外游学等。参与这些活动能让学生深入了解不同文化的特点和价值,锻炼他们的跨文化交际能力和团队协作能力,直接感受各种文化的独特氛围与独特性,同时对课堂教学也有反拨作用。

4.4 利用多媒体技术

借助多媒体技术为学生提供丰富的跨文化交际学习经历,助力他们更深刻地理解和体悟多样化的文化背景。

4.5 搭建线上交流平台

利用互联网和社交媒体等线上平台,为学生提供与不同文化背景人士交流的机会。通过线上交流,学生可以拓宽自己的交际圈子,了解不同文化的观点和看法,增强学生的跨文化交际能力。

4.6 构建科学、全面的评价体系是保障跨文化交际能力培养成效的核心

该体系需综合考量学生的语言能力、文化知识掌握情况以及实际交际技巧等多个方面。评价体系应涵盖语言能

力、文化知识和交际技能等多个维度。可以采用形成性评价与终结性评价相结合的方式。借助观察、深度访谈以及作品集审查等多种手段,全方位地衡量学生的跨文化交际能力。此外,还应激励学生开展自我反思与同伴互评活动,以此提升其自我审视能力和自主学习的能动性。

5 跨文化交际能力培养策略的实施效果评估

5.1 评估原则

在评估跨文化交际能力培养策略的实施效果时,应遵循以下原则:

客观性: 评估过程应客观公正,避免主观臆断和偏见的影响。通过收集和解析相关数据和信息,从而对实施的效果做出公正、客观的评价。

全面性: 评估系统需广泛涵盖跨文化交际能力的所有方面,诸如语言运用技巧、文化背景知识、

交际策略和心理调适能力等。同时,还应考虑不同学生群体的特点和需求,以确保评估的全面性和准确性。

动态性: 评估过程应具有动态性,能够反映跨文化交际能力培养策略在不同阶段和情境下的实施效果。通过定期评估和反馈调整,不断优化和改进教学策略和方法。

5.2 评估结果的应用

根据评估结果,可以对跨文化交际能力培养策略进行以下方面的调整和改进:

优化教学策略: 针对评估中发现的教学策略问题,进行优化和改进。例如,针对学生在语言技能方面的不足,可以加强听说训练;

完善教学内容: 根据评估结果,对教学内容进行完善和调整。例如,针对学生对某一文化领域的兴趣点或疑惑点,可以增加相关的教学内容和案例;针对学生在跨文化交际实践中的常见问题,可以提供针对性的指导和建议。

加强师资队伍建设: 针对评估中发现的教师素质问题,加强师资队伍建设和培训。例如,针对教师在跨文化交际理论和实践方面的不足,可以组织专题培训或研讨会;针对教师在教学方法和策略方面的欠缺,可以提供教学指导和示范课等支持。

拓展实践平台: 根据评估结果,进一步拓展实践平台和实践机会。例如,针对学生在跨文化交际实践中的需求,可以与企业、国际组织等建立更紧密的合作关系;针对学生在线上交流方面的需求,可以搭建更加便捷和高效的线上交流平台。

6 大学英语教学中跨文化交际培养创新策略的实施与效果

为验证上述创新策略的有效性,本文在笔者所在高校大学英语课程中进行了一学期的教学实践。研究对象为两个平行班,其中一个班级采用传统教学方法,另一个班级实施

创新策略。通过对比分析两个班级的教学效果,发现实施创新策略的班级在跨文化交际能力的各个方面均有显著提升。

创新策略	实验前学期综合成绩	实验后学期综合成绩	显著差异值
教学内容	1000	1250	< 0.05
评价体系	1000	1300	< 0.01

根据上表,研究将实验对象从教学内容和评价体系两个方面进行教学实践,并在学期结束后,算出实验组的平均分,并统计出数据的显著差异值,从上表不难看出策略学习组的P值小于0.05,有较为显著性差异。

在教学内容方面,融入跨文化元素的教学设计有效提高了学生的文化敏感度和跨文化意识。学生能够更深入地理解不同文化背景下的行为模式和价值观,并在模拟情境中展现出更强的文化适应能力。多元化的教学方法极大地调动了学生的学习热情与参与度,使他们通过投身于多样化的跨文化交际活动中受益匪浅。学生的实际交际能力得到明显提升,能够更自信、得体地应对跨文化交际中的挑战。

在评价体系方面,多维度的评估方式为教师提供了更全面的学生能力画像,有助于针对性地调整教学策略。学生的自我评价和同伴互评也促进了其反思能力和自主学习能力的提升。通过对比两个班级的期末考试成绩和跨文化交际能力测评结果,实施创新策略的班级在各项指标上均优于传统教学班级,充分证明了创新策略的有效性。

7 结语

当前全球化日益加深,提升大学生的跨文化交际能力对于推动国际间的交流与合作、维护世界文化的多元性以及培养拥有全球视野和竞争力的外语专业人才而言至关重要。本文审视了当前大学英语教学的现状与问题,并在此基础上探讨了全球化语境下在大学英语教学过程中,如何切实增强学生的跨文化交际能力提出了一系列针对性策略。实施这些策略将显著提升学生的跨文化交际能力,不仅能提升学生的语言交流水平,还能开阔他们的国际眼界,为他们在未来全球竞争舞台上取得优势奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 文秋芳.产出导向法:中国外语教育理论创新探索[M].北京:外语教育与研究出版社,2020:49.
- [2] 陈小红.国际传播视域下大学英语文化教学策略研究[J].安康学院学报,2021,33(6):68-71.
- [3] 谢柳春.大学英语跨文化教学现状与实践对策探讨[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2019(3):134-140.
- [4] 张鑫.大学英语教学中跨文化交际能力培养研究——评《跨文化交际英语教程》[J].领导科学,2019,217(6):152.
- [5] 向明友.顺应新形势,推动大学英语课程体系建设——《大学英语教学指南》课程设置评注[J].外语界,2020(4):28-34.

The “Russian Model” for the Overseas Dissemination of Traditional Chinese Culture

Shu Shi

School of Philosophy, Heilongjiang University, Harbin, Heilongjiang, 150080, China

Abstract

Russian Sinology originated in the early 19th century and developed on the basis of the Russian Ecclesiastical Mission in Beijing. In 1837, the Chinese Language Teaching and Research Section was established at Kazan University, initiating the integrated mode of classical translation and language teaching. In 1854, Saint Petersburg State University constructed the curriculum system of Chinese literary history, promoting classical Sinology into the stage of higher education. At the beginning of the 20th century, a unique methodological system was formed, facilitating the specialization of Chinese studies. During the Soviet era, the center of Sinology expanded to Moscow, forming a pattern of division of labor between the north and the south. Russian Sinology adheres to the equal emphasis on the teaching of ancient Chinese and the study of classics, and promotes the dissemination of Chinese culture through interdisciplinary approaches. It has achieved remarkable results in the translation and introduction of classics as well as research in multiple fields, providing an important paradigm for the overseas dissemination of Chinese traditional culture.

Keywords

Traditional Culture; Sinology; Saint Petersburg State University

中国传统文化海外传播的“俄式样本”

史书

黑龙江大学哲学学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150080

摘要

俄罗斯汉学始于19世纪初,以俄国驻北京传教团为基础发展。1837年喀山大学设立汉语教研室,开启经典翻译与语言教学融合模式;1854年圣彼得堡大学构建中国文学史课程体系,推动古典汉学进入高等教育阶段。20世纪初形成独特方法论体系,促进中国研究专科化。苏联时期汉学中心扩展至莫斯科,形成南北分工格局。俄罗斯汉学坚持古汉语教学与经典研读并重,跨学科推动中国文化传播,在经典译介和多领域研究成果显著,为中国传统文化海外传播提供了重要范式。

关键词

传统文化; 汉学; 彼得堡大学

1 引言

俄罗斯与中国,作为拥有世界上最长边境线的邻国,文化交流源远流长。俄罗斯因其横跨欧亚大陆的独特地理位置,兼具西方文化特质的同时,始终对东方文化满怀探索热情,东方文化成为其不断钻研的重要领域。在此大背景下,俄罗斯的汉学研究在世界汉学之林中占据了重要地位。在经历了错综复杂的发展历程中呈现出了自身的独特性。从喀山到圣彼得堡,再到海参崴和莫斯科,为俄罗斯汉学研究打造了一片肥沃田园,众多汉学研究成果在此孕育、成熟,凭借

多中心的发展维度,以及深厚的学术底蕴和优质的教育资源,推动俄罗斯汉学研究持续发展,在独特的发展轨迹中展现出俄罗斯汉学研究的自身特色。

俄罗斯对中国文化的接触和研究始于俄国驻北京传教团。传教团中每届都有几名成员是以学生的身份来到中国学习语言的。经过多届传教团的沉淀,孕育出俄国最早的一批汉语言学家与汉学研究者,为俄国境内汉语教学和汉学研究的起步奠定了基石。不过,最初俄国的汉语教学还处于零散的状态,以培训班和一些中等学校为主要形式。直到1837年喀山大学成立了俄国第一所也是欧洲第二所汉语教研室,俄国汉学才正式迈进高等教育阶段,进入系统的人才培养和学术研究。

2 从喀山到圣彼得堡

喀山大学的东方学始于1807年,由于喀山当地鞑靼人聚居,东方系初期以鞑靼语教学为主。1837年,喀山大

【基金项目】国家社科基金一般项目“俄罗斯汉学的道家思想研究”阶段性成果(项目编号:20BZJ038)。

【作者简介】史书(1979-),女,中国贵州贵阳人,博士,副教授,从事哲学研究。

学成立了汉语教研室，第一任教研室主任是第十届北京传教团归国的成员，也是汉学研究最早的代表之一西维洛夫(Д.П.Сивиллов)。他是俄国第一位，也是欧洲第二位汉语教授。西维洛夫是最早将中国经典文献翻译成俄语的汉学家之一。在他的翻译中涉及到儒家的四书五经、道家经典、佛家经典以及对中国历史和哲学的概述性研究。他将他的翻译和研究带入了学生的课堂，编写了第一部《汉语文选》，使得喀山大学的汉语教学得以和经典文献相结合。继他之后的第三任教研室主任就是从第十二届北京传教团回国的著名俄国汉学大师瓦西里耶夫(В.П.Васильев 瓦西里)。瓦西里耶夫在去中国之前就是在喀山大学学习蒙古语和中文。回国后他又回到喀山大学任教，并于1850年接任汉语教研室主任一职。四年之后，也就是1854年，尼古拉一世下令将俄国所有的东方语言学研究都整合到首都的圣彼得堡大学。而喀山大学除了保留最早的鞑靼语专业，其它的东方语言专业全部转移到彼得堡大学。汉语教研室的全部师生和大部分图书也随之迁到彼得堡，这便是彼得堡大学成为俄罗斯汉学中心的肇始。可以说，圣彼得堡大学东方语言系的诞生，是沙皇整合俄国东方研究的成果。喀山大学作为早期重要的汉学研究中心，积累了丰富经验，为圣彼得堡大学东方语言系的后续发展提供了宝贵借鉴。

彼得堡大学东方语言系成立的同时也成立了汉语言教研室，在教研室主任瓦西里耶夫的带领下进入了一个高速发展时期。在瓦西里耶夫和他的学生的努力下，涌现出了一批重要的汉学研究经典，并形成了俄罗斯汉学的第一个学派——圣彼得堡学派。

瓦西里耶夫在45年的汉语教学工作中积累了丰富的经验和教学成果，他编写的《汉语文选》最具代表，文选收录了包括中国民俗见闻、趣事、谚语、文学、历史等方面的文章，共有三卷，其中第二卷和第三卷是《论语》和《诗经》，最重要的是他为三卷文选编写了三卷逐字逐句的《释读》，其中涉及到《增广贤文》《聊斋志异》《圣武纪》《论语》和《诗经》等中国重要经典文献的翻译和注解。他希望通过中国经典文本的阅读和翻译让学生能够深入把握汉语的精髓以及了解中国传统文化的内涵和精神。为中国传统文化在俄罗斯的传播和研究奠定了重要的基础。

瓦西里耶夫还成为了世界汉学史上将《中国文学史》课程引入大学课堂第一人，1851年，还在喀山大学时他就开设了这门课，并于1887年将该课程积累的成果发行出版了《中国文学史资料》，后于1888年发表了世界上最早的中国文学史研究性论著《中国文学史纲要》；除此之外，他对中国宗教文化和哲学的研究也以《东方的宗教：儒、释、道》为代表，并为俄国的中国哲学和宗教研究开启了大门。

瓦西里耶夫的学生当中最有影响的当属格奥尔基耶夫斯基(Георгиевский С. М.)。他是俄国第一个专门研究先秦史的汉学家，还出版了俄国第一部关于中国神话的论著《中

国人的神话观和神话》，也成为国际上该领域的学术先锋。他在《中国生活原则》一书中体现出其对孔子和儒家思想的深入研究和推崇，并在其最后一部著作《研究中国的重要性》中开启了俄国中西文化对比研究的先河。

格奥尔基耶夫斯基在彼得堡大学任教期间，极大地丰富了汉语教学的内容与方向。他率先开设介绍当时中国地理和政治结构的国情类课程，并在翻译课程中增加四书和理学经典《性理精义》以及散文集《古文渊鉴》的讲解和翻译。格奥尔基耶夫斯基非常热爱中国文化，他坚信中国文明有着连绵不绝的发展脉络，坚决反对西方学者以“停滞不前”来片面评价中国文明，其研究立场与当时盛行的欧洲中心主义形成鲜明对抗。从某种程度而言，他的这种汉学研究立场为整个俄国汉学研究奠定了基本倾向，深刻影响了后续俄国汉学研究的走向与发展。

3 阿列克谢耶夫时代

瓦西里耶夫于1900年去世，格奥尔基耶夫斯基也英年早逝，而此时在海参崴新设立的东方学院也分走了彼得堡的部分汉学骨干。这种分散的局面导致20世纪最初十年俄罗斯汉学研究的式微现象。在这期间，彼得堡的汉学家孟第在承担所有课程的情况下，仍然增加了《红楼梦》和《史记》选文的阅读和翻译课程。1902年百柏福(П.С.Попов)回校任教，1905年他开始给三四年级增加了《孟子》《十八史略》的阅读和翻译训练，他还新编了《汉语文选》三卷，并在其中首次增加了21首唐诗，因为在此之前汉语教学中读过的古诗只有《诗经》。这些围绕中国传统经典进行的教学工作为俄罗斯汉学的发展奠定了扎实的基础。1910年瓦西里·阿列克谢耶夫(В.М.Алексеев 阿翰林)从欧洲和中国游学归来，从此，俄罗斯的汉学迎来了新的辉煌。

阿列克谢耶夫改变以往瓦西里耶夫所强调的独立研究，开始与欧洲汉学界进行交流，并师从于法国汉学家沙畹。在继承瓦西里耶夫的传统，并借鉴欧洲汉学经验的基础上，阿列克谢耶夫带领他的学生开创了汉学研究的一个光辉时代。在教学上，阿列克谢耶夫将之前时有时无的中国文学史课程进一步系统化，从大一就开始设立像《八家古文》《唐诗绝句》之类文学作品，并贯穿整个汉语教学环节，使得中国文学史成为整个教学体系的核心课程。

阿列克谢耶夫不仅在教学上进行深入改革，在汉学研究上更是成为承前启后的集大成者，他一生的著述多达260多种，对中国传统文化进行了全面的研究，涉及领域包括中国文学、历史、哲学、民俗和艺术等。特别是在中国文学史领域，相较于瓦西里耶夫的开创性，他的研究所达到的高度和深度都是前所未有的。他最重要的两个成果分别是近800页的集评、注、译为一体的论著《论诗人的中国长诗——司空图的〈诗品〉》和包括160集的《聊斋志异》选译和研究。他对《聊斋志异》的翻译所达到的准确度已成为中国古典文

学俄译本的范例。为了构思研究《中国文学史》，他决定从翻译范例文入手，他先后翻译了多达865篇的古典文学精品，并形成《中国古典散文》和《中国古典诗歌》两个文集手稿。他还在游历中国期间收集了大量的中国民间年画、版画和民俗资料，并以《中国民间年画——民间画中所反映的旧中国的精神生活》一书奠定了中国民俗研究的基础。

阿列克谢耶夫在历经41年的教学和研究过程中，对中国经典文献的翻译和研究积累了一套系统的方法，为俄罗斯汉语教学和汉学研究提供了一套完整的方法论和学术传统。阿列克谢耶夫在翻译和研究中始终秉持着忠实原文、尊重中国文化的态度。他对中国文化发自内心的热爱和尊重对俄罗斯汉学研究影响深远。在他的影响下，俄罗斯的几代汉学家对中国文化始终带有一种崇敬之情。

阿列克谢耶夫的成就还在于培养出了一批杰出的汉学家，并在他的大力支持下，他的学生们完成了俄罗斯汉学的分科化和专业化进程，形成了中国哲学、中国历史和文化史、中国文学、中国艺术等领域的专科化。特别是在古典汉学的文、史、哲方面奠定了基础。各学科也涌现出一批杰出的代表：哲学领域有舒茨基、彼得洛夫等；文学领域有什图金、费什曼等；历史领域有杜曼、克罗尔等；语文学领域有龙果夫及其学生等。阿列克谢耶夫带领学生建立了完备的汉学研究体系，完成俄国旧汉学向苏联新汉学的过渡，形成阿列克谢耶夫学派，如今俄罗斯的汉学研究成果大多源于该学派的传承。

4 汉学的多中心发展

1930年在列宁格勒（圣彼得堡）亚洲博物馆的基础上，成立了苏联科学院东方学研究所，其中的中国研究室就是由阿列克谢耶夫一手建立的。原亚洲博物馆丰硕的汉籍收藏为汉学研究提供了珍贵的研究资料，也为俄罗斯的汉语教学提供了进一步的研究平台，而列宁格勒大学（圣彼得堡大学）则一直是东方学研究所的人才培养基地，许多汉学家正是一边在彼得堡大学任教，一边又在东方学研究所作研究，有意思的是两个机构正处在涅瓦河的斜对岸。而在阿列克谢耶夫的努力下，彼得堡大学和东方学研究所（后来的彼得堡分所）之间搭建了一条连接汉语教学和汉学研究的桥梁，形成了一种有趣的内部循环，为俄罗斯的古典汉学研究建立了一个完整的平台和体系。

20世纪中期，因为苏联的内部政治运动以及第二次世界大战导致汉学研究停滞，汉学人才锐减。直到二战结束后1945-1956年期间，苏联汉学经过重组之后得到了新一轮的复兴。首先就是汉学研究中心从列宁格勒向莫斯科转移。列宁格勒的苏联科学院东方学研究所于1950年迁至莫斯科，并将主要的手稿部（原亚洲博物馆）和图书馆留在列宁格勒，后于1956年成立东方研究所列宁格勒分所（后改称彼得堡分所）。在2007年彼得堡分所独立成为俄罗斯科学院东方学手稿研究所。而迁至莫斯科的东方学研究所则更多围绕近现代的中国问题研究。加上1956年在莫斯科成立的苏联科学院中国学研究所（后改为远东研究所）和莫斯科大学新组建的亚非语言学院，在彼得堡与莫斯科之间形成了一种南北呼应、古今相交、多中心发展的汉学五强结构。不过，这些高校和研究机构成立之初的汉学人才大部分都是从彼得堡培养出来的。他们在继承古典汉学研究和文献整理能力的基础上将注意力扩展到了中国近现代问题的研究。当莫斯科的汉学积极对近现代的中国政治、经济发展等问题进行深入研究的时候，彼得堡的汉学家们则继续默默地沉静在悠久而丰硕的中国传统文化中。

时至今日，俄罗斯汉学对中国古典文化的研究积累深厚。他们坚持将汉语教学与汉学研究紧密结合，并拓展到哲学、文化学等多个学科领域，全方位审视和研究中国文化。在俄罗斯几代汉学家矢志不渝的努力下，以彼得堡和莫斯科为辐射中心，将璀璨的中国传统文化源源不断地传播至俄罗斯的各个角落。凭借着深厚的学术传统，俄罗斯汉学持续散发着自身独特的光芒与魅力，在促进中俄文化交流的伟大事业中，作出了巨大的贡献，为两国人民搭建起一座坚固且绚丽的文化沟通桥梁。俄罗斯汉学的发展历程为中国传统文化海外传播提供了宝贵经验，其在经典翻译、教学体系构建、学科融合研究等方面的成果，值得深入研究和借鉴。

参考文献

- [1] [俄]玛玛耶娃主编：俄罗斯汉学的基本方向及问题[M]，北京，北京大学出版社，2018年
- [2] 闫国栋：俄罗斯汉学三百年[M]，学苑出版社，2007年。
- [3] Кирмасов Б. А.: Развитие отечественного китаеведения в XIX веке: исторические страницы [J]. Знание. Понимание. Умение, № 3 / 2013.

