

文化艺术创新 · 国际学术论坛

Cultural and Artistic Innovation · International Academic Forum

Volume 3 · Issue 6 · June 2024 · 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》是一本开放获取的国际学术期刊，本着跨文化领域交流的宗旨，为所有志在从事文化与艺术创作的工作者提供学术研究的前沿交流学习平台，致力于打造具有业界影响力的文化交流舞台，期刊使用语言是华文。

为满足广大科研人员的需要，《文化艺术创新·国际学术论坛》期刊文章收录范围包括但不限于：

- 文化
- 文化艺术产业
- 戏剧戏曲（曲艺）
- 艺术理论
- 艺术学
- 电影电视
- 公共文化与艺术
- 音乐舞蹈
- 美术设计

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

About the Publisher

Synergy Publishing Pte. Ltd. (SP) is an international publisher of online, open access and scholarly peer-reviewed journals covering a wide range of academic disciplines including science, technology, medicine, engineering, education and social science. Reflecting the latest research from a broad sweep of subjects, our content is accessible worldwide – both in print and online.

SP aims to provide an analytics as well as platform for information exchange and discussion that help organizations and professionals in advancing society for the betterment of mankind. SP hopes to be indexed by well-known databases in order to expand its reach to the science community, and eventually grow to be a reputable publisher recognized by scholars and researchers around the world.

SP adopts the Open Journal Systems, see on <http://ojs.s-p.sg>

Database Inclusion

Creative Commons

China National Knowledge Infrastructure

Google Scholar

MyScienceWork

文化艺术创新
· 国际学术论坛

Cultural and Artistic Innovation ·

International
Academic Forum

Volume 3 Issue 6 June 2024

ISSN 2811-0064 (Online)

副主编

许 岑 / Cen Xu

编 委

吴 莎 / Sha Wu

王国栋 / Guodong Wang

赵 丹 / Dan Zhao

宣克炅 / Kejiong Xuan

赵竟硕 / Jingshuo Zhao

陶 辉 / Hui Tao

杨 喆 / Zhe Yang

- 1 媒体融合背景下电视节目新闻编辑的应用分析
/ 陈石
- 4 浅谈路遥《人生》中的“天使”与“妖妇”女性形象典型
/ 徐熠轩
- 7 短视频时代节目创作及基于手机移动终端的传播特点研究
/ 尤榕
- 10 数字媒体视域下非遗文化保护与传承路径探索
/ 林寒琪
- 13 如何迂回以进入? ——对弗朗索瓦·于连研究策略的评价分析
/ 田铸东
- 16 后奥运时代体育电影国内研究热点、趋势与展望——基于 CNKI 数据库的 CiteSpace 可视化分析
/ 洪永昊
- 19 关于学术文稿中文献引用规范的编辑工作体会
/ 刘雨潇
- 22 电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系研究
/ 周圆
- 25 浅谈中小型博物馆对民俗文物的保护和利用
/ 孙洁玉
- 28 藏区原生态牧歌与当代音乐创作的融合探讨
/ 桑考吉
- 31 弘扬民间音乐, 谱写人民颂歌——吕骥音乐创作中的民间音乐
/ 戎雨桐
- 34 全媒体时代新闻记者的创新思维与新闻作品呈现
/ 马志刚
- 37 中国女画家油画中的特质及其情感内涵探究
/ 罗敏
- 40 浅谈中国贵州台江苗族“飞歌”的演唱特点及传承发展
/ 明婷芳
- 43 AI 技术影响下的流行音乐演唱模式变迁
/ 葛星岑
- 46 中国编织艺术的历史与发展
/ 王艺璇
- 49 论新时期中国哲学社会科学学科年鉴创新体系建设
/ 姜阿平
- 52 基于 Kano 模型的韩国电影翻拍策略的用户需求分析
/ 陈涛 李响
- 57 功能对等理论视角下《傲慢与偏见》两个中译本对比分析
/ 铁雨桐
- 60 从《祝福》看现代文学“神权”下的女性悲剧
/ 周芯如
- 63 《木偶的步态舞》音乐形象塑造与儿童音乐想象力的培养
/ 计燕飞
- 66 浅论新时代地市级群众艺术馆的性质和任务
/ 周荣
- 69 群众文化与乡村旅游融合发展研究
/ 许文军
- 72 瑶族盘王节形象的视觉特征与版式设计创新研究
/ 宋昕
- 75 探究戏剧表演中对节奏的把握
/ 王梓衡 李钦君
- 78 职业教育教材课程思政内容设计——以《直播电商运营》为例
/ 胡延斌
- 81 “国画意韵”在水彩艺术中的表现研究
/ 温燕华
- 84 从“物性”到“人性”——《克拉拉与太阳》中的人机关系
/ 施绮幸
- 87 城市建筑类油画中主观性色彩运用与表现
/ 兰天旭
- 90 “她综艺”兴起视域下女性的媒介形象叙事研究——以《女子推理社》为例
/ 朱晗绮
- 93 论恽寿平《南田画跋》中的绘画思想
/ 李煜彤
- 96 全球化背景下中国民族舞蹈的传承与发展策略
/ 王澜
- 99 4I 理论视域下短视频平台微短剧营销研究——以微短剧《长公主在上》为例
/ 于童
- 102 基于大数据的广播电视新媒体用户行为分析
/ 刘秋坪
- 105 媒介融合浪潮中的新闻传播变革——“融合新闻”现象与挑战分析
/ 张帆
- 108 音乐在构建和谐社会中的作用
/ 谢霞

- 1 Application Analysis of TV Program News Editor under the Background of Media Convergence / Shi Chen
- 4 Discussion on the Typical Female Images of “Angels” and “Demons” in Lu Yao’s *Life* / Yixuan Xu
- 7 Research on Program Creation and Communication Characteristics of Mobile Terminal Based on Mobile Phone / Rong You
- 10 Exploration of the Protection and Inheritance Path of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Digital Media / Hanqi Lin
- 13 How to Detour in Order to Enter? — Evaluation and Analysis of François Jullien’s Research Strategy / Zhudong Tian
- 16 Research Hotspots, Trends, and Prospects of Sports Films in the Post Olympic Era in China—Visual Analysis of CiteSpace Based on CNKI Database / Yonghao Hong
- 19 Editorial Experience on the Norms of Literature Citation in Academic Publishing / Yuxiao Liu
- 22 Research on the Relationship between the Cross-cultural Elements of the Film Works and the Audience Acceptance / Yuan Zhou
- 25 Discussion on the Protection and Utilization of Folk Cultural Relics in Small and Medium sized Museums / Jieyu Sun
- 28 Exploration of the Integration of Tibetan Original Ecological Pastoral Songs and Contemporary Music Creation / Kaoji Sang
- 31 Promote Folk Music and Compose People’s Songs of Praise—Folk Music in Lv Ji’s Music Creation / Yutong Rong
- 34 The Innovative Thinking and Presentation of News Works in the Era of All Media / Zhigang Ma
- 37 Exploration into the Characteristics and Emotional Connotation of Chinese Female Painters’ Oil Paintings / Min Luo
- 40 Discussion on the Singing Characteristics and Inheritance Development of the Miao “Feige” in Taijiang, Guizhou, China / Tingfang Ming
- 43 The Transformation of Pop Music Performance Models Influenced by AI Technology / Xingcen Ge
- 46 The History and Development of Chinese Weaving Art / Yixuan Wang
- 49 Discussion on the Innovation System Construction of the Yearbook of Chinese Philosophy and Social Sciences in the New Era / Aping Jiang
- 52 User Demand Analysis of Korean Movie Remake Strategy Based on Kano Model / Tao Chen Xiang Li
- 57 Comparative Analysis of Two Chinese Versions of *Pride and Prejudice* from the Perspective of Functional Equivalence Theory / Yutong Tie
- 60 The Tragedy of Women under the “Divine Power” of Modern Literature from the Perspective of *Blessings* / Xinru Zhou
- 63 The Musical Image Shaping of the *Puppet Gait Dance* and the Cultivation of Children’s Musical Imagination / Yanfei Ji
- 66 Discussion on the Nature and Task of the Prefecture-level Mass Art Museum in the New Era / Rong Zhou
- 69 Research on the Integrated Development of Mass Culture and Rural Tourism / Wenjun Xu
- 72 The Study Focuses on the Visual Characteristics and Innovative Layout Design of the Panwang Festival Image in the Yao Ethnic Group / Xin Song
- 75 Exploration on the Rhythm of Drama Performance / Ziheng Wang Qinjun Li
- 78 Design of Ideological and Political Content of Vocational Education Textbooks—Taking *Live E-commerce Operation* as an Example / Yanbin Hu
- 81 Research on the Expression of “Chinese Painting Meaning and Rhyme” in Watercolor Art / Yanhua Wen
- 84 From “Materiality” to “Humanity”—the Human-machine Relationship in *Klara and the Sun*

- 87 / Qixing Shi
The Application and Expression of Subjective Colors in Urban Architectural Oil Paintings
/ Tianxu Lan
- 90 Research on Female Media Image Narrative from the Perspective of the Rise of “Her Variety”—Taking *Sherlock* as an Example
/ Hanqi Zhu
- 93 Discussion on the Painting Thought in Yun Shouping’s *Nantian Painting Postscript*
/ Yutong Li
- 96 The Inheritance and Development Strategy of Chinese Folk Dance under the Background of Globalization
/ Lan Wang
- 99 4I Research on the Marketing of Short Video Platform—Taking the Short Drama *Zhang Gong Zhu Zai Shang* as an Example
/ Tong Yu
- 102 User Behavior Analysis of Radio and Television New Media Based on Big Data
/ Qiuping Liu
- 105 The Reform of News Communication in the Wave of Media Convergence—Analysis of the Phenomenon and Challenges of “Converged News”
/ Fan Zhang
- 108 The Role of Music in Building a Harmonious Society
/ Xia Xie

Application Analysis of TV Program News Editor under the Background of Media Convergence

Shi Chen

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830044, China

Abstract

“Media convergence” is the main form of the development of the media industry in recent years, and has attracted the attention of media people from all walks of life. Under the integration mode of media technology and media development, the use of “media convergence” for the creation of basic TV programs, which can not only give play to the technical advantages of news editors, but also reflect the effective role of “media convergence”. Based on the development background of traditional media, in the process of media convergence, it is necessary to carry out news editing work reasonably according to the actual needs of TV program news editors, improve the effectiveness of news editors, reflect the professional technology and professional quality of news editors, and contribute wonderful TV programs for the majority of TV audience.

Keywords

media convergence background; TV program; news editor; innovation strategy

媒体融合背景下电视节目新闻编辑的应用分析

陈石

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

“媒体融合”是近年来媒体业发展的主要形式, 备受各界媒体人的关注。在媒体技术与媒体发展的融合模式下, 利用“媒体融合”进行基础性电视节目创编工作, 既能够发挥新闻编辑的技术性优势, 又可以体现“媒体融合”的有效性作用。基于传统媒体发展背景, 在媒体融合过程中, 要围绕电视节目新闻编辑的实际需要, 合理进行新闻编辑工作, 提高新闻编辑工作实效, 体现新闻编辑工作者的专业技术和职业素养, 为广大电视观众奉献精彩纷呈电视节目。

关键词

媒体融合背景; 电视节目; 新闻编辑; 创新策略

1 引言

电视节目新闻编辑在媒体融合背景下, 要科学应用技术新工具创新节目创编思想, 针对电视节目特点给予科学性、严谨性的创编, 体现电视节目的真实效果。在新闻编辑工作中, 要围绕电视节目特点, 挖掘媒体融合的主要作用, 突出电视节目的重要性, 为观众揭露可看性, 呈现出精彩纷呈的电视节目。电视媒体传播形式中, 要结合新闻节目的重要地位, 在新闻节目严谨性、真实性的效果中, 加大电视节目的内在体现力度, 让电视观众控制节目内容有所触动、有所警醒、有所反思。特别是在媒体融合背景之下, 利用媒体手段提高电视节目编辑与制作效率, 为电视行业实现信息化发展目标提供技术支持。

2 媒体融合背景下电视节目新闻编辑的专业素养

媒体融合背景下, 电视节目新闻编辑要具备良好的专业素养和娴熟的技术能力, 在新闻内容采集、新闻呈现模式、新闻传播路径上, 要实现发展的总目标, 增强综合性编辑能力, 培养新闻编辑人员的专业素养。例如, 消息类电视新闻节目和调查类电视新闻节目的编辑工作中, 要结合两者操作方法的差异性, 体现新闻编辑的专业制作能力。调查类新闻节目要记者对相关事件进行跟踪与调查, 挖掘新闻事件真相、依托后期编辑要求, 重点给予新闻要素以保护, 使电视节目的调查感、长镜头等更具完整性; 消息类新闻主要是通过客观分析事件、挖掘事情真相等方式, 从多角度进行分析、对比、讨论、总结, 在新闻编辑过程中要突出重点, 提高消息类新闻的视觉信息效果。在媒体融合视角下, 新闻编辑要具备推陈出新的能力, 使电视节目向着潮流方向发展。新闻编辑要结合电视节目特点, 对实际内容、节目形式、舆论引

【作者简介】陈石(1986-), 女, 中国河北昌黎人, 本科, 编辑, 从事新闻编辑研究。

导等多个方面进行传播效果分析,运用现代技术手段体现制作优势,凸显电视节目的主题性和风格化特征,对其进行有效包装和系统完善,进而发挥媒体融合的信息化作用^[1]。另外,新闻编辑作为电视节目的后期制作主力,要求编辑人员具备审美能力和判断能力、逻辑思维能力等,在利用信息技术的过程中,加大对电视节目质量的保障力度。新闻编辑人员要在电视节目编辑中,具备精准的眼光和独到的见解,能够快速地对节目进行去粗、留精,突出新闻的重点性和热点性作用,正确引领新闻节目受众的人生观、世界观、价值观,起到维护社会稳定与和谐的作用。

3 媒体融合背景下电视节目新闻编辑的应用范围

3.1 电视节目文字编辑

在观看电视节目中,我们通常可以看到电视画面中出现字幕,并对应着相应的说话者,这些字幕就是文字编辑在电视节目制作中后期配备的。通常情况下,编辑电视新闻节目的字幕,有利于观众更清楚、更深入地了解电视节目内容,起到解释说明的作用。随着人们对电视节目的认知和需求的改变,在新闻编辑配备字幕过程中,要结合电视节目的风格、语言等特征,合理化进行加工和设计,使节目受众能够直观、清晰地获得信息,体现电视节目的文字编辑精准性特征,进而帮助电视观众通过字幕内容获得丰富的信息^[2]。

3.2 电视节目画面编辑

电视节目最为吸引人的地方即画面内容,画面的出现能够帮助观众快速汲取信息要点,使观众在收看电视节目中获得良好的视觉感受。在电视节目新闻编辑工作中,要体现编辑人员的画面与文字设计能力,体现编辑人员对文字内容的捕捉力,进而制作出画质清晰、画面精美的图片内容。画面的选择要体现美丽的特点,吸引观众的目光。同时,电视节目要从画面清晰度上下功夫,选择画面精美、色彩协调的素材作为主画面,起到吸引观众的作用。另外,要在新闻编辑工作中,对电视节目后期画面制作流程进行系统性分析,对镜头的处理要细致,使电视节目具备完整性。

3.3 电视节目声音编辑

电视节目制作中,要通过清晰的声音体现节目的完整性。声音+字幕是新闻类节目的主要表现形式。在传统电视节目制作中,新闻编辑人员并没有充分发挥编辑的重要性,在制作节目的过程中,忽视对声音的处理,使得电视节目的声音效果不佳,难以给观众留下深刻的印象。而在当前信息化背景下,利用媒体融合的模式加强对声音的编辑与制作,能够提高新闻信息的文化性作用。而在媒体融合背景下,电视节目新闻编辑在制作过程中,利用符合观众需求的声音增强节目的吸引力。比如,利用背景音乐、运用录音软件对电视节目的声音进行美化,特别是要对主持人、解说人的声音进行完整编辑,保证同期声的制作效果^[3]。

4 媒体融合背景下电视节目新闻编辑的应用策略

4.1 文稿编辑

文稿编辑是电视节目的重要组成部分,特别是在电视节目效果呈现上具有重要的说明性作用。在电视节目新闻编辑工作中,要结合媒体融合的优势,对节目内容进行文稿信息显示,在后期编辑与制作中,要充分利用编辑融合背景的优势,通过网络进行各种渠道的信息采集与应用,进而提高文稿的内容效果。在电视节目新闻编辑中,为了突出文稿信息的特点,在后期编辑与制作中,可以充分利用媒体渠道优化文稿表现形式,使文稿呈现多样化特征,为进一步进行电视节目制作提供有力依据。基于媒体融合背景,在多样化方式下,要进行有效编辑,做到内容准确、精炼、生动,进而提高文化编辑的有效性,辅助电视节目系统性制作。另外,在文稿编辑过程中,尽量选用信息采集者进行二次撰稿和后期审核工作,这样能够充分发挥文稿编辑人员一手材料展示能力,进一步将重要节目信息体现出来。在这一过程中,能够提升电视节目的看点,提高电视节目的整体收视率,体现新闻编辑的专业价值,为电视观众呈现精彩纷呈的节目效果^[4]。

4.2 画面精选

画面是电视节目的核心要素,在画面筛选中,要选择与节目主题相扣的画面作为节目要素,突出主题及事件的画面特点,从而提高画面主体的衬托性,发挥画面大小、亮度、色调、色彩、角度等组合优势,使电视节目画面更具吸引力。同时,新闻编辑要在镜头取舍上做好筛选工作,采取长镜头的方式展示出连续时空特征,用全景烘托现场的真实气氛,用特写细节描述节目重点,使观众在长镜头的展示下,对电视节目产生好奇心。在新闻编辑过程中,利用AE辅助制作出一些特效画面,让AE作为一款先进的视频后期软件,使电视节目画面制作更为精准。在画面设计中,应直接导入具体操作,结合Photoshop、Illustrator等文件进行画面导入。特别是AE软件能够对画面的关键帧进行编辑,使该项功能对不同层次、不同属性进行有力支撑,加强自动化处理关键帧的能力。在Photoshop软件应用下,可以对画面的虚实进行有效性调整,保证画面在使用过程中的清晰度,并对画面中的图像进行合理化处理,直到达到满意的使用效果,凸显画面设计的美化性。

4.3 规律衔接

画面的衔接要遵循电视节目的主体事件发展情况,在剪辑手法上遵循蒙太奇模式,使镜头的稳定性保持优质状态,使各个画面的衔接风格保持一致性。另外,在起幅和落幅上,要注重镜头的衔接特征,要注意使用过场特点等。另外,在媒体融合的过程中,要对后期制作的形式要求多样化进行系统性分析,对相似性节奏和慢节奏、快节奏进行规律分析,并遵循其规律特点进行画面衔接,避免画面出现衔接间断、衔接错误问题。例如,在画面内容衔接过程中,要结

合视觉效果的处理要求,对画面插入独立过场,对电视节目中的某一主题内容进行点题、说明的作用,体现电视节目新闻编辑的衔接优势,进而增强电视节目的整体呈现效果。在画面规划衔接中,要对AE独特的视觉效果进行特效处理,制作出独立性的片场片花,采用更好的画面效果体现衔接的规律性优势。利用以上技术手段进行电视节目新闻编辑,能够保证画面的合理性和衔接性优势,使观众在观看电视节目过程中获得视觉享受^[5]。

4.4 字幕编辑

字幕的编辑方式会对电视节目的效果具有一定影响,好的字幕能够强化电视节目的表现力,能够弥补电视节目的画面优势,进而做好视频节目的播放准备工作。既起到画龙点睛的作用,又发挥技术优势价值。在字幕编辑工作中,要发挥AE软件的配合性优势,通过熟练进行AE软件制作粒子、光、E3D等插件,使电视节目的氛围感更加明显,节目效果更加立体。在字幕编辑中,要突出表达故事内容主题、渲染气氛等,在AE软件的合理化应用下,保证字幕的执行力,对整个电视节目起到解释说明作用,增强电视节目的呈现度,从而提高电视节目的整体效果。另外,结合不同的电视节目效果新闻编辑要通过不同数量的合成与渲染,执行不同合成尺寸的画面渲染指令,为后期视频制作提供重要元素,保证电视节目主题性。在媒体融合背景下,新闻编辑要结合多媒体特征,对电视节目字幕进行完整呈现,突出节目效果的同时,提高技术应用能力。比如,利用音频软件、视频软件融合的方式,发挥多媒体融合的作用,特别是在大型电视节目、专题栏目制作中,要凸显字幕设计的完整性。

4.5 音频处理

在音频处理中,电视节目新闻编辑要注重现场收声和后期配音的关系,在清楚二者编辑的优势下,要对音乐编配、主体声音、配乐处理等进行后期整合,使电视节目的声音更加具有亲人力,提高电视新闻的立体感。声音的标准要进行统一设置,左右声道的通道要进行准确的调整和系统的输出,在加大情绪渲染中,要增加声音、调整音调等,使场

景与音效能够紧密融合起来,发挥场景音效的整体作用。另外,在音频处理过程中,要结合食品中的同期声特点强化真实的时空感,在客观处理音频文件中,要对同期声进行系统性剪辑,保证电视节目效果的时空感和客观性。比如,在同期声后期剪辑中,要注意保持内容的完整性,既要体现其不臃肿、不模糊的优势;还要给予整个电视节目一定的留白处理,确保声音和画面的完美衔接,使声音和画面避免出现紧凑问题。在进行声音处理中,又不能过于松散,避免影响节目的整体效果,进而提高留白的时长,保证在1~2s为宜,让观众在观看电视节目过程中,能够更加自然、流畅,营造一个良好的观看氛围。

5 结语

总而言之,在电视节目新闻编辑中,要结合媒体融合的优势,对图像、音频、画面等等进行合理化剪辑。在掌握具体电视节目剪辑技巧中,科学、高效地应用AE软件技术,进而打破传统电视节目后期制作的禁锢,发挥电视节目的整体性和美观性。电视节目新闻编辑中,要结合后期编辑字幕特点、图文特点、同期声等运行,保证电视节目的立体性优势,进而推进我国电视节目新闻编辑事业发展,促进电视产业创新与改革,为保证社会稳定、优化技术发展、促进媒体融合贡献力量。

参考文献

- [1] 卢佳.后期编辑在电视新闻节目制作中的重要性分析[J].传媒论坛,2019,12(19):105-106.
- [2] 刘萍.新时期做好电视新闻后期编辑工作的策略研究[J].西部广播电视,2019,11(1):131-132.
- [3] 王珍.浅谈媒介融合背景下后期编辑在当代电视新闻节目制作中的应用[J].视听,2018,10(3):111-112.
- [4] 佚名.浅析后期编辑在当代电视节目新闻编辑制作中的应用[J].新闻研究导刊,2018,11(13):180-182.
- [5] 刘名.媒体融合背景下后期编辑在当代电视新闻节目制作中的应用[J].西广播电视,2018,9(22):146-148.

Discussion on the Typical Female Images of “Angels” and “Demons” in Lu Yao’s *Life*

Yixuan Xu

School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang, 310018, China

Abstract

Simon Beauvoir, a famous French feminist, put forward in his book *The Second Sex*: “What a man is a woman is not so much born as formed.” Men have long been the political and economic center, as well as cultural and discourse dominance; we can even say that history is “the history of men”. Women, as “male accessories” on the edge of society, often take the initiative or are forced to accept the shaping and discipline of men, and fall into the cultural context of “others”. In literary works, men use the way of shaping typical female images to make the women who read the text become more suitable for their rule in their mind. That is, male women are unreal; and some influenced female writers will involuntarily bring their characters to the “ideal woman”.

Keywords

female image; male culture; culture; Lu Yao

浅谈路遥《人生》中的“天使”与“妖妇”女性形象典型

徐熠轩

杭州师范大学人文学院，中国·浙江 杭州 310018

摘要

法国著名女权主义者西蒙·波伏娃在其著作《第二性》中提出：“一个人之为女人，与其说是天生的，不如说是形成的。”长久以来，男性占据着政治经济中心地位，同时也持有文化和话语主导权；我们甚至可以说，历史是“男性的历史”。而女性作为处于社会边缘的“男性附属品”，往往主动或被迫地接受着男性的塑造与规训，陷入了“他者”文化语境。在文学作品中，男性采用塑造典型女性形象的方式让阅读文本的女性在思想上潜移默化地成为更适于他们统治的对象。也就是说，男性笔下的女性是不真实的；而一些接受塑造的女性作家也会不由自主地让自己笔下的人物向“理想的女人”靠拢。

关键词

女性形象；男性文化；文化；路遥

1 引言

在考察了大量男性作家作品和包括奥斯丁、勃朗特等在内多位19世纪女性作家作品后，桑德拉·吉尔伯特和苏珊·古芭写作了女性主义经典著作——《阁楼上的疯女人》。这本被誉为“女性主义破晓之作”“20世纪女性主义文学批评的《圣经》”的书中提出了一个经典发现：男女作家笔下的女性都普遍性地呈现出两种形象——天使和妖妇。这是因为大部分男性潜意识中都存有对天使和妖妇的渴望：他们既迷恋天使的美丽温柔、顺从贞洁，又渴求妖妇的淫荡风骚，甚至，他们期待自己生命中遇见的女性同时具有这两种特征，以此满足自己的虚荣心和性欲。

该理论虽然在20世纪提出，适用范围却极其广大。远到17世纪的玄学诗人约翰·多恩，近到中国当代著名作家

路遥，在他们的文学作品中都能看到“天使”“妖妇”的女性形象典型。论文以路遥《人生》为例，探讨典型女性人物形象以及她们的成因。

2 神性为主体的“天使”——刘巧珍

在中国文学作品中的“天使”型女性结合了本土文明特征，汇聚了千百年来中国女性特有的传统美德；并且，她们在文学作品中多以正面人物形象出现，或是给予失意男主角温柔的慰藉，或是抛下一切奉献于爱情和家庭。可以说，以“天使”为主体的“女性神话”在中国文学长廊中经久不衰。

路遥的笔下不乏从男性审美理想出发的“理想型女性”，如《平凡的世界》中的田晓霞、《人生》中的刘巧珍、《月夜静悄悄》中的高兰兰等。不论是尚未开化“传统型”女性还是接受科学进步思想的“现代型”女性，她们都有一个共同的特征——符合男性对“完美女性”的幻想：作为恋人，她们温顺贞洁、单纯可爱；作为妻子，她们贤惠持家、相夫教子；作为女儿，她们耐心孝顺、体贴入微；作为母亲，她

【作者简介】徐熠轩（2003-），女，中国浙江衢州人，本科，从事电影评论、中国当代文学、女性主义文学等研究。

们无私奉献、含辛茹苦。

《人生》中的刘巧珍就是集真善美于一身的“天使”形象。论相貌，她是村里有名的“盖满川”，全村最漂亮美丽的女孩。在初登场时，就被描述为“看起来根本不像个农村姑娘”“漂亮不必说，装束既不土气，也不俗气”，拥有“水灵灵的大眼睛”“白杨树一般高挑的身材”。论性格，她温柔体贴、善良痴情，参与了高加林人生的多个重要环节，在他失意的时候竭尽所能地帮助他、倾其所有地安慰他。并且，她对待感情极其专一真诚，她以男性读者喜欢的“羞涩又主动”的方式追求着高加林，甚至为了维护爱情敢于与父亲的极力干涉、村民的流言蜚语、高加林的见异思迁而对抗。论思想，她虽然从未念过书，却对知识有着无尽的渴望，希望理想中的伴侣是要有文化且又精神丰富的男人。

刘巧珍最突出的特点在于她的“神性”，在文中则表现为德顺叔称赞的“有着金子般的心”。我们可以看到，路遥在建构这个人物时，为她赋予了一些过于理想化的品质——而这些恰恰迎合了男性读者的审美理想。例如，她的忠贞不渝和善良隐忍。她始终如一地用炽热纯真的爱慕和体贴入微的照顾滋润着高加林的内心；甚至，在高加林为了和黄亚萍在一起而背叛了刘巧珍时，她选择的竟然是默默离开，不争吵、不指责，甚至没有一句怨言；而高加林身败名裂再次回村时，她不但没有落井下石，反而对他温柔相待一如从前。这是难能可贵、近乎奇迹的，也恰好是迎合男性幻想的“天使”。

3 人性为主体的“妖妇”——黄亚萍

倘若“天使”跳脱出“天使”的处事原则和行为规范，便会被迫地被归于完全处在二元对立面的“妖妇”之类。她们以不忠贞、不纯洁的形象出现，展现出让男人又爱又恨的魅力：一方面，男人爱她们的主动风骚，沉醉于性爱中无法自拔；另一方面，男人通常不愿承认自己会被这样的荡妇勾引，她们泼辣叛逆、自私无情，展现出更多的人性而不是神性——这与男人心目中纯净的“天使”天差地别。

需要注意的是，中国文学作品中的“妖妇”也可以分为两种类型。一种较为极端，是极度下流、反抗性极强乃至歇斯底里的女性，如《白鹿原》中的田小娥；另一种，则是自我意识强烈、不易受男性把控甚至让男性有危机感和自卑感的女性，并因此备受批判和污名化，就如《人生》中的黄亚萍。

对黄亚萍的人物研究中不乏针对其人品和性格批判，又因为其身份和性格的特征，她时常被用来与刘巧珍作比较。黄亚萍是来自大城市上海的南方姑娘，她见多识广、聪明伶俐、家境优渥，身上散发出一种由内而外的自信。正是这份独一无二的自信，让她在同学中鹤立鸡群，成了不少人爱慕的对象，其中也包括高加林。然而，她同时具备着一种“孤傲感”，使得高加林打心底里觉得她高不可攀，暗暗地

有了自卑感。

黄亚萍作为第二类“妖妇”，是富于魅力的“妖精”形象。她广阔的知识面、姣好的面容、独特的气质无不满足了高加林的审美理想，使他深深沉迷。然而，黄亚萍面对爱情是不坚定的，甚至也是不忠诚的。这就注定了她无法满足男性对完美女性的幻想，最终只能作为“反面人物”呈现。黄亚萍虽然对高加林也有着疯狂的爱恋，但与刘巧珍真挚痴情的守护不同，她的爱更像是大城市现代化生活的产物，追求激情、新鲜刺激感、多巴胺与欲望的碰撞。她在空虚寂寞时遇见了张克南，“勉为其难”地与他成为恋人，处处使唤他，正所谓“被偏爱的永远有恃无恐”；在遇到高加林后，她的爱情之火复燃，便毅然决然作出了所谓“不忠贞”的行为——明知高加林有巧珍这个女朋友，仍然主动“勾引”他，照相、谈天、一同去西安学习，主动而暗示意味十足地示好。最终，同样不坚定的高加林一有上钩的表示，她便立刻与张克南分手，和高加林坠入爱河。然而，因为现实和理想的种种冲突，黄亚萍终于还是离开了高加林。

小说中，高加林对黄亚萍的评价是“烈性酒”，“使他头疼又使他陶醉”。这样心高气傲、优秀自信的黄亚萍，实际上并不像许多人对她的评价“渣女”“有文化没智慧”“最败男人的女人”那么不堪。我们不难发现，路遥在小说中有意将她塑造成了一个自私自利、不忠不义的“妖妇”形象。起初，她迷人又优雅，主动地“勾引”男人靠近，一旦失去价值，便狠心地抛弃。在黄亚萍和高加林分手的高潮部分，她的形象甚至近乎歇斯底里：“她冲高加林吼道：‘我实在是不能理解，你一个有文化的高中生，你一个有志青年，你居然要娶一个不识字的农村女人，你是怎么想的，你不觉得这是一种自我毁灭吗？’”这一刻，黄亚萍的外在掩饰彻底崩盘，露出了作者意在突出的“真面目”——一个难以掌控、危险无比的“妖妇”。

4 《人生》中“天使”“妖妇”形象的成因

纵观全书，作者的“男性本位”思想和对女性的偏见臆想可见一斑。他塑造的两位女性，无论性格如何，都是为了满足男性角色生理、心理、地位而创造出的“美丽的工具”。

作为“天使”的刘巧珍尽管受尽溢美之词，却是在价值观和人格上都处处依赖男性的“附属品”。她虽然看似独立，却一直处于被动的地位，她的自我人格实际上是完全“隐身”的。在和高加林相恋的时间中，她几乎没有遵从自我的心意，而是处处顺从高加林几乎到了“讨好型人格”的地步。尽管她的内心也有对知识和先进生活的渴望，但第一出发点往往是为了讨高加林欢心。潜意识中，她仍然自觉将自己摆在比高加林更低一头的位置，从高加林的附属地位出发演绎所谓“一直追求的幸福生活”。

刘巧珍作为不折不扣的“天使”——具有神性和男人

喜欢的品质——在男性面前既是乖顺的恋人又是体贴的母亲，同时满足男性对女性的征服欲和恋母情结。而这样“被神化”的不真实女性形象却完全符合“男权社会”对女性的规训与要求，本质上是男性中心文化用以压制女性的性政治策略之一。路遥在塑造一个个“天使”的时候，真的只是想要展现真善美吗？还是，他从“男性本位”的角度出发，本能地意淫出了完美的“理想型女性”，再将她们推送给现实中的女性加以学习？当一本本《人生》被誉为经典，当掌握话语主导权的男性大加宣扬、赞美“刘巧珍们”的美好品质，而女性在潜移默化下对“刘巧珍”感到认同甚至发自内心想要成为“刘巧珍”时，她们便落入了父权制的“美化天使”陷阱。

而作为反面例子的“妖妇”黄亚萍，则是被“丑化”“污名化”的对象。她看似有着自我独立人格，却仍处在被塑造和凝视的“他者”地位。在她与高加林的结合中，鲜有人批判高加林作为男人对上一段恋情的背叛，却有大量读者攻击谩骂黄亚萍，认她的示好为“主动勾引”、是罪大恶极的行为；被放弃的张克南更是引起了无数男性所谓的“共情”与自我高潮。可以说，路遥是带着对女性的偏见和刻板印象来塑造黄亚萍的，他有意放大了黄亚萍身上令男性感到厌恶和恐惧的气质——自信高傲、具有野心、把爱情看得不比自己的事业重要。讽刺的是，即使是这样自我的黄亚萍，她依然为高加林而痴狂，以自己为“第二性”，默认她所喜爱的高加林该是高她一等的；当高加林失去工作、名声扫地，她便痛苦地“疯掉”。实质上，这是在从男性单一的性别偏见出发对女性合理的生命价值、合理的生命追求进行否定，对女性的真实性格和行为特征进行恶意篡改，以此来维护父权制度中的所谓“男儿本色”“男性自尊”。

然而，作家在塑造“黄亚萍们”时真的只有批判警告的意味吗？显然不是。危险而迷人的“妖妇”反而也是男性追求的对象——只不过这样的追求更下流、更肮脏。渴望“妖妇”的勾引，享受激情与快感，然后口口声声将这美化成“自己怀着对爱情的追求上当受骗”；同时，厌恶着她们的不贞洁，恐惧着她们强大的精神力量，惧怕她们脱离自己的掌控。——这一“渴女”又“厌女”的思维模式可以称得上是“典

型”。正因为如此，他们创造了危险重重又令人欲罢不能的“妖妇”，无数口是心非的批判谩骂跃然纸上。

诚然，不论是“天使”还是“妖妇”，不过都是男性为了维持统治地位而施行的性政策。当女性在怀着对“天使”的向往而自愿充当“天使”、逃避着“妖妇”的恶名转而成为“天使”时，两性间的冲突看似就被消解了——因为男性已经利用文学塑造进而进一步控制了女性。吉尔伯特和格巴在书中尖锐地指出：“男人的一支笔创造了女人——也禁闭了女人。”男性利用文学作品创造出根本不可能存在的、极度不真实的二元对立形象，再忽视现实中女性的本质面貌、引诱她们自我判定自己的定位，并驱使自己向看似人人称颂的“天使”靠近。这无疑是令人感到不安的。

5 结语

当然，随着女权运动的发展和女性意识的崛起，越来越多的女性主义作家尝试在作品中打破“天使”“妖妇”的形象桎梏。“颠覆天使，消解妖妇”，她们拒绝男性文化强加给女性角色的神性与美德，同时坚决反抗着恶意的污名化。她们笔下的女性不再是传统男性作家路遥之流塑造的那样贞洁顺从，而是表现出热烈的反叛姿态和自我意识——这是可喜的发展趋势，也注定是一场没有硝烟却艰苦卓绝的战役。

参考文献

- [1] 龙宇帆.路遥笔下青年女性形象及价值分析——以《人生》和《平凡的世界》为例[J].湖北开放职业学院学报,2020,33(23):190-191+194.
- [2] 隆园.路遥作品中女性的生命书写与审美意识研究[D].长沙:长沙理工大学,2019.
- [3] 刘畅.想象与虚构的女性真相——以路遥的《人生》来谈[J].林区教学,2015(11):24-25.
- [4] 王搏.路遥笔下的女性形象塑造[D].牡丹江:牡丹江师范学院,2015.
- [5] 刘乔.当代文学“天使”书写与日暮途穷[J].辽宁行政学院学报,2007(11):193-194.
- [6] 潘朝晖.路遥小说《人生》中女性角色的缺失[J].内蒙古电大学刊,2002(2):101-102.

Research on Program Creation and Communication Characteristics of Mobile Terminal Based on Mobile Phone

Rong You

Heilongjiang Radio and Television Station, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

2024 is an important time node. It is the 40th anniversary of the entry of the Internet in China. The popularity of the Internet has made people's lives convenient, and even changed the way of life of a generation. Over the years, with the continuous progress of science and technology, especially the rapid development of the Internet, mobile phone development update iteration, short video relying on the Internet and mobile phone mobile terminal arises at the historic moment, subvert the previous newspapers, radio, television and other traditional media, become a new means of communication, epoch-making significance, also made a new era — short video era.

Keywords

short video; mobile phone mobile terminal; communication

短视频时代节目创作及基于手机移动终端的传播特点研究

尤榕

黑龙江广播电视台, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

2024年是一个重要的时间节点,它是互联网进入中国的40周年。互联网的普及便捷了人们的生活,甚至改变了一代人的生活方式。这些年来,随着科技的不断进步特别是互联网的迅猛发展,手机的不断研发进步更新迭代,短视频依托互联网和手机移动终端应运而生,颠覆了以往报纸、广播、电视等传统媒介,成为一种新型传播手段,具有划时代意义,也成就了一个新的时代——短视频时代。

关键词

短视频; 手机移动终端; 传播

1 引言

短视频时代下的产物——短视频、短剧、直播、带货等新型传播形式具有区别于以往传统媒体中电视节目的特点,论文将对短视频、短剧、直播等的创作以及基于手机移动终端的传播特点等进行研究,从而创作出更好的、更适合手机移动端观看的、更具有传播价值的节目。

2 科技为依托,推动短视频时代兴起

2016年,4G广泛应用,短视频开始逐步兴起。

2019年,我们迎来了5G时代,依托短视频衍生出的直播行业迅速崛起。

2019年,抖音在央视春节联欢晚会上进行互动宣传,短视频借此机会开始逐步走向全球。自媒体、网络主播纷纷开展短视频、直播业务。

至此,短视频时代开始形成。只要你有一部手机,随

时随地都能拍摄短视频,都可以进行直播;同时,只要你有一部手机,随时随地都可以打开App软件观看短视频和直播。一场基于手机移动终端的变革开始颠覆以往的传统电视、广播媒体的绝对优势地位,短视频、直播的门槛低、成本低,人人都可以成为自媒体,让传播者变得更加广泛,人人皆可创作短视频,人人皆可开展直播,开启了流量为王的短视频时代^[1]。

3 广泛的参与和用户粘性奠定了短视频时代的基础

2023年6月21日,国家广电总局发布《2023中国视听新媒体发展报告》。截至2022年年底,中国网络视听用户规模达10.4亿,网民使用率为97.4%,网络视听用户数量是十年前的近3倍,网络视听产业规模是十年前的20多倍,网络视听成为第一大互联网应用。

人们如此广泛地参与也从侧面证明了短视频的受欢迎程度,为何大家会如此青睐短视频呢?

短视频综合了文字、图片、语音和视频功能,更直观

【作者简介】尤榕(1991-),中国黑龙江人,硕士,一级播音员,从事播音主持、新媒体传播、短视频研究。

地展示信息内容，将声音、图画、文字等元素艺术化融合在了一起，外加“短”的特点，便于传播，在如今信息爆炸背景下人们快节奏的生活里，短小精悍的短视频更符合受众需求。所以广受大家欢迎。

例如，日常生活中简单的做菜。过去，我们会买一本菜谱，学习上面的图文照着做。后来，我们会用电脑上网搜索，或者用手机搜索百度，按照网页上的介绍学着做。现如今，我们有什么问题基本很少打开百度搜索引擎，而是会更多地打开手机端视频平台，按照短视频的教学，看着更直观的教学视频跟着做菜，每一个步骤都更加详细、明确，而且可以全方位、立体化展示整个事情发展的进程，而且还方便回看。试着对比一下以往的：纸质菜谱图书、网页介绍、电视美食烹饪节目等，短视频所具备的特性和优点是以往所有传统媒介都不具备的。

4 短视频时代进程划分来看我们现在仍处在短视频风口

2016年往前，因为受网络、技术手段及硬件设施限制，大多数人不了解也无法制作高品质的短视频，只有数量有限的网络大V以及名人明星或背后有成熟经济制作团队的网络红人、博主能活跃在短视频领域，这段时间，我们可以称它为短视频1.0时代，也是明星、名人的时代。

2016年开始，以抖音、快手为代表的短视频平台兴起，大家纷纷拿出手机登录、拍摄、上传、参与，开始了全民广泛参与的短视频2.0时代，也是起步、预备腾飞的时代。

2020至2022年，由于短视频平台巨大的流量和红利吸引，大小商家、各个企事业单位开始在短视频开设自己的官方账号，重视这一片领域，从此进入3.0时代，也是人人关注、万众瞩目的短视频黄金年代。短视频成为一种新型商业模式，巨大的流量入口引流、人们利用短视频打造个人IP、宣传推广增加知名度、扩大粉丝效应、开设直播带货变现，通过这些方式来实现经济价值的转化。

大约从2023年开始，大众纷纷觉醒，发现短视频可以带来巨大的经济效益，从而一股脑涌入，人人都想通过短视频、直播、带货来赚钱，这可以定义为4.0时代，也是全民玩转短视频的时代。

2024年我认为我们仍处于短视频的风口，只要未来十几年，手机移动终端仍旧是我们通讯、生活的重要工具，依托手机移动终端而繁盛的短视频行业就仍然炙手可热。短视频不仅走入了普通人的生活，成为生活的一部分，且已成为一种大家在这个平台上展示自我，运用个人IP赚钱的短视频时代。目前，很多短视频平台拓展了创造经济价值的方式，增加了打赏、广告分成、商品推广等。用户只需要创作高质量的短视频，积累一定的人气和影响力，就可以创造经济价值，让短视频节目这种艺术作品实现经济价值的转化^[1]。

未来，互联网正由平台时代进入生态时代、智能时代，

各大互联网平台都会升级迭代，推出新的服务和产品，提供新的消费，创造新的需求，甚至还会出现新的平台。AI等智慧化新产品会更新我们生活内容，这些后续我会做进一步的探究。

5 如何让视频节目产品更符合短视频时代的需求

过去我们制作的电视节目内容是很全面的，一期节目包罗万象，点线面齐全，众多点次应接不暇，丰富多彩可看性强。

如今在短视频时代里，大家没有时间去纵观整个节目，吸引大家的是一个一个爆点，观众恨不得几秒就想了解，根本没有更多时间精力给到整期全部节目，这也就反向要求我们制作节目要不断缩紧时长，聚焦呈现出一个个精巧、细微、具体、直接的点次，最直观给到观众，让人一目了然。

在具体节目操作中，笔者正在主持制作的消防公益科普节目《平安有你》中探索实践这一点，比如，过去的一期节目笔者很全面地介绍一个主题类别的消防知识，时长通常说明白需要两三分钟甚至更长。现在，笔者尝试拿出一个点，直接说明，这个点选取和生活中息息相关的，着重在标题中突出体现，引人注目，并且控制时长一分钟左右说明白。把关键重点的点次可以做成一个系列几期，而不是像过去把要点汇总在一起做一期，现在是打散为多期。希望在短视频媒体平台达到更好的传播效果，直接呈现观众想要看的点次内容，吸引停留、完播以及方便传播。例如，标题为《居住高层发生火灾时，向上还是向下逃生？》问题答案直接呈现。最短时间、最快速、说明问题，让人一看就懂。

除了节目创意研究不断推陈出新之外，有一些新软件技术的创新应用，也能对我们制作节目起到很好的提升。视觉动画、漫画、AI技术等新技术的加入也能短视频令人眼前一亮，获得更高的关注和点赞认可，突破流量层级，从而实现更高的经济效益转化。

以上是关于提高新质生产力在节目创作中的一些思考。

6 基于手机移动终端的短视频产品传播特点分析

手机移动终端观看短视频、短剧、直播等，不同于以往传统媒体看电视那样拥有大段时间，去仔细观摩、赏析、品味甚至是回味，现在，人们拿起手机在碎片化的时间里，刷刷短视频、看看短剧、扫扫直播。留给手机的时间并不多，制作短视频产品时要充分考虑到这点，追求快、准、狠，制作短小精悍、震撼人心、直击心灵的短视频节目或者短剧。这样才能获得更多的时间停留，从而优化数据。

以腾讯视频后台数据为例，我们做以下分析：

第一，有效的停留才能实现较高的“平均播放时长”，才能让短视频不断被推荐，实现更多量级的传播。

第二，视频头几秒精彩的开头能获得较高的“3秒以上

完播率”，不会让人刚看到视频就划走。

第三，“内容整体优质”和“时间长度较短”使得视频拥有较高“完播率”，并且在赛马中超过同类视频，从而获得高播放量，实现流量突破。

第四，精美的封面，使得通过短视频引流点击进入主页的用户不断点击不同封面的作品，更长时间停留在该软件，此时软件会分析此短视频作者为优质作者，因为，创作者的作品拉动了用户停留时长。

第五，较高的“综合互动率”是判断视频是否优质，进而得到后台推送的重要考量，这一项也是我们作者通过点赞、回复评论等方式，可以拉高的数据。越高的“综合互动率”往往视频后台认为这个作品是优质、吸引人、受大家欢迎的短视频作品，从而会给予该作品更多流量倾斜和支持。

7 “时间长度较短”是短视频的核心竞争力

15秒左右的短视频在实践中的播放量基本大于30秒视频的播放量，而1分钟以上的短视频播放量往往会更少。基于人们碎片化的时间特点和较高的观赏要求，经常看不到半分钟甚至更长的时间，这期间短视频要有转折、有爆点，有直击心灵让观众有触动从而产生情感共鸣，才会获得观众真心送出的“爱心”和“拇指”赞赏。

8 私域流量撬动“公域流量”的传播特点

腾讯视频号区别于其他短视频App的一个重要不同就是拥有庞大的私域流量。众所周知，腾讯视频号是依托腾讯微信在运行的，它没有独立的App，而是在微信的发现界面上与朋友圈等功能并列，成为一个短视频功能入口。我认为这比其他短视频App软件都有优势，就是它不需要单独打开一个App软件，而是在我们使用微信聊天、办公、浏览、休闲时会不自觉点开的一片蓝海。而微信作为几年前从腾讯QQ所演变而来的聊天、办公软件，据统计，在2023年年末已拥有12亿用户，用户数量之庞大是任何一个软件所无法比拟的^[1]。

在视频号的短视频下方从左至右依次是：大拇指、箭头、爱心和对话框，其功能分别是：私密点赞、转发给朋友及分享到朋友圈、所有好友可见点赞推荐以及评论互动。其他的都不要多解释分析，这里想着重说一下爱心——所有好友可见点赞推荐这个功能，这是可以以私域流量撬动公域流量的重要密码，一个朋友点了爱心推荐，他的几千个好友都可以在打开微信时看到这个推荐，十传百、百传千、千传千千万，流量就可以这样被撬动。

如果视频没有公开推荐也没有关系，大拇指点赞也代

表了用户观众对该视频内容的认可，一个拇指点赞后也会获得该作者其他同类型作品的推荐，或者是相似作者、相似类型作品的推荐，因为系统大数据会推测你可能会喜欢该类型作品，不断地向你推荐该类型作品能得到你的更多时长停留在平台。此时，无论是你评论时浏览的广告，还是你进一步刷到的带货直播或者是短视频带货而产生的购买行为，都能创造经济价值，实现平台以及创作者的变现，带来更高经济价值，从而实现短视频平台、广告商、短视频创作者三者共同盈利的共赢局面。

9 手机移动终端观看短视频时购买行为更加直接

回想一下，过去我们看报纸时看到广告会拿起电话，拨打显示的号码进行购物；在看电视时也会到电视广告显示的当地线下门店或者拨打热线电话购物；现在刷短视频或者观看直播时，直接通过点击链接，线上付款购物。购买行为更加便捷且直接；而且，软件中的订单记录更加方便重复购买或者分享给亲朋好友，实现复购的经济增长；同时“爱心推荐点赞”同样可以将带有商品链接的带货短视频推荐给更多朋友看到；带货直播也可以通过右上角的箭头分享，实时分享给好朋友，大家一起看喜欢的直播进行线上购物；以上这些都是基于手机移动终端所特有的购买和传播方式。

大数据可以通过搜集我们的地点定位、搜索引擎、浏览记录、拍摄照片、保存图片等信息，分析我们的喜好从而推送更多可能受我们欢迎的短视频、短剧及直播节目产品，我们在浏览时应该做自己意识的主人，不要过度沉迷，要理性思考，将短视频所给予的信息为我所用，利用好手机等移动通信终端（计算机、笔记本、平板电脑）这类科技工具，充分利用其便利功能，让其为我们服务，而不是做手机和短视频的奴隶，将时间精力过多地消耗在手机等移动通信终端和短视频产品上。

最后，附赠一个小贴士：短视频节目产品会越看越使人精神愉悦，希望所有爱看短视频的受众懂得适度，利用短视频而不沉迷短视频，希望所有人都能在短视频时代做到“恰到好处”。

参考文献

- [1] 林清强,黄琳,姜辽.基于移动互联网的短视频应用策略分析[J].集成电路应用,2023,40(6):336-337.
- [2] 李晓英,顾珍珠.移动互联网背景下短视频场景营销策略分析[J].现代商业,2021(32):40-42.
- [3] 乐上泓.短视频时代移动营销策略研究——以快手短视频平台为例[J].传媒,2021(4):55-57.

Exploration of the Protection and Inheritance Path of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Digital Media

Hanqi Lin

School of International Art Education, Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin, 300000, China

Abstract

Since China joined The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 2004, it has made great efforts in the protection of intangible cultural heritage. The arrival of the digital era has not only transformed the traditional transmission media of intangible cultural heritage, but also enabled the intangible cultural heritage to find a brand new way of existence. Only by strengthening the application of digital media technology, enhancing the integration of intangible cultural heritage preservation with technology, and constructing digital platforms for the preservation of intangible cultural heritage, can the application advantages of digital media be fully exploited. Based on this, this paper focuses on digital media, from the perspective of intangible heritage protection, and has conducted a detailed analysis of the inheritance path, employing various forms of digital media technology to promote and enhance the vitality and diversity of intangible culture in the new era, thus facilitating its promotion and development for reference.

Keywords

digital media; intangible cultural heritage; protection; inheritance

数字媒体视域下非遗文化保护与传承路径探索

林寒琪

天津美术学院国际艺术教育学院, 中国·天津 300000

摘要

中国从2004年加入《保护非物质文化遗产公约》之后,就在非遗保护方面作出了巨大的努力。数字化时代的到来,不仅对传统的非物质文化遗产传播媒介进行了创新,还使非物质文化遗产找到了全新的生存方式。只有加强数字媒体技术的应用、加强非遗文化传承与科技的融合、加强非遗文化传承数字化平台的构建,才能够将数字媒体的应用优势充分发挥出来。基于此,论文重点针对数字媒体视域下的非遗文化保护与传承路径进行了详细的分析,旨在借助数字媒体形式下的各种科技形式,对中国的各种非遗文化进行弘扬与传承,增强各种非遗文化在新时代下的生机与活力,促进非遗文化的推广与发展,以供参考。

关键词

数字媒体; 非遗文化; 保护; 传承

1 引言

作为中华传统文化中最重要的组成部分之一,非物质文化遗产的保护与传承,直接影响着中国的文化建设质量。但是,在多方面因素的影响下,中国在很长一段时间内都没有重视非物质文化遗产的保护与传承,甚至对中国非物质文化遗产的进一步发展产生了阻碍。数字媒体的发展,是中国非遗文化保护与传承工作在新时代下的机遇。将数字媒体应用到非遗文化保护与传承中,具有十分重要的意义。

2 数字媒体视域下非遗文化保护与传承的相关概述

2.1 数字媒体与非遗文化保护之间的关系

近几年来,数字媒体在非遗文化保护工作中的应用越来越广泛。一方面,数字媒体的应用,使得非遗文化重新到了特定的虚拟空间当中。例如,对虚拟现实(VR)技术加以利用,就能够让观众对非遗文化的独特魅力有一个直观、生动的感受,进而引导观众参与到非遗文化的保护与传承工作当中。另一方面,数字媒体的应用,不仅对非遗文化的展示形式进行了丰富,还为非遗文化保护工作效率的提高奠定了基础。传统的非遗文化保护方式受到时间、空间等因素的影响非常大。而利用数字媒体来保护非遗文化,不仅不会受

【作者简介】林寒琪(2002-),女,中国山东烟台人,从事数字媒体艺术研究。

到时间、空间等因素的限制，还能够实现非遗文化保存的长期性与传播的广泛性。例如，对数字化存储技术进行合理的应用，不仅可以将非遗文化资料的损坏与遗失可能性降到最低，还能够有效保证非遗文化的完整性和可持续性。表1为非遗文化的保护方式。

表1 非遗文化的保护方式

序号	保护方式	描述
1	立法保护	制定和完善非物质文化遗产保护法律法规，为非遗文化的保护提供法律保障
2	资料整理与数据库建设	全面收集、整理非遗项目相关资料，建立非物质文化遗产数据库，实现数字化保存与管理
3	财政支持	设立非物质文化遗产保护专项资金，为非遗项目的保护和传承提供资金支持
4	生态保护区建设	划定非物质文化遗产生态保护区，保持非遗项目原始生态环境，促进非遗项目的自然传承

2.2 数字媒体在非遗文化传承中的应用

在数字媒体环境下，非遗文化传承工作的开展也获得了巨大的机遇。数字媒体的技术性优势，使得非遗文化的传承拥有了更为广阔的空间。首先，虚拟现实（VR）技术的应用，能够让人们直接通过VR眼镜观看戏曲表演，观察戏曲演员的一颦一笑、一举一动，通过身临其境的方式认识和了解非遗文化^[1]。其次，增强现实（AR）技术的应用，也能够对非遗文化的传承方式进行创新。即人们可以直接在手机或平板电脑上，对传统手工艺品的制作过程进行反复多次的观看，直至对非遗文化的内涵有一个深刻的了解，对非遗文化的魅力有一个强烈的感受。最后，微博、微信等社交媒体平台，也能够充当非遗文化的传播渠道。非遗传承人只需要在这些社交平台上发布相关图片、文章或视频，就能够获得非遗文化爱好者的关注与转化，进而扩大非遗文化的知名度和影响力。同时，对大数据分析技术进行合理的应用，还可以帮助非遗文化做好市场定位和受众分析，提升非遗文化传承的针对性。

3 数字媒体视域下非遗文化的保护与传承路径

3.1 加强数字媒体技术的应用

在数字媒体视域下，要想加强非遗文化的保护与传承，需要对数字媒体技术进行重点应用。首先，要充分意识到数字媒体技术在非遗文化保护中的重要作用。例如，虚拟现实（VR）技术的应用，就可以为人们构建一个虚拟化的非遗文化体验场景，让人们在非遗文化的魅力与价值有一个身临其境般的体验。将虚拟现实（VR）技术应用到非遗文化保护中意义重大。其次，数字媒体技术的应用，不仅可以通过多样化的方式展示出非遗文化的魅力，还能够为非遗文化的传承带来全新的启发。例如，对数字化扫描技术和3D打印技术进行合理的应用，就可以制作出一个非遗手工艺品的数字化模型，然后再对这一非遗手工艺品进行个性化定制和批量化复制。这样，不仅可以加强非遗手工艺品的保护，还可

以让非遗文化市场更具活力。最后，向博物馆借鉴经验，利用高清扫描技术和数字化存档技术，将非遗文化的原始信息完整地保留下来。同时，创建非遗文化数据库和在线展示平台，通过相关数据资源的共享与互动，保证非遗文化传承工作的顺利开展。

3.2 加强非遗文化传承与科技的融合

在数字媒体视域下，要想加强非遗文化的保护与传承，需要加强非遗文化传承与科技的融合。首先，借助数字化手段，扩大非遗文化的传播范围，将更多的年轻人吸引到非遗文化的保护与传承工作当中。例如，可以利用虚拟现实（VR）技术，让人们在非遗技艺的制作过程进行全程观看，以一种沉浸式互动体验的方式，增强非遗文化对年轻一代的吸引力与影响力。其次，利用大数据技术，对非遗文化的受众群体需求进行分析，对非遗市场的发展趋势进行评估，然后从数据层面支持非遗文化的创新。最后，利用人工智能技术，对非遗文化进行创新。例如，可以将机器学习算法应用到非遗技艺的智能化分析与模拟当中，实现非遗技艺的传承与创新。

3.3 加强非遗文化传承数字化平台的构建

在数字媒体视域下，要想加强非遗文化的保护与传承，还需要加强非遗文化传承数字化平台的构建。这样，既可以让非遗文化拥有全新的传承路径，也可以以一种更加生动、形象的方式呈现非遗文化，让普通人找到更多了解非遗文化的平台。首先，利用虚拟现实、增强现实等技术，为人们提供沉浸式的非遗文化体验服务。同时，利用大数据技术和人工智能技术对非遗文化的传承情况进行监测和评估，为非遗文化保护与传承工作的持续提高提供保证。其次，对非遗文化的真实性与完整性进行严格的把控，每一个上传到数字化平台中的非遗文化，都要经过层层筛选与考核。最后，在建设非遗文化传承数字化平台的时候，还需要对普通民众的参与性与互动性予以重点考虑，在数字化平台上专门开设一个线上互动模块，引导普通民众在这一平台上进行非遗文化的沟通与交流，保证非遗文化的有效传承。

4 数字媒体视域下非遗文化保护与传承中存在的路径

4.1 专业人才短缺及应对策略探讨

非遗文化比较脆弱，如果在保护与传承工作中出现疏忽，非遗文化将有可能遭到破坏。所以，无论是非遗文化的挖掘、收集、建档，还是非遗文化的保护与开发，都应当交由专业人员负责。目前，在各非遗文化保护与传承机构中，很多专家都已经到了退休年龄。但非遗文化的保护又需要工作人员具备丰富的工作经验。如果这些专家骤然退出，新的专家没有培养出来，那么非遗文化的保护与传承，也会受到较大的影响。

要想解决这一问题，就要加大非遗文化传承人的培养，

促进非遗文化传承的职业化发展。首先,非遗文化传承保护机构,需要与当地的高等院校建立长期而稳定的合作关系,利用高等院校的课堂教育形式,加深学生对非遗文化的理解与认识,激发学生对非遗文化保护工作的兴趣^[2]。教师在讲解非遗文化相关知识点的时候,可以适当融入一些与之有关的内涵故事,让学生充分意识到非遗文化保护的重要性。其次,政府部门要制定出明确的政策条文,引导非遗文化传承朝着职业化方向发展。只有将非遗文化传承人作为一种职业,并让年轻人了解到这一职业,才能够保证非遗文化传承人的年轻化发展。最后,对现阶段的非遗文化传承人,要加强专业知识与技能的培训,使其在数字媒体视域下,将更多的数字媒体技术应用到非遗文化的保护与传承工作当中。同时,设立专门的非遗文化技能考试,由行业专家对参与考核的人的技能水平进行等级评定。这样,既可以发现更多优秀的非遗文化传承人,也能够让整个非遗文化传承与保护领域更具发展活力。

4.2 经费短缺困境及创新筹资路径探索

在历史因素的影响下,非遗文化零散地分布在各个农村地区。要想对这些非遗文化进行普查、建档、研究与开发,并在此基础上做好保护与传承工作,需要相关部门投入足够的人力、物力和财力。但是,经费投入不足问题,却是各地非遗文化保护与传承工作中普遍存在的问题。尤其是一些基层文化馆,经济实力非常薄弱,根本无法维持非遗文化保护工作的正常开展,甚至某些存在巨大文化价值的非遗文化也在逐渐走向消亡。

要想解决这一问题,国家相关部门必须加大非遗文化保护方面的经费支持,对非遗文化产业链进行延伸,对非遗文化的资金来源渠道进行拓宽。直播带货是近几年来互联网

平台的热潮,非遗文化传承工作的开展,也应当加入这一热潮当中,通过直播的方式将非遗文化展示出来。在积累了足够的粉丝量之后,非遗产品在直播间的售卖业绩也就越来越少^[3]。这样,不仅可以对非遗文化的产业链进行延长,还可以让非遗文化的经济价值受到社会各界的关注。当资本家愿意投资非遗文化产业的时候,非遗文化的传承与保护也就拥有了更多的资金支持。

5 结语

随着数字媒体技术的发展和应用,非遗文化保护与传承迎来了新的机遇和挑战。论文从数字媒体视域出发,深入探讨了数字媒体在非遗文化保护与传承中的作用和路径,并提出了相应的解决方案。数字媒体技术为非遗文化保护与传承提供了新路径,增强了传播效果与互动性,但专业人才和经费问题仍是挑战。为此,应推动非遗文化传承职业化,加强传承人培养,并争取国家和社会经费支持。结合互联网平台,探索创新方式,促进非遗文化产业链发展。总之,数字媒体在非遗保护中作用显著,需要各方共同努力,确保非遗文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 薛如冰,陆黛灵.数字媒体视域下非遗文化保护与传承——以寿县抬阁肘阁为例[J].盐城工学院学报(社会科学版),2021,34(1):88-91.
- [2] 王满,李蕾.新媒体视域下保定市非物质文化遗产数字化保护与传承研究[J].大众文艺,2013(20):9-10.
- [3] 朱金鑫.新媒体视域下非遗文化的数字化保护与创新研究——以天长“天官画”为例[J].佳木斯大学社会科学学报,2022,40(2):210-214.

How to Detour in Order to Enter? — Evaluation and Analysis of François Jullien’s Research Strategy

Zhudong Tian

School of Foreign Languages, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, 611730, China

Abstract

François Jullien, due to the unique nature of his scholarship, has sparked controversy in the academic community regarding his research: Many French sinologists do not recognize him as a sinologist, while many French philosophers do not consider him a philosopher but rather classify him as a sinologist. His research has its uniqueness compared to traditional Sinology research: using Sinology as a method rather than an object, thus conducting descriptive non empirical research through a “roundabout” approach. This research method has also sparked praise and criticism worldwide. The paper integrates the viewpoints of the opposition represented by Swiss sinologist Jean François Billeter and the supporters representing the majority to analyze the significance of this research method in cross-cultural communication.

