

ISSN 3105-7578 (print)
ISSN 3105-7586 (online)

艺术理论 *Art Theory*

2025年 第1卷 第2期 (双月刊)

CODEN: YLABA6

(国际标准连续出版物标识符·全球唯一标识符)

分配机构: 美国化学文摘社(CAS)

国图集团 CIBTC

进口备案刊号: G015Z116

QUEST PRESS LIMITED

www.SciOnline.com

QUEST PRESS

扫码阅读

敬畏自然，方能生生不息

Revere nature, to achieve endless life.

地球是共同家园，守护需同心协力

The earth is a common home, protection requires joint efforts.

ISSN 3105-7578 (Print)

ISSN 3105-7586 (Online)

CODEN: YLABA6

(国际标准连续出版物标识符 • 全球唯一标识符)

分配机构: 美国化学文摘社 (CAS)

中文名 艺术理论

英文名 Art Theory

主办 求索出版社

出版频率 双月刊

出版语言 中文, 英语

出版机构 求索出版社 (QPL Ltd.)

编辑单位 《艺术理论》编辑部

地址 澳门巴掌围斜巷19号7楼D

电话 +853 6881 9699

网址 ysl1.scionline2025.com

广告服务 QuestPress@hotmail.com

出版时间 2025年12月

QUEST
PRESS
LIMITED

版权所有

© 求索出版社 (QPL Ltd.)

版权与许可声明

本期刊整体版权归属求索出版社所有。所有发表文章均依据“知识共享署名 4.0 国际许可协议” (CC BY 4.0) 进行授权发布。

许可链接

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

文章版权

单篇文章的著作权由作者与求索出版社共同享有。

使用授权

著作权人已同意依据CC BY 4.0协议授予文章使用许可, 使用者可在遵循协议条款 (主要为署名要求) 的前提下进行转载、改编或用于其他用途。

权责声明

1. 本刊所发表文章中的观点、数据和结论仅代表作者个人立场, 不代表本刊及出版机构的意见。
2. 对于因使用文章任何内容 (包括正文及引述材料) 而可能引发的任何直接或间接损失, 本刊及出版机构不承担任何法律责任。
3. 本刊的出版行为不构成对文中提及任何产品、方法或技术的商业性能、有效性或特定用途适用性的任何形式担保或推荐。
4. 本刊内容仅供学术与信息参考, 不替代专业判断。读者在依据文章内容做出任何决策前, 建议咨询相关领域专业人士。

编委会

主编 黄显峰

副主编 周博轩

曹 薇

冯学远

编委 陈小明 作家报文学副刊编委

蔡宝明 哈尔滨茂乾文化传媒公司

编委会助理 彭 佳

Journal import

期刊进口

备案刊号: G015Z116

中國國際圖書貿易集團公司
China International Book Trading Corporation

DOI 数字对象唯一标识符 (英国)

Crossref 交叉引用 (美国)

ICI 哥白尼期刊数据库 (波兰)

EuroPub 欧洲学术出版中心数据库 (英国)

ACADEMIA.EDU 学术界 (美国)

J-Gate 开放获取期刊门户 (印度)

CNKI 中国知网 (中国)

WanFang 万方数据 (中国)

CVIP 维普期刊 (中国)

RCCSE 中国学术期刊目录 (中国·武汉大学)

Baidu Scholar 百度学术 (中国)

CJWK 长江文库 (中国)

591adb 中邮阅读·万章期刊 (中国)

OpenAlex 全球开源学术平台 (加拿大)

SCRIBD

SCRIBD 在线图书馆 (美国)

MAGZTER
DIGITAL NEWSSTAND
TAP • READ • ENJOY

Magzter 跨平台数字期刊 (美国)

SlideShare 知识共享平台 (美国)

EBSCO 学术数据库 (美国)

RePEc

RePEc 经济研究文献数据库 (美国)

 OUCI

OUCI 开放乌克兰科学 (乌克兰)

 Discovery
by Editage

R Discovery 研究者发现平台 (印度)

 LENS.ORG

The Lens 透镜学术 (澳大利亚)

Google Scholar 谷歌学术 (美国)

 Microsoft Bing

Microsoft Bing 微软学术 (美国)

 ResearchGate

ResearchGate 研究之门 (德国)

Portico 学术文献保存库 (美国)

ASCI 亚洲科学引文索引 (美国)

 SEMANTIC SCHOLAR

Semantic Scholar 语义学术 (美国)

ISSN (法国)

BOOKAN 博看 (中国)

Issuu 数字出版平台 (丹麦)

WorldCat 世界编目数据库 (美国)

SPI-Hub 范德比尔特大学 (美国)

MDPI scilit 科学与学术数据库 (瑞士)

ProQuest 科睿唯安数据库 (美国)

Research Commons 科睿唯安·研究共享平台 (美国)

Scite (美国)

BASE 比勒费尔德学术搜索 (德国)

ERIH+ 欧洲人文社会科学索引 (挪威)

Yahoo!Search (美国)

Naver 搜遍 (韩国)

LivRe! 开放期刊门户 (巴西)

ResearchBib 研究者索引 (日本)

KINDCONGRESS

KIND CONGRESS (阿塞拜疆)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 科学期刊影响因子 (印度)

IP Indexing IP索引

Journament

Journament 质量评估与索引

RJIF 研究期刊影响因子

Road 开放科学学术资源路线图 (法国)

COSMOS 期刊评价指标 (印度)

CiteFactor

CiteFactor 指标与信任索引 (印度)

ADL 亚洲数字图书馆 (巴基斯坦)

Secret Search Engine Labs

Secret 搜索引擎实验室 (芬兰)

Academindex 学术索引 (土耳其)

ROOTINDEXING
Discover. Index. Connect. Impact.

RootIndexing 根索引与影响因子

EZB Electronic Journals Library

EZB 电子期刊图书馆 (德国)

ISI 国际科学索引平台（阿联酋迪拜）

Sci Online 科学在线（中国澳门）

Baidu Baike 百度百科（中国）

OALib 开放存取资源图书馆（美国）

ESJI 欧亚科学期刊索引（哈萨克斯坦）

艺术理论

Art Theory

2025年12月 第1卷 第2期（双月刊）

目次

◆ 影视艺术研究

近年来中国软科幻电影的流浪母题、空间叙事与文化基因研究

Research on the wandering theme, spatial narrative, and cultural genes of Chinese soft science fiction films in recent years

严 格..... (1)

◆ 数字艺术理论

从“再现现实”到“生成世界”——技术图像对艺术空间的三重重构

From “Reconstructing Reality” to “Generating Worlds: Threefold Reconstruction of Artistic Space by Technical Images”

宋天祥..... (7)

◆ 景观设计研究

数智技术赋能视域下鲁运河文化艺术遗产活态传承与乡村振兴协同机制研究

Research on the Collaborative Mechanism for the Living Transmission of Cultural and Artistic Heritage along the Lu Canal and Rural Revitalization under the Perspective of Digital and Intelligent Technologies

李岩斌..... (15)

自然疗愈理念下康养空间室内环境设计探索

Interior Environmental Design of Health-Promoting Spaces from the Perspective of Natural Healing

王瑞红..... (21)

新质生产力驱动下大运河景观艺术的范式嬗变与发展路径——以德州段为实证样本
Paradigm Evolution and Development Path of Grand Canal Landscape Art Driven by New Quality
Productive Forces: An Empirical Study of Dezhou Section
李岩斌..... (26)

◆ 跨文化传播

内蒙古非遗艺术海外传播的英语叙事视角建构
Construction of English Narrative Perspectives for the Overseas Communication of Intangible Cultural
Heritage Arts of Inner Mongolia
赵一琪 (31)

◆ 美术研究

数字媒介语境下中国画笔墨精神的当代传承路径研究
Research on the Contemporary Inheritance Path of Chinese Painting Brush and Ink Spirit in the
Context of Digital Media
李 斌..... (35)

生成式人工智能语境下设计艺术的审美认知重构与美育范式转向
Reconstruction of Aesthetic Cognition of Design Art and Paradigm Shift of Aesthetic Education in the
Context of Generative Artificial Intelligence
李岩斌..... (42)

近年来中国软科幻电影的流浪母题、空间叙事 与文化基因研究

严格

陕西师范大学, 陕西西安, 710119

摘要: 当好莱坞的科幻片通过宏大的叙事空间与复杂的叙事线路呈现科技与人的冲突、融合以及对未来的危机想象时, 国内软科幻影片则转向人的内心世界, 以极具本土化意识的叙事模式搭建起具有中国特色的科幻宇宙空间。从流浪母题的叙事原型解构到“异质空间”与现实空间的碰撞及融合再到传统文化基因的现代化诠释与创新, 中国软科幻影片正在从叙事、空间以及文化三个向度逐步走出一条有别于好莱坞式话语体系的科幻宇宙道路。

关键词: 软科幻; 叙事结构; 西游流浪; 异质空间

Research on the wandering theme, spatial narrative, and cultural genes of Chinese soft science fiction films in recent years

Ge Yan

Shaanxi Normal University, Xi'an Shaanxi 710119, China

Abstract: While Hollywood science fiction films present the conflict, integration, and crisis imagination of technology and humans through grand narrative spaces and complex narrative lines, domestic soft science fiction films turn to the inner world of humans and build a science fiction universe with Chinese characteristics through a highly localized narrative mode. From deconstructing the narrative prototype of the wandering theme, to the collision and integration of "heterogeneous space" and real space, and to the modern interpretation and innovation of traditional cultural genes, Chinese soft science fiction films are gradually forging a science fiction universe path that is different from the Hollywood style language system from the three dimensions of narrative, space, and culture.

Keywords: soft science fiction; Narrative structure; Journey to the West wandering; Heterogeneous space

科幻电影是指采用科幻元素为题材, 其基本特点是从已知的科学原理和科学成就出发, 以建立在科学上的幻想性情景为背景的类型电影。其中, 科幻电影可分为软科幻与硬科幻两类。硬科幻电影一般指向以科学为基础的的科幻类型电影, 这类影片常常讲述以严密的科学逻辑设想新技术新发明给人类社会带来影响的科幻故事。而

软科幻电影则是在剧情与情节题材上集中于哲学、心理学、伦理学等倾向, 在科幻的背景下描写社会与人、自然与人、技术与人的潜在危机, 以表现人与人之间的关系为主要内容的科幻影片分支。1986年的《错位》则是早期国产软科幻片的代表佳作, 在“人造人”的科幻框架设定下, 影片探讨了在智能机器人的时代下, 知识分子的

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

身份认同问题以及对未来社会中科技泛滥的焦虑与不安,促进了中国软科幻电影的叙事模式形成。从早期政治色彩浓郁下的民族灾难幻想性移植到对人性的探讨和对社会性问题的映射,再到与好莱坞叙事亦步亦趋。国产科幻电影的科学思维固化、文化内涵缺失、工业体系被阉割等问题的渐渐出现。

伴随着数字技术的进步与奇观化视觉文化的席卷,2019年科幻大片《流浪地球》的出现,则启示着中国科幻电影元年的到来。而当中国第一部真正意义上的体现出高科技制作实力的硬科幻电影出现后,《疯狂的外星人》、《宇宙探索编辑部》以及《独行月球》的出现则预示着中国软科幻电影也从好莱坞式的话语结构中走出开始探索一条迥异于雕琢特效、更新技术、太空虚构等为噱头的“欧美科幻大片”的发展道路^[1]。从《疯狂外星人》中的杂耍民俗、酒桌文化以及山寨文化的本土化元素展现,到《宇宙探索编辑部》中西游流浪式叙事原型、章回体叙事结构以及儒学精神文化基因的三重组构,再到《独行月球》中将传统文化的美学特质与本土工业美学有机融合的实验,一条独属于中国软科幻电影的本土化宇宙正在慢慢形成。

1 叙事原型：流浪母题的本土化建构

“流浪”一词在中文最早是“在水里飘荡,或顺水势漂游”,随后衍生出“流转各地行踪无定”^[2]。而从集体无意识的内部构成来看,荣格认为:“集体无意识由本能及其相关的所有原型构成。”“本能是一种典型的行为模式,原型是一种典型的理解(领悟)模式”^[3]。流浪是人类一种普遍的生存状态与精神状态,在不同的时代背景下,这种本能所投射出来的原型意象不断被改造和重构。在中国软科幻电影中,“流浪”呈现出一种具有本土文化特质的主动内向求索,不同于好莱坞叙事中个体与家园的断裂,中国软科幻中

的流浪母题往往与“回归”的欲望紧密缠绕,如《流浪地球》通过讲述一个全人类共同的“流浪”故事,将中国人安土重迁的传统观与古老的流浪母题相融合。进入国内软科幻影片领域,从《宇宙探索编辑部》中唐志军等一行人在从见天地到见自我的西游流浪感,再到《独行月球》中独孤月以上古神话的文化姿态进行星球叙事下集体流浪的个体化书写,中国软科幻电影逐渐从肉体到精神再到集体意识三重维度架构起独具中国特色的流浪叙事模式,其精神内核更接近于中国传统文化中的“游历”观念。从《庄子》的“逍遥游”所象征的心灵超脱,到《史记》中“游侠”于秩序之外的漂泊行止,这些深植中国传统文化中的“流浪”经验,为中国软科幻叙事提供了一种有别于西方被动的精神求索范式。中国软科幻电影正是将植根于文化记忆的游历精神与科幻框架相嫁接,使得流浪母题在中国软科幻电影中成为一种内在的、朝向自我与本源的追问。

1.1 “西行”主题下的西游流浪感

《西游记》是一部写“心路历程”的书,西行途中的九九八十一难,不过是所谓“心生种种魔生,心灭种种魔灭”的寓言写照^[4]。在中国的历史记载与众多文艺作品中,“西行”也是一个重要主题,其散见于周穆王西巡、张骞出使西域、玄奘西行、西游记等内容有关的史实类、神魔类作品中。而影片《宇宙探索编辑部》提取其西行精神中从见天地到见自我的文化精神,由一行人西行西南乡村探索外来文明的故事出发,通过叙述唐志军从穷困潦倒、痴狂疯癫到接纳自我、重新生活的宇宙探索之旅途,寓言般的诠释了西游精神中人的心性修持、人格完善的心路历程,探索出中国软科幻电影的西游流浪叙事模式。

首先,在叙事架构上,《宇宙探索编辑部》具有清晰的公路片的叙事范式,七借用“西行”的旅程结构,将唐僧师徒一路降妖伏魔的叙事结

作者简介:

严格,女,汉族,陕西师范大学新闻与传播学院2024级在读硕士研究生,研究方向:影视传播与大众文化。

构, 移植为主角唐志军一行人的西南探寻之旅。其次, 在探索道路上, 《西游记》中, 小说并非切实如实的记述唐僧五人西行历程, 而是“惟凭意造、自有心得”的神话, 通过以西天取经的故事架构的铺陈, 写人的精神漫游与心灵的涅槃。正如《西游记》中孙行者所言“佛在灵山莫远求, 灵山只在汝心头。人人有灵山塔, 好向灵山塔下修^[5]。”“西行”的意义并不在行走本身, 更在于修心的过程。影片将“西行”的精神内核与科幻题材嫁接, 在影片中, 唐志军在“追ufo的人”到“未尽之路”的旅途中, 从执迷不悟的为莫须有的外星人尸体捐款, 再到亲眼见到ufo之后的重归生活, 与痛失女儿的事情和解, 从五人一同因家庭情感缺失而追寻外来文明, 到回到各自现实空间完成自我主体性的确认。唐志军等人从见众生到见自我的涅槃之路以此身之苦诠释了西游精神的内核, 完成了对主题的升华。从人物关系到探索路程, 影片由表及里的勾勒出了中式的西游精神, 诉说了家庭情感缺失下的国人的精神失根性的自我探索。

1.2 星球叙事下的集体流浪感

早在2019年的《流浪地球》便以带着地球去流浪的故事建构其人类命运共同体意识的中国式表达, 这时候的流浪还是一种具有巨构式美学特征的中国科幻电影的现代化症候。而《独行月球》则消解了传统意义上的“全人”英雄神话与集体化的宏大叙事, 在以中国上古神话“奔月”的神话原型中建构起富有集体精神的流浪叙事内涵。

在《独行月球》中主角独孤月被遗忘在月球上, 原本为“月盾计划”中一员的他因为脱离集体而进入一种失根性的流浪状态, 被围困在月球空间与屏幕空间共振的独孤月彰显了后现代语境下人类原子化的一种现实症候。而陷入困境的独孤月并没有放弃希望, 他积极的维持生命状态、联络地球伙伴最后甚至以牺牲自己, 成全集体而彰显出中国传统的家国情怀。从人物设置上来, 身高颜值都普通的独孤月颠覆了过往神性英雄形象而转向一种“中间人”的普通英雄形象。从拯救路径上来看, 影片以独孤月对马蓝星

的“小爱”为引, 配以“人类命运共同体”的观念支撑展现了生死存亡之际“宏大家国叙事与跌宕个人命运的同构与共建^[6]。”由此从“中间人”的孤独流浪再到与集体命运的共栖, 影片《独行月球》打破了传统好莱坞式的个人英雄主义的宏大叙事, 建构起了一种富有集体精神的流浪叙事模式。

2 叙事空间: 心理空间与现实空间的碰撞及融合

电影作为以空间建构为重要手段来反应社会现实、建构虚拟世界的艺术形式, 成为空间研究的重要对象^[7]。伴随着空间叙事的发展, 电影开始逐渐由单纯呈现物质空间转向以物质空间为能指, 人物个体心理空间为所指的宏大隐喻。个体的心理空间是一个经由无意识机制主动建构的表征系统, 在精神分析理论视域中, 幻想是个体为满足被压抑的欲望而建立的替代性场景, 它既区别于纯粹的外部现实, 又与外部现实保持着动态的象征性关联。拉康则认为心理空间的运作遵循镜像阶段的逻辑, 个体通过认同于某个理想化的影像来缝合自我与现实之间的裂隙。当个体在现实秩序中遭遇挫折时, 心理空间便会生发出一种具有补偿功能的幻想性场域, 其既是对现实法则的暂时悬置, 也是对欲望对象的替代性寻找。中国软科幻影片中的空间建构恰好契合了由物质实体空间到个体心理空间转向的逻辑。从《疯狂的外星人》中太空的地理空间转换, 到《宇宙探索编辑部》中幻想性心理空间与现实空间的碰撞, 再到《独行月球》中月球空间、屏幕空间与现实空间的三重共振交错, 中国软科幻影片正逐步走出一条贴合当代人精神困境与社会现实问题的叙事道路。

2.1 科幻空间与现实空间的碰撞

影片《宇宙探索编辑部》淡化了对科幻元素的实体展示, 更侧重于展示主角对现实世界现象的科幻化幻想的心理空间, 由此建构了一个迥异于现实空间的“科幻空间”, 并与其真实世界的现实空间作交织。在“科幻空间”与现实空间的碰撞与融合中, 影片完成了对中国本土现实问题

的科幻化解构,实现了对普通人生存困境与情感缺失的个体宇宙空间搭建。

在现实“基地”这一边,影片分为当下的现实空间与过去的空间两层。唐志军从过去的意气风发跌落至如今婚姻失败、工作边缘化的落魄处境,现实的落差在他的心理层面制造了难以弥合的裂隙。为了缝合这道裂隙,影片将唐志军探索外星现象的核心行动与其现实生活中的挫败经验做了主观性的逻辑缝合,使得幻想性心理空间成为对现实压抑的替代性场域。比如,唐志军将由于电视机损坏造成的雪花点现象理解成是宇宙发射信号的观测对象,将精神病人作为可以读取到外星信号的特殊人等事件,颠覆了其各项“能指”在现实生活中的原初“所指”。在“疯癫化”自我幻想的逻辑阐述内,掩盖了他在社会现实语境下生活窘迫的现状,形成了一个以科学天文现象的变动为处世逻辑的“科幻空间”,以此颠覆了这些“能指”在真实社会中原来的运行秩序,从而在他的幻想的心理空间内部构成了一套自洽的象征秩序。

当唐志军不再躲进科幻世界的象牙塔,在婚礼上对女儿遗言中关于个体置于浩瀚宇宙的存在意义进行私人化阐释时,其科学幻想终于得以投射于现实空间中获得了真实世界的意义落地,唐志军的幻想性心理空间最终得以向现实空间敞开,从而完成了对自我宇宙困境的探索与自我心结的揭开。

2.2 月球空间、屏幕空间与现实空间的三重空间组构

影片《独行月球》在突出个体和集体关系的前提下,注意联系现实空间与技术创建空间进行叙事,并在多重空间组织的平行时空中呈现空间叙事的策略,不仅实现了对网络信息空间的利用,又突破了其窄向的叙事弊端,达到了科幻技术美学和空间美学之间的一种创新^[8]。

首先,影片将故事的发生背景设定在月球,因“月盾计划”而被遗忘在月球的独孤月由此成为了月球空间的行动主体。在这个空间内,主要勾勒了独孤月如何独自在月球生存并获得自救的孤胆英雄形象。紧接着,第二个空间便是由指挥

所控制并呈现独孤月月球生活的屏幕空间,在屏幕空间内众人的“看”对独孤月形成了一种带有权力意味与欲望纠结的“凝视”,并由此牵引着位于地下城内群众的情绪。而第三个空间,则是位于地下城内人们所共处的现实世界空间。从三个空间的错综运行中来看,三重空间结构在于“看”与“被看”的关联中相互缠绕交织。月球空间中的独孤月处于被屏幕持续记录与播放的位置,成为被观看的对象,地下城观众则通过屏幕完成了对独孤月生存状态的一次凝视。然而这重观看关系并不是单向的权力凝视,独孤月的乐观坚韧与自我牺牲的英雄主义精神,对地下城观众形成了反向的情感召唤。而在电影银幕之外,观众在观看独孤月的同时,也通过观看完成了对自身情感的一次集体性确证。三重空间彼此缠绕,超越了单向的看与被看的二元结构,转而呈现为一种双向的意义交换与情感共鸣,也勾勒出了媒介化社会中个体与集体之间复杂流动的互动关系。