Pressed emptiness —— analysis of “osmanthus steamed a small sad autumn”

Han Xu

School of Arts, Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, China

Abstract

“Osmanthus steam a Xiao Sad Autumn” describes the busy day of “Suzhou aunt” Ding A Xiao from the countryside to Shanghai, shaping an image of “marginal people in the city” swinging between “urban women” and “rural working women”. Novel with subtle metaphor, rich meaning of image, build a “ding small” living state of fable, illustrates the city edge in the 1940s depressed women spiritual world emptiness and their lack of self cognition, reveals the big era of the bottom of the female survival dilemma, thus points to a special era of its own culture.

Keywords

“urban fringe people”; image analysis; female consciousness; Zhang Ailing

被压抑的空虚——浅析《桂花蒸·阿小悲秋》

徐涵

苏州大学文学院，中国·江苏苏州 215123

摘要

《桂花蒸·阿小悲秋》记述了从农村来到上海的“苏州娘姨”丁阿小忙碌的一天，塑造出一个在“都市女性”和“农村劳动妇女”双重身份间摇摆的城市边缘人形象。小说用精妙的比喻、含义丰富的意象塑造，构建出一则生存状态的苍凉寓言，阐释了20世纪40年代城市边缘女性精神世界中被压抑的空虚以及自我认知的缺失，“空虚”被压抑、释放、再压抑，热冷循环不止。从而揭示出新旧交织的大时代中，底层女性的生存困境，指向一个特殊时代和一代人自身的文化症结。

关键词

“城市边缘人”；意象分析；女性意识；张爱玲

1 引言

《桂花蒸·阿小悲秋》是张爱玲“传奇”时期一篇较为特殊的作品，发表后仍多次修改。^[1]在大众的印象中，张爱玲的作品似乎总在描述“旧家庭男女间的情爱”，俨然是“小资产阶级”思想情趣的代表。但张爱玲也有不少描述底层人民生活的作品，例如记录浙东农村见闻的《异乡记》、50年代向新的意识形态靠拢的尝试——《小艾》、赴美后于异质社会环境下创作的饱受争议的《秧歌》《赤地之恋》。这些作品大多写于“传奇”时期之后，而《桂花蒸·阿小悲秋》则不同。1944年，张爱玲第一本小说集《传奇》初版，象征其创作生涯的高峰。1946年，张爱玲再版了这部意义重大的小说集，并加入了《桂花蒸·阿小悲秋》等五则故事。在以描述旧式大家庭女性生活为主的《传奇》中，这篇小说是一个独特的存在。张爱玲走出写作的舒适区，将目光投向

上海底层的一个特殊群体——“苏州娘姨”，描述了娘姨丁阿小忙碌的一天。借阿小的眼睛，作者还塑造了同乡女佣秀琴、阿小丈夫、邻居阿妈、做短工的阿姐等其他底层普通人形象。《桂花蒸·阿小悲秋》是张爱玲“传奇”时期在创作风格、写作对象等方面的一次大胆尝试。

2 人物分析：“城市边缘人”

“苏州娘姨”在吴方言中专指出身苏州的女佣、保姆。在旧上海，她们是勤劳能干的代名词。《桂花蒸·阿小悲秋》的主角丁阿小就是一位典型的“苏州娘姨”，她从苏州农村来到彼时中国最时髦的城市上海务工，雇主是一位住在上海的洋人。“苏州娘姨”和那个时代的无数普通百姓一样，靠双手辛勤劳动养活自己和家人。但同时，她们的身份又具有特殊性。首先，她们来自苏州农村，成长于中国传统的农村宗法制家庭，在特定的文化氛围中形成了自己的思维底色，身上有着无法抹去的农村妇女的气息。另一方面，她们又是传统生活的“背弃者”，背井离乡来到上海务工。属于资本主义的契约关系支撑起她们在城市中的生活，她们面对的思

【作者简介】徐涵（2001-），女，中国江苏镇江人，在读硕士，从事明清文学、清代词学研究。

维方式和文化氛围迥异于农村乡土文化。务工经历给娘姨的人生带来了巨大变化，她们像是在女性行走了千年的大道上拐弯，走上了一条风险未知的岔路。

阿小和丈夫不是媒人介绍、“明媒正娶”的夫妻，而是在来上海的路上结识并同居，生下了儿子百顺。这样的婚姻是商品经济下女性自主选择的结果，具有一定的“现代性”，在当时来大城市务工的农村男女中较为常见，传统的婚姻文化受到了新的生产关系的冲击。然而阿小面对婚姻的心情是五味杂陈的。保守的农村社会对这样的婚姻没有明面上的反对，却也无法做到正面肯定。来自农村家人的信件永远只问阿小一人的生活情况，对丈夫和百顺从来不提。来自原生文化的认同的缺失，使得夫妻感情虽大体融洽，但依然有一层暗藏的隔阂，对身为处于婚姻中较为劣势地位的女性的阿小来说更是如此。在听到秀琴说自己婚事的排场，念叨“没有金戒指不嫁”时，阿小便觉得“她的尊贵骄矜”使自己“略略感到不快”。她把秀琴的事特意讲给丈夫听，丈夫同情的微笑却让她生气，“仿佛那全是她的事。结婚不结婚本来对于男人是没什么影响的”^[2]。阿小凭借女性的细腻思维，发现了这一婚姻状态下自己的尴尬与悲哀。然而，阿小并没有沉溺于怨恨，“孩子都这么大了，还去想那些”；男人挣得钱只够养活自己，百顺也推给她教养，但“谁叫她生了劳碌命”。阿小是敏感的，也是现实的。面对传统与现代间深刻的缝隙，她意识到了自己的困难处境，却又用属于底层劳动者的现实精神努力搭建起生活的桥梁。无法战胜缺憾，便用时下真实的生活去填补它——这是阿小这样的底层女性的一种生存智慧。

阿小并不把自己当作完完全全的农村妇女。她将一只缺了角的小粉镜粘在墙上，学都市女子用镜子打扮自己。发型要照时新样式“做得高高的”，打理清爽。她羡慕年轻的秀琴可以打扮成女学生的模样；留心主人们说话的方式，学习“富裕、欢畅”的外国语……阿小对“都市女性”的模仿，一部分是因为她好强、自爱的性格。主人怀疑阿小把家里的面包给百顺吃，瞥了几眼，阿小的脸立刻红了。她对儿子寄予厚望，别人劝她把百顺送去学说书赚钱，但阿小却坚持要儿子读书，以后做正经人、成大器。哥儿达结识的女子中，她最喜欢出手大方的李小姐。秀琴在她面前提自己的婚礼让阿小心生不快，于是她便夸耀起李小姐，紧接着又介绍楼上新婚夫妻结婚的排场。看到秀琴等人啧啧赞叹，阿小也愉快起来，“这样一说，把秀琴完全压倒了，连她的忧愁苦恼也是不足道的。”她拿主人们的财富作自己夸耀的资本，用这些来压倒和自己一样的底层人能给她带来精神上的极大满足——这一特殊心理背后隐藏着阿小物质和精神上的双重空虚。

阿小渴望都市文化的认同，而这并非全然出于她的主观意愿。在上海打拼的阿小承担着文化冲击带来的压力。她不得不改变自己，才能生存下来。她努力学外语，是因为工

作之一是帮主人接听各种各样的电话。阿小逼紧了嗓子发出的蹩脚外语、在主人面前精心修饰的、套路式的语言；对哥儿达刁钻要求的服从、对他脏乱生活习惯的包容，正是其艰难生存的体现。在东方传统文化和西方现代文化碰撞交融的上海，阿小是迷茫的。为了融入“现代”社会，她努力重塑自己，而这个过程必然充满挑战与痛苦。但当阿小向自己的思维底色寻求支持时，她又会发现，“娘姨”身份让她脱离了乡土生活并转入现代性的劳务关系，她已然从空间和精神上与养育自己的原生文化拉开了距离。为了摆脱身份上“异乡人”和“城市边缘人”的双重困境，阿小只能不断强调自己“都市女性”的身份认知，渴望获得都市人群的认同。她代表了主人，和主人阶级分享同质的文化——在这种虚构出的认同里，阿小隐藏着自我的“空虚”，获得一时的满足。这里的“空虚”，是“异乡人”不得不面对的文化根基的失落，是“城市边缘人”渴求群体归属感而不得的迷惘。纵观全文，哥儿达和其他都市男女并没有接纳阿小，阿小心中认同感的把握与失去，全是自己“幻想”的产物。正如文章开头所描写的那样，“高楼的后阳台上望出去，城市成了旷野，苍苍的无数的红的灰的屋脊，都是些后院子，后窗，后衙堂，连天也背过脸去了，无面目的阴阴的一片”，都市的现代文化留给阿小的只有冷漠的背影。在大都市投下的阴影中，小人物艰难而又坚强地生存着。

3 意象分析：“秋之曲”的冷热

意味深长的意象塑造是张爱玲写作的一大特色，《桂花蒸·阿小悲秋》沿袭了这一传统，意象总体上呈现出动态的“由热到冷”。

3.1 太阳

各式各样的月亮贯穿《金锁记》始终，月亮和非理性、精神性、疯狂等文化概念紧密相关，它代表的是《金锁记》中的女性残缺而压抑的精神世界。实际上，《传奇》中的女性心理状况和生存状态大多都是病态的。例如，《沉香屑·第一炉香》的葛薇龙堕入风月场中，卖身求爱；《沉香屑·第二炉香》的愫细对欲望有着不自觉的恐惧；《金锁记》的曹七巧心理扭曲，和子女关系不正常，对女儿有着极端的控制欲和毁灭欲等等。月亮意象在《传奇》的其他篇目中也经常出现。

《桂花蒸·阿小悲秋》的题材决定了它的生活气、烟火气。阿小是一个底层女性，她的一天除了工作就是家庭，没有轰轰烈烈的爱情故事，也没有光怪陆离的交际场。和《传奇》其他篇目不同，《阿小悲秋》中最常出现的自然意象是“太阳”。例如，“这时候出来一点太阳，照在房里，像纸烟的烟的迷迷的蓝。”“太阳渐渐晒上身来……下午的大太阳贴在光亮的，闪着钢锅铁灶白瓷砖的厨房里像一块滚烫的烙饼。”^[2]太阳的变化意味着时间的流逝，它是阿小生活中无言的旁观者，静静地凝视着她。“照在房里”、“贴在厨

房里”，太阳的存在和空间紧密相连，成为其中不可忽视的一部分。它在《阿小悲秋》中起到的作用，类似电影布景中的光源，烘托气氛、情绪，同时宣告故事进入了不同的时间节点。

小说对太阳的正面描写并不多，太阳大部分时候靠它给这个城市带来的“热度”彰显存在，因此太阳在故事中虽然看似常常隐身，却又无处不在。小说开头就打下了“闷热”的环境基调，文中多次出现对“闷热”的形容。它让公交上陌生人的长衫、公寓的阳台、阿小的衣裳、哥儿达的屋内、整个城市都烘出热度。小说标题中的“桂花蒸”，“桂花”二字指故事发生在秋天，“蒸”对应的就是闷热的天气。在描写太阳下的城市时，作者用了一个特殊的比喻：将城市比作旷野。城市是喧闹、繁华的，旷野是冷寂、空旷的，两者截然不同，张爱玲却让它们分别作为本体和喻体。阿小看似充实的生活中流露出“苍凉”的气息。“蒸”不仅意味着“热”，它还隐喻着一种被压抑的生存状态：个体被困在无处不在的热浪中，想要逃脱却无处可去，只能在闷热中苦苦煎熬。这种“压抑”不是轰轰烈烈的大事件，而是生活中细枝末节的苦闷、涌动的暗流、无法满足的欲望，想要自由地喷薄而出却得不到彻底的解脱，让人窒息。

3.2 冰箱

整篇小说的白天和傍晚部分，都被笼罩在烘人的热度和明亮的阳光下。故事用平和、琐碎的语言，将阿小平凡而忙碌的生活娓娓道来。但时间越靠近夜晚，张爱玲笔下的意象就越来越远离可以捉摸的日常生活，新奇的比喻、将熟悉事物陌生化的描写开始出现，白日里清晰的万事万物开始显露出另一张冰冷疏离、使人悚惧的面孔。阿小生存状态中病态而残缺的一面也随之浮上水面。

阿小和丈夫在冰箱前的对话是夜晚的前奏。张爱玲笔下的冰箱陌生而诡异，它有着“银灰色的肋骨”、“突突跳着的心脏”，是“人体内脏的一张爱克斯光照片”，它喷出的寒浪让阿小鼻子发酸。丈夫站在阿小背后向她发出夜晚的邀请，或者说是完善夫妻间义务的要求，但阿小全程背对丈夫、正对冰箱，毫无欣喜之情。冰箱是阿小自己的镜像，也象征阿小的婚姻。“开冰箱”的动作则意味着阿小自我认知的一瞬觉醒。她和丈夫的关系并不亲密，他们的婚姻更多的是经济上的联系，且婚姻的正当性未得到原生文化的认同。丈夫赚的钱只够养活自己，有时候还要找阿小要钱，百顺也是阿小在教养。但丈夫依然试图通过炫耀式的问话、故作严厉的训话等途径在她和儿子面前建立起身为男人、身为丈夫的尊严。阿小的婚姻关系、家庭关系有着病态的症结。两人的夜晚约会谨遵夫妻生活的公式，出于义务、欲望，缺乏应有的爱情和温情。阿小就像冰箱一样，将对情感的渴望深深冷藏，但她的心依然能感受到痛苦。打开冰箱门的同时，和丈夫的对话将病态的婚姻生活展露在她面前，在镜像中她自

身的尴尬和悲哀被赤裸裸地解剖出来，强迫她面对使人“鼻子发酸”的“寒浪”。这里的“寒浪”，正是阿小生活中被冷藏、压抑的“苍凉”。

3.3 暴风雨的夜晚

张爱玲笔下富有文学性和现代性的陌生感在夜晚的暴雨中达到了顶点。“痛楚的青，白，紫，一亮一亮，照进小厨房，玻璃窗被逼得往里凹进去”，自然力量的强大被渲染得淋漓尽致。暴雨阻止了阿小的赴约，并让她猝不及防地拥有了“自由”。整个白天，阿小都围绕着主人、儿子和丈夫忙碌，此时在黑暗中她终于得以独处，但她却无比抗拒这一“癫狂的自由”，“心里模糊地觉得不行，不行！”黑夜模糊了万物的界限，在太阳的光芒和热度中可知可感的事物在夜晚都变得捉摸不透，附上了神秘的力量。没有了工作、家庭、人际交往，独处的阿小因为暴风雨和夜晚，不得不直面心灵深处被埋藏的彷徨。对于阿小来说，暴雨和黑夜激发了她对自己生命残缺之症的认识。作为女性，她努力地生活，赚钱养家，但她对情感的需求却并没有得到满足；她拥有勤奋坚韧的美好品质，比她迂腐无能的丈夫、生活放浪的主人有着更纯净的道德，却只能以这些男子为中心不停地忙碌、奉献。她努力融入现代大城市的生活，渴望得到都市群体的认同，却始终是城市的底层人、边缘人，一切“要强”不过是徒劳。阿小生命的悲剧正在于此：看似忙碌、充实，拥有了“都市女性”的身份；实则寂寞、苍凉，在边缘和角落挣扎辗转。暴风雨的夜晚打破了虚构出的“认同”。阿小发现了自己被压抑的空虚，感到恐惧又无所适从。

在这“癫狂的自由”中，阿小看见了真实的自己，也看见了真实的城市。和小说开头的“连天也背过脸去”相呼应，此时“天忽然回过脸来，漆黑的大脸，尘世上的一切都惊惶遁逃。”生活在城市底层的阿小，在白日里看见的是繁华都市的背面，只能凭借自己的想象勾勒正面的纸醉金迷；到了夜晚，城市终于向阿小转身，展露出自己漆黑而恐怖的真实面孔。张爱玲别出心裁地在这一夜铺设了三条线：一是纵情声色的哥儿达与舞女，二是约会不成的阿小，三是楼上争吵的新婚夫妻。哥儿达和舞女是时髦男女的代表，他们畸形、放浪的生活正是阿小向往的大都市文化的产物。小说形容喝醉了的舞女“透明透亮地成了个酒瓶，香水瓶，躺在一个盒子的淡绿碎鬃纸条里的贵重的礼物”，在这样的生活中女人被完全物化。阿小在白天夸耀新婚夫妻的排场，羡慕之情溢于言表。但到了夜晚，这对夫妻刚结婚三天便争吵不止。无论是哥儿达还是楼上的夫妻，这些城市男女都在这一个暴风雨的夜晚尽情宣泄自己白日被压抑的欲望。这里的“欲望”是情欲、破坏欲，是人心的负面力量。阿小用忙碌的工作掩盖自己的空虚，城市男女则用纸醉金迷的物质生活。此刻，生命光鲜亮丽的外表被撕裂，残酷、丑陋的真实浮出水面。正如张爱玲所说：“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。”

4 结语

哥儿达和舞女、楼上的夫妻、孤独的阿小三方互为对照，让读者窥得众生相的冰山一角。暴雨夜的城市除去了白日的掩盖，变得恐怖、混沌、癫狂，而这就是阿小生活的、并努力想要融入的环境。至此，张爱玲构建出了一则带有强烈讽刺意味的“丁阿小”们的生存状态寓言。小说的开头以炎樱的一段文字作引言：“秋是一个歌，但是‘桂花蒸’的夜，像在厨里吹的箫调，白天像小孩子唱的歌，又热又熟又清又湿。”^[1]夜与白天是一首歌中不同的声部。夜晚象征着欲望、疯狂、非理性，是对白日秩序的脱离，是灵魂深处真实的揭示。楼上的新夫妇在夜晚争吵不止，到了第二天白天，却又恢复正常，仿佛无事发生，照样招待客人。夜晚暴雨中迷茫恐惧的阿小，到了白天，又是忙碌、骄傲、能干的阿小。“空虚”被压抑、释放、再压抑，热冷循环不止。一首人生的“秋之曲”在张爱玲笔下如生命轮回般不断上演。

阿小的生存困境不仅仅是一个农村女子来到大城市后面对的生活难题，更是时代的产物。张爱玲构建的生存寓言，不止属于“丁阿小”们，同样属于生活在大城市的男男女女。《传奇》增订本的封面上画着这样一幕：晚清着装的女人在弄骨牌，旁边坐着奶妈，奶妈抱着孩子。在其乐融融的画面

中，突兀的是窗外有个巨大的、不对称的蓝色人形，在饶有兴致地往窗内窥看。这一奇怪的、让人不舒服的人形象征着舶来的“现代性”，而晚清女子则象征着前现代的遗存。作者和读者都在用现代的思维去关照着充满矛盾的世界，同时也在不知不觉中成为了“现代性”凝视的对象。对彼时的中国来说，“现代性”是一个难以言状的、让人恐惧的存在，却又不可忽视。人们一方面害怕它、抗拒它，一方面不得不努力改变自己去承认它的存在，迎接它的到来。40年代，沦陷后的上海成了一座战时的经济、文化、军事“孤岛”。在这座看似繁华如常的孤岛上，传统与现代性被时代的巨力推挤着交汇；而在被这巨力撕裂出的缝隙中，人们看不见明天，艰难地寻找着生命的主体。《桂花蒸·阿小悲秋》呈现出的苍凉与空虚，属于阿小，也属于20世纪40年代的上海，属于大时代中迷茫的一代人。

参考文献

- [1] 高全之.错误示范——《桂花蒸·阿小悲秋》的版本讨论.张爱玲学续篇[M].麦田出版社,2014,53.
- [2] 张爱玲.传奇[M].山河图书公司.1946.
- [3] 林奕伽.他者凝视下的女性焦虑——浅析《桂花蒸·阿小悲秋》的女性欲望[J].大众文艺,2021(20):17-19.