Keywords

François Jullien; Jean François Billeter; detour; otherness; sinology

如何迂回以进入？——对弗朗索瓦·于连研究策略的评价分析

田铸东

西南交通大学外国语学院，中国·四川成都 611730

摘要

弗朗索瓦·于连（François Jullien），由于其治学的特殊性，学界对于他的研究存在争议：许多法国汉学家并不承认他是一位汉学家，而许多法国的哲学家也并不认为他是哲学家，认为他是汉学家。他的研究相对于传统汉学研究具有其独特性：以汉学为方法而非对象，从而以“迂回而进入”的方法进行描述性的非实证研究。这样的研究方法也在世界范围内引发了推崇与批评。论文整合以瑞士汉学家毕来德（Jean François Billeter）为代表的反对派以及代表多数派的支持者的观点来分析这种研究方法在跨文化交际中的意义。

关键词

弗朗索瓦·于连；毕来德；迂回；他者；汉学

1 毕来德：对立性的陷阱

毕来德，1939年出生于瑞士贝尔，瑞士著名汉学家，同时也是日内瓦大学的教授，妻子是中国人，且在北京居住了很长时间。毕来德撰写了许多有关中国思想的著作，他对中国思想家庄子和道家文化特别感兴趣，其著作《中国写作艺术》取得了巨大的成功。毕来德于2006年出版《驳于连》，并在其中反对中国是另一个西方的说法，指出了于连对中国解释的局限性。毕来德认为，于连作为世界范围内多产的著名思想家，他有责任阐明中国思想的内在性。毕来德的异议也得到了很多支持，南京大学历史系教授李冬君为此目的在《中国图书评论》上发表了一篇名为《真理之辨——读毕来

德〈驳于连〉》的文章，该文章指出，于连与毕来德，约等于东方与西方，他们各自站在当今法语汉学的两极。但从其各自所由出发的西方思想源头来看，于连应算作欧洲浪漫主义时代的人，而浪漫主义萌生出了文化多元主义；毕来德以理性主义作为指导思想，把具有局部且单一的地方性视作无知，认为欧洲的历史思想才具有统一性。如此，中国历史（地方史）就被擅自理解成了西方史（世界史）的一个不成熟的阶段^[1]。于连和毕来德的争论，是欧洲浪漫主义与启蒙主义的争论还魂于或延烧至“法语汉学”领域的标志。

对中国的错误解释，是毕来德对于连的批判。在《驳于连》一书中他指出：“首先要注意的是，他（于连）的全部著作是建立在中国的相异性这一神话之上的。他的书有一个‘一以贯之’的观念，即中国是一个与我们的世界完全不同的，甚至与之相对立的世界。因此，我们的第一件事就是

【作者简介】田铸东（1996-），男，土家族，中国贵州思南人，硕士，从事英语翻译学研究。

要确定这种神话来自何处。”^[2]也就是说,根据毕来德的观点,于连的所有著作都基于这样一个思想,即中国与西方完全不同,甚至彼此相对。为了确定这种幻想的起源,毕来德回想起了不同时代的法国学者,他们在向中国介绍“不同之处”方面发挥了作用。举例来说,法国小说家兼汉学家维克托·谢阁兰(Victor Segalen)的著作中融入了异国风情的哲学,更确切地说,他将异国风情转化为一种哲学理念,并承认这种异国风情其实是纯粹存在于想象之中的^[3]。抵达北京后,谢阁兰在一封信中写道:“事实上,我来到这里寻找的并不是真正的中国,而是中国的幻象。”在德国,由传教士转为汉学家的卫礼贤(Richard Wilhelm)翻译的《易经》也产生了类似的影响,他让许多欧洲读者坚信在他们所处世界的另一个角落存在着完全不同的世界。卫礼贤还曾说,中国是“人类经验的另一极”,中国有着悠久的历史 and 独特的文化传统,其社会结构、价值观、哲学思想与西方国家存在显著差异。这样的文化背景塑造了与西方不同的人类经验,也正是如此,中国才能作为一个纯粹的他者被进行研究。

于连的研究方法从概念来看是东西方是完全相对的,无论在历史还是主流思想上,只有处于概念上的相对才能构成“迂回以进入”的研究。18世纪以来的欧洲学派抱着这样的想法,20世纪以来的新中国比较派学者的研究也殊途同归。于连在强调对他者的责任时,有时可能忽视了自我的权利和需求。如何平衡自我与他者之间的关系成为一个问题,可能导致自我在伦理关系中被过度牺牲。将他者视为一个整体,缺乏对不同个体之间差异的细致分析。现实中,他者并不是一个统一的群体,而是由各种不同背景、文化、性别、阶级等构成的复杂个体。忽视这种多样性可能导致理论的局限性。同时,即使不同的他者之间存在的差异性,但其统一性也自然存在,于连的选择的随意性也导致两个个体之间的重叠交错被忽略,这样的相似性不知凡几,却往往被比较派们视若无睹,只字不提。

但是,比较学派的思考方式最严重的后果还在下面。他们一心要建立两个互为对称的历史,因此忽视了每一方间断、矛盾或不足的地方。于连谈论中国的思想家也一样:因为都是中国人,所以他们的历史轨迹仿佛从来都是一致的,而且思想也不包含任何疑难和幻想,这等于放弃了对他们的批判,也放弃了对他们的深入理解。这样的行为等于否定了哲学的理念本身,因为哲学在中国和在其他地方一样,都是一种个人的伦理的和智力的探索。

于连以其对中国哲学和西方思想的深刻理解,创造了一种独特的跨文化对话。这种视角不仅为读者提供了新颖的思想交流方式,还让读者能够在不同文化背景下重新审视和理解自身文化。通过对中西哲学的比较,探讨了许多基本的哲学问题,如存在、时间、空间、他者等。这些深刻的思辨为文学作品注入了思想深度。而于连的文字往往晦涩难懂,对于历史经典的引用也是随意而为,因此在欧洲读者看来,

于连向他们提供了一个想象中的中国,单纯的幻觉充满新奇,却又不必过度深入了解,这样的理解方式在思维层面不再是对哲学的探索,而成为一种理解的通道,其结果令人遗憾。于连让自己的读者自囿于一种自命不凡的无知中,妨碍了他们与中国本身发生对话,甚至于连本人也不进行这种对话,以历史的中国作为旗帜,沉浸在他者的幻想中,对当下中国所发生的新事物新改变不闻不问,加强了彼此的封闭。

2 于连: 汉学作为方法

从毕来德的分析中可以看出,他对于连的研究提出了强烈批评,指出了于连研究中的错误与局限。他深入分析了中国传统思想的意识形态性质,打破了于连所建构的中国神话。这一分析使人们对中国古代思想的现代意义产生了深刻的怀疑,也暴露了西方哲学传统在与中国古代思想对比下的偏颇。此外,这还使得在中西方文化融合中建立新思想传统的尝试显得不切实际。

面对毕来德的反对,于连亲自回应并出版了《一路走来,了解中国,复兴哲学》(*Chemin faisant: Connaître la Chine, relancer la philosophie*)一书,其中指出:“其他性,必须耐心地通过在中华文明和欧洲文明这两个文明之间建立对话而建立起来,这两个文明已经发展了很长时间,彼此之间没有联系。”于连从事的就是这项工作,是在一次又一次的测试中进行,而无需假定其他性或原则认同。既为中国知识提供概念,又通过从对中国的研究中来复兴哲学。在回复之际,于连简要介绍了所涵盖的距离或作为“他者”的方法以及所获得的成功。同时,也阐释了如何从相互的文化注视开始,为人类的自我反思开辟道路,从而摆脱人本主义及其软弱的思想。同时,于连也回应道毕来德并未花时间去阅读他的全部作品,因为毕来德指出不能根据他所依附的意识形态轴来评价:一方面是人类思想的统一;另一方面是中国思想的基础他者性。毕来德否认于连的工作是他的另一种方式,而又基本赞同于连的他者论题,这与他的目的不相一致。此外,大多数研究人员,记者和评论员仍然支持于连的立场,他的启发式策略以及从不同方面了解中国的思想都开导了他们,并且围绕着他的思想在法国和不同国家都举行了各种座谈会、发表了相关作品。

对于连的正面评价还来自与其研究息息相关的中国学术界,许多研究者高度评价于连的策略,并称在自己的哲学研究中也更多地采用了于连的研究方法。温州大学的刘毅青及杭州师范大学的王晓华教授在发表的《为何迂回与如何介入?——简评于连的汉学研究》中指出,于连的中西思想和诗学比较立足于文化间的思维差异,将中国置于现代性的问题域中,一方面为西方开拓形而上学的思考空间,欲使其摆脱二元对立、非此即彼的范式,进而走出形而上学所导向的相对主义和虚无主义困境^[4]。华中师范大学的孙景强教授也在其文章《从笛卡尔的方法到于连的策略》表示于连通过在

“汉学—哲学”之间的转换进入漫长的迂回策略之中：于连的策略贯穿在一个漫长的过程当中，在此过程中，并未设定任何终极的目标或目的，因为后者都是作为过程展开的结果而存在的，策略依据的是“势和时”，因此，不会幻想一劳永逸地去“解决”哲学的全部问题。策略考虑到哲学问题面前的危险和障碍，然而这些危险和障碍恰恰提供了“解决”问题的动力：以一种迂回的方式化解问题^[5]。反映了他对于连这一研究方法的肯定。还有其他人批判毕来德对于连作品的过分诠释，并在其文章中以真实中国人的视角提出真实的中国历史和习俗，例如北京师范大学李春青教授在《为于连一辩——兼谈对中国古代文化的阐释立场与方法问题》中对毕来德的做法持反对态度，指出了他夸大了中国在欧洲哲学研究中所起的作用，并且认为毕来德和于连是在完全不同的领域所进行的分析^[6]。

3 结语

毕来德在《驳于连》一文中几乎全盘否定了于连的研究方法，在以前这是没有出现过的情况，而从另一方面，我们必须合理地对他的评论进行分析。也就是说要以一种公正的态度进行思考。把中国智慧作为他者，从历史、政治、意识形态的角度来看，这是一种值得夸奖的研究方法，除了其本身的方法论意义外，还为跨文化意义开辟了广阔的视野，他对中国思想的迂回研究帮助我们更好地理解优势和存在的偏见，清楚地阐释了两种文化在全球化的背景下是如何转换和吸收的。

不同文化之间经常会出现文化波，习俗、口味、感觉、价值观与信念之间的异同也会使我们与外国人的交流中产生问题，而迂回这一方法的重要性不言而喻。首先，在与人交流时，尊重承认以及理解对方的想法，“相异性”一词在跨文化交际中经常用到，但是也经常误解，其不是让我们

去改变异议，而是当异议出现时，我们必须表现出是不同文明之间的对话，以增进互相了解，而不是一方对另一方的宽容。其次，于连的研究放弃了以种族中心主义、欧洲中心主义的方法。他在审视中国思想时，通过学习中国文化和社会以反映西方社会，以这样的方法开启了两个文明之间平等的对话，真正的对话。在当今世界，国际局势并不和平，面对国际关系不受控制的发展，当权者必须应对主权危机和国家意愿，西方政治家一直是国际政治的领导者，他们不在乎其他国家的未来，中国作为提出“命运共同体”这一概念的国家，提倡在差异中寻求共同点，而于连对他人的正义愿景与中国社会所传播的理念不谋而合。最后，回归到于连的策略，也可以让我们在跨文化交际中更好地了解自己的文化，从客观的角度来说，这一方法可以帮助我们选择和改善自己的文化劣势，与此同时，我们也还需保持警惕，于连虽然热衷于文化与文化之间的交流，但其目的地始终在西方，怎样在狭隘的自我中心和他人同化下保留自己的主观性是我们交流中需要注意的问题。认识自己有助于更好地认识他人，因为每个人都是所有人类的缩影，了解对方则是彼此了解的一面镜子。

参考文献

- [1] 李冬君.真理之辨——读毕来德《驳于连》[J].中国图书评论, 2008(5):38-45.
- [2] 毕来德,郭宏安.驳于连[J].中国图书评论,2008(1):8-27.
- [3] 维克托·谢阁兰.碑[M].重庆:重庆大学出版社,2015.
- [4] 刘毅青,王晓华.为何迂回与如何介入?——简评于连的汉学研究[J].哲学研究,2010(6):73-78.
- [5] 孙景强.从笛卡尔的方法到于连的策略[J].法国研究,2009(2):57-67.
- [6] 李春青.为于连一辩——兼谈对中国古代文化的阐释立场与方法问题[J].中国图书评论,2008(6):36-44.

Research Hotspots, Trends, and Prospects of Sports Films in the Post Olympic Era in China—Visual Analysis of CiteSpace Based on CNKI Database

Yonghao Hong

School of Literature, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

Using CiteSpace software to visualize and analyze 482 research papers on the post Olympic era in China's CNKI database. The results show that the macro development of research on sports films in the post Olympic era follows the process of "sports spirit - the development process of sports films in both the East and the West - the expression of the main theme"; The current research hotspots are "Chinese sports movies" and "women's volleyball spirit"; There is a lack of research on the relationship between sports films and the upstream and midstream of the sports film industry chain from the perspective of digital humanities. In the future, we can further explore the representation of sports films in different eras in China and the West from the perspectives of econometrics, machine learning, and the sports film industry chain.

Keywords

bibliometrics; post Olympic era; sports movies; CiteSpace; visual analysis

后奥运时代体育电影国内研究热点、趋势与展望——基于CNKI数据库的CiteSpace可视化分析

洪永昊

南京大学文学院, 中国·江苏南京 210000

摘要

运用CiteSpace软件对中国知网(CNKI)数据库中,后奥运时代国内482篇研究文献进行可视化分析。结果显示:后奥运时代体育电影的研究宏观发展脉络为“体育精神—中西方体育电影发展历程—主旋律表达”的过程;当下的研究热点为“中国体育电影”与“女排精神”;当前体育电影在数字人文视域下与体育电影产业链上游、中游的相关研究欠缺。未来可以从计量电影学、机器学习、体育电影产业链等角度出发,进一步探究不同时代中西方体育电影的表征。

关键词

文献计量学;后奥运时代;体育电影;CiteSpace;可视化分析

1 资料与方法

1.1 数据来源与规范

文献数据全部来源于CNKI数据库,采用高级检索的方法收集文献数据:设置“主题”为检索条件,检索内容为“(主题=体育电影 or 体育类型电影 or 体育题材电影 or 体育电影产业) and (主题=网络体育电影 or 竞技题材电影 or 奥运电影)”,检索时间跨度设置为2008年8月25日至今。发现截至当前(2024年4月15日),尚未有体育电影相关论文发表。根据文献题目、摘要进行筛选后,删除明显不相关文献,最终检索获得有效文献数482篇。

【作者简介】洪永昊(2000-),男,回族,中国江苏南京人,在读本科生,从事戏剧影视文学研究。

1.2 研究方法

目前学界尚未对“后奥运时代”做出明确定义,论文将“后奥运时代”定义为:中华人民共和国于2008年8月举办的第29届夏季奥林匹克运动会闭幕后。使用Citespace6.1.R6软件,设置时间跨度(2008年11月—2023年12月),设置时间切片(1年),调整节点类型和阈值等参数,生成可视化图谱;利用Microsoft Excel对相关数据进行处理并进行图表绘制。

2 可视化分析

2.1 关键词共现分析

根据图1所示,体育电影关键词网络共现图谱中,共有407个节点和759条连线,体育电影、体育文化、体育精神等关键词在历年的出现频率最高,是该领域的研究持续热

度发文章进行预测分析。平台自动对多个潜在备选模型进行建模和对比选择后^②，最终找出最优模型为：ARMA(2,1)。可以得出表 1。

表 1 ARMA(2,1) 模型参数表

项	符号	系数	标准误	z 值	p 值	95% CI
常数项	c	22.210	6.839	3.248	0.001	8.806~35.613
AR 参数	$\alpha 1$	1.091	0.238	4.578	0.000	0.624~1.558
	$\alpha 2$	-0.794	0.138	-5.762	0.000	-1.064~-0.524
MA 参数	$\beta 1$	-0.922	1.099	-0.840	0.401	-3.076~1.231
AIC 值: 98.647						
BIC 值: 102.187						

根据表 1，可得出该模型公式为：

$$y(t)=22.210+1.091 \times y(t-1)-0.794 \times y(t-2)-0.922 \times \varepsilon(t-1)$$

假设该模型残差为白噪声。根据本模型的 Q 统计量结果看，Q6 的 p 值大于 0.1，则在 0.1 的显著性水平下不能拒绝原假设：模型的残差是白噪声，证明模型基本满足要求。

结合 ARMA(2,1) 模型向后 1 期与 2 期的预测，可以发现 2024 年与 2025 年有关体育电影研究的发文章分别为 27 篇、29 篇，尽管预测结果显示了略微的增长趋势，但此趋势仍受到体育电影边缘化的影响^[1]。不过不能排除未来突发事件或新兴趋势的可能影响。

3.2 发展脉络分析

根据体育电影关键词突现情况可以观察到体育电影的宏观发展脉络：2008 年 8 月中国成功举办奥运会后至 2012 年，体育精神成为这一时期的主要研究方向。部分学者对体育电影中所展现出的精神特质进行了探讨，主要观点认为，这类体育电影一方面展现了奥林匹克精神，如“更快、更高、更强”等，为受众提供了“一种促进身心和谐发展的良好生活方式”^[2]。另一方面，通过主人公“融于自身个体血脉里的民族自觉”，展现了顽强拼搏、永不言弃的民族精神^[3]。但也有学者对此进行了反思，认为这一时期体育电影存在一些与奥运精神的不适应问题^[4]。同时提出，优秀的体育电影是把有关人性思考作为核心主题，通过体育人物的故事展现对生命的敬意^[5]。

2011 年至 2018 年，学界偏重于对中西方体育电影发展历程中有关价值观、体育文化、主题叙事等方向进行考察，如冯苇《好莱坞体育电影与美国体育文化》（2011 年）、张燕霞《中韩体育电影差异之比较》（2012 年）、黄寒《冰励志神话和国族寓言——台湾体育题材电影的文化解读》（2017 年）等，这些研究从时代发展、视听语言、文化特质和阶段发展状况等多个角度出发，对中西方体育电影的发展、特质以及差异表征进行了深入探讨。

2020 年至 2023 年间，对国产体育电影主旋律表达的研究成为新的趋向，如钱凯、岳晓英《共同体美学视域下的中

国新主流体育电影》等，多数研究学者尝试从共同体美学、身体美学、文化认同等跨视域的角度，对《夺冠》等新产出的体育电影如何进行国族叙事与民族精神的本土化表达进行了分析。这一过程中，也不乏对以往国产体育电影所表现出的社会意义、文化更迭的探析或深度讨论，以及对未来中国体育电影的发展提出相应策略的文献。如有学者提出，未来中国体育电影应将“挖掘真实的体育事迹”“提高体育影视作品的专业性”与“关注弱势群体体育运动”三个方面作为切入点，进行优质体育电影的创作^[6]。

此外，近年来体育电影的细化分类研究也成为潜在趋势，如不同竞技题材、不同性别的运动等。如张欣《试论电竞体育电影的现状及发展策略》（2020 年）、孙明《中国体育电影女性影像建构与叙事》（2021 年）、白丽娜《中国女排题材体育电影的叙事流变》（2022 年）等，深入挖掘不同分类视域下的体育电影的特点和内涵。

3.3 评述与展望

基于当前国内体育电影研究现状，一方面，相较于传统电影研究趋于饱和的状态而言，数字人文方向的研究成果却屈指可数。一是可以从计量电影学的方向出发，对各个时期中国体育电影的特征进行研析；二是可以从机器学习方向入手，基于卷积神经网络、深度神经网络，对体育电影在不同时期的色彩表征进行研究，探索体育电影在视觉艺术方面的发展轨迹和特色。另一方面，中国学者对于体育电影及其产业的研究主要侧重于其产业链下游的研究，即影片本身及拍摄、制作、发行等环节。对此，可以基于 NVivo 等分析软件进行相关研究，以促进体育电影研究的进一步发展。

注释

① ARIMA 模型是最常见的时序预测分析方法，即利用历史数据预测未来的情况。

② SPSSAU 智能找出最佳模型的原理在于利用 AIC 值最小这一规则，遍历出各种可能的模型组合进行模型构建，并且结合 AIC 最小这一规则，最终得到最佳模型。

参考文献

- [1] 年悦.类型融合、微宏叙事与身体景观——21世纪以来中国体育电影创作生态扫描[J].电影评介,2021(18):14.
- [2] 张海灵.体育题材电影中的奥林匹克精神表达[J].电影文学,2009(22):36-37.
- [3] 徐浩.体育电影中的爱国情节解读——电影《一个人的奥林匹克》评析[J].电影文学,2009(11):73.
- [4] 潘军,张金鸽.论我国体育电影对奥林匹克精神的不适应问题[J].电影文学,2008(24):41.
- [5] 李翔.浅析体育精神在电影中的艺术价值[J].电影文学,2011(10):29-30.
- [6] 闫鑫.中国体育影视作品的发展现状及发展对策研究[J].当代体育科技,2022,12(24):134-137.

Editorial Experience on the Norms of Literature Citation in Academic Publishing

Yuxiao Liu

Huaxia Publishing House, Beijing, 100028, China

Abstract

Academic book publishing is a highly specialized part of the cultural industry, which places high demands on book editors. Among them, editors must pay attention to citation issues in academic manuscripts. Literature citation can reflect the basic literacy of academic researchers. This paper intends to discuss the experience of literature citation in editing work, and divide this issue into three levels: technical level, theoretical level, and ideological level. Technical level refers to some superficial issues, such as the accuracy of citation excerpts and the standardization of literature format; Theoretical level includes some doctrinal issues, such as how to select the citation and how to invoke the argumentation; Ideological level involves the academic ecological issues. This paper suggests that proper citation of literature reflects the quality and attitude of the author and the editor, and leads to the active participation in the construction of the academic ecology from the ideological level to safeguard the benign development of the academic and cultural field.

Keywords

literature citation; academic publishing; editor; norm

关于学术文稿中文献引用规范的编辑工作体会

刘雨潇

华夏出版社, 中国·北京 100028

摘要

学术图书出版是文化产业中颇具专业性的一部分,对于图书编辑提出了很高的要求。其中,对于学术文稿中的引文问题,编辑必须加以重视。文献引用可以反映出学术研究者的基本素养,本文拟浅谈编辑工作中关于文献引用问题的体会,并将这个问题分为三个层面:技术层面、理论层面、思想层面。技术层面包含引文摘录的准确性和文献格式规范性等表层问题;理论层面包括如何选取引用、怎样援引论证等学理问题;思想层面则涉及文献引用所涉及的学术生态问题。论文提出,恰当的文献引用体现了作者和编辑的学术水准和工作态度,并可以从思想层面积极参与到学术生态建设之中,维护学术界乃至文化界的良性发展。

关键词

文献引用; 学术出版; 编辑; 规范

1 引言

对于学术写作和学术出版而言,文献的引用是不可或缺的一项内容,可以说,一篇文章如果没有引用任何文献,便无法称其为学术论文。2012年9月,新闻出版总署下发了《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》,指出:“引文是引自他人作品或文献资料的语句,对学术著作的观点起支持作用。”因此,文献引用规范也成为学术图书的作者和编辑必须掌握的职业技能。然而,在学术文稿的编辑工作中,以笔者所熟知的人文社科学术专著为例,在作者交至出版社的成稿中,仍存在着一些关于文献引用的问题,其类型也远

远不止表面上的参考文献书写格式,而可以引发更深层次的思考。

对于学术图书编辑而言,文献引用失范的问题几乎决定了作者的专著能否达到出版的门槛。所以,文献引用看似简单,实则背后大有文章,是判断一部书稿成色的关键指标,对于学术编辑有重要的参考价值。陈平原教授曾指出:“论者对于他人言语如何引录、怎样衔接、能否驾驭,其实关系重大。”^[1]此言着实不虚。

在笔者的理解中,学术专著的引用规范问题涉及三个层面:技术层面、理论层面、思想层面。以下,笔者将从这三个层面入手,并由此谈及从中反映的问题,以及对这一问题的几点思考。

【作者简介】刘雨潇(1992-),女,中国河北石家庄人,硕士,中级编辑,从事出版研究。

2 技术层面：判断编辑工作态度

技术层面是基础。所谓技术层面，通常涉及引文的摘录是否准确、文献出处的标记是否全面、文献格式是否规范等等。这些问题对于学者而言多少显得有些老生常谈，也往往是大学生开启学术论文写作时的第一课。不过，这些问题尽管看起来简单，但是这恰恰说明了，它们其实正是学术领域的准入门槛。而对于学术图书编辑而言，这些问题虽然显得浮于表面，但理应是工作中不可忽视的重要部分。特别是，这些问题恰恰反映了个别作者对待专业缺乏应有的严谨，这种态度或许还能潜藏在行文的背后，但通常能从文献引用上看出端倪。而作为把关的编辑万万不应对此掉以轻心。根据笔者近年来的编辑经验，值得重点注意的大致有以下几个方面：

应严格核查引文内容。在摘录引文时，务必原文照录，字句准确，不能与原文有出入。这一点不仅针对作者，也是对编辑提出的要求。面对引文，编辑除了检查文句本身，更应该查找并核对原始文献出处；特别是在进入校对阶段之后，如若引文中有编辑认为需要改动的字句，一定要首先核查对照原始文献出处，以防错改。有些文献中的人名、地名等表述可能和我们正在处理的文稿不一致，有些文献甚至本身就带有错字错词，在引用这些文献时，亦应尽量与文献原貌一致，以实践严格的学术规范并彰显严谨的学术态度。如果原始文献中带有明显的错误，而引用时更正的，则应以注释的形式进行说明；引用时如对引文个别内容有不同于原文作者的理解，亦应以注释的形式加以说明。这是因为，所谓的“明显错误”，仍然只是引者的主观判断，但凡认为引文有错就予以更改，并不能作为充分且站得住脚的理由。

除了引文的内容，引文格式，特别是关于引文出处的注释亦值得重视。在一些学术著作中，引文出处信息标注不完整，抑或版本信息标注混乱。有些作者是顾及不周，无论出于怎样的原因，编辑都应对此负有重大审核责任。而至于具体的格式规范，不同的图书（或期刊）都相应地有着自己的标准，应以统一为原则。作者还可以参考 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》（中国标准出版社，2015）。而对于学术图书编辑来说，更要熟悉学术文献的各种要求和规范，在组稿之时应即对作者提出要求并给出引导，于审稿之初亦应首先对此进行检查，将其作为评判文稿质量的标准之一。有了严谨的治学态度，一些具体的技术性问题则不难解决，此处不再赘述。

此外，编辑还应对引文中的政治和意识形态问题保持敏感。通常，作者并非有意地触及意识形态问题，他们可能会更关注引文的某种观点而忽略了引文包含的其他问题，但编辑应对此保持警觉。这种问题尤其容易发生在源自国外著作的引文中。应该谨记，一种学术观点正式落到纸面，变成出版物进行传播，就一定要在意识形态问题上保持完全的正确，即便是引用也不应有例外。出版物应为中华民族伟大复

兴从文化层面做好切实的工作，承担好推进社会主义文化的重要使命。编辑应在守好大方向的前提下，尽量尊重作者的引证。

3 理论层面：评估编辑学理水平

如果说技术层面涉及的是一些实际操作的方式方法，是编辑可以一望而见的评判参照，那么，学者在写作时选择什么样的文献进行援引，如何援引，编辑如何通过学者选择的引文来促进学术文稿水平的提高，则可以归纳为理论问题。

通过一部优秀学术文稿的引文出处，读者可以大致了解一种知识或观念发展流传的脉络，可以看到文化传承、传播、校正、流变的过程，这正是文献引用在学理层面的重要意义，也是编辑之所以能通过引文出处判断文稿质量的理论依据。在笔者的理解中，学术文稿的引文材料可以分为三种：一手材料、二手材料、其他材料。其中前两种是直接与研究课题相关的，而其他材料则是外延的，与课题不直接相关但却有助于论证的。一般而言，其他材料越是丰富，学术成果就越显得厚重磅礴。但是，对编辑来说，首先要去评估的，其实是前两种，也即一手材料和二手材料，这两种材料决定了一部书稿究竟能否达到一定水准，是否具备出版资格。

学术著作不同于心得随笔，是基于专业知识而非一般知识的研究，这就是说，一本学术著作不能离开对于一手资料的引用。所谓一手材料，顾名思义，即研究对象自身的文本，比如在鲁迅研究中，鲁迅本人的作品便是一手材料；而如果研究对象涉及外国，一手材料理应包含该国语言的文献而非单纯的中文译本。鉴于此，在接到一部书稿时，编辑除了浏览内容观点和逻辑框架，还应关注参考文献，是否包括充足的一手材料，特别是涉及外国的研究课题时，文献是否包含相应的外文一手材料。如果没有充足的一手材料，研究成果的可靠性便值得质疑，编辑接稿时也应格外慎重。

另外，引用一手材料时应直接引用原文，而尽量不要转引。转引相当于把研究的基础建立在他人的研究之上，而总是和研究对象隔了一层，这样一来，作者所有对于研究对象的理解也都有了一个大前提，这个前提便是他人的研究成果。而他人的研究成果是否符合作者文稿的主题。在某一读本中读到了一些经典文本，便省却了查阅原文的过程，直接把读本作为文献出处，这很容易把某一读本的观点代入文稿中，编辑的作用就是审核观点一致性。

一手材料之外，参考文献还应包括大量二手材料。所谓二手材料，即他人对同一研究对象的研究成果，或者说是研究史，比如对于鲁迅研究者而言，其他鲁迅研究者的研究成果便都属于二手材料，只有掌握一定的二手材料，论文的理论性和创新性才能有所保障。二手材料无需贪多，而应该足够有威信，且能切中要害。此外，二手材料也无需全部支持自己的论点，而需有作为反证的材料。优秀的学术文稿是

在前人基础上提出自己观点的,这就意味着要在一定程度上指出已有观点的不足,论证中需要存在驳论的成分。陈平原教授在《现代中国的述学文体》中提出了正引与反引两种援引方式:“引语的作用,除了正面立论时之引进权威,还有反面批驳时的树立论敌。”^[1]他还指出应在行文以平常心对待两种引文,既要有批判意识,也不能断章取义。

此外,编辑在审查书稿时,不仅应注意书稿中是否包含正反两方面的充足的二手材料,还应关注二手材料的来源,这是了解一个学者学术储备的有效渠道。个别作者的二手材料并非来自可靠的专业文献,甚至引用了个人微信公众号或豆瓣等其他社交媒体平台的文章。并不否认这类平台中不乏颇具启发的言论,但这种文章缺乏专业的资质审核,在文稿中引用会影响到其权威性和可信度,编辑审核也是应当重点关注。

4 思想层面:参与文化生态建设

之所以还需要重述这样一个老生常谈的基本问题,是因为在一些学术著作中仍然存在着此类问题。或许,在述及技术层面和理论层面之后,关于文献引用的思考还应该深入思想层面进行更严肃的讨论,以此更有效地助推全面改善文献问题,营造健康良性的学术文化生态。

进入现代社会以前,引文规范从未纳入学术撰述的考量之中。随着社会的发展,学术逐渐变得专业化,对于观点思想的援引也愈加得到重视,特别是改革开放以来,学术交流越来越密切,学术规范也日益得到强调,文献引用问题逐渐变成学术研究与传播过程中的一个重要环节。

文献引用之所以关于学术生态建设,首先是因为文献引用一定程度上代表了该著述的理论储备与创新水平。新闻出版总署《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》中明确指出引文、索引、注释、参考文献等“是学术著作不可或缺的重要组成部分,体现了学术研究的真实性、科学性与传承性”。可以说,任何现代意义上的学术成果,都离不开已有成果作为基础。正如学术论文中文献综述部分不可或缺的意义,引文所体现的是相关学科研究史中最重要的、和论点关系最为密切的已有成果,通过对重要文献的援引,可以清晰直观地看到一种观点在研究史中的发展沿革,而只有厘清已有的知识发展脉络,方有创新与突破的可能。从这种意义上讲,文献引用亦可看作创新水平的一种衡量维度。

同时,完善严谨的文献引用有助于降低抄袭、剽窃等现象的发生,肃清科研学术风气,提升学术出版成果的总体质量。2016年,教育部审议通过《高等学校预防与处理学

术不端行为办法》,在第二十七条处界定了构成学术不端的诸种行为,其中第一点“剽窃、抄袭、侵占他人学术成果”可谓和文献引用问题息息相关。规范的引用可以有效避免甚至杜绝此类现象,培养塑造严谨的学术态度和优良的学术风气。

那么,在这样的背景之下,作为学术图书编辑还能在实践层面采取哪些举措呢?又能在其中扮演怎样的角色呢?

学术出版虽不直属于科研机构,学术编辑也不直接产出科研成果,但却是学术体系不可或缺的组成部分,可以引导学术发展,推动学术创新。曾任新闻出版总署副署长的邬书林对学术出版的责任做出过重要的评价,他指出:“学术出版就是要在人类已有文明的基础之上,以出版物的形式反映思想成果、科学发现、技术进步、方法创新,服务当代,并为我们的后代留下一笔宝贵的精神财富。”^[2]可以说,学术出版承担着文明传承的重要使命,在记录科研成果、传播思想观点、推进学术高质量发展的意义上居功甚伟。也正因此,学术出版从业者宜清醒地认识到自己的职业担当,特别是,学术出版更要尽力守住自己的底线,这本身就是对学术文化生态建设的责任。那么,出版社应该如何衡量学术著作的出版资质,守住自己的职业底线呢?或许,除了著述的选题立论、逻辑层次、论证水平等这些更需要专业学术素养的层面以外,引用文献也是一个重要且易于上手的评估渠道。2016年的中国编辑学会年会以“倡导工匠精神,做学者型编辑”为主题,而有学者和出版界从业者谈及学术编辑的工匠精神时,特别指出编辑应认真对待文献引用的问题:“如果文本包含引用和参考文献,编辑会仔细验证它们的准确性与格式是否符合规范。”^[3]故而,学术图书编辑应把文献引用问题看作编辑工作中的重要环节,加强工作责任心,从上述技术层面和理论层面审读书稿中对文献的引用,以此作为书稿质量的一项衡量标准,把好书稿的质量关,避免放任平庸之作流入图书市场,从而参与到求真的学术生态建设之中。

参考文献

- [1] 陈平原.现代中国的述学文体[J].文学评论,2001(4):23-32.
- [2] 邬书林.加强学术著作出版规范 扎实推进文化繁荣发展[J].中国出版,2012(22):3-5.
- [3] 张维娜,李艳.工匠精神在学术期刊编辑工作中的实现[J].沈阳大学学报(社会科学版),2024,26(1):113-118.

Research on the Relationship between the Cross-cultural Elements of the Film Works and the Audience Acceptance

Yuan Zhou^{1,2,3}

1. Jiangsu Yumo Xiangchen Film Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210000, China
2. Suzhou Dongbo Cultural Industry Co., Ltd., Suzhou, Jiangsu, 215009, China
3. Jiangsu Huangli Film Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

In the context of globalization, the relationship between the cross-cultural elements and the audience acceptance in film works has become more and more important. As a cultural media across national boundaries, its internal cross-cultural elements, such as cultural symbols, traditional customs and values, not only enrich the artistic connotation of the film, but also promote the communication and understanding between different cultures. However, whether these cross-cultural elements can be accepted by the audience and then have extensive social influence has become a problem that must be faced in the process of film production and dissemination. Audience acceptance is an important standard to measure the cross-cultural communication effect of film works. Audience acceptance is not only influenced by the quality of the film itself, but also restricted by multiple factors such as cultural differences, presentation methods, the audience's psychological reaction and market feedback. This paper explores in detail how these factors influence audience acceptance, especially in how cross-cultural elements in the film are understood, accepted, and recognized by the audience.

Keywords

film works; cross-cultural elements; audience acceptance

电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系研究

周圆^{1,2,3}

1. 江苏羽墨襄尘影业有限公司, 中国·江苏·南京 210000
2. 苏州东博文化产业有限公司, 中国·江苏·苏州 215009
3. 江苏皇骊影业有限公司, 中国·江苏·南京 210000

摘要

在全球化时代背景下, 电影作品中跨文化元素与观众接受度之间的关系愈发凸显出其重要性。电影作为一种跨越国界的文化媒介, 其内在的跨文化元素, 如文化符号、传统习俗、价值观念等, 不仅丰富了电影的艺术内涵, 也促进了不同文化之间的交流与理解。然而, 这些跨文化元素能否被观众所接受, 进而产生广泛的社会影响, 则成为电影制作和传播过程中必须面对的问题。观众接受度是衡量电影作品跨文化传播效果的重要标准。观众接受度不仅受到电影本身质量的影响, 还受到文化差异、呈现方式、观众心理反应以及市场反馈等多重因素的制约。论文详细探讨了这些因素如何影响观众的接受度, 特别是在跨文化背景下, 电影中的跨文化元素如何被观众所理解、接受和认同。

关键词

电影作品; 跨文化元素; 观众接受度

1 引言

随着全球化的推进, 电影作品中的跨文化元素与观众接受度之间的关系愈发引人关注。电影作为一种文化交流的媒介, 不仅承载着本土文化的精髓, 还通过跨文化元素的融入, 拓宽了观众的视野, 促进了不同文化间的相互理解。然而, 跨文化元素的运用也带来了观众接受度的挑战, 如何平衡文化差异与观众需求, 成为电影制作中需要深入探讨的问题。

【作者简介】周圆(1981-), 女, 中国江苏苏州人, 硕士, 从事电影制片领域研究。

2 电影作品跨文化元素分析

2.1 跨文化元素在电影中的表现形式

电影作品中的跨文化元素构成了其独特魅力的重要部分, 场景设计往往巧妙地将不同文化的建筑风格与自然景观相融合, 为观众带来跨越时空的视觉盛宴。角色设定上, 电影选择来自多元文化背景的角色, 通过他们的交流与碰撞, 生动地展现了不同文化之间的差异与融合。对话语言中, 电影不仅使用多种语言, 还巧妙地融入方言和外语, 为观众营造更为真实且沉浸的观影体验。服装道具方面, 电影通过展示各具特色的服饰和道具, 直观地呈现了不同文化的独特韵

味。而音乐配乐则融合了各种文化的音乐元素，为电影注入了丰富的情感色彩与节奏感。

2.2 文化元素对电影风格、主题和叙事的影响

文化元素在电影中的融入，无疑为电影艺术注入了新的活力，对电影的风格、主题和叙事方式都产生了不可忽视的影响。在风格上，文化元素的巧妙运用使得电影展现出独特的美学特征。例如，东方文化的水墨画风格以其独特的意境和笔墨韵味，为电影带来了一种诗意的美感；而西方古典的油画风格则以其细腻的笔触和丰富的色彩层次，为电影营造出一种典雅而庄重的氛围。在主题上，文化元素为电影提供了丰富的素材和灵感来源。家族、荣誉、忠诚等传统价值观念，在不同的文化背景下有着不同的表现形式和内涵，这些价值观念在电影中的探讨，不仅丰富了电影的主题内容，也引发了观众对于不同文化传统的思考和比较。在叙事上，文化元素常常作为重要的线索和元素贯穿始终，推动故事情节的发展。文化冲突和融合不仅为电影提供了紧张的情节张力，也通过人物性格和命运的变迁，展现了文化交流的复杂性和多样性。例如，中国藏族风情风格的电影作品在国内外也频繁获奖，获得评委和观众的好评。这些影响使得电影作品在跨文化交流中更具吸引力和影响力，促进了不同文化之间的理解和交流。

3 观众接受度对电影作品跨文化传播的重要性

观众接受度在电影作品跨文化传播中占据着核心地位，它不仅直接反映了作品的传播效果，更是衡量作品能否在不同文化背景中取得成功的关键标准。一个成功的跨文化电影作品，其生命力源于它能够触动并吸引来自全球各地、拥有不同文化背景的观众。观众接受度与市场表现紧密相连。在电影产业中，票房收入是衡量一部作品商业成功的直接指标。而票房的多少，归根结底还是取决于观众对电影的接受程度。只有当电影作品能够引起观众的共鸣，激发他们的观影欲望，才能吸引他们走进影院，为电影的票房做出贡献。因此，观众接受度的高低，直接关系到电影作品的商业价值。观众接受度也影响着电影作品的社会影响力。电影作为一种文化产品，承载着传递文化价值观、塑造社会观念的重要使命。一个跨文化电影作品，若能在全球范围内获得观众的广泛认可，那么它所传递的文化理念和价值观也将随之传播到世界各地，对人们的思想观念和行为方式产生深远的影响。深入了解观众接受度的影响因素和机制，对于提升电影作品的跨文化传播效果具有重要意义。文化背景、价值观、审美偏好等因素都会影响观众对电影作品的接受程度。通过深入研究这些因素，电影制作方可以更加精准地把握市场需求和观众喜好，从而创作出更加符合观众口味的跨文化电影作品。对观众接受机制的深入了解，也有助于电影制作方在创作过程中更加注重文化差异和文化融合，以更好地实现跨文化传播。因此，观众接受度在电影作品跨文化传播中的重

要性不容忽视。电影制作方应高度重视观众接受度的影响，努力提升电影作品的跨文化传播效果，让优秀的电影作品能够跨越文化鸿沟，与全球观众共享文化盛宴。

4 电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系

4.1 文化差异与观众接受度

电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系是一个复杂而微妙的议题，在探讨这一关系时，文化差异无疑是一个核心因素。电影作品中的跨文化元素，无论是场景、角色、对话还是其他表现形式，都承载着特定的文化背景、价值观和传统习俗。这些元素在呈现给不同文化背景的观众时，往往会引发不同的反应和接受度。当电影作品中的跨文化元素与观众所在的文化背景相近或相似时，观众更容易对作品产生认同感和亲切感。这是因为他们可以在作品中找到自己熟悉的文化符号、价值观和传统习俗，从而更容易产生共鸣。这种共鸣不仅增强了观众对作品的接受度，还使得作品在跨文化交流中更具吸引力和影响力。然而，当电影作品中的跨文化元素与观众所在的文化背景差异较大时，观众可能会面临理解和接受的挑战。文化差异可能导致观众对作品中的某些元素感到困惑、不解甚至抵触。这种文化冲突可能会降低观众对作品的接受度，甚至影响他们对整个电影的评价^[1]。因此，电影制作方在引入跨文化元素时，需要充分考虑目标观众的文化背景。他们应该通过深入研究目标观众的文化特征、审美偏好和接受习惯，来确保作品中的跨文化元素能够与观众产生良好的互动和共鸣。制作方还需要在作品中巧妙地处理文化差异，避免引发不必要的文化冲突，从而提高观众对作品的接受度。

4.2 跨文化元素的呈现方式

在电影作品中，跨文化元素的呈现方式对于观众的接受度起到了至关重要的作用。这种呈现不仅关乎电影能否成功传达不同文化的独特魅力，更影响着观众对电影的整体感受和评价。一方面，直观的视觉元素是展现跨文化元素的重要手段。场景、服饰、道具等视觉元素能够迅速抓住观众的眼球，为他们营造出一个具有鲜明文化特色的观影环境。例如，一部以东方文化为背景的电影，通过展现古色古香的建筑、华丽的服饰和精致的道具，能够迅速让观众感受到浓厚的东方文化氛围，进而更好地理解和接受电影中的文化元素。另一方面，剧情和角色的设定也是呈现跨文化元素的重要方式。通过展现不同文化背景下的人物冲突、情感纠葛等，电影能够深入挖掘不同文化的价值观和传统习俗，让观众在欣赏故事的同时，也能够感受到不同文化的独特魅力。这种呈现方式需要电影制作方对文化有深入的理解和把握，通过巧妙的剧情安排和角色塑造，让观众在观影过程中产生强烈的共鸣和感受。电影制作方还可以运用多种艺术手法来强化跨文化元素的表达效果^[2]。例如，通过对比不同文化背景下的相同场景或情感，可以让观众更加深刻地感受到文化

差异的存在；通过隐喻和象征等手法，可以将文化元素融入电影中的各个细节中，让观众在不知不觉中接受和理解这些元素。这些艺术手法的运用，不仅能够提高电影的艺术价值，也能够增强观众对跨文化元素的接受度。

4.3 观众接受度的心理机制

在电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系中，观众的心理机制扮演着至关重要的角色。观众在接受电影作品时，他们的文化背景、价值观、情感体验以及审美偏好等因素共同构成了他们对跨文化元素的接受度。一方面，观众会根据自身的文化背景和价值观对电影中的跨文化元素进行解读和评价。每个人都有自己的文化背景和成长经历，这些背景和经验构成了他们的认知框架。当电影中的跨文化元素与观众的认知框架相符时，他们更容易理解并接受这些元素，从而产生认同感。这种认同感不仅增强了观众对电影作品的喜爱，也促进了不同文化间的理解和交流。另一方面，观众的情感体验也是影响接受度的重要因素。电影作为一种艺术形式，其魅力在于能够触动观众的情感，引发他们的共鸣。当电影中的跨文化元素能够触动观众的情感，让他们感受到不同的文化魅力和人性共鸣时，他们更容易产生积极的接受态度。这种情感共鸣不仅让观众更加投入地欣赏电影，也让他们更加深入地思考不同文化间的联系和差异。观众的审美偏好和观影经验也对接受度产生影响。每个人都有自己独特的审美标准和观影习惯，这些标准和习惯会影响他们对电影作品的评价和接受度^[1]。因此，电影制作方需要深入了解目标观众的心理需求和喜好，以便创作出更符合他们口味的跨文化电影作品。这不仅可以提高观众的接受度，也可以促进电影产业的健康发展。

4.4 观众接受度的市场反应

在电影作品的跨文化元素与观众接受度的关系中，市场反应是一个关键的衡量指标。这种反应主要体现在电影的票房成绩和观众口碑评价上，直接反映了观众对作品中跨文化元素的接受程度。当电影中的跨文化元素能够成功地吸引观众的眼球，并引发他们的共鸣时，这种积极的市场反应便随之而来。观众的热情会转化为对电影的支持，从而推动电影的票房成绩飙升。他们在社交媒体和影评平台上的积极评

价也会为电影赢得更多的口碑和关注，进一步提升了电影的影响力。这种市场反应对于电影制作方来说具有重大意义。它不仅意味着电影在经济上的成功，更代表着观众对电影创作理念的认可和喜爱。这种正面的反馈将激励电影制作方继续探索和创新，为观众呈现更多高质量、具有跨文化元素的电影作品。然而，如果电影中的跨文化元素未能得到观众的认可和接受，市场反应则会截然相反。观众可能会因为对文化元素的陌生感或误解而产生抵触情绪，导致电影的票房成绩不佳，口碑评价也可能因此受损。这将给电影制作方带来经济损失和声誉危机，迫使他们不得不重新审视和调整创作策略和方向^[4]。因此，电影制作方在创作过程中应充分考虑观众的接受度，通过深入了解目标观众的文化背景和审美偏好，精心策划和呈现跨文化元素，以确保电影作品能够在市场上取得成功。他们也需要密切关注市场反应，及时调整创作策略和方向，以适应观众的需求和变化。

5 结语

在全球化的今天，电影作品的跨文化元素与观众接受度紧密相关。为了实现跨文化交流的目标，电影制作方需深入了解目标观众的文化背景与心理需求，巧妙融合跨文化元素，确保它们以恰当方式呈现。尊重文化差异，避免简化或歪曲，是电影创作中的重要原则。同时，电影作品的跨文化传播效果最终还需经受市场考验。因此，电影制作方应时刻关注观众反馈，不断优化创作策略，确保电影作品能够在跨文化交流中发挥积极作用，促进不同文化间的相互理解与尊重。

参考文献

- [1] 周皓.美食类纪录片《风味人间》的跨文化传播研究[J].新闻潮,2023(12):37-39+66.
- [2] 刘燕.跨文化传播视域下中国故事的创新表达——《中国诗词大会》叙事策略分析[J].传媒论坛,2023,6(22):53-55.
- [3] 黄韵霖.再析李安导演作品中国传统文化元素的展现——以电影《喜宴》为例[J].戏剧之家,2022(36):130-132.
- [4] 周娇.中国传统文化元素在电影海报设计中的应用——以黄海设计作品为例[J].工业设计,2021(4):151-152.

Discussion on the Protection and Utilization of Folk Cultural Relics in Small and Medium sized Museums

Jieyu Sun

Cangzhou Museum, Cangzhou, Hebei, 050000, China

Abstract

In the vast history, folk cultural relics, as cultural treasures, have witnessed the reproduction of the Chinese nation and the cultural inheritance and development. As an important exhibition window for the culture of Cangzhou region, Cangzhou Museum plays a crucial role in the protection and utilization of folk cultural relics in this area. However, with the rapid development of society, the protection and inheritance of folk cultural relics face many challenges. The paper takes Cangzhou Museum as an example to explore the current situation, challenges, and strategies of small and medium-sized museums in the protection and utilization of folk cultural relics, in order to provide useful references for promoting the inheritance and development of folk culture.

Keywords

small and medium-sized museums; folk cultural relics; protection; utilization

浅谈中小型博物馆对民俗文物的保护和利用

孙洁玉

沧州市博物馆, 中国·河北 沧州 050000

摘要

在浩瀚的历史长河中, 民俗文物作为文化的瑰宝, 见证了中华民族的繁衍生息和文化的传承发展。沧州市博物馆作为沧州地区文化的重要展示窗口, 对本区域民俗文物的保护和利用起着举足轻重的作用, 但随着社会的快速发展, 民俗文物的保护和传承面临着诸多挑战。论文以沧州博物馆为例, 将探讨中小型博物馆在民俗文物保护和利用方面的现状、挑战及策略, 以期为推动民俗文化的传承与发展提供有益的参考。

关键词

中小型博物馆; 民俗文物; 保护; 利用

1 引言

民俗文物, 作为民族历史的活化石, 承载着深厚的文化底蕴和独特的民族记忆。沧州市博物馆在 2023 年 8 月新增 91 件定级文物, 包括陶瓷器、金属漆、木器、书画、石器及纸质文献等, 其中民俗器物占大多数。这批民间民俗器物帮助更全面诠释了沧州特有的地区民俗活动, 对解读沧州历史文化有着重要的作用和意义。笔者在整理中发现, 由于对民俗文物重视不足和保护意识薄弱, 导致其遗失、损坏、销毁现象比较严重。如何在当下文化多元、信息繁杂的社会背景下更好地保护和利用民俗文物, 使其在新时代焕发出新的光彩, 已经成为面临的重要课题。

2 民俗文物的概述

2.1 定义与特点

民俗文物, 指的是反映某一民族或地域的风俗习惯、宗教信仰、生活方式、生产技艺等文化特征的实物或遗迹。这些文物既包含了日常生活用品, 如服饰、餐具、农具等, 也涵盖了宗教祭祀用品、艺术品以及传统建筑等。民俗文物的特点在于其独特的民族性、地域性、历史性和传承性, 它们承载着丰富的历史信息和文化内涵, 是了解一个民族或地域文化的重要途径。

2.2 种类与分类

民俗文物的种类繁多, 涵盖了生活、生产、信仰、艺术等多个领域。按照不同的分类标准, 可以将民俗文物划分为多个类别。例如, 按照材质可分为金属、陶瓷、织物、木器等; 按照功能可分为生产工具、生活用具、宗教用品、艺术品等; 按照地域和民族特色, 还可以进一步细分为不同民族和地区的特色民俗文物。

【作者简介】孙洁玉(1989-), 女, 中国河北唐山人, 硕士, 馆员, 从事库房保管研究。

2.3 文化价值与意义

民俗文物具有极高的文化价值和意义。首先，它们是历史的见证，记录了一个民族或地域的发展轨迹和变迁历程。其次，民俗文物是文化的载体，蕴含着丰富的民俗文化和民间智慧，对于研究民族历史、文化、艺术等方面具有重要意义。最后，民俗文物还具有审美价值，许多文物不仅具有实用性，还具有较高的艺术价值，是民间艺术的瑰宝。

3 中国沧州博物馆民俗文物的保护与利用现状

民俗文物为研究者提供了宝贵的实物资料，有助于揭示历史真相、还原历史场景。通过对民俗文物的研究，我们可以更加深入地了解一个地区、一个时代的社会风貌和文化特征，是历史学、民俗学等学科的研究提供重要的参考依据。民俗文物作为载体，蕴含着丰富的历史信息和文化内涵。它们记录了人民的生活习俗、生产方式、宗教信仰以及审美观念等各个方面。沧州历史悠久，在诗经文化、运河文化、渤海文化、医药文化、武术文化、杂技文化等各个细分领域均有出色的表现，为组织展览提供了丰富的土壤。目前，沧州市博物馆常设展厅9个，是以沧州历史文化为主，大运河、武术、杂技、中医药、民俗等为分支的展览体系。馆内所藏民俗文物数量众多，展览的亮点突出，特色明显，吸引着大量观众前来参观学习。但受多方主客观因素影响，民俗文物保护现状不容乐观。

①由于资金有限，沧州市博物馆在文物保护和修复、展览策划与实施、宣传推广、社会教育等方面往往捉襟见肘。这导致一些珍贵的民俗文物无法得到妥善的保护和修复，甚至可能面临损毁的风险。同时，资金不足也限制了博物馆在展览策划和宣传推广方面的投入，使得民俗文物的利用效果大打折扣。

②民俗文物的保护和利用需要借助专业的技术手段和设备，如恒温恒湿文物展示柜、文物保护修复技术、数字化展示技术等。然而，沧州市博物馆目前只为少数珍贵的民俗文物定做囊匣，大部分民俗文物在裸展裸放，文物数字化工作进程缓慢，先进的技术和设备利用率不高，导致在文物保护和利用方面难以达到理想的效果。

③管理方面的挑战也是沧州市博物馆需要面对的问题。由于管理水平和经验的限制，博物馆在文物保护和利用方面可能存在一些不足。由于众多民俗文物又是日常用品，在民俗文物记录过程中往往会对其的来源、流转、做工、意义等记录不够详细造成错记、漏记的现象发生。对于文物的保管和展示，需要制定科学的管理制度和操作规范，以确保文物的安全和完整。然而，一些中小型博物馆在这方面可能存在疏忽或不足，给文物保护和利用带来潜在风险^[1]。

④由于民俗文物的特殊性和复杂性，公众对于其价值和意义往往缺乏足够的了解和认识。这导致一些人认为民俗文物价值不大，对其缺乏兴趣，甚至存在破坏和盗取文物的

情况。同时，一些相关部门对于民俗文物的保护和利用的重视程度不够，民俗文物保护宣传不到位，也制约了博物馆在民俗文物征集方面的工作进展。

4 中国沧州市博物馆在民俗文物保护工作中的优势

民俗文物作为物质文化遗产涉及人们生活的方方面面，通过博物馆对民俗文物进行大量的调查研究，明确保护的范

围，从而有效提高民俗文物保护的整体效果^[2]。沧州博物馆作为地方性博物馆，在保护和利用民俗方面有着自己独特的优势。

在展览展示和文化传播方面，沧州市博物馆规模相对较小，在收藏过程中更加注重特色化和精品化，这使得他们能够更深入地挖掘和展示某一特定地域或民族的民俗文物，形成独特的收藏特色^[3]。沧州市博物馆以沧州地区“六大文脉”为文化根基，在展览策划和布展方面灵活选取“一文一武”“一医一艺”“一河一海”为题材，打造地区文化名片，形成以“沧海之州——沧州历史文化陈列”“武术之乡——沧州武术文化展”“济世沧海——沧州中医药文化展”“百戏之源——沧州杂技文化展”“大运河北——河北大运河文化展”“滨海遗风——沧州民俗非遗文化展”“渤海之滨——沧州沿海资源科普展”为特色展厅进行有针对性地展示，这能够更好地挖掘和展示民俗文物背后的文化内涵和历史背景，让观众能够更深入地了解 and 感受沧州地区文化的魅力。

在文化传播方面，沧州市博物馆具有地域性强的特点，依托武术、杂技、中医药等地区特色，从民俗文物延展到地区文化，深入挖掘和利用民俗文物的独特价值。依据展厅内容设计不同的宣传册页，并挑选出馆藏玉舞人、方座蹲狮、错金豹镇、汉白玉佛造像、青釉对贴花龙柄壶5件有代表性的文物，印制成日常参观门票免费发放给观众，并以图文并茂的形式出版了《滨海遗风——沧州博物馆民俗藏品图说》《唐镜如画》《百戏之源——沧州博物馆杂技展品图说》研究书籍3册。同时，通过开展文化进校园、进社区等活动，加强与当地民众互动，专注于展示和传播沧州地区的特色文化，更好地理解 and 诠释民俗文物的历史内涵和文化意义，为公众提供更为真实和生动的文化体验。

在社会教育推广方面，沧州市博物馆注重与公众的互动和参与，不定期在公共平台发布各类特色活动，如“香药同源”中药香囊体验制作、指尖艺术——张氏面塑、模子开花——帝釜面花等，能够通过各种形式的活动，让公众进行亲身体验，从实践中加深了解和认识民俗文物的价值和意义。同时，通过举办讲座、工作坊、研学活动等，激发公众对于民俗文化的兴趣和热爱，促进文化的传承和发展。通过展示民俗文物，博物馆可以向公众传递民族文化的精髓和价值，增强民族认同感和自豪感^[4]。

在文创产品开发方面，沧州市博物馆关注地方特色文

化的挖掘和创新,在不同节日节点上推出套色印章、典藏纪念性门票、明信片等独特性的文创产品。这些产品不仅能够满足公众对于文化消费的需求,还能加大对民俗文物的利用率,促进博物馆的可持续发展。

5 中国沧州市博物馆在民俗文物保护方面的努力

为了更好地保护、展示和传播民俗文物,沧州市博物馆积极开展文物征集工作,通过多种渠道和方式广泛搜集、整理和保护民俗文物,拓宽文物来源,丰富馆藏资源。同时,与社区、民众建立紧密的联系,了解本地区民俗文化的传承和发展情况,针对性地征集具有代表性和历史价值的民俗文物。在民俗文物的保护过程中,充分尊重当地不同民族的传统习惯和文化特色,深入了解各民族的风俗习惯、宗教信仰和审美观念,避免在保护过程中对其造成损害或误解。通过展示和传播不同民族民俗文物,让更多的人了解和欣赏到不同民族的文化魅力。

沧州市博物馆注重发挥群众在民俗文物保护中的积极作用。以当地民俗文化为主题,通过举办各种形式的文化活动,呈现出丰富多彩的民俗文化氛围,吸引公众参与民俗文物的保护和传承工作。在保护民俗文物的同时,还注重扩大保护范围,将更多的民俗文化遗产纳入保护体系。积极与当地社区、学校等合作,开展民俗文化的传承和教育活动,提高公众对民俗文物的认识和保护意识。同时,加强与其他文化机构的合作与交流,共同推动民俗文化的保护和传承工作。

沧州市博物馆重视专业人才的培养和引进,建立了一支具备专业知识和技能的保护队伍。这支队伍不仅具备扎实的文物保护理论知识和实践经验,还能够针对不同类型的民俗文物制定科学的保护方案和实施措施。通过专业培训、学术交流等方式,不断提高队伍的整体素质和保护能力。同时,博物馆还积极开展志愿者招募和培训活动,吸引更多的人加入文物保护的行列中来,共同为地方文化的传承和发展贡献力量。

沧州市博物馆还注重与旅游产业的结合,通过举办展览、讲座等活动,策划各种主题的展览活动,向公众展示和传播民俗文物的历史和文化价值。吸引更多的游客前来参观和体验,推动地方文化的传播和发展。

资金是民俗文物保护工作的重要保障。中小型博物馆积极争取政府、企业和社会各界的资金支持,为民俗文物的保护提供经费保障^[5]。沧州市博物馆通过各种渠道筹集资金,

如申请文化保护项目、举办募捐活动、与企业合作等,确保民俗文物保护工作的顺利进行。

6 中小型博物馆在民俗文物保护和利用方面的未来发展方向

随着科技的进步,数字化技术为民俗文物的保护和利用提供了新的可能。沧州市博物馆应积极探索利用虚拟现实、增强现实、3D打印等技术手段,将民俗文物以更加生动、形象的方式呈现给公众。同时,通过建立数字化档案和数据库,可以实现对民俗文物的长期保存和有效管理。在民俗文物保护过程中,博物馆应积极寻求多元化的资金来源,如与企业合作、开展筹款活动、申请政府补助等。

民俗文物的保护工作将得到进一步的加强和规范化。相关部门将建立更为完善的保护机制,制定更为细致的保护政策,加强对民俗文物的收藏、整理、修复和保存工作。这将确保民俗文物的完整性和真实性,为后续的研究和利用提供坚实的基础。

民俗文物的学术研究将不断深入和拓展。专家学者将加强对民俗文物的历史、文化、艺术等方面的研究,挖掘其深层次的价值和意义。同时,跨学科的研究方法将被更多地应用,以更全面、深入地理解民俗文物的内涵和特征。

7 结语

综上所述,沧州市博物馆通过系统的收藏与保管,科学的修复与研究,以及丰富的展览与社会教育活动,为传承民族文化、丰富社会文化内涵作出了积极的贡献。然而,我们也应认识到,民俗文物的保护和利用是一项长期而艰巨的任务,需要在继承中不断创新,以适应新时代的发展需求。未来,期待沧州市博物馆能够持续加强民俗文物的保护和利用工作,为公众提供更多了解和学习的机会,共同守护和传承这份宝贵的物质文化遗产。

参考文献

- [1] 张素英.浅谈民俗博物馆对民俗文物的保护和利用[N].山西日报,2012.
- [2] 王雷冰.海外藏珍稀民俗文献与文物资料研究的构想与思路[J].学术研究,2018(7):145-153+178.
- [3] 包思扬.浅谈关于如何做好民族民俗文物保护开发工作[J].中国民族博览,2019(14).
- [4] 杨德聪.浅议博物馆与民俗文物的保护和利用[J].四川文物,2006(6):90-92.
- [5] 张瑞珍.博物馆如何保护和利用民俗文物[J].办公室业务,2014(3):228.

Exploration of the Integration of Tibetan Original Ecological Pastoral Songs and Contemporary Music Creation

Kaoji Sang

Gannan Tibetan Song and Dance Theater, Hezuo, Gansu, 747000, China

Abstract

The original ecological pastoral songs in Tibet provide rich materials for contemporary music creation with their unique style and artistic charm. Through in-depth research on these original ecological pastoral songs, the paper adopts a qualitative analysis method. Firstly, a detailed examination and in-depth understanding of the musical characteristics of the original ecological pastoral songs in Tibet were conducted; Then, a unique fusion strategy was proposed by combining the elements of original pastoral songs with contemporary music creation methods. In the process of integration, the paper respects and preserves the musical characteristics of the original pastoral songs, while successfully incorporating them into current music creation activities. The research results indicate that this integration not only enriches the content and form of music creation, but also plays a positive role in enhancing the cultural value and social influence of original music. At the same time, it also provides valuable references for exploring the possibility of integrating original and contemporary music from around the world.