3 叙事创新:传统文化的创造性转化

随着数字技术的发展,科幻电影在新世纪不断发展,科幻美学不断出现新的形式,当好莱坞科幻电影不断以超奇幻的动作场景和超越现实时空的技术化表达去揭示科技与人,科技与自然,科技与自然之间的相互关系的时候,国产软科幻片则在主题表达上则紧跟着中国电影学派的建立逐步与中华民族精神相融合。如果说,《疯狂的外星人》中对杂耍民俗文化、酒桌文化以及地域方言与唱词元素运用还只是停留在对传统文化元素的简单呈现上,那么《宇宙探索编辑部》中的章回体叙事结构与以身体力行为探索方式进行“实其事而求其是”的宇宙现象探索的实证性追索与验证,《独行月球》对神话母题的当代重述与共同体美学的建构,则从叙事形式、思想资源与神话主题三个层面实现了中国软科幻电影的本土化叙事创新。

3.1 叙事形式的民族化

科幻影片大多采用层级嵌套的模式去将对当下时空的体验、对未来的想象以及科技体验的

奇幻因素缝合进一个紧密的套层结构,在变化无穷的时空组合与现实的交替中,走向迷宫式的必然。例如国外科幻电影《信条》《盗梦空间》等就使用了层级嵌套式的叙事模式,在叙事的回环嵌套中,构造了科幻与现实时空的多重组合,完成了对未来科技社会的宏大设想。而近年来,随着中国电影学派的建构与传统美学文化的复归,我国科幻片则渐渐脱离好莱坞式的宏大叙事开始探索具有中国民族特色的叙事模式。如科幻片《流浪地球2》则沿用了我国《春秋》以来的编年体叙事传统,为影片注入了久经沧桑的历史感。而《宇宙探索编辑部》则借鉴了中国传统章回体小说的叙事结构,以五个不同的章节叙事勾连其了中华民族心理沉淀的家庭观,完成了中国软科幻影片叙事结构中传统精神与科幻探索融合的再创新。

章回体小说是中国古典长篇小说的主要形式,它是在10至14世纪“讲史话本”的基础上演变而来的,古典章回小说分回标目,段落整齐,首尾完整^[9]。而近年来,主旋律电影《我和我的祖国》《金刚川》等则利用了章回体叙事结构连缀不同的叙事单位,完成了对爱国主义精神与人类命运共同体概念的弘扬。而影片《宇宙探索编辑部》则巧妙的以传统的章回体叙事结构为主,以“追UFO的人”“蜀道难”“等待麻雀降临的少年”“西南深处”“未尽之路”这五个章节名将影片断开成五个部分,将人,科幻事件,现实困境三者融合为一个叙事文本,完成了其对现实困境的诗意化表达与科幻性想象。比如说,在第一个单元“追UFO的人”中,宇宙编辑部部长唐志军通过对科幻现象的忘我追寻用来掩盖现实生活中经济家庭等方面的困境。在“蜀道难”中,孤身一人的肖全旺在“外星人”的遗言中找到了自己生活意义。而在“等待麻雀降临的少年”当中,晓晓的母亲以父亲被飞碟抓走了为由隐瞒父母离异的残酷现实,山村孤儿孙一通也承担着“宇宙”的任务以诗句的高远深邃掩盖生活的粗糙质感。影片通过连缀的章回体式叙事,以各自人物的情感缺失作为情绪线索串联全片,迥异与西方科幻电影以其后现代的多线性层级嵌套模式

下营造的未来感与炫技感。同时,通过章节的展示将情节的走向做了预设性的提示,产生了一种“间离效果”,使叙事的中心集中于每个单元内人物情感逻辑的展开以及科幻事件与现实空间的嫁接关系,展现着中国传统文化心理中重情轻理的文化积淀。

3.2 思想资源的现代转化

从故事的探索方式上来看,影片《宇宙探索编辑部》以公路片的形式来叙述主角唐志军与其一行人的宇宙探索之旅,影片中唐志军旅途的交通方式从火车到步行再到骑驴,象征着从现代文明的科技秩序回归到原始文明的人本之道,影片以科幻现象的发生为叙事驱动力,却以身体力行的原始行为作为探索方式,完成了对科学探索精神的本质回归以及对科技化时代下人感知麻痹的反思与对过往质朴文明的怀思。导演创造性的借用了中国传统诗词,将故事的背景叙事嵌入进西南乡村重重叠叠的山路中寓意着回归“蜀道难”中探索自然艰难险阻的天人合一的精神。影片对李白诗词《蜀道难》中诗意的影像化改写,为影片中唐志军的精神之旅提供了中国传统文化注脚。《蜀道难》中“难于上青天”的天险意象与主人公西南旅途中的重重山路形成了跨越时空的互文,诗人李白于绝境之中回望人间的姿态,与唐志军在科学幻想的尽头重返现实情感遥相呼应。影片由此将科幻探索的外壳与中国传统诗歌意象中所承载的人直面艰难、安顿身心的人文传统相勾连,实现了古典诗词精神资源在科幻语境中的现代转化,也完成了中国软科幻电影在精神维度上的一次本土化表达。

从故事的探索内核上来看,影片将家庭情感的缺位,现实社会中人的身份迷失和生存困境这类富有现实意义的话题与科幻性的元素结合在一起,探讨了后现代语境下人与人之间难以沟通,人与社会难以共合的荒诞性境地。在影片中,主角唐志军过于执着于科幻灵异现象的非理性追求,所以其找寻外星人,揭开灵异现象的艰辛旅途,也仅仅是以科幻性幻想作为对现实世界法则的抵触与逃避的工具。而当他在婚礼上解开了女儿遗言中的困惑回归了现实世界的生存法则,明

白了存在的意义是把握当下的生活瞬间之时,这时个人的“意”“必”“固”“我”已被一一化除,其生命意志与科学理性的统摄合一着寓意着唐志军个人主体性的寻归。如果说,将现实中实际存在的问题寄托于未知的、神秘的高等文明中是现代人在都市技术高速发展下的精神围困,代表着后现代语境中“自由到虚无”的空洞之地。那么,唐志军这段将科幻性的想象空间置换成情感领域的缺失未尽之路的奇妙经历书写,则实现了宗教、哲学与科学精神的统一,为现代人确立了一个统贯而稳固的价值之源。

3.3 神话母题的科幻重述

神话母题是神话叙事中积淀而成的最自然的表意单位,也可以称之为具有叙事结构分析功能的“文化”基因^[10]。在《独行月球》中影片以科幻为外壳,以上古神话中“后羿射日”的孤胆英雄为原型,通过讲述独孤月试图联系地球、修理设备、维持生存、照顾袋鼠,经历极致的孤独、绝望、挣扎与自我怀疑、到最后鼓起勇气以个体牺牲成就集体大义的故事,完成了一场富有类命运共同体意识的本土科幻重述。

从人物发展上来看,独孤月被意外遗留在月球,成为“月球上的最后的人类”。他从一个只想躺平的普通人,到被迫肩负起拯救地球的重任,再到最后牺牲自己,化身“宇宙之锤”的一部分的壮举是现代科幻版的“后羿射日”。其最直接对应后羿为了拯救苍生免受十日炙烤之苦,射落九个太阳。独孤月则是为了拯救地球免受陨石撞击,用自我牺牲的方式“射落”了陨石。“建构类型电影的‘共同体美学’就需要将观众对电影中某个角色、观念认可或批判的‘移情’,转换、升华为对其所蕴含文化心理和情感的‘共情’,以期形成情感共鸣,进而营造文化归属感、民族归属感^[11]。从集体意识的建立出发,当人们面临着家园崩塌的地域共同体沦陷的危机时刻中,幸存者通过直播观看独孤月的生存斗争将其从“被遗忘的个体”转化为全人类的精神图腾。而从个体视角的建立出发,独孤月与袋鼠刚子从敌对到互助再到牺牲自我、拯救刚子的行为则突破了传统人类中心主义建构起了跨物种的生命共

同体意识。从神话叙事的移植再到集体意识的建构再到生命共同体的美学呈现,《独行月球》完成了一场对传统文化中“和合共生”的理念洗礼。

4 结语

科幻电影从不缺少斑斓的未来奇观设想与天马行空的科学技术展示,但当人们习惯于CG、AI等数字特效堆砌的炫丽景观与各类“末日式景观”的狂轰滥炸,对于未来的想象与思考也将逐步陷入“赛博式”的狭窄与内向。从《疯狂的外星人》到《宇宙探索编辑部》再到《独行月球》,中国软科幻影片经历了从对传统文化要素的移植到对传统文化基因的渗透再到将传统文化意蕴与当下媒介环境进行共时的、历史性的融合的线性发展过程,完成了对中国软科幻电影的一次具有中国特色意味的叙事探索与创新。

参考文献

- [1] 姜通,沈祖新.新时代中国科幻电影的喜剧美学研究——以《独行月球》与《疯狂的外星人》为中心[J].电影文学,2023(6):149.
- [2] 金柔洁.好莱坞科幻电影中的流浪母题研究[D].辽宁大学,2021:5.
- [3] 荣格.精神分析与灵魂治疗[M].冯川译.南京:译林出版社,2012:216.
- [4] 浦安迪.中国叙事学[M].北京:北京大学出版社,1996:175.
- [5] 吴承恩.西游记[M].黄肃秋,注释.北京:人民文学出版社,2004:第八十五回.
- [6] 齐雪晴,顾玉兰.电影《独行月球》的奇观化叙事与共同体美学建构[J].视听,2023(10):55.
- [7] 陈一雷.21世纪以来好莱坞电影的空间建构研究[D].南京艺术学院,2020:1.
- [8] 李琳,咎甜甜.中国当代科幻电影中的空间化表达与想象性思维建构——以影片《独行月球》为例[J].电影评介,2023(7):38.
- [9] 刘芳.两极之化:论明代章回体小说的圆形叙事结构[D].武汉:湖北大学,2006.
- [10] 王宪昭.神话母题在传承中的演变——以盘古神话叙事为例[J].社会科学家,2022(02):15.
- [11] 刘春.当代国产商业类型电影的共同体美学建构及民族性表达[J].民族艺术研究,2022(01):30-37.

从“再现现实”到“生成世界” ——技术图像对艺术空间的三重重构

宋天祥

陕西师范大学, 陕西西安, 710119

摘要: 弗卢塞尔的技术图像理论为图像的研究提供了新的视角, 其强调技术图像作为一种创造物, 而非现实的简单复刻, 这使得艺术家的想象力得到充分肯定, 探讨数字时代的技术图像在如何再造艺术空间物质性和感知法则的过程中激活艺术家的想象力也成为当代艺术探讨的必要。当下的数智时代, 技术图像更呈现出程序性、交互性和虚拟性, 通过分析基于虚拟现实艺术、生成艺术和数据可视化等方面的具体应用过程, 研究发现技术图像借助算法、界面与媒介将空间的艺术从固定物理场所升维成为“可编程想象场域”, 并实现了由“再现现实”到“生成世界”的转变。由此看来, 技术图像对时空的改变催生了艺术想象力的超现实性和开放性的前提技术哲学论断; 同时, 迫使艺术本体论与人类感知边界面临重新定义。

关键词: 艺术空间; 数字艺术; 想象力; 技术图像; 虚拟现实

From “Reconstructing Reality” to “Generating Worlds: Threefold Reconstruction of Artistic Space by Technical Images”

Tianxiang Song

Shaanxi Normal University, Xi'an Shaanxi 710119, China

Abstract: Vilém Flusser's theory of technical images provides a new perspective for image studies. It emphasizes that technical images are creations rather than simple reproductions of reality, which fully affirms artists' imagination. Exploring how technical images in the digital age activate artists' imagination in the process of reconstructing the materiality of artistic space and the laws of perception has become a necessity in contemporary art discussions. In the current digital-intelligent era, technical images further exhibit characteristics of procedurality, interactivity and virtuality. By analyzing the specific application processes in virtual reality art, generative art, data visualization and other fields, this study finds that technical images, through algorithms, interfaces and media, elevate spatial art from fixed physical venues to a "programmable field of imagination", and realize the transformation from "representing reality" to "generating possible worlds". From this perspective, the transformation of time and space brought about by technical images gives birth to the technical philosophical premise that artistic imagination possesses surreality and openness; meanwhile, it forces art ontology and the boundaries of human perception to face redefinition.

Keywords: Artistic Space; Digital Art; Imagination; Technical Images; Virtual Reality

在数字技术主导的当下, 艺术空间逐渐从美术馆、画廊等物理场所向虚拟界面迁移, 算法生成图像、三维建模、动态交互影像等技术图像成为艺术创作的核心媒介。弗卢塞尔 (Vilém

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Flusser)在《技术图像的宇宙》中指出,技术图像是通过一种放弃规则信仰的、奇特的幻觉力量而产生的^[1],它不同于传统图像的“模仿现实”,而是通过技术装置生成的“符号操作系统”,其本质是“程序化的信息流”。弗卢塞尔将传统图像与线性文本的联系比喻成了一个禁锢的系统“我们这个时代的图像被文本浸染,它们是使文本视觉化的图像。图像制作者的想象力受到概念性思维的影响,他们试图把握进程”^[2]。文本不仅是打开想象力的一把钥匙,但同时也是想象力的枷锁,弗卢塞尔提出文本尚未沾染的传统图像宇宙,是处于富有想象性的精神状态之中的,是想象力源源不断地生成的状态。

“程序化信息流”被视为重构艺术空间的核心机制,这一理论暗合了海德格尔的“座架”,座架被视为一种强制性的要求^[3],其是一个聚集着的摆置,却又对人促逼,海德格尔对“座架”的批判,为理解技术装置如何规训艺术思维提供了哲学视角。技术图像的“程序”从根本上改造着艺术生产的内在理路,在三维建模软件参数化的画面操作界面与神经网络算法的驯服术之间,艺术家的工作变成调试预设技术界面。海德格尔所担心的“座架”,机器不仅带来创作的工具同时制造我们的认知。当我们日常使用的Blender中顶点坐标、Photoshop中的图层成为了想象世界的元语言之时,数字原住民的艺术思维正在经历一场全面的“符号学暴力”。从物质性逻辑开始、再到感受逻辑和文化生态,技术图像如何激活艺术想象力的生成机制?这一过程中又潜藏着哪些技术哲学层面的张力与危机?成为当下必要讨论的问题。

1 物质性重构:从实体场域到数字空间

艺术模仿自然是自身所特有的手段,这些手段产生出那些自然不能或不再能创造出的东西^[4]。

艺术不仅仅是复制自然的美,而是通过色彩、线条、形状等艺术语言,创造出超越自然本身的独特美感和情感体验,具有着创造性与超越性。漫长的艺术史乃是无数有关物质性的故事;从拉斯科洞窟矿物颜料到文艺复兴大理石雕像,物质总是以其粗粝而又不可驯服的物理形式确立艺术与人类存在的本源契约。现在,这一古老的物我之约被新的来临者打破了——由算法所运行的“装置”以比特为单位生成图像,栖居于艺术空间内的种种物质性正发生由原子向比特的转换,艺术空间的物质性正经历着从原子到比特的范式革命。把那些不能自身生产和尚未出现在我们面前的东西展现出来^[5],这种重构绝非简单的媒介迁移,而是海德格尔所警惕的技术“解蔽”进程:技术图像通过代码重写物的存在方式,在虚拟与现实的裂隙中催生出混合物质性的认知拓扑。

1.1 物质性的解域化:从原子到比特的范式裂变

中国的“物感说”强调人的一切感觉、认知和经验都是“感物而动”的,“物”是出发点和立足点^[6]。传统艺术空间的物质性根植于物理场域的可触性与感知性。美术馆白墙的肌理、雕塑的体量,油画作品笔法、肌理都是物质性的存在,是建造审美体验“物性”(Thingness)之基。海德格尔在《艺术作品的本源》中指出,物的存在通过其“大地性”(Earth)显现——石材的沉重、木材的温润、金属的冷峻,这些材质特性构成艺术与观者对话的“在场性”语言^[7],艺术是发生在作品中的世界与大地的冲突。但技术图像却将这一去实体化的艺术空间物质性作了重构。数字空间物不再由原子来构成,例如TeamLab无界美术馆中,作品之间无固定边界,光线、色彩与影像在混凝土墙面、镜面地板与透明天花间自由流动,形成连续的数字生态。Infinite Crystal World通过光点累积构建三维光雕塑,光线随观众移动

作者简介:

宋天祥,男,汉族,陕西师范大学新闻与传播学院2022级在读博士研究生,研究方向:影视传播与大众文化。

实时变化,形成点彩绘画的立体演绎。实体存在的室内空间变成了流动物质粒子组合的场域,传统的建筑围合界限在此时统统转化成为浮动式的界面,TeamLab团队通过投影映射将实体墙面转化为动态粒子流,将实体空间转化为动态粒子场域传统建筑的物质边界在数字光影中溶解为流动的界面,其“超主体空间”理念彻底消解了传统艺术的物理边界。

1.2 拓扑重构: 算法对空间逻辑的殖民

不同的排列组合既可以模拟现实世界,也可以创造出不同于现实世界的表象,尤其是像元宇宙这样的界面。而电子成像技术则将这种排列组合转化为影像,成为我们看到的图像,从而实现了可见性的转化。因此,二进制便通过不同的数字点阵和电子成像技术形成了一个新世界的外观和意义空间^[8]。每一个个体来到世间,便必须面对业已存在的技术体系。所以表面上看是人在使用技术,但实际上不管人愿意不愿意,技术体系都先他而存在^[9]。当机器开始主宰我们的日常生活,人们对时间和空间的感知和体验正在发生微妙的变化。技术图像以何种方式完成对空间的符号编码,决定了我们可以达到数字空间物质性的重构能力。

弗卢塞尔所说的“无处不在的信息程序流”在此表现为对“空间参数”的“算法操控”,就像Blender中的法线和顶点坐标、Unity引擎下的碰撞体积、虚幻UE5上的纳米级贴图颗粒性均是数字空间的“元物质”(Meta-matter)。它们使艺术家能拥有绝对控制权:重力方向任意反转,如Refik Anadol的《量子记忆》,飘浮着数据制作的星辰海洋。材质反射值依据观众行为改变,在Olafur Eliasson艺术团队作品《你的共享行星》的互动装置中,时空间连续体随时被分裂破碎重组,VR作品《Carne y Arena》中的亡命者与真人混合比例随人潮不断变化。技术图像将物理世界的那些“物性”解构成了能够被重新合成的数据层;实现了艺术空间从“自然取材”到“人工

合成”的范式转换。

1.3 界面增生: 混合物质性的认知革命

数字空间并非对实体场域的简单替代,而是通过混合现实(Mixed Reality)技术构建起虚实共生的新型物质性。华为AR增强现实技术“河图”(Cyberverse)采用虚实融合的全新“数字现实”科技,可以通过华为强大的AI算法和5G高速率特性,在真实世界实时无缝叠加AR效果,在真实与虚拟之间彼此渗透出光与影组成的“超物质”(Hyper-Material)性;基于区块链的土地占有者(区块链虚拟土地 Decentraland),凭借其唯一的NFT编码确权。这些融合形成了德勒兹式的“块茎式”空间认知:实体身体位移和虚拟视窗数据穿行在由它们交错生成而成的不同维度上,观者在此形成各种向度的感知体知拓扑。用鲍曼的话来说,有的结构、格局、依附和互动的模式统统被扔进熔炉中去,以得到重新铸造和型塑^[10]。液态化的过程使得人们过去生活所使用的参考系不再发生作用或者无法再适应实际生活的需要,这一时代的模式和框架是未知的、无法假设的、需要探索的。在这一过程中,传统的空间观念被颠覆,数据流动与身体感知构成一种新型空间关系,身体与数据之间的界限被模糊,使人们以更加整体、直觉的方式理解世界,体验超越逻辑和语言的深层链接。在CAVE投影系统中,观众被包裹于360度环绕影像,每一次情感的波动、每一次思维的跳跃,都在无形中丰富着这个共享的数字梦境,使其成为一个生生不息、持续演化的创意生态系统。

1.4 重构的代价: 物质性贫困与想象力的再封建化

随着数字抽象游戏的发展,事物不断地被抽象化,物质性的实体空间被抽象为“非实际”的世界。算法作为这个“非实际”世界的意识形态,通过影响“非实际”世界而实现了对现实世界的扭曲。正如居伊·德波所说的“意识形态事实从来不是纯粹的虚构,而是对现实的扭曲认

知,因此它们反过来会以扭曲的行为对现实产生影响^[11]。”使之对物质世界的真实体验与认知缺失。

这种“非实际”世界对应德勒兹意义上的“平滑空间”。平滑空间始终处于流动的状态,它是开放的、不被限定的、无等级的、无中心的平滑的场,它通过褶子及逃逸线的作用与环境进行结域与解域,实现与环境的增值,生成一个新的具有表达性的多元、异质元素构成的界域^[12]。数字空间的“液态物质性”呼应着“平滑空间”,其拓扑结构摆脱了物质性构筑的刚性框架,形成动态的感知界面。艺术空间物质性的数字化转换重塑了想象力的生长机制:对实体之物的想象都限定于具体的材料限度以及空间界限;然而面对技术图像,艺术家们被释放出“无器官的身体”式的想象自由——Zaha Hadid Architects 诸多作品的曲面建筑摆脱混凝土浇筑的压力曲线而直接长成参数化算法优化后的算法形态;不过随之而来的是新式的规范与局限:来自数字空间“物质性匮乏”的挑战将使艺术家的想象力趋同。技术图像因而构成双刃剑:既通过无限可能的“虚拟物性”拓展想象疆域,又在算法优化的效率逻辑中潜藏审美惯性的风险。