The innovation and practice of the supervision mechanism in the opera performance

Chao Zheng

Zhejiang Shaoxing Opera Art Research Institute, Shaoxing, Zhejiang, 312000, China

Abstract

Opera is the bright pearl of our traditional Chinese culture. Under the tide of the new era, opera performance is not only facing unprecedented opportunities for development, but also some new difficulties. This paper will deeply analyze the current situation of the supervision mechanism of opera performance, reveal the problems existing in it, and put forward innovative and practical strategies based on this targeted way. I hope that this article can help you practitioners to improve the quality of opera performance in an all-round way, and I also hope that this article can lay a solid foundation for the inheritance and prosperity of opera art.

Keywords

opera performance; supervision mechanism; innovation; practice

戏曲演出中监督机制的创新与实践

郑超

浙江绍剧艺术研究院, 中国·浙江 绍兴 312000

摘要

戏曲是我们中华传统文化的璀璨明珠,在现在新时代浪潮下,戏曲演出既面临着前所未有的发展契机,也出现了一些新的困难。本文会深入地去剖析现在戏曲演出监督机制的现状,揭示里面存在的问题,基于此有针对性地提出创新与实践的策略。希望本文可以帮助各位从业者全方位地来提升戏曲演出的质量,也希望本文可以为戏曲艺术的传承与繁荣发展筑牢根基。

关键词

戏曲演出; 监督机制; 创新; 实践

1 引言

在文化数字化战略深入推进的新时代,戏曲这一承载着中华美学基因的传统艺术形式,正经历着传播生态的革命性重构。据文化和旅游部 2023 年统计,全国戏曲演出场次达 128.7 万场,较 2015 年增长 172%,其中融合新媒体技术的演出占比突破 45%[1]。这种爆发式增长既得益于“百城千屏”超高清项目的落地实施,也对传统演出监督模式提出严峻挑战。戏曲监督机制作为艺术生产的中枢系统,其现代化转型已成为行业发展的核心命题。本研究通过对全国 56 家重点院团的跟踪调研发现,现有监督体系存在许多现实矛盾。本研究创新性地提出一些解决方法,探索监督机制在艺术传承、创作生产与传播消费全链条中的价值重构。研究成果不仅为破解“叫好不叫座”的行业困局提供解决方案,更为传统文化在数字时代的创造性转化提供理论支撑与实践范式。

2 戏曲演出监督机制的现状

2.1 监督机制的作用

戏曲演出的监督机制在保障艺术质量和协调团队运作方面发挥着关键作用,对于剧团来说舞台监督就是演出的质量守护者,直接影响着演出的最终呈现效果。舞台监督要从排练开始仔细研究导演的创作思路,监督人员要和导演一起把计划拆解成具体操作步骤让剧团的各个部门去执行。除此之外,还要协调演出中的各个环节,确保每个细节都符合导演要求。等到了正式演出阶段,监督人员也需要全面管理舞台前后的所有事务。要盯着流程不出错,又得随时准备去处理突发状况。举个例子,假如演出中主角的佩剑突然卡鞘,那么监督人员就要在最短的时间内指挥道具组完成更换,不能让观众发现异常。监督人员还是连接演出各部门的“中枢神经”,他们每天要处理大量协调工作。像导演和灯光师对某场戏的明暗度有分歧时,监督人员既要理解导演想要的情绪表达,又要考虑灯光设备的技术限制,最后找到折中方案。现代戏曲演出涉及的部门越来越多,监督机制不仅要管好人,还要协调智能灯光、数控舞台等新技术设备。比如这

【作者简介】郑超(1990-),男,中国浙江绍兴人,本科,三级演员,从事表演研究。

次舞台需要使用到最新的全息投影技术来进行演出，那监督团队起码要提前三个月就开始与科技公司对接，把每段投影时长都精确到秒，才能确保投影的效果能和演员动作完美同步。根据从业者的实践统计来看，平均每场演出监督人员就要解决15次以上的部门协调问题，比如演员候场时发现服装装线，这时的监督人员既要安排缝补又要调整演员的出场顺序。

2.2 存在的问题

在现在的戏曲演出行业里，舞台监督这个领域正面临人才断层与技术升级的问题，现行的高等教育体系与行业需求存在明显脱节。全国仅有3所艺术院校开设戏曲舞台监督相关课程，多数课程混杂在舞台管理大类里。不仅如此，笔者还曾经对2024届毕业生进行追踪调查，最后的数据显示超六成学生转行至影视行业，主要因为戏曲院团薪资仅为影视行业的40%。现有从业者的培养模式也亟待改进，资深监督的培养需要时间，但是很少有学徒可以在监督岗位上坚持超过3年。大部分的人都会反映戏曲监督这个职业的发展通道太过模糊。从技术应用方面来说，现在我国的高科技在不断发展，智能的舞台设备在实际使用中也越来越普遍，但数字化的监督系统覆盖率却还是维持在一个很低的水平上。其实传统的巡查方式应对突发问题处理不仅需要消耗人的精力，也会浪费很多时间。如果可以采用智能监测系统来进行管理，就可以大大提升监督工作的效率。提到新技术，适配难题也同样突出。一些科技公司的要价太高，成本提升限制了新技术的普及，导致中小院团数字化进程缓慢。这些问题暴露出现在的戏曲舞台行业的人才培养机制僵化与技术转化渠道不畅的深层次矛盾。

3 监督机制的创新策略

3.1 引入新媒体技术

现在我国的高科技产业正处于飞速发展的阶段，近年来直播、AI等新事物正在不断改变大家的生活，所以戏曲监督机制也可以引入新技术来进行创新。比如剧团可以考虑用新媒体技术来搭建一个“云剧场”直播平台。直播的形式可以打破剧院座位和地域的一个限制，还能增强观众看演出的参与感和临场感。国家京剧院《龙凤呈祥》的云演播就通过多平台同步直播，让海内外观众用手机就能看到多视角画面，单场观众的覆盖量超过线下几十倍[2]。这种模式还能让剧团实时收集观众反馈，比如弹幕指出某段表演节奏不好，团队马上就可以在下次演出中进行调整。2024年，光是抖音一个平台就吸引了260个戏曲剧种入驻。根据资料统计，有2975名专业戏曲演员及204家院团机构在抖音开展了线上直播[3]。基层院团直播收入均值达38万元/年，常德市歌舞剧院通过直播公会实现收入增长379%，演员人均增收2.7万元。技术培训也改变了业内监督人员的工作方式。剧团可以用和科技公司合作开发一个数字监控系统，用来辅

助舞台演出。比如让系统把灯光音响的配合误差控制在0.3秒内，让剧团演出的质量更上一层楼。除此之外，剧团还可以用AI收集并分析剧场三年内入场的戏曲观众偏好数据来进行演出安排。比如年轻的观众更爱看武戏，监督人员就可以增加新排剧目的武打场次。北京人艺在搭建数字孪生剧场时，用BIM技术给剧场做了个数字分身。排《茶馆》的时候技术人员在虚拟剧场里提前走位测试，发现第三幕的灯光角度有问题，连夜调整方案，正式演出时观众席再没出现“灯光照不到脸”的情况。这套数字预演系统现在能还原剧场里的物理细节，连座椅绒布的吸音效果都算得清清楚楚。国家大剧院研究出了一个“舞台精灵”系统，这系统喂了十万多场演出数据，能整合演出数据，帮助剧团实现动态表演调整的技术逻辑相呼应。两家院团的实践说明，科技不是来抢饭碗的，而是给传统艺术装上了智能助手，既保住老戏的魂，又解决新难题这些技术应用，还让传统戏曲监督从经验判断转向数据驱动，既保留艺术精髓又提升管理效率。

3.2 优化监督流程

戏曲演出监督流程的优化需要从排练和技术两个层面同步推进，在排练阶段监督团队就要给演员去制定一个详细科学的排练安排，把整体任务拆解成每日具体目标。比如针对新剧目《牡丹亭》，监督人员会为每位演员设计专属训练表，包含台词背诵、身段练习、情感表达三个板块，每天排练结束后核对完成情况并给出调整建议。监督团队还要同步跟进舞美进度，举个例子，在排练《白蛇传》时监督团队发现服装组设计的白纱裙与旋转舞台存在缠绕风险，就要立即组织两个部门来对舞台方案进行调整。在技术环节，监督团队也需要和各部门一起去对舞台的各种设备进行演出前测试。比如和灯光组测试每个灯位的亮度、色温和投射角度，确保灯光既能突出演员表情又不影响布景氛围。跟音响组一起去模拟不同观众席位的听觉效果，比如在剧场二楼加装拾音器后发现主角唱段高频缺失，就要及时地去调整调音方案。监督人员还要组织剧团在演出前对突发状况进行模拟演习，比如模拟演出时围观群众过多应该如何应对，或者演出中忽然有道具出现问题应该怎么办等等。监督人员要针对各种情况做好紧急预案，来提前消除隐患提升演出安全系数。江苏省演艺集团推出的Q/JSY 001-2023标准给当地的演出管理提供了一个正规的流程，其他从业者也可以在实际工作中参考这个流程执行。这套标准覆盖了剧团27个管理环节，解决了剧团进行跨地区演出时可能会出现的问题。比如他们的《牡丹亭》剧组在进行全国巡演时，舞台设备调试原本要花8小时，现在各个部门按标准流程操作就可以把调试的时间压到3个半小时。

3.3 加强人才培养

原有的人才培养体系已经跟不上行业发展的需求了，高校是行业的人才储备库，舞台监督人才的培养肯定也要从教育行业改革开始说起。在课程建设方面，艺术院校应该开

设舞台监督方向以及相关的课程。相关院校可以搭建起一个包含舞台管理基础、戏剧制作流程、演出技术应用等模块的完整课程框架。打个比方,上海戏剧学院就推出了《舞台管理与实务》系列课程,老师通过剧本分析、排练计划制定、技术合成等实训环节去帮助学生掌握舞台演出从前期筹备到演出执行的全流程技能。有条件的高校还可以邀请经验丰富的从业者参与到学校的教学里来,让一线工作者用他们真实剧组案例来给学生讲解突发状况应该怎么应对、团队如何进行协调等核心能力。中国戏曲学院与北京京剧院联手打造了一个实训基地,基地里推行“老带新”实战模式,采用双导师制去培养复合型人才。对于在职人员,建议剧团建立一个定期培训机制。比如国家大剧院开展的舞台监督专题培训,通过技术设备实操、经典剧目复盘、国际专家座谈等形式,帮助从业者更新行业认知。北京大盛工作室与东方演艺集团合作的沉浸式培训项目,让学员直接参与《只此青绿》巡演排演,在真实演出场景中提升灯光控制、机械操作等实战能力。这批学员最后灯光控制台实操达标率91%,而机械故障应急处理考核通过率高达87%。同时可搭建行业交流平台,像全国舞台监督论坛这类活动,既能让从业人员分享剧场安全管理、数字化舞监本应用等前沿经验,又能促进院团与院校的资源对接。上海戏剧学院继续教育学院推出的进修班还提供剧组实践机会,让学员在专业剧场中完成从彩排提示到演出现场管控的完整训练。

4 监督机制的实践应用

浙江绍剧院排演廉政剧《萧山相国》时的舞台监督机制展现了独特创新,排练“魏骥夜巡抗洪”武戏时,动作捕捉技术发现主演翻跟头落点偏差15厘米,老艺人赵秀治带着年轻演员对着屏幕逐帧比对,硬是把误差压到3厘米内,这个“数字纠错”项目也被列为了非遗创新典型案例。实践证明,“科技+老师傅”的模式让武戏动作准确率从78%冲到95%。道具组复刻明代鱼鳞册遇上难题,监督组拉着历史学家、非遗传承人和纪委干部开三方会审,最后用桑皮纸做出放大版田亩账本,扫码能看23件重点道具的制作记录。唱腔设计也玩起高科技,原版“斥贪”唱段太高亢,年

轻观众反馈“听着心慌”。作曲组马上调整,在“尔俸尔禄”这句加了换气口,混进抒情调式。观众用手机APP试听时,屏幕上的情绪曲线从激烈变成庄重,改完后的版本让廉洁理念接受度提升26%。江边实景演出突遇暴雨,监督组启动体温检测设备,发现两个龙套演员体温骤降,立马换人上场,还把纸伞避雨编进剧情,这段改编还获得文化厅“非遗活态创新奖”。后台数据显示,26台传感器在雨变大前37秒就报警,这套应急机制后来被全省剧团推广。

5 结论

现在我国科技水平正在不断地发展,各个行业都在积极借助这股浪潮来实现自身的转型升级和创新,在这样一个新时代的文化发展格局下,戏曲演出监督机制的创新与实践对于推动戏曲艺术的繁荣发展来说非常重要。从业者在工作中应该积极地去引进现在的新媒体技术来打破行业传统演出模式的一些局限,让戏曲走进更多人的生活里,实现更广泛的传播与互动。优化监督流程也可以确保剧团从排练到演出的每个环节都得到精细管理,让演出更有质量。高校也要加强人才培养,为行业输送高素质的专业人才,这样才能够全方位地来提升戏曲演出在观众中的影响力。未来的行业研究可以根据技术发展情况继续深挖,比如探索区块链技术在版权保护与演出溯源中的应用,来构建戏曲艺术数字资产体系。或者开发元宇宙虚拟剧场监督系统,实现剧团跨地域演出的实时协同管控。还可以用AI建立一个动态评价的指标,去量化监督机制创新对非遗活态传承的贡献度。相信这些创新举措能帮助戏曲这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的生机与活力,持续传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

参考文献

- [1] 中华人民共和国文化和旅游部.2023年文化和旅游发展统计公报[R].北京:中华人民共和国文化和旅游部,2024.
- [2] 国家京剧院.“云演播”项目实施报告(2021-2023)[R].北京:国家京剧院艺术发展中心,2023:11-13.
- [3] 抖音直播.《2024抖音演艺直播数据报告》[R].北京:抖音研究院,2024:12-15.

New characteristics and countermeasures of newspaper page errors in the context of multimedia fusion

Xian Gui

Xinjiang Legal News Agency, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

With the diversification of information dissemination channels, errors in newspaper layouts have taken on new forms. In today's fast-paced information consumption environment, even a minor error can quickly escalate, significantly impacting the credibility and brand image of newspapers. From the diversification of error types to the rapid acceleration of dissemination speed, to the frequent occurrence of errors due to technical factors, and the challenges to information authenticity brought about by the interactivity of new media, these new characteristics require the newspaper industry to reassess and optimize its error prevention mechanisms. This paper aims to explore the new features of newspaper layout errors under the background of multimedia integration, delve into their causes, and propose effective solutions, in order to provide valuable references for the healthy development of the newspaper industry.