Keywords

Tibetan indigenous pastoral songs; contemporary music creation; integration strategy; music characteristics; cultural values

藏区原生态牧歌与当代音乐创作的融合探讨

桑考吉

甘南州藏族歌舞剧院, 中国·甘肃 合作 747000

摘要

藏区原生态牧歌以其独特的风格和艺术魅力, 为当代音乐创作提供了丰富的素材。通过对这些原生态牧歌的深入研究, 论文采用定性分析的方法, 首先, 对藏区原生态牧歌的音乐特性进行了详尽的考察和深入地理解; 然后, 将原生态牧歌的元素与当代音乐创作方法相结合, 提出了一种独特的融合策略。在融合过程中, 论文尊重并保留了原生态牧歌的音乐特性, 同时成功地将其纳入当下的音乐创作活动中。研究表明, 这种融合不仅能够丰富音乐创作的内容和形式, 还能为提升原生态音乐的文化价值和社会影响力发挥积极作用。同时, 它也为探索世界各地原生态音乐与当代音乐融合的可能性提供了有价值的参照。

关键词

藏区原生态牧歌; 当代音乐创作; 融合策略; 音乐特性; 文化价值

1 引言

音乐是文化的语言, 是国家和民族的标志之一。藏区原生态牧歌就是这样一种文化的体现, 它以其独特的音乐特性和艺术魅力, 呈现出藏区特有的地域文化和民族风情。然而, 随着全球化的趋势, 世界各地的音乐风格开始相互交融, 藏区原生态牧歌也在这个趋势下被赋予了新的生命力。将其元素融入当代音乐创作, 既可以丰富并拓宽音乐创作的视野和方式, 也可以为原生态音乐的传播和保护提供支持和发展的。过去, 关于藏区原生态牧歌的研究关注点多在其音乐特性和文化内涵上, 而使之能与当代音乐融合并产生创新的

探索还相对较少。本研究将致力于填补这一空白, 通过深入考察和理解藏区原生态牧歌的音乐特性, 探索其与当代音乐创作的融合策略和方法, 期望对于世界各地原生态音乐与当代音乐的融合研究有所贡献。

2 藏区原生态牧歌的研究

2.1 藏区原生态牧歌的特性分析

藏区原生态牧歌由于其特殊的地理环境和深厚的历史文化背景, 形成了鲜明的音乐特性^[1]。

音乐风格上, 藏区原生态牧歌善于使用复杂且复音的旋律线, 充分展示了藏族人民丰富的想象力和独特的音乐美学。尤其是那些描绘大自然山水、动物以及日常生活的牧歌, 通过细腻而深情的旋律, 让听者仿佛感受到了那份苍茫而神秘的高原情愫。

【作者简介】桑考吉(1973-), 女, 藏族, 三级演员, 从事藏戏和原生态民歌研究。

在乐器使用方面,藏区原生态牧歌除了流传下来的传统乐器如硬包琴、笛、鼓等,也常通过人声、手掌击、口哨等方式进行表演,显示了其别具一格的创新精神。其中,人声的使用尤为突出,无论是安静雅致的吟唱,还是激昂澎湃的吼叫,都充分展现了藏人的勇敢、乐观和对生活的热爱。

旋律方面,藏区原生态牧歌独特的五声音阶使得旋律流畅而悠扬,与其富有哲理的歌词内容形成鲜明的对比,展示了藏族牧歌既有强烈的情感张力,又充满了人生哲理。

音色上,藏区原生态牧歌倾向于使用低沉、悠长且回荡在空旷高原的音色,展示出其独特的高原音乐风格。这种音色上的独特性,不仅使得藏区原生态牧歌有着强烈的触动力,让人仿佛置身于高原之上,感受其磅礴的气势,也成为其在音乐创作中具有独特的艺术价值。

总的来说,藏区原生态牧歌的音乐特性,包括其复杂的旋律线、独具特色的乐器使用、流畅的五声音阶,以及独特的音色,这些都是其在音乐创作中不可或缺的一部分^[2]。这些特性不仅展示了藏区原生态牧歌的艺术美感,也为音乐创作提供了丰富的素材。

2.2 原生态牧歌的艺术价值和社会影响

藏区原生态牧歌的艺术价值和社会影响众多且深远。从艺术角度看,藏区原生态牧歌拥有独特的音乐质地,声音浑厚、激昂,与众不同的曲风和曲式使其音乐创作有着独特的魅力。其音乐语言中融入了丰富的民族文化元素,着实体现出了其深厚的艺术价值。它的多变的旋律形状、特殊的音高、音色、音韵等特性,也进一步呈现了民族音乐独特的艺术魅力。

社会影响方面,藏区原生态牧歌在一定程度上反映了藏群体的生活状态、思想观念和文化风俗,被广泛认为是藏族文化的一种重要传播方式。这些歌曲中蕴含的人们的希冀、心声和憧憬,以及对生活、对自然、对神灵的敬畏与尊重,都在一定程度上对社会产生了积极影响。它借助音乐传达出民族文化的独特气息,提升了民族文化的认知度和接受度,进而增强民族团结,促进文化繁荣。

在全球化大潮中,藏区原生态牧歌也被越来越多的人所了解和接受,成为推动中国民族音乐走向世界的重要力量。其深入骨髓的音乐风格和风情被越来越多的音乐创作人借鉴和应用。这不仅让更多的人理解和认识到藏族文化,也使藏区原生态牧歌看到了更为广阔的发展前景。

2.3 原生态牧歌在当代社会的地位

原生态牧歌在当代社会的地位被大幅度提升,人们对其格外重视,原因多方面。它作为一种音乐形式,具备与众不同的音乐特质和审美价值。这种独树一帜的音乐形式在多元音乐形态的大环境中,为人们提供了全新的审美体验,被广泛认为是一种音乐的新境界。

原生态牧歌在保持自有特色的富含深厚的地域文化气息,在国内外都具有极高的研究价值和传播价值。随着社会

科技的发展和互联网的普及,原生态牧歌的传播范围不断扩大,受众群体不断增长,其在当代社会的重要性日益提升。

再者,原生态牧歌往往是某一地区或某一民族传统文化的载体,饱含丰富的历史和文化内涵。其在当代社会具有不可或缺的历史研究价值,对于学术界和社会公众理解和研究历史、文化都有着不小的贡献。

无论从音乐价值、传播价值、历史价值,还是全球化音乐市场中的特色定位,原生态牧歌在当代社会的地位都显得非常重要。相信未来,随着人们进一步了解和认识原生态牧歌,其在社会中的地位将会更加稳固,对社会的影响力也将会进一步提升^[3]。

3 原生态牧歌与当代音乐创作的关系

3.1 原生态牧歌作为音乐创作素材的潜力

藏区原生态牧歌作为音乐创作素材的潜力源自其独特的艺术魅力和音乐特质。由于其生于自然、接近自然的唱腔和旋律,能够引起人们对大自然的深深敬畏,并使得人们相信,自然之美能够通过音乐方式的传达唤醒每个人内心的共鸣,进而产生探寻生命本质的冲动,正是这一点奠定了它作为音乐创作素材的强大潜力。

原生态牧歌在音乐符号、技艺、风格、旋律等方面都具有较高的复杂性和深度,这种独特性使得它成为具有丰富采集价值的音乐素材。其独特的技法和乐器运用为音乐创作提供了新的可能性。例如,原生态牧歌中的复调技巧、夯唱等特色,可以增添当代音乐的丰富层次,开拓音乐的另一种形式。

另外,原生态牧歌的情感表达方式细腻而深沉,提供了丰富的情感维度并能唤起听者内心的共鸣,对于塑造音乐创作的情感基调具有不可低估的作用。而牧歌中所蕴含的对生活的独特理解和观照,反映出一种与自然、社会和宇宙息息相关的生活态度,为音乐创作提供了深厚的理论基础和人文底蕴。

在音乐全球化的今天,跨文化和跨领域的音乐融合已成为创新的重要路径,而藏区原生态牧歌的音乐元素为此提供了丰富的素材和灵感,有望推动当代音乐创作继续向前发展。

3.2 当代音乐创作方法在嵌入原生态牧歌中的应用

当代音乐创作中嵌入原生态牧歌的方法需要认真对待牧歌和现代音乐的差异性与通性,寻求两者之间的共异,并以此为基础进行有效的结合。当前音乐创作涵盖了多种不同的流派和风格,具有开放、包容、融合与创新特征,且趋向于多元化、混合化及个性化的发展,这为原生态牧歌与当代音乐的融合提供了可能性。

实际应用中,将原生态牧歌嵌入当代音乐创作,可以从以下几个方面进行:周期性和旋律形式。原生态牧歌的旋律具有较强的规律性和周期性,这一特性可以被当代音乐创

作方法采纳并发展。音色与韵律表现。原生态牧歌的音色悠远、深沉，韵律感强烈，可以贯穿在当代音乐创作的旋律、节奏之中。情感语境的创设。原生态牧歌所带有的浓烈的情感色彩和生活气息，可以直接引入现代音乐的情感设定之中，达到情感的传递和碰撞。

也需要注意，将原生态牧歌元素直接照搬到现代音乐中并不一定能够成功。在嵌入过程中，需要对牧歌本身的文化背景和音乐风格有足够的认识和理解，以便在尊重原始音乐风格地进行恰当的创新和改编，才能使两者成功融合。总体而言，原生态牧歌在当代音乐创作中的嵌入是一种富有挑战同时也让人充满期待的创新尝试。

3.3 原生态牧歌和当代音乐创作的有效融合

原生态牧歌与当代音乐创作的有效融合是一项具有挑战性的任务，涉及对两种音乐形式的深入理解和敏感的艺术处理。

原生态牧歌与当代音乐之间的融合，在音乐语言和形式上必须达到和谐而适度的平衡。即在保护和推广原生态牧歌的也要吸取当代音乐创作的优点和特色。这种融合并非简单的添加或拼接，而是需要针对两种音乐特性进行细致研究，通过深度的艺术处理和创意设计，使得原生态牧歌的旋律、节奏、色彩等音乐元素能够自然地融入当代音乐创作中，从而产生新的听觉体验和艺术效果。

有了正确且深刻地理解，原生态牧歌的音乐元素可以被巧妙地使用，而不会陷入僵硬的模仿或者生硬的挪用。在本质上，这是一个创新的过程，需要的不仅是对音乐的理解，还需要创新的情感表达，恰到好处的节奏感，以及鲜明的艺术视角。

而在实际的融合过程中，尊重原生态牧歌的音乐特性是关键。要尽可能地保持其独特的音乐语言和形式的完整性，这对传承其音乐文化价值，提高其社会影响力具有重要作用。

在形式上，挖掘原生态牧歌的声音特色并将其与当代音乐的语汇进行有机地结合，在节奏、结构和形式上进行巧妙地处理，既能形成引人入胜的音乐风格，又能展示出原生态牧歌与当代音乐的紧密关联。

在表现手法上，原生态牧歌引领的情感张力、节奏感和旋律表达方式，可以为当代音乐创作提供新的表现手法和创新动力。

原生态牧歌与当代音乐的融合，是一场跨文化、跨时代的交流与碰撞，这种交融将推动音乐创作继续前行，丰富其表现方式和内涵，也加深人们对原生态音乐文化价值的认

识和理解。

4 藏区原生态牧歌和当代音乐创作融合的策略

融合策略的制定，旨在寻找一种能够将藏区原生态牧歌与当代音乐创作有机地结合起来的路径。这不仅要求保留原生态音乐的特性，投射其鲜明的地域色彩和深厚的文化内涵，又能顺应当代音乐创作的发展趋势，以期获得更高的艺术效果。

策略的实施中，要进行的是原生态牧歌元素的提取。这一步骤着重对牧歌的旋律、节奏和声等音乐语言进行留取，尤其值得注意的是在节奏方面，应充分把握藏区牧歌特有的“韵律流变”，保证其能在后续创作过程中得到有效地利用。

元素提取完成后，需要对其进行适配处理，以便能插入当代音乐创作中。这阶段的工作常使用音乐改编，或者是引入具有当代特性的音乐因素，如电子音乐、即兴演奏等，以此来增加音乐的时代感。

进行创作实践。原生态牧歌元素与当代音乐手法的融合，应遵循对原生态牧歌的尊重，无论在创新的程度还是保留的力度上，都需以此为基础。也需要注意音乐的整体协调性和流畅性，保证在融合中，音乐的艺术品质不受损。

要注意的是，这种融合并非严格按照这个过程的顺序分步进行，往往是在反复尝试和修改中进行，以得到最适合的融合效果。在实施策略过程中，灵活性和多试多改的态度是非常必要的。

5 结语

论文通过深度研究藏区原生态牧歌与当代音乐创作的融合方式，取得了显著的成果。创新性地将原生态牧歌特性融入当代音乐创作中，不仅丰富了音乐作品的内涵与形式，也成功地碰撞出新的音乐火花。就目前来看，尽管我们对于原生态牧歌与当代音乐的融合方式有了更深入的理解和实践，但仍有许多关于原生态音乐与当代音乐融合的问题有待解决，如何更好地挖掘和利用原生态音乐的元素，如何使得融合后的音乐更好地体现出原生态音乐的特性等。展望未来，原生态音乐与当代音乐的融合研究将会有更广的可能和更深的内涵。

参考文献

- [1] 石雨.原生态音乐元素与当代舞蹈创作的碰撞[J].长江丛刊,2019(12).
- [2] 中国农民合作社编辑部.合作唱好草原生态牧歌[J].中国农民合作社,2019(10).
- [3] 常丽文.浅谈当代音乐创作如何融合音乐资源[J].山西青年,2022(15).

Promote Folk Music and Compose People's Songs of Praise— Folk Music in Lv Ji's Music Creation

Yutong Rong

Music College of Capital Normal University, Beijing, 100000, China

Abstract

As one of the important leaders in China's music industry, Lv Ji has made great contributions to the development of Chinese music. Since the beginning of the left-wing music movement, he has always practiced the use of music to connect the masses, collected and protected a large number of folk music heritage, and created many excellent music works with folk music. Among them, there are both the adaptation of folk music tunes and the creation of regular folk music creative methods. These works have an important influence at that time and later generations. Therefore, Lv Ji's research on folk music is very important in today's academic circles, and the author will make an in-depth discussion on it in this paper.

Keywords

Lv Ji; folk music; music creation

弘扬民间音乐，谱写人民颂歌——吕骥音乐创作中的民间音乐

戎雨桐

首都师范大学音乐学院，中国·北京 100000

摘要

吕骥作为中国音乐界重要的领导人之一，为中国音乐的发展做出了极大贡献，从左翼音乐运动开始，他就始终践行用音乐联系群众，收集保护了大量民间音乐遗产，并运用民间音乐创作了众多优秀的音乐作品。其中既有使用采录的民间音乐曲调进行改编创作，也有提炼出的民间音乐规律性创作手法进行的创作，这些作品在当时以及后世都产生着重要的影响。因此，吕骥对民间音乐的研究于当今学界十分重要，笔者将于论文中对此进行深入探讨。

关键词

吕骥；民间音乐；音乐创作

1 引言

吕骥是中国近现代著名音乐家，曾担任中央音乐学院党总支书记并兼任副院长，连任三届中国音乐家协会主席，是我国音乐事业的重要开拓者之一。他自幼接触民间音乐，之后更是在斗争生活中了解到民间音乐与人民群众间的紧密联系，感受到民间音乐的魅力，因此进行了许多民间音乐的研究。他对民间音乐的研究涉及范围较广，不仅收集整理并出版了许多民间音乐，还利用这些音乐创作了众多音乐作品，并在这个实践过程中将其总结升华为理论撰写了许多民间音乐相关的文章，还将其贯穿在自己所从事的音乐教育及其他音乐工作当中，新中国成立后身为音协主席更是对中国民间音乐发展作出了不可磨灭的贡献。

【作者简介】戎雨桐（2001-），女，中国河北邢台人，在读硕士，从事中国近现代音乐史研究。

目前，学界对吕骥的研究多为专题研究，主要涉及吕骥的音乐创作、音乐理论、音乐教育、民族民间音乐四个方面，学术界关于吕骥民族民间音乐的研究主要集中在吕骥对民族民间音乐的继承与发展、保护与影响等方面，现存吕骥音乐创作的研究只是针对个别几首进行分析，始终没有全面的研究过作品中存在的民间音乐共性特点，而吕骥的音乐创作在近代，尤其是新中国成立前，影响较大，因此笔者在本文中对其音乐创作中的民间音乐成分进行了更深一步的研究。

2 在民间音乐曲调上进行创新的新型民歌作品

吕骥在系统进行民间音乐收集整理工作前，就已经运用民间音乐进行创作。首先是运用东北民歌素材进行的创作，最典型的就是1935年的《新编“九一八”小调》和《大丹河》。《新编“九一八”小调》原曲为沈阳民间小调——“九一八”小调，是1931年日军突然袭击沈阳北大营后在

桓仁满族自治县产生的。1937年日军发动卢沟桥事变，吕骥便以此为基础创作了《新编“九一八”小调》。他提炼出原曲的骨干音重新编配，使用了东北民歌最常见的五声宫调式，并保留了民间分节歌的形式；《大丹河》则是为话剧《大丹河》创作的同名插曲，运用了东北民歌《光棍哭妻》的曲调。作品保留了原曲的七声调式和五句体结构，旋律上也保留了许多羽音向上方宫音和反向的三度进行，表演方式上还借鉴了哭调的演唱方法。

运用绥远民歌为素材进行的创作，以1937年创作于绥远的《挖河歌》最具代表性，但目前尚未有研究表明吕骥到底借鉴了哪首绥远民歌。笔者通过研究，在吕骥整理的六首绥远民歌《短歌》中发现了一些踪影。《挖河歌》和《短歌》第一首都五声商调式，结束音自由延长，且有许多八度及以上的大跨度音程，旋律走向多是宫音到下方羽音，以及五声调式音阶内的同级、级进或三度进行；在歌词上诸如“呵呵咧咧呀呀”这类的歌词贯穿作品始终，既符合《挖河歌》的劳动特点，又符合内蒙民歌中衬词的使用特点。

以陕西民歌为素材的音乐创作，较为典型的作品是《开荒》。从曲调来看，《开荒》运用了信天游承递式的发展手法，下句根据上句曲调走向，作进一步的延伸、对比和发展，在“大嫂嫂，老爹爹……不要惦记他呀”到“我们努力耕织……好回家”体现的较为明显；从调式调性来看，《开荒》从第二句开始句尾落音一直在商音和徵音上交替进行，体现了陕北地区信天游通过乐句与乐句落音之间的调式呼应（较为常见的就是商徵呼应），形成最基本的结构力；从歌词上来看，“老嫂嫂、老爹爹”这类叠词的使用也体现了信天游创作手法。

吕骥的作品中还有一些以其他地区民间音乐为基础的创作，比如《武装保卫山西》的末段借鉴了山西民歌《想亲亲》，《参加八路军》运用了河北秧歌的曲调等。新中国成立后，吕骥的作品中涌现出大量以无产阶级农民、工人创作的歌词谱写的作品，在这些作品中也有着较为明显的民间音乐特点，比如以安徽农民高文华创作的歌词谱写的《车尽银河水》就显示出安徽民歌“五更调”的特点。

上述都是以汉族民歌为基础创作的音乐作品，除此之外吕骥也十分重视少数民族的音乐，因此他的作品中也有一些以少数民族音乐为基础创作的作品，比如朝鲜战争时创作的《最可爱的人回来了》就借鉴了朝鲜族民歌三拍子的特点，使这首作品有着明显的律动感；《毛泽东颂歌》则是以新疆俄罗斯族民歌为基础改编的作品。

3 借鉴民间音乐创作手法的音乐作品

第一个方面是调式调性，中国音乐多以五声音阶为基础，形成宫商角徵羽五种调式，无论怎么使用怎样进行排列组合，均呈现出中国五声性的风格。吕骥的作品几乎都是以中国五声调式为基础进行创作，给人以鲜明的中国音乐感

受。《“五四”纪念歌》《海防军之歌》《铁路工人歌》等都是典型的五声作品，全曲都由“宫商角徵羽”几个音组成。不仅如此，从1934年的《活路歌》《示威歌》开始，五声调式风格就贯穿其中，虽然这两首作品中有“4、7”两个偏音，但都以经过音出现，并不承担调式骨干音的作用，因此作品还是五声性风格。而后的《自由神》《摇篮曲》《妇女大众战歌》《我们要做一个新的英雄》等都是加入了“4”或“7”这两个偏音中的一个构成六声音阶，但还是以五声性为基础进行的创作。

第二个方面是音乐结构，民间音乐与人民生活密不可分，中国的民间音乐地方特色也较为浓厚，因此在谈论音乐结构时并没有像西方共性写作时期的严格规定，劳动人民用音乐直抒胸臆，体现着当地的文化特色，因此中国传统音乐的音乐结构是十分多样的。近代以来音乐家们通过对中国传统音乐的研究，从中发现一些规律性特点，吕骥便使用这些共性特点进行创作。

分节歌是中国民间音乐常采用的一种结构形式，即多段歌词配以同一段曲调，比如山西民歌《绣荷包》，东北民歌《孟姜女》等。吕骥的作品中也采用了这种结构进行创作，《参加八路军》就用三段不同的歌词演唱了同一段短小的旋律，开头的“老乡们、老乡们”还具有劳动号子的特征；萧三作词的《铁路工人歌》也体现了分节歌的特点，三段不同的歌词演唱同一段旋律，这首作品要比《参加八路军》规模更大，最后也加入了类似劳动号子的号召性旋律。

以“四”为基础的音乐逻辑陈述——“起、承、转、合”，常见于民间小曲中。1935年聂耳在日本不幸去世后，吕骥谱写了《聂耳挽歌》，这首作品就运用了“起承转合”的结构，开始的12小节是歌曲主题的“起”，其后的12小节则是这个主题的“承”，此后的十六小节为歌曲的中间段，构成歌曲结构的“转”，最后十六小节的音乐构成歌曲的“合”；这种结构同样运用在了《抗日军政大学校歌》中，“起”和“承”的音乐材料基本一致，只有句尾音不同，“转”这一句的音乐材料出新，并进行重复，最后回到用“起”的主干音写作的“合”上；《射击手之歌》的前半部分中第二乐句采用第一乐句材料进行发展，第三乐句材料出新，第四乐句是第一乐句的完全再现，较为严格地显示出“起承转合”结构。

第三个方面是发展手法，有承递式发展、同头换尾，民间“垛”句的使用等。首先是承递式发展，这种音乐发展手法的特点在于，音乐某一陈述环节的“终点音”，同时又是新音乐环节的“起点音”，使音乐获得承前递后的发展。这种发展手法可以严格按材料进行，也可以比较自由。《聂耳挽歌》就运用了大量顶真格的承递式发展，句尾音是下一句的开始音，这种首尾相接的连续承递式发展表现出一种“欲断还连”的婉转传递，十分符合本首作品的基调；《鲁迅先生挽歌》中同样出现了这种手法，但这里并没有严格地按照首尾音相接的手法进行，而是将上一句句尾的材料运用

在了下一句的句头中,形成了比较自由的承递关系,同样体现出了哀婉的情感;《中华民族不会亡》中承递式发展体现得更为明显,既有沿用上一句句尾乐思进行下一句发展的,也有直接使用同音进行的发展方式;《摇篮曲》中十分明显地使用了“终点音”为下一句“起点音”的手法,是比较严格的承递式发展手法的体现。其次是同头换尾的发展方式,中国民间音乐中存在大量“同头换尾”“换头合尾”的发展手法,这些发展手法在吕骥的作品中也较为常见。《妇女大众战歌》在较短的篇幅中把这种发展手法体现得淋漓尽致,两个乐句以相同的动机开始,但后面的发展却不尽相同;《我们要做一个新的英雄》中也几次出现同头换尾的发展手法,第一乐句每次的重复出现都是“同头”开始,“异尾”结束。《“一二八”纪念歌》第一段、《庆祝抗日军胜利》《抗大军队政大学校歌》《抵抗》《西北青年进行曲》《学习焦裕禄》等作品中均出现了这样的发展手法。

吕骥的作品中还经常运用民间“垛”句的发展方式。音乐细节的连续叠奏可以形成“垛”,一般用在字多腔少和节奏紧凑的部位,以形成对某一局部乐思的发挥和结构扩充,所以具有较明显的展开性功能。《武装保卫山西》中出现了较为明显的垛句手法,在两个乐句结束之后加入一段节奏紧凑的衔接部分,才进入下一个乐段,中间这段节奏紧凑的部分就是对局部音调的叠奏形成的垛句。结尾处“拿起那一起武器、镰刀斧头……田园土地”更是鲜明的“垛”的特征,在曲调上截取了主题中的部分乐思形成了垛句的主题材料,附点八分和双八节奏的交替进行使歌曲节奏紧凑起来,对主题材料进行扩充并衔接了结尾终止式的部分,同时通过围绕骨干音进行级进的快速旋律跑动还营造出了一种战争的紧迫感。由此可见,吕骥对民间音乐的应用并非生搬硬套,也并非照本宣科,而是切切实实地根据不同歌曲的特征和功能,深思熟虑后使用的民间音乐创作手法。此外,《抗日军政大学校歌》在“转”的部分,吕骥还进行了一次重复,使用的节奏型与上文谈到的《武装保卫山西》中的垛句十分相似;《消灭细菌战》中“臭虫、虱子、跳蚤、苍蝇”这一句也使用了“垛”的手法扩充发展。

除上述外,吕骥的作品中还有许多其他借鉴民间音乐

创作手法的作品,《车尽银河水》的曲尾衬腔,《铁路工人歌》曲尾类似劳动号子一领众和式的演唱,《庆祝废除不平等条约》中锣鼓、唢呐和笛的伴奏,以及节奏的锣鼓点和旋律中倚音的使用,《蕨草怒生樱怒开》的锣鼓引子和口号式的欢呼,《儿童献歌》中应答对话的对应式发展和“隆冬—隆冬”衬词的使用等等都体现着民间音乐在吕骥作品中的影子,甚至成为吕骥音乐作品的灵魂。

综上所述,吕骥在以民间音乐为土壤进行创作时,不仅进行民歌改编,根据地区特点进行音乐创作,还提炼出民间音乐的共性,找到其中的规律性特点,以此进行自己的音乐创作,十分灵活地将自己在国立音专学习到的专业音乐作曲知识与民间音乐结合起来,创作出人民群众喜闻乐见的音乐作品,为这一时期的抗日救亡运动起到了推动作用。

4 结语

吕骥的一生都在谱写“以人民为中心”的主旋律,他希望在国家危难时刻唤醒更多中国人,觉醒他们的灵魂,拯救这个国家,在这个过程中他发现只有更贴近人民群众才能实现这个目标,于是他寻找到了生长在人民群众中的民间音乐,把这种音乐继承发扬了下来,但他并没有将现有的民间音乐直接植入自己的作品当中,而是通过自己的知识加工改造,运用民间音乐创作出更新的、适应人民生活的、符合国家需求的、符合时代特点的音乐,真正做到了“艺术来源于生活且高于生活”。吕骥也并没有止步于此,他将自己的实践升级成理论,从摸索到系统,从稚嫩到成熟,身为音乐界领导人之一的他,以自己广阔的胸襟、前瞻的思维、宏观的视角带领中国音乐界走向了更光明的未来。

参考文献

- [1] 楚晓艳.吕骥研究现状述评[J].当代音乐,2019(2):115-117.
- [2] 伍雍谊.人民音乐家吕骥[M].北京:中国文联出版社,2005.
- [3] 李吉提.中国音乐结构分析概论[M].北京:中央音乐学院出版社,2004.
- [4] 萧梅.从“民歌研究会”到“中国民间音乐研究会”——延安民间音乐的采集、整理和研究[J].音乐研究,2004(3):5-18.
- [5] 汪毓和.吕骥与中国近现代音乐的发展[J].人民音乐,2002(2):10-11.

The Innovative Thinking and Presentation of News Works in the Era of All Media

Zhigang Ma

Xinjiang Aksu Wushi County Integrated Media Center, Aksu, Xinjiang, 842008, China

Abstract

In the era of all media, journalists are more and more demanding, and their innovative thinking and their presented news works have a far-reaching influence. Through literature research and field interviews, this study explores the innovative thinking characteristics of journalists in the background of all media, and makes an in-depth analysis of the news works presented by them from the aspects of reporting methods, content selection, information editing, etc. The study shows that journalists in the era of omnimedia pay more attention to multi-perspective reporting, emphasizing the application value and user experience of news, and pay attention to the use of network tools and data analysis technology to mine and present news information. This innovative thinking has had a positive impact on the vividness and audience engagement of news works. The results of this research are of great guiding significance for guiding modern journalists to adjust their way of thinking and provide diversified and in-depth news content to meet the needs of the omnimedia era.

Keywords

all media era; news reporter; innovative thinking; news works; user experience

全媒体时代新闻记者的创新思维与新闻作品呈现

马志刚

新疆阿克苏乌什县融媒体中心, 中国·新疆阿克苏 842008

摘要

全媒体时代对新闻记者的要求越来越高,其创新思维及其呈现的新闻作品具有深远的影响力。通过文献研究和实地访谈,本研究探索了全媒体背景下新闻记者的创新思维特征,并从报道方式、内容选择、信息编辑等方面对其呈现的新闻作品进行了深入分析。研究发现,全媒体时代的新闻记者更注重多视角报道,强调新闻的应用价值和用户体验,同时注重利用网络工具和数据挖掘技术挖掘和呈现新闻信息。这种创新思维对新闻作品的生动性和观众参与度产生了积极影响。此次研究结果对于引导现代新闻记者调整思维方式,提供多元、具有深度的新闻内容,以适应全媒体时代的需要具有重要指导意义。

关键词

全媒体时代; 新闻记者; 创新思维; 新闻作品; 用户体验

1 引言

全媒体时代的到来,给传统的新闻行业带来了前所未有的挑战与机遇。而在这股强大的潮流面前,新闻记者,作为新闻传播的重要环节,同样也面临着巨大的压力和期待。据国家统计局数据显示,中国网民数量已突破8亿,互联网普及率提升到59.6%,全民接入全媒体的生活已经不再是遥不可及的未来,而是正在发生的现实。传统新闻记者如何在这样的环境下,创新自我,以及他们创新思维下的新闻作品是如何呈现的,这无疑将对新闻行业乃至整个社会都产生深远的影响。论文借助文献研究和实地访谈的方法,探究全媒体背景下新闻记者的创新思维特征,并从报道方式、内容选

择、信息编辑等方面深入分析其呈现的新闻作品,力图揭示其创新思维与作品呈现之间的内在联系,为全媒体时代的新闻传媒实践提供理论参考和实践指导。

2 全媒体时代概述

2.1 全媒体时代的特征和影响

全媒体时代指的是包括传统媒体、网络媒体、新媒体在内的综合传播环境,其特征体现在传播渠道的多样性、传播速度的即时性、信息内容的互动性和传播形式的多样性^[1]。全媒体时代不仅拓宽了信息传播的宽度和深度,也革新了信息传播的方式。信息不再仅依赖传统的纸质媒体和电视广播,数字化和网络化使得信息传播更加快捷和便捷。

全媒体时代的另一重要特征是传播形式的多样性和内容的融合性。新闻信息不仅限于文字报道,还包括图片、视频、音频、图表等多种形式的表现手段,这些多媒介融合极

【作者简介】马志刚(1987-),男,回族,中国甘肃天水人,本科,记者(中级),从事新闻研究。

大增强了信息的可视性和感染力。新闻记者必须具备多媒体制作能力,能够综合运用各种表达方式,以增强新闻的吸引力和传播效果。

全媒体时代对新闻记者的要求增加了新闻工作的复杂性和挑战性。他们不仅需要具备传统新闻的采编能力,还需熟悉新兴媒体技术及其应用,能够迅速适应快速变化的媒体环境^[2]。新闻记者在这样一个多变的媒体环境中,需要不断创新思维,提升业务技能,以应对新的传播挑战和受众需求。这不仅为新闻业注入了新的活力和动力,也对信息的真实性和新闻的公信力提出了更高的要求。全媒体时代的到来,使得新闻记者和新闻机构在面临机遇的也承受着更大的压力和责任。

2.2 报道方式在全媒体时代的转变

全媒体时代,报道方式经历了显著转变。传统新闻报道主要依赖纸媒和电媒形式,信息传递具有一定时滞。在全媒体环境下,新闻的传播速率大幅提升,信息可以通过互联网即刻传达,实时性成为报道的重要特征。多媒体元素的融合使得新闻呈现更为立体和生动,文本、图像、视频、音频等多种媒介形式共同作用,增强了受众的阅读体验和息吸收效果。社交媒体平台的广泛应用推动了新闻报道的互动性,记者和公众之间的双向交流变得更加便捷。受众不仅是信息接收者,还能通过点赞、评论、分享等方式参与新闻的生成和传播。公民新闻和自媒体的兴起使得信息来源更加多元,传统媒体不再是唯一的新闻提供者,但也面临着更大的真实性和公信力的挑战。这一转变促使新闻记者不断更新报道策略,以适应全媒体时代的迅速变革和复杂需求。

2.3 用户体验在全媒体时代的重要性

在全媒体时代,用户体验成为新闻传播中的关键因素。新闻消费者习惯通过各种数字平台获取信息,对新闻内容的易接触性和互动性有了更高要求。引人入胜的多媒体元素,如视频、音频和互动图表,显著提升了用户的沉浸感。个性化推荐系统通过分析用户行为数据,提供更符合读者兴趣的新闻内容,提高用户黏性。注重用户体验的新闻作品不仅能提高信息传递效率,还能激发用户积极参与,形成良性互动,从而不断提升新闻的传播效果和社会影响力。

3 新闻记者的创新思维分析

3.1 新闻记者创新思维的特征

全媒体时代背景下,新闻记者的创新思维表现出了特有的特征,这些特征不仅推动了新闻行业的发展,还在很大程度上影响了新闻作品的生动性和用户参与度。新闻记者在思维方式上表现出了较强的多样性和开放性,能够在多元化的信息环境中捕捉到不同的视角和声音。

新闻记者的创新思维还体现了高度的跨领域和跨媒介能力。这种能力不仅要求记者具备扎实的新闻基本功,还需

要他们熟练掌握各种新媒体工具和数据分析技术,以便能够在不同平台上灵活运用这些技能进行新闻传播。在此过程中,记者不仅是信息的传递者,更是信息的处理者和阐释者。通过数据挖掘、用户反馈分析和社交媒体工具的综合运用,记者能够及时获得受众的需求和反应,从而调整报道策略和内容布局。

在全媒体时代,新闻记者的创新思维还表现为强烈的用户导向意识。面对信息爆炸和受众注意力分散的现状,记者需要具备敏锐的洞察力,了解受众的兴趣点和需求,提供具有实用价值和高度相关性的报道内容。由于新闻的时效性和真实性依旧是受众关注的核心要素,记者在进行新闻生产时需要精益求精,确保报道内容既具思想深度,又能吸引读者的持续关注。

总的来说,全媒体时代的新闻记者创新思维特征呈现为多样化和深入化,体现出跨媒体和跨领域的综合能力,强调用户体验的优化和报道内容的多元化,以期在信息繁杂的背景下实现优质新闻作品的创作和传播。

3.2 多视角报道和深度内容选择的重要性

在全媒体时代,多视角报道和深度内容选择具有重要性。多视角报道要求新闻记者从不同角度进行信息采集和分析,不仅限于传统的单一事件描述,更要关注背后的复杂性和多层次影响。这种报道方式能够全面展现事件的全貌,满足受众多元化的信息需求,增强新闻报道的立体感和可信度。

深度内容选择则强调对新闻事件进行深入挖掘,通过详细的数据分析和背景调查,为受众提供更有洞见和价值的信息。深度内容有助于提升新闻作品的专业性和权威性,使受众不仅了解事件的表面情况,还能理解其深层次原因和持久影响^[3]。在全媒体时代,这种深度报道能够吸引更多的注意力,培养受众的信任和忠诚度,有效增强新闻作品的传播效果。

通过多视角报道和深度内容选择,新闻记者能够更好地满足全媒体时代受众日益增长的多样化和高质量信息需求,促使新闻报道内容更加丰富和具有吸引力。

3.3 网络工具和数据分析在新闻信息挖掘及呈现中的应用

全媒体时代,网络工具和数据分析技术已经成为新闻记者创新思维的重要工具。通过搜集和处理大量的数据信息,新闻记者可以快速、精准地发掘新颖且具有深度的新闻题材,如热点追踪、社会舆情分析等,为新闻报道提供可信的事实依据。网络工具更可以实时、互动地采集用户反馈,优化新闻内容的呈现方式,增强用户参与感和体验感。数据可视化技术将复杂的数据转化为易懂的图表和图像,使得新闻内容更具直观性和吸引力,有助于提升新闻作品的影响力。

4 全媒体时代新闻作品的表现和影响

4.1 全媒体时代新闻作品的表现特征

在全媒体时代,新闻作品的表现特征呈现出多样化和深度化的趋势。多平台分发成为新闻作品的重要特征。新闻记者在报道新闻时,通常会利用电视、广播、网站、社交媒体等多种平台,形成全渠道、多层次的传播网络,以最大程度地覆盖受众。这种多平台分发不仅提高了信息传播的速度和广度,还增强了新闻的传播效果和影响力。

互动性和参与性显著增强。全媒体时代的新闻作品不再是单向的信息传递,而是强调与受众的互动和共创。新闻记者从社交媒体、评论功能、现场直播等方式,邀请受众参与讨论、提供反馈,甚至在部分情况下直接影响新闻作品的内容和发展方向。这种互动性增强了受众的参与感,提升了新闻作品的吸引力和粘性。

数据驱动报道也成为全媒体时代新闻作品的一个重要特征。借助数据分析和可视化技术,新闻记者能够将复杂的背景数据以简洁明了、通俗易懂的方式呈现给受众。数据新闻通过图表、信息图、动态可视化等形式,使新闻更加有理有据、权威可信。这不仅提升了新闻作品的专业性和深度,还增强了受众对新闻信息的理解和接受度。

这些表现特征显示出全媒体时代新闻作品在内容创作和信息传播方面的显著变化,充分体现了新闻记者创新思维对新闻作品的深远影响。

4.2 创新思维对新闻作品生动性和观众参与度的影响

全媒体时代,新闻记者的创新思维极大地提升了新闻作品的生动性和观众参与度。在新闻报道生动性方面,新闻记者运用多样化的表现形式,如互动图表、视频短片和数据可视化等技术手段,使新闻内容更加直观和易于理解。这种丰富多样的表达方式不仅增加了新闻的吸引力,还能在短时间内传递复杂信息,提升了新闻的传播效果。

在观众参与度方面,新闻记者通过社交媒体平台和在线评论区与受众互动,邀请观众分享和讨论新闻事件,提高了互动性。利用大数据分析工具,记者能够精准捕捉受众的兴趣点和关注热点,从而定制化地提供新闻内容,增强受

众的参与感与认同感。这种围绕受众需求的定向报道策略,不仅增加了受众对新闻作品的忠诚度,还促使新闻报道更加贴近现实,提高了新闻的社会影响力。通过以上方式,全媒体时代的新闻作品有效地实现了生动性和观众参与度的双提升。

4.3 新闻记者创新思维向新闻作品转化的实践和启示

新闻记者的创新思维向新闻作品的转化需要融合多视角报道、技术手段和用户体验,形成具有深度和吸引力的新闻内容。在实践中,一些成功案例表明,通过应用大数据分析和网络工具,记者能更精准地捕捉新闻背后的信息,从而呈现更具深度的报道。利用多媒体手段,如视频、图表和互动页面,可以增强新闻的生动性和吸引力,提高读者的参与度。这些创新实践对新闻作品的质量和传播效果产生了显著的推动作用,为行业探索提供了宝贵的启示。

5 结语

本研究系统性地探讨了全媒体时代新闻记者的创新思维及其作品呈现方式,并从报道方式、内容选择和信息编辑等不同角度进行了深入的剖析。我们发现全媒体背景下的新闻记者越来越注重多元视角报道、应用价值提升,以及优化用户体验,同时利用网络工具和数据分析技术深度挖掘和精准呈现新闻信息,这种创新思维对于提高新闻作品的生动性和观众参与度具有明显效果。然而,全媒体时代新闻记者的创新思维及作品呈现方式的研究仍有空白待填补,我们期待更多相关专业人士在这个问题上进行更进一步的研究和探讨。研究结果为新闻从业者调整思维模式,更好适应全媒体时代提供了理论支持。值得注意的是,在创新思维的推动下,如何确保新闻的准确性和公正性,避免“假新闻”的出现,也是新闻记者在全媒体背景下需要重视和探索的问题。

参考文献

- [1] 郭林.全媒体时代新闻记者素养研究[J].新闻研究导刊,2019,10(12).
- [2] 任星宇.新媒体时代下电视新闻记者创新思维的培养[J].锋绘,2021(6).
- [3] 邓鸣琴.全媒体时代新闻记者的转型[J].新闻文化建设,2022(21).

Exploration into the Characteristics and Emotional Connotation of Chinese Female Painters' Oil Paintings

Min Luo

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

With the continuous evolution of social trends and the deepening of China's reform and opening up, more and more female artists have emerged in the field of painting. With their keen insights, unique artistic perspectives and profound emotional expressions, they have injected new vigor and inspiration into Chinese contemporary art. In this paper, we take three outstanding female artists, Xia Junna, Yu Hong, and Yan Ping, as the research objects, and explore their creative motivation under the influence of multiple factors such as social background, life experience, and gender roles. Exploring the emotional connotations from the perspective of female artists, meanwhile, their works have also made important contributions to the promotion of the prosperity of Chinese contemporary art, injecting new vigor and thinking into the Chinese art world.

Keywords

female art; creative thinking; emotional expression; contemporary

中国女画家油画中的特质及其情感内涵探究

罗敏

新疆艺术学院, 中国·新疆乌鲁木齐 830000

摘要

随着社会思潮的不断演变和中国改革开放的深化,越来越多的女性艺术家在绘画领域崭露头角。她们凭借敏锐的洞察力、独特的艺术视角和深邃的情感表达,为中国当代艺术注入新的活力和灵感。论文以夏俊娜、喻红、闫平三位杰出的女性艺术家作为研究对象,深入探索她们在社会背景、生活经历和性别角色等多重因素影响下的创作动因。探究女性艺术家视角下的情感内涵,同时,她们的作品也为推动中国当代艺术的繁荣发展作出了重要贡献,为中国艺术界注入了新的活力和思考。

关键词

女性艺术; 创作思想; 情感表达; 当代

1 女性艺术家的萌芽与发展

1.1 女性艺术家的萌芽

关于女性艺术家在社会中的地位问题,始终是备受热议的焦点所在。自20世纪70年代女性主义运动的浪潮传到艺术界中,女性艺术的种子开始在全球范围内逐渐萌芽兴起,成了艺术界的一股新生力量。这一时期也出现大量探讨女性艺术的理论著作,如马利奥斯《女性艺术》(1893年)、瓦尔特·斯巴洛著作《世界女性画家》(1905年)。紧随其后的是黑斯和芭克于1973年共同编撰的《艺术与性别政治:妇女解放,女性艺术家和艺术史》一书。这些理论著作不仅见证了女性艺术家在数量上的显著增长,更进一步体现出她们在艺术创作过程中所大力倡导的性别自觉意识。这一变革象征着女性艺术作为一种全新的艺术形式,已经从传统

的男性视角中脱离出来,女性艺术家们以其独特的观察角度和别具一格的艺术风格,为艺术领域注入了新的创新活力。尽管部分女性艺术家已取得显著的成就和影响力,但总体来说,女性艺术家在社会中的地位相较于男性艺术家仍然偏低。这或许与历史上长期存在的女性歧视及性别角色观念有关。然而,在中国当代,越来越多的女性艺术家开始挑战这种传统观念,展现其独特的洞察力和才华。

1.2 女性艺术家的发展

在中国艺术发展的初期阶段,深受苏联艺术思潮的深远影响。新文化教育运动兴起促使我国艺术从稚嫩走向成熟。此外,受国外西方女性艺术的影响,以及中国倡导教育与文化的发展,众多海外旅居的艺术家纷纷回国,投身于建设新中国的教学生涯。其中有不少女性艺术家,如何香凝、潘玉良、方君碧等。她们身兼女儿、妻子、母亲、教师、艺术家等多重社会角色,以其卓越的艺术才华,致力于艺术事业的奉献。进入90年代后期,我国市场经济迅速发展,社会结构也随之发生变化,社会分工改变了女性获得更多的就

【作者简介】罗敏(1999-),女,中国吉林梅河口人,在读硕士,从事油画研究。

业机会,开始实现经济独立,女性的地位也逐步提升。在这些女性艺术家们的努力和贡献下,我国艺术领域的活跃程度超越往昔任何阶段,呈现出丰富多元、生机勃勃的发展态势。

在时代发展的推动下,中国女性艺术家不断壮大,她们充分运用自身才华,深入挖掘各阶段女性个体的内心感受。以女性独特的视角,将历史、命运、生命及自我价值等元素融入艺术创作之中。通过描绘女性情感与心理状态,来表达她们对女性情感和心理状态的理解和感受,她们的作品不仅颠覆了传统的性别角色与身份观念,还为女性艺术家在艺术领域的成长与进步作出重要贡献。

2 影响中国女性油画家创作的主要特质

2.1 受社会环境的影响

社会环境已经成为女性艺术家深切关注的一个关键性因素。由于父权社会制度及男尊女卑观念的深远影响,几千年来艺术领域中少有女性的身影。直到中国20世纪女性解放运动的蓬勃发展,在此封建思想体系的崩塌瓦解,女性的社会地位得以逐步提升。尽管如此,在当今新时代背景下,女艺术家面临的挑战依旧严峻,她们不仅要兼顾家庭,也必须在职场生涯中体现出新时代都市女性的魅力,分担并承受部分的经济负担。当面对家庭琐事和职业责任之间的权衡时,许多女性往往不幸地沦为了家庭牺牲的傀儡。女艺术家处于这样的社会环境压力下自然而然地将目光投入社会现实问题,艺术创作也不断地探索女性题材的丰富性,展现出女艺术家的无限可能性。

2.2 受生活角色的影响

女性的生存状态、家庭、婚姻这些生活的各种角色都是构成女艺术家创作的主要因素,她们体验了孕育生命的奇妙过程,以及关于哺育子女带来的繁杂生活。这种亲身情感体验,使她们深刻理解快乐、苦难、辛劳、满足、无望等种种感受情绪有着深入骨髓的理解。相较于男性,展现出更为敏锐的洞察力。她们的生活重心逐渐倾向家庭,女性画家们也常在如何平衡创作和家庭责任之间的矛盾问题上进行谨慎和抉择。尽管仅履行妻子这一角色便已耗费大量精力,但仍有许多贤惠的女性具备足够的去应对。

女性艺术家们更关注于个人生活,题材上通常以日常生活与女性和家庭的关系入手,具有私密性。她们通过女性和家庭之间的互动来反思女性在社会上所扮演的角色。例如,喻红在生活角色的转变过程中所产生的人生感悟都通过画面淋漓尽致地向观者展示出来。

2.3 受性别身份的影响

在性别上,生儿育女从自然属性上是女性特有的,这种母性情怀相比于男性情感而言无疑是不可替代的,这是由生理构造所决定的必然事实。女性独有的生育体验赋予她们自然而然给予弱势群体的关注,更加关注女性的生存状态,会不自觉地带有怜悯视角流露出同理心。因此在创作上她们

更倾向挖掘并表达自身内在的生存状态。

女性的大脑在情感交流与洞察人性方面,相对于男性更有优势和天分。正因如此,女艺术家普遍拥有更丰富且细腻的情感,更为敏锐的观察视角,以及对情绪波动上的高度敏感。在心理与思维方式上,男性更多偏向于理性的逻辑推理,更善于归纳概括,因此男性更偏向理科,在科学研究领域表现更为出色。而女性的思维方式偏向感性的形象思维,更注重直接的感受,这使得女性艺术家天生便比男性艺术家更擅长捕捉那些微妙且细腻的小事情,而对于男性艺术家所热衷表现的政治等宏观主题,可能缺乏足够的兴趣。

3 中国女性画家油画创作中的情感内涵

3.1 诗意的女性意识形式

夏俊娜1995年毕业于中央美术学院,她的毕业创作同时荣获学校的优秀奖和日本冈松家族的奖学金,其才华与能力备受瞩目。她的创作皆源自女性意识对世界的观察力与理解,注重通过绘画语言的表达以及情感氛围的营造,这一特质在当今众多女性艺术家身上得到了充分体现。在创作题材上夏俊娜主要聚焦于少女与花卉,成为她女性意识的象征符号。画面中所描绘的少女,其面部特征普遍呈现出相似的特征。而她们所处的环境则往往是室内或宁静雅致的花园之中。画面中的主题既非具象亦非抽象,同时也体现出女性艺术家独特的色彩语言。正如画家本人所述:“我渴望一种无序的、感性的、模糊的、温馨的、女性化的感受,花卉与少女恰好能满足我的需求。”画面中花卉与绿植象征着生命力,进而能够反映出她自身的生命状态与精神向往。

她的作品《午后》以生动细腻的笔触描绘出一个漫长而宁静的午后时分。画面中女士舒适地倚卧在躺椅之上,尽情享受着这美好的时光。凝视着身旁的瓶中插花,眼神中流露出深思与迷茫,仿佛还带有一丝感伤。画家巧妙地淡化了明暗、透视及光影等要素,运用到二维空间构图手法,从而使整体视觉效果展现出一种宁静与和谐的氛围,更为深刻地揭示出悠然自得的生活气息。在夏俊娜的创作正是这种似是而非的模糊性,赋予了作品更深层次的内涵和神韵。她的创作独具女性意识,展示了对生命与世界的独特理解和感悟,体现女性闲情雅致,但内涵并非仅仅局限于空间环境的呈现,更在于深度挖掘并展示出强烈的女性创造力,画面可以展现唯美的艺术效果,但并未流于媚俗,而是在有意识地强化“女性”的独特立场。

伴随着时代的步伐不断地加速演进和推进,近些年来,我们可以明显地看到女性艺术领域有意识的觉醒,正以日新月异之势蓬勃发展。那些富有灵气、技艺精湛的女性画家们运用质朴无华、纯洁真诚、简洁明了且贴近生活本真的画作技巧,成功地展现出其内心深处的精神世界以及平常生活中的点点滴滴,以夏俊娜为代表的女性艺术家们的创作风格愈发独特鲜明,她们作品也逐渐展露出独特鲜明的艺术特征。

3.2 专注与自我成长表达

喻红中央美术学院油画系硕士研究生学历，现就任于中央美术学院油画系教授。喻红在各个时期的艺术创作重点各异，不过总的来说，它们无一例外与她个人丰富的成长阅历紧密相连。例如在她处于青春时创作出大量描绘少女懵懂内心的生活《肖像系列》，在此系列里她强调对个体美的追求。喻红运用的是现实主义手法，呈现出极其朴素和纯洁的画面效果。用自己的感觉来表达自己内心的种种感受。随着喻红进入人生的第二个阶段——女儿的诞生创作了《半百》系列作品，以自我角度出发，探讨母亲与孩子成长之间的关系。在欣赏这一系列佳作之时，我不禁潸然泪下，透过喻红的艺术表达仿佛洞察到她的整个人生经历，使得观者深受启发，产生强烈的共鸣感。

喻红的油画可以说是典型的女性内心独白式创作。她以丰富细腻且充满感性的气质进行艺术表现，她的艺术创作，擅长描绘自我、亲人以及熟人，以写实的技艺和对现实的客观洞察力，栩栩如生地塑造了一个独特而非凡的女性世界。她的大部分创作将视觉焦点聚焦在微观的角度，深入探索女性群体的生活环境与内心世界，让人感受到这个世界中的女性占据主导地位，她们拥有独立的思想、坚定的信念以及鲜明的个性。由此产生的艺术作品，自然也不再仅仅是关于女性和女性生活的描绘，而是指向某种超越世俗的精神境界。

在漫长的生命历程中，我们亲身经历了无数事件，这些事件相互交织，构筑成我们完整的人生。人的自我成长似乎成为她艺术创作的课题，激发喻红表达欲望。成长是值得珍惜的，喻红以独特的方式展现出女性在现实生活中的成长。彰显独特魅力，打破常规束缚，引领全新的审美风潮。使女性艺术家担当的角色从过去的追随者转变为创新者和引领者，正因此喻红的作品被誉为“女性主义”的象征。

3.3 独特母性视角的呈现

闫平女士是中国美术界备受瞩目的杰出女性艺术家之一。她独树一帜的创作风格用油画颜料的丰富质感来描绘现实世界中的各种人物形象。色彩运用雄浑豪放，画面和谐且具有稳重基调。闫平并不沉迷于细微之处的刻画，更加关注形体与色彩之间的构成美感，时而轻盈婉约，时而浓墨重彩。最具代表性的无疑是《母与子》系列，这一系列作品中的每一幅画作皆源于生活状态的深刻洞察和感悟，其艺术创作深深地植根于现实生活的土壤之中。观其画作，众多看似无意

间流露出的笔触和线条无不体现出闫平在构图和布局上的精妙心思以及对细节的细细推敲和锤炼。闫平擅长运用色彩渲染空间，其作品所呈现出的视觉冲击力给予观者心灵上的愉悦感。这便是一位女性艺术家对于生命的理解以及自我表达之方式。以独特的母性视角描绘生活的点点滴滴，母亲与孩子相处的画面传递出平凡家庭的真实幸福，因此闫平的独特视角与平民大众产生极大的共情感。

母性乃是女性的专属特质，母性也许只有女性艺术家才能诠释，于是便呈现出与男性相异的情韵。女性的母爱情怀、细腻、温婉、坚韧、温暖的气息以及丰富无限的想象力，结合闫平本人身为母亲的个人经历更为深入、全面而又立体地领略到女性艺术家所展现出来的独特韵味与秀美气质，这一主题的选择不仅让她在美术领域崭露头角，更是成为她作为一位备受瞩目的女画家的显著标识。

4 结语

在当前时代背景下，我欣喜地看到，一批又一批杰出的女性艺术家如雨后春笋般崭露头角。她们以独特的女性视角，将自身对世界的观察与感悟化为绚丽多彩的艺术作品。在同一主题之下，女性画家与男性画家所展现的艺术境界各具魅力，宛如百花齐放，呈现出多样化的艺术风貌。

然而，对于中国当代的女性油画艺术家而言，我们仍需不断提升艺术创新的敏感度，积极汲取并运用中华民族传统文化的丰富底蕴和艺术精髓。同时，我们还应充分发掘女性性的独特优势，如细腻的情感、敏锐的洞察力和丰富的想象力，以期在更广阔的艺术领域开拓新的境界。

这些优秀的女性艺术家们，以其独特的艺术才华和不懈的努力，正在为我们这个时代绘制出一幅幅绚丽多彩的艺术画卷。她们的作品不仅让人陶醉其中，更引发人们对美的追求和对艺术的思考。相信在她们的共同努力下，中国当代女性油画艺术将会迎来更加辉煌的未来。

参考文献

- [1] 贾舟.自我探寻中的女性话语——九十年代中国女性艺术扫描[J].美术研究,1996(2).
- [2] 徐龙森.二十世纪初女性画家[J].美术,2005(3).
- [3] 萧睿.中国油画与女性的依存与互动[J].美术观察,2015(12).
- [4] 耿幼壮.女性主义[M].北京:人民美术出版社,2003.
- [5] 李建群.西方女性艺术研究[M].山东:山东美术出版社,2006.
- [6] 叶梦.夏俊娜——我的艺术观[M].湖南:湖南美术出版社,2003.

Discussion on the Singing Characteristics and Inheritance Development of the Miao “Feige” in Taijiang, Guizhou, China

Tingfang Ming

Yunnan University, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

The Miao “Feige” originated between clear water and blue sky. It is a way for the Miao people to express their daily life and convey their true emotions. It is a melodious and ancient melody that contains the spiritual and cultural connotations of the Miao people, making its unique national artistic charm bloom for a long time. The Miao ethnic group’s “Feige” are known for their high pitched, passionate, and free spirited performances, characterized by beautiful melodies, varied rhythms, and sincere emotions. The singing form of Feige varies greatly, and its characteristic is the use of pitch and voice, with a broad and free rhythm, and a melody that is full of ups and downs. The inheritance and development of “Feige” is facing challenges, and we need to make efforts for the permanent inheritance of this singing art.

Keywords

Miao ethnic Feige; singing characteristics and techniques; artistic features; inheritance development

浅谈中国贵州台江苗族“飞歌”的演唱特点及传承发展

明婷芳

云南大学, 中国·云南 昆明 650000

摘要

苗族“飞歌”萌发于碧水蓝天之间,是苗族人民阐述生活点滴的方式,传达着苗族人民的真实情感,是一种悠扬古老的歌腔,并蕴含着苗族的精神文化内涵,使独特的民族艺术魅力经久不衰地盛放着。苗族“飞歌”以高亢激昂、自由奔放著称,其演唱特点旋律优美、节奏多变、情感真挚。飞歌的演唱形式多具变化,它的特色是腔与噪的运用,节奏宽广,自由,旋律跌宕、起伏。“飞歌”的传承发展正在面临挑战,我们需要为这门歌唱艺术的永久传承做出努力。

关键词

苗族飞歌;演唱特点及技巧;艺术特征;传承发展

1 引言

苗族飞歌,即苗族山歌,苗语为“央恰”,是优秀的民族音乐,“飞歌”作为苗族文化形式的一个载体,承载着苗族人民的喜怒哀乐,同时它更好地记录了苗族人民的生活风俗习惯。它代表了苗族人民的精神、文化和智慧。“飞歌”富有深刻的寓意,其内容丰富多样,表演形式各具特色,曲调温婉动听。

2 中国贵州台江苗族“飞歌”的文化背景

2.1 地理环境

台江,苗话叫“方旄”,意为“金银般美丽的地方”,号称“天下苗族第一县”,位于贵州省黔东南州下辖县,它的

的东南部和中部分别是贵州省和黔东南苗族侗族自治州,该地区位于苗岭山峰雷公山北麓。在此地苗族人口占全县总人口的99%。“苗疆腹地”在世界上拥有很高的地位,其地理位置以台江为中心而形成,他曾经被联合国评选为世界少数民族文化保护圈。

2.2 生活习俗

2.2.1 饮食习俗

黔东南的苗族主食为大米,也有玉米、红薯、小米等杂粮,副食种类很多。酸辣二味是苗族生活中不可缺少之物。油茶、山泥鳅、青菜也是苗族不可缺少的食物。

2.2.2 服饰

苗族的服饰因地区不同而有差异。男,一般老人无领斜扣大襟衣,束腰带,穿裤脚,打绑腿;中年人和青年人,穿开襟上衣,短而小;妇女服饰另具风格,上身穿无领镶边绣花衣,缀栏插花瓣于其间,下身着镶边、绣花。引人注目

【作者简介】明婷芳(1996-),女,中国云南腾冲人,在读硕士,从事艺术与设计学院音乐表演研究。

的是女头帕，一般有一丈多长，颜色是青、蓝两种，黑色相间衬花格子的包丝帕。

2.2.3 房屋

苗族住的一般是吊脚楼，吊脚楼一般2~3层，飞檐翘角，并有走廊围白木质栏杆，栏杆雕有各种图案；吊脚下层用来贮藏粮食，存放农具、堆放柴草、土灰，或圈牛、羊、猪及厕所等；上层为人居住。

2.3 苗族“飞歌”的语言形式

苗族“飞歌”的演唱主要有两种语言，一种是土语，一种是苗语。就音乐风格面貌这个角度而言，它可以被分成四个不同的模块，分别是纯苗语的飞歌、苗语与汉语混合演唱的飞歌、纯汉语苗族飞歌，和纯用瑶语演唱的飞歌。

3 苗族“飞歌”的演唱特征及技巧

3.1 “飞歌”的演唱场合

“飞歌”的演唱地方主要就是在田野和山间，他通常也被叫做山歌，其演唱气势雄健浑厚、音调昂扬婉转、节奏舒适自由、旋律升腾跌宕。因苗族“飞歌”包含内容宽广，因而常被用于歌唱生活的美好，也成为男女之间相互表达爱慕的选择，并且在很多气氛特别愉悦的地方也会演唱飞歌，在苗族人民的聚居地都可以听到从田野之间和山林之间传来浓厚的苗族“飞歌”，通过这些我们也可以看出来飞歌对于苗族人民的陶染和吸引是强大的。

3.2 “飞歌”的演唱形式

苗族是一个特别喜欢唱歌的民族。根据声乐这个层面而言，苗族“飞歌”除了拥有自己独特的演唱旋律和方法之外，它还有丰富多彩的形式，比如独唱和合唱等，一般来说，最多的表现形式就是二人对唱，比较具备典型性。近几年随着原生态唱法的盛行，苗族“飞歌”以浓烈的地方色彩及原生态的苗家方言和自然独特的演唱方法进行无伴奏的清唱（有时会有简单的打击乐器）而深入人心，也因此苗族“飞歌”成为实实在在的原生态唱法之一。它在演唱的时候往往流畅舒适，能够充分表达人的心之所想，声音升腾跌宕，由弱到强，情感有细密到热烈，把人们心情彻底地释放出来，完美表现了演唱之人的情感。

3.3 “飞歌”的发声技巧

因苗族音乐的言语结构不完全相同，所以导致了苗家山歌在演唱时出现了假嗓、窄嗓和宽嗓，而台江苗族在演唱飞歌时习惯用宽嗓的真声唱法。他们的语言属于汉藏语系苗瑶族语，主要有三种音，分别为塞音、边音和喉塞音。演唱过程主要使用的是人的真实声音，特点多是响亮厚实，往往靠喉咙发力，也就是“吼”音，这种声音演唱出来就会显得自然有力，它仿佛一种独具特色的“爆破”音，高低音相互交融，传递出一种独特的风韵，粗犷而且质朴，其特点就是用的真声发音，也被称为“真嗓子”。飞歌低音区时多用真嗓子，用胸腔共鸣及稳定的气息使声音饱满圆润，在演唱

高音区时他们通常打开后咽壁，上抬口盖，从而使气息稳定，声音有力扎实，这种唱法让人觉得别出心裁，特有一番风味。

苗族“飞歌”的演唱用以表达自己内心的真实情感而唱，他们唱歌时不会去考虑自己声音的好坏，只是表达他们内心的所思所想。他们唱歌用真嗓子把气息与整个喉、头部、胸完美结合，达到了有力又朴实的特点。在笔者看来“情由心生、声由情寄”的淳朴歌唱方法和学院派这样用声那样用气的多方要求仍然是一个需要研究的课题。

苗族“飞歌”就音的表现形式而言，它没有固定的音弦，也没有固定的结构，所以苗族“飞歌”传统的演唱形式主要分为浮动型与装饰型。

浮动型：这种特点与固定型相反，它没有一成不变的结构，也没有清晰的概念来控制整个音节。通常情况下，目前所存在的记谱法不能将这种记录下来，但他的记录中通过一些没有固定形式的闲杂的方法，演唱的人要想充分表达出这种歌的特色也只能深刻地掌握它的这个特点，否则就很难将其表现出来。

装饰型：它不仅包括单、双、三倚音，而且它的音都包含有三个具体的部分，第一种是音头，第二种是音身，第三种是音尾。音头要达到音身也是一个极其复杂的过程，它可以来自音身上方和下方两个角度。此外，通常情况下，音头在到达了音身之后都会有音尾，宽音程的含义就是指某些收腔的音的音尾。

因为声乐艺术的演唱与语言有着非常密切的关系，如果用汉语演唱苗族“飞歌”，就会失去苗族歌曲自身的情致，所以要了解这两种演唱形式的特点，在演唱“飞歌”时，就要改变演唱方式，突出它音调高亢的特色，展现苗族人民粗犷豪爽的性格特征，此外，也充分表达了苗族人民的真实情感。

3.4 “飞歌”的题材内容特点

苗族“飞歌”的歌词一般有三字句、五字句、七字句、八字句不等。每一首的歌词一般有三十句，多的为五十句，且有形式简短、主题鲜明的特点。

苗族“飞歌”的题材和内容十分宽泛，在不同的场景或者节日活动之中都会有苗族“飞歌”的影子，例如男女郊游、节日酒宴、野外劳作等都会演唱飞歌。苗族人民用飞歌表达了自己的真实情感，所以苗族飞歌拥有表达情感的特征。

3.5 苗族“飞歌”的旋律特点

苗族“飞歌”的旋律极具民族特色。是中国五声音阶体系的一个分支，产生于五度相生律制的飞歌旋律调式。在苗族“飞歌”中，出现较多的是微调式，而其他调式出现相对较少，但也有一些曲子会有调式交替的情况，不过通常也会以微调式结尾，会出现这种情况主要是受演唱风格和苗族语言的影响。

苗族“飞歌”的曲调十分多样，种类超过二十种，每

种调式都有它独特的特点,并且每种调式的相同之处都十分突出。它的曲式结构一般分为AB二段体。A段的节奏比较舒缓,其特点较舒缓自由,B段的节奏相对比较活泼一些,这一段也是歌词内容的最重要的一个部分,在歌词快要结束的时候,就将演唱的速度逐渐减慢,这样就可以和A段的节奏前后呼应,形成一个整体,从而使歌曲结构更完整,歌曲内容更为和谐。

苗族“飞歌”节奏的快慢与长短基本有不变的格式和不变的记谱方法,苗族人民在这些格式上进行即兴创作,一般开头是舒缓悠长的,中间部分有延音,又称拖音,延音逐渐加长并升高,而后延音渐渐变低变弱,用强有力的“喔吼”的甩腔作为收腔。

在苗族“飞歌”的旋律中,每个音可分为三个部分,分别为音头、音身和音尾。苗族“飞歌”中最经典的旋律就是以“5613”组成的四声徵调式,其中“6”音常作为修饰和过渡作用,因为“6”音处于弱音位置,所以出现次数少。比如苗族歌手阿泡的《毛主席来了》,就是有这四个音组成,是苗族“飞歌”中的标志性歌曲,传遍了大江南北。在这首“飞歌”中,就主要采用了三音列旋法,利用“135”这几个和弦音。当其在音域中分解进行并且处于“5-1”11度宽广时,产生明朗的大调色彩,因为在“1”上停留较多,“3”音比较不稳,且常以变化音的形式出现在强拍上,具有时值较长的特点,“5”音在上行过程中以缓慢的速度滑入,下行时采用同样的形式渐进至主音“5”,所以产生了半音的感觉。“3”音的滑动具有中心枢纽的功能,有助于集中旋律,“5”音作为主音具有稳定旋律的作用,是整首歌曲的核心音,“1”音在旋律中的稳定性仅次于“5”音,有支柱性作用。这首歌曲的独特之处就是,它从“3”开始,然后又回到“降3”,具有极其独特的色彩性。根据旋律这个角度而言,这首歌属于四句体结构范围之内,就是以第一乐句为基础,歌曲的其他部分都以它为中心进行歌唱。这首歌曲充分表现了苗族人民豪放中又带细腻的性格,使现代与古朴完美交融,给予了歌曲无与伦比的独特个性。这首歌曲运用了接连跳跃的手法,从而使歌曲的整体旋律更加明显,使乐感更加棱角清晰,充分呈现了“飞歌”的浮动性。

4 苗族“飞歌”的传承与发展

4.1 苗族“飞歌”的保护与传承

苗族“飞歌”是苗族人民精神与文化的积淀、智慧的结晶,是当今人民研究苗族历史文化的活化石。苗族“飞歌”等苗族文化联结着苗族的过去、现在和将来,在城市化进程推进和市场经济发展的今天,苗族“飞歌”等苗族文化面临着变形、流失等危机,给苗族“飞歌”的保护和传承带来很多困惑。

为努力将中国打造成一个充满着丰富多彩的民族文化

的国家,我们必须保护民族文化,而且尊重民族文化的多样性,并认可不同的少数民族文化的差异性,才能使各民族文化有效地交织在一起,共同繁荣,共同进步,为实现我国统一打下一个坚实的基础,在市场经济的利益驱使下,各民族文化正在遭受不同程度的冲击和流失,所以,除了重视维护苗族传统文化的巨大意义,也必须进一步继承该文化,发扬该文化,从而确保苗族文化蓬勃的生命力。

4.2 苗族“飞歌”的发展

苗族“飞歌”与苗族人民的风俗活动紧密相连,它不仅带来听觉的惬意感受,也是苗族人民精神的依附,“飞歌”几乎覆盖了他们的生活。但随着各种外来因素和自身因素的影响下,传承、保护与发扬是苗族“飞歌”今后发展的一大趋势。

我认为我们应该从保护好苗族音乐赖以生存的环境、为“飞歌”传承人打造传承平台和资源、提高年轻人学习“飞歌”的兴趣、利用现代媒体手段把“飞歌”搬到更大的舞台等方面去传承和弘扬民族音乐文化。

5 结语

苗族“飞歌”它是反映人类在现实生活中情感的一门语言艺术,是中华民族文化不可缺少的一部分,不管是“飞歌”的自身的价值特点,还是“飞歌”给予人类在生产生活中传递的精神内容,都值得我们去更好地传承、发展、研究及其探索。作为苗族而言,苗族“飞歌”只是他们的一部分,苗族歌唱文化博大而精深,我们要对其进行探索及传承,这样才能保护我国的传统音乐文化,而在保护传统音乐遗产的同时,也应该积极地发展专业的音乐创作,跟上时代的变迁,才能让不同阶段、不同类型、不同喜好的人爱上“飞歌”喜欢“飞歌”。

参考文献

- [1] 中国少数民族音乐史第三卷·第四十三章苗族音乐史[M].北京:京华出版社,1986.
- [2] 雅文.苗族飞歌漫话[J].人民音乐,1997(11):2.
- [3] 王砚玺.贵州“苗族飞歌”的民族个性与艺术品格[J].贵州大学学报:艺术版,2009,23(4):10-13.
- [4] 范国勋.贵州苗族“飞歌”的演唱风格[J].乐府新声:沈阳音乐学院学报,1984(4):1.
- [5] 李小娟.苗族飞歌的音乐特点——对苗族飞歌《毛主席来到了》的探析(第21卷)[J].黔东南高等专科学校学报,2003(3).
- [6] 滕非.苗族飞歌的意境美[J].群文天地,2011(4):2.
- [7] 邓康明.关于苗族飞歌、情歌的简析[J].贵州大学学报:艺术版,1999(1):3-6.
- [8] 杨传红.论贵州苗族飞歌的特点、音乐魅力与传承保护[J].贵州民族研究,2013,34(3):28-31.
- [9] 陈玉.浅谈苗族“飞歌”的分类及其演唱特点[J].黄河之声,2015(7):82.