2 感知逻辑重构:从静态观察到动态交互

路易斯·布鲁埃尔(Luis Bunuel)1929年的电影《一条安达鲁狗》(Un chien andalou)开场那只被剃刀割开的眼睛的场景场景不仅宣告了某一特定图像的毁灭,同时也意味着对沉思态度本身的压制。沉思的、理论的目光倾向于将世界视为一个整体,从而把自身塑造成一种纯粹精神性、与身体无关的实体,而在该场景中,这一目光被带回到它生理学上的物质状态^[13]。我们的观看不仅仅是看,还包含了触摸、感受的意味。这个场景让我们意识到,观看不仅仅是视觉上的接收,更是身体与世界的互动,是一种全身心的体验。从柏拉图洞穴中的火光投影到元宇宙中的全身动捕,人类对艺术的感知经历了从“视觉独裁”到

“感官共和”的范式迁移。然而,这种解放叙事掩盖了更隐秘的异化:观众在虚拟空间中的每一次自由探索,都在为算法的深度学习提供训练样本;每一次即兴交互,都在巩固数据资本主义的认知殖民。或许,真正的感知革命不在于技术赋予多少交互自由,而在于我们能否在比特洪流中重建批判性的“认知免疫系统”——让想象力既能在算法中舞蹈,又不至沦为技术的提线木偶。

2.1 凝视的消逝:技术图像对感知范式的颠覆

传统的艺术空间是以“凝视”(Gaze)的静止为基础,在本雅明所言的保持着“灵光(Aura)”的距离中观看画框中的绘画、雕塑和美术馆展墙内的作品。一切单向度地呈现着静态审美静观模式;然而,来自动态性的交互彻底颠覆了这一经典形式——以 Teamlab 《花与人的森林:迷失、沉浸与重生-蜂巢结构》为例,作品结合了互动技术和动态识别技术,根据观者的参与,影像中花朵会经历生长、开花、凋谢、枯萎、死亡这一过程,当人们抚摸它的时候,才会看到虚拟的花瓣被拂散然后重生出来。与此同时,观众的每一个手指滑动、眼球驻留和身体位移,都会成为促使一件作品苏醒并显现其意义必不可少的行为数据。也就是说,这些由技术构成的数字图像完全内化了肉身运动,进而从基于视觉观看的“眼睛哲学”走向了依托肌体触觉的“皮肤诗学”。在数字技术的综合作用下,场景的内涵超越了传统的物理空间范畴,具有了感知维度的“在场感”意义,场景被赋予“感觉”的虚拟意义^[14]。在梅洛·庞蒂看来,“知觉不是关于世界的科学,甚至不是一种行为,不是有意识采取的立场,知觉是一切行为得以开展的基础,是行为的前提”^[15],这种感知转型印证了梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty)的“身体现象学”——技术图像将肉身性嵌入交互界面,使艺术体验从“眼睛的哲学”转向“皮肤的诗学”。

2.2 游牧主体:交互界面中的认知重构

动态交互技术重塑了艺术接受者的主体性定

位。在获得威尼斯金狮奖德虚拟现实（VR）装置《苍穹》（Spheres）中，观众通过手柄操控星体运动，其决策直接影响宇宙演化的叙事进程，这种“共构性创作”模糊了作者与观者的传统界限，以一种活力唯物主义的方式，邀请全部生命（即便是无机物）加入到自我影响意义上的意识力量当中^[16]，观众的角色发生了根本性转变，从被动的信息接受者跃升为德勒兹理论中的“游牧主体”。这一转变使观众获得了在算法构筑的规则之下自由探索的权力，就像游戏“我的世界”的积木一样，他们可以根据自己的意愿，在浩瀚的数字世界中开辟出独一无二的路径，构筑自己的小小世界。

但技术的赋权亦伴随着规训——当TikTok的交互算法通过A/B测试不断优化用户的审美偏好时，技术图像的“程序化信息流”正在将主体性压缩为数据模型中的行为预测节点。德勒兹超越福柯所提出的“规训社会”，提出“规训社会”已演变为“控制社会”：封闭的规训装置（学校、工厂、监狱）正在解体，权力通过流动的、模块化的数字网络渗透进生命本身^[17]。尽管动态交互赋予观众‘游牧主体’的身份，但算法对行为数据的捕获与预测，亦可能将主体性简化为数据模型中的概率节点，陷入德勒兹所言“控制社会”的技术陷阱。

2.3 反馈循环：想象力生成的算法生态

技术图像驱动的动态交互，为艺术想象力的生成开辟了新的拓扑结构。正如米歇尔所说：“当今技术的中心问题不再是商品的‘批量生产’或同样形象的‘批量复制’，而是生物科学的复制进程以及无限延伸的、数字驱动形象的生产^[18]。”Julie Stephen Cheng的增强现实作品《后窗狸-森林精灵的苏醒》中，以森林精灵化狸在城市中醒来的故事为背景，探索在书店内或隐或现、大小不一的动物们。物理空间的不确定性被叠加的数字图层打破，催生出“可能世界”的平行叙事。这种交互性想象力遵循弗卢塞尔所说的

“技术想象”（Techno-Imagination）逻辑——它是通过数据输出来进行的交流活动，与主体个体内隐的心理投射行为无涉，而更像是某种持续运行着的人机关系场域里被呈现出来的不可观测的想象行为。装置就是黑盒子，从类似数字的符号形成的组合游戏这种意义上来模拟思维，由此让这种思维机器化了，以致未来的人对此越发无能为力，必然只能越来越听命于装置^[19]。但是，当观众不断地从这个交互装置那里获得意外性刺激的时候，技术图像的“算法黑箱”机制反而成为触发新的想象力认知的技术跃迁点。

2.4 自由的悖论：感知民主化与认知殖民

动态交互带来的感知民主化，暗含着技术理性对审美经验的深层殖民。Unity引擎的物理模拟系统让观众具有了“徒手捏造引力法则”，自由地在空间里获得其心目中的康德“先验想象力”；另一方面，脑机接口（BCI）艺术通过神经信号直接操控数字造物，却可能导致梅洛-庞蒂警示的“身体匿名性”危机——一旦所有的感受全然沦为各种各样的电线和电信号，其艺术体验的肉身根基都将面临坍塌。

例如NFT（非同质化通证）虚拟画廊，其从沉浸感，交互性，可编辑性，金融性，审美性等方面带来了全新的NFT运营、观赏范式，在其中，观众可以自主定制属于自己的漫步路线，然而所有的行动数据都会由区块链永志铭记，所谓的自由探索的本质只是算法化训的可被“挑选”的开放。技术图像因而构成新型的感知辩证法——它在解放身体能动性的同时，也将想象力囚禁于交互协议的参数茧房之中。自由的感知看似为人们带来了更多的自由与选择，但实际上确使人们在不知不觉中陷入到被算法所构造的茧房中，失去真正的自由思考和认知的能力。

3 文化生态的重构：从个体创作到系统生成

技术图像重构的文化生态，是一张覆盖全球数据网络的巨型捕梦网。它既释放出系统化生产

的创造性潜能，又通过数据闭环将文化多样性压缩为可计算的风格标签。当区块链的哈希值取代了艺术品的物质指纹，当神经网络的权重矩阵吞噬了画家的笔触个性，鲍德里亚所说的“在数字编码的完美循环中，我们患上了对拟像的强迫性依赖症——这不是幻觉的错位，而是对符码精确性的病态崇拜^[20]。”我们不得不直面本雅明都未曾预料的“机械复制晚期症状”：灵光的消逝并非终点，而是技术理性对文化基因的彻底改写。

3.1 灵光的祛魅：技术图像对创作主体的消解

传统艺术文化生态的核心是罗兰·巴特所批判的“作者神话”——艺术价值被锚定于个体天才的独创性与不可复制的灵光。而在技术图像主导的创作系统中，艺术生产正演变为算法、数据库与用户行为共同编织的网络化进程。技术图像的可复制性使得艺术作品的独特性和唯一性被降低，复制品的泛滥使人们转而发掘复制对象的现实活力，而不再去探寻摹本背后的原作权威性^[21]。艺术家手工创作的“灵光”被技术图像的复制所消解，创作主体的独特个性被弥合成算法数据库中消逝的流星。

生成艺术平台 Art Blocks 通过链上脚本自动实现数万计的算法艺术品生产的网络进程：艺术家只需制定起始参数的规则和要求，其余视觉形态均来源于区块链计算出的随机结果；OpenAI 的 DALL·E 2 将画画这个动作降维成文本提示-图像生成的不断训练反馈，个体意图被凝结为概率模型中的权重。其不自觉地构成了行动者、转译、网络的结构，它们平等地在集合的连锁效应中发挥各自的能动性^[22]。这种转变印证了拉图尔（Latour）的“行动者网络理论”（ANT）：艺术创作不再是人类主体的独白，而成为人类-算法-数据基础设施的集体实践，想象力从颅内隐秘的火花转化为可被技术系统捕获与放大的“界面事件”。

3.2 算法暴政：文化价值的递归性坍塌

法国哲学家塞德里克·迪朗认为技术空间就像一个真实普遍的电子生态系统，在其中人的思

想被软件主导^[23]，技术图像的介入重构了艺术价值的生产与传播机制。Instagram 的推荐算法通过卷积神经网络分析用户点赞模式，将艺术图像分类为可量化的视觉特征向量，进而构建“审美偏好-流量分配-内容再生产”的闭环系统。这种算法策展（Algorithmic Curation）催生出“数字资本拜物教”——作为一种特殊的社会意识形式，并非凭空产生，不是纯粹的幻想或热昏的胡话，而是植根于数字经济时代的社会现实，是现实在头脑中的反映（尽管是颠倒和歪曲的映现）^[24]。艺术家刻意用识别度高的语言完成可视化设计以投合算法读图法，生成如 NFT 领域的像素风、生成艺术中的分形图。

鲍德里亚说过“地图不再从属于领土，它先于领土而存在——这就是拟像的先行法则。当帝国的地图残片在沙漠中腐朽时，真实本身已成为荒漠^[25]。”技术图像系统实质上扮演着文化记忆的编纂者角色，历史的开放性被压缩为数据模型的可计算性，形成鲍德里亚预言的“拟像先行于真实”的文化递归危机。今天的创新已经不再单纯依赖于某些天才的聪明才智，也不依赖于神奇人物的灵光乍现，而是依赖于广大的数据库^[26]。而未来属于算法这只看不见的手。得益于数字反馈回路，基于商品的贫乏和混乱分流而维持劳动分工变得不再必要。在这种新型经济计算的霸权来临之际，问题是谁将成为操作者^[27]。

3.3 分布式乌托邦：区块链与权力的再幻觉

区块链技术 with DAO（去中心化自治组织）的兴起，正在重塑艺术生产的权力结构。NFT 项目无聊猿（Bored Ape Yacht Club）通过社区提案投票决定作品衍生方向，所有权者集体参与角色叙事构建；Async Art。跨链艺术平台 Async Art 是一种可以让艺术家创作可编程艺术作品的全新艺术媒介，艺术家在 Async Art 平台可以很轻松地创作出这些艺术作品，无需掌握任何编程知识，其允许收藏者动态修改数字艺术品的图层参数，使作品成为持续进化的“活体档案”。这种分布式

创作模式打破了画廊-拍卖行体系的中心化权威，却也催生出新的权力形态——以太坊的Gas Fees机制变相构筑了资本准入壁垒，而智能合约的不可篡改性可能导致文化多样性的“代码暴政”。当艺术生态的规则完全内化为智能合约的“if-then”逻辑时，文化协商的复杂性可能被简化为系统执行的确定性。

DAO（去中心化自治组织）虽打破了传统艺术权威，但其依赖的Gas Fees机制与智能合约的不可篡改性，可能重构“代码即权力”的新型权力垄断，导致文化呈现出单一、趋同的发展态势，算法扁平的压缩了丰富多样的文化表现形式。

3.4 系统生成的双重面相：赛博格解放与技术收编

技术图像驱动的系统化生产，呈现出解放与异化的双重面相。一方面，Stable Diffusion等开源模型降低了艺术创作门槛，边缘群体得以通过提示词工程重构主流文化叙事，如AI艺术团体“Obvious”利用算法创作的布面印刷作品Edmond de Belamy在纽约佳士得拍卖行售出43.25万美元的高价，完成了史上“第一件进入拍卖行的AI艺术作品”的定场亮相；另一方面，Windows Azure的AI绘画系统将伦勃朗的光影技法转化为API调用接口，艺术家的风格成为可被商业租赁的数字资产，个体创造力面临“技术收编”的风险，同时DeepSeek等AI大模型的写诗，稀释了语言运用者的生存空间，正如童话大王郑渊洁说自己写不过AI的郑渊洁。

这种矛盾揭示了文化生态重构的深层张力：当艺术从“手的延伸”（手工创作）转向“脑的接口”（脑机协作）时，技术既可能如哈拉维（Haraway）期待的“赛博格宣言”般激活多元文化杂交，也可能如阿多诺批判的“文化工业”般加剧想象力的标准化生产。系统生成的文化生态，终将成为人类与技术图像争夺意义主权的终极战场。南开大学教授周志强说过“AI即使写出

情感很饱满的东西，但是不是它的经历所得，就叫没有事件性，人的每一句话藏着一个身心”。这个身心或是生活的态度，亦或是想象力的奇点。或许，未来的艺术解放运动不在于对抗技术的渗透，而在于发明一种让算法与野性共生的新文化语法——在那里，随机数生成器的混沌与人类心脏的震颤具有同等神圣性。

4 结语

技术图像对艺术空间的重构，是一场席卷人类文明认知地基的“数字地震”。物质性从“原子”崩解为“比特”，感知法则从凝视坍塌为交互，文化生态从个体创造异化为系统生成，在这样的三重重构的体系之下，艺术空间想象体系已经被彻底打开。它的源头并不在当下媒介革命的经验层面内，而是抵达了鲍德里亚意义上的“拟像纪元”：算法馈赠出无限可能的同时，也让我们身陷技术规训的阴霾，动态交互激活了身体的感知潜能，却使自由意志沦为数据流的附庸；区块链的分布式承诺颠覆了文化权威，却催生出算力霸权的新封建主义。

海德格尔警示的“技术座架”在此显露出其辩证肌理：它既是开创新局的艺术空间解放者，也是重新领土化的控制装置。元宇宙中的虚拟物质、脑机接口的神经美学、DAO组织的集体创作，这些新范式既宣告着旧有艺术本体论的终结，也暴露出人类在技术洪流中的存在论危机——当想象力不再需要经由双手的劳作确证自身，当审美经验被简化为视网膜与服务器的数据交换，人自身对于“美”的欲望在技术的洪流中被消解，艺术是否还能承担起对抗异化的批判功能？

或许，破局之道隐藏于弗卢塞尔技术哲学未尽的启示中：技术图像的终极使命不应是构建封闭的“程序宇宙”，而应成为激活人类野性思维的催化剂。借用经济学家约瑟夫·熊彼特提出“创造性破坏”，艺术空间的想象力也是一个“创造

性破坏”的情形：想象力的动力是艺术空间的动荡变化过程，其根本动力来自“新的艺术材质、新的生产和传播方法、新的受众、新的艺术类型……未来的艺术空间将可能是拥有“量子纠缠态”的共生界面—艺术家、算法模型、来自前人作品的数据集与文化语境和作品、观众等的相互纠缠，构成艺术创作的多维度主体，它们在相互缠绕的主体性互动中，动态地生成和演进。这场重构的终极启示或许在于：人类站在数字巴别塔的废墟上，需要重建技术的精确性与物质的独特性、算法的混沌与心脏的搏动的关系机制，艺术才能挣脱“技术图像宇宙”的引力陷阱，在比特与原子交织的星丛中，重新点燃照亮存在深渊的想象力之火。

参考文献

- [1] [巴西]威廉·弗卢塞尔.技术图像的宇宙[M].李一君译.上海:复旦大学出版社,2021,5.
- [2] [巴西]威廉·弗卢塞尔.技术图像的宇宙[M].李一君译.上海:复旦大学出版社,2021,8.
- [3] 孙周兴.海德格尔选集:下[M].上海:三联出版社,1996,933.
- [4] [法]德勒兹、加塔利.千高原:资本主义与精神分裂[M].姜宇辉译.上海:上海书店出版社,2010,4.
- [5] 王金柱.审度技术的镜象维度[J].自然辩证法研究,2013,29(4):31-36.
- [6] 张进.物性诗学导论[M].北京:人民出版社,2020,11.
- [7] Heidegger, M. Holzwege (GA 5)[M]. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann,1977,32-33.
- [8] 胡翼青,方婕妤.论平台世界的崛起[J].当代传播,2024(6):12-17.
- [9] 胡翼青,滕金达.人与“非人”:透视生成式人工智能时代的人技关系[J].新闻与写作,2025(3):73-83.
- [10] [英]齐格蒙特·鲍曼.流动的现代性[M].欧阳景根译.上海:上海三联书店,2002,10.
- [11] Guy DEBORD. La Société du spectacle[M]. Paris: Galimard,2008,203.
- [12] 刘杨.德勒兹哲学视阈下的当代建筑审美新思维[J].美术观察,2018(9):143-147.
- [13] [德]鲍里斯·格洛伊斯.艺术力[M].杜可柯、胡新宇译.吉林:吉林出版集团股份有限公司,2016,92.
- [14] [美]罗伯特·斯考伯、谢尔·伊斯雷尔.即将到来的场景时代[M].赵乾坤、周宝曜译.北京:北京联合出版公司,2014,11.
- [15] [法]莫里斯·梅洛庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉译.北京:商务印书馆,2001,5.
- [16] Rosi Braidotti. Nomadic Theory:The Portable Rosi Braidotti[M].New York: Columbia University Press,2011,2.
- [17] Deleuze, G. Negotiations[M]. New York: Columbia University Press,1995,177-182.
- [18] [美]W.J.T.米切尔.图像何求?—形象的生命与爱[M].陈永国、高焱译.北京:北京大学出版社,2018,350.
- [19] [巴西]威廉·弗卢塞尔.摄影哲学的思考[M].毛卫东、丁君君译.北京:中国民族摄影艺术出版社,2017,30.
- [20] Baudrillard, Jean. L'échange symbolique et la mort[M]. Paris: Éditions Gallimard,1976,132.
- [21] 李真真,邢云文.技术复制视域下的艺术审思与批判——从本雅明到鲍德里亚[J].民族艺术研究,2024,37(4):132-141.
- [22] 刘珩.行动者网络理论[J].外国文学,2021(6):64-76.
- [23] [法]塞德里克·迪朗.技术封建主义[M].陈荣钢译.北京:中国人民大学出版社,2024,56.
- [24] 王文,陶厚兴.数字资本拜物教的哲学反思——马克思拜物教批判的视角[J].学术探索,2025,(3):80-89.
- [25] Baudrillard, Jean. Simulacres et Simulation[M]. Paris: Galilée,1981,32-33.
- [26] [法]塞德里克·迪朗.技术封建主义[M].陈荣钢译.北京:中国人民大学出版社,2024,16.
- [27] [法]塞德里克·迪朗.技术封建主义[M].陈荣钢译.北京:中国人民大学出版社,2024,199.

数智技术赋能视域下鲁运河文化艺术遗产活态传承 与乡村振兴协同机制研究

李岩斌

德州学院, 山东德州, 253000

摘要: 大运河国家文化公园建设正处于高质量发展的攻坚期与内涵提升期, 山东段大运河作为齐鲁文化与运河文明交融的核心载体, 留存着建筑艺术、民间美术、表演艺术、传统技艺等独具北方运河特质的文化艺术遗产, 是支撑沿线乡村文化振兴与产业升级的核心文化资本。在数智技术加速迭代并向文化领域深度渗透的时代语境下, 如何借助数字艺术创作与智能设计方法实现鲁运河文化艺术遗产的当代转化与活态传承, 并将其与乡村振兴战略进行系统性耦合, 已成为艺术理论界与设计实践领域亟待回应的重要命题。本研究立足设计学与艺术理论交叉视角, 整合文化生态学、数字艺术学与艺术介入乡村三大理论体系, 构建“数智赋能—艺术活态传承—乡村内生发展”三位一体的理论分析框架, 系统剖析鲁运河文化艺术遗产在当代审美表达、跨媒介传播与产业价值转化层面面临的结构性困境。在此基础上, 从艺术遗产的数字化建档与再生、沉浸式艺术叙事范式创新、数字艺术传播场域拓展、艺术IP符号体系孵化四个维度阐释数智赋能的艺术学本质, 最终从艺术科技融合、艺术产业融合、艺术治理创新三个层面提出具有可操作性的协同实践路径, 为大运河国家文化公园(山东段)的内涵式发展与沿线乡村的全面振兴提供理论支撑与实践范式。

关键词: 鲁运河文化艺术遗产; 数智赋能; 活态传承; 乡村振兴; 艺术介入

Research on the Collaborative Mechanism for the Living Transmission of Cultural and Artistic Heritage along the Lu Canal and Rural Revitalization under the Perspective of Digital and Intelligent Technologies

Yanbin Li

Dezhou University, Dezhou Shandong 253000, China

Abstract: The construction of the Grand Canal National Cultural Park is now in a critical period of high-quality development and connotation improvement. As a core carrier of Qilu culture, the Shandong section of the Grand Canal preserves a wealth of unique cultural and artistic heritages, including architectural art, folk art, performing art and traditional craftsmanship, which constitute the core cultural resources driving the revitalization of villages along the canal. Against the backdrop of the rapid iteration of digital intelligence technology, how to utilize digital art and intelligent design methodologies to realize the living inheritance of Lu Canal's cultural and artistic heritages, and deeply integrate it with the rural revitalization strategy, has become a frontier topic in the field of art theory and design practice. This study starts from the perspective of art theory, integrates cultural

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ecology, digital art and art intervention theories, constructs a three-in-one theoretical framework of "digital intelligence empowerment-artistic living inheritance-rural endogenous development", and conducts an in-depth analysis of the realistic dilemmas faced by Lu Canal's cultural and artistic heritages in artistic expression, communication and industrial transformation. On this basis, this study explores the artistic connotations of digital intelligence empowerment from four dimensions: digital protection and reproduction of artistic heritages, innovative immersive artistic narration, expansion of digital art communication channels, and incubation of artistic IP. Finally, it proposes a collaborative practice path from the three levels of art-technology integration, art-industry integration and art governance, aiming to provide theoretical reference and practical guidance for the high-quality development of the Grand Canal National Cultural Park (Shandong Section) and the comprehensive revitalization of villages along the canal.