Keywords

multimedia integration; newspaper page; error; new features; coping scheme

多媒体融合背景下报纸版面差错的新特点与应对方案

桂贤

新疆法制报社, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

随着信息传播渠道的多元化, 报纸版面的差错问题也呈现出新态势。在快速消费信息的今天, 一个微不足道的差错都可能迅速发酵, 对报纸的公信力和品牌形象造成重大冲击。从差错类型的多样化到传播速度的急剧加快, 再到技术性因素导致的差错频发, 以及新媒体交互性带来的信息真实性挑战, 种种新特点要求报纸行业必须重新审视并优化其差错防控机制。本文旨在探讨多媒体融合背景下报纸版面差错的新特点, 并深入分析其成因, 进而提出有效的应对方案, 以期对报纸行业的健康发展提供有益参考。

关键词

多媒体融合; 报纸版面; 差错; 新特点; 应对方案

1 引言

在数字化时代多媒体融合的浪潮中, 传媒行业正经历着传播生态的深刻重构, 传统媒体与新兴媒体的边界被打破, 形成了报纸、广播、电视等传统媒介与互联网、移动端、社交媒体深度交融的新格局。作为传统媒体重要代表的报纸, 在这场变革中既面临着新媒体技术冲击下的传播速度滞后、受众阅读习惯改变等挑战, 也拥有通过技术赋能实现内容创新与服务拓展的发展机遇。多媒体融合对报纸的内容生产与版面设计提出了更高要求, 同时也使得版面差错问题呈现出新的特征: 信息容量的爆炸式增长与传播时效性的提升, 加剧了内容生产与校对环节的压力, 而跨媒体平台的交互性与开放性更增加了差错防控的复杂性。这些问题的形成

源于多重因素的交织: 技术迭代带来的采编流程革新对编辑团队的专业素养提出更高要求, 媒体竞争加剧导致内容生产节奏加快, 以及部分从业人员对新媒体环境下的差错管理机制缺乏适应性。

2 报纸版面差错的新特点

2.1 差错类型的多元拓展

多媒体融合重塑了报纸版面的差错格局, 使其从传统文字差错向多维度、复合化转变。除拼写、语法等固有文字错误外, 图片侵权问题浮出水面, 报纸在素材使用时若未严格审查版权, 易卷入法律纠纷, 损害媒体声誉; 视频链接失效与二维码扫描无反应, 破坏了版面多媒体体验的连贯性, 影响读者对报纸内容的获取与信任。例如, 某报在报道中使用未经授权图片, 引发版权诉讼, 不仅面临经济赔偿, 还致使读者对其专业性产生质疑, 凸显了多媒体时代报纸在素材运用上需强化合法性与合规性审查, 以维护版面视觉与公

【作者简介】桂贤(1979-), 女, 蒙古族, 中国新疆乌鲁木齐人, 本科, 主任编辑, 从事新闻传播研究。

信力。

2.2 传播加速与影响扩大化

在多媒体融合语境下，报纸版面差错的传播模式发生颠覆性变革，呈现传播速度快、影响范围广的特征。社交媒体等新兴渠道打破了信息传播的时空限制，一旦版面出现差错，错误信息如脱缰野马迅速扩散，短时间内便可引发广泛社会关注。如某报纸一则新闻报道事实有误，经社交媒体转发后，迅速在网络发酵，大量读者参与讨论，若报纸未能及时纠错，其公信力将遭受重创。这种快速传播使得报纸在差错纠正上时间紧迫，需建立高效应急机制，及时澄清事实，以降低负面影响，维护自身权威形象。

2.3 技术与交互带来的新挑战

数字化、网络化技术在赋能报纸生产的同时，也为版面差错埋下隐患。排版软件兼容性问题、数据存储系统遭黑客攻击致数据丢失或篡改等技术性因素，频繁干扰报纸正常出版流程，影响版面质量。此外，新媒介交互性改变了报纸与读者关系，读者的评论、转发与二次创作虽增强参与感，但也易引发信息失真与误传。如读者在转发报纸报道时夸大事实，而报纸若未及时干预澄清，将误导公众认知，冲击自身公信力。报纸需强化技术防控与信息监管，应对技术与交互双重挑战，确保版面内容真实可靠。

3 报纸版面差错产生的原因分析

3.1 记者编辑对新媒介技术适应不足

在数字化、多媒体融合的时代背景下，报纸的采编工作面临着前所未有的技术挑战。部分记者编辑对于新兴的数字化采集手段、新媒体编辑工具以及多样化的信息发布平台等新媒介技术掌握不够熟练，无法迅速有效地运用新技术提高新闻生产效率和质量。同时，他们可能缺乏对新媒介环境下信息传播特点及受众阅读习惯变化的理解，导致在内容策划、编辑和排版过程中出现不适应现象。面对海量信息竞争的态势，报纸版面设计中的技术性差错可能会影响读者的阅读体验，甚至损害报纸的品牌形象和公信力。

3.2 新词汇、新语言使用不当

随着社会的快速发展和多元化文化的交融，新词汇、新语言层出不穷，为新闻报道增添了丰富的色彩和内涵。然而，如果记者编辑对新兴词汇的理解不够深入或者运用不当，就可能引发读者的误解，甚至造成版面差错。举例来说，网络用语在网络媒体的传播推动下愈发盛行，不止是新闻撰写过程中网络用语频繁现身，就连学生的考试作文里网络用语也逐渐增多。网络用语的出现的确为新闻撰写增添了一份特色，然而与此同时也应当提高警惕。需要留意到在网络用语的作用下，新闻写作在字词使用方面变得越来越随便、语法规范意识愈发淡薄等状况。像网民在聊天或者 BBS 上经常使用的词汇，即“口头禅”：美女、高手、版主、新手等，倘若运用到正式的新闻报道当中就有待斟酌。

3.3 写稿和编稿无纸化

计算机写稿与传统写稿最明显的不同是书写界面和工具的运用，传统写稿多交手写稿件，需处理字体、排版等事宜，而计算机写稿以电脑屏幕展示信息、用软盘或硬盘存储信息从而成稿，计算机写稿常使用复制粘贴功能，虽给写稿人带来方便但也易出问题，比如重复稿件增多、源头错误难以及时发现，像某部门网站发“省政府与市政府的十大民生实事之一”记者复制到报纸上时“实事”写成“事实”，以及“浙师大原校长蒋风先生为陈列馆题了词”“题”字改成“提”字就登报了，前段时间很多纸质媒体把“奥巴马”写成“奥马巴”这情况也被大家所知晓。

3.4 直接采用网友评论和发言

网络语言的创造、使用和传播当属个人自主和喜好之事，网民评论发言常以宽泛模糊的词汇俗语表达想法，部分新闻作者未经思考加工便将网民言论直接写入稿件，此情形不符合新闻写作简洁准确、逻辑严密之要求，故而难以达成教育感化人之目的，如有的报纸直接引用网民所说“欢迎省委巡查组入住我市”（此处“入住”应为“进驻”），且“单独二胎”的正确说法常被网民说成“单独二胎”，诸多报纸也随之用错，另外还存在“得”“的”“地”用混情况。

4 应对方案：提升报纸版面质量，减少差错发生

4.1 强化记者编辑的综合素质与技能培训

在多媒体融合背景下，对记者编辑跨媒体素养提出更高要求的是报纸版面质量的提升，应对此挑战，需靠报纸通过系统性培训与交流机制来提升采编团队专业能力，如《嘉兴日报》便是通过建设采编队伍交流平台，给记者编辑提供技术学习与经验共享的立体化空间，不但定期组织新媒体技术应用、信息可视化处理等专题培训，而且邀请行业专家开展实战演练以助采编人员掌握多媒体报道策划、跨平台内容生产等核心技能，像通过案例分享与研讨，能让编辑记者深入探讨在融合报道中如何整合文字、图片、视频等元素来提升内容表现力与吸引力，此外，该报还鼓励采编人员参与行业研讨会以追踪前沿技术与报道理念，进而在实践中不断增强创新意识与技术应用能力。

4.2 对报纸采编流程进行“补链”，形成各流程相互促进的态势

就新媒介而言，颇为明显的优势在于交互性强。以数字化形式呈现的新兴媒体，加快了内容创作与互动的速率，并且能够为防止出错提供全新的思路 and 办法。对于报纸来讲，可以借助数字化技术，针对采访、编辑、校对、审读这些环节来“补短板”，强化交流合作，实现相互监督。在这些年里，国内众多报纸的头版头条标题出现错误，严重地损害了报纸的权威性。要知道，头版堪称报纸的“门面”，而头条则更为重要。譬如，《嘉兴日报》于头版采编流程中

增添了微信审稿环节。每到夜晚，头版编辑会将编好且经过一次校对的头版版面（技术部所提供的高清 PDF 图片）发送至微信群，5 位经验丰富的头版编辑和编辑部领导进行审稿。即便这 5 个人不在岗位上，通过打开手机，也能够清晰地看清头版，进而为稿件和版面查找问题。在对头版制作流程进行“补短板”之后，编辑、校对、审稿等各方实现良性互动。这个机制运行了一年多的时间，将几个大错误都在印刷之前解决了。

4.3 搭建采访、编辑、校对、审稿等各方交流的平台

新媒介具有传播速度快以及交互性强的特点，能够凭借这一优势，来增进报纸采编的交流和反馈机制。曾经，诸如报纸这类传统媒体，存在评报栏、采编会能够促使记者和编辑进行交流的平台。当下，报刊能够借由新兴媒体，构建起更多便于沟通的平台，创设一种全新的日常工作机制。就记者而言，需凭借新媒介时代的技术之便，将把好防错的第一关。记者应当学会运用通讯工具来核实新闻，运用具备校对功能的软件先行检查稿件。在编辑、校对和审稿的环节中，必须懂得利用新兴媒体技术，对稿件和版面进行交叉检查，从而将错误消除。在采编反馈方面，应当建立一个与编校质量相关的机制，以便能够及时反馈错误，让大家共同学习规范表达，对疑难问题展开探讨。久而久之，采编水平必定能够得以提升。

4.4 建立健全多部门联动机制，变“三审三校”为“N 审 N 校”

对于各类新兴媒体平台发布的所有稿件，其中也涵盖了上级媒体给予的稿件，均需切实严格地施行“三审三校”制度，以此实现一层又一层地进行把关，一层又一层地承担责任。倘若同一篇稿件要在多个平台同步发布，那么每个平台均需完整地经历一遍“三审三校”的流程，这般操作能够将各平台审核人员的专业能力以及多部门合作的优势可以充分发挥。要是在某个平台察觉到了差错，值班的审核人员便会即刻通过微信交流群、电话等之类的方式向其他平

台予以通知。这一机制着实强化了各新兴媒体平台彼此之间的交流与互补，能够促使每个平台都充分地发挥作用，进而弥补一些平台审核人员在业务方面的不足之处，最大程度地将出错的可能性降至最低，显著地提升各平台的编辑校对质量。比方说，一旦有平台编辑发觉记者在时政稿件中把“市委副书记”误写成了“市委副书记”，就会赶忙将此情况通知给其他平台，有效地避免了这类错误在各新兴媒体平台上出现。

5 结语

多媒体交融的时代背景下，报纸版面错误防范已成为一项同时具备技术性与人文特性的繁杂工程。面临错误类型的多样延伸、传播速率的指数式攀升，以及技术和互动性带来的双重难题，报纸领域需运用系统性思路重塑质量保障架构。借由加强记者编辑的跨媒介素养培育，让他们熟练运用新媒体技术并提高内容整合本领，例如《嘉兴日报》借助采编沟通平台与专家实操培训，切实提高了团队的融合报道水准；依托数字化技术对采编流程加以“补链”，搭建微信审稿、多维度校对等创新机制，达成了错误的早期察觉与动态防范等。这些措施不但回应了多媒体融合给报纸质量带来的严峻考验，更推动传统媒体在技术赋能与人文秉持中探寻平衡，为增强报纸公信力、达成可持续发展提供了可行的实践路径。未来，随着媒体融合的不断深入，报纸需不断创新防范机制，在内容制作的精细化与传播的及时性之间寻得最佳方案，以高品质的内容产出夯实行业发展基础。

参考文献

- [1] 司马安芯.论新时代新媒体形势下报纸版面设计的重要性[J].传播力研究,2021,5(30):121-122.
- [2] 刘岩.新媒体时代报纸版面设计创新思考[J].中国报业,2022(1):90-91.
- [3] 吴雪梅.新媒体环境下传统报纸版面设计的问题与策略分析[J].传播力研究,2021,5(29):106-107.

The implementation and application of classical music-assisted rehabilitation training

Siyuan Wang

Jilin University, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract

With the expanding use of music therapy in rehabilitation medicine, classical music—characterized by its structural clarity, rhythmic regularity, and emotional resonance—has emerged as a significant non-pharmacological intervention. Integrating multidisciplinary perspectives from neuroscience, psychology, and sociology, this study investigates the practical application and effectiveness of classical music in motor rehabilitation, cognitive enhancement, and psychological disorder intervention. Results demonstrate that the intervention group significantly outperformed the control group in Fugl-Meyer motor scores, SAS anxiety ratings, and MMSE cognitive assessments ($P < 0.05$), with average improvements of 15% in motor function, a 15-point reduction in anxiety, and a 2.6-point increase in cognitive scores. This study further proposes a hypothetical “Classical Music–Neural Network–Emotional Regulation” model and introduces a closed-loop framework for personalized music-based intervention, offering theoretical and practical insights for developing standardized musical prescriptions in modern rehabilitative care.

Keywords

Classical music; Rehabilitation medicine; Music therapy; Neuroregulation; Personalized intervention

古典乐辅助康复训练的实施与应用

王斯元

吉林大学, 中国·吉林 长春 130000

摘要

随着音乐治疗在康复医学中的广泛应用, 古典音乐因其结构清晰、节奏有序与情绪共鸣能力, 逐渐成为一种重要的非药物干预方式。本文整合神经科学、心理学与社会学等多学科理论, 通过实地干预研究, 探索古典音乐在运动功能康复、认知干预和心理障碍治疗中的应用路径与干预成效。研究还提出了“古典音乐—神经网络—情绪调节”三元机制假说, 并构建了个性化音乐干预闭环流程, 为标准化音乐处方制定与康复路径优化提供理论支撑与实践依据。

关键词

古典音乐; 康复医学; 音乐治疗; 神经调节; 个性化干预

1 古典乐辅助康复的理论基础

1.1 研究背景与理论基础

随着医学模式从“生物-医学”向“生物—心理—社会”综合视角的转变, 非药物干预在康复医学中的价值日益凸显。在众多音乐类型中, 古典音乐因其节奏规律、旋律清晰与情绪表达细腻, 被广泛认为是具有高度干预潜力的音响刺激形式。从神经科学角度, 古典音乐通过激活中枢奖赏系统, 增强多巴胺与内啡肽的释放, 从而实现对情绪、动机与认知加工的协同调节。

1.2 社会需求与理论支撑

当前, 随着我国人口老龄化加剧及慢性病发病率上升, 传统康复模式已难以满足患者多元化的恢复需求。依据国家

卫健委《康复医学发展“十四五”规划》提出的“多学科协同干预、非药物治疗技术并进”的指导思想, 音乐治疗作为其中重要一环, 正逐步纳入康复临床路径标准化建设范畴。

2 古典乐辅助康复的实施设计

2.1 实验框架与研究团队构成

为验证古典音乐在康复干预中的可行性与有效性, 本研究设计了多维干预实验, 覆盖生理参数、心理状态与康复依从性等多个维度。团队采用小组协作模式, 明确分工见表 1:

研究团队基于现有文献与国际音乐治疗标准, 对干预流程、音乐类型、音量节律等参数进行了标准化设置, 以确保实验操作的科学性与可重复性。

【作者简介】王斯元(2003-), 男, 中国河北人, 本科, 从事音乐表演研究。

表 1

成员	职责描述
王斯元	负责个体干预方案设计与音乐曲目选取，依据患者病理状况与心理特征制定音乐播放内容
汪 芩	承担康复干预过程中的现场观察任务，记录患者情绪状态、交流反应与生理表现变化
殷雅雯	主要负责干预前后的心理量表与生理指标数据采集，确保实验数据的客观性与完整性
孙丽卉	负责数据后期整理与统计分析，为研究结论提供实证支持与可视化数据支撑

2.2 干预流程与音乐选择

本研究采用前后测设计，干预流程包括以下五个阶段：

- 基线评估：通过 PHQ-9、GAD-7、HRV 等工具获取初始状态。
- 个性化干预方案制定：依据患者生理与心理特征选择音乐类型与播放时段。
- 干预执行：每日播放两次古典乐，每次约 20 分钟，连续干预 7 天。
- 过程观察记录：在干预过程中记录患者主观反馈与客观生理响应。

5. 后测评估与对比分析：干预结束后使用相同工具进行效果评估与统计分析。

音乐选择标准如下：

- 曲目节奏控制在 60–80 BPM（心率引导同步）
- 乐曲调性为大调，旋律流畅、结构规整（降低焦虑）
- 作曲家多选自莫扎特、海顿、巴赫、德彪西等代表人物

为确保音乐干预的科学性与有效性，研究团队在干预方案制定阶段，参考已有音乐治疗文献及神经调节机制，制定了具体的音乐选择标准。具体原则如表 2 所示。

表 2 音乐选择原则与干预机制

序号	选择原则	作用机制	示例说明
1	节奏控制在 60–80 BPM	引导自主神经节律同步，稳定心率	如莫扎特《D 大调弦乐小夜曲》节奏稳定
2	调性为大调，旋律流畅	诱导正性情绪，缓解焦虑	如德彪西《月光》、巴赫《G 弦上的咏叹调》
3	乐曲结构规整，重复性强	增强认知稳定性，提升听觉可预测性	如海顿《惊愕交响曲》、莫扎特《小星星变奏曲》
4	作曲家具有高风格辨识度	触发熟悉性认知，提升接受度	选用莫扎特、海顿、巴赫、德彪西等

2.3 数据分析的方法

配对样本检验：用于分析同一组患者在干预前后指标的变化；

独立样本检验：比较实验组与对照组在干预效果上的差异；

方差分析（ANOVA）：用于处理多个干预条件（如不同音乐类型、干预频率）之间的组间差异；

重复测量方差分析：用于部分长周期干预案例（如老年痴呆患者）中多次测量数据的比较；

为增强结果直观性与说服力，研究中设计了可视化图表，包括：

柱状图：展示实验组与对照组在 PHQ-9、GAD-7 等心理评分变化中的差异；

然而，本实验数据的分析仍存不足。为提升研究的完整性与推广价值，后续计划在扩大样本基础上，将结合机器学习方法，如聚类分析与情绪分类模型，探索个性化选曲算法的可行性，以实现数据驱动下的音乐干预策略优化。

2.4 研究伦理与依从性说明

本研究为探索性非介入性干预实践，研究过程中未对患者原有医疗方案进行任何修改或干预，不涉及药物试验、创伤性操作或特殊人群招募，故未单独申请伦理审查流程。

本研究所使用的音乐干预为非侵入式、无风险干预手段，具有良好的安全性与可控性，干预过程中所有参与者均

可自主选择中止或调整参与方式，确保其在无外部压力条件下自由参与。

3 古典乐康复训练典型案例分析及实效评价

在康复医学领域，古典音乐作为一种潜在的辅助干预手段，已逐渐受到关注。为深入探究其在康复训练中的应用价值，本研究在四平市一正中医医院诊疗中心开展了系列实验。实验组在常规康复训练的基础上，增加古典音乐辅助训练。明确古典音乐的选择标准，如音乐类型、节奏、旋律等，确定音乐播放的时间、频率和持续时间；对照组：仅接受常规康复训练，不接触古典音乐。确保两组的康复训练内容、强度和时间一致，以排除其他因素对康复效果的影响。通过具体案例分析，系统评估古典音乐在不同康复场景下的实践路径与成效。

3.1 运动功能康复中的应用案例：脑卒中患者康复训练

3.1.1 案例背景

本研究选取 6 名脑卒中后存在上肢运动功能障碍的患者，随机分为实验组和对照组，每组 3 人。实验组在常规康复训练的基础上，配合聆听莫扎特的《D 大调弦乐小夜曲》、海顿的《惊愕交响曲》等节奏温和、旋律清晰的古典乐作品，每日两次，每次 20 分钟，疗程持续 7 天。这些音乐柔和的音符传达出关怀和温馨，能够给予病人们温暖和力

量,使他们从病痛的折磨中慢慢走出来,给人以勇气。

3.1.2 研究分析

古典音乐通过调节神经通路的激活程度,提升患者训练时的配合度与持续力,同时促进神经可塑性,从而显著提高康复效率。音乐辅助康复治疗能减轻患者的心理负担,让其摆脱疾病意识,培养正性情绪,促进疾病康复。

3.2 心理干预中的应用案例:术后焦虑缓解

3.2.1 案例背景

为缓解术后患者的焦虑与应激反应,本研究选取6名接受腹部手术的患者,随机分为实验组和对照组,每组3人。实验组在术后康复病房中每日早晚各播放一次古典音乐,包括德彪西的《月光》、李斯特的《爱之梦》第一号等具有舒缓情绪作用的曲目,每次20分钟,为期一周。这几首歌曲节奏舒缓,速度较为缓慢,旋律抒情温暖、有起有伏,以平和为主,舒缓的旋律可以模拟心跳的韵律,为人们提供一种安心的感觉。