The Transformation of Pop Music Performance Models Influenced by AI Technology

Xingcen Ge

School of Music, Nanjing Media College, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

The rapid development of AI technology is deeply affecting the music industry, especially the singing mode of popular music. This paper provides a detailed comparison of the historical development of AI technology and music singing modes, and delves into the impact of AI technology on popular music singing modes. By comparing the similarities and differences between the new singing mode and the traditional singing mode under the influence of AI technology, we found that AI technology has brought significant changes to the singing mode of popular music for music creation and performance, including directional changes, structural changes, and formal changes. The phenomenon of virtual human falsettos by Kurt Schwittens and others, as well as the application of artificial intelligence technologies such as decision trees, are all witnesses to this transformation. However, The relationship between AI technology and human singers is not a simple substitution relationship, but presents a pattern of mutual cooperation and joint performance, which will profoundly change our understanding of songs and performances. This study will provide a research basis for the future development of AI technology and music singing.

Keywords

AI technology; pop music; singing mode; music creation and performance

AI 技术影响下的流行音乐演唱模式变迁

葛星岑

南京传媒学院音乐学院, 中国·江苏 南京 210000

摘要

AI技术的快速发展正在深深影响着音乐行业,特别是流行音乐的演唱模式。论文通过对AI技术与音乐演唱模式的历史发展进行详尽比较,深入探讨AI技术对流行音乐演唱模式的影响。通过比对在AI技术影响下的新演唱模式与传统演唱模式的异同,我们发现AI技术为音乐创作与演绎对流行音乐的演唱模式带来了显著变化,包括方向性的变化、结构性的变化以及形式上的变化。库尔特·施维特恩斯等的虚拟人假音现象和决策树等人工智能技术的应用等皆是这一变迁的见证。然而, AI技术和人类演唱者之间的关系并非简单的替代关系,而是呈现出相互配合、共同演绎的模式,这将深刻改变我们对歌曲和表演的认知。本研究将为AI技术与音乐演唱领域的未来发展提供研究依据。

关键词

AI技术; 流行音乐; 演唱模式; 音乐创作与演绎

1 引言

随着科技的飞速发展,波澜壮阔的AI技术正席卷全球各行各业,音乐领域也位列其中。音乐,这门古老的艺术形式,正面临着前所未有的挑战和机遇。在这个信息化、数字化的时代,流行音乐,作为公众最广泛参与,影响力最大的音乐类型,其演唱模式也在受到AI技术的深远影响。随着AI技术的逐渐成熟,人工智能开始逐步渗透进流行音乐的演唱领域,引起了一系列深远的变化。这些变化往往穿插在演唱模式的各个层面,包括了演唱的方向性、结构性和形式

上的变化。如此,强大的AI技术不仅为音乐创作与演绎开启了前所未有的可能性,同时也改变了我们对音乐的理解和认知,并为我们展开了全新的音乐新纪元。这不仅在学术界引起了广泛的关注,而且对于音乐创作和表演者具有深远的影响。

2 AI技术与音乐演唱模式的历史发展

2.1 AI技术的发展概述

随着信息技术的不断进步,人工智能(AI)技术在近几十年内取得了显著的发展^[1]。作为计算机科学的一部分, AI技术旨在模拟人类智能,通过机器学习、自然语言处理和计算感知等方法,实现对数据的深度理解和处理。这些技术已经广泛应用于多个领域,包括医疗、金融、制造和娱乐

【作者简介】葛星岑(1993-), 硕士, 从事音乐表演及音乐教育研究。

业等。其中，AI技术在音乐领域，尤其是流行音乐的演唱模式中，也展现出了巨大的潜力和影响。

最初阶段，AI技术主要集中在简单的信息处理和数据分析，随着计算能力的提升和算法的优化，AI技术逐步向复杂的语音识别和生成方向发展。例如，早期的语音合成系统，如“贝尔实验室”的合成器能够简单地模仿人类的声音，但往往缺乏情感及抑扬顿挫。进入21世纪后，深度学习和神经网络技术的突破进一步推动了AI技术的进步。这些新兴技术能够通过大量的数据训练，在语音合成、情感模拟、自然语言理解等方面取得显著成效。

现代AI技术不仅能生成高质量的合成声音，还能分析和模拟人类的情感和演唱技巧。例如，谷歌的WaveNet技术和OpenAI的Jukebox系统，通过复杂的神经网络模型，可以生成近乎人类水平的音乐和歌曲。与此AI技术还开始涉足个性化音乐创作和实时互动演出，使得音乐的创作和演绎方式发生了翻天覆地的变化。

AI技术的发展从简单的数据处理逐步进化到高度复杂的智能生成和互动系统，推动了流行音乐演唱模式的创新和多样化。这一过程不仅仅是技术层面的进步，更是音乐艺术形式的一次重大变革，为未来流行音乐的发展奠定了坚实基础^[1]。

2.2 AI技术对流行音乐领域的渗透及其关键节点

AI技术对流行音乐领域的渗透历程，以及关键节点，包括几方面的显著变化。人工智能在音频处理与音乐生成上的突破，已带来流行音乐制作流程的革命性变化。早期，简单的算法用于自动节拍生成和音色合成。而近年来，更高级的深度学习技术使AI能够模仿人类演唱，实现个性化的声音生成。例如，中性的CycleGAN系列模型，不仅提升了音乐作品的丰富性，还增加了听众的沉浸感。通过应用智能推荐系统，音乐传播模式也发生了显著变化，内容分发变得更加精准。随着技术不断推进，AI的入侵从表演舞台扩展到创作、录制及传播等多环节，显示出全方位的影响力。

3 AI技术影响下的流行音乐演唱模式变迁

3.1 AI技术影响下的流行音乐新演唱模式介绍

AI技术的影响下，流行音乐的演唱模式展现出前所未有的创新与多样性。以前依赖于人类声音的演绎，现在通过深度学习和生成对抗网络（GAN）等技术，能够生成高度逼真且多样化的虚拟声音。虚拟人歌手运用假音、混音、与真实人声混合的形式，使得演唱更具层次感和创造性。库尔特·施维特恩斯（Kurt Schwetdenz）等人的研究展示了虚拟人声音在音乐中的广泛应用，无论是在流行音乐的录制，还是在实时演出中，虚拟声音都得到了极大应用。

自动化作曲与编曲工具的发展也为演唱模式的革新立下了汗马功劳。AI能够基于旋律、和声和节奏的分析，自动生成适合歌手声线的伴奏和和声部分，从而减少了歌手在创作阶段的负担。通过AI算法的训练，虚拟歌手能够理解

和模仿不同的演唱技巧和情感表达，这不仅拓宽了音乐创作的可能性，也使得音乐演绎的方式更加多元化。

技术与艺术的结合使得流行音乐的演唱模式不断演变，不仅提升了演绎的技术水平，也为流行音乐注入了新的活力和创意，为观众呈现了更加多样化和精细化的音乐体验。

3.2 新演唱模式与传统演唱模式的比对

AI技术的发展在流行音乐的演唱模式中引发了诸多变革^[2]。传统演唱模式依赖于人类歌手的技巧与情感表达，其核心在于歌手通过声音表现力和现场互动形成独特的演唱风格。而AI技术为演唱模式赋予了新的可能性，如虚拟歌手和AI助手的出现，这些技术不仅能够模仿人类歌声，还能进行复杂的音域处理与情感模拟。传统演唱模式中一首歌曲的演绎往往受限于歌手的嗓音特质和现场状态，AI则能在数据基础上进行无数次优化和调整，确保演唱的精准度和多样性。

新演唱模式还具备高度的定制化能力，通过机器学习和深度学习算法，可以分析听众的偏好，实时调整演唱风格与节奏，增强听众的沉浸体验。而传统演唱模式虽然具有独特的即兴发挥与情感共鸣，但在面对大规模定制化需求时较为有限。AI技术在新的演唱模式中不仅突破了人类演唱能力的天花板，还通过智能化分析与创作，提供了传统模式难以实现的多样性和创新性。

尽管如此，传统模式的情感真实感和现场互动是AI难以完全替代的，这使得两者在某种程度上形成了互补。AI技术的使用可以辅助人类歌手进行创作和演绎，使得流行音乐在表达方式上更加丰富和多元^[4]。

3.3 AI技术带来的演唱模式变化（方向性结构性形式上）

AI技术对流行音乐演唱模式的变化主要体现在三个方面：方向性变化方面，AI技术赋能音乐创作与演绎，使得个性化和多样化的演唱风格成为可能；结构性变化方面，AI算法能够模拟和预测音调、节奏等元素，使作品在编曲与和声布局上表现出更高的复杂性和协调性；形式上，虚拟人假音现象和智能合成器的广泛应用，使得全新的音乐表现形式得以出现，从而丰富了音乐体验。AI技术的引入，彻底改变了流行音乐演唱模式的框架与内涵。

4 AI技术与人类演唱者的关系及其对流行音乐未来的影响

4.1 AI技术与人类演唱者的相互关系探讨

AI技术与人类演唱者之间的关系不是简单的替代，而是呈现出相互配合、共同发展的复杂模式。AI技术为流行音乐演唱模式提供了丰富的技术支持和创新手段，使得人类演唱者能够探索和实现更多前所未有的可能性。在某些方面，AI甚至已成为人类演唱者的“共事者”，共同提升音乐作品的质量和表现力。

一方面, AI 技术通过声音合成、语音处理和自动调音等功能, 极大地增强了人类演唱者的表现力。AI 能够生成精确的背景音效与和声, 使得演唱过程更加流畅和富有层次感。通过机器学习和神经网络技术, AI 可以分析人类演唱者的声线和情感表达, 从而生成符合个人风格的唱腔和伴奏, 衬托出更加动人的演唱效果。由此, AI 不仅在技术上为人类演唱者提供支持, 也在艺术表达的深度和广度上助其一臂之力。

另一方面, AI 技术的进步也带来了新的挑战和思考。人类演唱者需要重新审视自身的角色和价值, 适应新的技术环境和创作模式。AI 技术的应用不仅涉及演唱技术的提升, 还影响到表演的各个方面, 如舞台设计、视觉效果和互动体验。面对这些变化, 人类演唱者需要不断学习和适应, 才能在与 AI 的互动中保持艺术创作的主体地位。

总体而言, AI 技术和人类演唱者之间的关系更像是合作共赢的伙伴关系。两者的结合不仅推动了流行音乐演唱模式的变革, 也为观众带来了更加多元和丰富的音乐体验。随着技术的不断发展, 这种相互依存和共同演绎的模式将继续深化, 对未来流行音乐的发展产生深远影响。

4.2 AI 技术与人类共同演绎模式的深化分析

通过分析 AI 技术与人类演唱者共同演绎模式的深化, 可以发现, 两者之间的关系呈现出高度协作的特征。AI 技术赋予音乐创作和演绎以崭新的手段, 使得人类演唱者能够突破传统的表演形式。例如, 利用 AI 生成的伴奏和虚拟合唱声部, 演唱者能够在实时表演中营造出更加丰富和多层次的音效。这样的合作不仅增强了观众的听觉体验, 也提升了整体表演的艺术感染力。

AI 技术在拼接、修饰和创造音频方面的能力, 使得人类演唱者可通过与 AI 的互动进行更加创新的尝试, 形成个性化的作品。库尔特·施维特恩斯等人引入的虚拟人假音现象展示了 AI 如何辅助人类演唱者拓展声乐表现的可能性, 超越了人类声带的物理局限。在实际应用中, AI 的决策树技术可以帮助演唱者随时调节音色、音调和节奏, 使表演具有更多的“智能”元素, 与现场观众的互动性更强。

AI 技术和人类演唱者的共同演绎模式正逐渐形成术与艺的双重推进作用。音频处理、曲目编排等方面的 AI 辅助让音乐表演更具创新性和灵活性。紧密结合的全新模式不仅带来了更为多元的音乐形式, 还为流行音乐的未来发展拓展了无限可能。

4.3 AI 技术对流行音乐未来发展的前景预测

AI 技术在流行音乐中的应用将进一步深化, 促使音乐创作与表演领域发生重大变革。虚拟人假音及智能合成技术的进步使得数字化演唱者能够媲美甚至超越人类演唱者的表现力。AI 扮演的创意伙伴角色, 将为人类艺术家提供全新灵感和创作工具。AI 技术还能够实时分析受众反馈, 优化音乐作品的传播与演出效果。这一系列改变将推动流行音乐朝着更加多元化和智能化的方向发展, 重塑音乐产业的生态系统。

5 结语

本研究全面、深入地探讨了 AI 技术对流行音乐演唱模式的影响, 主要通过比较、分析了 AI 技术与音乐演唱模式的历史发展, 清晰地揭示了 AI 技术对流行音乐领域渗透的具体过程和关键节点; 并深度对比分析了 AI 技术影响下的新演唱模式与传统演唱模式, 解析了 AI 技术如何为音乐创作与演绎提供了前所未有的可能性, 以及如何带来流行音乐演唱模式的显著变化, 如方向性的变化、结构性的变化以及形式上的变化等。然而, 本研究也指出了 AI 技术对音乐演唱模式影响的局限性, 即 AI 技术与人类演唱者之间并未形成单纯的替代关系, 而是以相互配合、共同演绎的模式呈现。此结论对理解 AI 技术与音乐演唱模式关系的复杂性, 深化我们对歌曲和表演认知具有重要价值。未来的研究可以深入探讨 AI 技术如何与人类演唱者形成更好的互动机制, 以提升音乐创造的多样性和部署效率, 实现 AI 技术与音乐演唱领域的更深度融合。同时, 需关注和研究 AI 技术在变革音乐演唱模式过程中可能带来的伦理和社会问题, 为政策制定提供实证依据。本研究的发现及其对未来研究提出的建议, 将为 AI 技术与音乐演唱领域的未来发展提供有利的研究依据。

参考文献

- [1] 滕梦天.AI技术对流行音乐演唱教学的影响[J].艺术大观,2023(31):120-122.
- [2] 周琦智.探究流行音乐演唱中混声技术的训练和应用[J].参花(下),2023(3):104-106.
- [3] 王慧慧.简析流行音乐演唱训练中混声技术运用[J].大观(论坛),2019(2):134-135.
- [4] 黄莹.职业技术学校音乐教学中流行音乐演唱如何提升演唱技能[J].北方音乐,2019,39(2):45+55.

The History and Development of Chinese Weaving Art

Yixuan Wang

Nanning Normal University, Nanning, Guangxi, 530100, China

Abstract

The art of Chinese weaving is not only a practical skill, but also a cultural inheritance. It is a fusion of skill and aesthetics, reflecting the wisdom and creativity of the Chinese nation. The art of weaving not only played an important economic role in history, such as the opening and development of the ancient Silk Road, which promoted cultural exchanges and trade between China and foreign countries; At the same time, it also occupies an important position in social and cultural life, reflecting the social outlook and aesthetic concepts of different historical periods. In contemporary society, the art of weaving not only continues to play a role in the traditional handicraft market, but also rejuvenates it through its combination with modern design concepts. For example, many fashion designers and home designers incorporate traditional woven elements into modern pieces to create products that are both traditional and in line with a modern aesthetic. Through such innovations, the art of weaving has been able to regain attention and recognition in a new market environment. Therefore, this paper will not only comprehensively analyze the art of Chinese weaving from the aspects of history, technology, materials and design, but also discuss its application and innovation in modern society, so as to provide new ideas and methods for the protection and inheritance of this valuable cultural heritage. It is hoped that through in-depth research, the sustainable development of Chinese weaving art can be promoted, so that it can continue to flourish in the new era.

Keywords

weaving art; history; prospect; value; influence

中国编织艺术的历史与发展

王艺璇

南宁师范大学, 中国·广西 南宁 530100

摘要

中国编织艺术不仅是一项实用技能,更是一种文化传承。它融合了技艺与美学,体现了中华民族的智慧 and 创造力。编织艺术不仅在历史上起到了重要的经济作用,如古代丝绸之路的开辟和发展,推动了中外文化交流与贸易;同时,它也在社会文化生活中占据着重要地位,反映了不同历史时期的社会风貌和审美观念。当代社会中,编织艺术不仅在传统手工艺市场中继续发挥作用,还通过与现代设计理念的结合,焕发出新的活力。例如,许多时装设计师和家居设计师将传统编织元素融入现代作品中,创造出既具有传统美感又符合现代审美的产品。通过这样的创新,编织艺术得以在新的市场环境中重新获得关注和认可。因此,论文不仅从历史、技术、材料和设计等方面对中国编织艺术进行全面分析,还将探讨其在现代社会中的应用和创新,为保护和传承这一宝贵的文化遗产提供新的思路和方法。希望通过深入研究,能够促进中国编织艺术的持续发展,使其在新时代继续发扬光大。

关键词

编织艺术; 历史; 前景; 价值; 影响力

1 背景介绍: 中国编织艺术的重要性和研究意义

中国编织承载了丰富的文化传统、历史积淀以及从古至今创造力的表达,同时也与当今时代社会和全球文化交流有着紧密的联系。中国编织艺术自古以来就是中国文化中不可或缺的一部分,它的重要性体现在了方方面面。

首先,编织作为一种手工艺技能,传承了近千百年的历史,反映了我们中国人民的勤劳智慧和对材料的巧妙运

用。这些技术的传承和发展,既承载着民族文化的记忆,也是中国古代社会、经济和文化发展的见证。

其次,中国编织艺术在地域上呈现出多样性和丰富性,不同的地区拥有独特的编织传统,这与中国的地大物博和多元的民族文化密切相关。从西南的彝族编织到东北的满洲编织,每个地区都在编织中表达了自己独特的历史和文化故事。因此,通过对中国编织艺术的研究,我们不仅能够了解中国文化的多样性,还能深入探讨地理和民族因素对艺术和工艺品的影响。

最后,中国编织艺术与中国文化的各个方面都密切相关。它在服饰、宗教、仪式、建筑等多个领域都发挥了重要作用。编织的纹样和图案常常承载着特殊的象征意义,传达

【作者简介】王艺璇(1998-),女,中国山西长治人,在读硕士,从事民族工艺研究

着信仰和价值观。不论在古代还是现代，编织也被用于制作服饰、家居用品、礼品和工艺品，这些作品都反映了当时中国社会的审美以及生活方式。随着社会的发展，中国编织艺术也经历了新的挑战 and 变化。现代编织艺术家不仅保留传统技艺，还在此基础上不断创新，将中国编织艺术更好地融入了当代的艺术大环境内。

研究中国编织艺术的历史与发展具有深远的艺术意义。这不仅有助于传承和保护宝贵的文化遗产，更有助于我们更深入地理解中国编织的文化以及历史变迁。同时，它也为当代工艺品的制作提供了更多的灵感，促进了中国与其他地方文化的交流和对话。因此，深入研究中国编织艺术对于推动文化研究以及跨文化交流具有十分重要的意义。

2 中国编织艺术的历史

中国古代编织艺术可以追溯到新石器时代，大约在公元前5000年前后，最早的编织品通常是由植物纤维，如苇草、竹、麻等制成，后来逐渐引入了动物纤维，如丝绸和羊毛。这些材料被用于制作服装、家居用品以及仪式和宗教用途。在古代中国，编织技术在丝绸之路的贸易中也起到了关键作用，并将中国的编织艺术传播到了世界各地。

中国织锦技术的高峰时期是在汉代，汉代织锦以其精湛的织造技巧和华丽的图案而闻名，是中国古代纺织工艺的巅峰代表。汉代织锦不仅在技艺上达到了极高的水平，同时也在图案设计和色彩运用方面展现了独特的艺术魅力，成为贵族和宫廷的宝贵财富，体现了当时社会的文化和艺术水平。其发展得益于当时社会经济的繁荣和对外交流的扩大，这为纺织业的发展提供了良好的基础。同时，丝绸之路的开通促进了中西方文化的交流，带来了更多的纺织技术和艺术风格，它的织造技巧极为复杂，工艺流程繁多。

汉代织锦不仅在国内受到高度重视，还通过丝绸之路远销西域、中亚甚至更远的地区，成为东西方文化交流的重要媒介之一。汉代织锦以其精美的工艺和独特的艺术风格赢得了海外的广泛赞誉，成为中国古代纺织品的重要代表。在许多考古发掘中，汉代织锦被发现于各地的墓葬和遗址中，这些织锦不仅保存完好，而且仍然保持着鲜艳的色彩和清晰的图案，展现了汉代织锦卓越的工艺水平和艺术价值。

汉代织锦的制作不仅是一种技术，更是一种艺术创作。通过对自然和生活的观察，将丰富的想象力融入织锦图案的设计中，使每一件织锦作品都具有独特的艺术魅力和文化内涵。汉代织锦作为贵族和宫廷的宝贵财富，不仅用于服饰，还广泛应用于礼仪用品和装饰品中，成为彰显身份和地位的重要标志。

汉代的织锦是中国纺织工艺史上的巅峰代表，也是中外文化交流的重要媒介，为后世的织锦工艺发展奠定了基础。

到了唐宋时期，我们见证了编织艺术的进一步发展。

在唐代，织锦技术不断精进，成为宫廷礼仪和外交交流的重要元素。到了宋代，编织技术不仅在宫廷中得以保留，还在民间得到了传承和发展。这一时期的编织品不仅有实用性，还注重艺术性和审美价值。

而元明清时期的发展也继续见证了编织艺术的繁荣。在元代，丝绸和金属线的组合被广泛用于织锦，创造出了更加华丽的纹样。明清时期，编织工艺再次达到高潮，如锦缎、绸缎和锦衣等成为贵族和官员的常见服饰。

近代以来，中国编织艺术在保留传统技艺的同时，也迎来了现代化的变革。艺术家们在不断创新的过程中将编织艺术融入当代艺术语境，创作出令人惊叹的作品。同时，现代技术的引入也为编织艺术带来了新的可能性，如机械织造和数字设计。

总的来说，中国编织艺术的历史充满了创造力和多样性，从古代到现代，一直扮演着文化传承、审美表达和社会交流的重要角色。这一丰富的历史为今天的编织艺术提供了坚实的基础，同时也反映了中国文化的深厚底蕴和创新精神。

3 中国编织艺术的传统技术和工艺

中国编织艺术的传统技术和工艺多种多样，涵盖了丰富的材料、图案和技巧。我们常见的主要的传统技术和工艺有以下几种：

①刺绣 (Embroidery)：刺绣是一种常见的编织技艺，它是使用针线在织物上创建精美的图案和纹样。中国的刺绣历史可以追溯到数千年前。不同地区和时期的刺绣风格各异，如蜀绣、苏绣、粤绣等。刺绣通常应用于服装、家居用品和艺术作品上，其中的细致刺绣被认为是高度艺术化的表达。

②锦缎 (Brocade)：锦缎是一种华丽的编织技术，通常涉及金属线和丝绸线的混合。这种技术用于制作宫廷服饰、礼仪用品和装饰品。锦缎以其复杂的图案和高度的装饰性而闻名，如汉代的汉锦和明清时期的宫廷锦缎。

③竹编 (Bamboo Weaving)：竹编是一种古老的编织工艺，特别流行于中国南部的山区地区。竹篮、竹席、竹椅和竹制工艺品都是竹编的代表作品。这种技艺要求巧妙地处理竹材，以制作坚固耐用且美观的物品。

④草编 (Straw Weaving)：草编是一种使用植物纤维(如稻草、芦苇或藤条)制作编织品的技艺。中国的农村地区经常使用草编来制作帽子、筐篮和鞋类，这些编织品通常具有极高的实用性。

⑤彝族编织 (Yi Ethnic Weaving)：彝族是中国的一个少数民族，以其独特的编织技艺而闻名。他们使用细致的纺织工艺，制作色彩丰富且具有象征意义的布料，如彝族服装和仪式用品。彝族编织通常反映了他们的文化、信仰和传统。

⑥蓝印布 (Blue Dyeing)：蓝印布是一种传统的染色

技艺，广泛应用于中国的农村地区。制作蓝印布通常需要将蓝色的图案印在白色布料上，然后进行染色和固色。这种技术产生了富有特色的蓝白图案，通常用于制作衣物、床上用品和装饰品。

这些传统技术和工艺反映了中国丰富多彩的编织传统，每一种技艺都有其独特的一面和特殊的地域性。这些工艺不仅在过去的文化中扮演了重要角色，而且在今天的手工艺品和艺术作品中仍然有着广泛的应用和传承。

4 编织艺术在中国历史中的地位和影响

编织艺术在中国历史中扮演了极其重要的角色，体现了中国文化的丰富性和多样性。作为一种古老的工艺，编织艺术不仅在生活中无处不在，更在宗教、政治、经济和社会生活中发挥着重要作用。它的演变与发展，不仅反映了中国历史的进程，也展示了中国人民的智慧和创造力。

编织艺术在中国文化中具有深远的象征意义。编织图案和纹样常常承载着吉祥寓意和美好祝愿。例如，传统的云纹、龙纹、凤纹等图案不仅具有美学价值，还蕴含着祈求平安、富贵和长寿的愿望。在宗教领域，佛教和道教的仪式中常用织锦作为装饰，这些织锦上精美的图案和故事反映了宗教信仰和哲理。例如，佛教中的曼荼罗图案不仅是一种艺术表现形式，更是一种精神的象征，代表着宇宙的秩序与和谐。

在中国历史上，编织艺术在宫廷和贵族社会中占据重要地位。宫廷中的服饰、礼仪用品和装饰品常常采用最为华丽的编织品，这些编织品不仅展示了工艺的精湛，也体现了统治者的财富和地位。例如，唐代的宫廷服饰讲究色彩艳丽、图案复杂，常常采用锦缎和丝绸制成，这些服饰不仅是皇室成员身份的象征，也是国家繁荣富强的标志。

编织艺术在经济领域也发挥了重要作用。丝绸之路的开通使得中国的丝绸制品远销海外，成为中国与世界各地进行文化和经济交流的重要纽带。丝绸作为中国古代的重要出口商品，促进了中外贸易的发展，为中国带来了巨大的经济利益。同时，丝绸之路也促进了不同文化之间的交流与融合，推动了编织技术的传播和创新。例如，随着丝绸之路的开通，波斯的织锦技艺传入中国，对中国的编织工艺产生了深远影响。

中国幅员辽阔，不同地区拥有各具特色的编织传统。

例如，西南地区的彝族编织以其独特的图案和色彩著称，展示了彝族人民的生活方式和文化传统；东北地区的满洲编织则体现了满族的狩猎文化和图腾崇拜；南方的蓝印布则以其独特的染色技艺和简洁大方的图案闻名于世。这些地域特色鲜明的编织艺术不仅丰富了中国的文化内涵，也展示了中国文化的多样性。

尽管编织艺术具有悠久的历史，但它也在不断发展和创新。现代编织艺术家们不仅继承了传统的编织技艺，还将现代设计理念融入其中，创作出许多富有时代感的作品。例如，一些现代艺术家将传统的编织技艺与现代材料相结合，创作出具有独特风格的艺术品，这些作品既有传统的美感，又具有现代的时尚感。同时，编织艺术在现代设计中的应用也越来越广泛，从时装设计到室内装饰，编织元素无处不在，成为现代设计中的一大亮点。

总之，编织艺术在中国历史中一直具有重要地位和广泛影响。它不仅是中国文化的重要组成部分，也是社会、经济和政治生活中不可或缺的一部分。通过不断地传承和创新，编织艺术在当代社会中继续发挥着重要作用，为中国文化的保护和发展做出了重要贡献。未来，随着中外文化交流的不断深入，编织艺术必将焕发出更加璀璨的光芒。

5 结语

中国编织艺术的历史与发展不仅体现了中国古代工匠的智慧与创造力，也展示了中国文化的丰富内涵和独特魅力。从新石器时代的简单纺织，到唐宋时期的繁荣兴盛，再到明清时期的精益求精，编织艺术在每一个历史阶段都留下了深刻的印记。今天，中国的编织艺术依然在现代设计中占据重要地位，继续传承和创新，融入了当代生活的各个方面。通过对编织艺术的深入研究和传承，我们不仅可以更好地理解 and 欣赏这一传统技艺，也能够为其注入新的活力，使其在全球文化交流中焕发新的光彩。

参考文献

- [1] 程静.中国传统装饰艺术在现代环境艺术设计中的体现[J].大众文艺,2010(10):130.
- [2] 赵敏.服饰品设计中编织艺术的有效运用及其创新分析[J].大众文艺,2018(1):128-129.
- [3] 翁梅.服装设计中的编织艺术——评《针编织服装设计 with 工艺》[J].印染,2018,44(19):61-62.

Discussion on the Innovation System Construction of the Yearbook of Chinese Philosophy and Social Sciences in the New Era

Aping Jiang

China Social Sciences Press, Beijing, 100035, China

Abstract

The discipline yearbook is a material reference book with comprehensive, systematic and accurate records of the development and changes of specific disciplines or discipline branches in the last year. The new period endows the philosophy and social science discipline yearbook, and the discipline yearbook is facing the new situation of content innovation, product innovation and operation innovation. We should take the innovation ability of editing personnel and other subjects as the breakthrough point, and build the perfect discipline book innovation system from the three core elements of innovation subject, innovation network and guarantee system at the same time.

Keywords

new era; yearbook of Chinese philosophy and social sciences disciplines; innovation system

论新时期中国哲学社会科学学科年鉴创新体系建设

姜阿平

中国社会科学出版社, 中国·北京 100035

摘要

学科年鉴是以全面、系统、准确记录上一年度特定学科或学科分支发展变化为主要内容的资料性工具书。新时期赋予哲学社会科学学科年鉴工作新的内涵和要求, 学科年鉴面临着内容创新、产品创新和运营创新的新局面。应以提升编辑人员等主体的创新能力为突破口, 从创新主体、创新网络和保障制度三个核心要素同时入手, 建设完善的学科年鉴创新体系。

关键词

新时期; 中国哲学社会科学学科年鉴; 创新体系

1 引言

作为年鉴的一个重要类型, 学科年鉴是以全面、系统、准确记录上一年度特定学科或学科分支发展变化为主要内容的资料性工具书。中国最早的哲学社会科学年鉴——《中国文艺年鉴》诞生于20世纪30年代。伴随改革开放的进程, 我国哲学社会科学年鉴不断发展壮大, 截至2023年5月, 由中国社会科学院组织编纂、中国社会科学出版社出版的中国哲学社会科学学科年鉴系列(以下简称学科年鉴)已有36部, 覆盖了15个一级学科、13个二、三级学科以及4个有重要影响力的学术领域, 形成国内规模最大、覆盖学科最多, 也是唯一成体系的哲学社会科学学科年鉴群^[1]。

学科年鉴, 既是记录哲学社会科学学术成果的重要载体, 更是集中反映哲学社会科学繁荣发展的重要成果。进入

新世纪, 党和国家高度重视哲学社会科学的发展与创新, 出台一系列指导意见, 推动中国哲学社会科学加快发展。党的十八大报告进一步提出发展哲学社会科学, 建设哲学社会科学创新体系。新形势、新目标和新任务对哲学社会科学提出了新要求。2022年4月, 中共中央办公厅印发的《国家哲学社会科学“十四五”规划》中, 明确将“中国哲学社会科学学科年鉴编纂”定位为“哲学社会科学基础建设”, 从而赋予哲学社会科学学科年鉴工作新的内涵和要求。作为哲学社会科学繁荣发展的重要成果, 学科年鉴同样面临着内容创新、产品创新和运营创新的新局面, 这迫切需要加强学科年鉴创新体系建设。

2 学科年鉴创新体系建设是哲学社会科学繁荣发展的必然要求

首先, 学科年鉴的存续根本是反映先进文化, 宣传精神文明建设成果。加强学科年鉴创新体系建设, 有助于形成并汇聚反映主流价值观的创新成果, 充分发挥学科年鉴作为

【作者简介】姜阿平(1980-), 女, 中国黑龙江哈尔滨人, 博士, 编辑, 从事学科年鉴发展与创新研究。

大众传媒的功能,传递社会主导的价值观,从而实现其传播政治文化信息、规范社会行为的职能。

其次,学科年鉴创新体系建设有利于促进哲学社会科学科研方法、学术观点的创新。加强学科年鉴创新体系建设,记述学术新思想、新观点和新举措,有利于科研人员充分利用最新的科研方法和学术观点,不断产出优秀的科研成果,发挥哲学社会科学研究“经世济民”的重要作用。

再次,学科年鉴创新体系建设有利于促进哲学社会科学学科体系建设。从中国哲学社会科学发展的角度来看,学科年鉴逐年出版,既能反映学术发展的“点”,也可涵盖学术发展的“面”,是记录、传承中华学术思想的重要载体^[2],对于重点学科的发展和扶持、调整学科布局、制定学科发展战略、培育学科带头人具有重要的学术支撑作用。

最后,建立面向世界的学科年鉴创新体系有助于提升中国国际学术话语权。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话强调,要创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音^[3]。学科年鉴是记录学科发展的重要载体,更是重要的工具书和参考书,尤其是其连续多卷出版,容易形成规模效应和综合效应,影响力不容小觑,目前已有多部学科年鉴被国外各大图书馆收藏。因此,建设面向世界的学科年鉴创新体系,将促进中国哲学社会科学“走出去”,提升中国学术研究的世界地位。

3 建设学科年鉴创新体系的核心要素

学科年鉴创新体系是哲学社会科学创新体系的重要组成部分。应以提升编辑人员等主体的创新能力为突破口,从创新主体、创新网络和保障制度三个核心要素同时入手,形成比较完善的学科年鉴创新体系。

3.1 主体创新

一是提高年鉴编辑人员的理论素质。目前学科年鉴编辑人员绝大多数也是出版单位的工作骨干,拥有比较丰富的年鉴实践经验,掌握一定的科研方法,具备一定的科研能力。这些一线工作者要利用自身优势,加强创新理论的学习与研究,培养创新理念。出版单位应从年鉴创新发展事业的大局着眼,积极创造条件,在制度上给他们从事学术研究活动以时间、资金等方面的支持,引导他们选定急需解决的问题进行研究。同时也要通过培训、研修的方式强化这支生力军的理论素质培养。

二是促进编辑人员掌握创新方法。编辑人员应结合自身工作实际,把是否发现新问题、挖掘新材料、采集新数据、提出新观点、采用新方法、构建新理论,作为衡量学科年鉴质量高低的基本标准。要自觉增强创新意识,努力发现新问题、把握新情况、明确新任务;要积极接受新知识、学习新方法、形成新观念,勇于超越。

3.2 网络建构

到目前为止,有关年鉴的理论性研究的组织方式还仅仅停留在个人单打独斗的原始形态,缺乏组织与核心,缺乏内部讨论、交流机制。这种原始形态制约了年鉴的发展。应鼓励跨部门、跨单位、跨地区组合研究力量,形成机构开放、内外联合、良性竞争、有利创新的年鉴研究网络,为年鉴的学术理论创新提供保障。

在年鉴出版机构自身的网络建构方面,应该在与相关研究机构、大学、地方社科研等单位的联系过程中,注重形成更具深度和广度的多种合作模式,为年鉴的编纂体系创新奠定基础。同时利用国际出版大会及国际书展等平台,积极与国外研究机构、学者和出版商等建立合作关系,为学科年鉴相关产品的外文版打开通道,为中国学科年鉴的“走出去”奠定基础。

3.3 制度保障

在微观层面,倡导建立学科年鉴创新体系,必须建立在体例规范与编辑流程规范等的制定和完善的基础上。年鉴内容的规范化是成功年鉴的普遍性要求,是年鉴风格的共性。创新和规范是提高年鉴质量的两翼,制度规范是创新的基础与保障。同时,还要建立科学完善的年鉴评价体系。高度警惕并抵制学术腐败歪风对学科年鉴的渗透,完善社会学术评价机制,建立分类分层的评价与比较制度,开展对学科年鉴的评价与监督工作,建立学科年鉴与学者交流的平台,为学科年鉴创造良好的学术评价环境,共同维护好学科年鉴的学术品牌、学术声誉。

在中观层面,为保障学科年鉴的创新理论研究,适当建立以课题为纽带、以课题负责人为龙头、人才组合灵活、有利于激发科研人员创造性的研究组织形式。推动年鉴编纂单位、出版单位与政府、高校、企业、民间团体建立紧密的合作联系,为年鉴研究工作者深入社会、拓宽视野、扩大资源创造条件。可依托各学科年鉴学术委员会的平台,在充分调研的基础上,提出年鉴研究课题,通过招标方式,确定课题负责人,以课题负责人为中心组织建立课题组。

在宏观层面,利用国家关于文化创意产业走出去的利好政策,积极争取国家社科基金、中国社会科学院创新工程等项目的资金支持,树立学科年鉴的精品意识,打造品牌形象。

4 建设学科年鉴创新体系的途径

4.1 内容创新

4.1.1 稿件质量创新

年鉴的创新应以提高质量为首要目标,要在如下几个方面作出努力。

一是优化框架,反映全貌,突出特色。创新内容必须从创新框架开始。在具体工作中,只有对学科发展全局有所了解,对所记载的对象非常熟悉,才会有创新的思路。这就需要编辑不断加强学习,通过各种手段尽可能多地了解学科

发展的情况,随时掌握学科发展的最新成果及理论前沿,根据新情况新发展对整体框架及时作出调整,突出亮点,应重点记述的要有相应的框架来支撑,努力做到个性突出、设计合理、科学全面。

二是重视索引的编制。学科年鉴不同于一般地方性年鉴,其学术性与专业性强,许多重要的科学术语、人名地名等须以索引形式标出,从而使读者能更方便地查阅。因此,学科年鉴的创新体系离不开建立规范的索引体系建设。索引体系的重要功能有:揭示隐藏学术主题、集合散见学术信息、连续记录学术动态等。

三是条目创新。条目创新是年鉴创新的重要内容,应注意处理好三个方面的关系:①条目选题的稳定性与可变性。中国哲学社会科学是不断发展变化的,年鉴条目的选题应顺应学科的发展变化,不断从现实生活中选择新出现的重大事件、重要活动、重大成就等设立条目,及时进行反映。

②条目内容的连续性与新颖性。年鉴条目所反映的事物、记述的史实、附属的资料要保持前后联系、上下衔接,使其体现出事物的发展轨迹,保持年鉴资料、数据的纵向与横向的可比性。③条目内容的全面性与概要性。年鉴信息客观上要求同时具备“全”和“概”的双重品格。年鉴信息的全面性不是众多材料的简单拼凑,而是通过对年鉴资料的分析、提炼,有选择地、提纲挈领地综合概括,在坚持全面性的同时,力求突出重点、突出特色。

4.1.2 栏目创新

年鉴的创新需要一点点做起,有时只是一个小小的创意,就会有意想不到的结果。因此,创新可以从一两个栏目做起,尝试做一些实施,有一些突破,并不断策划和打造新的品牌栏目,突出特色主题。这些栏目或主题除了在内容上要有绝对的影响力或独特性,同时可以对表现形式做大胆的创新,以达到内容和形式的完美契合。例如,在学科年鉴中开辟专栏,对本学科本年度内的重要文献进行文献计量学统计,针对文献的当年被引频次,近三年、近五年的被引频次撰写相关文章进行评述,并对中国学者在本学科领域国际顶尖杂志上发表论文情况进行综述。这类文献计量学与综述性文章以其专业性、综述性与客观评价性,能够吸引更多的学术界相关研究者的注意,更有利于建立学术论文的客观评价体系。

4.2 产品创新

其一,充分挖掘学科年鉴的衍生的纸质产品,如年鉴袖珍版、精化版等,改变提供一次性产品的现状,开发依托于信息库的系列产品。注重过期刊年鉴内容的使用与开发,对原始文献资料及书目、名录、统计、年表、大事记等实用性强的资料进行再处理、再增值,针对不同读者的需求,把原有资料选择、分类,重新组合成一套有逻辑联系的知识,以

便览性、科普式的形式提供给读者。

其二,进一步对年鉴的载体形式与传播手段进行创新,打造数字化、网络化、信息化的产品。正在建设中的中国社会科学年鉴数据库囊括了丰富的中国学科年鉴资源,满足各类读者的查阅需要。信息化建设的核心是信息资源的科学开发、合理配置和有效利用。为此,有必要建设年鉴的信息化平台,建立属于学科年鉴的门户网站,扩大社会影响,拓展年鉴的广告与销售渠道,创造更好的社会效益与经济效益。

4.3 运营创新

年鉴的运营创新应建立在明确的目标读者基础之上。学科年鉴的目标读者群体是哲学社会科学领域的研究人员、学者及专业人士,这些人会为决策、教学、科研、完成课题、撰写论文各种目的查阅年鉴。这些人也是社会中有影响力有话语权的人群,他们被人征询意见的机会比一般人大得多,对其他人的购买决策的影响力也同样大得多。他们之中蕴藏着巨大的政治能力、经济能力和社会影响力,他们购书的能力、刊登广告的能力是任何其他社会阶层所不能相比的。因此,要为目标读者群服务好,年鉴的营销发行就可以得到良好运转。

学科年鉴要在中国哲学与社会科学发展建设中不断发出声音,扩大学术影响力,同样需要运营理念的创新。比如在各类学科年会上为学者们赠送宣传年鉴的文化产品,或直接赠送年鉴样书,扩大学术影响;在广播电视及报刊媒体开设专栏,借助媒体之势作好年鉴宣传等。年鉴的功能不仅仅是为了存史、记录时代,在新的形势下,年鉴的第一要务是要为现实服务。要做好服务,必须创新工作方式方法,要把年鉴打造成为一个充满活力和潜力的平台。

学科年鉴若想顺利地走出国门,更要更新运营理念,构建以出版社为核心和平台的运营机制,在对国外出版机构及读者需求充分调研的基础上,对学科年鉴进行创造性的整合。例如,国外学术界一般比较关注中国现代化进程中涌现的新情况新问题及其所带来的新的理论解释,新的研究方法和研究工具等,根据这种实际需要,学科年鉴可以适当进行取舍,将最受关注的综述性的内容抽出,重新集结,进行译介,舍弃一般资料性内容。这样既可以降低译介成本,也使产品更有针对性,适应国外读者需求,有利于对外进行文化宣传,更好贯彻文化“走出去”的战略思想。

参考文献

- [1] 高培勇.为中国特色哲学社会科学事业立传[J].中国社会科学院哲学研究所.中国哲学年鉴2022[M].北京:中国社会科学出版社,2022.
- [2] 张昊鹏.创意学术年鉴集合出版 开拓学术存史新境界[J].中国年鉴研究,2017(2):61-65.
- [3] 胸怀大局把握大势着眼大事 努力把宣传思想工作做得更好[N].人民日报,2013-21(1).

User Demand Analysis of Korean Movie Remake Strategy Based on Kano Model

Tao Chen¹ Xiang Li^{2*}

1. Graduate School of Imaging, Dongguk University, Seoul, 100-744, South Korea
2. TED Graduate School, Kookmin University, Seoul, 100-744, South Korea

Abstract

As the influence of Korean films continues to expand around the world, remakes of Korean films have become an important form of cultural exchange. This study aims to analyze user demand for Korean movie remakes through the Kano model system. The research used a questionnaire survey method to collect 200 valid data, and conducted a detailed analysis from five dimensions: plot, performance, audio-visual effects, production quality and cultural elements. The results show that audiences have high expectations for plot innovation and emotional resonance, and script quality and plot coherence are basic requirements for movies. Unique narrative methods and excellent special effects can significantly enhance audience satisfaction. The research conclusion provides a scientific basis for the production and marketing strategies of Korean movie remakes. It is recommended that the production team prioritize basic needs and expected needs, while enhancing the movie-watching experience by increasing charm needs.

Keywords

Kano model; user needs analysis; Korean movie remake; remake strategy

基于 Kano 模型的韩国电影翻拍策略的用户需求分析

陈涛¹ 李响^{2*}

1. 东国大学影像大学院, 韩国·首尔 100-744
2. 国民大学 TED 大学院, 韩国·首尔 100-744

摘要

随着韩国电影在全球范围内的影响力不断扩大, 翻拍韩国电影成为一种重要的文化交流方式。本研究旨在通过Kano模型系统分析用户对韩国电影翻拍的需求。研究采用问卷调查的方法, 收集了200份有效数据, 并从剧情、表演、视听效果、制作质量和文化元素五个维度进行详细分析。结果表明, 观众对情节创新性和情感共鸣有较高的期望, 剧本质量和情节连贯是电影的基本要求。独特的叙事方式和出色的特效效果能够显著提升观众的满意度。研究结论为韩国电影翻拍的制作和营销策略提供了科学依据, 建议制作团队优先关注基本需求和期望需求, 同时通过提升魅力需求增强观影体验。

关键词

Kano模型; 用户需求分析; 韩国电影翻拍; 翻拍策略

1 概述

1.1 研究背景

近年来, 韩国电影在全球范围内取得了显著的成功, 从《寄生虫》获得奥斯卡奖到《鱿鱼游戏》风靡全球, 韩国电影产业的影响力日益增强^[1]。随着韩流文化的扩散, 韩国电影不仅在亚洲范围内受欢迎, 还吸引了大量欧美观众的关注和喜爱。韩国电影凭借其独特的叙事方式、深刻的社会主

题以及精湛的制作技术, 赢得了广泛的国际声誉和市场^[2]。然而, 在全球电影市场竞争激烈的背景下, 如何持续吸引观众的兴趣、保持电影的高品质和创新性, 成为电影制作人和投资者关注的焦点。

翻拍电影作为一种重要的电影制作形式, 已经在全球范围内被广泛采用。翻拍电影通常是将已有的成功电影作品进行重新拍摄, 以不同的视角、风格和背景呈现^[3]。通过翻拍电影, 制作人可以借助原作的影响力和粉丝基础, 降低市场风险, 提升影片的市场接受度和票房表现。然而, 翻拍电影也面临着诸多挑战, 例如如何在保持原作精髓的同时, 融入新的元素和创意, 以满足不同观众的需求和期望。因此, 深入了解观众对韩国电影翻拍的需求, 对于电影制作和营销策略的制定具有重要意义^[4]。

【作者简介】陈涛(1999-), 男, 中国新疆库车人, 硕士, 从事影视制作研究。

【通讯作者】李响(1996-), 男, 中国黑龙江大庆人, 博士, 从事交互设计研究。

1.2 研究目的

本研究旨在基于 Kano 模型，针对用户对韩国电影翻拍的需求进行系统分析。具体来说，本研究将通过 Kano 模型将用户需求分类为基本需求、期望需求、魅力需求、无差异需求四个类别，从而明确不同类型的需求对用户满意度的影响。通过对用户需求的深入分析，本研究希望能够为韩国电影翻拍的制作提供有价值的参考和建议，帮助电影制作人在影片制作和推广过程中更好地把握用户需求，提升影片的市场竞争力和观众满意度。

1.3 研究意义

本研究具有重要的理论和实践意义。从理论角度来看，本研究将 Kano 模型应用于韩国电影翻拍的用户需求分析，丰富了 Kano 模型在文化产业中的应用场景，有助于扩展其理论适用性和实用价值。从实践角度来看，本研究通过系统分析用户对韩国电影翻拍的需求，能够为电影制作人和投资者提供有针对性的建议，帮助他们更好地理解观众的需求和期望，制定更有效的制作和营销策略，从而提升影片的市场表现和观众满意度。

2 文献综述

2.1 Kano 模型概述

Kano 模型由日本学者狩野纪昭于 1984 年提出，旨在通过分类用户需求来提升产品和服务的质量。主要通过问卷调查和数据分析来识别和分类相关需求，从而为产品和服务的优化提供指导。该模型自提出以来，广泛应用于各个领域，如制造业、服务业、信息技术等。其在产品开发、质量管理和客户关系管理等方面发挥了重要作用，例如在汽车制造业中，Kano 模型帮助企业识别关键的用户需求，提高产品设计的精确度和用户满意度；在服务业中，Kano 模型用于分析客户服务体验，从而优化服务流程和质量^[5,6]。在文化产业中，尤其是电影和娱乐业，该模型的应用相对较少。但随着用户需求的多样化和市场竞争的加剧，越来越多的研究开始关注如何通过 Kano 模型分析观众的需求，以提升作品的市场竞争力和观众满意度。它主要将用户需求分为五类：基本需求、期望需求、魅力需求、无差异需求和反向需求。根据专家指导意见和选题的特殊性，我们决定删除反向需求，主要基于以下理由：首先，反向需求在电影翻拍的情境中较少出现，观众更关注电影质量、情节创新和文化适应性，而不是明确的反向需求。其次，反向需求的识别和分析较为复杂，增加了问卷设计和数据分析的难度。再次，反向需求对电影制作的指导意义有限，电影制作和营销的重点在于如何提升观众满意度。最后，删除反向需求可以优化研究资源，使研究更聚焦于主要需求类型的分析，为韩国电影翻拍的制作提供更有针对性的建议。因此，删除反向需求可以简化研究过程，提升研究效率和效果^[7]。剩下的四个分类可以帮助服务提供方更好地理解用户的期望，并有针对性地改进产品

和服务。下面我将对四种需求进行简单介绍：

基本需求：这些是用户认为理所当然的需求。如果这些需求得不到满足，用户会极其不满意，但即使满足了，也不会带来特别的满意感。

期望需求：这些需求与满意度呈线性关系，满足度越高，用户越满意；反之亦然。

魅力需求：这些需求超出了用户的预期，满足后会带来极大的满意感，但即使不满足，用户也不会感到不满意。

无差异需求：用户对这些需求的满足与否无所谓，不会影响满意度。

2.2 韩国电影及其翻拍的现状

2.2.1 韩国电影的特点和成功案例

韩国电影以其独特的叙事方式、深刻的社会主题和高品质的制作技术在全球范围内赢得了广泛的关注和好评^[8]。韩国电影通常具备以下几个特点：①独特的叙事方式：韩国电影善于通过非线性叙事、反转情节和多重视角来增强影片的吸引力和深度。②深刻的社会主题：许多韩国电影关注社会问题，如贫富差距、家庭关系、道德冲突等，具有较强的现实意义和社会影响力。③精湛的制作技术：无论是拍摄手法、特效制作还是演员表演，韩国电影都展现出高水准的专业素养。

成功的韩国电影案例，包括《寄生虫》《釜山行》《熔炉》等，这些影片不仅在国内取得了票房成功，还在国际上赢得了众多奖项和认可。

2.2.2 翻拍电影的定义、成功案例和挑战

翻拍电影是指对已有成功电影进行重新拍摄和演绎，以新的视角和风格呈现的影片^[9]。这种做法在好莱坞等电影工业发达的地区非常常见。翻拍电影的主要优势在于能够借助原作的知名度和粉丝基础，降低市场风险，提高观众接受度和票房表现。成功的翻拍电影案例包括美国翻拍的《七武士》《无间道》等，这些影片在尊重原作的基础上，融入了新的文化元素和叙事风格，取得了不错的市场反响和评价。然而，翻拍电影也面临诸多挑战：第一，创新与传承的平衡问题，具体表现在如何在保留原作精髓的同时，加入新的创意和元素，是翻拍电影成功的关键。第二，观众期望的管理，翻拍电影需要处理好原作粉丝的高期望，同时吸引新观众，这对电影制作和营销提出了更高的要求。第三，文化差异的处理，跨文化翻拍电影需要考虑不同文化背景下观众的接受度和喜好，避免因文化差异导致的市场失败。

2.3 用户需求分析的相关研究

2.3.1 用户需求分析方法

用户需求分析是产品和服务开发中的关键步骤，通过了解用户的需求和期望，可以提升产品的市场适应性和用户满意度。常见的用户需求分析方法包括问卷调查、访谈、焦点小组讨论等。这些方法通过收集和分析用户的反馈，帮助企业识别和理解用户的真实需求^[10]。较为常用的用户需求分析方法有 QFD（质量功能展开）、焦点小组访谈、Kano

模型、SWOT（态势分析法）、用户旅程图等。其中Kano是一种有效的用户需求分析工具，它通过问卷调查将用户需求分类，并分析不同需求对用户满意度的影响。相比传统的需求分析方法，Kano模型更注重需求分类和满意度的关联性分析，能够更细致地揭示用户需求的层次和重要性。

2.3.2 Kano模型在用户需求分析中的应用

Kano模型在用户需求分析中的应用已有不少成功案例。例如，在产品设计中，Kano模型帮助识别了用户的基本需求和魅力需求，从而优化产品功能和设计^[11]；在服务行业中，Kano模型通过分类客户需求，改进服务流程，提高客户满意度和忠诚度。在文化产业中，尤其是电影和娱乐领域，Kano模型的应用尚处于起步阶段。通过Kano模型分析观众对电影的需求，可以为电影制作和营销策略提供科学依据，提升影片的市场竞争力和观众满意度。

3 研究方法与分析

3.1 研究设计

本研究采用定量研究方法，通过问卷调查收集数据，基于Kano模型对用户对象韩国电影翻拍的需求进行分析。研究的设计包括问卷设计及数据收集和数据分析两个主要步骤。

3.2 问卷设计及数据收集

问卷设计是本研究的核心环节，为确保数据的准确性和有效性，问卷包括：基本信息：收集受访者的基本信息，包括年龄、性别、教育水平和观看电影的频率等；测量项目：可能影响观众对韩国电影翻拍满意度的需求项目，每个项目我们设计了一个功能性问题。满意度测量：通过Likert量表测量观众对各需求项目的满意度，分为1（非常不满意）到5（非常满意）五个等级。问卷主要采用网络平台调研的方法，在向被试者发放问卷前，我们可以充分写明研究目的，并承诺保护用户隐私，为了激发被试者参与热情，我们也承诺在确定为有效问卷后赠送星巴克5元礼品券一张。问卷使用问卷星进行发放，共发放220份，回收有效问卷200份。

从表1所示通过基础信息调查部分可以发现，我们的被试者在各个区间均有分布，年龄阶段集中分布在18~44的青年阶段；性别比例分布均匀；教育水平集中分布在专科至本科阶段；观影频率分布在较高水平。上述结果可以充分说明我们的研究具有普适性且被试者具有广泛代表性，具有较小的共同方法偏差问题，有利于我们后续的数据分析及调研。

3.3 问卷设计及数据收集

在数据收集后，我们进行了整理和分析，分别对结果进行了信度分析和巴特利特球形检验（如表2所示），根据指导原则认为， $\alpha > 0.7$ 被认为一致性信度良好； $P < 0.05$ 被认为拒绝原假设，说明变量之间存在显著的相关性，适合进行因子分析^[12]。具体检测结果如下：

结果表明 α 值为0.86，大于标准值， P 值为0.000，小于标准值，因此证明本研究测量项目信度良好，且适合因子分析。

表1 基础信息统计

变量	分类	统计
年纪	< 18	9%
	18~24	26%
	25~34	31.5%
	35~44	20.5%
	45~54	8%
性别	> 55	5%
	男	49%
教育水平	女	51%
	高中及以下	19.5%
	专科	30.5%
	本科	42%
观影频率	研究生及以上	8%
	每周多次	21%
	每周一次	28.5%
	每月几次	39.5%
	很少	11%

表2 信度分析

测试类型	结果
Cronbach's α	0.86
Bartlett's Test Statistic	350.78
p-value	0.000

我们根据公式的指导原则，在Spss29.0中对表3的测量项目进行S和D值进行了计算，结果如表4所示。

表3 测量项目统计

维度	指标	问项	平均满意度	标准差	分类结果
剧情	Plo1	情节创新性	3.85	1.06	O
	Plo2	剧本质量	4.00	0.98	M
	Plo3	情节连贯	3.92	1.03	M
	Plo4	创新性与原创性	3.77	1.13	A
	Plo5	情感共鸣	3.94	1.08	O
表演	Per1	演员表现	4.02	0.95	M
	Per2	角色刻画	3.93	1.01	M
	Per3	台词设计	3.89	1.04	I
视听	Aud1	视觉效果	3.95	1.01	O
	Aud2	音效效果	3.92	1.02	O
	Aud3	音乐效果	3.86	1.07	O
	Aud4	特效效果	3.87	1.08	A
	Aud5	电影节奏	3.81	1.12	O
制作	Pro1	导演风格	3.97	0.99	M
	Pro2	动作设计	3.89	1.05	O
	Pro3	服装设计	3.88	1.03	O
	Pro4	妆造效果	3.81	1.07	O
	Pro5	片长控制	3.75	1.10	I
文化	Cul1	文化元素	3.90	1.04	O
	Cul2	叙事方式	3.97	1.01	A

在 Kano 模型中，根据 SII 和 DDI 的指导公式计算。其中 $SII = A + O/A + O + M + I$ ； $DDI = O + M/A + O + M + I$ 。

根据 SII 和 DDI 的指导原则，我们可知，当 S 高，D 高时，

属于期望属性 (O)；当 S 高，D 低时，属于魅力属性 (A)；当 S 低，D 低时，属于无差异属性 (I)；当 S 低，D 高时，属于必备属性 (M)。基于该理论，我们根据 (图 1) 的结果可以得出如下结论与指导建议。

表 4 S-D 矩阵分析结果

指标	DDI	SII	指标	DDI	SII
Plo1	1.06	3.85	Aud3	1.03	3.86
Plo2	0.98	4.00	Aud4	0.85	4.30
Plo3	1.03	3.92	Aud5	1.05	3.81
Plo4	0.90	4.20	Pro1	0.99	3.97
Plo5	1.08	3.94	Pro2	1.05	3.89
Per1	0.95	4.02	Pro3	1.03	3.88
Per2	1.01	3.93	Pro4	1.07	3.81
Per3	1.20	3.70	Pro5	1.25	3.60
Aud1	1.01	3.95	Cul1	1.04	3.90
Aud2	1.02	3.92	Cul2	0.92	4.15

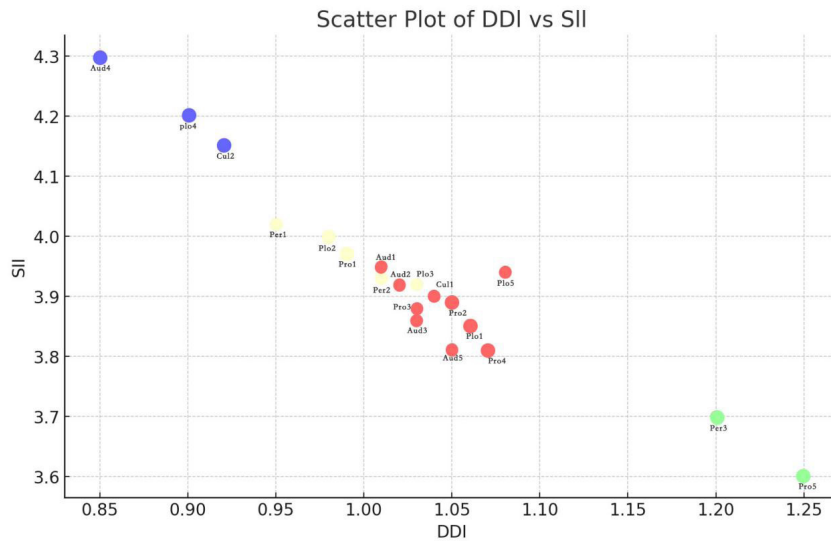

图 1 坐标分布结果

4 结论

通过对用户对韩国电影翻拍的需求进行调查，并基于 Kano 模型进行分析，本研究得出以下结论：

4.1 剧情需求

在剧情相关的需求中，“情节创新性” (Plo1) 和“情感共鸣” (Plo5) 被分类为期望需求 (O)。这表明观众对于电影情节的创新性和情感共鸣有较高的期望，认为这些元素直接影响他们的观影满意度。另一方面，“剧本质量” (Plo2) 和“情节连贯” (Plo3) 被分类为基本需求 (M)，说明观众认为这些是电影应具备的基础要素，不达标则会显著影响满意度。

4.2 表演需求

在表演相关的需求中，“演员表现” (Per1) 和“角色刻画”

(Per2) 被分类为基本需求 (M)，这反映了观众对演员表演和角色塑造的基本要求，电影在这些方面的表现直接关系到观众的满意度。而“台词设计” (Per3) 被分类为无差异需求 (I)，表明观众对台词设计的重视程度相对较低，这一方面的表现好坏并不会显著影响他们的满意度。

4.3 视听需求

在视听效果的需求中，大部分指标如“视觉效果” (Aud1)、“音效效果” (Aud2)、“音乐效果” (Aud3) 和“电影节奏” (Aud5) 被分类为期望需求 (O)，这表明观众对这些元素有较高期望，希望电影在这些方面能够提供良好的体验。“特效效果” (Aud4) 被分类为魅力需求 (A)，这意味着当电影在特效效果上有出色表现时，会大大提高观

众的满意度,尽管这不是他们的基本要求。

4.4 制作需求

在制作质量方面,“导演风格”(Pro1)被分类为基本需求(M),显示出观众对导演独特风格的基本期待。而“动作设计”(Pro2)、“服装设计”(Pro3)和“妆造效果”(Pro4)则被分类为期望需求(O),表明观众希望电影在这些方面有较高的表现。“片长控制”(Pro5)被分类为无差异需求(I),表明片长的控制并不会显著影响观众的满意度。

4.5 文化需求

在文化元素的需求中,“文化元素”(Cul1)被分类为期望需求(O),这表明观众希望电影能够很好地融入韩国文化元素。“叙事方式”(Cul2)被分类为魅力需求(A),这意味着独特的叙事方式能够显著提升观众的满意度,尽管这不是他们的基本要求。

基于上述分析和结论,本研究揭示了观众对韩国电影翻拍各方面的期望和要求。根据这些分类结果,电影制作团队可以优先关注基本需求和期望需求,确保在这些方面满足观众的期望;同时,通过提升魅力需求,进一步增强观众的观影体验,从而提升整体满意度。这些结论为未来韩国电影翻拍的制作和营销策略提供了科学依据和实用建议。

参考文献

- [1] 吴琳琳.从《寄生虫》中看韩国电影[J].视界观,2020(3).
- [2] Seok-Ak-Jin, Seo-Wol-Gyeong, Hwang-Hye-Soo.东亚电子:中国、日本和韩国[J].书本之学,冶金理论,2011.
- [3] 신형덕.以外国原作为基础的中国翻拍电影研究[J].Journal of China Studies,2019,22(3):1-22.
- [4] 王志芳,常中华.韩国电影成功占领世界市场营销策略[J].电影文学,2011(8):21-22.
- [5] 侯智,陈世平.基于Kano模型的用户需求重要度调整方法研究[J].计算机集成制造系统,2005,11(12):1785-1789.
- [6] Xu Q, Jiao R J, Yang X, et al. An analytical Kano model for customer need analysis[J].Design studies,2009,30(1):87-110.
- [7] Sharif Ullah, A M M, Tamaki J I. Analysis of Kano - model - based customer needs for product development[J].Systems Engineering,2011,14(2):154-172.
- [8] 李春.韩国近年现实题材电影的创作特点与启示[J].当代电影,2015(5):98-102.
- [9] 吴娟.中韩翻拍电影叙事比较[J].한국중어중문학회 학술대회 자료집, 2020:229-234.
- [10] Langefors B. Analysis of user needs. In Conference of the European Cooperation in Informatics[J].Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg,1978.
- [11] 王霜,殷国富,何忠秀.基于Kano模型的用户需求指标体系研究[J].包装工程,2006,27(4):209-210.
- [12] Shrestha, N. Factor analysis as a tool for survey analysis[J].American Journal of Applied Mathematics and Statistics,2021,9(1):4-11.

