

18

Liberal Arts

芭蕾舞演员职业化道路影响因素研究——一个基于扎根理论的解释框架

THE FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONALIZATION OF BALLET DANCERS; AN EXPLANATORY FRAMEWORK BASED ON GROUNDED THEORY

梁嘉玥^{1*}, 王少文²
Jiayue Liang^{1*} and Shaowen Wang²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2}China Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 18637338372@qq.com

摘要:

本研究旨在深入探索影响芭蕾舞演员职业化道路的关键因素，通过构建一个综合性的解释框架，为芭蕾舞艺术家的职业发展提供深刻的理解和指导。研究采用定量与定性相结合的方法，深入分析了社会、家庭、个人和教育这四个主要维度对芭蕾舞演员职业化的影响。通过深入分析这四个维度，本研究构建了一个全面的解释框架，用于理解芭蕾舞演员职业化的复杂过程。这个框架不仅为芭蕾舞艺术家提供了职业规划的指导，也为教育者、政策制定者和行业协会提供了宝贵的见解。本研究也讨论了其局限性和未来研究方向。指出样本范围和方法选择的局限性，并建议未来研究应考虑更广泛的样本、多元化的方法和不同文化背景下的研究。总之，本研究对芭蕾舞演员职业化道路的理解提供了新的视角，为艺术教育和职业发展提供了实践指导。

关键词: 芭蕾舞演员 职业化道路 社会维度 家庭维度 个人维度 教育维度

Abstract

The purpose of this study is to explore in depth the key factors influencing the career path of ballet dancers, and to provide insightful understanding and guidance for the career development of ballet artists by constructing a comprehensive explanatory framework. Using a combination of quantitative and qualitative methods, the study provides an in-depth analysis of the impact of four key dimensions - social, familial, personal and educational - on the professionalization of ballet dancers.

Keywords: Ballet dancer, professionalization path, social dimension, family dimension, individual dimension, education dimension

引言

在探索芭蕾舞演员职业化道路的研究中，访谈法在捕捉和理解复杂、多层面的职业化因素中的应用为我们提供关于芭蕾舞演员职业化道路的丰富见解。通过深入的交流和分析，访谈大学教师、芭蕾舞专业大学生及职业芭蕾舞演员，探索他们的个人故事、职业挑战、成功经验以及对行业发展的独到见解，构建一个全面、多维的理解框架，为后续的深入讨论和全面分析奠定坚实基础。

内容

一、样本群体介绍

在本研究中，对于研究对象的选择标准，我们精心挑选了三个具有代表性的群体：大学教师、芭蕾舞专业大学生和职业芭蕾舞演员，以确保从芭蕾舞职业化过程的不同阶段获得深刻的见解。首先，选择大学教师，特别是那些专注于芭蕾舞和舞蹈艺术的教育者，是因为他们对舞蹈教育体系、学生的职业准备和行业趋势有着深入的理解和见解。其次，芭蕾舞专业的大学生代表了正在接受专业训练、准备步入职业舞台的年轻一代。他们的经历和期望能够提供关于芭蕾舞职业化过程中的起始阶段和挑战的独特视角。最后，职业芭蕾舞演员是研究中不可或缺的一环，因为他们直接体验了职业舞台的现实，包括艺术创作、市场压力和职业发展的挑战。这些演员的实际经验、职业道路和个人故事对于全面理解职业化道路至关重要。这三个群体的组合使研究能够涵盖从教育到职业实践的整个职业化过程，为研究提供了丰富、多维的数据来源。

二、访谈提纲设计

在社会科学研究中，将个体的行为和决策理解为由多个维度相互作用的结果是一种常见的方法。在研究芭蕾舞演员职业化道路的过程中，选择“社会、家庭、个人、教育”这四个维度作为分析框架，可以基于布朗费尔德和托马斯(Bronfenbrenner & Ceci)的生态系统理论。该理论提出，个体的发展是在不同系统层面的相互作用中发生的，包括微观系统（如家庭）、中观系统（如教育机构）和宏观系统（如社会文化环境）。