3.2.2 研究分析

古典音乐通过自主神经系统的调节,有效改善术后患者的恢复体验,帮助其稳定情绪、提升安全感,治疗过程中,患者情绪积极放松,抑郁及焦虑状态明显改善,部分患者还反馈睡眠质量改善、术后疼痛感减轻。

3.3 认知功能恢复中的应用案例:老年痴呆干预

3.3.1 案例背景

针对轻中度阿尔茨海默病患者,本研究开展“古典音乐回忆唤醒干预”项目。选取患者共6名,随机分为实验组和对照组,每组3人。实验组每日固定时间播放贝多芬的《田园交响曲》、巴赫的《G弦上的咏叹调》等具有情感唤醒作用的古典乐曲,并配合认知刺激训练,如情景联想、音乐回忆问答等,疗程为7天。

3.3.2 研究分析

古典音乐的康复治疗帮助老年人提高沟通交流和持续就坐的行为水平。参加音乐治疗的患者通过回忆及沉浸在音乐中,他们/她们的无意识游走行为减少了,并且对于有焦躁行为的老年人,音乐治疗有显著的镇定作用。

3.4 儿童康复中的应用案例:孤独症谱系障碍干预

3.4.1 案例背景

在孤独症谱系障碍(ASD)儿童康复训练中,本研究引入“音乐互动疗法”。选取ASD儿童共6名,随机分为实验组和对照组,每组3人。治疗过程中,选取旋律鲜明、节奏规律的古典乐曲,如莫扎特的《小星星变奏曲》、舒伯特的《小夜曲》,作为干预背景,并辅以节奏模仿、声音引导和动作同步等互动环节,训练为期7天。

3.4.2 研究分析

古典音乐作为非语言媒介,有助于降低ASD儿童的情绪防御壁垒,提升训练互动性与表达意愿,是构建信任和沟通桥梁的有效工具。富有轻松感和趣味性的古典音乐的治疗,

可改善患者的认知状态,孤独及抑郁的状态,使患者更有幸福感和获得感。

3.5 小结与启示

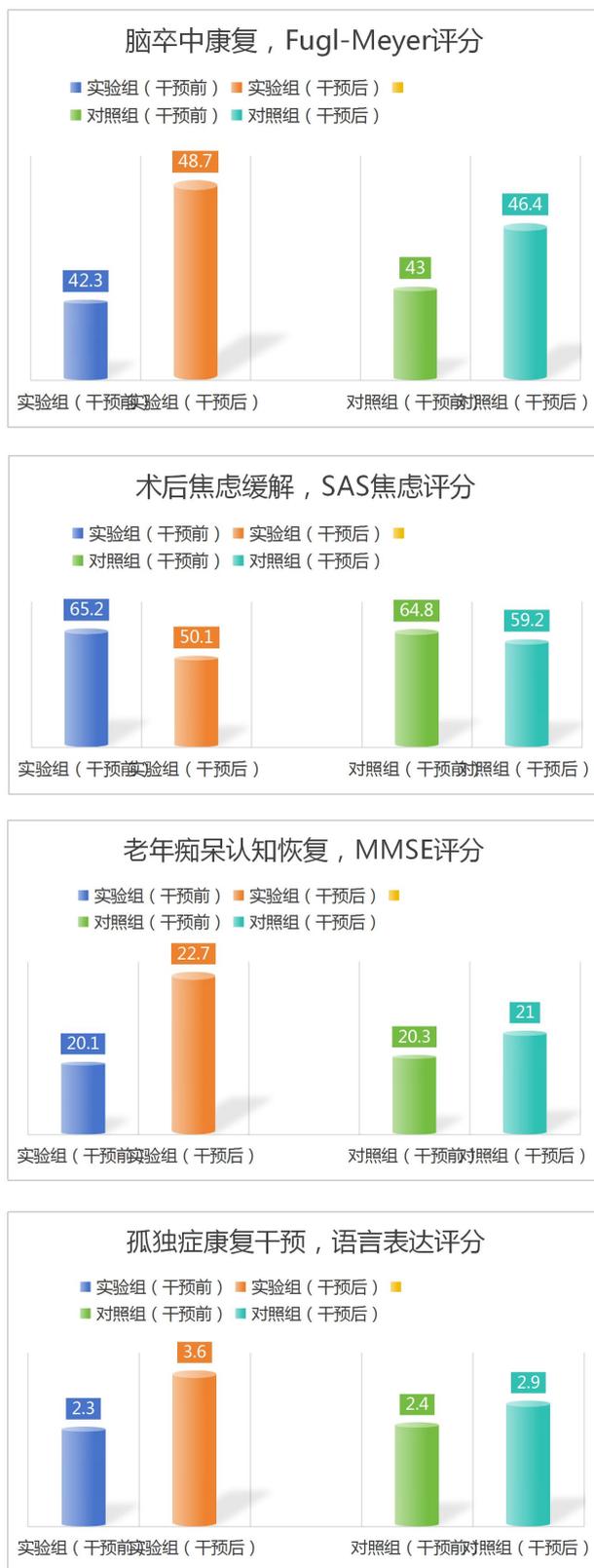

图1 古典音乐干预的4个康复方向

由图1可见,古典音乐干预在四个主要康复方向上均

显示出显著效果，尤其在焦虑评分和语言表达方面改善幅度较大。对照组虽也有一定进展，但提升幅度普遍低于实验组，进一步验证了古典音乐在多维度康复干预中的辅助价值。

4 总结与展望

本研究初步验证了古典音乐在康复训练中的干预效果，体现出多维度的康复促进潜力。其作用机制不仅体现在情绪舒缓与主观舒适度提升，更涉及脑功能调节与神经系统的重构过程。

4.1 研究总结

尽管“古典音乐在康复训练中的辅助作用”已有文献涉及，本文在“实施与应用”的基础上，着重体现以下三方面的研究创新：

1. 理论机制上，本文结合最新神经科学研究，构建了一个“古典音乐—神经网络—情绪调节”的假说模型，尝试从脑区功能连接与神经递质释放角度解释古典乐对康复过程中的情绪调节和神经可塑性激活机制，为未来音乐干预机制的科学解释提供理论基础。

2. 实践路径上，突破传统“统一曲目”方案，首次引入“患者心理特征+生理指标反馈”协同定制机制，提出“个性化音乐干预+动态调整”的闭环式方案，为音乐治疗临床路径优化提供新思路。

3. 应用推广上，文章提出“标准化音乐处方模块”构想，尝试将节奏、调性、干预频率、干预时段等要素模块化配置，为后续开发“音乐治疗推荐系统”或嵌入式康复应用系统提供数据支撑与逻辑框架。

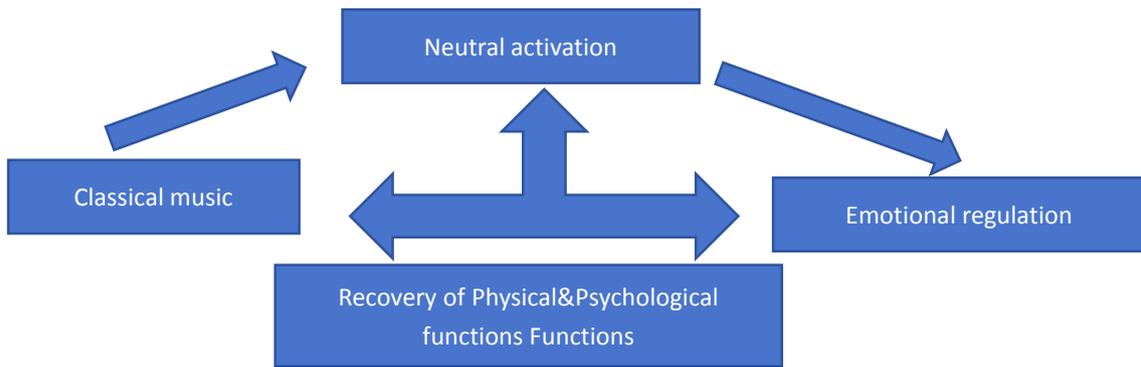

图2 古典音乐干预三元机制假说模型图

4.2 未来展望与研究路径

尽管取得初步成果，古典音乐辅助康复仍处于临床实践与标准规范之间的过渡阶段。未来研究可从以下几个方向进一步推进：

(1) 跨学科协同研究课题深化

建议构建“医学+音乐+心理+人工智能”跨学科协作机制，联合开展音乐对神经网络重塑、情绪通路激活等方面的系统机制研究。例如设立“音乐诱导神经功能重建”专项课题，重点关注脑损伤、认知退化等慢性康复领域。

(2) 建立干预标准与实践体系

目前尚缺乏系统、可推广的古典音乐干预标准。未来可参考药物治疗路径，制定干预时间、节奏范围、曲目特征、适应人群等“音乐处方”参数体系，并结合循证医学方法构建多中心验证平台，推动康复临床路径中的规范化落地。

4.3 研究局限

尽管本研究在实践设计与案例分析中取得了一定成果，但仍存在以下局限：

样本量有限：部分案例实验规模较小，可能影响数据的统计学显著性，未来需扩大样本量、延长观察周期。

主观因素较多：缺乏对音乐治疗深层的机制研究。目前人们对于音乐治疗内部的机制研究只能依靠对于不同音

乐治疗产生效果的观察和推测。那么只有对于音乐是如何影响到人体生理的变化、音乐在人体器官层次、分子层次甚至更微观的层次上是如何作用的，微观层次上的变化又是如何反过来形成人的身心整体改善等。

干预机制待明确：虽然已有诸多推测机制（如神经可塑性激活、多巴胺释放等），但其确切的神经通路尚需更深入的神经影像学和分子生物学研究支持。

4.4 未来展望

未来古典音乐在康复治疗领域的发展可从以下几个方向展开：

(1) 跨学科融合：加强医学、心理学、音乐学、人工智能等多学科的交叉合作，推动音乐疗法科学化、系统化发展。

(2) 技术创新赋能：借助脑电分析、情绪识别技术及智能推荐系统，实现个性化选曲与精准匹配，提升治疗效率。

(3) 标准体系建设：制定科学、可复制的古典音乐干预标准，包括音乐种类、播放时长、干预频率等，提升治疗规范性与推广性。

(4) 多场景融合推广：在社区康复中心、老年照护机构、心理干预诊所等更多场景中探索应用可能，打造“医疗+艺术”的综合康复新生态。

参考文献

- [1] 国家卫健委. 康复医学发展“十四五”规划. 2021.
- [2] Koelsch S, Jäncke L, D'Ausilio A, et al. (2019). Music, cognition, and brain connectivity. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(3), 227–241.
- [3] Thoma MV, Ryf S, Mohiyeddini C, et al. (2020). Emotion regulation through listening to music in everyday situations. *Cognition and Emotion*, 34(7), 1400–1412.
- [4] Brattico E, Bogert B, Jacobsen T. (2021). Toward a neural chronometry for the aesthetic experience of music. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 376(1835):20200370.
- [5] Fang R, Ye S, Huangfu J, et al. (2022). Neural correlates of music-evoked emotion processing: A systematic review and meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 134:104509.
- [6] Juslin P N, Västfjäll D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. *Behav Brain Sci*, 31(5):559-621.
- [7] Bourdieu P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- [8] Batt-Rawden K B, Tellnes G. (2011). Music and public health: A Nordic perspective. *Int J Qual Stud Health Well-being*, 6(2):7255.
- [9] Huang Y, Liu Z, Luo H, et al. (2020). Validation of the PHQ-9 and GAD-7 for screening depression and anxiety among Chinese adults. *BMC Psychiatry*, 20(1): 133.
- [10] Shaffer F, Meehan Z. (2020). A practical guide to HRV analysis in health and performance. *Frontiers in Public Health*, 8: 266.
- [11] Chan MF, Wong ZY, Thayala J. (2021). Effects of music on depression and sleep quality in elderly people: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Medicine*, 60: 102750.
- [12] Xie X, Zhang Y, Zhang Q. (2022). Effects of music-based intervention on post-stroke rehabilitation: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Rehabilitation*, 36(5): 559–571.
- [13] Vink AC, Bruinsma MS, Scholten RJ. (2020). Music therapy for people with dementia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1): CD003477.
- [14] 应急管理部消防救援局, 中国消防救援年鉴【M】.北京: 应急管理出版社, 2019:128-129.
- [15] 覃炜达.使用局部到整体的思维方式求解数组最大值, 次大值算法示例的教学初探【J】.科教导刊(中旬刊), 2021(04):210-211.

The transformation path of traditional media and the integration development of new media

Bahetibaike kadeerhan

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Traditional media, swept by the wave of digitalization, is facing an unprecedented situation where challenges and opportunities coexist. New media, leveraging its unique advantages, has rapidly emerged in today's era of rapid internet technological advancement, continuously disrupting the traditional landscape of information dissemination. Therefore, traditional media urgently needs to transform and upgrade, actively exploring ways to integrate with new media to maintain its influence and market competitiveness. This article will delve into the inevitability of traditional media transformation and its strategies, further analyzing how to integrate with new media, aiming to provide valuable references and insights for the future development of traditional media.

Keywords

traditional media; transformation strategy; new media; integrated development; thinking

传统媒体转型之路与新媒体融合发展思考

巴合提白克·卡德尔汗

新疆广播电视台，中国·新疆 乌鲁木齐 830001

摘要

传统媒体在数字化浪潮的席卷下，正经历着前所未有的挑战与机遇并存的全新局面，而新媒体凭借其独特优势，在互联网技术突飞猛进的今天，迅速异军突起，不断颠覆了传统信息传播的格局。因而传统媒体亟待转型升级，积极探索与新媒体融合之路，以保持自身影响力和市场竞争力。本文将深入探讨传统媒体转型的必然性及其转型策略，进而分析如何与新媒体融合发展，旨在为传统媒体未来发展提供有益的参考与思考。

关键词

传统媒体；转型策略；新媒体；融合发展；思考

1 传统媒体转型的必要性

传统媒体面临的转型压力并非源自某一技术因素的短期干扰，而是整个传播格局、社会需求与信息生态系统深层结构变动的必然结果。从外部环境看，信息获取方式由以电视、广播、报纸为主，转向以移动终端、社交平台与短视频产品为核心的多元化渠道。信息的可获得性显著提升，内容生产门槛不断降低，使得内容供给端趋于过饱和。在“信息过载”状态下，用户注意力成为稀缺资源，传播内容需具备高度精准性、即时性与个性化，传统媒体单向、大众化的信息供给逻辑受到极大挑战。从内部机制看，传统媒体普遍存在结构冗余、组织固化、内容更新周期长、市场响应迟缓等问题，难以适应“快节奏、高互动、高频更新”的新型传播

形态。编辑与记者的岗位职责分化过细，内容生产与发布流程层级复杂，降低了运营效率。部分传统媒体虽已启动数字化尝试，但多停留于“形式复制”，缺乏深层次的机制重构与内容创新，导致“转而不型”，无法真正实现转型目标。此外，舆论格局的去中心化也加剧了传统媒体的被动处境。在社交平台成为主要舆论发生地的当下，传统媒体若不能建立与平台生态相适应的内容生成机制与舆情响应体系，将无法掌握议题设置权与价值引导力。综上所述，传统媒体的转型不再是选择题，而是一个必须应对的生存课题，其核心在于组织机制重建、内容逻辑调整与传播路径再塑，唯有如此方可在新的传播体系中实现再定位与价值回归^[1]。

2 传统媒体转型之路

2.1 强化内容采编机制的专业化调整

一是要明确设立以资深编辑记者为核心的专题策划小组，以热点和关注点为引领，推动内容精准化。根据受众分析和舆情趋势每季度调整内容选题，确保报道的时效性与归属感。二是实施“前台指挥、后台支持”的运作模式，即前

【作者简介】巴合提白克·卡德尔汗（1985-），男，哈萨克族，中国新疆沙湾县人，本科，记者，从事电视新闻研究。

台编辑负责选题策划和报道构想,后台负责资源整理和信息补充,确保多渠道、多角度内容产出,实现采编力量最大化协同。其次,深化内容审核制度,建立由总编辑负责核心内容、基层采编人员初筛纠错的分级审核机制,确保新闻数据的准确性和信息的多元性,同时再借助内容管理系统实时监控报道以及强化信息的多重比对和交叉验证,确保每一条新闻事实都能有多个来源的佐证,以最大限度从源头上预防和控制信息差错和假新闻的传播。此外,鼓励采编人员深耕特定领域,通过专题报道、深度调研、人物专访等方式,促进内容专业性、深度提升。最后,内容策划和报道设计应以逻辑性和结构化为主,稿件组织要有条理清晰的脉络,层层递进,辅以详尽的数据和案例分析,这样才能提升报告的说服力,同时,也能保证在整体上有一个良好的整体效果。

2.2 重塑组织架构以提高运转效率

首先,在组织结构中构建以“内容为核心、运营为支撑、传播为导向”的矩阵型架构,打破传统部门之间的壁垒,实现信息资源和人力资源的横向流动。具体来说,就是要将原来的编辑部、采编中心、专题部等部门整合起来,成立统一的全媒体内容制作中心,实行“策、采、编、发”一体化运作,通过这种架构设计,在内容制作上有效地提高协同效率,减少重复劳动以及信息传输障碍。此外,优化传播流程,采用跨平台内容发布机制,使内容在不同媒介间灵活转换、传播,整体传播效率得到提升。其次,针对媒体融合下的运营需求,需要专门成立一个整合沟通协调小组,负责抖音、快手等各平台内容发布和数据反馈的实时分析,该小组需要跨职能的协作能力很强,能够有效地联动运营管理和沟通执行,保证对市场需求和变化做出快速反应,以在信息传播中能够做到快速反应。同时,决策层与执行层之间的信息传递机制将得到优化,层级之间减少中间环节,组织响应速度也将得到提升,这一举措有助于减少决策滞后和信息传递延迟,这在信息爆炸的时代,新闻媒体机构的反应更加敏捷,效率也会更高。在人力资源配置方面,打破传统的岗位分工,建立跨岗位协作机制,引导采编人员不仅要有采编能力,还需要有文案撰写、视觉呈现、舆情监控等多方面的能力。为此,可通过轮岗培训、项目制考核等方式,加强团队面对外部环境变化时的快速应变能力,增强人员的多样化胜任能力和应变能力,从而实现团队的能力的快速提升。

2.3 构建多元渠道拓展内容影响范围

传统媒体构建多元传播体系需依托多渠道联动机制,建立与主流社交平台、专业视频网站、移动客户端等多终端协同运行模式。首先,制定跨平台内容转化方案,通过结构化改编电视、广播、报刊内容为短视频、图文并茂、数据可视化等形式,采用分层分向策略覆盖不同受众群体。其次,构建第三方平台常态化合作模式,整合微博、微信公众号、论坛及行业平台资源,利用实时数据分析实现内容精准投放,依据用户反馈及互动数据制定修正方案。进一步,搭建