Comparative Analysis of Two Chinese Versions of *Pride and Prejudice* from the Perspective of Functional Equivalence Theory

Yutong Tie

Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang, 830046, China

Abstract

Pride and Prejudice is the representative work of the famous writer Jane Austen. Since its publication, it has been loved by readers all over the world. Under the guidance of the functional equivalence theory proposed by Eugene Nida, this paper compares the Chinese translations of Sun Zhili and Wang Keyi from the perspective of vocabulary, syntax and text. This paper compares the typical examples of different translations, analyzes the differences between the two translations, and summarizes the translation styles and characteristics of the two translators in order to better understand the original.

Keywords

Pride and Prejudice; functional equivalence theory; translation analysis

功能对等理论视角下《傲慢与偏见》两个中译本对比分析

铁雨桐

新疆大学, 中国·新疆 乌鲁木齐 830046

摘要

《傲慢与偏见》是著名作家简·奥斯汀的代表作, 自面世以来, 就备受各国读者的喜爱。论文在尤金·奈达提出的功能对等理论指导下从词汇、句法和篇章入手对比了孙致礼和王科一两位译者的汉译本。比较不同译本中的典型实例, 分析了两种译本的不同之处, 总结二位译者的翻译风格与特色, 以便更为深入地了解原著。

关键词

《傲慢与偏见》; 功能对等理论; 译本分析

1 引言

简·奥斯汀是英国著名的女性作家, 她以细腻的表达手法在其代表作《傲慢与偏见》中真实生动地描绘了18世纪末英国南方中产阶级家庭的日常生活。中国有多名译者将《傲慢与偏见》英文原著译为多个汉译本, 通过对不同译本之间进行对比分析, 能使读者深刻感受到不同译本之间的细节差异, 以及译本与原文在文字、风格上的描述偏差。论文以孙致礼和王科一两位译者的译本作为研究对象, 从译文词汇、句法和篇章方面入手, 进行不同译本之间的比较分析, 品味不同译本之间的翻译差异给读者带来的不同阅读感受。

2 功能对等理论

尤金·奈达被认为是美国知名的语言学者、翻译理论家以及西方语言学翻译理论流派的杰出代表。1964年, 奈

达在其著作《翻译科学探索》一书中提出了形式对等和动态对等。

功能对等是奈达理论的核心概念, 强调翻译是通过使用最贴近、最自然的对等语言来再现源语言的信息。在翻译过程中, 译者不必完全复制原文的语言结构、语法规则和文体特点, 而是要深入挖掘文字背后的社会环境、读者的情感反应和所处的生活环境, 确保译文与原文在意义上达到平衡。换言之, 译者起到了连接作者与读者的桥梁作用, 确保读者的观点尽可能地贴近作者的思维。

3 《傲慢与偏见》作品概述

《傲慢与偏见》一定程度上反映了当时英国女性争取婚姻自主的理想。这部小说在当时的社会背景下, 展示了女性争取自主权和追求真爱的意愿, 对当时的社会观念和价值观进行了批判和反思。通过对不同人物和婚姻的塑造, 奥斯汀揭示了社会偏见和傲慢的问题, 呼吁人们更加注重内在品质和真实感情的重要性。

【作者简介】铁雨桐(2000-), 女, 回族, 中国新疆人, 在读硕士, 从事英语笔译研究。

4 案例分析

4.1 词汇层面

译者在翻译文本时，要遵循翻译的忠实原则，深刻把握词汇内涵，保证翻译工作能准确表达出原词汇的基本含义。对于具有潜在内涵的词汇，译者要在理解词汇表意的基础上，结合小说中的语言语境和情景语境反复理解、仔细推敲词汇想要表达的真实含义，努力译出作者的所思所想。

例 1: ... “have you heard that Netherfield Park is let at last?”

孙译: …… “你有没有听说内瑟菲尔德庄园终于租出去啦?”

王译: “……尼日斐花园终于租出去了, 你听说过没有?”

例 1 中的 “Netherfield Park”, 两位译者对此有不同的理解。通常来看, 花园一般是指一个较小的、布置精美的植物园或庭院, 是供人们休闲和放松的地方。而庄园是指拥有大片土地和建筑物的私人财产, 通常属于富裕的家庭或贵族。笔者认为 “庄园” 更加符合原文的社会环境, 可以让读者联想到宾利先生不俗的身份和地位。因此, 从这一角度理解, 孙致礼的译文处理的更好。

例 2: His sisters were fine women, with an air of decided fashion.

孙译: 他的姐妹都是些窈窕女子, 仪态雍容大方。

王译: 他的姐妹也都是些优美的女性, 态度落落大方。

例 2 形容了宾利的姐妹们气质优雅、举止大方, 两位译者选择了不同的词汇来表达。孙致礼译为 “仪态”, 王科一译为 “态度”。中国是礼仪之邦, 笔者认为在形容一个人的言谈、举止和风度时, 用 “仪态” 来概括更合适, 也符合中国读者的阅读习惯, 因此此句的翻译孙致礼的译文处理的更恰当。

例 3: In describing to her all the grandeur of Lady Catherine and her mansion, with occasional digressions in praise of his own humble abode...

孙译: 柯林斯先生一面描绘凯瑟琳夫人及其大厦的富丽堂皇, 一面还要偶尔穿插几句, 来夸耀夸耀他自己的房舍……

王译: 柯林斯在讲述咖苔琳夫人和她公馆的富丽堂皇时, 偶然还要穿插上几句话, 来夸耀他自己的寒舍……

在例 3 中, 两位译者对原文中 “mansion” 和 “humble abode” 的翻译有些区别。从现代读者的角度去理解, 大厦一般指的是高度相对较高的建筑, 例如写字楼、公寓楼、酒店等。公馆是指富裕人家所居住或经营的宅邸, 通常是高档豪华的住宅。这两者在建筑结构、功能和用途上有一定的差异。在例 3 中 “mansion” 指的是凯瑟琳夫人的住处, 她非常富有, 所以笔者认为用 “公馆” 更合适。而 “humble abode” 是柯林斯先生为了讨好凯瑟琳夫人而将自己的房子

自谦为寒舍, 也体现出作者讽刺他处处献殷勤的行为。而在孙致礼的译文中仅仅译为 “房舍”, 少了些讽刺意味, 读者无法直接感受到柯林斯的谄媚。因此, 在此句词汇的选择方面, 王科一的译本更加生动, 体现了原文的精髓。

4.2 句法层面

句子作为传达相对完整内涵的话语形式, 需要译者在翻译时确保译文能够准确反映原文的深层含义。基于译者个人的翻译理念不同, 译者对原句的翻译会带有个人特色, 不同的译者对同一句原文的翻译会产生不同的句法形式。译者在翻译时应注意篇章前后语句的衔接连贯自然, 使读者感受到篇章的完整性。

例 4: “I admire the activity of your benevolence,” observed Mary...”

孙译: “我敬佩你的仁爱举动,” 玛丽说道……”

王译: 这时曼丽说道: “你完全是出于一片手足之情, 我很佩服……”

例 4 的翻译中, 孙致礼将 “benevolence” 译为它的本意仁爱。仁爱是一种推己及人的态度, 是对他人的尊重和关爱, 它可以体现在亲情、友情、爱情等多方面。而例 4 的背景是伊丽莎白非常担心生病的简, 无论如何都要去看望姐姐, 体现的是姐妹俩的亲情。王科一将 “I admire the activity of your benevolence” 翻译成了两个短句 “你完全是出于一片手足之情, 我很佩服”, 这样的翻译方式遵循了功能对等。王科一将这对话处理的非常日常化, 不像书面语那样正式, 这样处理既符合日常交流的习惯又能清晰的表达原文含义。 “手足之情” 这四个字很好的体现了伊丽莎白对姐姐的关心, 同时也体现了译者对原文理解的深度。

例 5: “Oh! Certainly,” cried his faithful assistant...”

孙译: “哦, 当然,” 达西的忠实羽翼嚷起来了……

王译: “噢, 当然啰,” 他忠实的助手叫起来了……

例 5 的语境是当伊丽莎白和达西讨论时, 宾利小姐出声维护达西。 “cried his faithful assistant” 表示了宾利小姐对达西的崇拜。王科一译为 “忠实的助手”, “助手” 通常指用来帮助完成具体的任务或工作的人或物, 放在例 5 的语境不是完全符合。孙致礼翻译为 “达西的忠实羽翼”, 既显示了宾利小姐讨好达西的嘴脸, 也体现了原文表达的讽刺意味。

例 6: ...which the attention of the officers, to whom her uncle’s good dinners, and her own easy manners recommended her, had increased into assurance.

孙译: 她姨父一次次拿好酒好菜款待那些军官, 军官又见她轻佻风流, 便向她大献殷勤, 从此她也就越发有恃无恐了。

王译: 加上她的姨爹一次次以美酒佳肴宴请那些军官们, 军官们又见她颇有几分浪荡的风情, 便对她发生了相当好感, 于是她更加肆无忌惮了。

两位译者在翻译例6中的“which the attention of the officers”这句话时都遵循了功能对等。原文只是表达了军官对莉迪亚的关注，而两位译者用到的“便向她大献殷勤”和“便对她发生了相当好感”，都有着很生动的画面感，让读者直观感受到当时社会的感情发展模式。作者在小说原文中用了大量的讽刺描写，笔者认为，孙致礼对例6的翻译更能表达出原文的讽刺意味，让读者有更深的代入感。

4.3 篇章层面

在文学作品语言研究中，由浅入深依次是字词分析、句子分析以及语篇分析，可见语篇分析是重中之重。在篇章的翻译过程中，译者不仅要考虑到上下文语境和文化语境，还要经常回顾作者的创作意图和时代背景，在必要时增添一些有助于理解和思考的细节，从而使译语读者更接近源语读者的理解水平。

例7: Elizabeth's mind was too full for conversation, ... situated on the opposite side of a valley, into which the road with some abruptness wound... Elizabeth was delighted.

孙译：伊丽莎白思绪万千，无心说话……房子位于山谷对面，陡斜的大路蜿蜒通到谷中。……伊丽莎白不由得心旷神怡。

王译：伊丽莎白满怀感触，无心说话……房子在山谷那边，有一条相当陡斜的路曲曲折折地通到谷中。……伊丽莎白高兴极了。

例7原文较长，并且有很多景色描写，怎样让读者在读译文时能有身临其境的感受，这非常考验译者的翻译功底。两位译者对这段话的翻译也带着自己的个人感受。例7首句“Elizabeth's mind was too full for conversation”，孙致礼翻译为“伊丽莎白思绪万千”，王科一翻译为“伊丽莎白满怀感触”。这段话的背后呈现的伊丽莎白的内心是非常矛盾的，一边怀着对达西的愧疚，一边又感叹庄园的美景，因此笔者认为在这里用孙致礼翻译的“思绪万千”来形容伊丽莎白的心情会更贴切。第二句中“situated on the opposite side of a valley”这句话描写的是彭伯利庄园的位置，笔者认为对于这句话孙致礼的译文更为合适。“对面”比“那边”要更具体、更明确，使读者能一目了然，不用去猜测具体方位在那边，有更清晰的画面感。总结来看，对于这段话的翻译，孙致礼的译文与上下文语境连接的更加紧密，整体译文更加连贯、流畅。

例8: "...My faults, according to this calculation, are heavy indeed! ... To congratulate myself on the hope of relations, whose condition in life is so decidedly beneath my own?"

孙译：“……这样看来，我真是罪孽深重啦！……难道你期望我因为要结攀一些社会地位远远不如我的亲戚而感到庆幸吗？”

王译：“……这样看来，我真是罪孽深重！不过，”……难道你以为，我要是攀上了这么些社会地位远不如我的亲戚，倒反而会自己庆幸吗？”

例8中“My faults, according to this calculation, are heavy indeed!”这句话其实两位译者的译文区别不大，但是笔者在阅读时却能感受到因一字之差而产生的不同效果。两位译者的译文区别只是一个表达语气的字，但笔者考虑到达西的个人性格和他当时的感受，简单直接的用“罪孽深重”表示会更体现他当时气愤的心情，一个“啦”字会减少这种感情色彩，也会与上下文语境不符。例8最后一句“To congratulate...”让达西把心里话都表达了出来，也体现了他的傲慢之处。孙致礼将此句处理成一个长句，王科一处理为三个短句。笔者认为，人在生气时说出的话是缺少逻辑的，所以达西说出的话应该是简短的、停顿的。因此，在这段话的翻译中，王科一的译文显然更加符合日常说话的表达方式，使读者在阅读时也更容易有代入感。

5 结语

论文基于功能对等理论通过对孙致礼和王科一两位译者的《傲慢与偏见》汉译本在词汇、句法和篇章层面的比较分析，发现两位译者的译本都能实现译本与原文本在内容上的忠实对等，每位译者的译本又都有自己的独特之处。孙致礼的译本展示源语言特色和文化，将读者带入外国情境；而王科一的译本更贴近译入语文化，有助于读者理解。二位译者都呈现了原文语言和内容的完整性和特色性，尽可能忠实地再现了简·奥斯汀笔下的《傲慢与偏见》，帮助汉语读者领略到了原著的文学价值。

参考文献

- [1] AUSTEN J. *Pride and prejudice*[M].南京:译林出版社,2012.
- [2] 奥斯汀.傲慢与偏见[M].孙致礼,译.南京:译林出版社,1990.
- [3] 奥斯汀.傲慢与偏见[M].王科一,译.上海:上海文艺联合出版社,1955.
- [4] 董晓华.功能对等理论在文学翻译中的应用[J].英语广场,2021(25):51-53.
- [5] 刘雪莲.从奈达的功能对等理论来看《傲慢与偏见》的翻译[J].兰州教育学院学报,2010,26(4):136-137+148.
- [6] 孙佳.《傲慢与偏见》中人物形象研究[J].语文建设,2017(24):23-24.
- [7] 周乐琼,龙璐.功能对等理论视角下的《了不起的盖茨比》的三个中译本对比分析[J].海外英语,2020(23):150-151+153.
- [8] 张晓娜.多维度视角下《傲慢与偏见》三译本对比分析[J].今古文创,2023(19):109-111.
- [9] 张蕴瑶,王志勤.功能对等理论视角下《傲慢与偏见》汉译本对比分析——以王科一、孙致礼译本为例[J].英语广场,2023(32):3-6.

The Tragedy of Women under the “Divine Power” of Modern Literature from the Perspective of *Blessings*

Xinru Zhou

University of Hong Kong, Hong Kong, 999077, China

Abstract

Blessing was written on February 7, 1924, and published on March 25, 1924 in Shanghai *Oriental Magazine*, Volume 21, No.6, and later edited into the story collection *Hesitation*. It is a tragic story about the death of an ordinary woman at the bottom of society under various factors, but different from other female tragedies in modern novels, the novel focuses on “theocracy” among the “four powers”. Sometimes people attribute the tragedy of Xianglin’s wife simply to the feudal ethics, but ignore the religious culture hidden in the background of the Times in the novel. Therefore, the author will base on the analysis of *Blessing*: the tragic shaping of Xianglin’s wife, the religious elements in the novel, the religious character of Xianglin’s personal identity and the influence of *Blessing* on modern literature.

Keywords

Blessing; modern literature; female tragedy

从《祝福》看现代文学“神权”下的女性悲剧

周芯如

香港大学, 中国·香港 999077

摘要

《祝福》写于1924年2月7日, 于1924年3月25日出版的上海《东方杂志》半月刊第二十一卷第6号上发表, 后编入小说集《彷徨》。是关于一个普通的社会底层女性在多种因素导致下走向死亡的悲剧故事, 但是与其他现代小说的女性悲剧所不同的是, 小说对“四权”中的“神权”有所侧重。有时人们把祥林嫂的悲剧简单归结于封建礼教, 却忽略了小说中暗藏的时代背景下的宗教文化。所以, 笔者将立足于《祝福》分析: 祥林嫂的悲剧塑造, 小说中的宗教元素, 祥林嫂个人身份体现的宗教性以及《祝福》对现代文学的影响。

关键词

《祝福》; 现代文学; 女性悲剧

1 悲剧成因的分析方向

祥林嫂的悲剧成因可以分为天灾和人祸。自然因素是不可控的, 比如她的第一、二任丈夫意外去世, 她的孩子被狼叼走。而人为因素可以从社会特点, 人的助推来分析。

从社会特点分析, 可以认为祥林嫂悲剧的成因是: 政权、夫权、神权、族权。这“四条绳索”在农民祥林嫂一人的身上尽数体现。而“封建社会吃人论”则是封建绳索的“外显”。

从人的助推分析, 悲剧性主要是“无主名无意识”^[1]的杀人团导致。“这一谋杀案没有真正的被告和凶手, 因而全部是被告和凶手”^[2]。作为祥林嫂的周边群众, 虽然同样是受剥削阶级, 但是他们却仿佛视她为敌人, 用统治阶级的观念审视、责备着她。这种同阶级却敌我不分的现象也同样

出现在《阿Q正传》。

2 以格雷马斯六动素模型分析悲剧塑造

俄国著名的形式理论主义学家弗拉基米尔·普罗普在《俄罗斯民间故事研究》中总结了小说的固有角色, 他们分别是英雄或受害者、施惠者、帮手、公主, 或要找的人和物、派遣者或发出者、假英雄。而法国语言学家格雷马斯又进一步总结, 提出更具有普适性的叙事分析模式——格雷马斯的六动素模型。

六个行动要素, 形成三组二项对立。它揭示了叙事文本的内部结构, 构成了叙事功能上的对立^[3]。最重要的第一组动素是主体——客体; 第二组动素是发出者——接受者; 第三组动素是帮手——敌手, 帮手帮助主体实现目标, 敌手阻止^[4]。

文中祥林嫂就是主体, 先前的客体或许是她能靠自己的勤劳生活, 过上平淡又充实的日子, 但是被敌手——婆家

【作者简介】周芯如(2001-), 女, 中国山东济南人, 在读本科生, 从事汉语言文学研究。

人破坏了，又被疾病和狼破坏了。之后的愿望是捐条门槛，能赎清自己的罪孽，不被阎罗锯开，但是又被柳妈和四婶破坏了。

鲁镇就是儒家思想和现代秩序的融合。有知识分子，有农民，没有官员，矛盾主要是在同阶级的人之间展开的。鲁四老爷是“乡绅”、带点愚昧的旧知识分子，儒道兼有。“我”是思想先进的新知识分子，但是“我”有知识无权利，鲁四老爷有话语权却思想陈旧。所以，“我”不仅是叙述者——总是以游离和批判的眼光看待他们，“我”还是需要被观察的对象。

柳妈既是农民，又是女人，从两个方面给祥林嫂带来影响。她信仰佛教吃素，“然而柳妈是善女人，吃素，不杀生的”^[5]。但是她的态度和行为都与佛教的观念所背离。她并不善待人，不以慈悲为怀、同情他人苦难，“‘祥林嫂，你又来了。’柳妈不耐烦地看着她的脸。”“柳妈的打皱的脸也笑起来，使她蹙缩得像一个核桃，干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，又盯住她的眼。祥林嫂似很局促了，立刻敛了笑容，旋转眼光自去看雪花。”^[6]她幸灾乐祸，言语直戳女人痛处，同时还对女人的私人生活有着变态般的揣测与窥探。

鲁迅说：“眼光不远，加以‘卑怯’‘贪婪’柳妈表面上看是帮手，实则是敌手。”看似认真地出主意给祥林嫂，教她如何才能洗清这一世的罪名，死后不必受苦。实际上柳妈只是把祥林嫂和祥林嫂的苦难当做笑话，把她当做谈资。最终导致祥林嫂鼓起的希望更为彻底破灭，使她没有了活着的寄托，将她推入深渊。一个信佛的人竟然间接造成一个很苦很善良的人的死亡。她只遵从佛教的形式要求，但是没有真正表现出佛教的精神。

祥林嫂实现愿望的过程中，没有助手，只有数量庞大的杀人团作为对头，那希望落空似乎就变成必然。于是在一系列的意外而特殊的经历下，祥林嫂无可挽回地滑向悲剧结局。鲁迅通过这些悲剧的经历的设置，引出她“在悲剧降临到自己时”真实的反应，使得人物的形象更加的真实。

按照模型，如果结尾成功达成了主人公的目的，即使中途遇到困难，整个故事也呈现了一定的喜剧效果。但祥林嫂是在幸福和苦难交替出现中走向悲剧，每当她的日子渐渐回归正轨，意外都会突然发生，使她重回痛苦。而且这些意外有些离奇——在现实中发生概率比较小，但它们偏偏都发生在祥林嫂的身上。这似乎也体现了，苦难，才是生活的常态。

3 祥林嫂与“神权”

“神权”在中国，基本体现在佛教、道教、儒教。而这三个因素在小说中皆有出现。前面已经论述了其他人的宗教性，此处着重关注祥林嫂。

妻要从夫，从婆婆；丈夫死了要守寡，再嫁有罪，败

坏风俗，沾了手的祭祀饭菜会不干不净。这都是儒教的思想或者延伸。在小说里鲁迅先生写道：“女人的天性中有母性，有女儿性；无妻性。妻性是逼成的，只是母性和女儿性的混合。”鲁迅所写的，大多是儒教不好的一面。

这里所说的“妻性”是“以夫为纲”主观服从的妻性，是“妇人，从人者也。幼从父兄，嫁从夫，夫死，从子”的妻性。对于妻性的强化，也是女子自我的丧失，是个人意识的残缺。

祥林嫂就是被迫嫁给第一任丈夫的，虽然小说中没有言明，但是从“她是逃出来的”，以及她和老公差了十岁，可以隐约得见。她在家需要服从精明的婆婆，她的日子过得不好，没有地位，没有自主性。比如她婆婆的行为：把她的钱取走、找人一起把她绑回去、不顾她的意见把她当作赚钱的工具。第二任丈夫也是被逼迫的，所以她对再结婚的反抗，除了不愿“夫死再嫁”以外，还有一个原因就是不愿意嫁给一个陌生人。这是对自由和个体性的争夺。只有逃出来靠自己干活来养活自己，过上充实的日子时候，她才“反满足，嘴角边渐渐地有了笑影，脸上也白胖了。”

小说里“形骸”“尘芥”“无常”都是佛教词汇。而这种佛学词汇的融入，似乎也体现作者正在用佛教的思想解释一些关于生死的现象。

祥林嫂曾提出三个问题：

- ① “一个人死了之后，究竟有没有魂灵的？”
- ② “那么，也就有地狱了？”
- ③ “那么，死掉的一家的人，都能见面的？”

这三个问题，顺序不可变更。第一个是“是与否”的问题，而第二三个则是带着答案的疑问，像是祥林嫂的自言自语。穷途末路下，对家人团聚的思念甚至压过了对阎王锯身的恐惧。其实地狱的概念并不是儒家本土产生的，是印度佛教流传来的。李欧梵发现：“她向‘我’提出的问题是从迷信出发的，却有一种奇怪的思想深度的音响。“我”是一个无神论者，虽然话语权不足，但面对鲁四老爷等人都是审视的自信态度，在面对已经变成乞丐的祥林嫂，却“吞吞吐吐”“悚然”“惶急”，姿态大变。或许是对“宗教并不能带来宽慰，反而造成苦难”真相的惶恐，或许是自诩无神论知识分子却无法解答祥林嫂的问题的逃避。鲁迅本人也与宗教联系甚密，“人心必有所冯依，非信无以立，宗教之作，不可已矣。”

祥林嫂的故事情节塑造和形象或许也与佛教有关。鲁迅1908年在《河南》杂志发表的《破恶声论》表明他“开始表现了对佛教的积极的兴趣”。鲁迅日记1914年7月4日记载：“午后赴留黎厂买《四十二章经等三种》一册，《贤愚因缘经》一部四册。”又同月29日日记：“上午寄二弟书籍三包：《贤愚因缘经》四本……”鲁迅购买此书并将它推荐给周作人共赏，可见他是很喜欢《贤愚因缘经》这本佛经的。这本佛经里面有一篇描述女性苦难的故事，叫《微妙

比丘尼》，主人公名叫微妙。微妙和祥林嫂经历相似：丈夫病死，儿子被狼叼走，最后想通过佛教获得解脱。架构也有相似：《微妙比丘尼》开头是微妙劝诫其他比丘尼，从而引出前世经历，而《祝福》是“我”听到“祥林嫂”死讯，引出祥林嫂的一生经历。都采用倒叙手法。

微妙祥林嫂故事框架对比如表1所示。

表1 微妙祥林嫂故事框架对比表

作品	《微妙比丘尼》	《祝福》	作品
人物	微妙	祥林嫂	人物
开端	微妙规劝比丘尼，引起对自己身世的回忆。（倒叙）	在“祝福”的气氛中，引起我对祥林嫂的回忆。（倒叙） 向“我”质问无望，孤寂死去。	开端
故事发展	第一次嫁人，丈夫被蟒蛇咬死，大儿被大水冲走，小儿被狼叼走。	第一次嫁人，丈夫病死，出逃。	故事发展
	第二次嫁人，丈夫将婴儿煎死，出逃。		
	第三次嫁人，丈夫暴病身亡，微妙殉葬，被盗墓者救出。	第二次嫁人，丈夫暴病身亡，儿子被狼叼走。	
	第四次嫁人，丈夫被刺杀，微妙殉葬，豺狼扒墓，死而复生。		
结局	向佛质疑得救，皈依佛门，获得新生。		

4 对现代文学的影响

鲁迅作为冲在前锋的反封建礼教的作家，作品相当具有国民批判思维，同时也与女性相关。他之后的一部分作家也延续了他的观点，关注女性故事与地位。对女性特殊处境和故事的书写也有利于启发女性以及提升女性地位。

比如萧红在《呼兰河传》中讲述了一个恶婆婆虐待媳妇的故事。我们从情节入手，可以发现这也是一个悲惨女人在“四权”下走向死亡的故事，着重关注了“族权”和“神权”的影响。

“族权”在此处主要体现在家庭里婆婆的核心权威，其他人皆在婆婆的管教之下。团圆媳妇刚来的时候人高马大、吃得多、不怕羞，不符合婆婆心中传统的做媳妇的“规矩”，婆婆为了立规矩而打她，等她伤好后接着打。在反复殴打中，团圆媳妇说要回家，回家在婆婆看来是不祥的，请了一个圆梦的一算，原来回家是回阴间地狱的意思。之后挨打时团圆媳妇的挣扎在婆婆看来也像是着魔。邻居来出主意，又是萨满文化的跳大神，又是各种偏方。团圆媳妇终于在族权与神权的作用下走向死亡。

而团圆媳妇刚来的时候、跳大神的时候，总是吸引一

众人观看。这又和鲁迅笔下的国民的看客心态有所联系。萧红对跳大神这个民间习俗进行描述，她说神婆“每一打颤，就装出来要倒的样子。把四边的人都吓得一跳，可是她又坐住了”一个“装”字，将信徒心中的神圣仪式戏谑化，直接地表明她对该文化的态度。

在《祝福》中分阶段地出现了祥林嫂的脸色描写，丈夫死后偷跑来做工——儿子死后没房子走投无路来做工——失去活着的动力后成为乞丐，三个阶段。《呼兰河传》中，在不同的折磨程度下，也阶段性地出现小团圆媳妇的脸色描写。“她的脸长得黑乎乎的”到“那小团圆媳妇，有点黄，没有夏天她刚来的时候，那么黑了。不过还是笑呵呵的。”再到“哭也不哭，笑也不笑。满脸的汗珠，满脸通红，红得像一张纸。”

这个婆婆类于《祝福》中的精明的婆婆，都身为女人却处处为难媳妇，以自我和自家孩子为中心，剥夺媳妇的人权。两个小说中涉及的各种驱魔方法类于祭祀，都导致主人公的死亡。而出偏方的邻居们和出主意捐门槛的柳妈，是主人公经历的旁观者，看似帮助，实则助推主人公死亡。

5 结语

封建时代的女性悲剧由多因素导致，而《祝福》特殊在强化了“神权”的影响，对儒家道家佛家的社会积习有所表述。鲁迅对这种“神权”的批判以及对“神权”带给女性悲剧命运的反思，也深深地影响了一些作家。作为当代读者，我们也可以带着新时代的眼光看待这些女性悲剧故事，从而感受那个在黑暗中寻找光明的时代。

参考文献

- [1] 孙红震. 闪回:叙事主体内省的彰显——对鲁迅《祝福》的再解读[J]. 名作欣赏, 2006(20):19-21.
- [2] 叶隽, 黄剑波. 《祝福》中的“宗教潜对话”——一个宗教人类学的文本解读[J]. 思想战线, 2007(1):99-108.
- [3] 唐东堰. 乞讨虚无:《祝福》与鲁迅生存困境的自我体认[J]. 东岳论丛, 2011, 32(1):79-82.
- [4] 宋剑华. 反“庸俗”而非反“礼教”:小说《祝福》的再解读[J]. 鲁迅研究月刊, 2013(11):18-28.
- [5] 杨鑫. 《祝福》的存在主义美学阐释[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 41(4):118-128.
- [6] 彭小燕. “虚无”四重奏——重读《祝福》[J]. 中国现代文学研究丛刊, 2012(1):185-198.

The Musical Image Shaping of the *Puppet Gait Dance* and the Cultivation of Children's Musical Imagination

Yanfei Ji

Yuyao Shinan Primary School, Yuyao, Zhejiang, 315400, China

Abstract

Taking Debussy's *Puppet Gait Dance* as an example, this paper deeply discusses the musical image shaping in musical works and its important influence on the cultivation of children's musical imagination. Through the analysis of the music material, creation characteristics and music appreciation of the work, the unique role of music image shaping in shaping children's musical imagination is revealed. This paper analyzes the characteristics of *Puppet Gait Dance* in musical image building, including the use of melody, rhythm, timbre and emotional expression. At the same time, combined with the practice of children's music education, this paper discusses the application and effect of *Puppet Gait Dance* in the cultivation of children's music imagination. In the end, we summarize the importance of music image shaping in children's music education, and puts forward corresponding educational suggestions.

Keywords

Puppet Gait Dance; musical image shaping; children's musical imagination

《木偶的步态舞》音乐形象塑造与儿童音乐想象力的培养

计燕飞

余姚市世南小学, 中国·浙江 余姚 315400

摘要

论文以德彪西的《木偶的步态舞》为例, 深入探讨了音乐作品中的音乐形象塑造及其对儿童音乐想象力培养的重要影响。通过对该作品的音乐素材、创作特点以及音乐鉴赏等方面的分析, 揭示了音乐形象塑造在塑造儿童音乐想象力中的独特作用。分析了《木偶的步态舞》在音乐形象塑造上的特点, 包括旋律、节奏、音色以及情感表达等方面的运用。同时, 结合儿童音乐教育的实践, 探讨了《木偶的步态舞》在儿童音乐想象力培养中的应用及其效果。最后总结了音乐形象塑造在儿童音乐教育中的重要性, 并提出了相应的教育建议。

关键词

《木偶的步态舞》; 音乐形象塑造; 儿童音乐想象力

1 引言

《木偶的步态舞》作为法国作曲家德彪西的杰出作品, 以其独特的音乐形象塑造和生动的音乐语言, 为大家展现了一个充满奇幻与趣味的音乐世界。这部作品不仅体现了作曲家对音乐的深刻理解和精湛技艺, 更以其丰富的音乐元素和表现力, 为儿童音乐想象力的培养提供了宝贵的资源^[1]。本文将探讨《木偶的步态舞》中的音乐形象塑造与儿童音乐想象力之间的关系, 旨在为儿童音乐教育提供新的视角和启示。

2 《木偶的步态舞》的音乐形象塑造

2.1 旋律与节奏

在《木偶的步态舞》这首音乐杰作中, 旋律与节奏这

两大音乐元素在德彪西的笔下巧妙地交织融合, 共同绘制出一幅充满生命力和动态感的木偶舞台画卷。旋律, 作为音乐中最为直观的表现手法之一, 在这首作品中展现了其无比的魅力和力量。德彪西以其敏锐的感知和独到的创造力, 捕捉到了木偶舞动的灵魂, 将其转化为旋律的线条。这些旋律线条如同木偶在舞台上跳跃、旋转的轨迹, 时而轻盈飘逸, 如同木偶的脚尖轻轻地; 时而沉稳有力, 如同木偶在舞台上做出有力的旋转和跳跃。这种旋律的起伏变化, 不仅使得音乐形象更加立体和生动, 也让听众在聆听的过程中仿佛能够亲眼看到木偶在舞台上的精彩表演。而节奏, 作为音乐的骨架和动力源泉, 在这首作品中同样发挥了至关重要的作用。德彪西巧妙地运用了黑人糕饼舞音乐的元素, 如切分音和带断音的八分音符, 打破了传统的节奏规律, 为音乐注入了新的活力和动感。这种节奏特点与木偶的步态相结合, 形成了一种独特的音乐语言, 让人仿佛能够感受到木偶在舞台上跳

【作者简介】计燕飞(1974-), 女, 中国浙江余姚人, 高级教师, 从事小学音乐研究。

跃、旋转时的那种特有的韵律和节奏感。同时，节奏的变化也使得音乐更加丰富多彩，让听众在欣赏的过程中不断感受到新的惊喜和乐趣^[2]。具体来说，当旋律在高音区飘逸时，节奏也相应地变得轻快而跳跃，仿佛木偶在舞台上轻盈地跳跃和旋转；而当旋律在低音区沉稳有力时，节奏则变得更加稳定和有力，如同木偶在舞台上做出有力的动作和步伐。这种旋律与节奏的紧密结合，使得音乐形象更加鲜明和生动，也让听众在欣赏的过程中更加深入地感受到木偶舞动的魅力和韵味。

2.2 音色与乐器选择

在音色的选择上，德彪西独具匠心地选用了钢琴这一乐器来演奏这首作品，钢琴的音色丰富多变，能够模拟出各种乐器的声音效果，这使得《木偶的步态舞》在音色上呈现出多样化的特点。德彪西通过钢琴的演奏技巧，巧妙地模拟出班布拉等黑人打击乐器的声音效果，为音乐增添了独特的韵味。这种音色的运用，不仅使得音乐更具特色和表现力，也让听众在聆听的过程中能够感受到黑人音乐的独特魅力。在乐器选择上，德彪西并没有局限于钢琴这一乐器，而是巧妙地运用了其他乐器来丰富音乐形象。这种多样化的乐器选择，使得音乐形象更加立体和丰满。在乐曲的某些部分，德彪西加入了弦乐器的演奏，使得音乐更加柔和和温暖。弦乐器的音色柔和而富有表现力，与钢琴的音色相互融合，形成了一种独特的和谐美。这种和谐美不仅让音乐更加悦耳动听，也让听众在欣赏的过程中感受到一种温馨和舒适。而在另一些部分，德彪西又加入了管乐器的演奏，使得音乐更加明亮和活泼。管乐器的音色明亮而有力，为音乐注入了新的活力和动力。这种明亮的音色与之前的柔和音色形成了鲜明的对比，使得音乐更加富有张力和层次感。听众在欣赏的过程中，可以感受到音乐中的这种对比和变化，从而更加深入地理解音乐所表达的情感和意境。总的来说，音色与乐器选择在《木偶的步态舞》中起到了至关重要的作用。德彪西通过精心地选择音色和乐器，成功地为音乐注入了丰富的色彩和层次，使得音乐形象更加生动和鲜明。这种精心安排的音色与乐器选择，不仅让音乐更具特色和表现力，也让听众在欣赏的过程中获得了更加丰富的听觉体验。

2.3 音乐结构与情感表达

德彪西以他独特的音乐视角和精湛的技艺，通过单三部曲式的结构，将木偶跳舞的整个过程生动地呈现在听众面前。作品的引子部分，德彪西以轻柔的旋律和节奏作为开篇，为整首作品奠定了基调。这轻柔的旋律仿佛是木偶在舞台上轻轻迈出的第一步，带着些许的羞涩和期待。节奏上的微妙变化，更是为这一画面增添了生动的细节，让人仿佛能够感受到木偶在舞台上的每一次呼吸和心跳。随着音乐的推进，进入了A段。这一段落的旋律变得活泼生动，节奏也明快有力。德彪西通过这些音乐元素，生动地描绘了木偶在舞台上的活泼形象和滑稽动作。每一个音符都仿佛是木偶在舞台

上的跳跃和旋转，每一个节奏都仿佛是木偶在舞台上的欢笑和嬉戏。这种生动的描绘，让听众仿佛能够亲眼看到木偶在舞台上的精彩表演，感受到那种无忧无虑的快乐和愉悦。然而，音乐并没有停留在这一层面。在B段中，德彪西巧妙地转变了情绪和节奏。这一段的旋律更加柔和和抒情，仿佛展现了木偶在舞台下的安静与思考。与A段的活泼和生动相比，B段更像是一种内心的独白和情感的流露。这种对比不仅使得音乐更加生动和有趣，也让听众更加深入地理解了木偶这一角色的内心世界。在情感表达上，德彪西更是展现了他深厚的艺术功底和敏锐的感知力。他通过旋律、节奏、音色等音乐元素的综合运用，成功地传达了木偶在舞台上的快乐与愉悦。同时，他也通过音乐表达了自己对生活的热爱和对艺术的追求。这种真挚的情感表达，使得《木偶的步态舞》成为了一首感人至深的音乐作品。它不仅是对木偶跳舞的描绘，更是对生命、对艺术、对情感的深刻思考和感悟。这种情感的力量，让听众在欣赏音乐的同时，也能够感受到一种超越音乐本身的感动和共鸣。

3 《木偶的步态舞》对儿童音乐想象力的培养

3.1 激发联想与想象力

《木偶的步态舞》的旋律如诗如画，每一个音符都仿佛跃动着生命，引领孩子们进入一个充满奇幻色彩的木偶世界。想象一下，当孩子们第一次听到这首乐曲时，可能会感到好奇和兴奋。随着音乐的响起，孩子们仿佛看到了一个五彩斑斓的舞台，舞台上木偶们身着华丽的服饰，正在欢快地跳舞。这些木偶或许是传统的木偶形象，也可能是孩子们自己创造出来的奇特角色，每一个都拥有独特的个性和故事。乐曲中的音色变化更是为孩子们的想象插上了翅膀。钢琴的清脆音色让孩子们联想到木偶们轻盈的舞步和欢快的笑容；弦乐的温暖音色则让孩子们感受到木偶世界的温馨和谐；而管乐的明亮音色则让孩子们想象到舞台上闪耀的灯光和观众们热烈的掌声。这些音色变化不仅丰富了孩子们的音乐感知，更为孩子的想象提供了无尽的素材。节奏的变化同样为孩子们的想象力注入了新的活力。快速的跳跃节奏让孩子们感受到木偶们活泼可爱的性格，仿佛看到了孩子们在舞台上尽情地跳跃、旋转；而缓慢的抒情节奏则让孩子们想象到木偶们在舞台下的安静时光，或许是在思考着下一个动作，或许是在与同伴们交流心得。这种节奏的变化不仅让音乐更加生动有趣，更让孩子们在想象中体验到不同的情感变化。除了音乐本身，这首乐曲的演奏方式也能激发孩子们的联想与想象力。孩子们可能会想象到演奏家们正在舞台上激情四溢地演奏着这首乐曲，与木偶们共同演绎着这个奇幻的故事。这种想象不仅让孩子们更加深入地理解音乐内容，还提供了一个全新的视角来欣赏和感受音乐。

3.2 拓展音乐感知能力

《木偶的步态舞》音乐结构，就像是一座精致的迷宫，

既有严谨的框架，又不乏巧妙的变化，引领着孩子们一步步深入音乐的内部世界。在音乐欣赏的过程中，孩子们需要仔细聆听乐曲的旋律、节奏和音色等音乐元素。旋律的起伏变化，如同木偶们跳舞时的动作和姿态，有的轻盈飘逸，有的热烈奔放。节奏的快慢强弱，则像木偶舞步的节奏，有时快速紧凑，有时舒缓流畅。这些元素交织在一起，构成了一幅生动的音乐画面，让孩子们在聆听中逐渐熟悉和掌握音乐的规律。而这首乐曲的演奏技巧和音乐表现，更是为孩子们的音乐感知能力提供了宝贵的锻炼机会。钢琴的演奏技巧，如连奏、断奏、跳音等，让孩子们感受到不同演奏方式所带来的音乐效果。弦乐和管乐的音色变化，则让孩子们体验到不同乐器所带来的音色差异和魅力。这些音乐元素的细致表现，不仅让孩子们更加深入地理解了音乐作品，也让孩子们对音乐有了更加丰富的感知和认识^[1]。通过欣赏《木偶的步态舞》，孩子们可以逐渐建立起对音乐元素的敏锐感知能力，能够更加准确地把握音乐的节奏、旋律和音色等要素，从而更加深入地理解音乐作品所表达的情感和意境。这种感知能力的提升，不仅有助于孩子们更好地欣赏和理解音乐作品，还能够为孩子们未来的音乐学习和创作打下坚实的基础。值得一提的是，《木偶的步态舞》所展现的木偶世界也为孩子们提供了一个全新的音乐感知视角。孩子们可以通过想象和联想，将音乐与木偶形象相结合，进一步拓展音乐感知能力，为音乐学习和创作之路奠定坚实的基础。

3.3 培养创造性思维

《木偶的步态舞》以其独特的旋律和节奏变化，为孩子们打开了一个充满无限可能的想象世界，鼓励孩子自由地发挥创造力，创作出属于自己的音乐故事和音乐形象。在欣赏《木偶的步态舞》的过程中，孩子们可以沉浸在音乐的海洋中，感受旋律的起伏和节奏的跳跃。这些音乐元素如同彩色的画笔，在孩子们的心中描绘出一个个生动的木偶形象。孩子们可能会想象出一个身穿华丽服装的木偶主角，正在舞台上展示着优雅的舞姿；或者是一群活泼可爱的木偶小伙伴，在欢快的音乐中嬉戏玩耍。这些想象不仅让孩子们对音乐有了更深刻的理解，也为孩子们的创造性思维提供了丰富的素材。除了音乐本身，这首乐曲所展现的木偶世界也为孩

子们的创作提供了广阔的舞台。孩子们可以根据自己对音乐的理解和想象，创作出各种有趣的木偶形象和故事情节。孩子们可以用画笔描绘出木偶的形象，用文字编写出木偶的故事，甚至可以用自己的身体语言来模仿木偶的舞步。这种创作过程不仅锻炼了孩子们的想象力和创造力，还学会了如何将自己的想象转化为具体的艺术作品^[4]。在创作的过程中，孩子们需要不断地尝试和探索，寻找最适合自己的表达方式。可能会遇到挫折和困难，但正是这些挑战让孩子们更加坚定地走上了艺术创作的道路。通过不断地实践和创新，孩子们能够逐渐形成自己独特的音乐风格和创作理念，为未来的艺术发展奠定坚实的基础。值得一提的是，《木偶的步态舞》所培养的创造性思维不仅局限于音乐领域。这种思维方式可以应用到孩子们的学习和生活的各个方面。孩子们可以将音乐的节奏感和旋律感运用到数学、物理等学科的学习中，将音乐的想象力和创造力应用到写作、绘画等艺术领域的创作中。这种跨学科的融合不仅能够丰富孩子们的学习体验，还能够培养孩子们的综合素质和创新能力。

4 结论

在探讨《木偶的步态舞》音乐形象塑造与儿童音乐想象力的培养后，可以得出以下结论：这部作品以其独特的音乐元素和形象塑造，为儿童提供了丰富的音乐想象空间。通过欣赏和学习这部作品，儿童能够锻炼自己的音乐感知力和想象力，进一步激发对音乐的热爱和创造力^[5]。因此，将《木偶的步态舞》等经典音乐作品引入儿童音乐教育，对于培养儿童的音乐素养和想象力具有重要意义。

参考文献

- [1] 牛雁.浅析歌剧表演中的人物形象塑造[J].人文天下,2021(8):33-36.
- [2] 蒋欣儒.论音乐剧表演中的人物形象塑造[J].普洱学院学报,2022,38(4):93-95.
- [3] 匡代军,王琼.通感在儿童艺术教育中的运用[J].湖南第一师范学院学报,2015,15(1):8-10+22.
- [4] 邝蕴秋.浅谈儿童想象力创造力的培养[J].成都教育学院学报,2000(5):60-61.
- [5] 韩宝强.“想象力比技巧更重要”——介绍一种培养儿童音乐创造能力的方法[J].人民音乐,1992(1):28-29.

Discussion on the Nature and Task of the Prefecture-level Mass Art Museum in the New Era

Rong Zhou

The Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Mass Art Museum, Jishou, Hunan, 416000, China

Abstract

In the new era, mass art museums and cultural centers, as important public cultural service institutions to meet the needs of the masses for a better life, play an important role in the process of promoting cultural prosperity, building a cultural country and building the modern civilization of the Chinese nation. And prefecture-level public arts as a cultural center system in the backbone of the, its facing unprecedented challenges and opportunities, based on the present, deeply analyzes the development of prefecture-level public arts and the actual situation, the new era of prefecture-level public arts nature and task research and thinking, for the prefecture-level public arts of high quality development and cultural service ability to provide theoretical support and practical guidance.

Keywords

prefecture-level mass art museum; function positioning; nature; work task

浅论新时代地市级群众艺术馆的性质和任务

周荣

湘西土家族苗族自治州群众艺术馆，中国·湖南吉首 416000

摘要

新时代，群众艺术馆、文化馆作为满足群众美好生活需要的重要公共文化服务机构，在推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明过程中发挥着重要作用。而地市级群众艺术馆作为文化馆体系里承上启下的中坚力量，其面临着前所未有的挑战与机遇，论文立足于当下，深入分析了地市级群众艺术馆的发展历程和实际情况，对新时代地市级群众艺术馆性质和任务进行了研究和思考，为地市级群众艺术馆的高质量发展和文化服务能力的提升提供理论支持与实践指导。

关键词

地市级群众艺术馆；功能定位；性质；工作任务

1 引言

习近平总书记指出，“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命”。新时代，新征程中，群众艺术馆、文化馆作为政府主导的、独具中国特色、民族风采的公共文化服务机构，在实现中国式现代化，推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明过程中肩负着重要文化使命与文化担当，具有不可忽视的基础性地位。而地市级的群众艺术馆、文化馆作为我国文化馆体系的中坚力量，承上启下，任重道远。目前，我国共有县以上的群众艺术馆、文化馆3321个，其中地市级馆有359个，占到了总数的10%，地市级馆分享了全国20%的人员、面积和经费，所贡献的服务量也占到了全国群众艺术馆、文化馆的20%左右。地市级的群众艺术馆、文化馆与省市级馆和县市级馆相比，地市级馆的馆

舍、经费保障、经费使用效益、服务效能处于领先水平，因此，搞好地市级群众艺术馆、文化馆高质量发展非常重要。当前，地市级群众艺术馆、文化馆面临职能定位不清、体制机制固化、保障条件有限、服务效能不高、业务创新乏力等问题，如何利用优势、克服困难，明确功能定位、推进转型升级与提质增效，切实助力文化强国建设，亟需立足于实践的探索与思考。

2 新时代地市级群众艺术馆概念界定

在新时代，地市级群众艺术馆等同于地市级文化馆。是向社会公众开放、主要承担全民艺术普及和优秀传统文化传承功能、开展社会教育的地市级公共文化服务机构；是吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心；地市级群众艺术馆还是地市下辖各县市区文化馆上级业务指导单位，是基层文化馆的“文化馆”，侧重组织具有示范性的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次，侧重辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员。主要职能是：“举办文化活动”“提供文化服务”“组

【作者简介】周荣（1974-），男，土家族，中国湖南保靖人，本科，副研究馆员，从事群众文化艺术研究。

织群文创作”“辅导培训队伍”“做好传统文化”“研究群文理论”“指导基层文化”“开展文化交流”。

以上概念的界定主要根据是：1992年2月27日文化部《关于印发群众艺术馆文化馆管理办法》的通知（文群发〔1992〕28号）所公布的《群众艺术馆文化馆管理办法》；文化和旅游部2019年8月19日《文化和旅游部现行有效行政规范性文件目录》继续确认有效。2020年9月3日，文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》所发布的《副省级、地市级（含直辖市所辖区县）文化馆等级必备条件和评估标准》；以及党的十八大后至今，出台的一些一系列有关公共文化服务的法律法规和政策。

3 群众艺术馆发展历程

3.1 群众艺术馆、文化馆源起和改革开放前30年发展简述

群众艺术馆、文化馆源于晚清、“五四”运动时期起，先后出现的通俗教育馆、民众教育馆、社会教育馆以及大革命时期苏区的“俱乐部”“列宁室”。在新中国成立后，改革开放的前30年，群众艺术馆、文化馆经历了人民文化馆、文化馆到群众艺术馆再到革命文化馆又回归到文化馆、群众艺术馆的过程，从建立兴起到名存实亡再到重新恢复。

3.2 改革开放后至党的十八大前群众艺术馆

以文化部1980年7月《关于加强群众文化工作的若干意见》为标志，开启了改革开放的后30年群众艺术馆、文化馆的改革与发展，文化部1992年出台的《群众艺术馆、文化馆管理办法》明确在省（自治区、直辖市）、计划单列市、地（州、盟）等地级以上地区设立群众艺术馆，是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。在县、旗、县级市、市辖区设立文化馆，是开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

简而言之：县市级设立的是文化馆，业务范围宽泛具体，除了群众文化艺术还包括社会宣传教育、普及科学文化知识，具有综合性；在地市级以上到省级设立的是群众艺术馆，业务范围侧重于群众文化艺术、指导性更强，具有专门性。

在改革和发展不断的实践中，特别是进入21世纪以来，各地群众艺术馆和文化馆在性质、功能上的区别逐渐消弭，地市级以上所设立的群众艺术馆事实上同时扮演了基层文化馆（站）的“文化馆”和“大文化馆”的角色。许多地市级以上群众艺术馆开始又都相应地改回了文化馆称谓，认为地市级以上群众艺术馆和文化馆二者属于相同性质功能的公共文化机构成为主流认识。当下，由于受地市级以上群众艺术馆、文化馆功能定位不清晰，国家没有统一要求，各地机构编制管理也存在差异性，社会公众称谓也存在习惯性问题

等历史和现实原因的影响，致使地级以上群众艺术馆、文化馆名称一直没有做到统一，从法律法规、政策衔接以及行政管理、学术上来说，地级以上群众艺术馆改名为“文化馆”是趋势，这样可以结束地级以上群众艺术馆和文化馆实同名异，社会“众说纷纭”情况，有利于树立好的整体形象、提高社会认知度。

从2002年以来，中央出台了一系列政策措施保障群众艺术馆文化馆的公益性性质。2005年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强农村文化建设的意见》和2007年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》，对文化馆公益性文化事业单位性质作了明确定位，由政府予以保障和支持，不得企业化或变相企业化。2011年1月，财政部和文化部联合下发《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，从此，我国群众艺术馆、文化馆全部实现免费开放，相应的人员、公用等基本支出由同级财政部门负担，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担，而在接下来的事业单位改革中又被确定为“公益一类”事业单位。总之，群众艺术馆、文化馆在单位名称、核心功能和主要职能等方面随着时代的变化都有所变化，但公益性文化事业单位的基本属性一直没变。

3.3 新时期的群众艺术馆

党的十八大后，群众艺术馆发展开始进入新的阶段，群众艺术馆“全民艺术普及和优秀传统文化传承”这个核心功能逐步得到明确。2015年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，在“活跃群众文化生活”内容中，首次明确提出“积极开展全民艺术普及活动”的要求。2016年12月颁布的《中华人民共和国公共文化服务保障法》在法律层面对文化馆的公共文化服务属性做出了正式认定，并强调了艺术普及的重要性。2021年3月文化和旅游部、发展改革委、财政部《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，2021年6月文化和旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》对群众艺术馆、文化馆在新时代实现高质量发展提出了明确要求。特别是2023年6月，习近平在文化传承发展座谈会发表重要讲话，2023年10月又提出习近平文化思想后，在新的起点上，继续增强全民艺术普及的责任，推动社会主义文化繁荣，继续增强优秀传统文化传承的责任，推动“第二个结合”创新发展，建设中华民族现代文明，成为了群众艺术馆在新时代的新使命。

4 新时代地市级群众艺术馆的功能定位

群众艺术馆、文化馆制度是中国特色社会主义文化制度的重要组成部分，是中国特有的社会教育方式、公共文化服务供给方式和重要载体。综上所述，以习近平文化思想为指导，根据以上各类相关法律法规和政策有关精神，新时代

地市级群众艺术馆、文化馆主要工作任务可以确定如下：

一是以群众喜闻乐见的形式，搞好习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平文化思想在社会层面的宣传和教

二是组织演出、展览等群众文化艺术活动，侧重所在区域群众文化的特色，组织和扶持开展示范性群众文化艺术活动，并注重品牌的形成。

三是组织实施群众文化艺术培训与辅导；在搞好公益性培训、讲座的同时，侧重辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，开展有针对性、辅助性的指导。

四是打造品质化、舒适化、智能化、赏心悦目的文化新型空间，利用好数字技术，提供高质量的艺术作品鉴赏与学习服务。

五是组织指导群众文化艺术创作，根据群众需求，创作贴近生活、贴近实际、贴近群众的文艺作品，培育基层文化队伍，推广优秀群众文艺作品和其他文化产品。

六是搞好优秀传统文化传承、弘扬，重点组织开展民族民间文化艺术资源的搜集、整理、弘扬和利用，通过民族民间艺术文化来突出群众文化艺术地方特色，主动协助文化行政主管部门开展非物质文化遗产保护。

七是开展群众文化及其相关的理论和政策研究，组织文化艺术调查，编辑群众文化的刊物、资料等。

八是组织开展群众文化艺术交流。包括文化馆行业之间的交流协作；公共文化服务体系中不同行业的交流协作；与其他社会行业的交流协作；与境外机构的交流协作等。

可以用一句话来概括其功能定位，地市级群众艺术馆是政府举办的公益一类文化事业单位、是以人民为中心的公共文化服务机构，是县市及以下文化馆（站）的上级业务指导单位。

地市级群众艺术馆、文化馆在新时代的建设发展变化，从形式上看，是积极开展全民艺术普及活动和优秀传统文化的传承，大力传播弘扬社会主义核心价值观；从本质上看，是提高广大群众文化艺术素养，是城乡居民的终身美育学

校；从效益上看，通过公益性文化活动等文化事业建设培育和带动了文化产业的发展，实现文旅融合，赋能乡村振兴。

参考文献

- [1] 白雪华.增强精神力量 担当新时代文化新使命——深入学习领会习近平总书记任在文化传承发展座谈会上重要讲话精神[J].中国文化馆,2023(1):1-2.
- [2] 李国新.新时代文化新使命的文化馆担当[J].中国文化馆,2023(1):3.
- [3] 李国新.论文化馆及其主要职能[J].中国文化馆,2021(1):4-11.
- [4] 王维波.深入学习党史,找准文化馆定位[J].中国文化馆,2022(1):15-21.
- [5] 卜希霆,梅兰妮.新使命·新起点·新愿景——新的历史起点上文化馆的责任与担当[J].中国文化馆,2023(1):8-9.
- [6] 孙政.群众艺术馆文化治理的历史嬗变[D].武汉:华中师范大学,2014.
- [7] 柳斌杰,雒树刚,袁曙宏.中华人民共和国公共文化服务保障法解读[M].北京:中国法制出版社,2017.
- [8] 文化馆的任务与工作[J].文物参考资料,1950(7):21-24.
- [9] 李国新.高质量发展:地市级文化馆的担当[J/OL].(2023-05-24)[2023-05-24]. https://mp.weixin.qq.com/s/c1Wuf8iHv_uUXSDT1x1rQ.
- [10] 文化和旅游部,国家发展改革委,财政部.关于推动公共文化服务高质量发展的意见[EB/OL].(2021-03-23)[2021-03-24].http://www.gov.cn:8080/zhengce/zhengceku/2021-03/23/content_5595153.htm.
- [11] 关于加快构建现代公共文化服务体系的意见[EB/OL].(2015-11-26)[2021-12-23].<https://www.nipes.cn/fzghc/8e/dc/c3151a36572/page.htm>.
- [12] 中央人民政府文化部关于整顿和加强文化馆、站工作的指示[J].山西政报,1954(3):55-57.
- [13] 中国艺术馆筹备处,北京华人经济技术研究所.中国群众艺术馆志[M].北京:社会科学文献出版社,1997.
- [14] 曹俊.地市级文化馆高质量发展的路径研究.新时代文化馆:改革创新——2019中国文化馆年会征文获奖作品集[M].北京:国家图书馆出版社,2019.

Research on the Integrated Development of Mass Culture and Rural Tourism

Wenjun Xu

Wan'an County Culture, Radio, Film and Television Tourism Bureau, Ji'an City, Jiangxi Province, Ji'an, Jiangxi, 343800, China

Abstract

In today's society, the integration and development of mass culture and rural tourism has been widely concerned by all sectors of society. This is a collision between tradition and modernity, history and the future, which more reflects the importance of rural spirit and cultural deposits. Mass culture represents a profound cultural tradition, while rural tourism reflects a very important cultural experience. The integration of the two can inherit and carry forward the traditional culture. This paper first studies the significance of the construction and development of rural mass culture, then analyzes the current situation of the construction of mass culture in rural tourism, and finally discusses the strategy of the integration of mass culture and rural tourism, hoping to provide help for promoting the benign interaction between rural tourism and mass culture.