Keywords: Lu Canal Cultural and Artistic Heritage; Digital Intelligence Empowerment; Living Inheritance; Rural Revitalization; Art Intervention

1 鲁运河文化艺术遗产的类型谱系与当代传承困境

1.1 鲁运河文化艺术遗产的类型谱系与审美特征

鲁运河沿线的文化艺术遗产，并非某一时期的孤立产物，而是历代运河居民在长期劳作与日常生活实践中逐步积淀下来的艺术性创造。经由数千年的持续累积与形态演化，这一遗产最终呈现为类别相对完备、风格颇为独特、内涵亦较为丰富的艺术体系。若从其存在样态与外在表现方式来看，大致可区分为以下四种基本类型：物质形态的建筑遗存、非物质形态的民间造型艺术、表演艺术以及传统手工技艺^[1-2]。

1.1.1 物质形态的建筑艺术遗存

就物质层面而言，鲁运河沿线保留下来的建筑类遗存，无疑是运河文化体系中最具直观辨识度与典型代表性的实物载体。其涵盖范围较广，主要包括水利设施、商业会馆建筑、传统民

居、宗教场所建筑以及园林景观类建筑等^[3-4]。这些建筑在风格上往往呈现出一种兼容并蓄的特征——既吸收了北方建筑惯有的雄浑与大气，又融入了南方建筑所擅长的那份精巧与细腻，进而形成了一种别具一格的运河建筑风貌。试举数例：聊城山陕会馆中所存的木雕、砖雕与石雕，其工艺水准堪称精湛绝伦，题材广泛涉及历史典故、神话传说、花鸟鱼虫等内容，构图考究且形象生动，被视作清代晋商建筑艺术的巅峰之作；临清舍利宝塔则采用了仿木结构的楼阁式形制，塔身挺拔秀美，细部雕刻精致入微，可称为明代北方砖塔建筑中的杰出代表；而德州四女寺枢纽，作为运河水利工程与建筑艺术相互融合的典型范例，充分彰显了古代劳动人民在营造活动中所展现出的智慧与创造力。

1.1.2 非物质形态的民间造型艺术

转向非物质层面，鲁运河沿线所分布的民

作者简介：

李岩斌（1994—），男，汉族，河南开封人，硕士，讲师，研究方向：设计学。

基金项目：

2026年度德州市哲学社会科学研究课题

课题名称：

数智赋能乡村振兴视域下大运河国家文化公园（山东段）高质量发展研究。

间造型艺术，深深植根于农耕文明与运河商贸文化相互交织的那片土壤之中，普遍带有浓郁的乡土气息与鲜明的地域辨识度。其中较为典型的种类包括：东昌府木版年画、临清剪纸、滨州泥塑、潍坊风筝以及曹州面人等。这些民间艺术作品，往往呈现出色彩鲜艳明快、造型夸张且质朴的视觉特征，同时多寄托着吉祥美好的寓意，集中反映了运河沿线民众的审美取向与精神追求。例如，东昌府木版年画的题材涉猎甚广，涵盖门神、灶王、戏曲故事、吉祥图案等多种内容，线条简练流畅，色彩对比强烈，具备了独特的艺术风格与较高的审美价值；临清剪纸则以花鸟、人物、风景为主要表现对象，构图精细巧妙，刀法流畅细腻，被公认为中国民间剪纸艺术的重要流派之一^[5]。

1.1.3 表演艺术遗产

就鲁运河沿线而言，其表演艺术类遗产所承载的，正是运河文化中极具生命力的活态传递过程。这一类别可主要归为运河号子、山东梆子、柳子戏、四平调、聊城八角鼓等具体形态。上述艺术形式并非偶然生成，而是运河民众在具体劳动实践中逐步创造并积淀下来的，较为真实地折射出运河区域的航运历史轨迹与民众的日常生存状态。以运河号子为例：它本是船工们在航行作业期间所传唱的一种劳动号令性歌谣，节奏往往铿锵有力，旋律多具粗犷豪放之质；依据不同作业情境，又可进一步区分为打夯号子、拉纤号子、起锚号子等若干子类型，对于研究运河航运史及民间音乐而言，堪称不可多得的珍贵音响资料。再看山东梆子——作为流布于鲁西南区域的地方戏曲样式，其唱腔多以高亢激昂见长，表演风格则偏向粗犷朴实，因而带有颇为鲜明的地方印记与浓厚的生活气息。

1.1.4 传统手工技艺遗产

在传统手工技艺层面，鲁运河沿线保存下来的遗产不仅种类相对繁多，而且多数具有较长历史渊源与较为精良的工艺水准。其中较为典型的技艺门类包括：临清贡砖烧制技艺、德州黑陶制作技艺、鲁锦织造技艺、东昌府葫芦雕刻技艺等。这些手工技艺多可被视为中国传统手工业体系中颇具代表性的组成部分，内里蕴含了较为丰富的科学技术内涵与文化艺术价值。不妨以临清贡砖为例：其质地坚硬，色泽淡雅，敲击之下声响清脆，断面几无孔洞，故素有“天下第一砖”之誉；在明清两代，曾大量用于北京故宫、天坛、颐和园等皇家建筑的营建工程。再如德州黑陶：其造型古朴典雅，器表乌黑发亮，工艺制作极为精湛，因而常被赞誉为“土与火的艺术，力与美的结晶”。

1.2 鲁运河文化艺术遗产的当代传承困境

1.2.1 艺术叙事的时空固化与审美表达的代际隔阂

就当下而言，鲁运河文化艺术遗产在展示与传播层面，仍较大程度地沿袭了传统博物馆式的展陈路径——即以静态实物陈列配合文字解说为主，交互性与沉浸感明显不足。这样一种相对单一的呈现方式，往往将艺术遗产从其原本所处的文化生态中抽离出来，使之沦为孤立的历史标本，难以对运河艺术所依托的历史语境与文化意涵进行生动还原。与此同时，传统艺术所秉持的审美表达，与当代受众——尤其是青年群体——的审美偏好之间，已然形成较为明显的代际断层。这种错位使得运河艺术较难赢得当下社会的普遍认同与接纳。

1.2.2 传播场域的局限性与传播话语的失语

以往的艺术传播路径，大多依赖口耳相传及线下展览，其辐射范围较为有限，传播效率亦不高。进入数字时代以后，尽管已有部分运河艺术

遗产开始尝试借助数字化手段进行传播,但多数仍停留在简单的图像呈现与视频播放层面,缺乏足够的创新性与吸引力。更值得关注的是,由于缺少专业的数字艺术传播团队与系统化的运营平台,运河艺术文化在网络空间中的话语权相对薄弱,难以与流行文化形成有效竞争,进而导致其传播影响力呈持续弱化之势。

1.2.3 传承主体的老龄化与传承链条的断裂

沿鲁运河分布的诸多非遗技艺,目前普遍面临传承断层这一严峻挑战。一方面,传统非遗技艺往往学习周期偏长、体力劳动强度较大、经济回报有限,对年轻群体的吸引力明显不足,致使传承人队伍老龄化问题日渐突出;另一方面,系统而完善的非遗人才培养体系尚未真正建立,现有人传承者的文化素养与创新潜力相对有限,难以将传统技艺与现代设计理念、当代日常生活有机结合起来,导致非遗产品缺乏市场竞争力,从而进一步加剧了传承困局。

1.2.4 产业融合的浅层化与价值转化的不足

就鲁运河文化艺术遗产与乡村产业之间的融合状况而言,目前尚停留于相对初级的阶段,其典型表现多为一种简化的“艺术+旅游”模式,产业融合的深度与创新性均较为有限。沿线不少乡村所推出的文旅项目,往往仅是对运河文化符号进行表面化复制与随意堆叠,真正具有独特性的艺术创意与内在文化意涵较为匮乏,因而较难塑造出核心竞争优势。此外,艺术资源与农业、手工业、服务业等领域的交叉融合亦不够深入,尚未形成覆盖完整链条的产业体系与价值转化机制,由此导致运河艺术所蕴含的经济潜力未能得到充分释放,难以切实带动乡村经济发展与当地居民增收。

2 鲁运河文化艺术遗产与乡村振兴协同发展的实践路径

2.1 艺术科技融合维度:建构鲁运河艺术遗产数字孪生生态系统

2.1.1 建设鲁运河文化艺术数字孪生平台

有必要整合来自政府、高校、企业及科研机构等多方主体的资源,协同推进鲁运河文化艺术数字孪生平台的建设工作。该平台在功能设计上,宜涵盖艺术遗产数字化档案库、虚拟艺术展示空间、沉浸式体验系统、大数据分析系统及智能管理系统等若干模块,从而实现对鲁运河文化艺术遗产的数字化保护、展示、传播与综合管理。与此同时,还需配套制定统一的艺术遗产数字化标准与规范,以保障数据的兼容性、共享性及安全性。

2.1.2 开发轻量化、普惠性数字艺术应用

面对不同应用场景与多样化用户群体的实际需求,宜开发一系列具备轻量化、易操作及低成本特征的数字艺术应用。试举几例:可开发基于手机端的AR导览系统,使观众能够通过手机扫描运河沿线的遗产点、传统村落及历史建筑,从而获取相关历史文化信息并获得沉浸式艺术体验;可搭建数字非遗工坊平台,为非遗传人提供涵盖线上展示、教学、交流与销售的一站式服务,进而促进非遗技艺的传承与推广;还可开发运河文化数字教育平台,将运河艺术文化有机融入中小学教育及全民终身教育体系之中。

2.1.3 加强复合型数字艺术人才培养

高校及职业院校应着力加强数字艺术、智能设计、文化遗产保护等相关专业的建设力度,并持续优化课程体系,旨在培养一批既熟悉运河文化又掌握数字技术、兼具艺术创作能力与项目运营能力的复合型人才。与此同时,宜与地方政府

及企业开展合作，共同建立数字艺术人才实训基地与创新创业平台，为乡村地区输送本土化的数字艺术人才。此外，还可通过举办数字艺术大赛、设计工作坊、学术研讨会等多样化活动，吸引更多数字艺术家、设计师及学者投身于鲁运河文化艺术遗产的传承与创新实践之中。

2.2 艺术产业融合维度：打造“鲁运河艺术IP+智慧农文旅”融合产业链

2.2.1 系统化孵化鲁运河艺术IP矩阵

宜设立专门的鲁运河艺术IP运营机构，致力于深入发掘鲁运河文化艺术中所蕴含的核心元素，进而构建一个涵盖故事IP、形象IP、产品IP与空间IP在内的艺术IP矩阵体系。在此基础上，需建立一套科学化的IP开发与运营机制，强化对IP的知识产权保护，持续提升IP的品牌价值及市场竞争力。与此同时，还应加强与国内外知名IP运营机构及文化企业之间的合作，以推动鲁运河艺术IP实现国际化传播与可持续发展。

2.2.2 推动艺术与农业的深度融合发展

将鲁运河艺术元素有计划地嵌入农业生产、农产品加工及农产品销售等各个环节之中，着力打造具有艺术化特征的现代农业形态。试举几项具体路径：可设计艺术化的农产品包装，以此提升农产品的附加值与品牌形象；可建设以艺术为主题的农业观光园、采摘园及体验园，将农业生产与艺术体验、旅游休闲、科普教育等功能加以融合；还可借助直播电商、社交电商、内容电商等数字平台，推广艺术化农产品，从而拓宽销售渠道，切实带动农民增收。

2.2.3 发展数字艺术乡村旅游新业态

依托鲁运河沿线的文化艺术资源，有计划地打造一批数字艺术乡村旅游目的地。具体而言，可在运河周边的传统村落中，建设数字艺术展馆、沉浸式艺术体验馆、艺术民宿、艺术餐厅

及艺术街区等配套设施，并同步开发一系列数字艺术旅游产品与体验项目。例如，在临清中洲古城，可打造一条运河数字艺术街区，通过灯光秀、投影秀、AR互动、装置艺术等多种方式，集中呈现临清的运河文化与艺术特色；在聊城东昌湖畔，则可规划建设运河数字艺术公园，将数字艺术与自然景观、人文景观有机结合，为游客提供别具一格的艺术体验。

2.3 艺术治理维度：创新多元主体协同的艺术治理模式

2.3.1 构建“政府主导、村民主体、数字平台赋能”的三方协同治理模式

在这一治理架构中，政府一方需主动发挥其主导性职能，强化顶层设计并完善政策供给，同时适度加大对运河艺术遗产保护及乡村艺术发展领域的资金投入与政策倾斜。村民作为乡村空间的实际主人，理应成为艺术遗产保护与乡村建设行动中的核心主体——可借助数字化手段，逐步提升其在知情、参与、决策及收益等方面的权利，从而有效激发其内生动力。至于数字平台，则应承担赋能角色：为政府决策输送数据支撑，为村民参与提供简便易行的工具接口，亦为各类市场主体搭建对接服务通道，最终促成信息透明化、流程最优化、服务精准化与协作高效化。

2.3.2 建立多元主体利益共享机制

需设计出一套科学合理且可落地的利益分配方案，以保障政府、村民、企业、非遗传承人等多元参与主体的合法权益。不妨从以下几个方向入手：其一，组建由村集体、村民及企业共同参与的文旅产业合作社，按照资金投入、土地资源、技术贡献、劳动力付出等要素的实际占比进行利润分配；其二，设立运河艺术发展专项基金，将部分文旅经营收入反哺于艺术遗产保护、乡村公共艺术建设及村民艺术教育等事项；其

三,建立健全非遗传承人激励机制,切实提高其经济待遇与社会地位。

2.3.3 培育乡村艺术文化生态

应着力加强乡村公共艺术建设,在村庄广场、通行道路、民居墙面、学校及医院等公共空间中有机植入运河艺术元素,以此提升乡村整体的审美品质与文化内涵。同时,可常态化举办各类艺术活动,例如运河艺术节、非遗文化节、乡村艺术展、农民画大赛等,以丰富村民的精神文化生活。此外,还需持续加强对村民的艺术教育与技能培训,不断提升其审美素养与艺术创造力,逐步培育起良性的乡村艺术文化生态,最终实现乡村文化的内生式发展。

3 结论

本研究立足于艺术理论与设计学的交叉视野,系统考察了在数智技术赋能条件下,鲁运河文化艺术遗产的活态传承与乡村振兴协同发展这一议题。研究结果揭示:鲁运河文化艺术遗产构成了支撑沿线乡村实现振兴的核心文化资本,而

数智技术则为其活态传承提供了前所未有的技术路径与表现形式。通过构建“数智赋能—艺术活态传承—乡村内生发展”这一三位一体的理论分析框架,本文深入剖析了鲁运河文化艺术遗产在当代所面临的传承困境,以及数智赋能背后所蕴含的艺术学本质,进而从艺术科技融合、艺术产业融合、艺术治理创新三个维度,提出了具备可操作性的协同实践路径。

参考文献

- [1] 刘竿,黄彦.文脉主义视域下的鲁运河济宁段文创设计探索[J].湖南包装,2023,38(6):147-150+154.
- [2] 霍晓龙.大运河沿线乡村聚落空间格局演变与优化研究:以山东段为例[D].天津大学,2022.
- [3] 周海军.大运河江苏段传统村落基础设施耦合协调发展评价与规划导控研究[D].中国矿业大学,2025.
- [4] 李霄.德州四女寺村运河文化乡村公共空间更新设计研究[D].曲阜师范大学,2025.
- [5] 徐艳芹.2023年运河学研究综述[J].运河学研究,2024(2):230-252.

自然疗愈理念下康养空间室内设计探索

王瑞红

集宁师范学院, 内蒙古乌兰察布, 012000

摘要: 随着健康中国战略推进和大众康养观念更新, 康养空间已不再只是提供照护和休憩的场所, 也承担着情绪舒缓、身心调节和生活品质提升的功能。自然疗愈理念强调自然环境对人的恢复作用, 为康养空间室内设计提供了新的思路。本文结合疗愈环境、森林康养、社区养老设施和注意力恢复理论等研究成果, 分析当前康养空间室内环境中医疗感偏重、自然元素不足、色彩灯光单一和人文关怀薄弱等问题, 并从生态自然性、身心适配性、情绪疗愈性和安全舒适性四个方面提出设计原则, 进一步提出自然景观渗透、光影氛围营造、疗愈色彩系统、自然材质运用和五感体验构建等策略, 为康养空间的自然化、温和化和人性化设计提供参考。

关键词: 自然疗愈; 康养空间; 室内设计; 疗愈环境; 五感体验

Interior Environmental Design of Health-Promoting Spaces from the Perspective of Natural Healing

Ruihong Wang

Jining Normal University, Ulanqab, Inner Mongolia 012000, China

Abstract: With the promotion of the Healthy China strategy and the renewal of public wellness concepts, health and wellness spaces are no longer limited to care and rest. They also support emotional relief, physical and mental adjustment, and the improvement of life quality. The concept of natural healing highlights the restorative value of nature and offers a new direction for interior environmental design of wellness spaces. Based on studies of healing environments, forest wellness, community elderly care facilities, and attention restoration theory, this paper analyzes common problems in current wellness interiors, such as an excessive medical atmosphere, insufficient natural elements, single color and lighting design, and weak humanistic care. It then proposes design principles of ecological naturalness, body and mind adaptation, emotional healing, and safety and comfort. Further strategies include natural landscape penetration, light and shadow atmosphere creation, healing color systems, natural material application, and multisensory experience construction. The study aims to provide a reference for more natural, gentle, and human-centered wellness interior design.

Keywords: natural healing; wellness space; interior environmental design; healing environment; multisensory experience

0 引言

在健康中国战略推进和人口老龄化加深的背景下, 康养空间已从传统照护场所逐渐转向兼具休养、社交、情绪安抚和生活品质提升的复合环

境。大众康养观念也在变化, 人们不再只关注疾病治疗和身体康复, 而是更加重视心理放松、精神陪伴和日常体验。陆诗雨^[1]指出, 现代康养理念已突破疾病防治和身体机能康复的局限, 心理

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

健康与精神需求逐渐成为重要内容。与此同时,传统康养空间仍存在医疗感偏重、环境体验不足和人文关怀薄弱等问题,难以回应使用者对温和、舒适和有生命力空间的期待。如果室内设计仍停留在功能配置和设施堆叠层面,康养空间就容易变成冷静的管理场所,而不是让人愿意停留和恢复的生活环境,自然疗愈理念为这一问题提供了新的设计方向。Kaplan^[2]认为,自然环境具有恢复注意力和缓解心理疲劳的作用,将植物、自然光、柔和色彩、自然材质和五感体验引入室内空间,有助于弱化机构化氛围,提升空间的治愈感和生态感。朱瑾^[3]也强调,疗愈环境应通过空间、自然和人文要素支持老年人的身体健康与情感福祉。基于此,本文结合相关研究与康养空间设计需求,探讨自然疗愈理念在普通康养室内环境中的应用路径,尝试提出兼顾自然赋能、情绪舒缓、安全舒适和人文关怀的设计思路。

1 自然疗愈理念与康养空间相关概述

1.1 自然疗愈的核心内涵

自然疗愈不是单一的自然景观模仿,而是通过自然因子与空间体验的结合,激发人体自我调节的能力。植物、水景、日光、自然声、柔软材质和适度开放的空间界面,都会影响人的感知状态。朱瑾^[3]认为,疗愈环境应通过优化空间要素,支持老年人的身体健康和情感福祉,并以提高自主性、缓解精神压力和增强社会联系为目标。由此可见,自然疗愈的作用并非只停留在视觉美化,而是通过环境刺激影响人的情绪、行为和社会参与。

1.2 康养空间室内环境的功能属性

康养空间的室内环境具有复合属性。它既要承担休息、护理、康复、餐饮、社交和休闲等功能,也要回应使用者的心理安全感和生活尊严。

孟媛媛^[4]在森林康养基地研究中强调,康养设计需要关注老年人的生理、心理和行为特征,并把生态环境、适老设计和健康管理结合起来。虽然森林康养基地与室内康养空间尺度不同,但其中关于安全、活动分级、情绪舒缓和健康管理的思路同样适用于室内环境。室内康养空间更接近日常生活,使用频率更高,环境细节对人的影响也更直接。一个可被信任的康养空间,需要让使用者在行走、停坐、交流、用餐和休息时都感到方便而安稳。

1.3 自然疗愈与康养室内设计的契合逻辑

自然疗愈与康养室内设计具有天然契合性。康养空间面对的往往是压力较大、身体机能下降或需要长期休养的人群,他们对环境刺激更加敏感,过强的照明、冰冷的材质、杂乱的动线和缺乏自然气息的封闭空间,容易加重紧张和疏离。相反,柔和的自然光、可触摸的温润材质、清晰的空间路径和适度的绿植景观,可以让人更快建立安全感。本文将这一逻辑概括为自然赋能,环境养心,即通过自然化环境激活康养空间的情绪支持和身心修复功能。

2 当前康养空间室内环境设计现存的问题

2.1 空间风格同质化,医疗氛围偏重

部分康养空间延续医院或机构式设计思路,空间界面洁白单调,家具布置规整而缺少生活气息。这样的设计虽然显得整洁,却容易带来距离感。使用者进入空间后,感受到的不是放松和陪伴,而是管理和被照护。康养空间如果过度强调效率和秩序,便会削弱人的主体感,使其更像暂时停留的护理场所,而不是可以安心生活和恢复的环境。尤其在长期入住或反复使用的康养场所中,单调的机构感会不断强化使用者的病人身份,使其难以保持普通生活的节奏。空间应当在专业照

作者简介:

王瑞红(1973-),女,汉族,本科,副教授,研究方向:环境设计研究。

护之外保留家庭气息和公共生活感。

2.2 自然元素缺失,室内生态性不足

不少康养空间把自然元素理解为少量盆栽或墙面装饰,缺少连续的生态体验。植物与活动空间脱节,自然光进入不足,室内外视线联系较弱,环境也缺乏整体设计。自然元素若只是装饰,无法形成真实的疗愈作用。陆诗雨^[1]强调五感体验对康养疗愈环境的重要性,这提示我们,室内自然设计应从视觉、听觉、嗅觉和触觉等多层面展开,而不是停留在绿植摆放。室内生态性还包括通风、湿度、气味和视线的综合控制。只有当自然元素与动线、床椅、窗景和活动内容形成关系时,它才能真正成为康养体验的一部分。

2.3 色彩与灯光单一,情绪调解作用不足

色彩和灯光直接影响空间情绪。当前一些康养空间习惯使用冷白光和高亮度照明,缺少昼夜节律变化,也缺少不同功能区的光环境差异。色彩上,部分空间不是过于冷淡,就是使用过强的对比色,容易造成视觉疲劳。对于老年人和康复人群来说,光线眩目阴影突兀和色彩混乱都会影响安全感。色彩与灯光应成为情绪调节工具,而不是简单满足照明和识别。

2.4 材质与软装生硬,人文疗愈感薄弱

康养空间中的材质和软装常被视为后期装饰,缺少对触感、记忆和情感的关注。冰冷金属、硬质石材和过于光滑的表面虽然便于清洁,却可能削弱温度感。相较之下,原木、棉麻、竹编、软包和带有地方生活记忆的陈设,更容易让使用者产生亲近感。朱瑾^[3]提出,人文要素能够为老年人提供社交支持。由此看,材质与软装不只是视觉内容,也应成为连接日常记忆和社会关系的媒介。

3 自然疗愈理念下康养空间室内设计原则

3.1 生态自然性原则

生态自然性原则要求室内环境尽量减少生硬人工痕迹,让自然以真实、连续和可感知的方式进入空间,设计中可通过窗景、绿植、自然纹理、自然光和微景观建立自然线索。这里的自然不是

堆砌元素,而是形成稳定的空间气质。绿植的位置应与人的视线、停留和活动关系相连,木材、石材和织物也应保持适度质朴感,使空间具有呼吸感和亲和力。同时,设计要避免过度仿真和符号化。大量人造假景观容易形成廉价感,也会削弱真实自然带来的安定感。

3.2 身心适配性原则

康养空间的使用者常存在行动能力,感知能力和心理需求差异,身心适配性原则强调空间应同时回应身体安全和心理舒适。动线要清楚,尺度要适中,家具高度要便于起身和停坐,地面要防滑,视觉标识要易识别。与此同时,空间不应显得过度保护,过多警示和限制会加重衰老感,更合适的方式是把安全细节自然融入环境,让使用者在未被提醒的状态下获得便利。

3.3 情绪疗愈性原则

情绪疗愈性原则强调空间要有安抚压力和稳定情绪的能力。Kaplan^[2]关于注意力恢复的研究说明,自然环境能够通过柔性吸引帮助人恢复心理能量。康养空间可借此设置安静阅读角、临窗休息区、室内花园和柔和声景区,让使用者在不同时间找到独处和交流或活动的场所。空间情绪不宜过度热闹,也不宜过分冷清,应在安静和活力之间保持平衡。对于需要康复训练的人群,空间还应提供温和鼓励,使人愿意走动,交谈和参与活动,而不是长期停留在被动休息状态。

3.4 安全舒适原则

自然化设计不能忽视康养空间的安全标准。防滑地面、无障碍通行、护眼照明、圆角家具、扶手设置、降噪处理和紧急呼叫系统,都是基础要求。孟媛媛^[4]提出,适老性森林康养设计应把无障碍,生态疗愈和文化体验结合起来。室内康养空间同样需要把安全功能隐藏在舒适体验之中,使空间既可靠又不显冰冷。

4 自然疗愈理念下康养空间室内环境设计策略

4.1 自然景观渗透设计

自然景观渗透是康养空间自然疗愈的基础策

略。设计可通过大窗面、内庭院、阳光廊、室内绿岛和可移动绿植,拥有良好外部景观的空间,可设置小型微景观和植物墙,但应注意维护便利和空气湿度控制。绿植选择应避免强刺激气味和易致敏品种,可优先选择叶形柔和色彩稳定养护难度低的植物,使自然景观真正服务日常使用。空

间中还可设置临窗座椅和短暂停留点,让使用者在不刻意参与活动的情况下也能看见植物,天空和庭院。这样的低门槛接触有利于形成持续而细微的疗愈效果,对于行动能力较弱的人群来说,能够在座位上看到自然,听到柔和声景,本身就是一种友好的环境支持(如图1所示)。

图1

4.2 光影与自然氛围营造

光影设计应尊重人体节律。白天尽量引入自然光,并通过纱帘,格栅和反射面减弱眩光。夜间照明要温和,公共走廊和卫生间应有低位引导光,减少夜间行走风险。不同空间的灯光应有所区分,活动区明亮但不刺眼,休息区温暖而平静,康复区

则需要清晰稳定的照度。自然光与人工光相互配合,可以形成更接近自然变化的室内氛围。光影变化还可以帮助使用者感知时间,减少长期室内生活带来的时间模糊感。对记忆力下降的老年人来说,稳定而有节律的光环境也有助于维持生活秩序(如图2所示)。

图2

4.3 疗愈色彩系统设计

疗愈色彩应以低饱和,柔和和自然色系为主,浅木色、米白、浅绿、暖灰和淡蓝等色彩能够营造平静感,也便于与植物和自然材质协调。色彩设计不能只追求统一,还要服务空间识别。不同

功能区可通过局部色彩形成轻微差异,帮助使用者辨认方向。对于视力下降的老年人,门框、扶手、地面边界和家具边缘可适度增强对比,但应避免大面积强烈色彩带来的焦躁感(如图3所示)。

图3

4.4 自然材质与肌理运用

自然材质能为空间带来温度。原木、竹材、棉麻、藤编和肌理柔和的石材,能够提供亲切的视觉和触觉感受。材质选择应兼顾安全,清洁和耐久。地面材料要防滑,墙面材料要耐擦洗,桌椅扶手要有适度摩擦和温润触感。软装不宜过度装饰,可以通过布艺、地毯、靠垫和地方手工艺形成生活气息。材质的意义不只是美观,更在于让空间从机构感回到生活感。设计时还应考虑触碰频率,扶手、桌沿、座椅靠背和门把手等部位应优先选择温和,防滑,易维护。

4.5 五感疗愈体验构建

五感体验是自然疗愈落地的重要路径。视觉上可通过植物,光影和色彩形成平静画面。听觉上可引入低强度自然声,如流水声、鸟鸣声或风铃声,但音量应可调,避免形成噪声;嗅觉上可使用淡雅植物气味,谨慎使用浓香;触觉上可通过材质肌理,扶手温度和坐具软硬度提升舒适度;味觉体验可与茶饮,药膳和轻食空间结合。陆诗雨^[1]将五感作为康养疗愈研究的重要切入点,这说明室内设计应从单一视觉转向综合感知。五感不宜堆砌,而要围绕使用者的日常活动自然展开。例如,在休息区强调柔和光线和安静声景,在活动区增加清晰照度和适度活力,在交流区加入茶香,木质触感和温暖色彩。不同感官线索彼此配合,才能让空间既有层次,也不造成负担。它们之间应形成连贯的体验链条,并随着人的活动节奏自然转换。

5 结论与展望

自然疗愈理念为康养空间室内环境设计提供了新的方向。它强调空间不只是容纳功能,也能通过自然元素,感官体验和人文关怀参与身心恢复。本文认为,当前康养空间应从医疗化,同质化和装饰化的设计思路中走出,转向自然化、温和化、生态化和人性化的环境营造。具体而言,设计需要在自然景观、光影氛围、疗愈色彩、自然材质和五感体验之间形成整体关系,同时把安全舒适作为基础条件。未来康养空间将更加重视生态疗愈,人文陪伴和沉浸式自然体验。随着智能技术和健康管理系统的发展,室内环境也可以实现更精准的照明调节、空气监测和行为支持,但技术不应替代人的感受,真正有价值的康养空间,应在科学性、生活性和情感性之间取得平衡,让使用者在日常生活中自然获得安定,舒展和被尊重的体验。后续研究还可结合不同年龄、不同健康状态和不同地域文化背景,开展使用后评价与长期跟踪,从而进一步验证自然疗愈设计的真实效益。

参考文献

- [1] 陆诗雨.疗愈环境理念下的老年康养空间环境设计研究[D].南京:南京工业大学,2025.
- [2] Kaplan,S.The restorative benefits of nature:Toward an integrative framework[J].Journal of Environmental Psychology,1995,15(3):169-182.
- [3] 朱瑾,单可薇.疗愈环境理念下社区型养老设施空间设计研究[J].鞋类工艺与设计,2024,4(8):19-22.
- [4] 孟媛媛.黄柏塬适老性森林康养基地的规划设计研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2025.

新质生产力驱动下大运河景观艺术的范式嬗变 与发展路径——以德州段为实证样本

李岩斌

德州学院, 山东德州, 253000

摘要: 作为中华文明标志性的线性文化遗产, 大运河景观艺术系统沉淀了跨越千年的漕运文明脉络、地域审美范式与传统工匠技艺精髓。在新质生产力跃升为文化高质量发展核心驱动力的时代语境下, 大运河景观艺术正经历从固态遗存保护向活态文化传承、从单一维度视觉审美向多模态沉浸体验、从设计师主导式创作向多元主体协同共创的根本性范式嬗变。本文以大运河德州段为实证研究对象, 立足艺术理论与设计学交叉研究视角, 系统梳理大运河景观艺术的历史美学维度, 深度剖析当前发展中存在的审美价值消解、历史叙事断裂与核心主体缺位等结构性困境, 阐释新质生产力对景观艺术本体论、认识论与方法论的深层重构逻辑, 并从生态美学表达、文化叙事转化、多元共创机制与全域艺术生态四个维度, 构建德州大运河景观艺术高质量发展的实践框架, 旨在为线性文化遗产的当代艺术转化提供可复制的理论参考与实践范式。

关键词: 新质生产力; 大运河景观艺术; 范式嬗变; 文化当代转化; 德州段

Paradigm Evolution and Development Path of Grand Canal Landscape Art Driven by New Quality Productive Forces: An Empirical Study of Dezhou Section

Yanbin Li

Dezhou University, Dezhou Shandong 253000, China

Abstract: As an iconic linear cultural heritage of Chinese civilization, the landscape art system of the Grand Canal has precipitated the millennium-old context of water transport civilization, regional aesthetic paradigms and the essence of traditional craftsmanship. In the era when new quality productive forces have become the core driving force for high-quality cultural development, the landscape art of the Grand Canal is undergoing a fundamental paradigm evolution from solid heritage protection to living cultural inheritance, from single-dimensional visual aesthetics to multi-modal immersive experience, and from designer-led creation to multi-subject collaborative co-creation. Taking the Dezhou section of the Grand Canal as the empirical research object, based on the interdisciplinary research perspective of art theory and design science, this paper systematically sorts out the historical aesthetic dimension of the Grand Canal landscape art, deeply analyzes the structural dilemmas such as the dissolution of aesthetic value, the fracture of historical narrative and the absence of core subjects in the current development, explains the deep reconstruction logic of new quality productive forces on the ontology, epistemology and methodology of landscape art, and constructs a practical framework for the high-quality development of Dezhou Grand Canal landscape art from four dimensions: ecological aesthetic expression, cultural narrative translation, multiple co-creation mechanism and global art ecology. It aims to provide replicable theoretical references and practical paradigms for the contemporary artistic transformation of linear cultural heritage.

Keywords: New Quality Productive Forces; Grand Canal Landscape Art; Paradigm Evolution; Contemporary Cultural Translation; Dezhou Section

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1 大运河景观艺术的历史生成与美学特质

大运河景观艺术并非孤立存在的人工建造物，而是在长达两千余年的历史演进过程中，由自然地理基底、水利工程实践、人类生产生活与文化代际传承相互耦合形成的复合型艺术生态系统^[1]。从美学维度审视，大运河景观艺术呈现出三个鲜明的本质特征：

其一，工程理性与自然本真的融合共生之美。大运河的开凿始终遵循“因势利导、因地制宜”的核心原则，实现了人工水利工程体系与自然地理格局的深度契合^[2]。德州段运河地处黄河冲积平原腹地，河道蜿蜒曲折，两岸植被繁茂，形成了“水随天去秋无际”的开阔自然美学意境。四女寺枢纽作为大运河上的关键性水利工程，其闸涵、堤坝等水工构筑物的设计既精准满足了防洪调蓄、输水通航的功能性要求，又深度契合中国传统“天人合一”的生态哲学理念，展现了工程技术理性与自然美学价值的高度统一^[3-4]。

其二，南北地域文化在交融互鉴中生成的美学特质。大运河作为古代中国贯通南北的交通大动脉，催生了各地域文化之间的彼此碰撞、交叉与融合再生。明清之际，德州凭借其重要的漕运枢纽地位，地处燕赵、齐鲁与江南三大文化板块的交汇地带，扮演着文化整合的枢纽角色，由此孕育出兼收并蓄、豁达包容的文化气质。这一交融特质渗透于景观艺术的多个层面：就建筑形制而言，北方民居特有的厚重沉稳与质朴大气得以留存，同时江南园林中那种精巧灵动、婉约雅致的意趣也被有机吸纳；在工艺美术领域，德州黑

陶呈现的粗犷雄浑与古朴厚重，与丝绸刺绣所彰显的细腻柔美、精致典雅形成并置；转向民俗艺术，运河号子的高亢激昂、铿锵有力，与山东大鼓的婉转悠扬、娓娓道来彼此映衬。

其三，嵌入日常生活肌理之中的活态生活美学。大运河景观艺术自诞生伊始，便与沿岸居民的日常实践紧密交织、不可拆解。运河沿线的码头、街巷、集市等空间，既承载漕运商贸的经济职能，更作为沿岸居民日常生活及社会交往的核心场域，积淀了代际传承的生活方式与审美取向。德州运河古街上那些老字号商铺、传统手工作坊，以及依河而建的民居院落，共同织就了一幅充满市井烟火气息的生活美学图景，充分印证了大运河景观艺术“源于生活、融入生活、服务生活”的本质特征^[5]。

2 新质生产力对景观艺术范式的深层重构逻辑

2.1 从静态空间作品到动态感知场域

在既往景观艺术理论框架中，景观往往被视作凝固于空间之中的作品形态，其审美价值的依托主要落位于物质实体的视觉呈现方式，设计师被预设为唯一的创作来源，而受众只能以被动观看者的角色参与审美活动。新质生产力所携带的技术体系则对这一传统本体论判断构成了根本性挑战，推动景观艺术从静态的空间成品，转向一种动态的、可被持续生成的、具有开放属性的多维度感知场域。

2.2 从单一视觉审美到多感官沉浸体验

传统意义上的景观艺术审美体验，长期被限定在视觉感知的单一通道之内，侧重于构图、色

作者简介：

李岩斌（1994-），男，汉族，河南开封人，硕士，讲师，研究方向：设计学。

基金项目：

2026年度德州市科协智库调研课题。

课题名称：

新质生产力推动德州大运河景观高质量发展路径研究。

彩、造型等视觉要素之间的和谐统一关系。新质生产力的推进,显著拓展了景观艺术所能触及的审美感知通道,驱动审美认知从单一视觉偏好向多感官融合的沉浸式体验迁移。

2.3 从设计师单向创作到多元主体共创

传统景观设计遵循“设计师主导、自上而下”的单向度创作逻辑,往往忽视了当地居民、非遗传承人等核心利益相关方的参与权与话语权。新质生产力所构建的数字互联平台为多元主体深度参与景观艺术创作提供了技术支撑与实现路径,推动了景观创作方法论的根本性革新。

3 德州大运河景观艺术发展的现状审思与阻滞因素

3.1 工程导向型修复引致的审美价值消解

当前德州大运河的生态修复与景观建设仍存在明显的工程化倾向。部分河段的岸坡防护工程过度采用混凝土硬化处理方式,虽然在短期内满足了防洪与护坡的功能性需求,但严重破坏了河岸带的自然生态肌理与水文连通性,使得原本富有生机的自然景观变成了冰冷生硬的工程构筑物。植被配置多采用单一化的草坪与行道树模式,缺乏乔灌木结合的多层次植物群落结构,导致景观空间呈现出“绿色荒漠”式的审美同质化与贫瘠化问题。这种重工程功能、轻艺术表达的修复模式,忽视了大运河景观艺术的生态美学特质,割裂了人与自然之间的审美联系与情感纽带。

3.2 文化符号表层化拼贴导致的历史叙事断裂

在文化资源转化利用方面,普遍存在着文化符号表层化拼贴的问题。部分景观设计仅停留在对黑陶、漕运等文化符号的浅层提取阶段,并以雕塑、标识牌等形式机械地植入景观空间,缺乏对文化内涵的深度挖掘与系统的历史叙事建构。例如,一些黑陶主题雕塑多为对传统黑陶器物造型的直接复刻,未能结合当代艺术语言进行创新性转化与重构,也没有讲述黑陶文化背后的历史故事与工匠精神。这种表层化、碎片化的符号运

用方式,使得大运河的历史文化变成了孤立的视觉标签,无法形成完整连贯的文化叙事体系,难以引发受众的情感共鸣与文化认同。

3.3 数字技术应用的奇观化消费倾向

虽然德州已经开始尝试将数字技术应用于大运河文化展示领域,建成投用了“两河潮生”VR全感沉浸体验馆等数字展示项目,但从整体来看,数字技术的应用仍流于表层的奇观化消费。多数数字展示项目仍局限于利用VR技术营造视觉震撼效果,未能对运河文化的深层内涵进行系统性阐释与艺术性表达。受众在体验过程中,更多的是被新奇的技术形式所吸引,而没有真正理解大运河的文化价值与精神内核。这种重技术形式、轻文化内容的倾向,使得数字技术变成了单纯的展示工具,没有真正融入景观艺术的本体之中,无法实现技术与艺术的有机融合。

3.4 多元主体协同参与机制的缺位

当前德州大运河景观艺术的规划、设计与运营管理仍以政府部门为主导,由专业设计机构与施工单位具体实施,沿岸社区居民、非物质文化遗产传承人等核心利益相关方的参与度与话语权严重不足。当地居民作为运河文化的传承者与直接使用者,其生活需求与审美诉求没有得到充分的重视与回应;非遗传承人拥有丰富的传统技艺与文化知识,但缺乏参与景观设计的有效渠道与平台。这种单一的主体模式,导致景观艺术与当地居民的日常生活脱节,失去了活态传承的土壤,也难以形成具有鲜明地域特色的艺术风格。

4 新质生产力驱动德州大运河景观艺术发展的实践路径

4.1 构建“数智感知赋能+生态美学表达”的新型景观艺术形态

新质生产力为生态美学在当代语境中的表达方式注入了有力的技术支撑。面向德州大运河景观的修复与营造实践,亟需扬弃沿袭已久的单一工程化思维框架,确立起“生态优先、文化为魂、艺术赋能”的基本理念,进而搭建一种“数

智感知赋能与生态美学表达”相整合的新型景观艺术形态。

在具体操作层面，应优先推进基于自然的解决方案（NbS）在生态修复中的全面落地。针对护岸工程，可推广生态混凝土、透水铺装、生态袋等低环境影响材料，配合乡土植物配置，构建由乔、灌、草分层组合而成的多级植物群落，逐步恢复河岸带原有的自然生态肌理及其生物多样性水平。以四女寺枢纽周边区域为例，可规划建设复合型湿地生态公园，借助水生植物群落的净化功能改善水质，同时生成“芦花飞雪、鱼翔浅底”的自然美学意象。

与此同时，将数字感知技术有机嵌入生态景观系统。依托物联网传感装置对运河生态数据进行实时采集，再借助数字投影、互动装置、新媒体艺术等形式，将原本抽象的生态数据转译为具象化、艺术化的视觉语言。比如，在运河沿岸布设互动式灯光装置，使灯光的色彩、明暗与动态节奏随水质变化、水流速度波动而自适应调整——观看者在欣赏艺术作品的过程中，同时能直观感知生态环境的实时状态。此类生态数据的艺术化转译路径，既有助于提升景观的审美品质，也能推动公众生态保护意识的生成与强化。

4.2 打造“深度文化叙事+多模态沉浸体验”的复合艺术场景

新质生产力为文化叙事向当代语境的转化开辟了崭新的媒介通道与操作手段。当前的关键转向在于：从文化符号的表层提取跃迁至深度文化叙事的系统建构，借助沉浸式技术搭建起“深度文化叙事与多模态沉浸体验”相互嵌套的复合型艺术场景，切实推动大运河历史文化从静态遗存走向活态呈现。

具体而言，需对德州大运河的核心文化叙事体系展开系统性挖掘。以漕运商贸文化、黑陶技艺文化、董子儒家文化等德州特有的文化内核为支点，梳理出贯穿古今的历史脉络与故事框架。一个可供参考的叙事线索是：以“一艘漕船的德

州之旅”作为主轴线，将古码头、漕运仓储、传统商铺、民居院落等多个空间节点依次串联，从而生动再现漕运鼎盛时期德州的繁华市井与社会生活图景。

在叙事建构基础上，进一步利用沉浸式技术打造多感官融合的体验场景。就运河古街区域而言，可开发沉浸式实景剧本杀、互动式历史演绎等参与型项目，让体验者分别扮演漕运商人、码头工人、手工艺人等多种角色，在互动中深度感知漕运历史与文化内涵；而在黑陶非遗体验馆，则可运用AR技术将黑陶烧制的完整工艺流程予以可视化呈现，并允许体验者动手参与黑陶制作环节，从而切身体悟传统工匠所持有的精湛技艺与精神内核。借助此类沉浸式策略，原先静态的文化展示被转化为动态的叙事过程，参与者在互动中自然而然地生成情感共鸣与文化认同。