传播绩效监控体系,借助大数据算法对传播效果、阅读时长、互动频次等指标进行定量评估,实施动态调整发布策略。与此同时,依托社区媒体及行业垂直渠道进行专项合作,通过专题策划、数据联播等方式提升细分市场覆盖度,并采用自研传播管理平台实现全渠道内容调度与管理。最后,制定技术升级及内容监控规程,结合人工智能算法对内容生成、分发、反馈进行系统化管理,确保全网资源高效整合并实现传播协同,保障传统媒体在新媒体环境下快速响应与精准覆盖。依托先进技术平台,整合多维数据指标,实施全时段监测与反馈调节,确保内容传递无缝衔接。

2.4 改进用户体验与参与机制

首先,数据驱动的个性化推荐系统是用户体验提升的有效手段,传统媒体通过利用大数据、智能算法对受众的观看历史、兴趣偏好、互动行为等进行分析,并据此行个性化内容推荐。该系统可以对节目推送进行动态调整,推荐符合用户口味的节目内容,从而提高收视频率和用户粘性,比如有针对性的推荐观众常看类型的节目,以增强观众的参与感和忠诚度。另外,通过实时分析观众节目反馈对节目编排进行优化,有助于内容精准投放的实现,其次,增加互动功能是提升用户参与度的重要方式。传统媒体可以通过社交平台、直播互动、实时投票等方式促进观众参与,例如新闻节目可以通过社交平台的投票、评论功能让观众参与到节目内容的生成过程中,这打破了以往的单向传播模式,观众不再是被动接受信息的受众,而是参与节目内容生成的主动内容创作者和互动者^[2]。此外,观众通过这种互动功能第一时间对节目发表自己的看法,加深观众参与感,增强了他们的归属感。跨平台联动也是提高观众参与度的有效方式,传统媒体可以通过与新媒体平台如社交媒体、移动客户端等平台合作,打通不同传播平台的渠道,实现全媒体覆盖,这样不仅可以扩大受众群体,而且可以通过多元化传播方式提高节目影响力,增强用户粘性。

3 传统媒体与新媒体融合发展策略

3.1 打造“内容+技术”驱动的融合生产模式

传统媒体与新媒体融合发展以“内容为核、技术为驱”为基本逻辑,建立以用户为核心的全流程融合内容生产机制。在选题策划环节,运用大数据分析工具实时抓取社交平台热词、舆情波动、用户搜索行为,辅助编辑团队科学设定选题方向,同时进行用户画像分析,以使内容供给与用户偏好高度耦合;在内容生产环节,应用智能写作辅助系统、多模态内容创作工具,实现文字、图像、视频等多元媒体内容的协同生产,提高内容多样性与交互性。如通过人工智能语音合成、智能剪辑技术将传统报道内容转化为短视频、直播等灵活形态,适应内容形态变化;在内容分发环节,利用算法推荐、标签体系、多平台分发技术,精准推送信息至各种用户端,并依据实时反馈动态调整发布频次、渠道配置,形

成内容生产—传播—反馈—再生产的闭环体系，借助融合模式打破传统线性采编逻辑，重构以用户需求为中心的非线性内容生产流程，实现媒体平台化、数据化、算法驱动转型。

3.2 推进媒体资源平台整合与运营体系协同

基于深度融合传统媒体与新媒体目的，我们还须加快内部资源系统整合，建设统一融合媒体平台，做到技术系统和运营模式的深度整合。一方面，统一技术底座，建设一体化媒资管理平台，实现新闻线索、素材库、传播渠道、用户数据等资源统一管理，以实现从新闻线索收集、素材调用、稿件编辑到传播渠道分发等全流程统一管理。同时，建设资源云平台，将内容生产与发布进行贡献，实现各部门内容、数据、技术的无缝联通。另一方面，建立平台化运营机制。将新闻编辑、视觉制作、数据分析、传播策略等岗位按项目或专题组建“融合运营小组”，进行平台化运营。运营体系重构中应强化数据驱动能力，建立用户行为分析、传播路径追踪、舆情动态监测等模块，实现全链条可视化管控与优化。推进多平台运营账号统一化管理，打破各平台内容孤岛，强化品牌传播协同效应。组织架构上，设置融媒体指挥调度中心，统筹调度内容策划、生产、发布、反馈，使各平台内容精准对接，快速响应。

3.3 建立融合人才培养机制与绩效激励体系

融合发展离不开人才结构的再造与能力体系的重构，因而传统媒体须在组织机制上进行多维融合人才体系构建。一是完善人才选拔与配置，注重“全媒型”复合型人才的引进与培养，要求采编人员既懂内容策划和写作，又懂新媒体平台操作，比如熟悉各种数据分析工具使用，能参与内容传播路径设计。在此基础上通过“岗位轮岗制+项目协同制”的复合实践模式，实现传统记者、编辑向内容策划师、数据分析师、新媒体运营员转型。二是完善内部培训体系，完善

融合发展专题课程、案例工作坊，围绕短视频制作、直播运营、热点监测、数据可视化等核心技术模块开展定向培训，通过利用外部平台资源引入前沿知识体系，推动人员能力结构更新^[1]。三是建立与融合发展战略相匹配的绩效评估体系，由传统“稿件数量”“栏目完成度”转向“内容影响力”“用户转化率”“数据反馈指标”等多维指标，形成以实际传播绩效为导向的考核体系，同时引入项目化绩效分配机制，鼓励跨岗位协同与创意内容创新，增强员工参与融合转型的主动性与创造力。借助于融合型人才的系统培养与激励机制优化，推动传统媒体由“传统分工”向“协作创新”转变，为融合发展战略落地提供坚实人力支撑。

4 结语

总而言之，随着互联网、短视频等在社会各行业中广泛渗透，传统媒体顺应媒介生态转型已成为了一项重要的战略抉择。在新时期这种背景之下，传统媒体的转型之路可通过以结构性重构、技术性融合与内容逻辑更新为导向精准获取多元传播局面下的新定位，继而完成由内容生产者到多平台传播主导者的角色跃迁。另外针对现阶段蓬勃发展的新媒体态势，传统媒体转型中还须以更加开放、灵活与创新的姿态积极推动技术与平台生态创新、融合，不断提升内容传播效率与用户连接能力。

参考文献

- [1] 刘小媛,李佳津.传统媒体与新媒体融合发展的困境与对策[J].电视技术, 2023, 47(8):202-205.
- [2] 戴绯绯.浅谈新媒体时代下传统媒体的转型之路[J].东西南北, 2024(12):0020-0022.
- [3] 努尔兰·胡斯曼.传统媒体与新媒体融合的关键与路径[J].卫星电视与宽带多媒体, 2024(2):59-61.

The professional development and practice path of the stage management of the live performance of the masses— A technical perspective based on the growth of mass cultural needs and the trend of specialization

Miao Yuan

Chengdu Cultural Center, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

This article analyzes the development needs and practical paths of stage management in the process of professionalization and scale transformation of mass artistic performances in China. With the upgrading of cultural consumption and technological innovation, mass literature and art have shown new features such as diversification of participating subjects and intelligent application of technology. However, they are facing challenges such as insufficient hardware facilities, prominent security risks, and talent gaps. The study proposes solutions such as establishing differentiated management standards, a three-tier command system, and the integration of technology and art, and establishes a PDCA full-process management model, emphasizing the modernization of stage management through intelligent technology, talent cultivation, and safety standards. In the future, intelligent stage systems and inclusive resource platforms will break through industry barriers and help the high-quality development of mass literature and art.

Keywords

Mass theatrical performances; stage management; professional transformation; practical path; safety management; technology application

群众文艺演出现场舞台管理的专业化发展与实践路径—— 基于群众文化需求增长与专业化趋势的技术视角

袁淼

成都市文化馆，中国·四川成都 610000

摘要

文章分析了我国群众文艺演出在专业化、规模化转型过程中舞台管理的发展需求与实践路径。随着文化消费升级与技术革新，群众文艺呈现出参演主体多元化、技术应用智能化等新特征，但面临硬件设施不足、安全风险突出、人才断层等挑战。研究提出构建差异化管理标准、三级指挥体系、技术与艺术融合等解决方案，并建立PDCA全流程管理模型，强调通过智能技术、人才培养与安全规范推动舞台管理的现代化转型。未来，智能化舞台系统与普惠化资源平台将突破行业壁垒，助力群众文艺的高质量发展。

关键词

群众文艺演出；舞台管理；专业化转型；实践路径；安全管理；技术应用

1 引言

随着我国经济社会的快速发展和人民群众精神文化需求的日益增长，群众文艺演出从自发性的广场活动逐渐向专业化、规模化方向转型。这一过程中，舞台管理作为连接艺术创作与观众体验的核心环节，面临着技术升级、流程优化、安全保障等多重挑战。结合当前群众文化需求的特征与行业

发展趋势，探讨群众文艺演出现场舞台管理的核心问题与实践路径，以为行业高质量发展提供理论支持与实践参考。

2 群众文艺演出的新特征与舞台管理的核心需求

2.1 群众文化需求的多元化与存在问题

参与主体多元化：从“观众”到“演员”的身份转变，群众既是文化消费者也是创作者。近年来，群众对文艺演出的需求已从“看热闹”转向“看门道”，对演出内容、形式及体验提出了更高要求。例如，地方政府通过“成都文化四季风一走基层文化惠民活动”“文化进万家”等活动精准对接基层需求，结合非遗传承与地方特色，此类演出要求舞台

【作者简介】袁淼（1978-），男，回族，中国四川成都人，三级舞台技术，从事舞台音响扩声技术研究。

设计不仅满足传统表演需求，还需融入数字技术（如全息投影、虚拟现实）以增强互动性与沉浸感。

2.1.1 专业化发展的必然趋势

据2023年数据显示，我国演出市场总体经济规模达739.94亿元，较2019年增长29.3%，其中小剧场及演艺新空间演出场次增长超4倍。这一数据表明，群众文艺演出正逐步向专业化剧场和复合型空间延伸，舞台管理需兼顾艺术效果与运营效率。例如，舞台灯光、音响设备的标准化配置，以及多场景快速切换的技术能力，成为保障演出质量的关键。

2.1.2 技术驱动的行业变革

新质生产力（如人工智能、数字化技术）正重构演艺产业链。AI技术实现了舞台场景的智能化生成与动态调控，显著提升了创作效率与观众体验。此类技术应用要求舞台技术人员不仅具备传统设备操作能力，还需掌握数字化工具与跨领域协作技能。

2.1.3 硬件设施标准化缺失

基层舞台常面临设备老化、灯光音响配置简陋，更时常发生临场“缺部件”、“点不亮”等问题。设备租赁市场存在“重低价轻安全”和产品质量参差不齐的乱象。

2.1.4 流程安全管理风险与盲区

群众演出现场常因人流密集、设备复杂而存在安全隐患。部分基层演出存在“重表演轻管理”倾向，安排毫无舞台演出经验的人员参与舞台管理、设备调试缺乏规范流程，导致演出事故频发。例如，临时舞台的结构稳定性、电气线路的安全性、设备信号线路铺装规范性等若未严格检测，易引发事故。然而，现行行业标准对非专业剧场的管理规范尚未完善。

2.1.5 技术应用与人才供给的断层

数字化技术虽已广泛应用于文旅演艺，但基层舞台团队的技术能力仍显不足。调查显示，剧场灯光使用不当、LED屏幕内容粗糙等问题频发，根源在于缺乏既懂艺术又通技术的复合型人才。会技术的不懂艺术，会艺术的不懂操作与维护。当出现问题的时候，艺术与技术就会相互“扯皮”。如果要杜绝此类事情发生，还需要懂技术的人不断提高自身艺术修养，把技艺融入到舞台中去。

3 群众文艺演出的特殊性分析

3.1 参演主体特征

群众文艺演出的参演主体以业余演员为主，他们通常来自社会各界，具有不同的职业背景和文化素养，年龄从幼儿到老年全阶段覆盖。这一特点使得群众文艺演出的舞台现场管理面临着诸多挑战。

3.1.1 人员构成复杂性

群众文艺演出的演员构成复杂，包括学生、教师、工人、农民等多个群体。他们的表演经验和技术水平参差不齐，对舞台设备的了解和操作也各不相同。这要求舞台技术团队在

演出前进行充分的培训和指导，确保演员能够正确、安全地使用舞台设备。

3.1.2 表演风格多样性

现今群众文艺演出的表演风格呈现出前所未有的多样性，这种多样性既源于社会文化的多元发展，也得益于技术革新和群众参与方式的转变。成都文化四季风系列活动群众文艺演出中，传统艺术形式（如戏曲、民歌、秧歌）常与流行文化元素跨界碰撞，既激活了文化记忆，又吸引了年轻群体。让舞台有了传承延续的同时，也有了新时代年轻人独有的魅力。

不同代际与圈层各展风采：银发群体重塑红色经典，Z世代以国风汉服为符号、二次元宅舞彰显亚文化，残障团体则用非典型叙事传递独特视角。政策引导与民间自发形成共振，政府惠民工程推动“半专业化”社区创作，而广场舞大妈编排的垃圾分类主题舞、打工者诗社朗诵与情景剧，凸显草根智慧对社会议题的回应。这种多样性的出现深刻反映了社会文化的多元融合与创新活力。

3.2 设备使用局限性

受限于经费和资源，群众文艺演出的舞台设备往往无法达到专业级水平。尽管全国新建剧场数量增长显著（1998年以来累计达266个），但区域分布不均，53%集中于东部地区，中西部设施老化问题突出。此外，临时搭建的露天舞台普遍存在设备简陋、灯光音响配置不足、电力供应不稳定、声光系统调试时间有限等问题，导致舞台效果难以实现。例如，广场演出多依赖平面喷绘幕布，缺乏立体空间设计，影响表演效果。

3.2.1 设备性能不足

由于经费有限，群众文艺演出的舞台设备往往性能不足，无法满足高质量演出的需求。例如，灯光设备可能无法提供足够的亮度和色彩变化，音响设备可能无法提供清晰的音质和足够的声压。这要求舞台技术团队在设备配置和使用方面需进行充分的考虑和规划，以确保演出的顺利进行。

3.2.2 设备稳定性差

群众文艺演出的舞台设备往往稳定性较差，容易出现故障或损坏。这要求舞台技术团队在演出前进行充分的设备检查和测试，确保设备能够正常运行。同时，在演出过程中，舞台技术团队需要随时准备应对设备故障或损坏的情况，确保演出的顺利进行。

4 提升群众文艺演出舞台管理的实践路径

4.1 针对不同规模的演出场景，制定差异化管理标准

1. 群众演出与专业演出的管理差异

	群众演出	专业演出
技术团队	临时组建的混合团队	各艺术专业院团
设备配置	因地制宜地简单配置	标准化高端设备
排练周期	临时化排练模式	系统化排练流程

2. 典型场景的管理差异

大型剧场：参照《剧场建设标准》，强化多功能设备配置（如可升降舞台、智能灯光系统）。

中小型演艺空间：推广模块化舞台设计，便于快速组装与场景切换。

露天广场：采用轻量化、抗风抗震材料，合理配置设施设备，满足演出效果需求。

4.2 构建三级指挥体系

针对群众文艺演出的特殊性，构建三级指挥体系的舞台监督系统架构。该架构包括总控中心、执行监督组和各专业组。总控中心负责整体策划和调度，执行监督组负责具体执行和现场监督，各专业组则负责各自领域的具体操作。通过明确各级职责和协作机制，实现高效、有序的舞台现场管理。

总控中心				
执行监督组				
后勤保障组	舞美设计组	舞台技术组	人员调度组	安全保障组
负责物资、运输等后勤协调工作。	负责舞台美术设计与视觉效果实现。	包含：舞台机械、灯光技术、音响技术、LED 视频控制等人员。	演员组织、彩排与现场调度。	现场安全检查、应急预案与风险防控。

4.3 推动技术与艺术的深度融合

1. 数字化工具应用

引入虚拟预演技术，通过 3D 建模模拟舞台效果，减少现场调试时间。

2. 智能化设备管理

利用物联网技术实时监测灯光、音响状态，实现故障预警与远程维护

3. 沉浸式体验设计

结合 VR/AR 技术，打造多感官交互场景，增强观众参与感。

4.4 强化人才培养与团队协作

1. 跨学科培训体系

联合艺术院校与科技企业，开设艺术修养、舞台技术、数字媒体等交叉课程，培养“艺术+技术”复合型人才。

2. 推行舞台技术志愿者培训课程

由于基层文化单位专业技术人员缺乏，完成整场演出活动常常受到人员限制，通过对参演志愿者进行有针对性地培训，让群众文艺志愿者队伍懂得及应用简单舞台技术方面的知识及操作。比如：对演奏乐器话筒及合唱话筒正确拾音位置的摆放，使其在群众文艺演出中协助专业人员顺利完成整场演出的任务。

3. 标准化技术模式与远程协助

推行模块化流动舞台技术手册，内置标准化配电、防火及信号传输方案；构建“区域技术支援云平台”，实现专家远程会诊与设备故障代码共享。唯有将专业剧场的安全准则注入群众舞台，方能实现“舞台工程实施”与“舞台艺术展现”的平衡。

4.5 完善安全管理与应急预案

1. 建立安全管理机制：

操作规范：制定设施设备规范化使用条例，并严格落实执行。

定期检测：对舞台结构、电气设备、消防通道等进行定期检测，发现问题及时处理并建立风险等级档案。

动态监控系统：部署智能摄像头与传感器，实时监控人流密度与设备状态，及时预警。

2. 高频次突发状况应对：

电力供应不稳定	演员候场混乱	设备快速转场需求
配置双回路供电或静音发电机组	采用 LED 屏候场提示系统	开发模块化舞台箱体系统
关键设备接入 UPS 不间断电源	设置物理隔离的演员缓冲区	应用磁吸式线缆管理系统

3. 制定三级安全响应预案：

一级	二级	三级
设备故障	人员事故	公共安全
15 分钟恢复	医疗介入	紧急疏散

5 全流程管理模型（PDCA 循环）

1. 策划阶段 (Plan)	2. 执行阶段 (Do)	3. 监控阶段 (Check)	4. 改进阶段 (Act)
场地三维建模与动线规划	多工种协同作业流程（灯光/音响/机械联动）	实时电力负荷监测	建立演出过程数据记录
制定技术需求清单与风险预案	基于 Qlab 系统的 cue 点动态管理	舞台机械安全阈值预警	召开技术复盘会议
非专业演员的舞台适应性培训	无线内通系统的分级调度机制	观众区声压级动态平衡	

6 未来展望：舞台管理的智能化与普惠化

随着国家文化数字化战略的推进，舞台管理将向“云端协同”方向发展。基于数字孪生技术的智能中控系统将实现设备集群的自主协同，通过边缘计算实时处理声光电数据流，使舞台机械、投影设备与演员动作形成毫米级动态匹配。AI 导演系统通过历史演出数据库深度学习，可自动生成多套应急预案，大幅降低人为操作失误率。

普惠化进程将依托模块化装备体系突破成本壁垒。采用低代码编程的智能调音台、自组网无线 DMX 系统将取代传统复杂布线，使任何场地都能构建标准化数字舞台。更值

得期待的是云端资源共享平台，通过订阅即可调用全球顶级视效方案数字资产库，彻底打破艺术资源壁垒。

未来的群众舞台将呈现“专业技术智能化、舞台创新多样化”的双向融合。将舞台还予创意本身，开启“人人可驾驭专业级舞台”的新纪元。

7 结语

群众文艺演出的专业化转型既是挑战亦是机遇。舞台管理作为核心环节，需以技术创新为驱动、以人才培养为基石、以安全规范为保障，构建适应新时代需求的综合管理体系。唯有如此，方能实现舞台艺术表达与群众文化需求的深

度契合，推动社会主义文化事业繁荣发展。

参考文献

- [1] 王丽华.群众文艺演出的现代化转型[M].文化艺术出版社 2023: 45-60
- [2] 李华.基于PDCA模型的群众文艺演出流程优化研究[D].上海戏剧学院 2022
- [3] 张伟.群众文艺演出普惠化资源平台建设[N].中国文化报2024-03-10
- [4] 刘涛.基层文艺团体舞台安全管理调研报告[R].国家艺术研究院 2021: 12-15

In the 1920s and 1940s, the spark of pragmatism helped to ignite the blossoming of Chinese journalism education

Yuanyuan Li

Northwest Minzu University, Lanzhou, Gansu, 730124, China

Abstract

In the 1920s, modern journalism education in China was in its nascent stage. At that time, John Dewey, the founder of American pragmatism, came to China to lecture. His advocacy of empiricism and democratic educational ideals deeply resonated with intellectuals and political reformers who were dedicated to saving the nation and promoting its survival. By the 1940s, this philosophical system had deeply integrated with the Chinese social context, driving the distinctive development of journalism education practices. This study first elucidates the ontological characteristics of pragmatism and its extension into the field of philosophical education. It then summarizes the mechanisms of its dissemination in China and its impact on the paradigm of journalism education practice. Finally, it analyzes the importance and necessity of reconstructing pragmatist thought in the process of localizing journalism education, considering the social conditions during the Republic of China era.