社会维度对应于生态系统理论中的宏观系统，强调社会文化环境、行业趋势和社会观念如何塑造个体的职业发展。家庭维度属于微观系统的范畴，家庭环境、价值观和支持在个体的成长和职业选择中起着基础性的作用。个人维度:代表生态系统理论中的个体层面，强调个人的特质、兴趣和动机在职业发展中的重要性。教育维度:属于中观系统，教育体验和学习环境对个体的职业技能和知识储备具有显著影响。

通过这个多维度的分析框架，研究能够全面捕捉影响芭蕾舞演员职业化道路的多多样性和复杂性。这种综合视角有助于深入理解各种外部和内部因素如何共同作用于个体的职业选择和发展过程。

表 1: 访谈提纲汇总

角色	问题
大学教师	问题 1: 您如何看待社会对芭蕾舞艺术的支持和认可？
	问题 2: 社会对芭蕾舞艺术的需求和趋势有哪些变化？
	问题 3: 您认为家庭环境对学生选择芭蕾舞专业和职业发展的影响是什么？
	问题 4: 家庭对学生艺术兴趣和才能的培养起到怎样的作用？
	问题 5: 您如何评价个人兴趣和动机在学生职业选择中的作用？
	问题 6: 学生的个人特质和能力如何影响他们在芭蕾舞领域的成功？
	问题 7: 当前芭蕾舞教育在培养学生职业技能方面的效果如何？
芭蕾舞专业大学生	问题 1: 您如何看待社会对芭蕾舞演员职业的看法和期望？
	问题 2: 您认为社会对芭蕾舞艺术的支持有哪些改进的空间？
	问题 3: 您的家庭如何看待您选择芭蕾舞作为职业？
	问题 4: 家庭支持在您追求职业舞蹈生涯中扮演了什么角色？
	问题 5: 您个人对芭蕾舞的热情是如何影响您的职业选择的？
	问题 6: 您如何看待个人艺术风格对职业发展的影响？
	问题 7: 您认为您的教育经历如何准备您进入职业舞台？
	问题 8: 您觉得教育体系应该如何改进以更好地满足芭蕾舞行业的需求？

角色	问题
职业芭蕾舞演员	问题 1: 您如何看待社会对您职业生涯的影响?
	问题 2: 您认为社会对芭蕾舞艺术的认知和支持有哪些变化?
	问题 3: 您的家庭背景是如何影响您成为职业舞者的?
	问题 4: 家庭在您职业生涯中扮演了什么角色?
	问题 5: 您个人的哪些特质对您的职业成功起到关键作用?
	问题 6: 您是如何平衡个人艺术追求与职业需求的?
	问题 7: 您在职业生涯中遇到的主要个人挑战是什么?
	问题 8: 您认为您的教育背景如何影响您的职业发展?
	问题 9: 您如何看待当前芭蕾舞教育与行业需求之间的关系?

三、访谈编码

(一) 编码过程

1. 数据准备:

在准备数据阶段,首先将与研究相关的文档,包括对大学芭蕾舞老师、芭蕾舞专业大学生以及职业芭蕾舞演员的访谈记录,导入到 NVivo 软件中。这些访谈记录涵盖了 4 位大学芭蕾舞老师、5 位芭蕾舞专业的大学生以及 2 位职业芭蕾舞演员的深入讨论,总计文字量超过 3 万字,提供了丰富的定性数据用于后续分析。

在导入过程中,研究仔细审阅了每一份文档,确保所有文字资料准确无误地被导入。这个阶段特别关注于文本的完整性和清晰度,以确保后续编码和分析的准确性。研究还检查了文本格式,确保它们适合 NVivo 软件进行编码处理。格式的适宜性对于有效利用 NVivo 的编码和分析功能至关重要,因此需要保证文本在导入时的布局、标题、子标题以及分段等都能够被软件准确识别。这一阶段的工作为接下来的编码和分析工作奠定了基础,确保了数据的质量和进行分析的有效性。通过这些准备工作,我可以确保研究的后续步骤能够在一个结构化和精确处理的数据基础上进行。

2. 开放编码:

在开放编码阶段,研究首先逐行阅读导入 NVivo 的文本数据,这包括了与大学芭蕾舞老师、芭蕾舞专业大学生、以及职业芭蕾舞演员的访谈记录。研究的目标是从这些详尽的访谈中识别出关键词、短语或想法,这些元素代表了访谈内容中的基本概念或主题。例如,研究注意到了一些经常出现的短语如“社会认可”、“家庭支持”,这些短语显然是访谈者对他们职业生涯的重要考虑因素。