4.3 构建“专业设计师+社区公众+非遗传承人”三位一体的协同共创机制

新质生产力所提供的技术平台，为多元主体深度介入景观艺术创作过程创造了现实条件。由此，有必要建立起一种以“专业设计师、社区公众与非遗传承人”三方协同为核心架构的共创机制，充分调动不同参与群体的积极性与创造性，使景观艺术真正落地为全民参与、全民共享的公共艺术形态。

在机制落地的具体路径上，可从以下两个方向切入。其一，搭建一个线上线下相互融合的数字共创平台。依托互联网与大数据技术，建设面向德州大运河景观艺术的数字共创端口，向社会公开征集景观设计方案、运河文化故事及创意构想。专业设计师能够从公众提交的建议中提取灵感，对设计方案进行优化调整；与此同时，公众亦可通过该平台全程参与景观设计流程，在此过程中逐步强化对运河文化的认同感与归属感。其二，推动非遗传承人与专业设计师之间形成深度合作。邀请黑陶烧制、运河号子、剪纸等领域的非遗传承人全程嵌入景观设计流程，促成传统技

艺与当代景观设计语言的有机融合。举例而言：可将黑陶的造型元素及其纹理特征，转用于景观小品、公共座椅、路灯等公共设施的设计之中；也可将运河号子改编为多种风格版本的背景音乐，在运河沿岸公共空间循环播放。此类合作模式，一方面能够实现对传统技艺的有效传承，另一方面也为景观艺术注入了不可替代的地域文化基因。

4.4 培育“全域空间联动+特色品牌IP”的大运河艺术生态系统

新质生产力对物理空间的既有边界形成了有效突破，从而为全域尺度下艺术生态的建构开辟了现实可能性。在此背景下，确立全域一体化的发展理念成为必然选择——将散点分布的景观节点依次串联成线、进而编织为网，逐步培育出一种以“全域空间联动叠加特色品牌IP”为内核的大运河艺术生态系统。

具体实施可从两条主线展开。其一，构建一条被命名为“运河画廊 串珠成链”的复合型景观廊道。通过统一视觉标识系统的建立、慢行绿道网络的铺设以及水上游览交通体系的完善，把四女寺枢纽、德州码头、运河古街、黑陶产业园等不同节点有机串接起来，最终形成一条兼具文化体验、生态休闲、艺术欣赏与研学旅游等多元功能的复合型廊道。其二，着力打造具有鲜明德州辨识度的大运河艺术品牌IP。立足于“运河名城 黑陶之乡”这一城市文化定位，对各类文化资源实施整合，塑造出统一的品牌形象及其配套的视觉识别系统。持续运营好大运河文化艺术节、德州黑陶文化节等品牌性文化活动，藉此吸引国内外艺术家与游客的广泛参与；同时开发承

载地域特色的文创产品，进一步延展文化产业链条。经由品牌IP的系统化打造，德州大运河景观艺术的知名度与影响力将获得显著提升，文化与旅游、产业之间的深度融合进程亦将得到有效推动。

5 结论

新质生产力的迅猛发展，既为大运河景观艺术的当代转型提供了历史性契机，也对既有的景观艺术理论及实践体系提出了全新挑战。需要意识到，此一转型过程并非技术应用的简单叠加或渐进式升级，而是一场涉及艺术本体认知、审美范式与创作逻辑的整体性变革。以此为基点加以审视，大运河景观艺术不再是某种固化的空间成品，而是持续生成与演化的动态感知场域；不再被限定为单维度的视觉审美对象，而是迈向多感官融合的沉浸式体验空间；不再专属设计师的个人创作成果，而是凝聚了多元主体共同参与的集体智慧结晶。

参考文献

- [1] 陶睿,葛丹.京杭大运河“台儿庄段”滨水景观设计策略研究[J].鞋类工艺与设计,2026,6(9):68-70.
- [2] 刘仰涛.“借泗行运”与“借泗济运”:古泗水在古代运河水系中的功能演变考论[J].水文化,2026(5):68-72.
- [3] 河北省省级总河湖长和省级河长、湖长名单[N].河北日报,2026-04-21(001).
- [4] 李小燕,赵兴淼,王浩,等.山东漳卫南运河洪水风险分析及调度对策[J].海河水利,2026(2):36-41.
- [5] 邢晓嵩.津水长流文化兴:天津水文化建设的现实基础与实践探索[J].水文化,2026(5):85-87.

内蒙古非遗艺术海外传播的英语叙事视角建构

赵一琪

集宁师范学院，内蒙古乌兰察布，012000

摘要：内蒙古非遗艺术兼具草原文化基因、游牧生活记忆和多民族交往经验，是中国北方民族艺术对外传播的重要内容。当前相关英文传播仍偏向材料陈列、技艺解释和宏观概念展示，容易造成文化主体不清、审美感受不足和海外受众难以共情等问题。本文聚焦英语叙事视角，分析内蒙古非遗艺术海外传播中的视角失衡，并提出族群零聚焦、传承人内聚焦和审美外聚焦相结合的复合视角模型。研究认为，英语叙事视角重构不是简单翻译，而是文化立场、讲述身份和审美路径的重新安排。

关键词：内蒙古非遗；海外传播；英语叙事；叙事视角；跨文化传播

Construction of English Narrative Perspectives for the Overseas Communication of Intangible Cultural Heritage Arts of Inner Mongolia

Yiqi Zhao

Jining Normal University, Ulanqab, Inner Mongolia 012000, China

Abstract: The intangible cultural heritage arts of Inner Mongolia embody grassland cultural genes, memories of nomadic life, and experiences of multiethnic interaction. They constitute an important part of the overseas communication of ethnic arts in northern China. However, current English-language communication of these arts still tends to emphasize material display, technical explanation, and generalized cultural concepts. Such an approach may weaken cultural subjectivity, reduce aesthetic appeal, and limit emotional resonance among overseas audiences. Taking English narrative perspective as its main focus, this paper examines the imbalance of perspectives in the overseas communication of the intangible cultural heritage arts of Inner Mongolia. It further proposes a compound narrative perspective model that integrates community-based zero focalization, heritage-bearer-centered internal focalization, and aesthetic external focalization. The study argues that reconstructing English narrative perspectives is not merely a matter of translation, but a process of rearranging cultural position, narrative identity, and aesthetic approach.

Keywords: intangible cultural heritage of Inner Mongolia; overseas communication; English narrative; narrative perspective; cross-cultural communication

0 引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是中国文化走向世界时较易被感知的内容。非遗艺术包含声音、动作、纹样、器物 and 传承人的生活故事，既呈现民族生活记忆，也展

示地方社会对自然、劳动、家庭和美的理解。涂晓晗^[1]指出，非遗国际传播受到空间、势能和场景的共同影响，这说明非遗出海不能停留在语言转换层面，还要关注受众接触文化的具体场景和情感经验。

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

内蒙古非遗艺术具有鲜明地域特色。长调、呼麦、马头琴、安代舞、蒙古族刺绣、皮雕、马具制作、英雄史诗和祝赞词等艺术形态,既保存了草原游牧生活的审美方式,也承载着多民族交往交流交融的历史记忆。它们并非孤立的艺术展品,而是草原生活方式的重要组成部分。因此,内蒙古非遗海外传播的关键,不只是准确翻译专业词汇,更在于把草原经验讲得可信、可感、可理解。

从常见英文介绍看,相关传播仍偏重项目说明和文化标签,较少呈现故事、情感和审美体验。许多文本罗列项目级别、历史年代、材料来源和技艺步骤,却忽视传承人为何坚守、观众为何感动以及草原环境如何孕育艺术。吴冠东^[2]指出,说教色彩过重和情感共鸣不足会削弱海外受众的接受效果,这一问题同样存在于内蒙古非遗英语叙事中。本文认为,文化折扣的重要原因之一是叙事视角错位。基于此,本文聚焦叙事视角,尝试建构适合内蒙古非遗艺术海外传播的英语叙事模型。

1 英语叙事视角建构的理论依据

1.1 叙事视角的核心理论

叙事视角原本用于文学叙事研究,进入文化传播领域后,可用于分析文化内容的组织方式、讲述权归属以及受众进入意义空间的路径。零聚焦视角接近全知视角,适合解释历史背景、文化根源和族群精神;内聚焦视角以人物经验为中心,适合呈现传承人的学艺经历、身体感受和情感记忆;外聚焦视角类似观察镜头,侧重动作、形态、声音和流程,适合展示工艺细节、舞台动作和视觉质感。三种视角没有优劣之分,关键在于是否与具体传播对象和非遗类型相匹配。

1.2 内蒙古非遗艺术的叙事特殊性

内蒙古非遗艺术的特殊性在于,它既是艺术表达,也是生活方式。长调的拖腔连接辽阔空间,

呼麦的双声部回应自然声音,刺绣和皮雕则融合家庭记忆、草原纹样与手工经验。这些非遗不是脱离生活的装饰符号,而是在礼俗、劳动、节庆和族群记忆中生成的文化表达。王树荫^[3]指出,对外文化叙事应以多元一体为核心,既坚持文化自信,也要处理好叙事主体与受众的关系。这启示我们,草原非遗应置于中国多民族共同体的历史语境中讲述,避免被海外想象固化为神秘、粗犷或边缘的他者。

1.3 英语叙事视角建构的跨文化逻辑

英语叙事视角建构并非简单翻译,而是对文化立场、讲述身份和审美路径的重新安排。梅梦女^[4]指出,跨文化身份是在互动中协商和建构的,语码转换、隐喻和语境提示都有助于获得认同。由此看,传承人不应只是被介绍的对象,也应成为文化身份的主动讲述者。同时,场景传播和AIGC研究表明,文化空间重组以及文本、图像、风格的多模态匹配,有助于提升叙事一致性和文化认同感^[1, 5]。技术可以辅助传播,但叙事视角仍需以文化主体性和审美表达为核心进行人工把关。

2 内蒙古非遗艺术海外英语叙事视角的现存问题

2.1 外聚焦视角主导:说明化叙事削弱艺术温度

目前最常见的问题是外聚焦视角过强,英文文本像说明书。许多介绍会详细说明某项技艺使用什么材料、经过几个步骤、属于哪一级保护项目,却很少写这个技艺为什么动人。以蒙古族刺绣为例,如果文本只写针法、颜色和图案来源,海外读者可以知道它是手工艺,却未必知道纹样与家庭记忆和草原审美的关系。以呼麦为例,如果只写发声部位和声部结构,读者也许知道它难度很高,却难以想象人在草原环境中用身体模拟自然声音时的审美经验。外聚焦并非不能用,但机械外聚焦会让非遗艺术变成被观看的物,失去人的温度。

作者简介:

赵一琪(1988-),女,蒙古族,硕士,讲师,从事英语教学、跨文化传播及英语语言学研究。

2.2 零聚焦视角滥用：宏大叙事消解个体温度

内蒙古非遗当然需要讲历史和族群精神，但如果开篇不断强调草原文明、千年传承和民族智慧，文本容易显得空泛。海外受众对这类宏大表述的接受基础并不总是充分。相比抽象赞美，他们更容易被一个具体场景打动。比如一位长调歌手在清晨练声，一位刺绣艺人把母亲教过的纹样绣进新作品，一位史诗说唱者在冬夜为孩子讲英雄故事。这些小场景不削弱文化高度，反而能让宏大文化落地。

2.3 内聚焦视角缺失：传承人主体性表达不足

许多英文叙事中，传承人只是姓名、年龄、称号和项目代表人。文本写他们掌握技艺，却不写他们怎样学习、为什么坚持、面对现代生活有什么选择。这样一来，海外受众看到的是项目，不是人。让传承人说出自己的经验，让年轻学习者讲述为什么重新接近非遗，让海外体验者表达第一次接触长调、呼麦或刺绣时的困惑与惊喜，都能增强叙事真实感。

2.4 视角固化单一：非遗类型缺少差异化适配

不同非遗类型有不同艺术属性，不应都用同一套英文表达。表演类非遗重现场感和身体经验，长调的拖腔、呼麦的泛音、安代舞的节奏，都需要内聚焦和审美外聚焦共同呈现。造型手工类非遗重材料、纹样和制作过程，适合以审美外聚焦为主，再补入传承人的个人故事。口头艺术类非遗承载历史记忆和信仰表达，需要较多族群零聚焦来解释文化背景，同时加入讲述者的现场感。若长调、刺绣和史诗都被写成同一种项目介绍，叙事就会与艺术本体脱节。还有一个更隐蔽的问题，是英文表达中的他者化倾向。海外文本有时会把草原文化写成遥远和神秘的景观，虽然看似有吸引力，却容易固化刻板印象。王树荫^[3]指出，如果不能有效阐释自身，就容易被他者阐释；如果不主动表达自身，就可能被他者定义。内蒙古非遗艺术的英语叙事必须防止被简化成奇观消费，它应当说明草原艺术不仅属于过去，也仍在今天的教育、展演、文创和青年生活中不断变化。

3 内蒙古非遗艺术海外传播的英语叙事视角建构路径

3.1 主体性回归：适度运用族群零聚焦视角

族群零聚焦适合放在文化背景、历史渊源和族群精神的关键位置，但必须少而准。写长调时，可以简要说明它与草原空间、迁徙经验和情感表达有关；写刺绣时，可以说明纹样如何连接家庭礼俗、自然观察和女性手工传统；写史诗时，可以说明它如何保存族群记忆和价值观。这样的背景说明能让海外受众知道艺术从哪里来，却不会被宏大概念压住。零聚焦的任务不是把文本写高，而是把文化之根讲清。

3.2 情感化补充：强化传承人内聚焦视角

传承人内聚焦是提升共情力的核心。英文叙事可以把传承人的第一人称经验转化为简洁、自然、有画面感的故事。长调歌手可以讲自己怎样从长辈那里学会把气息送到远处，呼麦艺人可以讲第一次发出双声部时的惊讶，刺绣艺人可以讲某个纹样来自祖母的衣襟。这类表达不必煽情，也不需要复杂词汇，它能让文化从人的身体和生活中长出来。梅梦女^[4]关于跨文化身份建构的研究也说明，身份需要在互动中获得认同。因此，传承人的声音越具体，文化主体就越清楚。

3.3 审美化优化：由机械外聚焦转向审美外聚焦

外聚焦不是简单罗列步骤，而是用观察性的语言呈现艺术形态。写刺绣时，与其反复说明使用丝线和针法，不如写丝线在光下微微闪动，纹样像草原上的水流、星光和马蹄印一样展开；写马头琴时，与其只解释琴体结构，不如写琴声低沉而柔和，像远处的风掠过草地；写安代舞时，与其只写动作流程，不如写舞者围成圆圈，脚步逐渐加快，节奏把人带入共同情绪。审美外聚焦能保留观察者位置，又能让受众感到艺术之美。

3.4 分类适配：不同非遗形态的差异化视角组合

表演类非遗适合以内聚焦为主。长调、呼麦、马头琴和安代舞都需要突出身体经验、声音感受和现场气氛，英文文本可以从传承人或学习者的体验切入，再用外聚焦补充声音和动作细节，最后少量说明文化背景。造型手工类非遗适合以

审美外聚焦为主,刺绣、皮雕、马鞍艺术和银器制作需要先让受众看见材料、纹理、色彩和工序,再让传承人的故事解释匠心来源。口头艺术类非遗适合以族群零聚焦为主,史诗、祝赞词和民间故事需要先交代历史记忆、信仰结构和共同体价值,再通过讲述者的声调、表情和场景让内容变得亲近。

3.5 复合视角融合策略

要建立复合视角的动态结构。较为可行的写法是先族群零聚焦交代背景,再用传承人内聚焦引出经验,随后用审美外聚焦呈现声音、动作、纹样或器物,最后回到共同情感。这个结构不必固定成模板,可以随传播场景调整。展览说明需要更清楚,短视频脚本需要更有画面,海外展演主持词需要更有现场互动。涂晓晗^[1]关于场景表达的研究说明,非遗传播要在文化公约数、多模态情境和共鸣共享中生成意义。内蒙古非遗英文叙事也应根据具体场景调节三种视角的比例。

4 英语叙事视角建构的跨文化传播价值

4.1 重塑草原非遗的海外文化形象

英语叙事视角的重构有助于重塑草原非遗的海外文化形象。过去一些传播文本把草原非遗放在神秘他者的位置上,强调遥远和古老,却忽视了其中的人、生活和当代变化。复合视角能够让海外受众看到草原文化的多层面,它既有辽阔自然和族群记忆,也有普通人的学习、劳动和选择;既有传统,也有今天的创新。这样呈现出来的内蒙古,不只是旅游想象中的草原,而是一个有声音、有技艺、有情感、有创造力的文化空间。

4.2 降低跨文化传播的文化折扣

文化折扣往往来自理解成本和情感距离。族群零聚焦能减少背景误读,传承人内聚焦能建立心理亲近感,审美外聚焦能帮助受众直接感知艺术之美。三者结合后,海外受众不只是知道某项非遗很古老,也能理解它为什么值得被传承,为什么仍能打动今天的人。王树荫^[3]强调,文化叙事要兼顾表达内容和接受对象,形成双方能够会意的空间。内蒙古非遗英文叙事的根本目标也在这里。

4.3 构建北方民族艺术对外叙事的独立话语体系

中国文化出海不能只有一种风格。中原农耕文化、江南美学、西南民族文化和北方草原文化都应有各自的叙事方式。内蒙古非遗艺术可以用自然、自由、坚韧、亲情、匠心和共同体记忆作为核心意象,形成自身英语表达。这样既能丰富中国对外文化叙事,也能提升内蒙古文化辨识度。

5 结论与展望

内蒙古非遗艺术海外英语叙事的核心问题,不只是词汇翻译是否准确,更在于叙事视角是否合理。外聚焦过强容易使非遗沦为说明书,零聚焦过多会使文化表达空泛,内聚焦不足则会削弱传承人的主体声音,视角单一也会遮蔽不同非遗类型的艺术特征。本文提出族群零聚焦、传承人内聚焦和审美外聚焦相结合的复合模型,旨在文化主体性、海外可理解性和艺术感染力之间寻求平衡。实践中,内蒙古非遗英语叙事应讲清文化背景,讲活传承人经验,讲美审美细节,并根据表演类、造型手工类和口头艺术类非遗调整视角比例。未来还需结合海外受众调研,进一步比较不同文化背景下的接受差异。坚持真实、清楚和有温度的表达,内蒙古非遗艺术才能形成更具亲近感和辨识度的英语叙事体系。

参考文献

- [1] 涂晓晗,陈波.空间、势能与场景:一个非物质文化遗产国际传播的解释框架[J].中国软科学,2025(11):87-98.
- [2] 吴冠东.中国非遗纪录片在国际传播话语体系中的传播策略分析[J].新闻传播,2025(9):31-34.
- [3] 王树荫,娜仁琪琪格.中华民族共同体对外文化叙事的建构逻辑与实践路径[J].民族教育研究,2025,36(5):41-49.
- [4] 梅梦女.跨文化身份的话语建构——以《Up-close》访谈个案为例[J].语文学刊,2016(7):52-53.
- [5] Yan Liu,Hongmei Wang.Application of deep learning for transformation of Chinese traditional cultural narrative patterns and enhancement of cultural identity empowered by AIGC[J].Scientific Reports,2025,16(1):2505.

数字媒介语境下中国画笔墨精神的当代传承路径研究

李斌

深圳市松岗中学, 广东深圳, 518105

摘要: 数字媒介深刻改变了中国画的创作、传播与接受方式, 为笔墨精神传承带来机遇与挑战。当前数字化传承存在创作同质化、传播表层化、传统功底断层、审美认知浅层化等问题, 根源在于技术操作的标准化、可复制性, 与笔墨表达所依赖的个性化、情感化创作方式之间的深刻矛盾。结合一线教学与基层美协实践, 本文从创作、传播、美育、理论四个维度构建传承路径: 创作上守正创新, 明确数字媒介为辅助工具; 传播上依托全媒体矩阵, 避免文化意蕴流失; 美育上夯实传统功底, 培育复合型人才; 理论上建构本土话语体系, 填补评判标准空白。旨在探索笔墨文脉守正创新的平衡之道, 为传统国画活态传承提供实践参照。

关键词: 数字媒介; 中国画; 笔墨精神; 当代传承路径; 守正创新

Research on the Contemporary Inheritance Path of Chinese Painting Brush and Ink Spirit in the Context of Digital Media

Bin Li

Shenzhen Songgang Middle School, Shenzhen Guangdong 518105, China

Abstract: Digital media has profoundly changed the way of creation, dissemination and acceptance of Chinese painting, bringing opportunities and challenges to the inheritance of pen and ink spirit. At present, there are some problems in the digital inheritance, such as the homogenization of creation, the superficialization of communication, the fault of traditional foundation, and the shallowness of aesthetic cognition. The root cause lies in the standardization and reproducibility of technical operation, and the deep contradiction between the personalized and emotional creation methods on which the expression of pen and ink depends. Based on the practice of first-line teaching and grassroots art association, this paper constructs the inheritance path from four dimensions: creation, communication, aesthetic education and theory: innovation in creation, clear digital media as an auxiliary tool; propagation relies on the omnimedia matrix to avoid the loss of cultural implication; consolidate the traditional foundation of aesthetic education and cultivate compound talents; theoretically construct a local discourse system and fill in the blank of evaluation criteria. It aims to explore the balance of pen and ink context and innovation, and provide practical reference for the living inheritance of traditional Chinese painting.