Keywords

pragmatism philosophy, cross-cultural communication, social situation, localization of journalism education

20 世纪 20–40 年代实用主义火花助燃中国新闻教育的绽放

李媛媛

西北民族大学, 中国·甘肃 兰州 730124

摘要

在20世纪20年代, 中国现代新闻教育处于发轫阶段。当时, 美国实用主义哲学奠基人杜威来华讲学, 其推崇的经验主义认识论和民主教育理念, 深深触动了那些怀抱救亡图存理想的知识精英与政治革新者。至20世纪40年代, 该哲学体系与中国社会语境深度融合互构, 推动了中国新闻教育实践的特色化发展。本研究首先阐释了实用主义思想的本体论特征及其在哲学教育领域的延伸, 接着概述了其在华传播的机理及对新闻教育实践范式的影响, 最后结合民国时期的社会现状剖析新闻教育本土化进程中实用主义思想理论的重要性以及重构的必要性。

关键词

实用主义哲学、跨文化传播、社会现状、新闻教育本土化

1 绪论

20 世纪 20-40 年代, 是中国的新民主革命时期, 中国正处于“双重危机”语境: 外部面临帝国主义殖民的压迫, 内部也深陷于传统与现代的文化断裂。新文化运动应运而生, 知识界以“德先生”(民主)与“赛先生”(科学)为旗帜, 试图通过思想启蒙来重构国民性价值体系^[1]。在此背景下, 杜威实用主义哲学以其“实验主义方法论”与“社会改良”主张, 成为五四知识精英嫁接西方现代性的重要思想资源。杜威访华期间, 其 200 余场演讲经《申报》《晨报》等大众媒体的议程设置宣传与话语再生产, 形成了“杜威热”现象, 直接引发了新闻教育从“器物层”向“思想层”的范式转换^[2]。

在社会知识学的分析框架下, 本研究主要深入探讨了外来实用主义哲学思想在中国本土化移植的向性以及本土行动者基于历史语境进行选择吸纳与创造性重构对中国新闻学教育实践的各种影响。该研究的意义主要在于增进对杜威实用主义融入中国新闻教育领域进行本土话语建构的认识和理解, 进而为当下国际思想主义跨文化传播研究提供“思想旅行”的经典案例, 在一定程度上推动中国新闻教育往国际化、深层化及技术化方面的发展。

2 实用主义哲学的理论谱系及其教育延伸

2.1 理论特征

19 世纪晚期, 美国思想界孕育出一种具有革新意义的哲学流派——实用主义。该学派的认识论根基具有独特性, 最早是由哲学家皮尔士在其奠基性论文《明晰观念的途径》(1878)中系统阐述, 这一理论框架的确立, 也标志着现代哲学发展进入了重要的转折。

【作者简介】李媛媛(2002-), 女, 中国江苏淮安人, 本科, 从事新闻传播学研究。

实用主义的本质是一种根植于实证主义传统的认知取向,这一认知取向的显著特征就在于:拒绝将先验性的预设作为真理的判断标准,而强调通过实践后的成果实实验证来确立认知的有效性^[1]。该主义思想体系在后面的发展中将概念的意义锚定于“可设想的实践效果”,这一原则彻底重构了传统真理观的认知范式。随后,威廉·詹姆斯在《实用主义》(1907)中又将其进一步发展为“真理即效用”的命题,但需要强调的是,这里的“效用”并不是我们认知中对于功利主义的简单计算,而是指在经验流中能够经得起持续检验的认知稳定性^[2]。再到约翰·杜威,他是一位非常有思辨胆识的实用主义者,他对笛卡尔“认为自我是一种先于语言和文化适应而存在的”实体观念进行了批判,而是用一种以自我为实践产物的说法来代替笛卡尔的观点^[4]。

实用主义的特点莫过于将思维、思想层面的设想应用于实际,知识以及真理都是行为、行动的辅助,注重实践操作,这一点与中国新闻学教育实践的理念非常相符,使初始阶段的中国新闻学教育既注重实践技术操练又坚持学术思想指导,为中国新闻学教育的发展中带来了长远效益^[5]。

从实用主义的概念阐释、特点及发展角度出发可以很好的理解为什么实用主义可以在新文化、五四运动的时候是容易被接受,因为实用主义在思想方面类似于实验主义,主张植根于实践,而不是空谈,倡导实验和研究,从实际体验出发,从而获得价值成果,这跟孙中山先生大力提倡的“知行易”学说具有相通性。

2.2 教育延伸

实用主义在教育思想上的延伸离不开美国学者——约翰·杜威的功劳,实用主义是由查尔斯·桑德斯·皮尔士提出的,侧重于通过“意义即效果”原则将哲学命题转化为可验证的行为准则,但其教育维度的系统性建构则完成于约翰·杜威,他是实用主义的理论上的集大成者。

在约翰·杜威的实用主义教育思想体系中,作为十分重要组成部分的教学论让我们看到了“从中做学”的基本原则,这个教育思想是基于对传统学校教育批判,主张“教育即生活”,倡导实验精神和行动研究,也很适用于中国新闻学教育,因为它的思想内核没有改变,教学的过程应该就是“做”的过程,在转换对象并且中国化后,就可以等换成中国新闻学教育应该具有“做”的过程。再从“实践”这个词语本意角度出发可以解读为“实行、执行”的意思,也就是“做”的意思,也非常符合了我国新闻学教育实践的要求,比如:大力培养新闻学人才、成立新闻院系及研究院、开设新闻学课程等^[6]。其倡导的实验精神和行动研究也是我国新闻学教育课程中的一环,新闻学教育课程在发展中也增加了许多专题采访、实地调查、新闻编辑、新闻写作等涉及行动研究和实验的教学活动,让新闻人能够脱离传统只靠“纸笔”就可以实践的模式而是转向互动式体验和线下实践的方式^[7]。

中国新闻学教育讲究的是理论与实践并重,实用主义

在中国化后,可以在理论和实践两个方面来影响中国新闻学教育的发展,那么推动中国新闻学教育实践的发展也就顺利成章了。

3 20世纪20—40年代实用主义在中国的跨文化传播

3.1 约翰·杜威的中国之行:实用主义思想的传入

实用主义能够中国化以及对新闻教育实践产生影响,这前前后后的关联传播,都与一个人密切相关,他就是——约翰·杜威。约翰·杜威是美国20世纪上半叶实用主义哲学流派的代表人物,他继承了实用主义先前学者皮尔士和詹姆斯的受用主义哲学,但又在这个基础上,将实用主义更将全面化地整合,完善,进而推广到更多的领域,广泛应用于教育、学术研究以及实践中。

杜威携夫人和女儿一起于1919年4月30日来到中国,在五四运动爆发的前三天也就是1919年5月1日到达上海,他们被五四运动所吸引,并没有按照原定计划返回他们的国家。在这之后的两年多时间里,杜威就在中国各地进行学术思想的演讲和传播,他到过将近十三个省市,共做了两百多次的演讲,他的演讲受到了中国群众的热烈欢迎和支持。他的演讲经过中文翻译,随后被记录、整理出文稿,发布在各大报纸文刊上,甚至被汇编出版。杜威演讲中主张的实用主义思想被近代很多报刊进行记载、刊登,比如:上海的《申报》和《民国日报》、北京的《晨报》、长沙的《大公报》。从中也可以看出杜威宣传的实用主义获得了极大的推崇和传播,对于20世纪初正处于滥觞之际的中国新闻学教育可谓及时甘露,让处于迷茫之际的中国知识思想者可以参照借鉴美国、日本的思想模式,学习新闻学具体且科学的理论体系,以实验行动来改造新闻业,从而推动新闻学教育的长远发展。

3.2 杜氏学生及中国知识分子:实用主义思想的中国化探索

3.2.1 广泛推崇

民国时期的一些重要人物,如胡适、郭秉文、陶行知、蒋梦麟等都是杜威的学生,也可以说是他的信仰者,他们从美国杜威所在的哥伦比亚大学师范学院毕业返回中国后,都在中国教育界担任了及其重要的角色^[6]。他们深受老师杜威实用主义思想的影响,坚实地信奉着实用主义哲学观思想,和教育界人士一起在中国积极宣传着实用主义教育思想。当得知杜威和夫人在日本演讲时,胡适和其他的学生就决定邀请杜威来华传授讲学,为实用主义教育思想在中国扎根打下了基础^[7]。

五四运动前后,中国社会的知识分子非常反对以前的封建传统文化,推崇新文化,此时他们非常需要一种新的思潮来引领他们,西方强调以人为本位,为价值的实用主义有利于突破封建传统文化的牢笼,提倡人的个性解放和自由,

适应了他们民主科学的旗帜内容。中国先进的知识分子在教育界以蔡元培为首在1912年时就已经向人们介绍了杜威的实用主义的教育思想,而后与教育界的其他先进者一起在1912年后的七八年时间用文章和演讲进行宣传。知识分子和杜威弟子的行为直接促成了杜威的中国一行,加速实用主义思想的中国化。

3.2.2 探索实践

在这次的实用主义跨文化传播的进程中,胡适与蒋梦麟承担了关键角色,发挥了前沿先锋作用。他们作为哥伦比亚大学实用主义学派的嫡传学人,以教育场域为实验平台(胡氏创建现代新闻学科,蒋氏主导北大教育改革),将杜威的“实验逻辑”转化为中国的本土知识生产范式^[8]。这种双重路径的传播探索实践——既在制度层面推动了新闻教育体系革新,例如,《新教育》杂志的创办,又在话语层面重新架构了“知行关系”的伦理框架^[2],这些探索行为标志着实用主义中国化从理论引介层面走向实践创新的具体实操层面^[9]。

胡适作为杜威实用主义的极力推行者,更是将实用主义教育思想中国化应用与探索落到实处。他在1917年回国之后变发表了著名的《归国杂感》对中国当时只注重“数量办学”却不在意根本方法上的改革进行了无情的批判,这其中的批判思想就运用了实用主义哲学教育的延伸,注重任何一种教育形式的完备性和实用性,而不是一以贯之的“撒网式”教学(即缺乏对性,只是按照普通的教学体系来教学,没有按照实际需求来完善教学体制)^[10]。胡适作为新文化运动的领袖之一,他在中国新闻报业刚刚起步时,就想通过办报传递新思想来唤醒人们,他极力倡导的白话文也对中国新闻教育走向现代化打下了深厚的基础,倡导白话文的创新性思想,反对专制主义教育与实用主义强调的改造创新非常相似,这是现代化的一种转变,对以往封建传统的挑战,对中国新闻教育的现代化思想产生了很大的影响。蒋梦麟亲自撰写《杜威人生哲学》、《杜威之道德教育》等论文来阐发杜威的紧扣“社会”展开的教育思想,认为新闻教育不应囿于课堂传授,而需构建“社会实验室”,记者应该在公共议题的参与中完成职业伦理的训练,这为中国新闻教育在研究因素(注重社会层面)、职业道德、职业素养等方面都提供了前瞻性的指向。

4 社会现状

20世纪初的中国社会呈现出多重现代性张力,一方面,因为第一次世界大战的爆发,欧美列强忙于战争,暂时降低了对中国的侵略,为中国民族资本主义发展提供了“缝隙性机遇”,这种经济基础的变动在“场域同构”机制下也推动了当时社会中教育场域的进步,而新闻业同属于教育内容的

组成部分,这也在很大程度上推动了中国新闻教育的再创造性实践。

另一方面,社会依旧黑暗,反帝反封建的斗争仍在继续,新文化运动构建的“德赛二先生”话语范式,与实用主义强调的实证精神和民主教育形成了“选择性亲和”,这种知识社会学的匹配效应迎合了五四新文化浪潮中对民主科学自由的追求,并为新闻教育提供了双重合法性——既满足技术现代性诉求,又契合文化现代性期待。

5 结论:实用主义思想在中国传播的本土再创造性

本文主要研究了实用主义在20世纪上半叶中国新闻教育中跨文化传播的实践轨迹(1920年至1940年期间),由发展路径可以发现:实用主义在华传播本质是一场“转义性重构”的过程(即知识精英通过有选择地吸纳与意义再生产,将其融入于中国现代性方案的过程。),其作为元话语,既构建了新闻教育的合法性基础,又提供了具体的教学认识论,这反映出在“冲击-回应”的模式下,本土学者由被动适应到主体性自觉性的转变。未来的研究还需要进一步去挖掘原始档案,如燕京大学课程大纲、记者手记等,并拓展跨文化的比较视角,例如关注日本“实学”与实用主义的互动,从而以更加全面的视角来审视新闻教育本土化的复杂脉络。

参考文献

- [1] [美]周策纵.《五四运动史》[M].陈永明,张静译.四川:四川人民出版社,2019.
- [2] 顾红亮.实用主义概念的多重“身份”[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(06):17-26.
- [3] 盛国荣.杜威实用主义技术哲学思想之要义[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2009,11版(02):26-32.DOI:10.16822/j.cnki.hitskb.2009.02.004.
- [4] R.罗蒂,张金言.实用主义:过去与现在[J].国外社会科学,2000,(04):18-24.
- [5] 章清.实用主义哲学与近代中国启蒙运动[J].复旦学报(社会科学版),1988,(05):75-84.
- [6] 胡适.《胡适留学日记》[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.01.
- [7] 赵玉明,郭镇之.中国新闻学教育和研究80年(上)[J].现代传播,1999,(02):94-100.DOI:10.19997/j.cnki.xdcb.1999.02.020
- [8] 李自璋.实用主义教育思想再评[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),1996,(01):37-40.
- [9] 杜威之道德教育.蒋梦麟教育论助选[M].92.
- [10] 黄书光.实用主义教育思想在中国的传播与再创造[J].高等师范教育研究,2000,(05):1-11.DOI:10.13445/j.cnki.t.e.r.2000.05.001.

A Study on the Overview of Yuan Qu in History

Boyu Kang Xueying Yan

Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin, 130022, China

Abstract

This article conducts a relatively in-depth analysis and exploration of Yuan Qu, and comprehensively presents its significance and connotation as a new peak of Chinese literature. This article sorts out the historical overview of Yuan Qu, summarizes the historical background of its emergence and its historical achievements. Reveal the living conditions of scholars in the Yuan Dynasty and reflect the true appearance of Yuan society; Systematically describe the historical features of Yuan Qu, explain its types, palace tunes and musical patterns, the characteristics of rhyme and meter, the main artistic expression techniques, and analyze its origin with Tang and Song Ci. This paper expounds the significant meaning and research value of Yuan Qu to today's society, and confirms that the development of literature must conform to the historical trend and the law of continuous exploration and innovation.