接下来,研究在 NVivo 中为这些识别出的关键词或短语创建“节点”。节点在 NVivo 中用于代表编码的类别或主题,作为初步编码的标记。例如,研究根据提及的内容创建了“社会认可的重要性”、“家庭环境的影响”等节点。这些节点帮助研究将数据组织成有意义的类别,为更深入的分析打下基础。

最后,研究将相关的文本段落编码至这些节点,建立起文本与节点之间的关联。这个过程涉及将文本中相关的段落或语句“编码”至刚刚创建的节点。例如,当一个大学生提到家庭对其职业选择的重大影响时,研究会将这段话编码至“家庭环境的影响”节点。这样,每个节点就不仅代表了一个主题,还连同了具体的文本证据,为进一步的分析提供了丰富的定性数据。

3. 主轴编码:

在主轴编码阶段, 重点关注对开放编码阶段创建的节点进行更深入的审查和组织。这个过程的第一步是将相似或相关的节点合并, 以形成更广泛和综合的类别。例如, “社会认可的重要性”和“艺术趋势的变化”等节点都涉及到社会对芭蕾舞艺术的态度和影响, 因此将这些节点归纳在一个更大的类别“社会维度”下, 有助于捕捉到社会因素对芭蕾舞职业化道路的广泛影响。

随后进一步细化主题。在每个广泛的类别下, 创建子节点来捕捉更具体的主题和想法。例如, 在“家庭维度”这一大类下, 根据访谈内容, 细分为“家庭支持的重要性”和“家庭环境的影响”等子节点。这些子节点有助于更详细地探索家庭因素如何影响芭蕾舞学生和演员的职业选择和发展。通过这种方式能够捕捉到更微妙和具体的数据点, 为后续分析提供更丰富的维度。

最后, 通过这个细化过程构建出一个更有组织、更系统的编码结构。每个主要类别下的子节点不仅帮助理解了各个主题之间的联系, 而且也使得数据更易于分析和解释。例如, 通过观察“家庭支持的重要性”下的具体讨论, 可以更好地理解家庭因素对个体职业决策的具体影响。整个主轴编码阶段是一个迭代过程, 在不断地调整和优化编码结构, 以确保它们能准确地反映研究数据的深度和复杂性。

4. 选择性编码:

在选择性编码阶段, 研究致力于构建和细化核心节点, 这些节点代表了研究的中心概念或主题, 并将这些核心节点作为整个数据分析的基础。例如, 研究确定了“社会维度”、“家庭维度”、“个人维度”和“教育维度”作为核心节点, 每个节点都反映了对芭蕾舞演员职业化道路影响的一个主要方面。这一步骤是整个编码过程中至关重要的, 因为它帮助我将之前的细节编码集中到更广泛且具有代表性的主题上。

接着, 研究开始将之前在开放编码和主轴编码阶段创建的编码与这些核心节点相关联。这一过程涉及到对各个编码之间关系的重新评估和调整, 以确保它们在逻辑上一致且相互关联。例如, 研究将关于“社会对芭蕾舞的认可”和“社会对艺术趋势的变化”的讨论点连接到“社会维度”这一核心节点下。这样的编码方式使得数据分析更为系统和有针对性, 也便于后续在提取主要发现和模式时进行更深入的分析。

最后, 研究对整个编码结构进行了详细的审视, 以确保每一部分的编码都与相应的核心节点合理地关联。这包括重新评估某些编码的分类, 以及调整它们与核心节点的连接方式。这个过程既是为了保证编码的准确性, 也是为了确保编码结构能够有效地支持对研究问题的回答。通过这样的选择性编码, 研究确保了编码体系不仅反映了数据的复杂性, 也符合了研究的理论框架和目标。

5. 编码的细化和验证:

在编码的细化和验证阶段, 研究对整个编码过程进行了深入的审查, 以确保编码结果能够准确反映数据的内容和研究的目标。首先, 研究逐一审阅所有的节点和编码, 检查它们是否真实地代表了访谈内容, 并且是否与研究问题和目标紧密相连。这包括了检查编码的描述是否准确、是否捕捉到了数据的关键要素, 以及它们是否与研究理论框架和假设相一致。在这个过程中, 研究特别关注那些可能含糊或过于广泛的编码, 确保每个编码都是具体、明确且有意义的。研究还反复比对原始数据和编码内容, 以避免任何可能的误解或漏解现象。