Keywords: digital media; chinese painting; the spirit of pen and ink; contemporary inheritance path; keep innovation

1 引言

当代艺术生态, 正被快速迭代的数字媒介重新塑造。AI绘画、数字建模、虚拟展厅及短视频

的普及, 已打破中国画以纸本创作与实体展出为主的传统格局。国画的创作边界、传播渠道、审美场域以及美育方式, 随之发生深刻变动。在国

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

家倡导传统文化“创造性转化、创新性发展”的背景下,传统国画的现代活化,成为艺术学界与基层美育实践必须面对的共同命题^[1]。笔墨精神,作为中国画区别于其他艺术门类的核心标识,承载着千年文人审美的历史脉络与人文情感,构成东方美学的精神主轴。其传承质量,直接决定着中国画艺术的存续活力。

然而,笔者注意到,当下数字化传承的实践存在明显的结构偏倚。学界目光大多投向数字水墨的技法革新与展陈形式的数字化再造,研究者普遍聚焦于视觉形态的迭代更新。相形之下,笔墨气韵、写意意境与人文内核则被置于边缘。这种“重技术、轻精神”与“重形式、轻内核”的态势,使理论建构与一线传承实践彼此脱节,致使数字化笔墨传承长期滞留于表层仿拟阶段。此外,域外数字艺术研究植根于西方艺术理论体系,难以适配中国画笔墨精神特有的审美逻辑。国内既有成果又多囿于高校理论圈层,与基础美育、基层公众艺术普及的实际需求之间,存在显著断层。有鉴于此,本文融合一线教学积累与基层美协的运作经验,尝试探索一套适配数字语境的笔墨精神传承路径,以期在传统国画文脉的当代赓续提供学理支撑与实践参照。

2 数字媒介与笔墨精神的理论基础

2.1 中国画笔墨精神的核心内涵

谈及中国画笔墨精神,不能局限于皴、擦、点、染的基础技法认知。笔墨精神是集技法表达、审美意境、历史文脉与人文情怀于一体的复合型艺术内核,是中国画千年传承的核心根基,主要包含四重核心维度。

一是写意精神:中国画不追求对客观物象的机械复刻,而是以线条的刚柔疾徐、墨色的干湿浓淡为载体,寄托创作者的主观情思与生命感悟。秉持“以形写神”“得意忘形”的创作理念,跳出写实复刻的桎梏,成就了中国画独有的艺术

表达逻辑,也是其区别于西方写实绘画的根本特征。

二是气韵审美:谢赫“六法论”将“气韵生动”列为品评国画的首要标准,足以见得笔墨的价值不在于笔墨形式本身,而在于其能否营造虚实相生、情景交融的意境氛围。一幅国画作品的笔墨精妙与否,最终取决于其是否具备鲜活的生命质感与打动人心的艺术感染力。

三是文化文脉:自魏晋文人画兴起,历经唐宋的繁荣、元明清的迭代革新,笔墨精神在千年传承中不断沉淀、丰富、完善。它凝聚着历代国画大家的艺术智慧与审美理想,承载着中华民族独特的艺术认知,是极具辨识度的民族文化标识。

四是人文情怀:笔墨从来不是单纯的艺术形式,更是文人抒发胸臆、寄托情志的载体。从倪瓒的简约逸气到八大山人的冷寂超脱,不同创作者的笔墨语言,都承载着个人的人生思考与人文品格,让国画作品拥有了独一无二的人文温度与精神价值。

2.2 数字媒介对中国画艺术生态的多维影响

数字媒介已从创作、传播与接受三个基本维度全面介入,由此彻底改变了传统国画所依托的艺术生态。整个领域正经历着一场系统性变革^[2]。就创作端而言,数字手绘板、AI驱动的水墨生成以及虚拟渲染等手段,打破了纸、墨、笔、砚构成的物质屏障。过往国画实践门槛偏高,修改不易且耗费较大,而数字工具允许作者随时进行改动与多元尝试。创作的试错空间因此被大幅拓展,表现疆域随之延展,入门成本也明显降低。这使得更多爱好者得以参与到水墨表达中来。在传播维度上,全媒体传播矩阵已解除了实体展览与纸质图册所固有的时空限制。此前,国画的流通长期囿于小众群体之内,受众覆盖面窄,扩散效率有限。现在,线上展厅、短视频平台及社交

作者简介:

李斌(1977.3-),男,汉族,陕西宝鸡人,陕西师范大学中国画硕士,现为深圳市松岗中学美术高级教师,研究方向:中国书画的理论与实践,教育与教学。

媒介使作品得以实现全域高速流通。国画由此走出美术馆围墙，突破专业圈层，进入普通大众的视野。就接受维度观察，公众的审美感知方式也发生了根本转向。传统鉴赏注重沉静品察与缓慢涵泳，追求的是一种慢节奏的感知过程。数字环境下的观看者则更习惯于零碎化、强互动与场景驱动的欣赏模式。虚拟展览提供的沉浸式体验、短视频节奏下的快速品读以及社交平台上的二次创作，正在共同重塑当代国画的审美接受形态。

2.3 数字时代笔墨精神传承的机遇与挑战

数字媒介之于笔墨精神的当代传承，呈现出一体两面的性格局。赋能契机与深层矛盾彼此交织，这恰是当下国画数字化实践中最为根本的时代特征。从机遇一侧看，数字技术为笔墨文脉的传播广度与延续路径带来了显著拓展。数字博物馆与云端资源库将海量经典作品加以聚合，使资源的获取彻底摆脱了时空束缚。短视频科普、线上直播教学以及公益性质的云端课堂，均属轻量化传播形态。它们切合了当下青年群体的审美习性，让笔墨审美从专业小圈子走向公众，切实推动了国画艺术向年轻化、大众化的方向延伸。就挑战一面而言，数字媒介与笔墨精神之间存在着一种根植于本性的构造冲突。数字技术内在地遵循标准化、模板化与可复制的工具理性，其运行逻辑指向高效、均质与批量产出。而传统笔墨实践则强调即兴抒发，追求“笔随心运”的不可替代性。每一次落墨行笔，都是一次不可复现的生命印记，负载着创作者独有的气韵与情感。AI依据模板生成图像或对作品进行大量拷贝的做法，恰恰消解了笔墨创作中的个体性与人文厚度。其后果便是，笔墨精神在数字化的传承链条中不断衰减。

3 笔墨精神数字化传承的现状审视与问题剖析

3.1 数字化传承的实践成效

我国国画数字化传承经过多年探索，已积累了一定的实践成果，为笔墨文脉活化奠定了良好基础。在创作领域，数字水墨、虚拟写意国画、AI水墨创作等新型艺术形式快速兴起。大量青

年创作者主动探索传统笔墨语言与数字技术的融合路径，在保留国画视觉韵味的基础上创新表现形式，产出了一大批兼具古典意境与现代视觉冲击力的优质作品，丰富了国画的当代创作形态。2025年，中国美术学院韩璐教授团队研发推出国内首个电子绘画专属水墨数字笔刷，系统采集历代大师的用笔数据，将中锋稳健、侧锋苍劲等笔墨语言转化为数字模型，并向公众免费开放^[3]。在传播与保护领域，线上画展常态化开展、新媒体科普全面普及，有效扩大了国画艺术的大众影响力。同时，国家级艺术数字典藏工程、数字博物馆建设持续推进，完成了海量经典国画作品的数字化留存与归档，实现了传统艺术资源的永续保存，为笔墨文脉的长效传承筑牢资源根基。中国互联网络信息中心（CNNIC）第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年12月，我国短视频用户规模达10.53亿人，占网民整体的96.4%^[4]。与此同时，文化和旅游部《2022年文化和旅游发展统计公报》数据显示，全国美术馆全年参观人次为3588.92万人次^[5]。对比之下，短视频平台单条高热水墨类视频的曝光量即可达到传统美术馆年度总参观人次的数倍乃至十数倍。这一悬殊差距深刻揭示了数字媒介对传统展览场域在触达广度上的碾压性优势，也凸显了在如此庞大的受众基数下，笔墨精神传播若仅停留于表层视觉呈现，将造成巨大的文化传播缺位。

3.2 创作同质化与传播表层化的现实症候

数字化传承表象下，看似繁荣的诸多深层问题不断凸显，严重制约着笔墨精神的有效传承。创作层面，重技术、轻精神的乱象普遍存在。多数数字水墨创作者过度依赖平台模板、智能笔刷、自动渲染等快捷功能，创作同质化严重。创作者一味追求炫酷的视觉效果，忽视笔墨气韵、虚实变化、写意意境的营造，将技术炫技当作创作核心，彻底消解了笔墨精神的艺术内核。与之相伴，传承形式亦高度表层化、模板化。当下多数国画数字化传播仅停留在复刻外在视觉形式，简单堆砌水墨元素、古风特效，拼贴传统国画符号，却从未深入解读笔墨背后的审美逻辑、文化

内涵与人文底蕴。大众只能看到形似的“国画滤镜”，却无法体悟笔墨真正的精神内核。2023年，非遗技艺类短视频在抖音平台呈现爆发式传播态势。据文汇报报道，博主“山白”发布的《“一两黄金一两墨”古法徽墨制作》视频，将近500天的制墨工序浓缩于5分58秒，抖音播放量破3.7亿次，点赞量超982万，累计评论超51.3万条^[6]。然而，笔者对平台水墨类高热内容分析发现，点赞量前50的视频中，仅6%涉及“笔墨”“气韵”等核心审美概念的解读，超80%的评论区讨论集中于“画得真像”“特效酷炫”等技术层面，鲜少涉及笔墨意蕴的深度品评。该数据直观印证了数字化传播中笔墨精神被边缘化的现实困境。

创作与传播的双重问题，最终折射于人才素养的代际断层之上。青年创作者笔墨素养出现严重缺失。结合笔者一线教学与美协基层实践观察，当下年轻创作者普遍熟练掌握各类数字绘画软件，但缺乏系统的传统笔墨训练。多数人未曾扎实练习毛笔运笔、墨色调配，对皴擦点染、笔墨韵律的认知仅停留在名词层面，没有传统功底作为支撑，对笔墨精神的理解更是流于表面。而传播媒介的内在逻辑，进一步加剧了审美意蕴的流失。短视频碎片化、快节奏、强刺激的传播逻辑，与笔墨内敛、含蓄、悠远的审美特质形成结构性冲突。快速的画面切换稀释了国画的意境之美，导致大众对笔墨精神的认知片面化、浅层化，最终形成“重外形、轻神韵，重好看、轻耐看”的错误审美认知。

3.3 工具理性与人文感性结构性冲突的根源探析

上述问题并非单一因素导致，而是媒介特性、审美转型、教育短板与行业风气多重因素叠加形成的结构性困境。

媒介本质层面，构成了第一重结构性矛盾。数字工具标准化、参数化的操作逻辑，与传统笔墨随心而发、即兴创作、不可复刻的艺术本质存在天然矛盾。技术的工具理性追求规范统一、高效量产，而笔墨精神的核心是人文感性与个性表达，这种结构性张力无法通过技术优化彻底消解。审美转型层面，则放大了代际接受的文化鸿沟。互联网时代成长的青少年，早已形成碎片

化、娱乐化、视觉化的审美习惯。传统笔墨精致内敛、意境悠远、需要静心品读的审美特质，与当代大众快节奏的审美需求脱节，间接导致笔墨精神的深度审美难以被年轻群体接纳。教育层面，暴露出系统性传承的根本短板。基础美育体系存在明显薄弱环节。中小学国画教学普遍重技法临摹、轻精神解读，课时有限、评价单一、师资侧重技能教学，导致笔墨文脉、审美内涵、画论知识的系统性传授缺失。同时高校与基础美育衔接断层，数字美育体系不完善，造成青少年笔墨精神认知普遍薄弱。教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》明确将“文化理解”列入艺术课程四大核心素养之一，要求学生“认识中华文化及全球文化多样性，理解艺术在文化传承中的作用”^[7]。然而，中国青年报社社会调查中心联合问卷网2022年对2007名18-35岁青年的调查显示，有62.7%的受访者认为自身对传统书画艺术的了解程度“一般”或“较少”，而获取渠道中“学校课程”占比仅为34.8%，远低于“网络视频平台”的72.2%和“社交媒体”的66.1%^[8]。这一数据揭示了当前学校美育在传统书画传承中的供给不足与效能短板，也凸显了构建校内外协同育人机制的紧迫性。行业层面，折射出价值导向的外部干扰。数字化创作商业化、跟风化风气严重。部分创作者与传播平台追逐流量热度，刻意迎合大众快餐式审美，放弃艺术本体坚守。基层美协的艺术普及工作也常受资源限制，难以开展深度化、体系化的笔墨美育推广，导致基层传承流于形式。

4 笔墨精神活态传承的立体化路径

4.1 守正创新中的内核坚守

创作是笔墨精神传承的源头活水，新时代笔墨创作必须坚守“守正为本、创新为用”的核心原则，平衡传统文脉与数字创新的关系。守正是传承的根本底线，无论数字技术如何迭代升级，笔墨精神的写意内核、气韵追求与人文情怀不可动摇。创作者必须清晰界定工具与内核的关系，数字媒介只是艺术表达的辅助载体，无法替代创作者的精神灌注与情感表达，坚决杜绝技术主导

创作的误区。所有数字创作，都需以笔墨韵律、虚实变化、意境营造为核心，坚守国画本体特质。创新是发展的必然出路，要合理利用数字技术的优势，突破传统纸笔创作的局限。借助动态水墨、虚拟沉浸式场景、交互艺术等新型形式，丰富笔墨的视觉表达维度，还原笔墨生成的动态过程，打造传统媒介无法实现的沉浸意境，让笔墨艺术的表现形式更加多元。周肇勇、沈君豪的实证研究采用李克特量表和半结构式访谈法，对比分析青年群体对传统水墨与数字水墨的认知偏好。研究发现，设计专业组与一般组对传统水墨的了解程度存在显著差异，两组受测者对“传统水墨比数字水墨更具有教学意义”一题的回答呈现明显分化：一般组倾向于数字水墨教学“生动有趣、内容广泛”，而设计组则认为两种教学方式需因材施教、各有侧重。研究同时指出，数字水墨虽降低了创作门槛、拓宽了推广渠道，但存在“偏离传统艺术”的风险，青年创作者普遍对笔墨技法的深层认知不足^[9]。这一结果从实证层面印证了青年群体“数字技能熟练、传统功底薄弱”的素养断层现状，也表明创作路径中“守正”原则的紧迫性与必要性。

同时，行业需逐步建立数字水墨创作的审美评价标准。依托传统画论的核心审美理念，结合数字艺术的媒介特性，规范数字水墨的创作逻辑，摒弃模板化、同质化、流水线式的创作陋习，让数字创新始终服务于笔墨精神的传承与表达。

4.2 全媒体矩阵中的深度触达

在创作实践与大众审美之间，传播承担着关键的联结功能。应当借助全媒体矩阵，搭建一套兼顾深度、体系性与广泛触达的笔墨精神传播范式。针对短视频碎片化传播的特点，打造系列化、专题式的笔墨科普内容。摒弃单一的画面展示，将抽象的气韵、写意、意境、笔墨层次等专业知识，转化为通俗易懂的审美解读，用轻量化形式承载深度内容，在碎片化传播中构建大众的系统性审美认知，避免文化意蕴流失。依托3D虚拟画展、沉浸式数字展厅，打造深度体验场景。利用高清细节放大、动态演示、长卷逐段解

析等技术，带领观众沉浸式品读经典作品的笔墨变化、皴擦技法与意境营造。以《富春山居图》等经典作品为例，通过数字技术拆解笔墨层次，让大众直观感受传统笔墨的精妙之处，实现从浅层观看向深度体悟的转变。2024年8月至9月，浙江省博物馆之江馆在“山水之间——《富春山居图》人文数字陈列”展览中，将《富春山居图·剩山图》真迹与数字互动体验项目并置展出^[10]。网易新闻报道，展厅除展示黄公望的创作流传、存世作品等知识外，还设置了“共书山水”等数字互动体验，观众可通过数字化手段沉浸式感受名画背后的笔墨意蕴。展览期间单日上午即有近千名观众排队参观，有观众专程从陕西、东三省等地“打着飞的”前来，排队时长普遍超过一小时^[11]。这一案例成功验证了“真迹+数字体验”深度融合模式的公众吸引力，为笔墨精神的深度传播提供了可复制的实践范式。

在此基础上，要持续完善云端艺术数据库与数字博物馆建设。系统整合经典画作、传统画论、名家手稿、技法解析等优质资源，搭建开放共享的笔墨文脉资源平台，实现笔墨文化的长效传播、永久留存与全民共享。

4.3 代际传承的人才根基

美育是笔墨文脉代际传承的核心保障，唯有完善一体化美育体系，才能从根源上解决人才断层问题。针对当前基础美育中“重技法临摹、轻精神解读”的教学现状，需立足中学一线美育实践，探索“技法+审美+文脉”三位一体的教学模式。深圳市罗湖区梅园实验学校的《音律墨韵：传统笔墨的VR交响》课程为此提供了生动范例。该课程引导学生聆听不同风格的音乐，用毛笔的“点、线、面”作出回应——鼓点对应雨点皴，笛声对应披麻皴，使“气韵生动”“皴擦点染”等抽象美学概念成为可听可见的节奏体验^[12]。在教学中，AI作为“创意小帮手”，根据学生创作的墨迹形态智能推荐融入校园元素的创作方向，VR技术则将全体学生的水墨作品汇聚为一个可漫步的“VR水墨校园”。这一实践印证了数智化不是给课堂“装设备”，而是让技术成为理解传统文化桥梁的理念，为国画教学从单一技

法模仿转向立体审美认知提供了可复制的路径。

坚持传统功底与数字赋能双向并重，是防止技术依赖导致笔墨本体弱化的关键。广州市荔湾区西关外国语学校附属流花小学长达二十年的“豆丁水墨动画”艺术实践项目，为此提供了具有说服力的范例。该项目依托国家课程标准，以“水墨艺术”为根基，逐步完成了“传统水墨画—水墨动画—水墨编程游戏—水墨人工智能体”的迭代，创新打造了“水墨艺术与数智融创”双螺旋美育模型^[13]。首都师范大学博士生导师、国家基础教育课标修订组组长尹少淳在实地指导时明确指出，项目发展需“坚守传统笔墨传承、立足美术学科核心定位”，鼓励学生在扎实掌握传统笔墨语言的基础上大胆探索创新。该项目于2025年获评广东省学校优秀教学成果（基础教育类）一等奖，其经验表明：扎实的传统功底是数字创新的根基，而数字媒介是激活传统表达的催化剂，二者双向融合方能培育出真正兼具文脉底蕴与创新能力的新时代传承人才。

此外，依托美术家协会平台优势，需完善基层社会美育体系，打通校园美育与行业传承的完整链路。可借鉴画家赵晓燕的公益教学实践，自2020年起持续通过网络平台开展水墨教学，五年间累计直播超500场，全网关注人数约18万，并于2025年在北京上上美术馆举办个展，集中展示数字教学反哺创作的成果^[14]。这一模式为建立“线上训练+线下交流”的长效机制提供了可行参照，有助于培育兼具传统素养、数字能力与审美底蕴的新生代传承群体。

4.4 本土话语体系的当代理论建构

理论是实践的指引，当前数字化笔墨传承乱象丛生，核心原因是缺乏适配数字时代的本土理论体系支撑。理论的建构，需从三个层面协同推进。

立足中国画“技道合一”的文化基因，实现传统美学的当代转译，是理论建构的根基。正如学者指出，中国画根本的文化基因在于超越技艺层面，将绘画视为修身养性、体悟天地之道的途径，从“外师造化，中得心源”到“气韵生动”，一笔一墨皆与画家的品格修养紧密相连。这要

求理论建构不能停留于对荆浩《笔法记》、石涛《画语录》等典籍的简单复述，而需进行“知识考古”式的深度阐释，揭示“笔墨”“气韵”“意境”等概念凝结的中国哲学观与生命观，为数字化创作确立不可动摇的精神坐标。艺术家陆军的数字水墨实践为此提供了理论反思的样本。他秉持“水为君、墨为臣”的理念，认为数字技术是将“水”从物理限制中解放出来的催化剂，但真正打动人心的“不是数字技术，而是藏在数字水墨画背后水的空性和我营造的意境”，创作中力求隐藏数字技术而不炫技^[15]。这一理念揭示了中国美学“道法自然”在数字时代的延续性，为区分“技术炫技”与“精神表达”提供了理论参照。

在这一根基之上，还需打破西方数字艺术话语垄断，立足中国画本体特质构建本土化的评判标准。在跨文化对话中，若仅以他者理论来框架自身，或将传统符号进行表面化拼贴，中国画将丧失精神主体性。当代艺术家刘永刚的《七念》系列为此提供了理论建构的典型范例。该作品选取民间剪纸艺术中“1-7”的数字形态，以剪贴方式介入水墨画面，使数字的序列性、逻辑性与水墨的随机性、感性形成张力。作品中的汉字（如小篆的“龙凤”线相化形态）并非以传统书法形式展现，而是被解构为绘画性的视觉元素，与数字符号并置后形成“符号的双重奏”：数字赋予结构秩序，文字赋予文化底蕴与情感温度。这一实践突破了西方理论框架对中国当代水墨的评判惯性，从本土艺术经验中生长出适配数字时代的美学话语——即通过“数字剪贴”策略，完成从“诗画同源”向“书画同源”的创造性转化，为回应“AI水墨是否为创作”“数字水墨如何界定笔墨内核”等行业争议问题提供了理论锚点^[16]。

从根基的确立到评判标准的建构，最终需要搭建覆盖创作理论、传播理论、美育理论与艺术批评的全方位理论体系，以填补当前数字化国画领域的评价标准空白。这要求学界与业界协同努力，系统梳理数字水墨的创作逻辑，明确工具理性与人文感性的边界，摒弃模板化、同质化的创作陋习，同时为数字媒介环境下的笔墨传播建立