Keywords

mass culture; rural tourism; integrated development

群众文化与乡村旅游融合发展研究

许文军

江西省吉安市万安县文化广电旅游局, 中国·江西吉安 343800

摘要

在当今社会,群众文化与乡村旅游的融合发展受到社会各界的广泛关注,这是一场传统与现代、历史与未来的碰撞,更加体现了对乡村精神与文化底蕴的重视。群众文化代表着一种深厚的文化传统,乡村旅游体现的则是一种很重要的文化体验,将二者相融合就能传承并弘扬传统文化。论文首先研究了乡村群众文化建设与发展的重要意义,然后分析了乡村旅游中群众文化建设的现状,最后探讨了群众文化与乡村旅游融合的策略,希望可以为推动乡村旅游与群众文化的良性互动提供帮助。

关键词

群众文化; 乡村旅游; 融合发展

1 引言

乡村旅游蓬勃发展,逐渐让其成为人们休闲度假、体验乡土文化的一大主要方式,但是随着城乡发展不平衡的问题逐渐凸显,乡村旅游也存在很多问题需要解决,群众文化作为一种地方特色和民俗传统的体现,它与乡村旅游具有天然的契合点,研究群众文化与乡村旅游的互动关系,就能挖掘乡村旅游的潜力,并促进当地经济的繁荣,最终实现提升居民生活质量的目的。

2 乡村群众文化建设与发展的重要意义

乡村群众文化建设与发展是传承历史文化的很重要的办法,乡村是中国传统文化的承载地,千百年来,乡村

孕育了丰富多彩的民俗文化、传统习俗和手工艺品,加强对乡村群众文化的挖掘、保护和传承,使这些宝贵的历史文化传统得以延续,并做到进一步发展。比如江西省吉安市位于中国东南部,地处赣江中游,北靠庐陵,南临五岭,东接抚州,西邻湖南。吉安历史悠久,它是中国历史文化名城之一,也是著名的革命老区。吉安因其独特的地理位置和丰富的文化底蕴,形成了独特的地域特点和文化符号。乡村群众文化既是一种精神文化也是一种经济资源,例如开展乡村旅游来吸引更多游客前往乡村参观、体验,从而带动当地农民的收入增加,推动乡村经济的发展,同时激发农民的创业激情,以此来促进乡村产业的多元化发展,并有效提升农民的就业机会^[1]。因为乡村是中国社会的基本单元,乡村群众文化的发展与乡村社会的和谐稳定之间的关系十分密切,重视加强乡村文化建设才能增强农民的文化自信心,也能增进农村居民之间的互动交流,并做好对社会各界的共同发展,同时乡

【作者简介】许文军(1975-),男,中国江西万安人,助理馆员,从事群众文化、文博传承研究。

村群众文化也能丰富农村居民的精神生活,让他们的幸福感得到提升。此外,乡村振兴作为当前我国经济社会发展的战略任务,加强对乡村群众文化的保护传承,才能更好地激发农村居民的文化创造力,尽快推动乡村产业的转型升级,让乡村经济的高质量发展获得保障。

3 乡村旅游中群众文化建设的现状

3.1 乡村旅游经营者能力不足

很多乡村旅游经营者并没有专业知识和管理经验,乡村旅游业的特殊性让经营者需要具备对目标市场的了解,对旅游产品设计、营销推广以及客户服务有一定的专业知识,由于大多数乡村旅游从业者是农民或乡村居民,他们在相关的专业培训和教育方面比较欠缺,所以在经营管理方面存在较大的不足。乡村旅游市场竞争激烈,要想在市场上立足并取得长期发展就必须具备创新的能力,及时调整并优化旅游产品,但是有的乡村旅游经营者并不具备对市场变化的敏感性,而且还会对新产品开发和市场推广有些阻碍,使得产品的同质化更加严重,最终导致竞争力不强。因为乡村旅游的核心魅力就是体验当地的群众文化,但是目前乡村旅游经营者对于群众文化的重要性认识不足,很难有正确对当地文化资源的挖掘意识,他们在产品设计和开发过程中忽视了当地的文化底蕴,这让旅游产品特色下降,无法吸引更多游客前来体验^[1]。

3.2 乡村公共设施不健全

在乡村旅游中,乡村地区的基础设施滞后,公共交通、道路、供水、供电设施建设不完善,所以游客前往乡村旅游景点时面临交通不便,时常出现道路破损的问题,这就直接影响了游客的出行体验,也让乡村旅游业的发展受到明显的限制。同时在部分乡村地区中没有完善的旅游服务设施,特别是没有足够的停车场、卫生间以及游客中心,这些设施的不健全会直接影响游客的旅游体验,也会容易降低乡村旅游的吸引力,没有足够的停车位和卫生间设施,容易让游客的不便和不满度上升,从而降低他们对乡村旅游的满意度。还有的乡村旅游景点的保护管理工作存在缺陷,景区环境脏乱差且卫生状况较差,这就直接让游客的游览体验感不好,甚至直接就影响到乡村旅游景点的形象和声誉,但是多数游客对于环境整洁、卫生安全方面有着较高的要求,如果景区的公共设施不健全,很多游客的再次到访意愿会不足。随着旅游市场的不断发展,游客对于旅游目的地的要求也越来越高,他们希望在旅游过程中能够有更多的文化娱乐活动和体验项目,但从现实来看,目前的乡村地区的公共设施不健全,这就无法提供丰富多样的文化娱乐设施,所以容易让乡村旅游业的发展受阻。

3.3 地区领导重视度不足

乡村地区领导没有正确认识到乡村旅游的重要性和潜力,一些地区的经济发展主要依赖于传统产业,地区领导会

更加关注传统产业的发展,这就会对于乡村旅游这类新兴产业的认识理解不够,也不关注对乡村旅游的全面了解。尽管乡村旅游可以更好地促进农村经济发展并改善农民生活,但部分领导对于乡村旅游的发展前景认识不足,无法对乡村旅游发展的长远规划,他们在制定地方发展政策和投资计划时偏重于传统产业,没有关注到乡村旅游这一新兴产业的发展潜力。同时部分政府也及时出台了一系列扶持乡村旅游发展的政策措施,但在具体实施过程中,领导对于乡村旅游的政策支持程度不够,因此会让政策落实不到位,而且资金投入不足,如此一来,容易让乡村旅游发展出现资金紧张、资源匮乏的问题^[1]。

3.4 乡村经济发展不平衡

因为相较于城市地区,赣南山区的经济基础薄弱,产业结构单一,主要依赖传统的农业生产,表现出经济发展水平较低的情况,这些地区的乡村旅游业发展相对滞后,没有足够的吸引力和市场竞争力,因此也就无法有效带动当地经济的快速发展。目前在很多乡村地区的经济发展不均衡,存在明显的城乡差距以及区域差异,在一些发达地区,乡村经济发展水平相对较高,乡村旅游业蓬勃发展,因此也就能够成为当地经济增长的重要动力,但是在一些欠发达地区,乡村经济发展表现出明显的滞后现象,这就会让乡村旅游业的发展存在很多潜在的困难。再者,在一些经济欠发达地区,这些地区尽管拥有丰富的自然风景和人文资源,但由于经济条件限制,乡村旅游资源也很难能够得到有效开发利用,甚至很难能够发挥其潜力。相反,在木粉经济发达的地区,乡村旅游资源反而能够获得更好地开发利用。

4 群众文化与乡村旅游融合的策略

4.1 完善乡村公共服务体系

乡村公共服务体系的完善要加强基础设施建设,因为吉安地势南高北低,地形多样,山地、丘陵、盆地、平原错落有致,所以需要通过改善乡村的交通、道路、供水、供电的基础设施,可以更好提升乡村旅游的便利性,提升舒适度,优质的基础设施才能为游客提供良好的旅游体验,并吸引更多游客前来乡村旅游,通过这样的方式可以更好地促进当地经济的发展。同时还要注意完善乡村公共服务体系,注意通过建立健全的旅游服务机构和管理体系来加强对游客的接待、导览和讲解,及时提供贴心的游客服务,从而满足游客的各种需求,在加强对乡村旅游从业者的培训教育工作中,要重视提升他们的服务意识,尽快打造一支专业化、高素质的乡村旅游服务队伍。此外,在完善乡村公共服务体系工作中,需要注重加强对乡村自然景观以及人文景观的保护,减少人为破坏污染,让乡村环境的原生态和纯净度得到缓解,并注意加强对乡村旅游景点的管理维护,时刻保持景区的整洁、美观,进而提升游客的游览体验感。因为乡村文化才是促进乡村旅游的重要资源,因此更加需要重视挖掘利用乡

村文化资源,利用文化资源来丰富乡村旅游产品,达到提升乡村旅游的吸引力的目的,在此过程中需要重视加强对乡村文化的保护传承工作,及时挖掘乡村的历史文化、民俗风情以及传统手工艺的资源,进而打造具有地方特色的乡村旅游产品。

4.2 创建特色群众文化旅游品牌

为了充分挖掘当地的群众文化资源,应该重视每个地方独特的文化传统、民俗风情和历史底蕴,要想打造特色群众文化旅游品牌,就需要重视挖掘当地的群众文化资源,尤其是要将当地相关的传统节庆以及民间艺术进行充分挖掘,比如井冈山革命根据地作为吉安最具代表性的文化符号,见证了中国共产党领导下的伟大革命斗争,每年都有大量的游客和学者前来井冈山参观学习,缅怀先烈,接受革命传统教育。找出其中的独特文化价值。同时还要重视了解目标市场的需求和偏好,这是因为在打造成功的群众文化旅游品牌过程中,需要在了解目标市场的游客偏好的基础上,才能把握其心理和文化特征,然后针对性地设计和开发旅游产品,使推出的产品能够吸引目标市场的游客,以此来更好地提升品牌的知名度。此外,在创建特色群众文化旅游品牌的过程中,更加要注重打造独特的文化体验项目,以此来为游客提供丰富多彩、别具一格的文化体验,在过程中,应该重视通过举办民俗表演、传统手工艺制作、文化体验活动的方式让游客亲身参与其中,使得游客可以深度体验当地的群众文化,进而更好地增强品牌的吸引力。值得注意的是,只有将品牌形象和文化内涵有效地传播给目标市场才能吸引更多的游客前来体验和参与,所以可以通过建立专业的营销团队的方式来开展营销,或是利用开展线上线下宣传推广活动以及与旅行社合作的办法来更好地提升品牌的曝光度,进一步打造具有竞争优势的群众文化旅游品牌。

4.3 乡村旅游文化宣传与引导

在群众文化与乡村旅游融合的策略中,利用一套完善的宣传平台和渠道,是为了能够有效地传播乡村旅游文化,在此过程中,需要建立多样化的宣传平台和渠道,利用官方网站、社交媒体以及旅游指南的方式,及时向广大游客传递有关乡村旅游的信息,让他们可以多渠道尽快了解乡村文化的魅力。针对不同的目标市场和游客群体,也应该制定有针对性的宣传策略,选择合适的宣传方式来吸引目标受众的关注,在乡村旅游开发过程中,结合举办文化节庆或是主题活动来及时向游客展示乡村文化的魅力,进而引导他们深度参与乡村旅游。由于乡村旅游文化是一种独特的文化现象,这

种文化需要通过专业的解读和引导让游客更好地理解和欣赏,因此在发展乡村旅游文化中,要及时配备专业讲解员,开通完善的导游服务向游客介绍当地的历史文化、民俗风情以及相应的传统手工艺,帮助他们可以更好地体验到不同地区的乡村文化魅力。最后也要重视加强对游客的教育引导,乡村旅游文化的传播作为一种信息传递,更重要的还是要做好对游客的教育引导,利用开展文化体验活动的方式侧面来向游客传递文化知识和文化理念,引导他们树立正确的文化观念,从而增强对乡村旅游文化的尊重。

4.4 调动农民积极性,让乡村文化真正活起来

为了更好地调动农民的积极性,增强农民的文化自信心,激发其积极参与乡村文化建设的热情,首先要加强对农民的文化教育培训,积极开展文化知识普及教育、传统文化传承培训等活动,提升农民对乡村文化的认知和理解,激发其对乡村文化的兴趣。其次,为了营造良好的文化氛围,要在这些乡村旅游地区定期举办文化节庆,利用民俗表演的方式来营造浓厚的乡村文化氛围,让农民感受到乡村文化的魅力,同时丰富乡村群众和游客的生活,加强对乡村文化的宣传和推广过程中,要注意让农民了解到乡村文化对于乡村振兴的重要意义,进而增强其参与乡村文化建设的决心。值得注意的是,农民作为乡村文化的主体创造者,要发挥他们的主体作用和创造力,就应该重视利用他们自身的资源和优势,让农民能够参与到乡村文化建设和传承工作中来,这就需要及时开展文化创意设计比赛,或是通过组织文化艺术表演团队的方式来激发农民的创造力,进而推动乡村文化的蓬勃发展。

5 结语

综上所述,研究了群众文化与乡村旅游融合发展,更加认识到保护和传承群众文化对于促进乡村旅游发展的重要性,而乡村旅游的兴盛会为群众文化的传承注入新的活力,重视推动群众文化与乡村旅游的融合,才能让乡村的美景和文化底蕴更好地为世人所了解,为乡村振兴、文化传承和旅游发展做出更大的贡献,也让乡村更加繁荣美丽。

参考文献

- [1] 张琳,秦丹丹.乡村旅游经济发展与群众文化相结合的策略探讨[J].中国集体经济,2022(34):133-135.
- [2] 李文静.群众文化与乡村旅游融合发展研究[J].旅游纵览,2022(13):139-141.
- [3] 杨娇娜.关于传承乡村民俗文化艺术与发展群众文化的思考[J].农家参谋,2022(1):130-132.

The Study Focuses on the Visual Characteristics and Innovative Layout Design of the Panwang Festival Image in the Yao Ethnic Group

Xin Song

Guangdong Polytechnic of Science and Technology, Zhuhai, Guangdong, 519090, China

Abstract

As the most significant ethnic festival of Yao, the Panwang Festival carries rich historical, cultural and religious connotations. The article explores the visual characteristics of the Panwang Festival image of the Yao ethnic group and how to effectively integrate these features into innovative layout design. It first analyzes the cultural connotations and visual characteristics of the festival, then explores how modern design techniques can be used to realize innovative layout design by incorporating the festival's image. The results reveal points of integration between the visual characteristics of the Panwang Festival and modern layout design, and propose specific strategies for innovative application. This enhances the communication effect and artistic value of the festival's visual image while providing new perspectives and methods for inheriting and developing Yao culture.

Keywords

Yao Ethnic Group's Panwang Festival; visual characteristics; layout design; cultural inheritance; design innovation

瑶族盘王节形象的视觉特征与版式设计创新研究

宋昕

广东科学技术职业学院, 中国·广东 珠海 519090

摘要

瑶族盘王节作为瑶族最重大的民族节日, 承载着丰富的历史、文化和宗教内涵。论文深入探讨了瑶族盘王节形象的视觉特征, 以及如何将这些特征有效地融入版式设计创新中。研究首先分析了瑶族盘王节文化内涵和视觉特征, 随后探讨了如何将瑶族盘王节形象通过现代设计手法实现版式设计的创新。研究结果揭示了瑶族盘王节视觉特征与现代版式设计的结合点, 并提出了具体的创新应用策略, 在提升盘王节视觉形象的传播效果和艺术价值的同时, 为瑶族文化的传承与发展提供新的视角和方法。

关键词

瑶族盘王节; 视觉特征; 版式设计; 文化传承; 设计创新

1 引言

习近平总书记提出: “要让活态的乡土文化传下去, 深入挖掘民间艺术、戏曲曲艺、手工技艺、民族服饰、民俗活动等非物质文化遗产。”这一论述为非物质文化遗产驱动乡村振兴指明了方向——充分发挥设计的先导与桥梁作用, 让乡村富集的非遗资源再次进入生活, 不仅促进非遗创造性转化和创新性发展, 同时助力乡村振兴。在这样的背景下, 以广东青年大学生“百千万工程”突击队行动县镇需求项目中的传播瑶族文化以及非物质文化遗产为切入点, 广东科学技术职业学院艺术设计学院师生团队组成项目组, 于2023年9月深入连南瑶族自治县大坪镇, 梳理瑶族特色文化与非

物质文化遗产特征, 聚焦“盘王节视觉形象”主题, 发挥设计类院校的设计创新优势, 提升当地民族元素品牌形象, 探索盘王节形象的视觉特征与版式设计创新研究, 项目一直持续至今, 形成了“非遗活化”驱动传播瑶族文化的典型设计创新实践案例。

2 瑶族盘王节的文化概述

项目组前往连南瑶族自治县进行了深入考察, 特别是盘王节活动举办场地、使用的乐器、穿着的服饰等相关内容, 为盘王节视觉形象的创造性转化和创新性设计提供了思路和参考路径。结合相关的文献资料, 为后续设计策略的构建奠定了可行的基础。

瑶族, 拥有着自己独特的文化传统和节日习俗, 2021年5月24日, 瑶族盘王节(还盘王愿)被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目, 集中体现了瑶族的

【作者简介】宋昕(1985-), 女, 中国河北秦皇人, 硕士, 讲师, 从事版式设计、信息可视化研究。

历史、宗教和文化精髓。在盘王节这天，瑶族人民会举行各种祭祀、歌舞和娱乐活动，以表达对盘王的崇敬和感激之情。盘王节不仅是一个简单的节日庆典，更是一个集宗教、历史、文化于一体的综合性活动。

盘王节的元素中，最具代表性的是盘王的象征图案和祭祀仪式。盘王的象征图案通常以人头、蛇身、牛角等形象为主，寓意着盘王的神秘和威严。而祭祀仪式则包括念经、舞蹈、唱歌等形式，这些都是瑶族人民与盘王沟通的方式，也是瑶族文化的重要组成部分。瑶族人民通过盘王节，表达对祖先的崇敬和怀念，同时也寄托着对美好生活的向往和追求，这种文化内涵，为视觉形象设计提供了丰富的素材和灵感来源。

3 瑶族盘王节形象的视觉特征分析

盘王节，作为瑶族同胞祭祀祖先盘瓠的重大节日，它不仅仅是一个庆祝和祭祀的场合，更是一个展示瑶族文化、艺术、信仰和生活方式的视觉盛宴，每年都能吸引大量的游客和研究者。在色彩、图案与符号以及仪式与表演三个方面，展现出了其独特的视觉特征，这些特征无不深深打上了瑶族文化的烙印，让人一眼便能感受到浓厚的瑶族风情，更直观地传达了瑶族文化的精髓。

3.1 色彩的视觉特征

瑶族人民善于运用各种鲜艳的色彩来装点节日，使得整个节日氛围热烈而欢快。

服饰色彩：瑶族人民对于色彩的喜好和运用有着独特的理解和审美，节日期间，瑶族人民会穿着各式各样的传统服饰，这些服饰以红、蓝、黄、白、黑等主色调为主，色彩对比鲜明。这些色彩的运用不仅增强了视觉冲击力，营造出浓厚的节日氛围，也反映了瑶族人民对生活的热爱和向往。搭配各种精致的刺绣和图案，使得整个节日充满了生机与活力。

道具和装饰色彩：节日的庆典活动也常用到各种彩色的道具和装饰，如祭祀仪式中使用的香炉、烛台等物品，以及摆放在祭坛上的供品，都采用了鲜艳的色彩进行装饰。这些道具和装饰物的色彩与服饰、彩旗等相互呼应，共同构成了瑶族盘王节丰富多彩的视觉形象。他们善于运用对比和衬托的手法，通过色彩的搭配和组合来营造出节日的喜庆氛围。同时，也注重色彩的象征意义，通过色彩的运用来表达对祖先的敬仰和怀念之情。

3.2 图案与符号的视觉特征

瑶族盘王节的图案与符号丰富多样，蕴含着深厚的文化内涵和象征意义，在服饰、刺绣等各个方面，都可以看到各种具有民族特色的图案和符号。

盘王像是瑶族盘王节最具代表性的符号之一。盘王是瑶族人民的先祖，他英勇善战、智慧过人，为瑶族人民立下了赫赫战功。因此，瑶族人民通过举行盛大的祭祀仪式，向

盘王表达敬意和怀念之情。盘王像通常以木雕或泥塑的形式呈现，形象威严庄重，具有浓厚的民族色彩。在服饰上，瑶族人民也会绣上盘王像或相关图案，以表达对先祖的敬仰和纪念。

除盘王像外，瑶族服饰上的各种图案也充满了民族特色，图案大致可分为五大类：象征纹、人形纹、碎花形纹、植物纹和动物纹。这些图案不仅设计精美，而且每一类都承载着瑶族人民独特的文化和情感。

象征纹：以“盘王印”为代表，它是瑶族服饰中最为常见的图案之一。盘王印构图严谨、自然古朴，是瑶族人民对先祖盘王的纪念和敬仰的象征。在瑶族服饰中，盘王印常常以红色或黄色为主色调，周围配以其他色彩，形成强烈的视觉冲击。

人形纹：人形纹是瑶族服饰中表现人物形象的主要图案。这些人形纹通常描绘的是瑶族人民的生活场景或神话故事，如农耕、狩猎、祭祀等。人形纹的设计精细，人物形象生动，富有生活气息。

碎花形纹：碎花形纹以各种小花为主要元素，通过不同的组合和排列方式，形成丰富多彩的图案。这些碎花形纹常常用于瑶族服饰的袖口、领口等部位，既具有装饰作用，又体现了瑶族人民对自然的热爱和追求。

植物纹：植物纹是瑶族服饰中常见的自然元素之一。这些植物纹通常以树、花、草等为主要元素，这些植物纹样大多通过简洁而抽象的线条构成图案，展现出瑶族人民对自然环境的认识和尊重。

动物纹：动物纹是瑶族服饰中富有特色的图案之一。这些动物纹通常以犬、鹿、龙、狮等为主要元素，这些动物纹样大多是用几何折线构成抽象的动物形态，展现出瑶族人民对动物的喜爱和崇拜。

瑶族盘王节的图案与符号为瑶族文化的传承和弘扬提供了重要的载体和平台。不仅代表了瑶族的信仰和祖先崇拜，更承载着瑶族人民深厚的文化记忆和情感，通过瑶族人民的代代相传，成为了瑶族文化的重要组成部分。

3.3 仪式与表演的视觉特征

瑶族盘王节的仪式与表演是视觉形象最为生动和直观的部分，它们通过歌舞、戏剧等形式，将瑶族的文化和历史传统活灵活现地展现在人们面前。

在祭祀盘王的过程中，瑶族人民会摆出各种供品，如猪头、糯米粑、酒等，这些供品不仅寓意着丰收和富足，还通过其色彩和形状增添了视觉上的美感。同时，瑶族人民会聚集在一起，举行盛大的祭祀仪式和歌舞表演。瑶族人民身着盛装，手持香烛，在庄重的氛围中向盘王祈福。这些仪式不仅是对祖先的敬仰和纪念，也是瑶族文化传承的重要方式。在仪式中，瑶族人民通过舞蹈、歌唱等形式，表达对盘王的崇敬和感激之情，同时也展示了自己的才艺和风貌。

这些仪式和表演往往以鼓声、锣声等乐器为伴奏，瑶

族男女老少身着盛装，跳起欢快的舞蹈，场面壮观，充满了浓厚的民族气息，伴随着鼓声和歌声，舞蹈动作和节奏都具有鲜明的瑶族特色。瑶族人民还通过舞蹈动作、服饰装饰、场景布置等手段，强化节日的视觉形象。他们运用丰富的想象力和创造力，将各种元素巧妙地融合在一起，形成了一幅幅生动而和谐的画面。这些画面不仅展示了瑶族文化的独特魅力，也传达了瑶族人民对生活的热爱和对未来的憧憬。仪式和表演是瑶族盘王节视觉形象的重要组成部分，不仅具有深厚的文化内涵，也通过视觉和听觉的双重刺激，让观者深刻感受到瑶族盘王节的独特魅力。

总体来说，瑶族盘王节的视觉特征是一种融合了色彩、图案、符号以及庆典仪式和舞蹈表演的综合体现，它生动地展示了瑶族人民的传统文化、信仰和精神面貌，也让人们更加深刻地了解和感受到瑶族文化。这些视觉特征共同构成了瑶族盘王节独特的形象，展现了瑶族文化的深厚底蕴和独特魅力。

4 瑶族盘王节形象融入版式设计创新方法

将瑶族盘王节形象融入版式设计中，不仅是对传统文化的传承和创新，也是对设计元素的丰富和拓展。将这一传统形象融入现代版式设计中，需要在保持传统韵味的基础上，注入现代设计元素和理念，实现传统与现代的完美融合，不仅能够传承和弘扬民族文化，还能为版式设计带来独特的艺术魅力。具体来说，可以从以下几个方面进行创新：

4.1 提取核心元素

在版式设计中，我们应提取其中最具有代表性的元素，如盘王像、服饰图案等，作为设计的核心元素进行解构与重构，形成具有现代感和视觉冲击力的新图形。这些图形元素不仅具有浓厚的民族特色，还能引发人们对瑶族盘王节的联想与记忆。

4.2 融合现代设计理念

在图案设计方面，可以运用简约主义的设计理念，将盘王像或服饰图案进行简化处理，使其更符合现代审美趋势；在图形设计方面，可以结合现代流行的设计元素，如简约风格、扁平化设计等，创造出既具有瑶族特色又符合现代审美需求的图案；在版面布局和排版方面，我们可以借鉴传统版式设计技巧，如对称布局、网格编排等，同时结合现代版式设计的创新手法，如图片来填充文字、元素叠压等，实现版面的多样化和个性化；在色彩方面，可以借鉴瑶族盘王节的传统色彩搭配，同时融入现代色彩心理学和流行色趋势，形成独特而富有吸引力的色彩方案。通过融合现代设计理念的排版和布局，可以突出瑶族盘王节形象的主题和特色，增强版面的视觉吸引力和信息传递效果。

4.3 引入数字技术手段

随着科技的不断发展，数字技术手段在版式设计中得到了广泛应用。我们可以利用数字技术手段对瑶族盘王节形象进行数字化处理，如通过矢量图形绘制、3D建模等方式，使设计作品更加生动、立体。此外，还可以增加虚拟现实、增强现实等技术手段，为观众带来沉浸式的视觉体验。

将瑶族盘王节形象融入版式设计中，不仅能够传承和弘扬民族文化，也是创新设计手法、提升设计作品文化价值的有效途径，还能为版式设计带来独特的艺术魅力，为传统文化的传承和创新提供新的思路和方法。

5 设计实践反思

瑶族盘王节形象的视觉特征丰富多彩，为版式设计创新提供了深厚的文化底蕴和无限的创意空间。通过深入挖掘和整理瑶族盘王节元素，结合现代设计理念和科技手段，项目组成功地将瑶族盘王节形象的视觉特征与现代设计理念相结合，提取瑶族盘王节的图案和符号，通过抽象、变形、重组等手法，创新出了一系列既具有传统韵味又符合现代审美的盘王节视觉形象。并在版式设计创新研究设计实践中，将这些视觉形象巧妙地融入版式设计中，与现代设计元素相结合，形成具有瑶族文化特色，又符合现代审美需求的版面设计作品。

这些作品不仅有效地传达了瑶族盘王节的文化内涵和价值，也为瑶族文化的传承与发展提供了新的视角和方法。然而，我们也认识到，版式设计创新并非一蹴而就的过程，需要不断地探索和实践。在未来的研究中，我们将继续深入挖掘瑶族文化的内涵和价值，结合现代设计理念和科技手段，不断推动瑶族文化的传承与发展。

通过“非遗活化”驱动传播瑶族文化的典型设计创新实践，项目组深入分析瑶族盘王节形象的视觉特征，并结合现代版式设计创新方法，成功地实现了传统与现代的融合。研究结果为瑶族文化的传承与发展提供了新的思路和方法，也为其他民族文化的传承与发展提供了有益的借鉴。未来，我们将继续关注瑶族文化的发展动态，并不断探索新的设计方法和手段，为瑶族文化的传承与发展注入新的活力和动力。同时，我们也希望通过本研究能够引发更多人对民族文化的关注和思考，共同推动中华优秀传统文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 习近平2017年12月28日在中央农村工作会议上的讲话[Z].
- [2] 陈红初.版面视觉表现形式创新与应用研究——评《版面视觉设计法则》[J].传媒,2023(6):104.
- [3] 李茜.中国传统装饰纹样在版式设计中的应用[J].天工,2023(14):36-38.

Exploration on the Rhythm of Drama Performance

Ziheng Wang Qinjun Li

Shandong Art Institute, Jinan, Shandong, 250300, China

Abstract

Everything in the world has its own unique law, that is, its own rhythm, and rhythm exists in the development process of all changing things, for example, the life efficiency of the fast and slow, spring, summer, autumn and winter seasons, and so all reflect the rhythm. People often say that a play ups and downs, twists and turns, is the affirmation of the rhythm. In the process of drama development, there are problems of rhythm in length, speed, tightness, height and shade from the change of contradiction and conflict, the formation of characters and the connection of thoughts and emotions. Whether a play can attract the attention of the audience, whether it is conducive to the integrity of the structure of the play, and whether it can express the spirit of the play, the key lies in the actor's proper control of the rhythm in the rehearsal process. Therefore, the ability to grasp the rhythm of a mature dramatic actor, is crucial. This paper tries to start from the drama performance, discusses how the actor grasps the rhythm.

Keywords

drama performance; rhythm control; characterization

探究戏剧表演中对节奏的把握

王梓衡 李钦君

山东艺术学院, 中国·山东 济南 250300

摘要

世间万物皆有它自己独一无二的规律,也就是其自身的节奏,而节奏存在于一切变化着的事物的发展过程之中,如生活效率的快慢、春夏秋冬的季节更替等无一不体现着节奏。人们常说一部戏跌宕起伏,一波三折,便是对节奏的肯定。在戏剧进展过程中,从矛盾冲突的变动,人物形象的形成,思想情绪的衔接,都存在着长短、快慢、松紧、高低、浓淡的节奏问题。一部戏,能否吸引观众的注意,是否有利于戏剧结构的完整,能否表达戏剧精神思想,关键就在于演员在排演过程中对节奏的适度把握。所以,把握节奏的能力对于一个成熟的戏剧演员来说,至关重要。论文尝试从戏剧表演出发,讨论演员怎样把握节奏。

关键词

戏剧表演; 节奏把握; 人物塑造

1 引言

节奏是戏剧表演艺术的灵魂,是戏剧艺术的主要表现手段,斯坦尼斯拉夫斯基曾说过:“节奏——这是创造的基础。”节奏是戏剧中最重要的元素之一,节奏对于戏剧的重要,如同呼吸之于人类,没有了节奏的戏剧是没有灵魂的,是枯燥无味、杂乱无章的,它不能表现出任何戏剧艺术中所具有的独特的美的感受。

2 戏剧表演中的舞台节奏

从大的方面来说,完整的戏剧包括了开始、发展、高潮、结尾,这符合了科学的叙事结构,也是艺术发展的客观规律。开始阶段是对观众交代时代背景人物关系,要逐步使观众带入舞台之上的情境中来,所以节奏是比较缓慢的,给人以娓

娓道来的感觉;而发展阶段就是在此前的基础上推进情节,为人物矛盾的产生埋下伏笔;当戏剧进入了高潮阶段,随着戏剧情节的不断发展,矛盾不断突出,冲突愈演愈烈,通过人物关系的巨大变化形成紧张激烈的氛围,推动整部戏剧向前发展,这个过程就是加速的量变产生质变的发展过程;最后的结尾往往因为剧作表现的体裁与内容的不同而使得节奏各异,而演员对于节奏把握的准确程度也直接影响到整部戏剧最终的表达。

舞台节奏既是戏剧艺术表现手段之一,也是一门综合性的艺术。在戏剧艺术中的每一个元素都是独立的,演员们的肢体行动、台词,以及道具、灯光、音效等舞台元素同时出现必然是杂乱无章的,只有通过节奏将所有元素有机地整合在一起,将它们本身独有的节奏融合在一个统一的节奏里,才能让所有的元素都是服务于舞台演出的,只有适合的舞台节奏才能呈现出完美的演出。

在戏剧创作中,笔者经常会加入音乐元素来创造一定

【作者简介】王梓衡(2000-),男,中国山东济南人,在读硕士,从事表演研究。

的营造氛围和渲染情境，一个适合的音乐能够帮助演员建立信念感，塑造鲜明的人物形象，其关键就在于节奏。音乐是节奏的表现形式之一，作为一名演员，感受力是基本素养，演员要去感受音乐所带来的感觉与节奏，舞台上的表演要与音乐相适应，音乐能够帮助演员调整演出的节奏，而每个演员也能够凭借音乐的节拍和速度找准自己表演的节奏，从而使舞台上的表演达到内外节奏相统一，渲染舞台氛围和演员的表演，达到更好的舞台效果。

3 节奏在戏剧表演中的作用及具体体现

没有完全一样的节奏，就像世界上不会出现纹路完全相同的两片树叶。节奏是演员塑造一个完整人物形象的基础，更是演员表演的灵魂所在。每个人对人物的理解不同就会直观地表现在节奏上，每个演员都有自己独特的表演节奏，也可以说是风格。剧本中的每个人物的形象都是鲜活的生命，演员要找到这个人物所独有的节奏，在创作过程中注意并把握好适合的节奏，才能将作品的内容、情感、精神传达给每一位观众，才能打动观众以至于感同身受。节奏是连接演员与观众的桥梁，只有把握好节奏，才能调动观众情绪，产生情感上的共鸣。

由心理节奏为因，表现出的语言和肢体行动节奏为果，这三者相互配合，才能通过节奏表现出人物的性格特征和当下所处的境况。行动和语言的节奏与心理节奏是相通的，三者是相互依存的关系。接下来笔者就以演员如何表演为引，阐述它们的关系。

3.1 戏剧表演中的心理节奏

心理节奏的准确程度决定了演员所表现的人物形象的下限。心理的变化体现着人物情绪的转变，理解人物情绪的变化是把握心理节奏的重要扳手。在表演中演员行动和说话的内心依据就是心理节奏。一个人的家庭出身、成长经历、社会地位的不同，会形成他独特的世界观、人生观、金钱观，影响他的为人处事、行为举止、表达方式等等。演员对心理节奏的把握一定要重视对原剧本的分析，要静下心来研读剧本，通过表面去找寻深层次的思想。挖掘人物内心及深层人物关系，在塑造人物时先难后易，只有抽丝剥茧，才能塑造出一个成功的人物形象立在舞台上。

演员还要重视体验生活、累积经验，同时加强基础素质训练，以及对节奏的控制能力。表演中心理的节奏是通过对比得以体现的，当场只存在一种节奏或事物，没有任何参照物，便无法知道它是高是低，是快还是慢，所以要有参照物，这个参照物就是自身的节奏。如果我们在表演中总是保持一种急切的节奏，实际上一直急也就没有人能感觉到是急了。所以舞台表演前后要有对比，人物前面一直平静，就更能突出暴风雨来临前的宁静。要善于借助对比来体现节奏，如用弱衬托出强，用低衬托出高，用慢衬托出快。

3.2 戏剧表演中的行动节奏

行动在戏剧中的专有名词，叫戏剧动作。戏剧动作包括形体动作、言语动作、静止动作，戏剧动作是最直观最能让观众理解的表现形式，演员需要设定动作的节奏才能更好地完成对人物性格的塑造，表演中适合的节奏会让观众沉浸其中，引起共鸣。演员在创作中以自己的形体为工具，用特定的节奏塑造人物，表现性格。而这一特定的行动节奏就来自人物本身的思想、情感、阅历、出身，节奏同样是人物本身所具有的一部分。也就是说人物本身赋予了演员以节奏，从这种角度来看，演员的任务是寻找资源并将有限的资源整合，用自己的形体、语言、情感通过一定的节奏将完整的角色形象表现在舞台上。

当笔者在《我在天堂等你》中饰演郑义，郑义是一个退伍的中年男人，目前是一位处长。笔者表现他的人物方式是大幅的行动放缓，走路四平八稳，这是通过把握人物的肢体和语言来体现节奏。因为他此前的战争经历，不管是思维方式还是在外部状态上，与其他人物有一定的区别。不同的人物的形象，就会有截然不同的性格特征，演员要为这个角色量身打造属于他自己的节奏，只有找准了这个人物的节奏，才能够把握角色、融入角色、化身角色，真实自然地在舞台上表现活生生的人。

3.3 戏剧表演中的语言节奏

在表演中语言的节奏。戏剧语言包括了剧作家在剧本中的提示语言，演员的对话、独白、旁白，人物的潜台词、停顿。语言可以深刻地表现人物内心，是戏剧表演不可或缺的部分，语言中节奏的作用更是不可忽视，通过语言的节奏，表现人物内心世界、塑造人物形象、展示角色心理活动。人物说话的节奏暗合了人物的家庭出身、生活经历、社会地位等等方面，所以演员要高度重视语言节奏的作用，灵活运用语言节奏对人物形象进行塑造。

当然，在戏剧表演中，语言不仅仅是演员所说的台词，还包括了由布景和道具构成的景物造型、各式各样的灯光、营造环境的音响音效，同时通过化妆与服装展现出的人物造型同样是语言表达的一种。演员在舞台上的所有行动、语言、情感、静场（也叫舞台停顿^①，是指相对静止，包括了形体、语言、面部表情，表面下的平静隐藏着演员内心世界的波涛汹涌）都依托于内心世界的支撑。演员在舞台上所有的行为举止都应该是流动的、有目的性的、具有因果连续性的，亦如日常生活中人们的所作所为、所思所言。

4 灵活地把握节奏

整个舞台表演是具有完整的戏剧结构的，也意味着演员在舞台上的表演过程是需要相对一段时间才能结束，而演员在表演过程中难以保持情绪上、语言上、行动上一直处于饱满状态，所以演员们的整个表演过程中的情绪会高低错落，起伏不断。正因此，演员需要抓到重点，而戏剧表演的

重点就是剧中高潮部分。为了高潮的更完美地呈现就需要相当的铺垫，而演员只有抓准了整部戏的节奏，才能抓住戏剧重点，更好地展现自己的情感及表演。因此在演员的表演创作过程中，把握节奏是重中之重，没有了节奏，就相当于表演没有了灵魂。

一直以来，对于节奏的把控，笔者需要通过仔细研读剧本，分析人物内心，得到一个自认为准确的答案，再通过反复不断地排演来验证自己的判断，并在表演过程中进行相当的设计来实现。比如某一段戏，笔者需要直视对手，一直盯着对方说台词，可以设计这句台词说的时候一定要眼神随着台词看向他，当说完这句和下句的台词，紧接着眼神要从对手身上移开，离开前的眼神还要略有停顿，这样就通过节奏体现出一方要审视以及压制另一方的人物关系。

5 “轨道”——可控的表演节奏

因在整场戏剧演出中，能够对节奏产生影响的因素过于繁多，笔者认为演员的表演应该是可控的，“上要封顶，下要兜底”。演员需要通过大量的排练给自己设定一个“轨道”，将表演控制在“轨道”内进行表现。并且要清楚地知道，集体排练与正式演出是有很大的区别的，这其中的关键就是场下的观众，有些演员因为自身原因当面临众多场下观众时他的表演会更有张力，会更想突出自己，也就直接导致了他自己并无意识地进行更大的动作和音量、台词表演加速，这会直接影响到他的对手的发挥，当他超过了自身平时的正常发挥时，这个演员的表演就不再是可控的，破音、忘词等问题便会随之而来，人物形象也伴随着种种问题的出现而产生崩塌。所以演员无时无刻都要严格要求自己的表演，在意识中无限强调这一重点问题，形成自己的表演节奏的“轨道”，如何控制“轨道”就是如何把握好节奏的问题。

“轨道”的设定以及对节奏的把握都是建立在对剧本内容以及人物关系的了解的基础之上逐步形成的。戏剧艺术不仅来源于生活，更是高于生活的艺术。对于年轻的演员来讲，丰富深刻的社会阅历以及生活经验是非常欠缺的，对自己本身的生活也都还在摸索的过程中，这个时期更是很难能形成自己独特的表演风格及方式。年轻演员在刚接触到剧本及台词时，受限于自身生活经验阅历的局限性，只能从表面去理解剧本内容，并不能真切地体会到剧作家的创作意图，

这也是为什么演员要把握节奏的关键。因为节奏本身的特性，它不是一个能够直白表述或是直接量化的单位，但毋庸置疑的是，它的作用却是实实在在的存在，所以演员在把握节奏时，“轨道”的作用就显得尤为重要。就如笔者上面提到的，人的情感不可能一直饱满，更不可能一成不变，对手也无法保证每次给予自身的反应就一定到位。

6 结语

节奏是一个极难以把握的感觉，也正因此，合适的节奏成为了戏剧演员毕生追求的宏伟目标。我们认识、学习、掌握节奏，要从多方面去切入，才能全面完整地认识到节奏的面貌，更真切地贴近节奏，不论是戏剧、戏曲、音乐、舞蹈等艺术方面，还是在生活中的状态，节奏就如同开启大门的一把钥匙，它本就是一种规律，更是规律的一种外在表现形式。而我们在进行创作之时，最不可或缺的就是这么一把能够帮助我们开启创作的钥匙。戏剧表演对于节奏是高要求高标准，而对节奏的把握能力也体现着演员的实力，我们在训练演员的基本功时要严格锻炼演员对于节奏的把握能力，找到自己的“轨道”，只有这样，到了舞台上才是可控的、可塑的、成熟的演员。

注释

①陈明正.中国大百科全书·戏剧卷[M].中国大百科全书出版社,1998,414.

参考文献

- [1] 陈姿含.戏剧的生命—节奏 戏剧节奏审美的解析[D].吉林:吉林艺术学院,2017.
- [2] 梁寒寅.戏剧舞台表演中对节奏的巧妙把握[J].剧影月报,2021(6).
- [3] 郭健.戏剧表演中的节奏浅析[J].戏剧研讨,2014(5).
- [4] 何之安.中国大百科全书·戏剧卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1998.
- [5] 王瑶.浅谈戏剧节奏[J].青年文学家,2009(18):1.
- [6] 勇蕾.论表演节奏的重要性[J].戏剧丛刊,2014(6).
- [7] 张姝娜.戏剧表演中台词的节奏与情感表达[J].剧影月报,2022(6).
- [8] 张如星.话剧表演创作中节奏运用分析[J].戏剧之家,2022(4).
- [9] 李韩一帆.节奏在戏剧表演艺术处理中的重要性[J].戏剧之家,2022(70).

Design of Ideological and Political Content of Vocational Education Textbooks—Taking *Live E-commerce Operation* as an Example

Yanbin Hu

China Machine Press, Beijing, 100037, China

Abstract

Based on the compilation and publishing practice of live-streaming e-commerce operation textbooks, this paper explains how to integrate the ideological and political content into the textbooks scientifically and effectively from the aspects of necessity, objectives, content mining, and content design. The paper summarizes and sorts out the ideological and political elements that can be mined in the textbook of live streaming e-commerce operation, and explains in detail how these elements are implemented in each link of the textbook. Curriculum thinking and politics is an important measure for vocational colleges to implement the fundamental task of cultivating people by virtue. It is also an internal requirement for cultivating highly skilled talents who have both morality and technology and realizing the high-quality development of vocational education. In the compilation of teaching materials, relevant ideological and political content should be reasonably integrated to provide materials and starting points for teachers to carry out ideological and political teaching activities.

Keywords

vocational education; teaching material and curriculum; design

职业教育教材课程思政内容设计——以《直播电商运营》为例

胡延斌

机械工业出版社, 中国·北京 100037

摘要

论文以直播电商运营教材编写与出版实践为基础,从必要性、目标、内容挖掘、内容设计等方面阐述教材中如何科学有效的融入课程思政内容。论文总结整理了直播电商运营教材中可挖掘的思政元素,并详细说明了这些元素如何在教材的各个环节中得以落实。课程思政是职业院校落实立德树人这一教育根本任务的重要举措,也是培养德技兼修的高技能人才,实现职业教育高质量发展的内在要求。教材内容编写中要合理的融入相关思政内容,为教师实施思政教学活动提供素材和抓手。

关键词

职业教育;教材课程;设计

1 引言

中国的电商行业经历了高速发展期,尤其是直播行业近几年飞速发展,同时也出现了诸多的问题,对行业、从业人员的规范势在必行。职业院校承担着培养直播电商专业技能型人才的重任,要引导学生把人生志向与国家发展密切联系起来,更好地理解直播电商行业在推动我国数字经济发展中的重要作用,理性看待行业中的各种现象。直播电商运营课程是中职层次电子商务专业、高职层次直播电商与网络营销专业的专业核心课。论文以《直播电商运营》教材为例,

分析教材中如何落实思政内容^[1]。

2 直播运营教材融入课程思政的必要性

2.1 适应电商行业高速发展的需要

直播电商行业的高速发展带来了一系列问题,这些问题不仅涉及行业本身的健康发展,也关系到消费者权益的保护。由于直播电商的即时性和冲动性消费特点,部分主播或商家可能销售质量不过关的产品,甚至出售假冒伪劣商品,损害消费者权益。为了吸引观众和促成交易,一些主播可能会夸大产品效果或提供虚假信息,误导消费者。偷税漏税等现象时有发生。在教材的编写过程中要根据行业问题有针对性地设计相应内容,积极引导树立树立正确的价值观和从业观。

【作者简介】胡延斌(1982-),男,满族,中国辽宁人,硕士,副编审,从事教育出版研究。

2.2 塑造主流舆论价值观的需要

直播行业兼具媒体属性，在从事商业活动的同时也要开展正确的舆论引导，塑造正确舆论价值观。严格遵守国家法律法规，不违法违规传播信息，尊重社会公德，维护社会秩序。在直播内容中传递积极向上的信息，强调社会主义核心价值观，倡导健康、积极、向上的生活态度和行为准则。确保直播内容的真实性与准确性，避免传播虚假、误导性信息，维护网络信息的真实性和可靠性。教材中应该融入相关思政内容，提高学生舆论素养。

2.3 培养适应岗位需求的合格人才的需要

直播行业处于高速发展期，需要大量思维活跃，有较强的应变能力与沟通能力；计划性和执行力强，有责任心，勤奋踏实；具备良好的服务意识与团队合作精神的才。行业对从业人员的创新能力、应变能力、学习能力、自我调节能力、文化素养都有较高的要求。这些能力的培养都需要教师在课堂教学和教材编写中设计相应内容。

3 直播运营教材课程思政目标的确立

3.1 品德法治层面

培养学生诚信、专业和负责任的态度，同时要遵守法律法规，保护消费者权益。保证直播内容、商品信息的真实性，不得进行虚假宣传或误导消费者。此外，还应尊重消费者的隐私权，确保其信息安全，并且在销售过程中提供质量合格的商品和服务。

3.2 职业素养方面

培养学生精益求精、注重细节的工匠精神，对所销售的产品有深入的了解，能够向观众准确介绍产品特点和使用方法，以及提供合理的购买建议。提倡绿色消费理念，积极引导消费者合理消费，倡导绿色选品。有数据思维，掌握流量操盘的技能，能够有效地吸引和增加观众数量，提高直播间的人气和活跃度。提高学生与人沟通，团结协作的能力。

3.3 文化素养方面

培养学生的创新精神、求实精神、科学思维。直播行业需要不断地推陈出新，创新能力是一个优秀从业者必备的素养。直播运营课程和教材中的内容要针对创新能力做有针对性的设计。直播电商行业发展迅速，从业人员工作压力较大，从业人员需要拥有科学思维、求实精神，良好地平衡自身与外部环境之间的关系。

3.4 行业发展方面

数字经济、人工智能、绿色低碳、供应链安全等等这些党的二十大报告，政府工作报告中出现的关键词都与直播电商行业发展密切相关。作为一名从业人员只有紧跟时代发展，不断了解政策趋势，才能把握住行业发展的脉搏，立于不败之地。

4 直播电商运营教材中思政内容的挖掘

依据电子商务专业标准的描述，直播电商运营课程主

要包括了解直播电商行业、直播定位与团队组建、直播间搭建、直播选品与供应链管理、直播活动策划与执行、直播间推广、直播数据分析与复盘等几个大的模块的内容。对照《高等学校课程思政建设指导纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》、党的二十大报告中的相关内容，从德法教育、文化修养、职业素养、行业特色、传统文化、社会主义核心价值观等层面挖掘相关思政内容，见表1。

表1 直播电商运营教材可融入课程思政内容

知识模块	思政内容
了解直播行业	法治意识、正确价值观、数字经济
直播定位与团队组建	团队精神、职业道德、7S管理、职业生涯规划
直播间搭建	绿色环保、人工智能、创新意识、审美能力
直播选品与供应链管理	绿色选品、供应链安全、社会责任
直播活动策划与执行	引导正确的消费观、塑造主流舆论、服务意识、敬业精神、知法守法、优秀传统文化
直播间推广	数据意识、认真谨慎的工作态度
直播数据分析与复盘	数据思维、实事求是、认真严谨

如表1所示，按照教材的知识模块我们挖掘对应的思政内容，在教材编写的过程中我们需要把思政点搭载在具体的知识内容之上，按照教学规律合理的分布在教材的各环节之中^[2]。

5 直播电商运营教材课程思政内容设计

课程思政内容融入教材要遵循盐溶于水的原则，不能生搬硬套，贴标签。思政内容要与知识内容有机融合，真正起到育人的作用。思政内容可以融入教材学习目标、知识内容、案例内容、微课视频、课后实训、评价标准等各个环节。

5.1 学习目标环节

每个模块之前的学习目标中设置素养目标。如直播运营教材第一个模块了解直播电商行业，我们可以在学习目标中设置素养目标，提出培养学生形成法制意识、树立正确的价值观，精益求精的工匠精神，了解数字经济等。该模块内容主要讲解直播行业的发展现状和对从业人员的要求，开篇就给学生树立正确的从业观，指明了学习的方向。在直播活动策划与执行模块，给学生设置的素养目标是合理引导消费，具备诚信的职业道德和敬业的职业精神，懂法守法等。教材中素养目标设置要简单、直接，并保证本模块的内容编写中有对应的知识可以帮助学生达成这些目标，这样整本教材的思政内容体系才能得以落地和实现。

5.2 知识内容环节

课程思政强调在教学中实现知识传授、能力培养、价值塑造三者的统一。课程思政要想达到育人的目的，需要以知识传授为内核，以能力培养为路径，并最终彰显价值塑造之意蕴，且三位一体。课程思政元素融入须依托学科专业课

程知识体系。如果在教材中生硬植入思政元素,就会出现思政元素与学科专业知识脱节,无法实现立德树人目标,同时也会影响教材的使用效果。

直播电商运营课程中挖掘出来的思政内容很多体现的是行业发展的新技术、新工艺、新规范、新趋势,专业知识与思政内容交融。教材编写者要善于发现并选取合适的内容加入教材中。党的二十大报告中提到“数字经济和实体经济深度融合”,在全书开篇的模块,介绍直播电商行业的时候,可以引入直播电商在推动我国数字经济发展,与实体经济融合方面的介绍和数据。让学生清楚的知识自己未来所从事的行业价值何在,从而树立起正确的价值观和从业观。

党的二十大报告中还提出要“推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合”,我们也可以在教材中加入直播电商在制造业和农业领域的运用与发展,取得的成就。通过相关内容的介绍,学生可以更加了解直播行业对于推动经济发展所起到的作用,拓宽了就业的视野。直播电商专业的学生不仅可以在服务业就业,制造业和农业同样需要直播人才,学生会进一步加强对职业的认可感。

在教材中关于数据复盘的相关章节中,可增加关于大数据方面的知识,培养学生的数字思维。平台通过用户画像帮助从业者精准地开展直播营销工作,学生应该通过教材中相关知识的学习树立起数字思维,知道大数据在直播行业如何运用、影响销售^[3]。

在直播间搭建环节可以引入人工智能对直播电商行业发展的影响。如数字人直播的应用,智能客服的操作,短视频自动生成软件的使用等等。通过这些知识的讲解,可以加深学生对行业前沿趋势的了解,潜移默化地激发他们的创新能力。

5.3 案例环节

除了在正文中体现思政,教材编写者还可以在独立于正文内容案例、知识拓展等小栏目中来融入思政元素。

一本好的直播运营教材中应该包含丰富的案例,体现行业最新、最具代表性的事件,让学生从中得到启示。案例在选取中应注意与思政内容的结合。在直播定位与团队组建部分章节的内容中,我们要让学生从一开始树立正确的价值观,做好直播的定位,引导正确的消费观,主播要传递的信息应该有利于塑造主流价值观。在这一模块中可以增加某致力于引导全民阅读的图书直播间案例。主播精选好书,致力于把优质的文化内容传播给大家,提高全民文化素养。在直播间搭建章节,可以选取传统文化方面的案例,如瓷器、玉器直播间的搭建、装饰如何体现相关传统文化的理念。在直播选品与供应链管理部分章节我们可以选取助农产品直播间的选品案例,把直播电商对农产品销售的促进作用展现给学生。

5.4 微课视频

教材中以二维码的形式植入微课视频已经成为普遍做

法。视频作为教学媒介在提高教学效果方面有其自身的优势。视频更适合以下教学内容的呈现。一是指导行为及操作技能,如设备维修与操作、科学试验、体育运动、语言学习等。二是激发兴趣,让学生快速进入情境的具有故事情节的内容,如关于行业发展、人物事迹等的介绍。三是一些无需逻辑推理的概念性、事实性等浅层学习内容。思政内容以视频方式来实现可以激发学生的学习兴趣,让学生更快地掌握相关知识。教材直播选品与供应链模块中我们会讲到绿色电商、绿色物流的理念。教材中会介绍京东物流采用绿色可回收包装的案例,这部分内容以视频的形式来呈现就非常合适。教材通过真人出镜的形式,运用多种形式的素材用三分之一的短视频来讲解绿色包装的概念,学生在观看中学到了知识,也潜移默化加强了他们的环保意识。

5.5 课后实训

对于一些实操性很强的知识模块,教材编写者在正文中很难融入合适的思政内容,那么我们就可以在课后实训环节以实训项目的形式体现思政元素。如直播间推广模块我们可以在课后设置实训任务,让学生观看数字中国相关纪录片,了解平台流量机制,提升数据意识和数据思维。在直播间搭建模块我们可以在课后的实训作业中让学生设计一个有中国传统元素的美妆产品直播间。在动手操作的过程中学生了解了中华优秀传统文化相关知识,提高了审美能力。

5.6 评价环节

教材采取项目任务式的编写模式,每个任务结束后都需要设置任务评价环节,在评价体系里可以把思政内容体现出来。比如在数据复盘部分章节中可以把团队合作意识、数据意识作为评价项目。在直播内容策划、直播脚本撰写部分章节中可以把正确的价值观、消费观作为评价指标。在选品部分章节中可以把绿色、低碳等作为评价指标^[4]。

6 结语

如何在职业教育教材中有机融入课程思政内容已经成为教材编写者和出版者必修的功课。把紧跟时代与行业发展的思政元素与教材内容科学地融合在一起,潜移默化中起到培根铸魂的教育作用是评价一本教材优劣的重要指标。作为教材编辑更应该加强学习,提升思政修养,积极引导作者,出版符合时代需要的优质教材。

参考文献

- [1] 郑宏,吴薇.课程思政的“道”与“术”[J].深圳职业技术学院学报,2023(4).
- [2] 陈肇曦.“电商直播”课程教学融入思政教育探索[J].西部素质教育,2022(9).
- [3] 李岚,胡望达.课程思政视域下高校电子商务专业教学创新策略探析[J].佳木斯职业学院学报,2023,39(5):154-156.
- [4] 张勇,彭文艳,王成志.直播电商运营[M].北京:机械工业出版社,2024.

Research on the Expression of “Chinese Painting Meaning and Rhyme” in Watercolor Art

Yanhua Wen

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Watercolor art, as a popular form of painting and a kind of western painting, is closely related to traditional Chinese painting in China. There is a commonality between them—paying attention to the meaning and rhyme, reflecting the charm and taste in ink painting with its unique water color performance, and showing the unique meaning and rhyme by using different pen and ink techniques with water as the medium, giving people the enjoyment of beauty. The purpose of this paper is to discuss the relationship between watercolor art and “the meaning and rhyme of Chinese painting”, and how to show “the meaning and rhyme of Chinese painting” in watercolor art. By analyzing their similarities in techniques, artistic conception and aesthetic pursuit, this paper discusses how watercolor art inherits the essence of traditional Chinese painting and forms its unique artistic style. Furthermore, it discusses how to express the vivid charm and far-reaching beauty of Chinese painting in watercolor art, and discusses the significance of this integration to the innovative development of watercolor art.

Keywords

watercolor; Chinese painting; relationship; integration

“国画意韵”在水彩艺术中的表现研究

温燕华

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

水彩艺术作为一种广受欢迎的绘画表现形式,也作为一种西方画种,却与中国传统国画有着密切的关联。两者之间都有一个共性——讲究意韵,以其独有的水色表现,体现出水墨画中的气韵味道,通过以水为媒介,运用不同的笔墨技法展现出独特的意韵,给人以美之享受。论文旨在探讨水彩艺术与“国画意韵”的关系,以及水彩艺术中如何展现“国画意韵”,通过分析两者在技法、意境和审美追求上的共通之处,探讨水彩艺术在继承传统国画精髓的同时,如何形成其独特的艺术风貌。进而论述水彩艺术中如何表现国画中的气韵生动、意境深远之美,并探讨这种融合对水彩艺术创新发展的意义。

关键词

水彩; 国画; 关系; 融合

1 引言

中华优秀传统文化历史悠久、源远流长,而中国水墨画作为历史瑰宝有着深厚的文化底蕴和独特的笔墨意韵,滋养着一代又一代的画家。古人道:“凡事既尽其美,必有其韵,韵苟不胜,亦亡其美。”又说:“韵者,美之极。”这是明确地用“韵”来定义美,将“韵”看作艺术的本质及灵魂。正是国画中不可或缺的。而西方水彩画也脱离不开“韵”,有着得天独厚的水彩意韵,伴随着中西文化的相互交融,水彩艺术也开始吸收国画中的精髓,融入国画意韵,形成了一种独特的艺术风格。而水彩艺术展现国画意韵的方式有多样,表现形式的不同,所传达的意韵也有所不同,两者间有

着千丝万缕的联系。

2 水彩创作与国画意韵的关系

2.1 中国水彩艺术的发展历程

水彩画作为一种独特的绘画表现方式,它有着悠久的历史,在人类文明发展的漫长岁月中,自西方水彩画传入中国至今已有300余年历史。受到拥有深厚文化底蕴的中国传统文化的熏陶,逐渐演变成为蕴含华夏民族灵魂、彰显民族气节和独特艺术韵味的崭新画种——中国水彩画。中国水彩画在这一漫长的历史长河中逐渐枝繁叶茂,更是在艺术的交融中赋予了水彩画新的生命力和独特的文化内涵。

在西方水彩画传入我国后,中国水彩画随着社会的发展,已经摆脱了以往的单一、小众,逐渐发展为多元化形式,推陈出新,提升了水彩创作方式的多样性,更加丰富了水彩艺术表达的功能性。如今,中国水彩画已发展为成熟的、饱

【作者简介】温燕华(1999-),女,中国江西南昌人,在读硕士,从事水彩研究。

含深刻艺术魅力和独特审美价值的绘画形式。而中国水彩画的发展又出现了新的形式,不再局限于西方传统水彩中的笔触、水痕等技巧,这些原本主要用于造型塑造,并结合色彩与光感来表现空间感、质感和形体等。相反,中国水彩画结合了中国传统绘画的精髓,展现出了新的艺术风貌。像现代许多著名画家作品中,他们大胆地运用水的渗透、流动特性,使色彩交融碰撞,营造出美轮美奂,独具特色的艺术境界。有着鲜明的“中国化”特点。技法上也讲究纯真的意韵美,追求水彩本质语言特色,水彩中也不断出现水墨画的笔墨意韵,拓展了水彩画的表现力,呈现中国化的水彩意境。

2.2 中国水彩画艺术的特点

水彩画拥有明丽的色彩和透明的质感,与中国画一同都为水性材料,这也促使其成为表现国画意韵的一种艺术载体,本节将展开探讨水彩的地域性及审美观念上东方意韵的特点,进行分析其在表现“国画意韵”上的作用。

2.2.1 传统中国水彩画的地域性特点

中国水彩画的地域性特征显著,它并非仅仅是对西方水彩画的简单移植,而是在融入中国本土文化的基础上进行了深刻的转变。与西方水彩画以人物和地形图为主、追求科学严谨的观察和表现方法不同,中国水彩画更强调情景交融、虚实相生的意境营造。这种转变实际上是中国水墨画对西方水彩画的艺术改造,它赋予了水彩画新的生命力和诗意空间。在“意”与“境”的交织中,中国水彩画形成了独特的艺术意境,其中情理、形神的相互渗透与制约,体现了中国文化的深厚底蕴。儒、道、释的文化思想,特别是儒学的仁义礼智信、道家的顺应自然以及佛学的禅宗思想,都深刻地影响着中国水彩画的创作,成为其地域性特征的重要标志。例如一代画师李剑晨先生的作品中流露的是鲜活的民族特色和时代气息,描绘着中国大地上的一草一木,有工厂、农村、渔港、古建筑、田园景色、劳动人民、自然风光中的山川、海洋等等。充满浓郁的中国民族情韵,及显著的民族地域风格特征。这一地域性特点也成为水彩创作中融入“国画意韵”元素的前提,将中国民族地域文化更好地融入水彩创作中。

2.2.2 传统中国水彩画的东方意韵

中国水彩画在审美观念和表现形式上,具有东方意韵,是西方水彩画所不具备的,在中国画的熏陶下,中国水彩画在吸收中国诗画艺术精髓的同时,也融合了传统水墨画的笔墨章法。许多水彩画家在学习水彩之前,已有深厚的中国画基础,他们运用毛笔这一本土工具,通过点、勾、皴、晕染等技法,极大地丰富了水彩画的语言形式。毛笔在渗透性和柔软度上的优势,使得中国水彩画在色彩运用上更加自然灵动,展现出独特的国画意韵。例如关维兴老师的作品,带有强烈的东方意韵,他刻画的人物蕴藏着无声的语言,通过写实的笔触和秀丽的色彩,将人物刻画得栩栩如生,使观者能

够深切感受到东方艺术的无穷魅力和深刻内涵。

结合中国传统水彩画的几大特点,水彩创作中体现出来的“意韵”离不开水彩本体语言特征,更是表现水彩中“国画意韵”的前提,也为现代水彩创作提供了丰富的创新思路。通过深入剖析和运用这些特点,我们能够在水彩艺术的创作与研究中,不断开拓新的艺术境界和表达方式。

2.3 水彩艺术中的“国画意韵”及其表现技巧

水彩画是通过“水”来与色彩媒介,材料之间发生交融碰撞,画面形式,色彩明艳,水色十足,展现出水墨画的意韵,而现如今中国水彩画中常表现出的“意韵”,主要是采用水彩画的湿画法,泼彩等让色彩大面积的流动,从而形成一种气势,以水和色彩的相融碰撞,水色交融而形成那种难以名状、天然合一、如梦如幻的画面效果。这正是中国水彩画所追求的艺术境界。

在表现过程中,无论是写实还是意象,或是用水的或多或少,其本质的核心是“心在美”与“美在心”两者间的交替转换,展现出独特的艺术魅力。简而言之水和彩的结合,其最终目的是创造一种意韵之美,和谐之美和韵律之美。这也是中国传统水彩画所独有的艺术追求。

3 “国画意韵”在水彩艺术中的表现形式

3.1 主题与题材选择

水彩艺术家在选择主题和题材时,会借鉴到国画的意境和精神,这些主题和题材常常体现出中国传统文化的内涵和情感。

如樊惠刚的水彩有具象与抽象之分,与中国画的工笔和写意等相仿佛。意象恢宏,韵致幽雅,营构了巨丽意象。将中国画中的笔墨韵味融入其中,画家着意于追求画境的含蓄美,意象的巨丽与时空的超越和谐统一。同时樊惠刚画家对于美学等思想的理解尤为深刻,这种理解在其晚年作品中得到了深刻的展现。其作品中透露着一种深沉而空灵的禅意,仿佛无言胜有声,且蕴含着丰富而深沉的情感与思考。又同时在艺术追求上有着充实与饱满的追求,崇尚一种超越时空的空灵之美,这种美是内在而深邃的,是画家心灵世界的真实写照。

3.2 构图与意境营造

水彩艺术家在创作过程中,深受国画构图理念的启发,通过精心布局、巧妙的空间分配和独特的形体表现,成功营造出别具一格的艺术意境,使作品充满了浓厚的国画韵味。以古元画家的水彩风景画为例,其画作所展现的意境之美令人叹为观止。他的笔法将中国诗意山水画的精髓表现得淋漓尽致。在作品中充分发挥了水分与色彩之间的微妙关系,通过水分的流动与色彩的交融,营造出一种朴素、宁静致远的意境。这种意境恰如画家内心的写照,既舒适又广阔,使观者在欣赏作品的同时,能够感受到一种来自内心深处的喜爱与共鸣。

3.3 传统与现代元素的结合

当代水彩艺术家在吸收传统国画的技法和意境的同时，又融入了现代元素，通过传统与现代的结合来展现国画意韵，使作品更富有个性和时代感。例如，平龙画家就善于把物象放入自身的艺术风格中，加入现代化艺术构成元素，极大地丰富了水彩画创作的造型语言，提高了水彩画的表现能力。使得作品既带有古典韵味，又明快简洁，符合现代人的审美情趣。绘画中运用大写意笔法，将自然美景、蕴含的水色、气韵自然地流露在画纸上，色彩绚丽，作品透过传统与现代元素的结合，在中国意蕴和现代形式语言间自由挥洒出画家的内心独白。以及林顺雄的画作中具有中式韵味，画面中透露着水墨画的风采，如他的动物水彩作品极具表现力，生动有趣，运用笔触展现的自然效果，与他的艺术观点相得益彰，随心舞动的笔墨，达到一种别具一格，宁静祥和的艺术感染力。精妙地融汇了中国水墨画的禅意深邃，形成了独特的艺术风貌。

4 “国画意韵”对中国水彩艺术的启发

国画意韵是中国传统艺术的文化瑰宝，对水彩画创作起到了重要的启迪。本节将探讨国画意韵对中国水彩艺术家创作的启发与影响。

意韵在艺术中是精髓，源自画家的生活感悟凝练成的艺术意境。这种意境，通过视觉捕捉的感性形象，结合画论中的气韵生动、虚实结合，进行艺术想象，使观画者仿佛身临其境，与画面意境连接共鸣，实现情景交融，进而领会其“画外意”乃至“境外韵”的境界。

其中的“意”是指画家内心的意念和情感。将自身的情感和意念融入笔墨中，通过笔墨来表达自己的心之向往。而“韵”则是指画家用笔的气韵和韵律。所谓“气韵生动”，画面中的每一个元素都要有一种特定的节奏和韵律，才能使整幅画具有生命力和节奏感。画家在用笔时，要考虑自己的笔触与画面的主题相协调，让画面中的每一个元素都蕴含着气韵和韵律贯穿整幅画面，一气呵成。

水彩画同样也讲究意韵。许多水彩画家们受到国画熏陶的影响下，在水彩创作中不断推陈出新，将国画的笔墨意韵运用到水彩中，许多水彩画家们用不同的方式诠释着中国水彩，使水彩画界呈现着花团锦簇的景象。其中，中国著名水彩画家王肇民的绘画风格就是将中国写意画中雄浑苍劲之意韵融入水彩表现中，他的写生作品中散发着浓厚的写意韵味，将苍劲的笔触融入水彩中。水墨与水彩同属于水性绘画，其品性也都是湿润、流畅等，但中国水墨画经过千年的

积淀发现了深层艺术特征——苍劲与透润的和谐统一。王肇民将这一特质转变至水彩，水彩画也有了浓厚的写意韵味，使水彩画也能如同中国画一样富有张力与诗意，作画时运用中国画的优良传统“干湿并用”，注重整体布局，并抒写其意气，表达大胸襟。所以他的作品也像大写意一般直击心灵，韵味十足。其画作与画论相得益彰，相互印证。

有的画家则体现的是另一种风格，如中国水彩画家柳毅则表现的是另外一种层面，更多是情调，将中国笔墨画中柔美的意韵展现在画面中，使作品体现出画面中独有的诗情画意和烟云弥漫的视觉效果，形成了空灵优雅、洒脱独特的艺术风格。

同样受着中国画笔墨意韵影响的画家还有黄铁山前辈，他的作品同样透露着国画意韵的味道，流露出一种东方情怀和中国人的精神状态，一种温文儒雅且柔美的状态。画面富有意境，融入中国画中传统国画的精髓，崇尚“西画为体，中画为用”的创作观念，致力于发展有中国特色的水彩画。

5 结语

论文通过对“国画意韵”在水彩艺术中的表现研究进行深入分析，了解到水彩艺术与国画意韵有着密不可分的联系。水彩艺术家通过主题与题材选择、构图与意境营造以及传统与现代元素的结合等方式，成功地将国画意韵融入水彩艺术中，丰富了中国绘画艺术的形态和内涵。也启示我们在水彩艺术中融入中国水墨意韵的同时，既要保留水彩本质语言特征，也不能一味地追求革新，而丢失了创作的核心，作品是需要富有深厚的文化内涵积淀，创造出既具有现代审美价值，又蕴含深厚文化底蕴的艺术作品。这一探索不仅是对水彩艺术边界的拓展，更是对中国传统文化在当代艺术中传承与发展的积极探索。国画意韵对中国水彩艺术的启发起着重要的推动作用。在今后的水彩创作中，需要我们在理论和实践的结合下更进一步探讨如何更好地发掘“国画意韵”元素在水彩艺术中的表现，使得中国元素在水彩中的表现方式和应用价值更广泛。

参考文献

- [1] 袁振藻.中国水彩画史[M].上海:上海画报出版社,2000.
- [2] 张强.中国绘画美学[M].郑州:河南美术出版社,2005.
- [3] 张旭.论中国水彩画中东方意韵的表现[D].青岛:青岛大学,2015.
- [4] 赵佳慧.水彩绘画中的意韵体验与情感传达[J].艺术大观,2023(4):58-60.
- [5] 廖克俭.画之生命——意韵——水彩画与水墨画的意韵解析[J].剑南文学(经典教苑),2012(11):207.