随后, 编码进行了多次迭代, 以提高编码的质量和一致性。这意味着在整个编码过程中, 研究不断回到数据本身, 重新评估和调整编码。例如, 一些初步看似不相关的

数据片段在反复审视后可能被识别为共享相同的主题或概念。此外，为了验证编码方案的有效性和可靠性，研究还与部分舞蹈教师进行了讨论。这些讨论帮助研究从不同视角审视编码结构，并提供了改进的建议。这种合作和验证过程对于提高编码的准确性和可信度至关重要，尤其是在处理主观和复杂的定性数据时。通过这些详细的细化和验证步骤，研究确保了最终的编码结果能够可靠地支撑后续的数据分析和研究发现。

（二）编码结果

表 2：访谈编码结果

一级编码（维度）	二级编码（概念）	三级编码（具体包含内容）
社会维度	社会认可的重要性	社会对芭蕾舞艺术的支持和认可 社会对芭蕾舞演员职业的看法和期望
	艺术趋势的变化	社会对芭蕾舞艺术需求的多元化 外来艺术形式的影响 传播手段的变化
家庭维度	家庭支持的重要性	家庭对芭蕾舞专业选择的认可和支持 家庭经济状况的影响
	家庭环境的影响	家庭对学生艺术兴趣的培养 家长的参与和影响
个人维度	个人兴趣和动机	个人对芭蕾舞的热情如何驱动职业选择 个人兴趣对职业选择的影响
	个人特质和能力	学生的身体条件和能力 个人坚持和努力 个性特点和表演风格
	心理韧性 with 应对策略	演员在职业生涯中展现的心理韧性 应对压力和挑战的策略
教育维度	教育体系的效果	专业院校的培养效果 对学生基本功和技巧的培养 艺术表现力和创造力的培养
	教育与职业需求对接	专业教育与市场需求的对接 教育体系对职业舞者技能发展的影响

（三）编码结果分析

1. 社会维度：

社会认可的重要性。根据皮埃尔·布迪厄的文化资本理论，社会对芭蕾舞艺术的认可和支持在多个层面上显著影响艺术家的职业发展 (Bourdieu, 1997)。这种社会认可不仅体现在公众对芭蕾舞艺术的欣赏和理解上，还反映在艺术家能够获得的资源和机会上。在布迪厄的视角中，文化资本不仅限于物质资源，也包括社会网络、教育背景和文化知识等非物质形式。因此，社会对芭蕾舞的认可可以被视为一种重要的文化资本，对艺术家的职业成功起到关键作用。它不仅提高了艺术家的社会地位，也为他们提供了更多展示才华和技艺的平台，从而在职业生涯中取得进一步的发展。

艺术趋势的变化。在考量艺术趋势的变化时，可以参考托马斯·库恩的科学革命理论。库恩在描述科学领域的范式转变时，强调了知识和观念的根本性变革 (Kuhn, 2003)。这一理论同样适用于艺术领域，其中艺术形式、风格和表达方式的变化往往反映了更广泛的文化审美和价值观的演变。在芭蕾舞艺术的背景下，社会对艺术形式的需求和趋势的变化可能反

映了观众对于新的表现形式的接受度，或是对传统艺术形式的重新评价。这些变化不仅影响艺术家的创作方向和风格，也影响了艺术市场和艺术教育的方向。

2. 家庭维度:

家庭支持的重要性。在探讨家庭对职业选择的影响时，阿尔弗雷德·阿德勒的个体心理学提供了重要的理论框架。阿德勒强调家庭环境和父母态度在塑造个体的自信心和世界观方面的关键作用 (Adler, 2018)。随着社会的快速发展和价值观的多元化，家庭支持在职业选择中的作用变得更加突出。在中国，家庭对艺术职业的支持往往意味着对不稳定职业前景的接受，这在传统观念中可能被视为风险。因此，家庭的支持和鼓励对于艺术家，尤其是年轻的芭蕾舞演员，不仅增强了他们的自信心，也为他们的职业成功奠定了基础。