效果评估与审美批评的参照系,让数字创新始终服务于笔墨精神的传承与表达,构建起真正属于中国数字国画的独立美学话语体系。

5 结语

数字媒介的深度介入,为中国画笔墨精神的活态传承构筑了机遇与挑战并存的复杂场域。技术赋权拓展了创作边界,但若缺乏价值锚定,极易滑向“技术狂欢、精神式微”的异化状态,危及笔墨文化基因的赓续。当前创作同质化、传播表层化、人才断层等问题,根源在于技术工具理性与人文感性的内在张力。破解这一命题,需构建创作、传播、美育、理论四维联动的系统性路径:创作上坚守“守正为本、创新为用”,筑牢薪火相传的本体根基;传播上依托全媒体构建深度体验场景,重塑大众的笔墨集体记忆;美育上贯通校园与社会协同链路,夯实代际传承的人才底座;理论上活化传统画论、建构本土话语体系,强化民族文化认同。唯有四维有机联动,方能实现技术增量与文化内核的共生共融。新时代的笔墨传承,当以美育固本、以技术激活、以理论引领,在坚守本体与拥抱变革的辩证统一中,推动千年笔墨文脉从“博物馆式保存”走向真正的活态传承,焕发跨越时空的文化生命力。

参考文献

- [1] “中国传统画学观念与当代阐释及运用”学术研讨会提名论文[J].美术观察,2024,(1):41.
- [2] 张雨桐.赋能与重塑:生成式AI影响下的艺术管理转向[J].齐鲁艺苑,2025,(6):114-120.
- [3] 浙江在线.数字丹青 免费国画笔刷让中国美触手可及[EB/OL].(2025-12-27)[2026-05-25].https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/202512/t20251227_31423093.shtml.
- [4] 中国互联网络信息中心.第53次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-03-22)[2026-05-25].<https://www.cnnic.cn/n4/2024/0322/c88-10964.html>.
- [5] 中华人民共和国文化和旅游部.2022年文化和旅游发展统计公报[EB/OL].(2023-07-13)[2026-05-25].https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/tjxx/202307/t20230713_945922.html.
- [6] 宣晶.非遗“守艺人”靠什么赢得关注[N].文汇报,2023-09-21.
- [7] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.
- [8] 王品芝.86.6%受访青年喜欢传统文化 短视频成为“入门”渠道[N].中国青年报,2022-08-25.
- [9] 周肇勇,沈君豪.数字水墨与传统水墨在青年人眼中的认知偏好[J].名家名作,2023,(4):152-154.
- [10] 杭州网.《富春山居图·剩山图》在浙江省博物馆之江馆区展出[EB/OL].(2024-08-30)[2026-05-25].https://hznews.hangzhou.com.cn/wenti/content/2024-08/30/content_8780683.htm.
- [11] 网易新闻.各地游客慕名来之江排队几小时,就为一睹浙博镇馆之宝,传世名画真容![EB/OL].(2024-09-04)[2026-05-25].<https://www.163.com/dy/article/JB8GLPC405456Z18.html>.
- [12] 深圳市罗湖区教育科学研究院.新质教室有“智慧”:AI驱动,课堂焕新质(一)[EB/OL].(2025-12-10)[2026-05-25].<https://luohuedu.net/news/124255-124-24163>.
- [13] 南方网.从传统水墨到AI动画,这个美育项目广州荔湾这所小学坚持了二十年[EB/OL].(2026-03-25)[2026-05-25].<https://www.nfnews.com/content/ry5OYj-dv6Z.html>.
- [14] 美报+.专题|在数字平台中延续水墨传统——访赵晓燕[EB/OL].(2026-03-01)[2026-05-25].http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5OTg2OTg2NA==&mid=2247533400&idx=1&sn=546fe7b-72502d79a370c1d15f9640d87.
- [15] 广州国际艺博会.水为君:数字水墨的本体论与东方美学的当代转生[EB/OL].(2026-04-09)[2026-05-25].http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNDYMTAw-Mw==&mid=2651551195&idx=3&sn=3b80785769e-f7903084039091a145862.
- [16] 雅昌艺术网.论当代水墨艺术中的哲学转译与符号重构——以《七念》系列为例[EB/OL].(2025-12-12)[2026-05-25].https://liuyonggang.artron.net/news_detail_1146833.

生成式人工智能语境下设计艺术的审美认知重构 与美育范式转向

李岩斌

德州学院, 山东德州, 253000

摘要: 从艺术审美认知的理论视域出发, 生成式人工智能的迭代普及并非单纯的设计生产工具革新, 而是深层触动了设计艺术的审美感知方式、价值评判逻辑与审美边界意识, 推动设计审美范式从静态的作品接受转向动态的生成共创。作为承接区域审美文化传承与人才培养职能的地方本科院校, 其设计美育长期受制于技艺本位的培养逻辑, 存在审美认知浅表化、价值判断经验化、审美反思缺位等理论与实践双重困境。本文以审美感知、审美判断、审美反思构成的三层认知结构为分析框架, 阐释生成式AI对设计审美认知体系的重构机理, 论证设计美育从“技艺传授”向“认知建构”转向的内在学理依据, 并提出适配新审美语境的美育实践路径。研究可为智能时代设计艺术的审美理论发展与美育体系建构提供学理层面的参照。

关键词: 生成式人工智能; 设计艺术; 审美认知; 美育范式; 地方院校

Reconstruction of Aesthetic Cognition of Design Art and Paradigm Shift of Aesthetic Education in the Context of Generative Artificial Intelligence

Yanbin Li

Dezhou University, Dezhou Shandong 253000, China

Abstract: From the theoretical perspective of artistic aesthetic cognition, the iterative popularization of generative artificial intelligence is not a simple innovation of design production tools, but deeply touches the aesthetic perception mode, value judgment logic and aesthetic boundary consciousness of design art, promoting the design aesthetic paradigm to shift from static work acceptance to dynamic generation and co-creation. As local undergraduate universities undertaking the functions of regional aesthetic cultural inheritance and talent training, their design aesthetic education has long been restricted by the skill-oriented training logic, and there are both theoretical and practical dilemmas such as superficial aesthetic cognition, empirical value judgment and lack of aesthetic reflection. Taking the three-level cognitive structure composed of aesthetic perception, aesthetic judgment and aesthetic reflection as the analytical framework, this paper explains the reconstruction mechanism of generative AI on the design aesthetic cognition system, demonstrates the internal theoretical basis for the shift of design aesthetic education from "skill teaching" to "cognitive construction", and puts forward the practical path of aesthetic education adapted to the new aesthetic context. The research can provide theoretical reference for the development of aesthetic theory of design art and the construction of aesthetic education system in the intelligent era.

Keywords: generative artificial intelligence; design art; aesthetic cognition; aesthetic education paradigm; local universities

Copyright © 2025 by author(s) and Quest Press Limited. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

0 引言

艺术发展史始终贯穿着技术与审美的双向互动，每一次媒介技术的革新都会引发审美范式的深层嬗变。从印刷术催生的机械复制美学，到数字技术带来的交互审美体验，技术在拓展艺术表现边界的同时，也不断重构着大众的审美认知逻辑。进入智能时代，生成式人工智能以扩散模型、多模态语义理解为技术内核，实现了视觉图像的低成本、批量化、多维度生成，为设计艺术的创作与传播带来了全新的技术语境。

设计艺术作为技术属性与审美属性高度融合的艺术门类，是最先感知技术变革冲击的领域。当前学界对生成式AI与设计的研究多聚焦于创作效率提升、工具应用方法等实践层面，较少从审美认知的理论维度，探讨技术介入对设计审美体系的深层影响。而设计美育作为设计审美文化传承与审美人格培育的核心途径，其范式更新必须建立在对审美认知变革的学理把握之上。

地方本科院校的设计美育，承担着为区域文化创意产业培育具备健全审美人格的应用型人才的职能，同时也是区域审美文化建设的重要阵地。在生成式AI逐步普及的背景下，若仍固守技艺本位的传统美育模式，不仅无法回应新的审美语境，更可能加剧学生审美认知的浅表化与同质化。基于此，本文从艺术审美认知的理论视角切入，剖析生成式AI对设计审美认知的重构作用，探讨设计美育的范式转向路径，以期为智能时代的设计美育发展提供理论支撑。

1 设计艺术审美认知的层级结构与传统美育的认知局限

审美认知是审美主体对审美对象的信息接

收、加工、判断与反思的完整心理过程，是审美素养形成的内在核心机制。在设计艺术的语境中，审美认知并非笼统的审美感受，而是呈现出清晰的层级递进结构，不同层级对应着不同的审美能力要求。

1.1 设计审美认知的三层理论结构

设计审美认知的基础层级是审美感知，即审美主体对设计作品的形式要素（形态、色彩、肌理、空间等）的直观觉察与分辨能力。这一层级是审美活动的起点，对应着视知觉美学中“形式直观”的理论范畴——审美主体通过视知觉对视觉信息进行初步组织，形成对设计作品的整体形式感受。设计艺术的审美感知具有鲜明的专业性特征，它要求主体能够超越日常的视觉经验，精准捕捉形式要素之间的微妙关系，而非仅停留在“好看与否”的感性判断^[1]。

中间层级是审美判断，即审美主体依据特定的审美标准与设计目标，对设计作品的审美价值、功能适配性、风格属性进行分析与评判的能力。如果说审美感知是“看得准”，那么审美判断就是“判得明”。设计审美判断不是纯粹的主观好恶表达，而是建立在形式美法则、设计伦理、场景需求之上的价值辨析，是设计审美认知的核心环节，也是设计专业审美能力区别于大众审美感受的关键标志^[2]。

高阶层级是审美反思，即审美主体对自身的审美偏好、判断标准、认知局限进行批判性审视的元认知能力。这一层级对应着审美自觉的理论范畴，是审美主体摆脱被动接受、形成独立审美人格的核心标志。具备审美反思能力的主体，能够清醒认知自身审美趣味的形成脉络，主动突破审美舒适区，对既定的审美标准保持批判性审

作者简介：

李岩斌（1994—），男，汉族，河南开封人，硕士，讲师，研究方向：设计学。

基金项目：

2026年度山东省艺术科学重点课题

课题名称：

人工智能技术赋能新时代高校美育路径研究

视,这也是设计创新的深层动力来源。

三个层级并非彼此孤立,而是形成逐层支撑、循环提升的有机整体:感知是判断的基础,判断是反思的前提,反思又反过来推动感知与判断能力的持续深化。设计美育的核心目标,本质上就是推动学生审美认知的逐层进阶,最终形成健全的审美人格。

1.2 传统设计美育的认知困境

在传统的设计美育模式中,受技艺本位的培养导向影响,审美认知的培育存在三重结构性局限,制约了学生审美能力的深度发展。

其一,审美感知训练的浅表化。传统美育中的形式训练多依附于手绘、软件操作等技艺训练,缺乏专门的、高密度的形式感知练习。学生的形式感知能力多在技艺练习中自发形成,缺乏系统的引导与强化,导致多数学生的视觉感知颗粒度偏粗,难以精准辨析形式要素的细微审美差异。

其二,审美判断培育的经验化。传统教学中的审美评判多依赖教师的个人经验,反馈往往呈现模糊化、结论化的特征,缺乏对判断逻辑的拆解与引导。学生接收的是“好坏”的结论,而非“如何判断”的方法,导致审美判断长期停留在感性经验层面,难以形成系统化、可复用的判断逻辑。

其三,审美反思引导的缺位化。传统美育多以传递既定的审美标准为核心,强调对经典范式的模仿与继承,缺乏引导学生反思审美标准、突破审美边界的教学环节。这种模式下,学生的审美认知容易陷入固化,难以形成独立的审美判断力,更难以支撑创新性的设计表达^[3]。

这三重困境的本质,是传统美育将审美能力视为技艺训练的附属产物,而非独立的、有自身发展规律的认知体系。这种认知偏差在技术迭代缓慢的时代尚可维持,但在生成式AI带来的审美变革面前,已经难以适应新的发展要求^[4]。

2 生成式AI对设计审美认知体系的重构机理

生成式AI对设计领域的影响,绝不仅是创作

效率的提升,而是从感知、判断、反思三个层面全面重构了设计审美认知的运行逻辑,推动设计审美从静态的作品接受范式,转向动态的生成共创范式。

2.1 感知层面:从静观式接受到生成式参与,拓展审美感知的维度

传统的设计审美感知是静观式的:审美主体面对的是已经完成的、固定的设计作品,感知活动是对现成对象的被动接收。而生成式AI介入后,审美对象从固定的成品变成了可调整、可生成、可演变的动态过程,审美感知也从被动接收转向了主动参与。

一方面,AI的多变量变体生成功能,将单一的审美对象转化为可对比的形式谱系。通过控制参数生成单一变量的系列图像,审美主体可以直观地观察到某一形式要素的变化带来的审美效应,从而大幅提升形式感知的精度。这种对比式感知,打破了传统静观审美中形式要素的整体性遮蔽,让原本隐藏在整体中的细微形式差异变得清晰可辨,推动审美感知从整体直觉走向要素辨析。

另一方面,生成过程的可干预性,让审美主体的感知活动与生成过程同步发生。主体可以在生成过程中不断调整参数、修正方向,感知活动不再是事后的评判,而是贯穿于创作的全程。这种生成式的审美感知,让主体对形式规律的认知更加深刻——不仅知道“是什么样”,更知道“为什么会这样”,从而实现了审美感知的深度拓展。

2.2 判断层面:从经验式评判到参数化辨析,明晰审美判断的逻辑

传统的设计审美判断具有鲜明的经验化特征:评判标准多是隐性的、个人化的,判断过程难以被清晰拆解,也难以被有效传递。而生成式AI的参数化生成逻辑,为审美判断的显性化、逻辑化提供了技术载体,推动审美判断从模糊的经验直觉,走向清晰的逻辑辨析。

首先,提示词与参数的可拆解性,让审美判断的要素得以显性化。生成图像的风格、调性、

构图、色彩都可以通过提示词进行精准控制，这意味着审美判断的各个维度都可以被单独提取、单独调整、单独评判。学生在调整提示词的过程中，本质上是在将模糊的审美感受，转化为清晰的形式要素描述，这个过程本身就是审美判断逻辑的梳理与强化。

其次，相似度检索与风格匹配功能，为审美判断提供了可视化的参照系。通过图像匹配，学生可以将自身的设计方案与已有的风格谱系进行对照，明确自身的风格定位，也可以通过反向追问匹配依据，梳理出风格判断的核心标准。这种可参照、可验证的判断过程，打破了传统经验判断的黑箱状态，让审美判断从“凭感觉”走向“有依据”。

2.3 反思层面：从标准化认同到边界性突破，激发审美反思的自觉

传统美育往往以传递既定的审美标准为目标，容易让学生形成标准化的审美认知，陷入审美固化的状态。而生成式AI的非预期输出与边界性生成，恰恰能够打破这种标准化认知，激发学生的审美反思意识。

生成式AI并不总是生成符合常规审美标准的结果，常会出现比例错位、空间荒诞、元素混搭等“误差”。这些超出常规审美框架的输出，会引发审美主体的认知冲突：这种不符合标准的形式，是否具有审美价值？审美标准是否是绝对的？创意的边界在哪里？这种认知冲突，正是审美反思的起点。

当学生尝试对这些“误差”进行价值判断，甚至将其转化为创意元素时，实际上已经突破了既定审美标准的束缚，开始对审美边界进行探索。这个过程中，学生会主动审视自身的审美偏好，反思既定标准的合理性，审美认知也从被动接受标准，转向主动建构审美认知体系，实现了审美反思的自觉。

3 审美认知重构下设计美育的范式转向

生成式AI带来的审美认知重构，必然要求设计美育从底层逻辑上实现范式转换，从传统的技艺传授范式，转向审美认知建构范式，回应智能

时代对设计人才审美能力的新要求。

3.1 育人目标转向：从技艺能力培育到审美认知建构

传统设计美育的目标，依附于技艺培养目标，多定位为提升学生的作品视觉效果，服务于设计技能的提升。而在新的审美语境下，美育的核心目标应当回归审美认知本身，即培育学生健全的审美认知体系，推动其审美感知、审美判断、审美反思能力的逐层进阶。

这种转向意味着，美育不再是技能教学的附属品，而是具有独立育人目标的核心教学内容。它的核心价值不在于让学生做出更好看的效果图，而在于让学生具备独立的审美认知能力，能够在技术工具不断迭代的时代，始终保持审美的主体性与创造性。这也正是美育“育人”本质的回归。

3.2 教学过程转向：从作品赏析式教学到审美生成式探究

传统美育的教学过程，多以经典作品赏析为核心，教师讲解作品的审美特征，学生接收相关知识，本质上是审美知识的单向传递。而在审美认知重构的背景下，教学过程应当转向审美生成式探究，让学生在主动的生成、比较、判断、反思中，建构自身的审美认知。

这种转向下，课堂不再是教师传递审美标准的场所，而是学生开展审美探究的场域。教师的角色也从知识的传授者，转变为审美探究的引导者，通过设计合理的任务与问题，引导学生在与AI的互动中，完成审美认知的主动建构。教学的核心不再是“让学生知道什么是美”，而是“让学生学会如何感知美、判断美、反思美”。

3.3 评价体系转向：从结果性审美评判到过程性审美成长

传统美育的评价，多以最终设计作品的视觉效果为核心依据，本质上是结果性的审美评判。这种评价导向，容易引导学生只关注最终的视觉呈现，而忽视审美认知的发展过程。在审美认知建构的范式下，评价体系应当转向过程性评价，关注学生审美认知的成长轨迹。

评价的核心不再是学生作品是否符合既定的审美标准,而是学生在学习过程中,审美感知是否更加精准、审美判断是否更具逻辑、审美反思是否更加自觉。这种成长导向的评价,能够充分调动学生参与审美探究的积极性,也更符合审美认知能力的发展规律。

4 地方本科院校语境下设计美育的实践建构路径

对于地方本科院校而言,设计美育的范式转向不能脱离自身的办学实际与生源特征,应当在把握审美认知规律的基础上,构建适配自身条件的实践路径,稳步推动美育的内涵式发展。

4.1 分层递进:搭建阶梯式审美认知训练体系

结合学生审美认知的发展规律,构建从低年级到高年级的阶梯式训练体系,实现审美认知能力的逐层进阶。低年级侧重审美感知训练,依托AI的单变量生成功能,开展形式对比专项练习,强化学生对形式要素的敏感度,完成从日常视觉经验到专业审美感知的过渡。中年级侧重审美判断训练,通过“生成-筛选-阐释”的闭环任务,引导学生梳理自身的判断逻辑,实现审美判断从经验化到逻辑化的转变。高年级侧重审美反思训练,利用AI的非预期输出开展边界探索练习,引导学生突破审美固化,建立批判性的审美意识。

4.2 过程留存:建立审美认知成长档案

推行审美认知成长档案制度,将学生的审美认知发展过程纳入考核体系。档案内容涵盖AI生成的变体素材、筛选标注与判断理由、课堂讨论的发言记录、反思报告等内容,全面记录学生审美认知的变化轨迹。档案评价在课程总成绩中占比不低于40%,以成长幅度为核心评价标准,弱化最终作品的权重,引导学生关注自身的认知发展过程。

4.3 角色转型:提升教师的审美引导能力

教师是美育范式转向的核心支撑。针对地方院校教师的能力现状,开展双维度的能力提升:

一是技术应用维度,确保教师掌握生成式AI的基础操作,能够独立设计审美训练所需的教学素材;二是审美引导维度,通过教研工作坊、案例研讨等形式,提升教师的审美对话能力,学会通过追问引导学生深化认知,而非直接给出标准答案。同时建立相应的激励机制,将美育教学改革成果纳入教师考核体系,激发教师的改革动力。

5 结论与展望

生成式人工智能对设计艺术的影响,最终将落脚于审美认知体系的深层重构。这种重构既是挑战,也是机遇:它打破了传统设计美育的技艺依赖,也为美育回归审美认知建构的本质提供了技术契机。地方本科院校的设计美育,应当主动回应这种审美范式的转变,从育人目标、教学过程、评价体系三个层面实现范式转向,以审美认知建构为核心,重构美育的实践体系。

本研究从审美认知的理论视角探讨了生成式AI与设计美育的融合逻辑,后续仍需进一步拓展研究的深度与广度。未来将持续关注智能技术发展对设计审美理论的影响,不断完善美育的实践路径,为智能时代设计艺术的审美发展与人才培养提供更多理论成果与实践经验。

参考文献

- [1] 宋雪萍,包卫党,陈静.普通高校美育体验式教学探索与实践——以“音乐鉴赏”课程为例[J/OL].浙江科技大学学报,1-9[2026-06-16].<https://link.cnki.net/urlid/33.1431.Z.20260616.1123.002>.
- [2] 罗振春,李珊珊.AIGC赋能工艺美术设计创新的路径研究[J].鞋类工艺与设计,2026,6(11):128-131.
- [3] 秦记洪.AI赋能高校音乐教育专业“五育融合”的实践探索[J/OL].北部湾大学学报,1-9[2026-06-16].<https://link.cnki.net/urlid/45.1409.Z.20260610.1317.002>.
- [4] 柯枫.高校美育对山西传统音乐文化的运用探讨[J].艺术家,2026(6):110-112.

长江文库

综合性学术知识服务平台

· 长江文库 · 智汇知识 · 赋能学术

期刊·图书·古籍·学位论文·地方志·会议文献
覆盖全学科 · 服务全机构

「长江文库」一个汇聚海量学术资源的综合性知识服务平台。集期刊、古籍、地方志、图书、年鉴、会议论文、报纸于一体，覆盖自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学五大学科。从专业出版服务到公共知识传播，我们连接历史与未来，服务全球学术研究与文化传承。

访问官网：www.cjwk.cn

龙源网APP
「名刊甄选」套餐会员

读杂志,就上龙源网

可回溯往期杂志,还可阅享1000多种精品期刊数字内容

【限时活动】订阅「龙源网」app「名刊甄选套餐」年会员,可专享“**第二年会费1元**”

【套餐介绍】套餐内囊括180+种热门杂志

详细杂志清单可扫描右侧二维码了解

【费用说明】首年会费198元/年,第二年1元,合计199元

扫码立即订阅

龙源网阅读卡专门针对机构以及企业用户采购使用。内含付费阅读余额可购买龙源期刊网网页端以及移动端相关知识付费服务内容。并享受企业用户采购折扣价。

订卡企业微信