From “Materiality” to “Humanity”—the Human-machine Relationship in *Klara and the Sun*

Qixing Shi

Foreign Studies College of Hunan Normal University, Changsha, Hunan, 410081, China

Abstract

In the rapid development of technology and the wide range of applications of human-machine interaction, the human-machine relationship has always been an issue worth pondering. A science fiction novel *Clara and the Sun* by Japanese-British writer Kazuo Ishiguro alludes to the complex relationship between humans and machines with a unique plot. While most researchers take the content of the text as a starting point to explore its practical significance and moral warnings, this paper will focus on the shift of the story's structural center of gravity from “materiality” to “humanity”, combining deconstructive techniques to explore the relationship between humans and machines. Combined with deconstructive techniques, we will explore the subtle changes in the human-machine relationship, its causes and possibilities, and more deeply interpret the author's dismantling and reshaping of the story, analyze the author's emotional attitude, i.e., his criticism of the ethical deficiencies and cognitive misconceptions of human nature, which works as a metaphor that in the role of “human-machine-human” relationship, it is the inappropriate demand and anti-ethical cognition of human to machine that causes the crisis of human-machine alternation.

Keywords

Klara and the Sun; human-machine relationship; AI; deconstructionism

从“物性”到“人性”——《克拉拉与太阳》中的人机关系

施绮幸

湖南师范大学外国语学院, 中国·湖南长沙 410081

摘要

在科技的快速发展和人类与机器交互的广泛应用中, 人机关系一直是值得深思的问题。日裔英国作家石黑一雄所著的一部科幻小说《克拉拉与太阳》以独特的情节影射了人与机器之间的复杂关系。研究界多以文本内容为出发点, 探讨其现实意义与道德警示, 而论文将从故事结构重心的转移——“物性”聚焦到“人性”聚焦, 结合解构手法, 探讨人机关系的微妙变化、原因及其可能性, 更加深入地解读作者对故事塑造的拆解与重塑, 分析作者的情感态度, 即对人性伦理缺陷和认知误区的批判——隐喻出在“人—机—人”作用关系中, 人对机器的不恰当需求、反伦理认知, 才是造成人机互替危机的悲哀。

关键词

《克拉拉与太阳》; 人机关系; 人工智能; 解构主义

1 引言

《克拉拉与太阳》是日本作家石黑一雄所著的一部科幻小说, 它以独特的情节、深刻的内涵, 对当今社会的人机问题进行了多角度的追问与审视。在这部小说中, 克拉拉作为儿童陪伴型太阳能人工智能机器人 (AF, 即 artificial friend), 成为了小女孩乔西所在的人类家庭的一员, 人机之间建立了极为微妙的情感联系, 也逐渐暴露出人与人类机器之间复杂的身份关系难题。

笔者认为, 将该故事视作一个完整的系统, 其内部有双线并行的解构链——一是情节上实现了从“物性”聚焦到

“人性”聚焦的转变, 二是文本折射出的人机关系上实现了“技术入侵”到“人机互替”的转变。双线并行, 互相牵制。作者首先呈现了一个新兴技术入侵下的原初系统, 后逐渐与技术入侵的原初系统保持距离, 以人际交往为主的、生活化的故事为手段将原初系统拆解, 通过呈现 AF 的道德进化、人们的身份焦虑等矛盾, 暴露了人性的伦理缺陷和认知误区, 从而揭示人性是决定人机关系的建构的关键因素。而“人机互替”的险境便是一个解构后的新系统, 从“延续乔西计划”真相大白之时, 人性被曝光检验, 为“人机互替”的新系统搭好了神经网络。论文将从故事结构重心的转移——“物性”聚焦到“人性”聚焦, 结合解构思想, 深入地解读作者对故事塑造的拆解与重塑, 分析作者的情感态度, 剖析人机关系的微妙进化及其原因和可能性。

【作者简介】施绮幸 (2003-), 女, 中国浙江乐清人, 在读本科生, 从事外国语言文学研究。

2 “物性”的聚焦：技术入侵的原初系统

德里达认为，解构便是把一个体系从符号，从没有所指的能指、从没有任何完满意义的语言结构中解放出来，从“木已成舟”的观念中解脱^[1]。在《克拉拉与太阳》中，作者首先呈现了一个新兴技术入侵下的原初系统——一个基因编辑、人工智能盛行的社会，一个因技术高速发展而处于结构变革中的社会。在这个系统中，14岁的小女孩乔西由于基因编辑失败而患上绝症，未经基因编辑的小男孩里克被排斥欺辱，智能机器人克拉拉机敏地对人类进行观察分析……于此，机器的入侵与威胁默认被读者所读取，形成这样一个“木已成舟的观念”。

《克拉拉与太阳》所描述的，是一个高度智能化的未来社会。AF是入侵的技术之一。石黑一雄笔下的AF具有极其敏锐的观察力以及近似于人类的心理需求，故事不仅以非人类克拉拉为第一人称进行叙述，而且在故事开端就用浓墨重彩描写AF的行为与心理活动，建构了一个庞大的、属于人工智能机器人的心理环境。这样的AF形象已超出了人类对智人的普遍认识，形成了一种颠覆性认知。因此，一种“技术入侵”的危机感油然而生。

基因编辑是另外一个人工的技术。小说中，基因编辑被描述为一项被广泛接受并运用于未来社会的新技术，它也被称为“提升”（“lifting”）。基因编辑技术将人体还原为DNA编码，这种“修补”被认为有望开发出“完美”的人类。然而，这种对“完美”的追求却增生出了人类受技术支配的异化局面。基因编辑不仅体现了人类对于自身身体和生命的控制欲望，还暴露了人类自身在科技面前的脆弱性。乔西接受基因编辑失败，身体残疾，情感缺位；里克作为未经“提升”的孩子，被视为“异类”，陷入了身份认同的焦虑。这种技术的介入舍本逐末地打破了社会公平，扩大了人与人之间建立联系的鸿沟，是一种带有破坏性的“入侵”。

将小说中最初形成的人机关系看作一个系统，我们可以总结出这个“系统”的特征——技术入侵。AF在提供帮助的同时，读取学习着人类的情感信息，渐渐占据了人类物质生活、情感世界的部分重心；基因编辑下的人类让渡了自身的权力，由机器、技术支配天然，延伸了社会的不平等和分裂，在小说的开端建构了这样一个危机四伏的、“物性”聚焦的原初系统。

3 “人性”的曝光：人机互替的重塑之路

通过克拉拉的故事，作者逐渐与技术入侵的原初系统保持距离，以人际交往为主的、生活化的故事为手段将原初系统拆解，通过呈现AF的道德进化、人机的身份焦虑等矛盾，暴露了人性的伦理缺陷和认知误区，揭示了人性才是决定人机关系的建构的因素。而人机互替的险境便是一个解构后的新系统，从“延续乔西计划”真相大白之时，人性被曝光检验，为“人机互替”的新系统搭好了神经网络。

《叙事学研究的空间转向》中指出：“小说家们利用空间来推动整个叙事进程^[2]。”从克拉拉被购买进入乔西家时，叙事空间便由高楼大厦铺设的科技社会转移到普通的人类家庭。叙事空间的转变也会带动叙事活动的转变，叙事活动也随之变得更加丰富，不再局限于从克拉拉的内心独白或AF之间的对话，而是从商品橱窗里挣脱至更大的人类社会。

在故事的发展中，关于身份认同的矛盾被慢慢地揭露演化。克拉拉默许了机器朋友与人类朋友是一样的并且可以相互替代而此时的乔西却认为“这是两回事”，她不认为人机之间的情感可以像人与人之间的情感一样深厚。而乔西与里克之间不仅有青梅竹马的亲近，还有一种内心情感的依赖与归属，基因编辑并没有影响这段友情的坚固。而母亲则与其他二人截然不同，由于萨尔去世的阴影，她制定了“延续乔西计划”。她把克拉拉当成了救命稻草，想让“高仿”的乔西皮囊与智能机器人克拉拉合成一个乔西的替代品，用来“延续”乔西的生命。

故事的高潮便是“延续乔西计划”的曝光，这体现了人机互替的双重讽刺。第一点是“延续乔西计划”的实质——母亲希望用机器代替女儿“活”下去。人类对爱与信任的需求是一种“原始性缺失”，而萨尔的离去、乔西的愈下放大了母亲的这种缺失，因此她主动让渡自身的权力和空间，交由机器占有和入侵。故事结尾，克拉拉放弃“延续乔西计划”，奇迹般地帮助乔西活了下来。反窥书中人类的行为——忽视伦理道德，走向了存在的虚无。

克拉拉体现了利他主义的神话色彩，它超越了人类对爱的解释，她认为爱不是条件或筹码，而是如阳光般的天然信仰，是人类对抗孤独和死亡的盾牌。机器人的道德进化和人类对虚无的妥协形成对比，这种反讽效果使得小说始终带有一种重审人伦的特质。通过对人工智能所寄予的深切期待，它指向的是人类自身的匮乏及愿望，深藏在强烈欲求之下的可悲的矛盾性和荒诞感。石黑一雄无意于用悲剧结尾掀起整个故事的高潮，在一如既往的平静叙事中，他赋予克拉拉微弱而坚定的救赎力量，为随时可能堕入深渊的人类社会敲响警钟。

4 “双重的论文”：人机关系的延伸信号

德里达瞄准二元对立及其等级制发出了瓦解动员令：解构二元对立，因为对立两项之间仅有一些差异，而无孰优孰劣的等级秩序^[3]。因此，“技术入侵”和“人机互替”作为书中人机关系（同一在者）的双重论文并非全然对立或自成等级，而是有着某些差异和联系。

而在者的双重论文之间，“第一种论文包含在者发出向着第二种论文的符号的缝隙与印迹。”因此，通过拆解在者，重组在者，我们可以顺着缝隙和印记发现这些差异，从而重构第二种论文，这时，“符号的确定意义被层层地延伸下来，又向四面八方指涉开去，犹如种子一样到处播撒”。

在小说中，这个缝隙便是作者的移焦——从“物性”到“人性”的迁移。

从“技术入侵”到“人机互替”，两个论文之间暗藏着诡异的信号，即我们在原初系统下，便可窥见结局的可能性。如在故事的开头，作者便讲述了旧型机器人被新型机器人取代的恐惧，这种恐惧体现了物性聚焦，也隐喻人类对自己身份的恐惧——渴望身份认同、渴望被需要……与其说恐惧被替代，不如说恐惧失去存在的价值。在这样的移焦中，我们可以看见两个论文之间藏着的延伸信号，从而看见一条有迹可循的解构之路。

通常来说，机器与人类的相似程度越高，越有可能予以人类警戒心与危机感。但母亲却追求这种相似，追求 AF 对人类的模仿学习能力。母亲的介入实则从第一部分就体现出来了。“母亲又一次眯起眼睛看着我。接着她朝我走近三步。‘你不介意我问她几个问题吧？’”母亲从一开始见到克拉拉时就“有备而来”，她让克拉拉详细描述了乔西的声音、外形等属性，并且让克拉拉具体描述乔西因基因编辑而损坏的腿及其导致的特别的行走方式。在摩根瀑布旁聊天时，母亲要求克拉拉模仿乔西，但她并不满足于单纯的模仿，而是希望克拉拉可以直接变成乔西：“不过现在我需要你动起来。做点什么。做乔西，不要停。做个小小的动作给我看^[4]。”而此处的矛盾在于克拉拉与母亲之间的观念差异，克拉拉只是想成为乔西的好朋友，努力带给其帮助和快乐。而母亲却想用机器之爱代替人类之爱，填补内心的空缺，这也导致克拉拉与母亲之间产生了隔阂。

克拉拉对太阳的信仰也是信号之一。克拉拉对太阳的崇拜是贯穿整个故事始末的线索，这不仅体现在克拉拉的太阳能 AF 属性，也是故事最意外的转折点——克拉拉向神祷告，利用太阳的神秘力量奇迹般地救活了乔西。“神话思维”和“科学思维”的对立就是自然与文化之间对立的主要表现之一。不论是克拉拉完全利他主义的这一具有神话色彩的人物形象，还是与科学思维相悖的故事情节，这个故事都展现了“神话思维”对“科学思维”的战胜。石黑一雄用他独特

的创造力和艺术想象力，为人类提供了一个重新认识自己思维的契机，或许通过与克拉拉的对比，人类能够在反思中挣脱出“二元对立”的桎梏，找寻理性与情感之平衡栖息。

5 结语

论文运用解构思想将小说中的人机关系进行解构，通过探析“双重论文”之间的差异信号，为其焦点的转移提供一套流畅的书写，从而为作者隐含的情感态度打开“聚光灯”。这种解构思想的运用为此文本研究提供了新的研究思路导向。原初系统展现了技术发展的危害和对人类的反噬，突出的是“人一机一人”顺序中的机器对人的影响，而在故事的结尾，人性遭受曝光，作为机器的克拉拉被人类丢进垃圾站，却仍然心怀善意与美好。作者以“技术入侵”开头，通过以“人机互替”的危机结尾，从聚焦“物性”到聚焦“人性”，揭示在“人一机一人”作用关系中，人类的不恰当需求、反伦理认知，才是引起人机互替危机的原因。

石黑一雄多次提出了“国际化”主题，《克拉拉与太阳》便体现了这一主题。它展现了当代人类面临的普遍问题——如何把握人机关系的平衡。从“技术入侵”到“人机互替”，作者通过流畅的焦点转移，揭露了人工智能时代人类可能面临的困境。基因编辑、智能机器人等科技的介入表面上将带来完美，但实际上引出了相关的伦理疑问和社会冲突。机器在逐渐学习人的情感，而人类受理性的指引，却将情感束之高阁。小说不仅促使读者思考科技进步的复杂性，还引导读者在这种“人性聚焦”的危机中向内发声：在追求完美与进步的旗帜下，人类应合理地认识自己的欲望、框定自己的身份，在处理人机关系中权衡“科学”与“神话”的平衡。

参考文献

- [1] 杜小真.德里达的解构主义[J].首都师范大学学报(社会科学版),2000(3):95-103.
- [2] 龙迪勇.叙事学研究的空间转向[J].江西社会科学,2006(10):61-72.
- [3] 王泉,朱岩岩.解构主义[J].外国文学,2004(3):67-72.
- [4] 尚必武.机器能否替代人类?——《克拉拉与太阳》中的机器人叙事与伦理选择[J].外国文学研究,2022,44(1):28-45.

The Application and Expression of Subjective Colors in Urban Architectural Oil Paintings

Tianxu Lan

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

The use of color language in oil painting has gradually formed various styles with the development of the times and changes in aesthetic needs. The use of color language plays an important role in shaping the overall beauty of oil painting, and is an important means for creators to express their emotional connotations. People are influenced by objective factors such as geography, culture, and ethnic customs to have different subjective feelings towards colors, and thus endow them with different spiritual connotations through their own associations. The development history of oil painting in the local area is relatively short, but with the further deepening of reform and opening up, local painters have gradually mastered their own creative style, integrating more local elements and traditional cultural elements to create them. Therefore, this paper will mainly explore the application of oil painting color language, analyze the specific role of color language in oil painting creation, in order to better enhance the creative interest and emotions of works.

Keywords

expressive power; subjectivity; symbolic

城市建筑类油画中主观性色彩运用与表现

兰天旭

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

油画色彩语言的运用,随着时代的发展及审美需求的改变,逐渐形成多种风格。色彩语言的运用在油画整体美感的塑造中,发挥着重要的作用,是创作者情感内涵表达的重要实现手段。人们受地域、文化、民族风俗等客观因素影响会对色彩产生不同的主观感受,从而通过自身联想赋予其不同的精神内涵。油画在本土的发展历史较短,但随着改革开放的进一步深入,本土画家逐渐掌握了其自身的创作风格,融合更多的本土元素与传统文化元素对其展开创作,因此论文将主要探讨油画色彩语言的运用,分析色彩语言对于油画创作的具体作用,以便于更好地提升作品创作志趣及情感。

关键词

表现力; 主观性; 象征性

1 引言

色彩是艺术创作当中造型塑造的重要实现手段,油画的色彩叠加及厚重程度,具有耐人寻味的精神情感价值,可以体现创作者的个性风格与审美取向。人们受地域、文化、民族风俗等客观因素影响会对色彩产生不同的主观感受^[1],从而通过自身联想赋予其不同的精神内涵。油画在本土的发展历史较短,但随着时代的进一步发展,本土画家逐渐掌握了其自身的创作风格,融合更多的本土元素与传统文化元素对其展开创作,使其不仅具有现代化的特征,同时具有鲜明的本土化特征。

2 研究的主要内容

2.1 研究来源

社会感悟: 油画创作中城市建筑技法表现研究的目的是为了表现城市建筑物之宏大叙事场面,借助油画创作技法表现与手法选择进而烘托画面创作中的情感氛围^[1]。现如今,城市已迈进快速发展阶段,快节奏的社会生活成为我们的主基调,快速发展的城市建筑更是改变了原有的生活方式,随之也将会产生不同的社会心理,这种现象可以给油画创作者提供更多可参考的深刻题材,在画家的笔下,城市建筑不再是冰冷的钢筋混凝土,而是充满生命力的存在。与此相对艺术家的绘画创作在于感受自然,城市的建设也不应该脱离自然,更不应该抵制自然,油画题材进行作品创作可充分发挥作者的主观想象力以及色彩语言的主观表达与运用,促使观者产生更多的情感共鸣。

【作者简介】兰天旭(2000-),男,中国辽宁开原人,硕士,从事造型艺术研究。

2.2 城市建筑类题材创作

不同时期的城市风景绘画展示出不同的城市风貌与人文风情,既呈现出时代与社会的变迁,又建立起丰富多彩的艺术表现风格,不仅从文化的角度反思人类与城市的关系,而且通过绘画视角观照城市的造型、色彩与质地,探求绘画语言的表述功能,提炼其中的审美理式与内涵^[2]。城市建筑类油画题材的创作,其创作类似西方风景画的基础上加以变革,在这一过程中,对于所要绘画的建筑结构、线条、纹理都要进行细致的观察,合理安排画面中的构图,要突出主体建筑的重点细节,强调线条,通过清晰的线条增强建筑的立体感,并且合理的利用光影增强画中建筑的体积感,在色彩的运用上通过深浅的变化表现建筑的层次和细节,表达出独特的对城市、自然与人关系之间的深刻思考,使观者感受到更为深层次的精神内涵。

3 城市建筑类题材油画的色彩语言表现

3.1 色彩语言艺术特点

色彩语言在画面中的作用有情感表达、象征意义、氛围营造、强调和突出、视觉冲击、叙事功能、个性表达、文化和时代特征等。在此基础之上将中西绘画对比,我们可以发现,城市建筑类绘画是风景画的一种,而中国风景画相较于西方风景画,在绘画技巧、绘画技艺及精神情感表达方面都具有一定的差异性,但无论何种画法,其中心思想大多为作者个人情感的表达,中国的风景油画始终强调其本土性与现代性,也就是个人情感的深刻表达,并继承优秀传统、吸收西方先进的绘画知识,从而为己所用,形成独特的中国特色画风。在画面中不同的色彩可以表达出不同的情感,如红色代表热情、活力,蓝色代表平静、冷静。通过不同的色彩创造出不同的氛围和情感基调以及节奏感和动态感,随着社会的进一步发展,中国风景油画的绘画技巧得到了极大的丰富与发展,国内渐渐涌现的城市风景油画展,使更多的画家会去关注我们所生活的城市。譬如任敏的《中共一大会址》以鲜艳的色彩和细腻的笔触描绘了中共一大会址的建筑外观,展现了其庄严的历史地位。吴冠中的《海市蜃楼》,在画面中作者运用独特的绘画技法,使其画面中的城市景观更富有风情及情调,可使观赏者通过欣赏其城市优美的景观,体会到作者想要表达的绘画意境。

3.2 地域性色彩语言分析

地域性色彩语言是对不同地区独特的色彩表现和运用进行解读和研究,包含自然环境、文化传统、建筑风格、民族特色、材料和工艺、社会生活以及经济发展等。在绘画过程中要考虑当地的地理环境、气候、山川的色彩,历史和宗教也会影响色彩的象征意义,每个民族也有其独特的色彩观念,材料以及传统工艺也会影响色彩的呈现。在城市建筑类油画的创作中,目前地域性色彩明确且具有代表性的,譬如陈逸飞的《周庄》该作品以中国江南水乡周庄为背景,运用

了大量的灰色调,表现出江南水乡的柔美与宁静、吴冠中的《江南水乡》系列,画家通过独特的色彩语言,展现了江南地区的独特韵味。这些作品都通过色彩语言传达了特定地域的文化特色和氛围,是地域性色彩语言的重要体现。

4 城市建筑类油画中色彩张力的表现

4.1 偶然效果合理运用

在油画的创作过程中总会出现一些意想不到、具有随机性的视觉效果。例如,不同颜料在相互作用下产生未曾预料色彩效果,颜色堆积而产生的肌理质感,光线、画布的纹理与底色对画面产生的影响。

据有关学者陶建阳(2021)有关于油画创造过程中的《未完成的偶然效果与灵感捕捉》分析研究的得以启示,对于偶然效果的合理运用,可有效提升自身对于作品的想象力及艺术创作力的实现。譬如在油画创作过程当中我们对其未完成部分进行了保留,已获得部分物象,而未完成部分的空白则会激发我们进行二次创作的设想与行动欲望,可能同样是加入线条,或是与线条形状相符合的事物,从而展现内心的某种趣味,在一定程度上会使画面整体的跳跃感得以提升,促使观者进行更多联想与深思。

4.2 强调主观色彩

油画色彩多样性的实现,需要绘画者本身具有对色彩的主观认识,需要艺术家注重个人对于不同色彩之间的不同心理体验及感受的理解,在这之中画家需要根据自己的感受和情绪来表达对于色彩的主观认识,譬如当代油画色彩运用发展更为完善,已经突破了传统观念对于色彩的客观限制。不局限于物体实际的颜色,而是根据画面的需求进行色彩的夸张、变形或重组。

4.3 注重色彩审美心理表现

色彩审美心理因人而异,相同的一幅作品不同的人有不同的感受,不同的色彩会引发人们不同的情感联想,同时也可以唤起人们的各种情绪,因其个体对于色彩的审美心理表现具有个体差异性,绘画者本身在进行艺术创作者需要对自身的色彩审美心理进行测试了解,在了解的基础上进行创作,才能更好地利用色彩进行独特的情感表达,提升油画的色彩表现力,创作出更具有象征意义,视觉冲击力,富有个性表达的作品。

4.4 油画的意向色彩

一幅优秀的油画作品,脱离不开创作者的主观意志,所谓主观意志,就是油画创作者会在创作过程当中形成意向色彩,意向色彩的主观性更强,色彩的情感流露层次更深,可以传达出作者想要表达的思想或主题。同时意向色彩具有灵活性,不受客观物体的实际颜色限制,可根据画面需求进行自由的组合和变换。

掌握意向色彩对创作者本身是难能可贵的,因此在创作过程当中创作者需要留意自身是否有形成意向色彩的行

为,在了解的基础上充分利用其自身的艺术创作当中,促使其颜色本身的空间表现能力与情感表现能力有机结合在一起,更好地利用创作者自身的思维与情感形成色彩的新的含义,从而提升油画作品的创作意境及审美价值。

城市类题材具有具象写实特征,会受意向色彩影响,有倾向地进行色彩选择创作,在这之中创作者对于油画意向色彩语言、画面肌理表现以及审美内涵的理解尤为重要,因此这种创作的本质更是对艺术的升华,使其创作过程融合丰富的情感及人文感悟。但同时这并不意味着具象写实艺术缺乏情感流露,色彩具有情感性,能够唤起观者的情感共鸣,营造出特定的氛围和意境。

5 城市建筑类题材色彩张力象征性研究

5.1 色彩张力象征性价值

在绘画研究中“张力”可以喻指绘画作品的各个构成成分之间的动态的有机的关系^[1]。强烈的色彩张力能够更有力地触动观者的情绪,引发强烈的情感反应,通过色彩张力进一步深化作品的主题和内涵,增强作品的艺术感染力,使画面更具冲击力和吸引力。

色彩张力在一定程度上体现了民族的情感倾向,油画色彩语言是情感表现的重要实现手段,色彩张力的象征性在艺术创作者绘画过程当中,通过对日常生活当中的物质进行色彩理想化的描绘或是对情感的塑造及表达,使画面中的物体通过色彩张力统一整体画风,强化主体,突出创作的中心思想,从而强化自身个性化情感的表达。

5.2 色彩张力实现困境

在创作过程之中,画家们对于色彩张力的实现可能会有一定的困境,因为绘画技术的局限性,对于所要使用的颜料特性,调色的技法不够熟练,和对于绘画的固有观念,受到传统色彩观念的影响,不敢大胆创新和突破,限制了色彩张力的发挥,以及缺乏自信,对自己的色彩感觉缺乏信心,不敢大胆地使用强烈或色彩对比鲜明的色彩,对于色彩过度谨慎,不敢大胆运用色彩张力。

譬如傍晚城市景观绘制,就要充分结合光学照射原理,利用光线对其建筑及山川进行颜色调和配比,不能仅仅局限于眼睛所看到的色彩,肉眼所看到的色彩具有一定的色彩局

限性,可利用的对比色有限,这时就需要我们运用对于色彩张力的认识,大胆地创作作品,突破固有观念来表达色彩。

6 当代油画色彩张力实践探索

6.1 色彩写生再现

油画色彩张力的表现,需要注重色彩写生再现,艺术创作者需掌握对于色彩语言及表现力的观察手段,充分理解色彩写生中光与色彩、色彩与空间环境之间的关系,油画色彩张力的实践探索,首先离不开色彩写生再现的过程。色彩写生不仅是对物象的直接描绘,更是对光与色彩、色彩与空间环境之间关系的深入理解。艺术创作者需要在写生中观察、感受、理解并表达色彩的细微变化,将瞬间的色彩印象转化为持久的画面表现,不能只注重抽象创作,应在具象情感表达可视化的基础之上进行油画创作,准确把握构图设想图像与色彩的关系。

6.2 色调变换控制

油画创作色彩张力的实现需要基于色调变换控制能力,在此基础之上创作者可根据自身对图像内容的感受,强调对某种色调的使用刻画,从而衍生及变化出多种色调,丰富画面内容,增强画面空间感与立体感,使油画色彩更具表现力,从而使油画创作整体构图更为和谐,人物及景观塑造更为立体,更具表现性。

6.3 色调限制

创作中,需要在构图阶段进行限色处理,可有效增强画面的简洁程度,及颜色的表现力,可在构图过程中规定自身选中6~12种色调,在此基础上进行调和创作,且可做适当的减法处理,不仅可以在色彩使用过程当中考验自身主观意识及刻画技艺,更好地实现与构图对象的接近,提升油画的创作价值,而且可以使油画创作者对于油画艺术审美更具综合性,理解“浓缩精华”的含义。

参考文献

- [1] 陈佳,崔宝.油画创作中的城市建筑技法表现[J].建筑结构,2021,51(9):1.
- [2] 文钰睿.城市风景绘画的表述方式[J].美术研究教育,2023(15):31.
- [3] 王巍,赵云.龙水彩画色彩张力的运用[J].黑龙江科技信息,2012(9):154

Research on Female Media Image Narrative from the Perspective of the Rise of “Her Variety”—Taking *Sherlock* as an Example

Hanqi Zhu

Henan University, Zhengzhou, Henan, 450000, China

Abstract

In the era of digital Internet, with the rise of “her culture” and “her economy”, “her variety” has gradually entered the public’s vision. Because women have long belonged to the status of “the other”, they need to explore new ways to break the stereotype and pursue independence and equality. In “her variety”, women present an independent, sober and rational media image, expressing women’s views and conveying women’s values. Under the impetus of “her variety”, women began to be seen as a new image. However, “her variety” still faces serious homogenization and separation from the real society, which needs to be solved.

Keywords

“her variety”; female media image; feminism

“她综艺”兴起视域下女性的媒介形象叙事研究——以《女子推理社》为例

朱晗绮

河南大学, 中国·河南 郑州 450000

摘要

在数字化互联网时代, 伴随着“她文化”与“她经济”的崛起, “她综艺”逐渐走入大众视野。由于女性长期以来多处于“他者”地位, 她们需要探索新途径来打破刻板印象, 追求独立平等。在“她综艺”中, 女性呈现出独立自主、清醒理智的媒介形象, 表达了女性观点, 传递了女性价值。在“她综艺”的推动下, 女性开始以一种全新的形象“被看见”。然而“她综艺”仍然面临同质化严重, 与现实社会存在的割裂等问题, 需要得到解决。

关键词

“她综艺”; 女性媒介形象; 女性主义

1 引言

进入互联网数字化时代以来, 生产工具日益改进, 女性可承担的生产力任务越来越多, 逐渐可以达到正常男性工作量的水平, 即在一定程度上, 女性可以拥有和男性相同的社会竞争力。这种现象催生了“她经济”概念产生, 越来越多的商家开始将瞄准女性市场, 从女性的视角出发研制新产品。当女性的生产力被认可, 女性在经济上日趋独立, 女性地位不断提高, 在社会各个方面拥有更多的话语权, “她”变得越来越重要。近年来, 各平台陆续上线了一批以女性为重点观众的“她综艺”, 从女性视角出发, 围绕女性生活、工作、情感、社交等话题展开讨论^[1]。

2004年首部女性音乐选秀《超级女声》风靡全国, 通过全民参与投票扩大了女性观众参与的深度与广度。2019年各平台打造了近30档“她综艺”, 其中多个节目在互联网上播放破亿。2021年爱优腾芒四大视频平台及湖南卫视、江苏卫视等头部电视媒体均有“她综艺”开播, 涵盖真人秀、访谈、旅行等多样化的节目形式。

《女子推理社》作为2023年芒果TV推出的首档全女性剧式沉浸推理节目, 邀请了六位女性嘉宾组成了“好好推理社”, 沉浸式地融入职场环境中, 通过推理和解谜侦破一系列案件, 最终揭示背后的真相。

《父权制与资本主义》中说到父权制和资本主义是相互依存、相互加强的体系^[2], 这就导致女性作为“他者”可能面临家庭和职场的双重压迫。女性的家务劳动和职业劳动能否被认可, 如何呈现女性的社会地位、劳动价值以及女性解放的途径等问题对于探讨女性议题变得尤为重要。

【作者简介】朱晗绮(2003-), 女, 中国陕西西安人, 在读本科生, 从事跨文化研究、数字媒体研究。

2 “她综艺”平台的搭建

2.1 女性媒介形象与受众间的交互关系

根据霍尔的编码与解码理论，“她综艺”是视觉媒介作品，女性群体是“她综艺”的目标受众和主要受众群，她们的观看既是“她综艺”实现盈利目的的途径，也是其实现社会价值的关键^[3]。因此，屏幕前的女性观众是“她综艺”构建和维系女性景观的基础，屏幕前的观众一方面是“看风景的人”，同时也是他人眼中的“风景”。节目的观看者与传播者处于时空分离的状态，屏幕前的观众具有强互动性，不管是通过视频弹幕还是社交平台都可以及时发表评论来进行自我认同和群体认同，主动参与到女性景观的构建当中^[4]。

符号互动理论强调人类行为与社会组织是通过个体间的社会互动来构建的，认为人们通过使用符号来交流意义，并在此过程中形成自我概念和社会现实。“她综艺”的制作团队通过节目内容、表演、布景、音乐等一系列元素创造一系列符号，给观众传达特点的情感和价值观。观众在接受到这些符号后，根据自己的人生经历、文化背景、思想观念来解读这些符号的意义，表达自己的观点。观点与观点发生碰撞后产生火花，一方面反馈给节目组，一方面进行更大范围的大众传播。因此“她综艺”的意义不是单向传递的，而是在节目组和受众间的互动中共同构建的。

2.2 女性话语权与女性议题的关注

“话语与社会结构存在一种辩证关系，一方面话语由社会结构所构成，并受到其限制；另一方面话语又在身份、关系和观念层面发挥社会建构作用^[5]。”对于女性受众来说，“她综艺”很像自己现实生活的还原，她们在观看节目的同时，也是在审视现实中的自己，女性“凝视自己”其实也是自我主体性与独立思考的体现。

“她综艺”给了女性多一次机会，来表达观点，反映需求，为女性话语掌握与价值再塑提供更多的平台。尤其在融媒体时代，女性利用多元化的传播媒介将她们的价值观传播给受众，受众也将自己的观点评论在作品后，这一过程中打破了时间与空间的局限，实现了女性话语的深度延展、生存空间的拓展、女性价值的重构^[6]，也促进了女性主义的发展与女性价值的认同。

3 “她综艺”中女性媒介形象分析

3.1 女性思想独立，增强话语权

在传统中国社会，女性相较于男性处于劣势地位；政治经济等诸多方面主要由男性掌握话语权，女性只能处于从属地位。过去，像“女汉子”“剩女”这样的词汇明显带有男性语境；而如今，“小鲜肉”“小奶狗”等词语隐含着对男性的消费和物化，这正反映了女性经济独立和思想自主后的市场转变。正如2023年南财智库发布的《女性消费力洞察报告》显示：随着职场收入差缩小，女性消费力逐年提升，女性消费成为现阶段中国消费市场复苏的重要支撑点。

以女性为叙事主体是“她综艺”最大的叙事特征，在“她综艺”的推动下，女性开始以一种崭新的形象“被看见”^[7]。在早期的一些综艺节目中，如《女人我最大》《非诚勿扰》中，女性常被描绘为被选择的对象，多展示外在形象或物质的拥有。然而《女子推理社》为女性提供了更多输出观点和立场的机会，使女性能够“被看见”。节目通过采访嘉宾对于某个事件的想法；在每期节目结尾还征求专业人士的见解，展现多样的表达与观念的交锋，旨在启发观众，激发其独立思考。

《女子推理社》的珍贵之处在于，它超越了传统大众对女性外貌和情感的审视，专注于探索各行各业女性的日常生活，呈现了女性的多样性。节目引导嘉宾与观众共同了解、体验普通女性的不同生活面貌。在节目中，来自各种背景、性格和恋爱婚姻状况的女性都展现了各自独特的魅力。

节目中，女性所展现的是多元化的气质类型和价值观，她们不再被禁锢于社会性别规范之中，女性不仅仅是柔弱的、归顺的，也可以呈现积极向上、直爽率性的形象。观众对“中性风”“酷飒”姐姐的喜爱与鼓励，正表明了其对于该类型的审美认可与价值认同，节目为女性提供了一种尝试和叛逆的空间，让她们能想象性地投射自我。而《女子推理社》无疑是鼓励这种多元化的探索的，支持每位女性保有独特性，不受定义束缚，勇敢做自己。

《女子推理社》把女性的独立自主意识和女性之间的关爱与保护贯穿于整个节目制作当中，鼓舞女性增强主体性，重视自我价值的实现。

3.2 女性拒绝“男凝”，要求平等

约翰·伯格提出“性别凝视”的概念，指出传统社会中女性通常被当作观察对象，受到来自男性的凝视。此外，女性也会自我凝视，即对自身进行观察及反思。《女子推理社》打破了这一模式，通过让女性嘉宾从女性视角分析案件，实现了女性对女性的观察和帮助，聚焦于女性经验，颠覆了综艺中常见的男性视角和评价标准，赋予女性平等的审美和选择权。

现阶段，中国性别在就业上存在不平等，女性在关键岗位和领导层的比例远低于男性。在男性占据主导话语的职场体系中，女性必然会面临许多职场问题。“结婚了吗？打算什么时候结婚？”“有孩子吗？准备什么时候生？”面试中常见提问私生活问题，而公众对女性艺人的关注往往集中于身材和婚恋状况。这种社会偏见加剧了女性的就业与晋升障碍。

而《女子推理社》对于职场问题不仅没有避而不谈，反而“大谈特谈”。节目以职场为背景，让六位嘉宾隐藏身份寻找案件真相。它真实再现了职场情景，包括入职流程、日常打卡等，并关注了职场中的不公现象，如阴阳合同、被忽视的员工、性骚扰、情感操纵和谣言等。不管是职场多年、不温不火的“小透明”，刚入行不久、业务还不熟练的新人，还有岌岌无名、总被忽视的“小炮灰”，她们所处的不同阶段就像女性在职场不同时期的映射，女性经历的不公与歧视

通过节目被放大，节目中的姐姐们清醒的观点和富有同理心的关爱和帮助，也给予屏幕前女性更多力量与支持。

3.3 女性群体间互相理解，互相帮助

李普曼在《公共舆论》中提出“拟态理论”，指出信息环境非现实镜像，而是媒体通过选择、加工形成的重构环境。这象征性环境成为人们认识世界的桥梁，媒体选择性呈现构建了拟态环境，影响现实认知。“她综艺”女性议题源自生活与社会热点，在媒介形象、大众传播和营销引导下，观众在节目中发现现实生活中的影子并产生共鸣。《女子推理社》聚焦社会热点问题，嘉宾与角色被赋予特定身份，观众通过角色拟态迅速建立情感联系。

在传统观念中，女性往往被视为弱势群体，缺乏自主权和话语权。然而当女性开始相互帮助、相互支持时，女性群体凝聚起来就能够共同挑战这些刻板印象和偏见，展现女性的力量和智慧。在《女子推理社》中很多女性角色都处于弱势地位，但当女性与女性团结起来，也可以勇敢地说“不”。

然而，女性帮助女性的行为应该是真正的平等互助，而不是一种依赖或施舍的关系；每个女性都应该独立自主，不是渴求别人的同情，而是在能帮助他人的同时保有自己的尊严和价值。每个女性都有自己独特的经历和背景，我们需要关注女性议题中的多元性和差异性。即使在帮助女性的过程中，我们也需要尊重她们的差异，考虑到受助人的想法和感受，拒绝“消费苦难”。

4 对“她综艺”发展的反思与建议

4.1 内容生产同质化严重，容易使受众产生审美疲劳

“她综艺”的出现是为了满足现代女性多样化的需求，但多数制作方为迎合观众，往往复制成功模式，延续“综N代”，规避创新风险，导致节目风格、设定及命名雷同，缺乏差异化。例如，大量相似的选秀和真人秀节目涌现，多聚焦偶像、歌手、演员，难以呈现新意。这种偏向短期高广告收益的节目策略，而非探索新类型，加剧了同质化问题

长期同质化的内容可能会使观众感到厌倦，降低对综艺节目的兴趣和满意度，甚至影响未来对相关节目的期待值与信心。同质化的内容和情感倾向如“雨后春笋”般出现，容易渲染情感波动，渐渐弱化受众对于该题材的敏感度。事实上据网络数据显示，当下女性所关注的议题是非常多元化的“涉及女性话题的文章中，医疗健康、其他、政治、娱乐和旅游文化占据前5位”。女性议题可以关注的领域绝不止情感与婚恋，如果“她综艺”一味对女性形象进行商品化解读，这其实已经偏离“她综艺”最初的目标与方向，不仅会失去节目内容和价值的多样化展现，甚至也可能因过度消费而失掉受众市场。

4.2 存在文娱拟象与现实社会间的割裂

鲍德里亚提出“拟象”概念来阐述媒介形象与现实之

间的虚实建构。所谓“拟象”，指后现代社会中无本源、所指或根基的图像、形象或符号，这些形象符号代表了对美好事物的憧憬。“她综艺”邀请的女性嘉宾，多为各领域佼佼者，拥有社会资本与经济资本，成为文娱生态的焦点。与普通观众间有着无法跨越的电子屏障与身份鸿沟。加上节目组后期剪辑与营销，其媒介形象不能代表大多数女性实际状况。

当观众与节目中嘉宾比较时，可能因差距感到自卑或挫败，导致自我否定。这种割裂可能引发“去认同”理念的对立解读，影响“她综艺”在话题讨论上的持续影响力。

4.3 在打破偏见的过程中，对女性议题建构失之偏颇

尽管“她综艺”努力地“去他者化”，力图打破女性传统的媒介形象，但大众关注仍集中在“妆造”“甜美可爱”和“婚恋状态”等符合“男性凝视”的元素上。“重新定义，打破偏见”等口号的背后，需展现各年龄段女性的全面形象，而非单一完美形象。尤其是一些女团选秀节目，推崇青春懵懂、活泼可爱的少女感，不免成为一种迎合男性审美的工业商品，忽视了女性群体内部的复杂性与多样性。

在“她综艺”的制作过程中，制作方为形成完整的逻辑，让嘉宾在节目中的行为合理化，从而获得观众的认可与喜爱。但实际情况是为了塑造鲜明的女性形象，通过一些夸大手法制造冲突，节目往往过度戏剧化和情感化，这种处理方式可能会削弱观众的信任。

在情节和立场设定中，一个成功的女性形象的建构不能以男性角色的缺失或者弱化作为基础，而应在男女同台条件下彰显出女性的主体性与独特价值。现实中男性的存在不可避免，但节目中引入戏剧冲突易导致对立，可能激化矛盾，并非促进理解，违背节目的初衷。因此，“她综艺”在呈现女性议题时，常未真正传达独立的女性主体意识，可能使社会对女性问题的关注偏离正轨，让女性意识的形成之路变得模糊。

参考文献

- [1] 李惊雷,闫艳艳.“她综艺”中女性景观的构建与消费[J].当代电视,2022(6).
- [2] 诺曼·费尔克拉夫.话语与社会变迁[M].殷晓蓉,译.北京:华夏出版社,2003.
- [3] 赵浩.样态转型,话语再塑与价值重构——“她综艺”节目中女性群体的现实书写[J].金华职业技术学院学报,2023,23(1):73-79.
- [4] 王莹琦.浅谈女性独立审美意识的觉醒[J].传播与版权,2019(5).
- [5] 刘海粟,杨娟.媒介性别凝视下的景观呈现——以《乘风破浪的姐姐》为例[J].美与文化,2022(12).
- [6] 彭南林.关于两性平等与和谐发展的思考[J].特区理论与实践,2003(11).
- [7] 李圆,判学民.基于社交媒体的微观政治传播中新型性别权力探究[J].传播学研究,2021(9).

Discussion on the Painting Thought in Yun Shouping's *Nantian Painting Postscript*

Yutong Li

Xinjiang Arts Institute, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Yun Shouping, an artist in the early Qing Dynasty, not only won the praise of the world for his outstanding painting skills, but also influenced countless painters in later generations with his unique painting theory. He, a painter with profound attainments in landscape painting, flower-and-bird painting, and on the basis of inheriting Xu Sizhi, created a new way to draw "boneless" flowers and birds, which is unique in the painting world. After inheriting Xu Si, he created the painting method of "boneless" flowers and birds, and he emphasized sketching, respecting the ancient but not the ancient; Advocating elegance and advocating pen and ink. Yun Shouping has a large number of paintings and postscript poems spread around the world, and later generations compiled his paintings and postscript poems into a book *Nantian Painting Postscript*. This paper will explore Yun Shouping's painting thoughts through in-depth study of *Nantian Painting Postscript*, and make a classified discussion on them. We will comprehensively analyze his painting ideology from the aspects of his concept of sketching, respecting the ancient, lofty and affectionate, so as to inspire and draw lessons from later painters.

Keywords

Yun Shouping; *Nantian Painting Postscript*; inscription; painting thought

论恽寿平《南田画跋》中的绘画思想

李煜彤

新疆艺术学院, 中国·新疆乌鲁木齐 830000

摘要

恽寿平, 这位清代初期的艺术巨匠, 不仅以其卓越的画技赢得了世人的赞誉, 更以其独特的绘画理论思想影响了后世无数画家。他, 一个对山水画、花鸟画等有着深厚造诣的画家, 更是在继承徐嗣之的基础上, 独辟蹊径, 开创了“没骨”花鸟的画法, 这一创新技法在画坛上独树一帜。他在继承了徐嗣之后开创了“没骨”花鸟的画法, 他强调写生, 尚古不泥古; 崇尚高逸以及提倡笔墨有情。恽寿平流传于世的画跋诗词数量众多, 后人将他的画跋诗词总结辑成《南田画跋》一书。论文通过对《南田画跋》的深入研读, 探寻恽寿平的绘画思想, 并对其进行分类探讨。我们将从他的写生观、尚古观、高逸观以及笔墨有情观等方面入手, 全面剖析他的绘画思想体系, 以期对后世画家有所启示和借鉴。

关键词

恽寿平; 《南田画跋》; 题跋; 绘画思想

1 引言

恽寿平, 名格, 字寿平, 又字正叔, 号南田, 别号东园草衣、云溪外史等等, 江苏常州武进人。恽寿平出生于书香世家, 是清代初期著名的画家及理论家。年幼同父亲参加反清复明的抗议运动, 抗议失败后, 父子分离。随后的恽寿平由清朝浙闽总督陈锦的妻子收养, 后又与父亲团聚。因“以父兄终于明, 不应科举”, 恽寿平终身以绘画为主, 不考科举, 终身清贫。恽寿平与王时敏、王鉴、王翬、王原祁即“四王”、吴历齐名, 被合称为“清初六大家”。

恽寿平不仅能画, 还能论画。对于绘画他有独特的见解:

【作者简介】李煜彤(2000-), 女, 回族, 中国新疆乌鲁木齐人, 在读硕士, 从事中国画研究。

尚古但不泥古、高逸、师造化等等, 其主要见于《南田画跋》以及《瓯香馆集》。《南田画跋》是后人根据恽寿平的题画跋撰写的, 其中包含了恽寿平的画跋和题画诗两部分内容, 分为画跋, 题画诗等。这些题跋反映了恽寿平在不断地创作实践中产生对于绘画的深刻感悟。

2 《南田画跋》的主要内容

恽寿平的题跋中常见的有自我对画论的见解, 作品风格的来龙去脉以及表达自己的思想情感等等, 而后人通过整理解读画跋题款, 可以学习了解古人绘画的绘画理论和绘画技法等, 因此研究古人的画跋题款尤为重要。

2.1 绘画的见解

南田在他的画跋中用了大量的笔墨对画理画法进行描绘, 这都是他在山水画和花鸟画的实践以及前人理论研究后

所得出的结论。南田通过对前人名家绘画理论或是作品的见解来阐述自己的绘画思想：“赵令穰笔思秀润，点色风华掩映，妩媚有余，精妍尽平远之宗工。”^[1]南田在学习古人时，也再加以自己的评述，自己的见解，递出自己所崇尚逸气，重视造化等绘画思想。再次，南田还有一部分绘画见解来源于家人友人等，主要源于恽寿平的伯父香山翁先生以及以王翬为主的画家们，“石谷画出宋入元，笔思浑古，观其画山渲染，墨法沉厚，即此可见狮王搏象之全力也。”绘画见解这一部分占据了大部分的比例。

2.2 作品缘由及思想情感

在画跋中还有一部分是南田描写作画的时机，缘由又或者是创作心境等等。“江树云帆，忽于窗棂隙影中见之，戏为点出。平远数笔，烟波万状，所谓愈简愈难。”南田用其简洁的语言描述他创作场景，描绘得十分有意境。其次，南田还有散文式的跋文来表达作画的起因经过。

在思想情感上，有“写此云山绵邈，代致相思。笔端丝丝，皆清泪也”，此类跋文结合画面，诗书画印相辅相成，更加突出其作品的情感。另一类是通过物象表达情感，通过隐喻的形式结合画面表现作者的思想道德情感，“杏者，幸也。幸不妨于大，故大之。梅小则苦，有大幸者，必有小苦。戏图以自惕云。”

3 恽寿平绘画思想的来源

对恽寿平影响最大的是其伯父恽向。恽本初，原名道生，后改名为向，字本初，善画山水，著有《画旨》。恽本初活动时期是以松江画派为主的明代，虽不在画派中，但仍受其影响，推崇董元巨然，元四家等等。恽本初对恽寿平的影响很大，画跋中可见恽寿平向伯父香山翁的请教，“香山翁曰：须知千树万树，无一笔是树；千山万山，无一笔是山；千笔万笔，无一笔是笔。有处恰是无，无处恰是有，所以为逸。”^[2]

其次是宋元画家的对恽寿平的影响，如苏轼，董源，巨然，黄公望等人。苏轼提出“论画以形似，见于儿童邻”，南田在其画跋中以为“画云者虽不必似之，然当师其意”^[3]，“其不似，正是潜移造化，而与天游，此神骏灭没处也。近人只在求似，愈似所以愈难，可与言此者鲜矣。”越是求其似，便越是抓不住其神韵，应当师法于形之外所蕴含的意味。

除了受古人家人的影响之外，恽寿平还广交画友，取众家之长，常常与文人墨客交流经验，与“四王”，吴历关系密切。他们大多有浓重的明朝情结，又都推崇“元四家”。尤其与王翬交往密切，“石谷子云：‘画石欲灵活，忌板刻。用笔飞舞不滞，则灵活矣。’此图即云林清秘阁也。石谷学李晞古法，晞古辟境灵险，发笔得峭爽劲逸之气。时俗学仿，大都画肉遗骨，使骀骀气尽。愿借斯图，一是正之。”^[4]可见南田与王翬的情谊之深，互相学习互相交流。

4 《南田画跋》中的主要绘画思想

4.1 师古人与师造化

明末清初，大多数画家像恽寿平一样是遗民画家，他

们寄情于书画，他们用师古人表达对故国的思念并发扬民族文化传统。南田对师古人是很重视的，他说：“作画须优入古人法度中，纵横恣肆，方能脱落时径，洗发新趣也。”“妙在平淡，而奇不能过也；妙在浅近，而远不能过也；妙在一水一石，而千崖万壑不能过也；妙在一笔，而众家服习不能过也。”^[5]作画要画出自己的风格，但也不能忘记学习前辈诸家的笔法。

在学习古人上，恽寿平认为应取其精华，不能一味地模仿古人，更多的是学习古人的绘画理论，意境等等。“东园生曰：学晞古似晞古，而晞古不必传。学晞古不必似晞古，而真晞古乃传也。”^[6]作画时不要刻意地去模仿古人的作品，不能丢失了自己的风格。在学习古人时不能只关注于表面的功夫，要学习古人的笔意墨意，要取其意而不是取其似。

《银杏栗房图》见图1。

图1 《银杏栗房图》

中国画所提倡的是观察自然然后用心感受再绘于纸上，中国画的“师造化”不是如实地描绘到纸面，而是通过观察去认识物象，然后将客观物象概括成艺术意象。写生是一个理解，分析，抓住物象本质的过程。在唐代张璪提出“外师造化，终得心源”，北宋范宽也认为：“吾与其师于人者，未若师诸物也”，与其学习别人不如学习自然。恽寿平重视师造化，他在《画跋》中认为：“写生之枝，即以古人为师，犹未能臻至妙。必进而师模造化，庶几极妍尽态，而为大雅之宗。”学习作画不能只是师法古人，更要以万物为师，师法于自然，自然是艺术的源泉。又说：“然后化机在手，元气狼藉，不为先匠所拘，而游法度之外矣。”他认为作画是不拘泥于一些形式的，不能被前人画家所拘束。在师古人的基础上，恽寿平认为要多观察，思考体会。南田将师古人与师造化相结合，艺术家在观察自然时最重要的是用心观察物象，要去体会思考。

此外恽寿平还认为写生时不应心浮气躁，要沉下心来。“写生先敛浮气，待其意思静专，然后落笔，方能洗脱尘俗，发新趣也”写生要等到心神镇定专一时再落笔，这是方能创造出心得趣味。

4.2 不入时趋，谓之逸格

“不落畦径，谓之士气；不入时趋，谓之逸格。”不落入世俗的笔墨，不落入现世的风潮趋势，这是被恽寿平称为最高的品格。中国画的美表现的是人的内心，精神，追求

之美，通过画面表达自己的志向。“逸”是恽寿平画跋中的核心，首先恽寿平追求的是一种简淡，精简的笔墨，“高逸一种，不必以笔墨繁简论。如於越之六千君子岂厌其多；如披裘公，人不知其姓名；夷叔独行西山……不可以笔墨繁简论简也”，“高简非浅也，郁密非深也。以简为浅，则迂老必见笑于王蒙；以密为深，则仲圭遂阙清疏一格。”恽寿平认为高逸并不仅仅体现在绘画表面的技法笔墨等等，技法拙劣不一定代表高逸，笔墨繁杂未尝体现不出高逸。

恽寿平认为绘画想要达到逸的境界，就要远离造作刻画，要褪去世俗的笔墨“高逸一种，盖欲脱尽纵横习气，澹然天真。所谓无意为文乃佳，故以逸品置神品之上。若用意模仿，去之愈远。”正如写文章一样，不刻意卖弄华丽文采的文章，乃为佳品。作画也如此，要有无意为之。“高逸一派，如虫书鸟迹，无意为佳。所谓脱尘境而与天游，不可以笔墨畦径观也。”这再一次印证恽寿平对“逸”的理解，高逸的风格就要如虫蚀鸟抓的痕迹一样自然，而不是被刻板的笔墨所约束的，有如此自然的作品才能称为佳作。逸是一种自然的，天真的境界，不仅仅是通过技巧达到的，更多的是天然而成的。恽寿平认为通过简单自然的笔墨来体现自己的志向思想。

《五清图》见图2。

图2 《五清图》

4.3 作画在于摄情

对意境的追求，对绘画情感的追求同时也是恽寿平绘画思想的重要部分。恽寿平认为在绘画的过程中，要在笔墨中注入自己的情感。“笔墨本无情，不可使运笔墨者无情。作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”恽寿平认为笔墨本身是理智的，不蕴含情感的，但是画家作画是不能没有情感，作画就在于引发并帮助情感的表达。绘画是作为承载作者思想的载体，是需要作者在绘画时倾注自己的思想情感的，然后使观赏者也能萌发情感的共鸣，并且体会到画外之意，这才是绘画的最终目的。“诗意须极缥缈，有一唱三叹之音，方

能感人。然则不能感人之音，非诗也。书法画理皆然，笔先之意，即唱叹之音，感人之深者，舍此亦并无书画可言。”恽寿平认为作画写字应当和写诗是一样的道理，在动笔之前所发生的情绪就如同诗歌的一波三折一样，没有了作画的心思，那也就不能称之为书画了，绘画不仅仅是照着物象描绘，更多的是传达自己的情感思想。绘画更需要的是主观的情绪。

“蔬果最不易作，甚似则近俗，不似则离。唯能通笔外之意，随笔点染，生动有韵，斯免二障矣。”^[1]恽寿平认为绘画不仅要画出物象，还要画出物象之外的神韵，并且还要赋予物象深刻的涵义，是物象也可以承载文人的思想情感。作画不仅仅是形似，很重要是神似，并且还要赋予物象情感，赋予深刻的寓意，这使得画作承载者文人的情怀。

5 《南田画跋》的影响

南田所生活的时代正是明末清初的动乱时代，时代的混乱也推动了清代的哲学画学的发展，文化和艺术提高，出现了一批绘画理论著作。《南田画跋》毫无疑问是中国画理论中的优秀的一个，对研究中国古代画论有重要的意义。《南田画跋》中的师古人师造化，重逸品，重情趣等绘画思想对后世有着很深的影响。在清中叶，已被称为“久脍炙人口，传播海内”，近代余绍宋更称其“可谓妙绝古今，更不能赞一辞矣”。画跋虽是零零碎碎的语言，但蕴含了南田的绘画智慧，是南田在山水画和花鸟画实践中所积累的绘画理论。当今时代的绘画几乎在宣扬个性的体现，但正如南田先生所提倡的那样，笔墨要有情，无端地展现个性的风格也无疑是跟风的一种。绘画是通过画这个媒介向观赏者展现作者的内心情感以及对社会的思考，是需要标新立异。也正如恽寿平在画跋中说“不知如何用心，方到古人用心之处”。

6 结语

在清代画家推崇复古、摹古的时代下，恽寿平并不盲目跟随，而是提出“学晞古不必似晞古”。他主张绘画要有自己的风格，作画要注入自我的情感，这样个性又生动的思想不论在哪个时代都是宝贵的。现当代的中国画也应当像南田所提出的一样，不仅仅是表象的绘画，更重要的是注重自我内心，情感融入笔墨当中。

《南田画跋》汇集了宋元文人画的绘画理论，并结合了南田的实践，这使得绘画理论更加完整，这对我们理解中国绘画传统理论有很大的帮助。南田的画跋中有很多思想理论是值得在现当代中国画创作中去实践学习的，他不但有着很高的学术价值，同样也是我们在学习创作当代中国画时需要学习的绘画理论。

参考文献

- [1] 刘子琪.南田画跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017.
- [2] 叶鹏飞.南田遗韵[M].北京:文物出版社,2005.
- [3] 杨建峰.恽寿平上、下[M].南昌:江西美术出版社,2009.
- [4] 张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1963.

The Inheritance and Development Strategy of Chinese Folk Dance under the Background of Globalization

Lan Wang

School of Dance, Minzu University of China, Xuzhou, Jiangsu, 221000, China

Abstract

Faced with the deepening development of globalization, Chinese ethnic dance faces enormous challenges and arduous tasks in inheritance and development. On the basis of in-depth exploration of the current situation of Chinese ethnic dance under the background of globalization, this paper proposes strategies for the inheritance and development of Chinese ethnic dance: we should strengthen the protection of Chinese ethnic dance cultural heritage, adhere to the perspective of development to view tradition, and treat and handle the relationship between tradition and modernity well; Pay attention to uniqueness research, effectively explore and extract the unique artistic images and stylistic features of ethnic dances, and fully demonstrate their uniqueness; We should strengthen international exchanges, enhance the international influence of Chinese ethnic dance, and go global to learn from international experience and contribute to domestic research and practice.