家庭环境的影响。埃里克·埃里克森的心理社会发展理论强调了家庭环境在个体早期发展中的重要作用，尤其是在身份形成和自我认知方面 (Erikson, 1992)。在中国这样一个传统与现代交织的社会中，家庭环境对个人职业选择的影响尤为复杂。传统上，中国家庭可能更倾向于鼓励稳定和经济上有保障的职业选择，而艺术领域，尤其是如芭蕾舞这样的专业，可能不被视为首选。这样的家庭环境可能对从事艺术职业的个体造成压力，影响他们的自我认同和职业发展。然而，随着社会观念的逐渐开放，越来越多的家庭开始支持和鼓励个体按照自己的兴趣和才能进行职业选择，尤其是在艺术领域。这种变化促进了更多年轻人追求艺术职业，包括芭蕾舞，同时也反映了中国社会价值观和期望的变迁。在这样的背景下，家庭环境成为了支持或抑制个体艺术职业发展的重要因素。

3. 个人维度:

个人兴趣和动机。亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论强调，个人追求自我实现和内在兴趣是人类动机的最高形式 (Maslow, 2021)。对于芭蕾舞艺术家来说，这一点尤其显著。个人对芭蕾舞的热情和兴趣不仅是他们选择这一职业道路的初心，也是他们在艰苦训练和职业挑战中坚持下去的动力源泉。个人的兴趣和动机在艺术家职业发展中扮演着至关重要的角色，它们激发艺术家的创造力，驱动他们不断探索新的艺术形式和表现手法。

个人特质和能力。卡尔·罗杰斯的自我实现理论认为个人的特质和能力是实现潜能的关键 (Rogers, 2019)。在芭蕾舞这一艺术领域，这一理论尤其适用。芭蕾舞要求舞者具有高度的身体协调性、技术技能和艺术表现力。个人的身体条件、天赋和持续的努力在职业芭蕾舞演员的成功中扮演着核心角色。在中国，芭蕾舞作为一种相对较新的艺术形式，对舞者的个人特质和能力提出了更高的要求。在竞争激烈的环境中，这些个人特质和能力成为舞者区别于他人、实现职业突破和艺术创新的关键。

心理韧性与应对策略。在艺术职业，尤其是在如芭蕾舞这样要求高度纪律和技术精确度的领域，心理韧性和应对策略的重要性不容忽视。芭蕾舞演员常常面临身体和心理的挑战，如严格的训练、表演的压力以及职业生涯的不确定性。在这些挑战面前，心理韧性成为艺术家持续发展和保持积极心态的关键。此外，在中国社会快速变化的背景下，舞者们需要不断适应新的社会和文化趋势，这对他们的心理韧性提出了更高的要求。有效的应对策略，如寻求社会支持、维护健康的生活方式和持续的自我反思，对于舞者来说至关重要。这些策略帮助他们应对职业生涯中的挑战，保持长期的职业发展和个人成长。

4. 教育维度:

教育体系的效果。约翰·杜威的教育哲学强调教育与实际生活经验的结合 (Dewey, 2016)，这在芭蕾舞教育中尤为重要。在中国当前的教育环境中，这一理念尤其具有启发性。随着社会对艺术教育重视程度的提升，芭蕾舞教育的实践性和技术训练质量成为关注焦

点。在传统的教育体系中，理论知识往往被强调，但对于芭蕾舞这种高度技术性和表现性的艺术形式来说，实践训练和舞台经验的重要性不容忽视。在中国，芭蕾舞教育正逐渐从单一的技术训练转变为更加综合的教学方法，包括表演实践、艺术创造和身体保健等多方面的培养。这种转变有助于学生更全面地发展职业所需的技能，为他们未来的艺术生涯打下坚实的基础。