Keywords

Yuan Qu Yuan Qu Qu Pai Yuan Qu Palace Tune The rhythm of Yuan Qu

历史上的元曲概况研究

康波愈 闫雪莹

长春理工大学, 中国·吉林 长春 130022

摘要

本文较为深入地剖析和发掘元曲, 比较全面地展示其作为中国文学新高峰的意义和内涵。文中梳理元曲的历史概况, 概述其产生的时代背景及其历史功绩; 揭示元代文人的生活境遇, 反映元代社会的真实面貌; 系统说明元曲的历史面貌, 解说元曲的种类、宫调和曲牌、声韵和格律的特点、主要的艺术表现手法, 分析它与唐宋词的渊源; 阐述元曲对当今社会的重大意义和研究价值, 确证文学发展必须顺应历史潮流, 以及不断开拓创新的规律。

关键词

元曲; 元曲曲牌; 元曲宫调; 元曲韵律

1 引言

在中国文学史上, 元曲是与唐诗、宋词并驾齐驱的文学胜景。如果说唐诗堪称巍峨宫殿里心怀天下的高官和仕子, 宋词可为勾栏瓦舍里歌吹唱乐的伶人和歌女, 那么元曲就是城镇乡村浓厚烟火中的野老和村姑。元曲那朴素的语言、清新的气息、淡雅的格调洋溢着诗的浪漫、词的婉转, 萦绕在岁月的长廊, 经久不息, 引人驻足, 发人深省。

俗文学经过唐宋时期的长足发展, 到了宋、金末期, 开始主盟文坛。元曲就是在这样的背景下, 作为俗文学的宠儿, 出现在文学的发展历史中。元朝的统治者崇尚武力, 轻视文治, 饱读诗书的汉人知识分子社会地位低下, 几乎与乞丐和娼妓一样处于社会的底层。元朝推行民族歧视政策, 科举取士的制度形同虚设; 朝廷上下内外任用官员讲究出身, 特别倾向于提拔有来历的蒙古人和色目人。民间的教育体系

师资力量薄弱, 管理混乱。

蒙古贵族入主中原后, 官方极力推行的八思巴文刚刚创制, 它是一种拼音文字, 晦涩难懂, 并没有广泛地流传开来。大量涌入中原地带的蒙古族和其他民族人群, 需要了解汉族文化, 需要融入中原的汉人生活圈, 需要与中原人民和平共处。

生活在这样的社会环境中, 笃信老庄“虚静无为”思想的儒士们面临着十分窘迫的事业和生活的双重危机。民族压迫的局势之下, 汉族知识分子以往的仕进之路遭遇到前所未有的淤塞阻挠, 甚至柴米油盐的谋生事宜也成了难以解决的问题。于是惯于慷慨以任气、磊落以使才的读书人混迹于市井勾栏, 放纵在山河湖海, 抒写满腹的治世才学, 挥洒冲天的凌云壮志, 向世人展示华夏文明的灿烂和渊博; 结果就是元曲的莺莺燕燕就有了怀才不遇的象征, 浅吟低唱传达了黎民苍生的诉求, 款款深情暗含着国富民强的渴望。当时的儒士假借元曲的创作“娱人”、也“娱己”, 他们是创作者也是鉴赏家。手无缚鸡之力的书生们竟然开辟出一方崭新的天地, 不仅衣食无忧, 而且深入社会生活的各个方面, 强有

【作者简介】康波愈(1968-), 女, 中国吉林长春人, 硕士, 助教, 从事元曲艺术研究。

力地推动元曲不断发展、成熟,顺应了当时的社会需求,以其生动的形式、浅显的语言,传达生活理念,增进相互了解,活跃生活氛围,成为促进传统文化与世俗生活的相互交融的桥梁。

2 元曲称谓的由来

元曲在宋末元初悄然兴起之时,并没有引起人们的重视,只是作为一种娱乐形式在民间流传。

元人称元朝当时的散曲为“乐府”。元代的周德清在《中原音韵后序》中认为自己写作散曲的历史是“作乐府三十年”^[1],虞集(元)在《中原音韵序》中称赞周德清“工乐府,善音律”,这里提到了元散曲最初的称谓。以后的文人也纷纷采用带“乐府”字样的书名,辑录自己创作的散曲作品。当时的元人还冠以元曲诸如“今乐府”、“今之乐府”、“大元乐府”和“北乐府”等等名称,都以“乐府”为中心词,加以限定,以区别于历史上的“汉乐府”一类相似的诗歌作品。

元朝时期的元曲风头无俩,既得到达官贵人的青睐,也斩获黎民百姓的喜爱,勾栏青楼里竞相传唱,豪门盛宴上溢彩流光,元初很快兴盛起来,元末又随着朝代的更迭而逐渐消亡。明清两代文人继承了元曲的创作传统,将其优秀的文学元素发扬光大,意欲创造出当时新的文学样式。明初朱有燬著有《诚斋乐府》,书中第一卷题名为“散曲”,所收录的全是小令;第二卷题为“套数”,全部收录的是套曲。

清咸丰年间许光治所作《江山风月谱散曲自序》:“至元曲,几谓谎言诤语矣。然张小山、乔梦符散曲,犹有前人规矩在:丽辞追乐府之工,散句撷宋唐之秀;惟套曲则似涪翁俳辞,不足鼓吹风雅也。”^[2]这句话里出现了“元曲”二字。清代王世贞在《曲藻》中还把杂剧与散曲区别开来,他在书中写道:“周宪王者,定王子也。好临摹古书帖,晓音律,所作杂剧凡三十余种,散曲百余”^[3]。

所以,元曲是后人学习、整理元代作品时,才给予这些散曲和杂剧的名称。

“散曲”这一概念最早出现于明初,指称“小令”;明中后期始与剧曲相对而言,可以兼指小令和套数。即便到了近代,元散曲有时还主要用来指称小令。由于现代社会对文化生活的需求不断高涨,学者们致力于发掘元曲的艺术价值,学术界才统一认识,把“小令”和“套数”一并归入“元散曲”。

3 元曲的主要内涵

今天人们谈论的元曲,是元散曲和元杂剧的统称。散曲之中又包括小令和套数;演唱和表演元曲时搭配曲乐,还要遵循相应的宫调。

3.1 元曲的种类

根据元曲分布地域不同、曲乐性质不同,又可分为北曲和南曲;由于蒙古族是世居北方的游牧民族,入主中原后

建立的大都和上都均为当时的文化中心,大批文人集聚大都市,元曲初以北曲为盛;后来,元朝军队挥师南下,中后期南方城镇兴起,曲艺中心南移,文学家因而纷纷南迁,南曲才逐渐发展起来。一般不加特殊说明,元散曲主要指北曲。

3.2 元曲的曲牌和宫调

在古代中国,诗词歌赋都可以配乐歌唱,元曲也不例外。元曲的曲辞与宋词密切相关,有人甚至称其为“词余”。曲乐采用曲牌体音乐,主要来源是词乐,还有一部分来自民间俚乐俗歌和西域及北方少数民族的音乐。

3.2.1 曲牌的作用

谱写元曲一般都要按照一定的曲牌进行,元曲的类别不同,要求匹配的曲牌就会有差异;有的曲牌只能用于小令,有些是套数的曲牌,还有些只能用作套数的首曲、带过曲或尾曲,有些只能用在散曲,有些不能用在杂剧中,不能一概而论。

曲牌的作用在于两个方面,与音乐有关,也与曲辞有关。曲牌限定了曲乐,为了表现不同的情感、描写山水景物或抒发胸襟抱负,就需要宫调不同、曲牌不同的乐曲;曲牌同时也规定了相应的曲辞格式和格律,如句数、字数、平仄和押韵,不同的曲牌之间,差别很大。

3.2.2 曲牌的形成

在文学漫长的发展历程中,最早形成的是诗歌,古代诗、乐、舞一体,出现在隆重的典礼上,用以祭祀祖先和神明。据史书记载,周朝天子听政内容之一就是“听诗”,后人还把有关诗歌编辑成《诗经》。《诗经》中很多连章复沓的片段,显示出当年配乐演唱的性质。《诗经》的“十五国风”辑录的民歌诗句有齐言的、杂言的,齐言诗歌当中,四言三句体一直到四言十句体各色俱备;杂言诗更是五花八门。认真阅读,仔细品味,就会发现诗歌的韵律、节奏蕴含着类似音乐旋律的连绵、起伏、延宕,已经具备曲牌的萌芽。

汉朝设立乐府,专门从民间采诗,再由专门人员整理、改编、创制、配乐,用在庆典、仪式等重要场合。朝廷内部原有的“雅歌”得以与民间“俗调”融合,形成新的歌曲。其中的乐曲时称“声曲折”,歌词部分当时称作“歌诗”。那时的乐府工作人员兴会所至,“倚乐”填写歌词,常见凡人的作品句式结构基本雷同。后人推测,乐府已经创作出一部分具有固定规制和旋律、声调的曲目。只是周颙、沈约等人的音韵学理论尚未形成,还没有形成明确的曲牌。

到了唐宋时期,诗词艺术达到巅峰,词调一千多种,大多数具有共同特点。一般情况下,词分片,每一词牌都有固定句数、字数以及固定的韵格,各自的字声平仄规律也不一样。词的创作要按乐谱填词,按曲调的乐段分片,按曲调的音乐节拍分句,按曲调的声腔设置韵脚,按曲调的旋律高低选择平仄。

元稹《乐府古题序》论及于此:“因声以度字,审调以节唱,句度短长之数,声韵平上之差”、“斯皆由乐以定词”^[4],明确讲述了词的韵格、句数、字数、平仄的安排都

是按“曲谱”进行的。值得一提的是，这个阶段词牌的音乐曲目基本稳定下来，形成了对字声清浊高下的约束；文字平仄四声的音韵业已明确，字词能更好地与音乐协调一致，相辅相成。

曲牌的名字亦雅亦俗，有些与改元庆典、国运隆兴相关，如[庆元贞]、[大德歌]；有些与军事活动有关，如[得胜令]、[镇江回]；有些与佛道的盛大宗教活动相关，如[好观音]、[华严赞]；还有一些与民风民俗、劳动生产、花名草名、地域名称、轶闻传说及少数民族语言有关。

词牌曲乐的成熟完善，为元曲提供了丰富的音乐资源，有些词牌直接可作曲牌。汉朝、隋唐、宋元时期发生过几次较大规模的民族融合，促进了各地的文化交流，即使语言交流不便，也不妨碍音乐的融会贯通。由西域流传进入中原的燕乐增加了词曲的音乐蕴藉，各地民间的俗歌俚曲更是取之不尽、用之不竭的资源宝库。

3.3.3 宫调

古代中国的C、G大调之类不用英文字母表示，而是用宫、商、角、徵、羽体系标明调号，表示调高。这样的“五声音阶”从前至后顺次代表现代简谱唱名1(do)、2(re)、3(mi)、5(sol)、6(la)。如此这般，音乐简谱中的1、2、3、4、5、6、7分别对应宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫。

《尚书·虞书·尧典》有云：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”其中，“律”指“六律六吕”，合称“十二律”，12个律位是在一个8度内由低到高排列的12个标准音，每

相邻的两律之间都构成半音关系。十二律位音高顺序是C、^bD、D、^bE、E、F、F[#]、G、^bA、A、^bB、B，对应着音律黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

从头开始奇数位的音律主阳，称“律”；偶数位的音律主阴，称“吕”，加在一起就是“六律六吕”。十二律可以“旋相为宫”，即十二律中任何一律均可作为宫音，如果大吕(^bD)为宫，则夹钟(^bE)为商，仲吕(F)为角，夷则(^bA)为徵，应钟(^bB)为羽。

“宫调”一词中“宫”位的音高确定之后，其它“商、角、徵、羽”四声的音高则称“调”，组合一起就是“宫调”。

遵照“旋相为宫”的原则，加上变徵和变宫，似乎可形成八十四种宫调；根据中国古代声乐理论，单单六律六吕分别为“宫”，就可形成十二宫调；六律六吕再与“四调”组合，还可形成四十八宫调。

但是，实际上常用的不过二十来种，而且长期以来都使用俗名，是不断磨合发展、演变的结果，是约定俗成的，更加适于表演、歌唱。

元代周德清所著《中原音韵》收录曲谱三百三十五调，按宫调分为十二部，先将这十二种宫调列举在表1中，说明它们现在的名称、古名和情貌特征。

同一宫调下，统领多个不同的曲牌，用灵活多变的唱腔和旋律，表现喜、怒、哀、乐的心境和情感，更显细致生动、淋漓尽致。

表 1. 元曲常用宫调名称和使用情况的比较^{[5][6]}

类别	现名	古名	情貌	用法
1	黄钟宫	无射宫	富贵缠绵	小令、套数
2	正宫	黄钟宫	惆怅雄壮	小令、带过曲、套数
3	大石调	黄钟商	风流蕴藉	小令、套数(首曲和尾曲)
4	小石调	仲吕商	旖旎妩媚	小令、套数尾曲
5	仙吕宫	夷则宫	清新绵邈	小令、套数
6	中吕宫	夹钟宫	高下闪赚	小令、带过曲、套数
7	南吕宫	林钟宫	感伤悲叹	小令、带过曲、套数
8	双调	夹钟商	健捷激昂	小令、带过曲、套数
9	越调	无射商	陶写冷笑	小令、套数、
10	商调	夷则商	凄怆怨慕	小令、套数、
11	商角调	夷则角	悲伤宛转	套数尾曲
12	般涉调	黄钟羽	拾掇坑塹	套数尾曲

4 元曲的韵律

古人创作诗词歌赋讲究声韵，早在南北朝时期，有关声韵学的专著就已问世，周颙、沈约等人的贡献最为突出。一直到唐宋时期，诗词依旧讲究平、上、去、入四声。

4.1 元曲的声韵

元曲诞生之际，北方已经少有人能读入声字，作为汉字的发音已经走上消亡之路。当时周德清根据日常发音的变

化，著述《中原音韵》，总结北方发音特点，在语音体系中把人声字归到阳平、上声和去声三声，称作“入派三声”^[7]。这是大胆地向前迈进的一步，对于元曲的创作非常重要，使其声韵迥异于诗和词，发音简易又顺口，更加通俗易懂，接近群众语言，方便在民间流传。

周德清根据当时语音体系的特点，改进流传已久的平水韵，重新划分成十九部，每一部又分成阴平、阳平、上、去四种。曲韵也有宽韵、中韵、窄韵和险韵之分，类似诗韵，

先将它们列举在表2中。

表2数据源自语言学家王力先生所作的统计,相对而言,宽韵和中韵使用频率较高。

一般情况下,元曲创作的押韵应按曲谱进行,曲韵大都平仄混押,一韵到底。但实际情况很复杂,还会发生借韵、赘韵、暗韵和重韵等。

表2、《北词广韵谱》收录元曲采用曲韵的比较^①

类别	宽韵	中韵	窄韵	险韵
韵的名称	齐微、鱼模、萧豪	真文、尤侯、江阳、庚青、先天、皆来、家麻、歌戈、车遮、东钟	寒山、监咸、支思	恒欢、侵寻、廉纤
《北词广韵谱》收录数目	齐微九十首以上 尤侯六十首以上 鱼模、萧豪、先天各五十以上 家麻、皆来各四十首以上 庚青、江阳各三十首以上 歌戈、真文、东钟各二十首以上		寒山二十首以上 支思十首以上 监咸十首以上	恒欢、侵寻、廉纤 各不满十首
总计	五百首以上		四十首以上	不满三十首

4.2 元曲的格律

元曲的平仄要求比诗词更严格,上声与平声有时还可通融,去声绝不能用上声或平声替代,因而元曲中去声具有特殊的独立性。元代周德清在《中原音韵》中给出了很多曲尾的明确套式,创作时讲究“诗头曲尾”^①,说明韵脚,特别是曲尾末句的韵脚,更应多加注意。

字音分平仄,音质与音型区别很大,不应混淆。古人认为:平声哀而安、尚含蓄、莫低昂、有提音;上声厉而举、猛烈强、促而未舒、有顿音;去声清而远、往而不复、有送音,所以元曲的创作与鉴赏都应注意“声分平仄,字别阴阳”。

元曲主要是用以歌唱的,所以更讲究平仄。

5 元曲的表现手法

所有韵文和散文常用的比喻、象征、对比、夸张等手法,都可见诸元曲。元曲中常用的修辞手法还包括:比拟、衬托、排比、反复、借代、直言、倒装、设问、反问、对偶、用典、顶真、双关、通感、移情、层递、叠字、列锦、警策、重叠等。现举例如下:

[双调·寿阳曲·别朱帘秀] 元·卢挚^②

才欢娱,早间别,痛煞煞好难割舍。
画船儿载将去也,空留下半江明月。

曲中提到的“朱帘秀”是当时声名鹤起的当红女艺人,容颜俏丽,与卢挚交往密切。两人分别后,卢挚感觉随着画船的离去,春天也离开了,只有月儿高高地悬于夜空,照耀着空落落的江面;显然,这是卢挚寂寥心境的象征。

比拟也是古诗词常用的手法,通过赋予花草树木以人的动作、情感,显得更加地生动有趣。如:

^① 周德清在《中原音韵》中有云:“诗头曲尾是也。如得好句,其句意尽,可为末句”。意即诗词的写作,宜一语惊人,开篇即有精彩之语;而在曲的创作上,又极为重视尾句,有的曲论家甚至强调尾句的好坏关系到曲的成败。

[仙吕·点绛唇·混江龙] 元·白朴 [10]

断人肠处,天边残照水边霞。

枯荷宿鹭,远树栖鸦。

败叶纷纷拥砌石,修竹珊珊扫窗纱。……

落叶拥靠着院子里的山石,堆叠在一起,顾长的竹枝摇曳摆去,在纱窗上映射着袅娜的身姿,画面一下子好像就充满了动感,萧瑟的庭院仍然不失浪漫。

元曲继承了汉赋、唐诗和宋词的艺术表现技巧,进一步发展创新。铺陈、描写比汉赋简练,又比唐宋词精细,值得细细品味。

6 元曲与唐宋词的关系

元曲深受唐诗宋词的影响,曲与词有很多共同之处。元曲与宋词之间联系密切,但是元曲诞生之日的社会生活发生了翻天覆地的变化,元朝经济贸易繁盛,文化生活丰富多彩,各民族之间你来我往,元曲相较于宋词,还有很大区别。

6.1 元曲与宋词的联系

两者都有长短句的形式,都讲究平仄和押韵。

曲有曲牌,词有词牌,很多词牌后来成为了曲牌,而且作品结构基本类似。

曲讲究么篇换头,词的上下片结构基本相同时,改变首句,亦称换头。

曲的押韵一般都是平仄通押,韵字都在曲韵的同一部即可;词也如此,称为“一部三声叶”。^[11]

曲用衬字,使用频繁;词也用衬字,讲究平仄,仍算作正字。

6.2 元曲与宋词的区别

“太文则迂,不文则俗,文而不文,俗而不俗,才是

曲之用语”^①是创作曲的基本要求，因而语言直白泼辣、通俗易懂、大胆尖锐，接近生活和大众，讲究清新流利、婉转深远，华丽含蓄。

元曲押韵密集，几乎一句一韵，平仄要求很严，仄声中对去声要求更严。词一般是数句一韵，除“一部三声叶”外，平仄的押韵多要求不在同一韵部。

曲有曲韵，词有词韵。曲韵遵循元代周德清所著的《中原音韵》，只有平（阳平）、上、去三声，没有入声字，将入声字归入其他三个声部。词韵的要求遵循清代江苏吴县入戈载所撰的《词林正韵》，有入声部。

元曲大量使用衬字，不计音韵和平仄，几乎随意使用，少受限制，多加在句首或句中，不加在句末。词也用衬字，但属个别现象。

每首词都是独立的，可以吟咏弹唱，不作舞台表演。曲也可吟咏，但大都可以演唱，除小令外，套曲和杂剧中几首连缀，共押一韵；剧曲还要登台表演。

元曲毕竟是元朝的文化标识，在文学史上是标新立异的创举，即是唐宋词的继承，又是立足其上的新生事物，具有鲜活的生命力。

弹指一挥间，岁月匆匆过，近千年的时间倏忽逝去，

^① 节自周德清《中原音韵》，是作者对元曲创作提出的要求。

元曲在中国文学史上留下了光辉的篇章，推动中国文学不断走向成熟，它的成功激励着中国作家们不断探索前进。

元曲是蒙汉文化交织互动的艺术成果，首开中国戏曲的新纪元，在文学史上留下了光辉的一页。元曲的创立充分显示了文学的真正源泉是丰富多彩的社会生活，文学是与时代同步的文化现象，文学发展需要开拓进取的精神。在新时代的文学事业应谋求新发展，创造属于当今世界的新文学。

参考文献

- [1] 赵义山. 元散曲通论. 上海: 上海古籍出版社, 2004, 第78页.
- [2] 赵义山. 元散曲通论. 上海: 上海古籍出版社, 2004, 第82页.
- [3] 赵义山. 元散曲通论. 上海: 上海古籍出版社, 2004, 第82页.
- [4] 赵义山. 元散曲通论. 上海: 上海古籍出版社, 2004, 第63页.
- [5] 刘长年. 元曲格律新编. 北京: 学苑出版社, 2013, 第5页.
- [6] 田同旭. 元杂剧通论(上). 太原: 山西教育出版社, 2007, 第70页.
- [7] 刘长年. 元曲格律新编. 北京: 学苑出版社, 2013, 第58页.
- [8] 刘长年. 元曲格律新编. 北京: 学苑出版社, 2013, 第59页.
- [9] 徐征, 张月中, 张圣洁, 奚海. 全元曲(第一卷). 石家庄: 河北教育出版社, 1998, 第58页.
- [10] 徐征, 张月中, 张圣洁, 奚海. 全元曲(第二卷). 石家庄: 河北教育出版社, 1998, 第867页.
- [11] 刘长年. 元曲格律新编. 北京: 学苑出版社, 2013, 第3页.