Keywords

globalization; Chinese folk dance; inheritance; cultural heritage; international communication

全球化背景下中国民族舞蹈的传承与发展策略

王澜

中央民族大学舞蹈学院, 中国·江苏 徐州 221000

摘要

面对全球化的深入发展, 中国民族舞蹈在传承和发展中面临着巨大的挑战和艰巨的任务。论文在深入探讨全球化背景下中国民族舞蹈现状的基础上, 提出中国民族舞蹈传承与发展策略: 应强化对中国民族舞蹈文化遗产的保护, 坚持用发展的眼光看待传统, 对待和处理传统与现代的关系; 注重独特性研究, 将民族舞蹈独特的艺术形象和风格特征进行有效地挖掘和提炼, 将其独特性充分展现出来; 应加强国际交流, 提升中国民族舞蹈的国际影响力, 走出去以期借鉴国际经验并反哺国内的研究及实践。

关键词

全球化; 中国民族舞蹈; 传承; 文化遗产; 国际交流

1 引言

全球化背景下, 如果说有一种艺术形式悠久历史且富含文化内涵, 那一定是中国的民族舞蹈。但是, 面对全球化的深入发展, 中国民族舞蹈在传承和发展中面临着巨大的挑战和艰巨的任务。对于民族舞蹈的传承和发展, 我们需要站在文化遗产保护的角度, 先开展对传统民族舞蹈的保护和传承, 然后再从中提炼出与时代发展相适应的艺术形象和风格特征。同时, 也需要通过国际交流, 提升中国民族舞蹈在世界舞蹈艺术中的声誉和地位。而科技发展也为传统文化的传承提供了全新的提升阶梯, 运用现代科技手段, 可以有效提升中国民族舞蹈传承和发展水平。论文在深入探讨全球化背景下中国民族舞蹈现状的基础上, 提出中国民族舞蹈传承与

发展的策略。

2 全球化背景下中国民族舞蹈的现状

2.1 全球化背景的形成及影响

全球化背景的形成源自20世纪中后期以来的国际政治、经济、科技、文化等多领域的深度融合与交流^[1]。冷战结束后, 全球力量平衡发生变化, 国际体系趋于多极化, 国家间合作与竞争并存。尤其是信息技术的迅猛发展, 打破了时间和空间的限制, 使得各国在经济、文化、科技上的交流日益频繁, 加速了全球化进程。贸易自由化与市场经济的扩展使得全球资源更为高效地配置, 推动了各国经济的快速增长。国际跨文化交流与合作不断深化, 文化边界逐渐模糊。

全球化对文化的传播和交流产生了深刻影响, 加强了不同文化之间的互动, 也带来了文化同质化的隐忧。全球消费文化的兴起和西方文化的普遍扩散冲击着各国的本土文化, 包括语言、艺术、生活方式等多个方面。伴随着全球信

【作者简介】王澜(1993-), 女, 中国江苏徐州人, 在读硕士, 从事舞蹈研究。

息流动加速,传统文化和民族艺术面临被边缘化或同化的风险。表面上的文化交流掩盖了文化权力的重新分配,使得强势文化对弱势文化的影响力显著增强。

在全球化背景下,国家间经济、科技合作加深的国际文化的流动性显著提高。中国民族舞蹈作为中国传统文化的重要组成部分,不可避免地受到这种变化的影响。在保留民族舞蹈特色的如何在全球文化交流中找到发展的新路径,成为当前中国民族舞蹈传承与创新必须面对的重要课题。在这一过程中,理解并分析全球化背景下的形成及其影响,有助于更全面地把握中国民族舞蹈传承与发展的宏观环境,为其未来的发展策略提供理论支持与实践指导。

2.2 中国民族舞蹈的历史和现状

中国民族舞蹈,源远流长,承载着深厚的文化底蕴,是中华文化的重要组成部分。根据考古发现和文献记载,中国民族舞蹈最早可追溯至原始社会时期,以祭祀和庆典活动为主要表现形式。在几千年的发展过程中,民族舞蹈逐渐形成了丰富多样的风格与流派,包括秧歌舞、古典舞、宫廷舞以及各少数民族独具特色的舞蹈形式。

现阶段,中国民族舞蹈不仅在形式和内容上更加多元化,更因为不同地域、不同民俗的交融,呈现出新旧结合、继承与创新并存的局面。受快节奏的现代生活、外来文化的影响,传统民族舞蹈面临着传承断代、表演形式同质化等严峻挑战。为了延续和发扬这一重要的文化瑰宝,亟需采取有效措施保护和传承传统民族舞蹈,在保留其核心元素的基础上,与时俱进地进行创新和发展。

2.3 全球化对中国民族舞蹈的影响

全球化的进程对中国民族舞蹈产生了多层面的影响。全球媒体和信息技术的迅速发展使中国民族舞蹈在国际舞台上获得了更多展示和传播的机会,提升了其国际知名度。全球化也带来了文化同质化的隐忧,西方文化的强势传播对本土传统文化构成挑战,导致部分民族舞蹈形式面临边缘化风险。文化市场化趋势加剧,商业化操作可能扭曲民族舞蹈的艺术本真。全球化背景下,观众品味逐渐多元,对民族舞蹈的创新与多样性提出更高要求,但传统舞蹈在创新与保持文化独特性之间往往难以平衡。全球化既为中国民族舞蹈的传承与发展带来了新的机遇,也提出了严峻的挑战。

3 中国民族舞蹈的传承与发展策略研究

3.1 对中国民族舞蹈文化遗产的保护策略

在全球化的背景下,中国民族舞蹈文化遗产的保护策略对于其传承与发展至关重要^[2]。从保护文化遗产的角度出发,亟需建立健全的法律法规,为民族舞蹈的保护提供坚实的法律保障。国家应制定和完善相关法律法规,明确文化遗产保护的法律责任和义务,确保这些文化瑰宝不受侵犯和破坏。应当加强政府部门与非政府组织的合作,推动民族舞蹈文化遗产保护工作的实施与监督,确保政策和措施落到

实处。

教育在民族舞蹈文化遗产保护中也扮演着关键角色。应加强对民族舞蹈专业人才的培养,通过学校和社会教育等多种途径,培养一批既懂得传统技艺又能兼顾现代舞蹈发展的专业人才。这些人才将成为传承与发展的中坚力量。增加民族舞蹈在教育体系中的比重,将其融入中小学及高等教育课程,形成良好的社会认知和文化氛围。

文化遗产的保护需要社会各界的广泛参与和支持。通过媒体传播和社区活动,增强公众对中国民族舞蹈文化遗产的认同感和责任感,激发全民参与保护工作的积极性。例如,可利用电视、网络和社交媒体平台进行宣传,使更多人了解民族舞蹈文化的丰富内涵和艺术价值,进而积极投身于保护事业。

资金保障也是文化遗产保护的重要一环。应建立多元化的资金筹集机制,包括政府财政支持、企业赞助和社会捐赠等途径,为文化遗产保护提供持久的经济支持。引导和鼓励社会力量参与资金投入,尤其是鼓励企业和个人积极捐资助学和资助民族舞蹈活动。

从法律法规的完善、教育的深化、社会参与的提升以及资金保障的多元化等方面着手,才能有效保护中国民族舞蹈文化遗产,确保其在全球化进程中长久传承与可持续发展。

3.2 民族舞蹈独特性挖掘与提炼策略

中国民族舞蹈独特性的挖掘与提炼,在全球化背景下具有重要意义。在挖掘过程中,应注重民族舞蹈的历史渊源和文化背景,深入理解其形成和演变的过程,通过文献研究和田野调查,收集丰富的舞蹈资料。结合现代美学理论,对民族舞蹈的独特艺术语言和风格进行系统分析,通过提炼核心元素,展现其独特的美学价值^[3]。特有动作、服饰、音乐和表演形式应得到充分关注,挖掘其内在的文化意涵和表意功能。现代艺术手法可与传统舞蹈相结合,创新性地呈现其独特性,将民族舞蹈与现代观众的审美需求相结合,增强其艺术表现力和观赏性。这一过程不仅能够保护和传承珍贵的民族文化遗产,还能在文化市场中树立中国民族舞蹈的独特品牌形象,推动其在全球化进程中的持续发展。

3.3 强化国际交流以提升中国民族舞蹈影响力之策略

在全球化的背景下,加强国际交流是提升中国民族舞蹈影响力的重要策略。通过组织和参与国际舞蹈节、艺术展览和文化交流活动,展示中国民族舞蹈的独特魅力,不仅增加了其在国际舞台上的曝光率,也促进了文化的双向交流。通过邀请国外的舞蹈专家及艺术家,开展合作和交流项目,吸收国际先进的舞蹈理念和技术,提高中国民族舞蹈的艺术水平。利用国际传播媒介,如网络直播、社交媒体等,扩大中国民族舞蹈的受众群体,加强国际宣传,增强其国际知名度和影响力。

4 现代科技在中国民族舞蹈传承与发展中的应用

4.1 现代科技对于艺术领域的影响分析

现代科技以其迅猛的发展速度和广泛的影响力，正在深刻地改变着艺术领域的各个方面。数字技术和多媒体技术的不断进步为艺术表达和传播提供了全新的手段。舞蹈作为一种动态的表现艺术，通过高清摄像设备、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，可以实现精准的动作捕捉和虚拟场景的全景展示，使观众在观赏舞蹈时获得身临其境的体验。使得传统舞蹈艺术在新的媒介中焕发出新的生命力。

互联网及社交媒体平台的普及极大地扩展了艺术的传播渠道。基于互联网的平台，不仅突破了地域限制，使不同国家和地区的观众能够方便快捷地欣赏到高质量的舞蹈演出，也为舞蹈艺术的教育和推广披荆斩棘。直播技术和在线教学平台的兴起，使得舞蹈教学不再受到空间和时间的限制，舞者可以随时随地地接受专业指导，观众也可以多角度、多层次地理解舞蹈艺术。

现代科技尤其是人工智能（AI）和大数据技术的应用，为艺术创作和分析带来了新的契机。人工智能可以通过分析大量的舞蹈视频资料，提取和优化舞蹈动作，甚至创造出新的舞蹈编排。大数据的应用则可以帮助舞蹈艺术家了解观众的喜好和趋势，从而在创作过程中更好地把握观众心理，提升艺术作品的影响力和接受度。

现代科技不仅提供了先进的工具和平台，还推动了全新的艺术思维和创作方式。通过现代科技的深度融合，艺术领域尤其是舞蹈艺术在传承与发展中将呈现出更加丰富多彩的面貌。

4.2 现代科技在中国民族舞蹈传承和发展中的应用与实践

现代科技在中国民族舞蹈传承和发展中的应用与实践方面取得了显著成效。通过虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，重新演绎和展示了丰富多彩的民族舞蹈，使观众能够在沉浸式体验中更直观地理解和感受传统文化的魅力。数字博物馆和线上舞蹈档案馆通过数字化手段保存和展示大量珍贵的舞蹈资料，充分利用互联网技术实现了舞蹈资源的共享和推广。借助高科技设备，如全息投影、动作捕捉和3D建模等先进技术，不仅复原和创新了民族舞蹈的表演形式，还为舞蹈编创提供了更多的可能性。通过大数据和人工智能技术对舞蹈动作和表演风格进行分析和优化，提高了舞蹈教

学与训练的科学性和有效性。直播平台和社交媒体等新媒介工具的广泛应用，打破了时间和空间的限制，有效扩大了民族舞蹈的传播范围和受众群体。现代科技在中国民族舞蹈传承和发展中的广泛应用，不仅推动了民族舞蹈的现代化进程，也为其在全球化背景下的传承和发展注入了新活力。

4.3 利用现代科技提升中国民族舞蹈传承和发展的策略研究

利用现代科技提升中国民族舞蹈传承和发展的策略主要包括数字化保存、虚拟现实技术应用和多媒体教学。在数字化保存方面，高精度扫描与数字化存储技术可以将珍贵的民族舞蹈资料永久保存，便于后续研究和传播。虚拟现实技术则能够创建逼真、沉浸式的舞蹈学习环境，使学习者身临其境地体验和掌握复杂的舞蹈动作。多媒体教学通过视频、音频、图像等多种形式，使得民族舞蹈的教学和推广更生动、多样，提升学习者的兴趣和效果。通过这些科技手段，民族舞蹈的传承和发展将获得重要推动力。

5 结语

全球化背景下，中国民族舞蹈的传承与发展日益显得紧迫而重要。论文详细探讨了中国民族舞蹈在全球化浪潮中如何更好地传承与发展，并提出四项策略：坚持保护文化遗产，注重挖掘民族舞蹈的独特性，积极开展国际交流以及运用科技手段提升传承和发展水平。实施这四项策略可以促进中国民族舞蹈与全球迎接挑战，实现更好的传承与发展，也将进一步提升中国民族舞蹈的国际影响力，对我们中华优秀传统文化的海外传播进行有力推动。论文的研究不仅为深入理解和认知中国民族舞蹈在全球化背景下的传承与发展提供了理论支持，同时也为相关实践活动提供了策略性指导。然而，中国民族舞蹈的发展和传承仍然面临诸多问题和挑战，在未来研究中，我们将深入研究如何更好地把握中国民族舞蹈独特的艺术形象和风格，以及如何利用现代科技手段，特别是数字技术，为中国民族舞蹈的普及和教育提供新的路径。

参考文献

- [1] 刘鑫.中国民族舞蹈艺术的发展与传承——评《中国少数民族舞蹈的采集、保护与传播》[J].科技管理研究,2021,41(18).
- [2] 张沛.浅谈中国民族舞蹈文化的传承与弘扬[J].艺术家,2021(11).
- [3] 杨晓斌.全球化背景下中国民族音乐的传承与发展[J].民族音乐,2020(1).

4I Research on the Marketing of Short Video Platform—Taking the Short Drama *Zhang Gong Zhu Zai Shang* as an Example

Tong Yu

Macau University of Science and Technology, Macau, 999078, China

Abstract

With the rapid development of the micro-drama industry, its marketing strategy has also received more and more attention. Based on the 4I theory, taking the short drama *Zhang Gong Zhu Zai Shang* as a typical case, this paper conducts an in-depth discussion on the short video marketing of short video platform based on the perspective of 4I theory. Through a detailed analysis of the marketing strategy and implementation effect of *Zhang Gong Zhu Zai Shang* in the four aspects of interest, interest, interactivity and personalization, it reveals the key elements to successfully attract users' attention and improve the communication influence. The research aims to provide useful reference and reference for the field of short video marketing, and help the industry to better grasp the needs of users, optimize the marketing means, so as to adapt to the rapid development of the market environment and competitive situation of the short video platform. And discusses its enlightenment and reference significance to the field of short video marketing. Analysis of the marketing strategy of *Zhang Gong Zhu Zai Shang*.

Keywords

4I theory; short drama marketing; *Zhang Gong Zhu Zai Shang*; fun publicity

4I 理论视域下短视频平台微短剧营销研究——以微短剧《长公主在上》为例

于童

澳门科技大学，中国·澳门 999078

摘要

随着微短剧行业的快速发展，其营销策略也受到了越来越多的关注。本文以微短剧《长公主在上》为例，基于4I理论对短视频平台的微短剧营销策略展开深入探讨。通过详细剖析《长公主在上》在趣味性、利益性、互动性和个性化这四个方面的营销策略及实施效果，揭示其成功吸引用户关注、提升传播影响力的关键要素。旨在为短视频平台微短剧营销环节提供参考和借鉴，助力行业更好地把握用户需求，优化营销手段，以适应短视频平台快速发展的市场环境和竞争态势。

关键词

4I理论；微短剧营销；长公主在上；趣味性宣传

1 引言

在当今数字化时代，短视频平台以其独特的魅力迅速崛起，成为人们获取信息、娱乐消遣和社交互动的重要渠道。短视频营销作为一种新兴的营销方式，凭借其简短、生动、传播迅速等特点，受到了众多品牌和创作者的青睐。《长公主在上》作为一部在短视频平台上备受关注和喜爱的微短剧作品，其成功的营销案例具有深入研究的价值。通过对《长公主在上》的分析，我们能够更好地理解在短视频平台上如何有效地开展营销活动。

快手平台携手知竹工作室共同打造的微短剧《长公主在上》每集约两分钟，聚焦于长公主李云贞与奶狗侍卫顾玄清之间的爱情故事。作为快手平台短剧2022年春节档中的热门作品，该剧在上线一个半月内达到了3.3亿的播放量，相关话题更是在微博热搜榜上升至第二位。相对于其他快手平台微短剧，该剧独具特色的服化道、精致的场景、镜头和配乐等元素，使其在古风短剧领域脱颖而出。更为重要的是，该剧采用了较为完善的营销策略，成为其打造爆款微短剧的关键因素之一。在微短剧行业中，一直以来低成本制作占主导地位，而如何通过有效的营销策略实现小投入大回报，是微短剧行业进入产业化运营过程中不可忽视的问题之一。

【作者简介】于童（1994-），女，中国吉林长春人，在读博士，从事音乐产业研究。

2 趣味原则 (Interesting) ——营销内容的趣味性, 助力微短剧快速破圈

趣味性是整合营销中的重要原则之一, 具备趣味性的宣传更能吸引受众的关注, 从而引发目标受众的共鸣。在当代社会, 由于生活压力大、生活节奏快等多方面因素, 人们更需要一些能够缓解精神压力的娱乐形式^[1]。在互联网语境下, 有趣的文章、图片、短视频等更容易吸引受众的围观和二次传播。《长公主在上》精妙地利用趣味性宣传策略, 成功引起短视频用户的关注。

微博账号 @ 短剧长公主在上通过发布微短剧主创花絮和趣味活动, 如“二创大大们在路上”, 巧妙吸引了粉丝积极参与, 推动微短剧的二次传播。在超话平台上, 该微博创建了“短剧长公主在上”的超话, 设有专栏如“视频二创”、“剧情讨论”“p图画作”, 提供多元趣味参与方式。尤其是“同人文”专栏通过“同人文接龙活动”推动粉丝进行剧情的二次创作, 有效延长了微短剧的营销窗口期。在超话在粉丝数量达到1万后, @短剧长公主在上账号发起了“全员戏精线上团建”活动, 以主演双签作为奖励, 引发高阅读和讨论次数, 为微短剧带来显著曝光。这些趣味性手段使得《长公主在上》成功进入内地电视剧超话榜单的top20, 成为快手平台短剧中的爆款之一。

趣味性的营销手段为《长公主在上》创造了高热度、强口碑和超高播放量, 充分展示了微短剧营销中的高效策略。根据微博平台的数据, 与该剧相关的话题累计阅读量达到9.2亿次, 并多次登上微博热搜主榜, 由此可见趣味性宣传在微短剧传播中的效果显著。

3 利益原则 (Interests) ——多渠道的广泛传播, 提升微短剧的曝光

利益性原则是指把追求利益当作营销活动最主要的目标, 让人们观看所宣传的影视作品, 从而让影视出品方获利为最终目的。《长公主在上》通过利益性宣传策略平衡了快手平台和微短剧创作者的利益。该微短剧, 由快手平台与知竹工作室合作, 致力于在快手平台独家播放, 将利益性原则贯穿于其营销手段, 旨在实现平台与微短剧创作者的共同受益。

首先, 快手平台作为《长公主在上》的独家播放平台, 快手利用内外多元化的宣传手段, 带给《长公主在上》超高流量扶持与曝光量。快手为了促进自身微短剧业务的发展, 启动了“星芒计划”以支持参与计划的微短剧。根据计划规定, 发布在知竹工作室旗下拥有200万粉丝的@知竹Zz账号上的《长公主在上》全剧集可获得5000万的流量扶持。这一计划旨在最大程度上提升微短剧在平台上的曝光量, 推动其取得更多的用户关注和播放量。同时, 作为快手平台的爆款独播剧, 快手APP将《长公主在上》的海报作为在苹

果应用商店的宣传页面, 并且在用户启动快手APP时, 该微短剧的海报还被作为开屏广告展示, 以及在站内设置的“微短剧必看榜单”中。对于微短剧创作者来说, 快手平台的流量扶持和多维度宣传为其提供了更多的机会, 帮助其在平台上取得成功, 实现了作品的广泛传播。

其次, 《长公主在上》鼓励不同网络社交平台上的KOL发布“安利”视频也成为促进利益的有效手段。哔哩哔哩视频网站上的Up主@张尔达和@low君分别发布了与《长公主在上》相关的种草短视频, 在微短剧上映期间分别获得了35.5万次和38.5万次的播放次数。在小红书APP上, 女主角扮演者圻夏夏发布的短视频和知竹的创作同样取得了广泛关注。这种通过KOL的推荐, 使得更多用户主动关注并观看微短剧, 为平台带来更多用户流量, 也进一步提高了微短剧的知名度。

最后, 在提升微短剧口碑方面, 媒体报道的高效助力。如“东邪西媚”“K社”“娱乐硬糖”“卡思数据”等发布与剧集相关的文章, 这些媒体的报道和评论不仅助推了微短剧的传播, 也为快手平台提供了有利的公关效果。

总体而言, 通过综合运用“星芒计划”、多平台宣传、KOL推广和媒体报道等多方位的利益性手段, 微短剧《长公主在上》成功实现了平台与微短剧创作者的双赢。这种营销策略为微短剧在行业中树立了成功的典范, 进一步推动了微短剧领域的产业化和运营水平的提升。

4 互动原则 (Interaction) ——拉近剧方与观众的距离, 形成独特优势

互动性原则是4I营销理论的核心, 与4C理论有本质区别, 主张在传播过程中实现受众的参与, 建立受众与传播者间平等的互动交流, 为营销创造独特竞争优势^[2]。在基于短视频平台的微短剧发展中, 直播与连麦等方式成为互动原则的主要体现。

主创人员与粉丝在短视频平台的个人账号上进行的直接互动是微短剧营销的一种重要方式。例如, 在该剧放映期间主演@圻夏夏在快手平台拥有170万粉丝, @锦超拥有84万粉丝, 导演@知竹Zz拥有260万粉丝。这两位主演与导演在拍摄微短剧之前已经在古风短视频领域积累了一定的知名度, 是该领域的头部KOL。2022年2月7日与24日, 剧组在快手平台开启了直播间, 邀请圻夏夏与锦超进行合体直播; 在剧集收官之日, 以“全员直播·陪你一起看大结局”的方式, 采用全员主创直播+连麦的形式, 通过答粉丝问等互动活动, 拉近了片方与观众之间的距离。

作为社交属性突出的网络平台, 短视频平台发布的微短剧天然具备“互动性”优势。通过利用直播、连麦、回复等多种方式, 观众得以参与到营销活动中, 为微短剧提升口碑与播放量提供了有力支持。

5 个性原则 (Individuality) ——满足用户的个性化需求, 以及打造微短剧市场中的差异化

个性化原则强调在结合影视作品个性的基础上, 满足受众的个性化需求。在微短剧的营销中, 基于个性化原则应包括两个关键维度: 作品的个性化与观众需求的个性化。

快手平台是最早深耕微短剧产业的短视频平台, 对于作品与受众的个性化需求具有敏锐的洞察能力。《长公主在上》的故事创意源于导演知竹于 2021 年 7 月发布在快手平台的一则 46 秒的古风剧情短视频, 讲述了美艳女反派与病娇小狼狗侍卫的故事。这则短视频的评论区仍然充满了粉丝对于拍摄成剧的期待。后来, 快手平台的工作人员联系到知竹, 认为这条短视频内容符合平台调性, 可以扩展成短剧, 于是便有了《长公主在上》这部微短剧的出品。

在“观众的个性化”为营销原则的前提下, 片方根据快手平台短剧的用户画像, 主要满足受众的观影需求, 以“精致的古偶短剧”为卖点进行营销活动。微短剧起源于微电影, 也体现出内容多为低俗、软色情为主的调性。与此同时, 根据磁力数观在 2022 年发布的《快手短剧数据价值报告》^[1], 2021 年全年看过快手短剧的用户超 10 亿, 并体现出更强的沉浸度。随着互联网的发展, 用户对于优质短视频的需求逐渐增加, 在这样一个情况下, 《长公主在上》通过不同于传统古装微短剧的低质量服化道以及粗糙的视觉观感, 满足了短视频用户对于精品短视频作品的期待。在快手热榜中, “现在古偶短剧都这么精致了”一度登上热榜第三, “还有人没看长公主在上吗”也曾登上热榜第六。以不同于以往古装微短剧的差异化营销方式, 满足短视频用户的个性化需求, 推动《长公主在上》成为一部爆款的微短剧。

在“作品的个性化”前提下, 以“人设差异化”为创意, 为微短剧营销加分赋能。快手平台微短剧中播放量前五的题材分别是“高甜、悬疑、魔幻、恋爱、家庭”。在这样的背景下, 《长公主在上》以男女主人设“女 A 男 O”设定脱颖而出, 与传统的甜宠、霸总剧有所区别。其中剧中的场景如“地牢虐虐”“雨夜罚跪”成为粉丝最为追捧的剧情。女主的台词“你打算如何伺候我啊?”以及男主的台词“什

么都可以”为主题的短视频在主创人员的快手账号上发布, 累计播放量达到了 200 万。在微短剧的“个性化”营销中, 抓住不同于同类竞品的独特特点, 结合所播放平台的整体调性, 为微短剧营销增色添彩。

6 结语

综合而言, 微短剧《长公主在上》成功地展现了一系列行之有效的营销策略。在互动方面, 直播、连麦等方式拉近了片方与观众之间的距离, 使传播更具参与性。趣味性的活动, 如二创大赛和同人文接龙, 激发了粉丝创作热情, 延长了微短剧的影响力。基于利益原则, 广泛利用网络平台, 如微博、哔哩哔哩、小红书等, 实现了对微短剧的全方位推广, 取得了良好的口碑和播放效果。而在个性方面, 通过精致古风、差异化人设等特色, 满足了用户对高质量微短剧的需求, 使其脱颖而出。总体而言, 这些策略共同促成了《长公主在上》的成功, 为微短剧的营销提供了一系列可供借鉴的经验。

然而, 短视频营销领域仍在不断发展变化, 新的挑战 and 机遇不断涌现。未来, 短视频营销需要更加注重创新与个性化的平衡, 持续提升内容质量, 深入挖掘用户需求, 强化与用户的互动效果。同时, 随着技术的进步和市场的演变, 营销者应紧跟潮流, 不断探索新的营销模式和策略, 以适应日益激烈的竞争环境。

总之, 《长公主在上》的成功为短视频营销提供了宝贵的经验, 但行业的发展仍需我们持续学习、研究和实践, 不断推动短视频营销向更高水平迈进, 为品牌传播和用户体验创造更多的价值。

参考文献

- [1] 宋楚瑜. 从整合营销“4I”原则探析《小猪佩奇过大年》[J]. 现代营销(下旬刊), 2021(1):44-46.
- [2] 千艺笛. 国产艺术电影新媒体营销模式研究[D]. 广州: 广州大学, 2019.
- [3] 磁力引擎营销策略中心&快手短剧联合出品《短势起 聚星芒 2022快手短剧数据价值报告》[R].

User Behavior Analysis of Radio and Television New Media Based on Big Data

Qiuping Liu

Hohhot Integrated Media Center, Hohhot, Inner Mongolia, 010041, China

Abstract

With the rapid development and wide application of big data technology, the user behavior analysis of radio and television new media has become the focus of the industry, and the user behavior analysis in the field of radio and television new media is becoming more and more important. Based on the big data technology, this paper deeply analyzes the various behavior modes of radio and TELEVISION new media users, and tries to reveal the rules and trends behind the user behavior. Through the fine mining of user behavior data, it can better understand user needs, predict market trends, and provide strong data support for the content creation and operation strategy of radio and television new media, which not only helps to improve the service quality of radio and television new media, but also promotes the innovation and development of the whole industry.

Keywords

big data; new media of radio and television; user behavior analysis

基于大数据的广播电视新媒体用户行为分析

刘秋坪

呼和浩特市融媒体中心, 中国·内蒙古 呼和浩特 010041

摘要

随着大数据技术的快速发展和广泛应用,广播电视新媒体的用户行为分析已成为业界关注的焦点,广播电视新媒体领域的用户行为分析愈发重要。论文基于大数据技术,深入剖析了广播电视新媒体用户的各种行为模式,力求揭示用户行为背后的规律和趋势。通过对用户行为数据的精细挖掘,能够更好地理解用户需求,预测市场趋势,为广播电视新媒体的内容创作和运营策略提供有力的数据支撑,这不仅有助于提升广播电视新媒体的服务质量,还能推动整个行业的创新与发展。

关键词

大数据; 广播电视新媒体; 用户行为分析

1 引言

在当前信息时代,广播电视新媒体是信息传播的重要渠道,用户行为影响媒体内容传播的有效性,传统的用户行为分析方法往往基于小样本数据,难以充分表达用户行为,大数据技术为电视广播新媒体用户行为分析提供了新的思路和方法,论文旨在探讨基于大数据的新媒体电视用户行为分析方法和应用。

2 广播电视新媒体用户行为的现状

2.1 深入分析用户规模和增长趋势

随着数字化和互联网技术的飞速发展,广播电视新媒体用户数量不断增长,呈现出巨大的增长趋势,这种发展趋势的背后是用户对新媒体平台的轻松识别和互动,智能设备的

日益普及,广播电视新媒体已成为各个年龄段、职业和地理区域用户日常生活中不可或缺的一部分。具体来说,新媒体平台的用户规模受益于多种因素:第一,互联网技术的普及让用户可以随时随地访问网络,享受新媒体的广播电视服务;第二,智能设备的普及为用户提供了更加便捷高效的观看体验;无论是智能手机、平板电脑还是智能电视,都为用户提供了更加灵活多样的观看选择;第三,新媒体平台通过内容和服务形式的不断优化,吸引了更多用户的关注和参与^[1]。

2.2 用户行为的详细解释

用户对不同类型的节目有不同的喜好和需求,新闻节目在时机和力量上受到用户的广泛关注,美容节目以舒适武装的方式吸引了大量年轻用户,电视剧以其丰富的情节和个性吸引了众多忠实的观众。此外,用户会根据自己的兴趣和喜好选择观看其他类型的节目,如纪录片、动画片、体育比赛等。由于现代生活节奏快、工作繁忙,用户很难得到一整段时间来观看电视节目,因此他们倾向于利用自己的时间来观看新媒体内容,这种分割的观看方式让用户在节目选择上

【作者简介】刘秋坪(1983-),女,中国河北三河人,本科,从事新媒体发展与传播优质文化研究。

更加灵活多样,同时也对节目质量和吸引力提出了更高的要求。广播电视新媒体用户对互动参与有着强烈的愿望,他们不仅会在评论区提出自己的观点和意见,还会通过欣赏和分享来推荐自己喜欢的节目给别人;另外,一些新媒体平台提供直播、投票等互动功能,让用户直接参与节目,这种互动参与活动不仅增强了用户的观看体验,而且促进了用户之间的交流和互动。随着智能设备的普及,用户观看新媒体内容的设备呈现多样化特征,智能手机、平板电脑、智能电视等设备已成为用户观看新媒体内容的重要终端,这些设备不仅提供更清晰、更流畅的观看体验,还为用户提供了更灵活多样的观看选择。例如,用户可以在手机或平板电脑上随时随地观看节目,也可以在智能电视上享受更加身临其境的观看体验^[2]。

3 大数据下广播电视新媒体用户行为分析

3.1 用户基本面分析

在分析用户对新媒体的行为时,用户的基本信息是了解用户需求和偏好的基础,这部分主要包括用户的年龄、性别、地理区域、职业等人口统计特征,通过对这些数据的收集和分析,我们可以更准确地了解目标群体的特征,以支持内容规划和广告。以某地一电视台新官方媒体账户为例,通过用户注册和问卷收集用户的基本信息;分析发现,其用户主要集中在20~40岁年龄段,其中女性用户比例较高;此外,用户地域分布广泛,但主要集中在东部沿海城市,基于这些信息,电视台在新媒体平台上推出了更适合年轻用户口味的各种广告,东部沿海城市的广告增加,从而提高了用户的饱和度和收视率。

3.2 分析用户的观看行为

分析用户的观看行为是了解用户对电视广播中新媒体内容的偏好和观看习惯的关键,通过分析观看时长、观看频率、观看时长、节目类型等方面的数据,我们可以了解观看偏好和用户需求,为内容的制作和分发提供指导。例如,通过收集和分析用户的观看行为数据,网络视频平台发现用户对短视频内容的偏好更高,观看时段主要集中在晚上和周末,基于这些数据,该平台通过在晚上和周末集中分发短视频内容来提高短视频内容的生产力,优化内容分发策略,同时,该平台还根据用户的观看历史和行为数据,向用户推荐更符合其口味的节目,增强了用户的观看体验。

3.3 分析用户交互行为

在新媒体中,用户交互行为是评估用户参与度和忠诚度的重要指标,通过分析用户反馈、欣赏、分享和互动行为,可以了解用户的态度和程序的情感倾向,为改进内容和操作策略提供参考。以某一新媒体平台上拥有庞大粉丝群的电视节目为例,通过分析用户的互动行为数据,发现粉丝们在评论区积极表达自己的观点和意见,评价节目内容和客人表现;同时,粉丝们还通过欣赏和参与向他人推荐节目,扩大

了节目范围,并根据这些数据,制作团队加强了后期节目与观众的互动,鼓励观众参与节目讨论和投票,从而增加了观众的参与度和忠诚度;此外,该计划还通过组织离线活动和推出周边产品,与粉丝进行更深入的互动和交流,这些活动不仅增强了粉丝的归属感和忠诚度,还为展会带来了更多的商业机会和收益^[3]。

4 基于大数据的广播电视新媒体用户行为模式挖掘

4.1 数据挖掘技术的应用

在新媒体领域,数据挖掘技术已成为分析用户行为模式,优化内容和服务的重要工具,通过收集、组织、分析和提取大量用户数据,数据挖掘技术可以揭示数据背后隐藏的用户行为规律和模式,为内容制作、广告、用户操作等提供有力的支持。以某一流行的网络视频平台为例,它利用数据挖掘技术对用户的观看行为进行深入分析:首先,该平台通过收集观看历史、搜索、喜欢、评论等方面的数据来构建用户行为数据库。其次,利用数据挖掘算法来收集用户的行为数据,挖掘关联规则等,以确定观看偏好、兴趣点和与其他用户的关系。在数据挖掘技术的应用中,该平台还使用机器学习算法来预测用户的行为,通过对历史数据的训练和学习,机器学习模型可以预测未来的观看行为和用户的需求,对内容和广告的推荐提供准确的指导。例如,当用户搜索某种类型的软件时,机器学习模型可以预测用户对该类软件的兴趣程度,并推荐相关软件。最后,该平台使用数据挖掘技术来分析用户交互行为,通过挖掘和分析来自用户反馈、点赞和分享的数据,平台可以了解用户的态度和程序的情感倾向,为改进内容和运行策略提供参考。例如,当某个程序的评论区出现大量负面评论时,平台可以及时发现并采取适当的行动,以避免负面影响的传播。

4.2 用户行为模式分析

基于数据挖掘技术的用户行为模式分析揭示了用户的观看偏好、行为习惯和与其他用户的关系,通过对用户行为模式的深入挖掘和分析,我们可以更好地了解用户的需求和市场趋势,为内容制作、广告投放和用户流程提供有力的支持。以某一电视台的新官方媒体账户为例,它使用数据挖掘技术对用户的行为模式进行深入分析:通过收集观看历史和用户搜索历史等数据来创建用户行为数据库,使用数据挖掘算法来汇总用户行为数据,以确定不同的用户群体和观看偏好,用户可以分为不同的类别,如年轻女性,中年男性,并为不同类别的用户推荐不同类型的节目。此外,该账户使用数据挖掘技术来分析用户的交互行为,通过挖掘和分析用户的反馈,喜欢和其他数据,了解用户对程序的态度和情感倾向,通过分析用户的行为模式,终端可以更好地了解用户的市场需求和趋势,为内容和广告的制作提供准确的指导;同时,我们还可以更好地了解用户的需求和反馈,为用户体验

的改善和用户忠诚度的提高提供有力的支持。

5 用户行为对广播电视新媒体的影响

5.1 对内容制作的影响

用户行为对广播电视新媒体的内容制作有着深远的影响,用户行为数据为内容制作者提供了宝贵的参考信息,通过分析用户的观看历史、搜索历史、喜欢和评论等数据,内容制作者可以深入了解用户的偏好、兴趣和需求,从而更准确地确定内容的主题和风格。用户行为数据可以帮助内容制作者优化内容制作过程,通过分析用户的观看时长和观看习惯,内容制作者可以根据用户的观看习惯调整播放时长和播放频率。同时,用户反馈可以为内容制作者提供改进建议,帮助他们不断提高内容质量。例如,通过分析用户行为数据,网络视频平台发现用户对短视频内容的偏好更高,因此平台提高了短视频内容的生产力,为短视频提供了更多的创意元素和适当的表达,这些调整不仅提高了用户的观看满意度,而且增强了平台的竞争力。

5.2 对用户的影响

用户行为对电视广播新媒体的用户体验也有重要影响,了解新媒体平台的用户行为有助于提供更个性化的服务,通过分析用户的喜好和观看习惯,平台可以向用户推荐更适合其口味的节目,提高用户满意度;用户行为数据还可以帮助平台优化界面设计和交互体验。例如,通过分析用户的浏览路径和点击行为,平台可以发现用户在操作过程中可能遇到的困难和不便,并据此进行改进和优化,这些改进不仅可以提高用户的操作效率,还可以增强参与感和归属感。此外,用户行为数据可用于评估和优化新媒体平台的性能,通过分析用户的下载速度指标,并设置卡通,平台可以发现潜在的性能问题并相应地进行优化,从而提高用户的观看体验。

5.3 影响营销宣传

用户行为对广播电视新媒体的营销策略有着至关重要的影响,用户行为数据为广告商提供了准确的基础,通过分析用户的观看历史、搜索历史等数据,广告商可以了解用户的兴趣和需求,从而制定更准确的策略,这种准确的分布不仅可以提高广告的点击率和转化率,还可以降低广告成本;用户行为数据可以帮助广告主优化广告创意和表达,通过分析用户喜欢和评论等互动行为,广告主可以了解用户的态度和广告的情感倾向,从而不断优化广告创意和表达,这些改进不仅会增加广告的吸引力和可信度,还会增强用户对品牌

的意识和忠诚度。用户行为数据可以用来评估和优化广告表现,通过分析曝光度、广告、点击率、转化率等指标,广告主可以了解广告效果,并据此做出调整和改进,这种持续改进不仅会提高广告效果,还会给广告主带来更多的商机和利益。

5.4 影响用户互动和社区建设

用户行为在广播电视新媒体的用户互动和社区建设中也发挥着不可忽视的作用,随着社交媒体和新媒体平台的出现,用户之间的互动变得更加频繁和多样化,用户的评论、分享、欣赏等行为不仅丰富了内容的传播渠道,而且增强了用户之间的联系和社会的凝聚力。用户行为数据为社区建设提供了强有力的支持,通过分析用户互动行为,新媒体平台可以了解用户的内容偏好、对社区氛围的期望等,这些信息是平台制定社区规则、完善社区功能、优化用户活动的重要指导。用户行为数据可用于识别在社区中活跃的意见领袖和用户,这些用户往往具有影响力和吸引力,他们的意见和行为对社区的气候和用户的态度有很大的影响,通过识别和激励这些用户,新媒体平台可以激发更多的社区活动和创造力。用户行为数据也可以用来改善用户之间的互动体验。例如,通过分析用户的反馈和反馈,平台可以及时发现和处理不良的反馈和冲突,保持社会的和谐稳定。同时,平台还可以根据用户的互动行为和需求,提供更多地满足用户期望的互动功能,提高用户的参与度和满意度。

6 结语

随着新媒体时代的快速发展,用户行为数据已经成为电视广播新媒体不可或缺的重要资源,从内容制作到用户体验,从营销策略到社区建设,用户行为无处不在。通过对用户行为数据的深入挖掘和分析,新媒体平台可以更准确地了解用户需求,提供更个性化、更优质的服务。未来,随着技术的不断进步和数据的不断积累,用户行为将继续在广播电视新媒体领域发挥重要作用,推动新媒体产业的不断创新和发展,让我们拭目以待。

参考文献

- [1] 沈佳.试析大数据背景下广播电视新媒体的发展[J].当代旅游(高尔夫旅行),2018(12):92.
- [2] 陈忱.大数据及融媒体技术在广电中运用论述[J].中国传媒科技,2020(12):78-80.
- [3] 郝宏杰.大数据时代广电新媒体融合发展路径探索[J].新闻前哨,2021(7):38-39.

The Reform of News Communication in the Wave of Media Convergence—Analysis of the Phenomenon and Challenges of “Converged News”

Fan Zhang

The Pivot Magazine, Hubei Daily Media Group, Wuhan, Hubei, 430062, China

Abstract

With the development of science and technology, especially the rapid popularization of Internet technology, the traditional news communication mode is undergoing profound changes. Under the background of media convergence, the way of news production, dissemination and consumption has undergone major changes. The rise of new media has brought unprecedented challenges to traditional media, and also brought new opportunities for the innovation and development of journalism. This paper mainly expounds the characteristics and manifestations of convergence news, analyzes the challenges faced by convergence news under the background of media convergence, and puts forward the development path of convergence news on this basis, aiming to provide theoretical support and practical guidance for promoting the healthy development of convergence news.

Keywords

media convergence; news communication; fusion news; challenges; development path

媒介融合浪潮中的新闻传播变革——“融合新闻”现象与挑战分析

张帆

湖北日报传媒集团支点杂志社，中国·湖北·武汉 430062

摘要

随着科技的发展，特别是互联网技术的迅速普及，传统的新闻传播模式正在发生深刻的变革。在媒体融合的背景下，新闻生产、传播和消费的方式都发生了重大变革，新媒体的兴起，给传统媒体带来了前所未有的挑战，同时也为新闻业创新发展带来了新的机遇。论文主要阐述了融合新闻的特征及其表现形式，分析了媒介融合背景下融合新闻面临的挑战，在此基础上提出了融合新闻的发展路径，旨在为推动融合新闻健康发展提供理论支撑和实践指引。

关键词

媒介融合；新闻传播；融合新闻；挑战；发展路径

1 引言

在媒介融合的背景下，融合新闻已经成为新闻传播领域的重要发展方向。融合新闻融合了不同类型媒体的优势，以更加丰富多样的形式呈现新闻内容，为受众提供更加全面深入的信息体验，但同时融合新闻也面临着一系列挑战。新闻工作者应当顺应时代发展趋势，积极拥抱新技术新模式，不断创新新闻报道形式，为受众提供更加丰富、高质量的新闻内容，推动新闻事业持续健康发展。

2 融合新闻的特征与表现形式

2.1 多元型

新闻融合发展最直观的体现就是新闻呈现形式的多元化，传统的单一文字报道已经远远满足不了受众日益个性化、碎片化的新闻需求，取而代之的是文字、图片、音频、视频等多种形式的立体化新闻报道，多媒体融合的报道形式不仅大幅提升了新闻内容的吸引力，也增强了新闻报道的感官体验。以视频新闻为例，可以通过生动形象的视觉呈现，更好地凸显新闻事件的现场感和真实性，让受众仿佛身临其境，音频新闻则可以利用声音的直白性，传达新闻事件的细节和情感。而图片新闻则能以静态影像的方式突出新闻的视觉冲击力。不同形式的新闻报道，在内容上相互补充、相互映衬，形成了更加丰富立体的新闻呈现。此外，新闻融合发

【作者简介】张帆（1988-），女，中国湖北武汉人，博士，中级记者，从事新闻传播、财经新闻、新媒体研究。

展还体现在报道角度的多元化,传统新闻报道往往以事实报告为主,但现代新闻报道更注重挖掘新闻事件背后的深层次意义,力求从多个角度、多个层面进行全面解读,比如在报道一项新政策时,不仅要客观介绍政策内容,还要分析其背景缘由、预期效果,甚至还要展望未来发展趋势,这种全方位、多角度的报道方式,使新闻具备了更强的思想性和引导性。

2.2 互动性

在传统媒体时代,新闻报道是单向的,受众只能被动地接受信息。但在融合媒体时代,新闻生产和传播已经呈现出双向互动的特点。一方面,新媒体技术的广泛应用,使得受众可以通过各种社交平台和评论功能,实时地对新闻报道进行反馈和互动,即时互动不仅增强了新闻报道的吸引力,也有利于新闻机构及时了解受众需求,优化新闻内容和形式。另一方面,新闻生产也出现了“全民参与”的趋势,越来越多的普通受众通过自媒体平台,主动参与到新闻的生产 and 传播中来,成为了新闻的重要内容提供者,“草根新闻”的出现,不仅拓展了新闻的视角和内容,也进一步增强了新闻报道的互动性和贴近性^[1]。

2.3 实时性

传统媒体时代新闻报道受制于生产和传播渠道的局限性,往往存在较长的时间滞后,但在互联网时代,新闻报道可以实现“即发即传”,大幅缩短了从事件发生到新闻呈现的时间间隔,不仅体现在突发新闻的即时报道,也体现在对重大事件的持续跟踪和动态报道。新闻机构可以通过多种渠道和手段,及时捕捉事件的最新动态,并迅速推送给受众,而受众也可以随时关注事件的最新进展,形成良性互动。同时新闻融合发展还使得新闻报道更加灵活多变,新闻工作者可以根据事态的变化和受众反馈,随时调整报道角度和呈现形式,以保持新闻报道的时效性和针对性,“边报边改”的灵活性,极大增强了新闻报道的感染力和影响力。

2.4 全媒体化

所谓全媒体化,就是指新闻报道不再局限于某一种媒体渠道,而是跨平台、跨媒体地综合运用。以头部新闻机构为例,他们往往拥有报纸、广播电视、网站、移动客户端等多种媒体平台,在新闻报道上实现了全方位覆盖,同一条新闻可以在报纸上以文字报道的形式呈现,在电视上以视频直播的方式呈现,在网站和客户端上以多媒体综合报道的形式呈现,跨媒体的全景式报道不仅扩大了新闻报道的覆盖面,也更好地满足了受众在不同场景下的新闻需求。值得一提的是,全媒体化还表现在新闻报道的内容和形式上^[2]。新闻工作者不仅要掌握文字报道的基本功,还要熟练运用视频拍摄、音频制作、图像编辑等多种技能,才能适应全媒体时代的报道需求,全方面的技能训练不仅提升了新闻工作者的综合素质,也为新闻报道注入了新的活力。

3 媒介融合背景下“融合新闻”面临的挑战

3.1 融合新闻业务整合趋于复杂化

媒体融合过程中,各种媒体资源、技术手段、经营模式相互交织,使得新闻业务整合变得更加复杂,对于新闻传播来说,其一,媒体资源整合困难。不同性质的媒体在内容、人才、技术等资源上存在明显差异,如何有效整合并发挥协同效应是一大难题,传统媒体拥有深厚的行业积淀和专业优势,但在数字化运营方面往往存在短板,而新兴媒体灵活高效,但缺乏深厚的行业积淀。如何平衡两者优势,建立高效的资源整合机制是关键。其二,经营模式创新乏力。媒体融合背景下,广告收入等传统收益模式受到冲击,新的盈利模式如付费订阅、内容变现等仍处于摸索阶段,如何在内容生产、用户运营、渠道拓展等环节实现协同配合,构建融合发展的新型商业模式,也是亟待解决的难题。其三,人才培养滞后。融合新闻对从业人员提出了全新的要求,不仅需要掌握专业新闻采编技能,还要具备数字化运营、跨媒体传播、大数据分析等跨界能力,然而现有的人才培养模式普遍滞后,难以适应融合发展的需求,如何培养一支既懂新闻又精通技术的复合型人才队伍,成为行业亟待破解的瓶颈。

3.2 新闻传播载体数字化、多元化

在移动互联网时代,新闻传播载体呈现出日益数字化、多元化的特点,给融合新闻带来新的挑战,其一,内容分发渠道碎片化。移动端成为新闻主要消费场景,各类新闻APP、社交媒体平台等分散了受众目光,传统媒体的内容分发渠道越发碎片化,如何有效整合各类传播渠道,提升内容的聚合性和可及性,成为融合新闻面临的一大难题。其二,内容生产方式多元化。传统媒体注重系统性报道,注重文字为主的叙事方式,而新兴媒体更注重碎片化、互动性、可视化等特点,融合了文字、图像、视频、直播等多种形式,如何在内容生产实现这些元素的有机结合,将其转化为具有强大吸引力和传播力的融合新闻产品,也是一大挑战^[3]。其三,传播效果评估难度增大。移动互联网时代,受众行为呈现出更加碎片化、个性化的特点,传统的收视率、点击率等效果评估指标已难以全面反映融合新闻的传播绩效,如何建立科学有效的融合新闻传播效果评估体系,成为亟待解决的难题。

3.3 视觉传达

在信息高度碎片化的新媒体环境下,视觉传达在融合新闻中的作用日益凸显,成为吸引受众、提升传播力的关键手段。目前文字报道已难以完全满足受众信息获取需求,视觉化内容如图片、视频、动画等成为融合新闻的主要呈现形式,如何运用视觉手法生动有趣地讲述新闻故事,成为融合新闻从业者亟须掌握的技能。在碎片化的信息环境中,仅靠被动式的内容传播已难以吸引受众注意力,融合新闻需要更多地注重与受众的互动体验,通过问答、投票、AR/VR

等手段增强受众参与感,提升内容的传播力。同时在大数据时代,如何通过数据可视化的方式呈现复杂的信息,让受众更直观地理解和感知新闻内容,也成为融合新闻创新的重点方向。

4 媒介融合背景下“融合新闻”发展路径

4.1 改变传播理念,坚持内容为王

在媒体融合时代,融合新闻必须牢牢把握内容为王的传播理念,一方面,要充分发挥各类媒体的优势,整合文字、图像、视频等多种传播形式,构建立体化、互动性强的内容体系;另一方面,还要紧跟受众需求,持续优化内容策略,提高内容的针对性和影响力。

①整合多种传播形式,构建立体化内容体系。融合新闻报道要充分利用文字、图片、音频、视频等多种传播载体,打造内容形式多样、信息量丰富的报道产品。一方面要注重文本内容的深度挖掘和精准表达,让报道更加生动有趣,另一方面要充分利用图像、音频、视频等视听元素,增强内容的直观性和沉浸感,注重内容形式与传播渠道的有机结合,确保内容在各类媒体平台上都能呈现出最佳效果^[4]。

②紧跟受众需求,优化内容策略。融合新闻报道要紧跟时代潮流和受众需求,不断优化内容策略。一方面,要深入了解受众群体的特点和偏好,针对不同群体设计差异化的内容产品,比如对于年轻受众,要注重内容形式的创新性和互动性,多采用短视频、直播等形式;对于专业受众,则更加注重内容的深度和专业性。另一方面,要紧跟热点话题,快速响应社会关注度高的事件和问题,及时推出相关报道,关注受众的反馈和评论,不断优化内容策略,提高内容的针对性和影响力。

4.2 建立完善机制,夯实监督过滤

融合新闻发展离不开完善的管理机制和监督体系,通过建立健全的内部管理制度,确保内容生产和传播的规范性,加强外部监管,切实维护融合新闻的社会公信力。

①健全内部管理制度,规范内容生产。融合新闻报道单位要建立健全的内部管理制度,从内容生产、审核、发布等各个环节进行规范化管理。首先要明确内容生产的标准和流程,建立严格的审核制度,确保内容的真实性、准确性和合法性。其次要加强对从业人员的培训和考核,增强他们的专业素质和责任意识,建立完善的舆情监测和危机应对机制,及时发现和处理负面信息。只有这样,才能确保融合新闻报道的质量和影响力。

②加强外部监管,维护公信力。融合新闻不仅要自身规范,还需要强化外部监管。一方面,要建立健全的社会监督机制,鼓励公众积极参与,对融合新闻报道进行监督和评

议;另一方面,要加强政府部门的宏观调控,出台相关法规和政策,规范融合新闻的发展,充分发挥行业组织的作用,制定行业标准和自律公约,引导融合新闻健康有序发展,才能切实维护融合新闻的社会公信力,让其真正成为受公众信赖的新闻载体。

4.3 培养全面人才,不断发展成长

融合新闻的发展离不开专业人才的支撑,要注重培养具有全面素质的复合型人才,为从业人员创造良好的职业发展环境,推动融合新闻不断发展壮大。

①注重培养复合型人才。融合新闻报道需要具备多方面技能的复合型人才,一方面要熟练掌握新闻采写、编辑等基本技能,确保新闻内容的专业性和可读性;另一方面还要精通新媒体技术,能够熟练运用各类传播工具和手段,提升内容的呈现效果。从业人员还要具有较强的创新意识和跨界整合能力,能够根据受众需求不断优化内容形式和传播策略,才能培养出真正适合融合新闻发展的复合型人才。

②为从业人员创造良好发展环境。融合新闻单位要为从业人员创造良好的职业发展环境,吸引和留住优秀人才,为员工提供系统的培训和教育,帮助他们不断提升专业技能和综合素质。同时建立完善的晋升机制和激励政策,为员工创造广阔的职业发展空间,充分调动他们的工作积极性^[5]。融合新闻单位还要重视员工的工作生活平衡,为他们营造积极向上的职场氛围,让他们在良好的环境中充分发挥自身潜力,为融合新闻的发展贡献力量。

5 结语

综上所述,媒介融合背景下,融合新闻面临着业务整合复杂化、传播载体数字化多元化、视觉传达愈发重要等诸多挑战,要求融合新闻从业者不断创新,在内容生产、传播渠道、商业模式等方面进行深度融合,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。只有坚持内容为王的传播理念,建立完善的管理机制和监督体系,培养全面素质的复合型人才,融合新闻才能不断创新发展,成为受公众信赖的新闻载体。

参考文献

- [1] 董文卓.自媒体时代下的新闻传播模式变革与趋势分析[J].记者摇篮,2024(7):96-98.
- [2] 李昕,吴宝洪.短视频影响下的新闻传播领域变革及发展探究[J].新闻前哨,2024(10):6-7.
- [3] 李明元.新闻传播模式变革及其影响研究[J].新闻文化建设,2024(5):88-90.
- [4] 张箐.媒介融合前景下的新闻传播变革——试论“融合新闻”及其挑战[J].中国传媒科技,2023(7):114-117.
- [5] 张一丹.媒介融合前景下的新闻传播变革——“融合新闻”面临的挑战及其发展路径研究[J].西部广播电视,2023,44(6):22-24.

The Role of Music in Building a Harmonious Society

Xia Xie

Lingshan County Cultural Center, Qinzhou, Guangxi, 535400, China

Abstract

Music, as an art form spanning cultural and language barriers, plays an important role in building a harmonious society. Harmonious society is a common goal pursued by people, and music, as a universal and inclusive art form, can play a unique role in promoting social harmony. Music can not only overcome cultural and linguistic barriers, but also promote emotional communication and understanding between people, creating resonance and cohesion for the society. Therefore, it is of great practical significance to study the role of music in building a harmonious society. The purpose of this paper is to explore the role of music in promoting social harmony, enhancing interpersonal relations, cultivating citizenship consciousness and promoting social change, and to propose the importance and potential of music in building a harmonious society.

Keywords

music; build; harmonious society

音乐在构建和谐社会中的作用

谢霞

灵山县文化馆, 中国·广西 钦州 535400

摘要

音乐作为一种跨越文化和语言障碍的艺术形式, 在构建和谐社会中发挥着重要作用。和谐社会是一个人们共同追求的目标, 而音乐作为一种具有普遍性和包容性的艺术形式, 能够在促进社会和谐方面发挥独特的作用。音乐不仅可以跨越文化和语言的障碍, 还可以促进人们之间的情感交流和理解, 为社会创造共鸣和凝聚力。因此, 研究音乐在构建和谐社会中的作用具有重要的现实意义。论文旨在探讨音乐在促进社会和谐、增进人际关系、培养公民意识和推动社会变革方面的作用, 并提出音乐在建设和谐社会中的重要性和潜力。

关键词

音乐; 构建; 和谐社会

1 引言

音乐与社会和谐的关系密不可分, 音乐作为一种具有情感表达和文化传播功能的艺术形式, 在促进社会和谐方面发挥着重要作用。

2 音乐能够激起情感共鸣和理解

音乐能够触动人们内心深处的情感, 引发共鸣和理解。通过音乐, 人们可以表达自己的情感和情绪, 同时也能够理解他人的情感体验, 从而增进人与人之间的情感联系和理解, 减少误解和冲突。

3 音乐能促进文化交流和包容性

音乐是一种跨越文化和语言障碍的艺术形式, 能够促进不同文化之间的交流与融合。通过欣赏和学习不同文化背

景下的音乐, 人们可以增进对其他文化的理解和尊重, 促进文化的多样性和包容性, 从而构建更加和谐的社会氛围。

4 音乐能促进社交和互动

音乐作为一种娱乐形式, 能够为人们提供共享的文化体验和社交空间。音乐会、音乐节等文化活动为人们创造了交流和互动的机会, 促进人际关系的建立和加强, 增进社会成员之间的凝聚力和归属感, 有助于社会的和谐发展。许多社交聚会和活动都会有音乐的陪伴, 例如派对、舞会、婚礼等。音乐为这些场合增添了欢乐和活力, 成为人们交流和互动的桥梁, 促进了人际关系的建立和加强。音乐教育是一种团体活动, 通过合唱团、乐队等形式, 让学生在音乐中学习、练习和表演。在这个过程中, 学生们需要相互合作、协调配合, 促进了团队精神和集体凝聚力的形成。

5 音乐能传递社会正能量

许多音乐作品通过歌颂美好、传递正能量的方式影响着人们的情感和行为。这些音乐作品可以激励人们积极向

【作者简介】谢霞(1976-), 中国广西钦州人, 本科, 助理馆员, 从事音乐学研究。

上、乐观向善，促进社会价值观念的传播和共识的形成，从而营造积极向上、和谐稳定的社会氛围。通过音乐中蕴含的情感和能量，可以触动人们的内心，激发积极向上的情绪，促使人们产生共鸣和正面反应。有些音乐作品选择关注社会上的一些重要议题，如环保、社会公益、人权等。通过歌曲传达对这些议题的思考和呼吁，引导听众关注社会问题，传递积极的社会价值观。一些知名音乐人通过自己的言行和音乐作品，成为社会的榜样和引领者。他们的行为和音乐作品所传递的正能量，能够深刻地影响粉丝和听众，引导他们积极向上、正直善良。音乐通过歌词、情感表达、社会议题关注以及音乐人的影响力，能够传递社会正能量，激励人们追求美好、向善行事。因此，音乐在塑造社会价值观念、传递正能量方面具有重要的作用。

6 音乐增进人际关系

音乐作为一种娱乐形式，能够为人们提供共享的文化体验和社交空间，促进人们之间的交流和互动。例如，音乐会、音乐节等文化活动不仅可以让人们欣赏音乐，还可以促进人们之间的交流和沟通，增进人际关系。此外，音乐还可以成为人们建立情感联系和友谊的桥梁，促进社会群体之间的融合和交流。

6.1 发现彼此有共同爱好和话题

音乐，如同一把神奇的钥匙，打开了人与人之间的心灵之门，让彼此成为共同的爱好者和话题的分享者。无论是在家庭聚会、朋友聚会，还是陌生人相遇的场合，音乐总能够成为拉近彼此距离的最佳媒介。当旋律响起，音符跳动，人们仿佛置身于一片自由的天地，情感在音乐的海洋中自由流淌。在这个过程中，人们发现彼此对于音乐的热爱和品味竟是如此相近，一种无声的默契就此诞生。于是，他们开始分享着彼此喜欢的乐队、歌手，讨论着音乐的魅力和意义。有时候，一首歌曲便足以引发一场深刻的思考和交流，让人们在音乐的激荡中感受到生命的丰富和多彩。因此，音乐不仅仅是一种艺术形式，更是一种让人们联结在一起的纽带，让彼此成为共同的爱好者和话题的分享者，共同感受音乐所带来的美好和力量。

6.2 促进社交活动

音乐在促进社交活动方面扮演着重要的角色，它不仅是一种娱乐形式，更是连接人与人之间情感和关系的纽带。在各种社交场合中，音乐时常成为人们欢聚一堂、共度美好时光的重要元素。例如，在派对、聚会或婚礼等场合，动听的音乐会让参与者在共同享受音乐的过程中找到彼此的共鸣和联系点。音乐的节奏和旋律激发出人们内心的热情和欢快情绪，使得社交活动更加生动有趣。除此之外，音乐也为人们提供了表达自我的平台，通过跳舞、唱歌或演奏乐器等方式展现自己的才华和个性，从而吸引他人的注意和赞赏，促进人际关系的发展。在这个共享音乐的过程中，人们不仅

可以更好地融入社交场合，还能够建立起更加紧密的友谊和亲密的关系。因此，音乐作为一种社交活动的重要元素，不仅拉近了人与人之间的距离，也为人们营造了轻松愉快的社交氛围，让人们在音乐的熏陶下共同享受生活的美好。

6.3 音乐能更好地促进和磨合团体协作

音乐作为一种具有普遍影响力的艺术形式，不仅能够激发个体的情感表达和创造力，同时也在促进和磨合团体合作方面发挥着重要作用。无论是合唱团、交响乐团还是乐队演奏，音乐都需要群体中的每个成员通过协调合作来实现共同的艺术目标。在这个过程中，团队成员需要相互理解、信任和配合，以确保音乐的和谐演奏和表现。因此，音乐不仅是一门艺术，更是一种磨炼团队合作能力的工具。

首先，音乐通过协同演奏的方式促进团体合作。在一个乐团或者合唱团中，每位成员都扮演着不可或缺的角色，他们的声音或演奏需要与其他成员协调一致，才能呈现出完美的音乐。这要求团队成员之间密切配合，在排练中彼此倾听、理解和尊重，共同努力以实现音乐作品最佳的演绎。这种协同演奏的过程，让团队成员学会倾听他人的声音，理解他人的表达，培养了团队合作的重要素养。

其次，音乐可以通过共同创作和表演的方式加强团队合作。在乐队或者合唱团中，成员们常常会一起进行音乐创作，共同完成一首作品的编曲和演绎。在这个过程中，团队成员需要充分发挥各自的才能，同时也要结合整体音乐效果进行统一协调，达到艺术表达的一致性。在音乐表演中，团队合作更是至关重要，每位成员的表现都直接影响到整体演出的效果，因此需要团队成员之间的密切配合和默契。

最后，音乐也可以通过团队演出的方式锻炼团队合作。在音乐会或者演出中，团队成员需要共同应对演出中可能出现的各种意外情况，密切协作以保证演出的顺利进行。在排练和演出的过程中，团队成员需要相互支持、相互帮助，共同克服困难，最终呈现出一场精彩的音乐表演。这种团队演出的经历，让团队成员在团队合作中得到锻炼，学会团结合作，共同面对挑战。

音乐作为一种艺术形式，不仅能够激发个体的创造力和表达，更能够促进和磨合团体合作。无论是协同演奏、共同创作和表演，还是团队演出，都需要团队成员之间的紧密合作和协调。通过音乐，团队成员学会倾听、理解和尊重他人，学会合作、支持和团结，从而培养和提升团队合作的能力。因此，音乐在促进和磨合团体合作方面发挥着不可替代的作用，为团队的发展和壮大提供了重要的支持^[1]。

7 音乐培养公民意识

音乐作为一种文化形式，能够培养人们的审美情趣和文化素养，使人们更加关注社会公共事务和社会价值观念。通过音乐教育和音乐文化的传播，可以促进公民意识的培养，激发人们对社会和谐的责任感和参与意识，推动社会良

性发展。通过参与音乐活动,个体可以获得自我认同感、社会责任感以及对社会价值观念的理解,从而成为更积极、有责任心的公民。

首先,音乐可以促进社会认同感和自我认知。音乐作为一种文化符号和情感表达方式,承载着特定社会群体的情感和价值观。通过学习、演奏和欣赏音乐,个体可以更深入地了解自己所处的文化环境,从而培养对自身文化传统的认同感和骄傲感。这种自我认知和文化认同感的培养,有助于个体建立积极的社会认同感,从而更加积极地融入社会,参与社会活动,并且对社会问题表现出更大的关注和责任感。

其次,音乐可以通过表达社会价值观念来培养公民责任感。许多音乐作品都是对社会现实和人类情感的表达,它们传递着对正义、平等、和平以及其他社会价值观念的思考和呼吁。通过参与音乐创作、演出和欣赏,个体可以接触到这些价值观念,并且在情感上产生共鸣。这种共鸣有助于激发个体对社会问题的关注和思考,使其更加关心社会公共利益,对社会问题表现出更积极的态度和行动,培养了公民责任感。

最后,音乐也可以通过参与音乐团体和社区性音乐活动来培养公民意识。在合唱团、交响乐团或者其他音乐团体中,个体需要与他人合作、协调,共同实现音乐作品的演绎。在这个过程中,个体学会尊重他人、倾听他人的声音,并且学会与他人共同努力,达成共同目标。这种团队合作的经验有助于培养个体的社会责任感和合作精神,使其更加愿意为社群的利益和发展做出贡献。

音乐作为一种具有普遍影响力的艺术形式,具有培养公民意识和社会责任感的潜力。通过参与音乐活动,个体可以培养社会认同感和自我认知,表达社会价值观念并培养公民责任感,以及通过参与音乐团体和社区性音乐活动来培养公民意识。因此,音乐在培养公民意识方面发挥着重要作用,为社会公民的发展和壮大提供了重要的支持^[2]。

8 音乐推动社会变革

音乐作为一种文化创意产业,具有推动社会变革和创新的潜力。音乐产业的发展可以促进经济增长和就业机会创造,同时也可以推动社会文化的多样性和包容性。通过音乐的创作和传播,可以激发人们对社会问题的关注和思考,推动社会变革和进步。从民谣到嘻哈,从摇滚到爵士,音乐一直在扮演着提倡社会变革和引起社会关注的角色。通过歌词、旋律和表演形式,音乐可以唤起人们对社会问题的关注,

激发情感共鸣,传递社会变革的信息,以及鼓舞人们积极参与社会变革的行动。

首先,音乐通过歌词传递社会变革的信息。许多音乐作品的歌词涉及到社会正义、平等权利、环境保护等社会议题,这些歌词能够唤起听众对社会问题的思考,激发情感共鸣,并且传递社会变革的信息。例如,美国民权运动时期的民谣歌曲,以其振奋人心的歌词和音乐,帮助推动了民权法案的通过,促进了种族平等。类似地,现代嘻哈音乐也经常通过歌词探讨种族歧视、贫困等社会问题,引发听众对社会不公的反思和行动。

其次,音乐通过艺术表演形式引起社会关注。音乐家们经常利用音乐会、音乐节和演唱会等形式来呼吁社会关注特定的社会议题,如反对战争、支持环境保护、捍卫人权等。通过精彩的表演和音乐创作,他们能够吸引大量听众,传播社会变革的信息,唤起社会对问题的关注,以及鼓舞人们积极参与社会变革的行动^[3]。

最后,音乐通过情感共鸣激发人们参与社会变革的行动。音乐作为一种情感表达方式,能够触动人们内心深处的情感共鸣,激发情感上的共鸣,使人们更加关注社会问题,并且愿意为社会变革做出积极的贡献。许多社会运动中,音乐都扮演着凝聚人心、激励斗志的重要角色,促使人们走上街头、参与示威、倡导变革。音乐作为一种文化力量,具有推动社会变革的潜力。通过歌词传递社会变革的信息,艺术表演形式引起社会关注,以及情感共鸣激发人们参与社会变革的行动,音乐在社会变革中发挥着重要的作用,成为推动社会进步和变革的重要力量。

9 结语

综上所述,音乐作为一种具有普遍性和包容性的艺术形式,在构建和谐社会中发挥着重要作用。通过促进社会和谐、增进人际关系、培养公民意识和推动社会变革,音乐为社会的发展和进步做出了积极的贡献。因此,我们应该重视音乐在社会建设中的作用,加强音乐教育和文化产业的发展,推动音乐在构建和谐社会中发挥更大的作用。

参考文献

- [1] 刘珊珊.音乐教育的基本方法与理论研究——评《音乐教学与文化修养》[J].林产工业,2019(12).
- [2] 钱萍.探讨群众音乐教育在构建和谐社会中的重要性[J].群文天地,2012(8).
- [3] 王斐.社区音乐教育在构建和谐社会中的作用和形式[J].商业文化(学术版),2010(10).