教育与职业需求对接。路易斯·阿尔都塞的意识形态国家机构理论指出，教育系统是社会和文化结构的一部分，应当与社会和行业需求相适应 (Althusser, 2011)。在中国，这一理论在芭蕾舞教育领域尤其适用。随着芭蕾舞艺术在中国的普及和发展，中国的芭蕾艺术同整个中国文艺一起，进入了全新的发展阶段。邹之瑞在《新中国芭蕾舞史研究》一文中写道在改革开放的大环境下，国外大量的、一流的芭蕾舞团纷纷来华演出，带来大量原汁原味的西方芭蕾经典剧作，让中国的芭蕾工作者和广大观众大开眼界。中国芭蕾也不再局限于只学习俄罗斯学派的芭蕾，博采众家之长成为新时期中国芭蕾的最大幸运 (Zou, 2008)。在张菁漪的《同质与异构——“芭蕾中国化”现象初探》一文中指出“中国化”的芭蕾舞一面继承和发扬了本土文化，另一方面又从西方现代艺术中不断吸取营养，不仅如此，它一直紧随时代的发展而发展，力争实现芭蕾舞本土化、民族化，为芭蕾舞注入新的活力 (Zhang, 2017)。无数的专家学者们用自身的教学实践经验总结出属于中国的芭蕾教学理论，为我国的芭蕾教育事业带来了及其重要的方向引领，更是不断支撑和推动着中国芭蕾教育事业的完善与发展。芭蕾舞行业对专业舞者的需求日益增长。因此，芭蕾舞教育的内容和方法需要与行业需求保持一致，以确保学生的技能和知识能够满足职业市场的实际需要。这不仅包括技术训练，还包括对舞蹈市场、艺术管理以及跨文化交流等方面的教育。芭蕾舞教育与行业需求之间的紧密对接对学生的职业准备至关重要，同时也对整个芭蕾舞行业的健康发展和文化交流产生深远影响。

结论与建议

基于前面对编码结果的深入分析，本研究构建了一个全面的解释框架，旨在阐释影响芭蕾舞演员职业化道路的关键因素。这一框架综合了社会维度、家庭维度、个人维度和教育维度的影响，展现了一个多层次、互相关联的影响系统。在社会维度中，我们探讨了社会对芭蕾舞艺术的认可程度和艺术趋势的变化如何影响演员的职业选择和发展。家庭维度关注了家庭支持的重要性的家庭环境对艺术兴趣培养的影响。个人维度则涵盖了个人兴趣、动机、特质和能力在职业成功中的作用。最后，教育维度分析了教育体系的效果及其与职业需求的对接程度。这个解释框架不仅反映了各维度内部的复杂性，而且揭示了这些维度之间的动态交互作用，为理解芭蕾舞演员的职业化过程提供了一个综合性的视角。

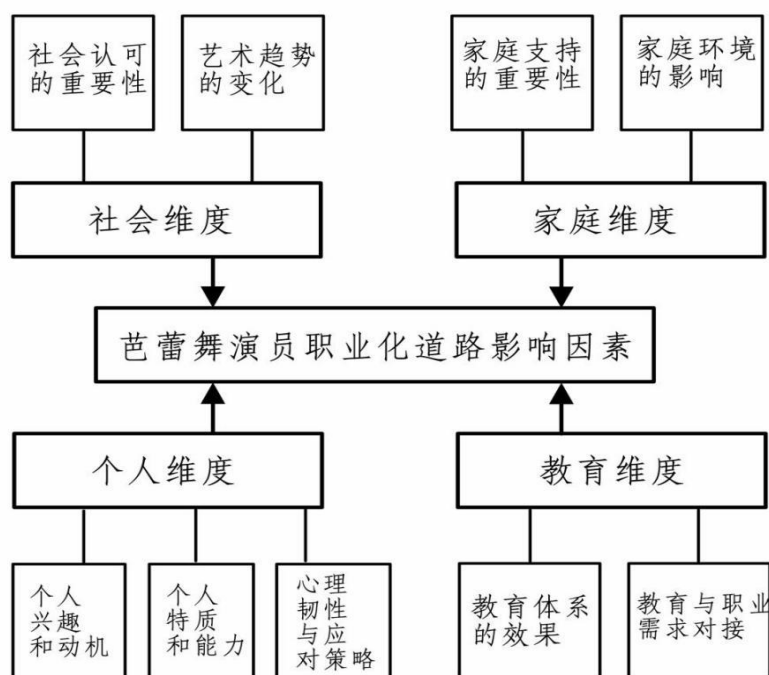

图 1: 芭蕾舞演员职业化道路影响因素解释框架

参考文献

- Adler, A. (2018). *Individual psychology* (J. X. Zhang, Trans.). China Zhigong Publishing House. [in Chinese]
- Althusser, L. (2011). *Philosophie et politique lire althusser* (Y. Chen, Trans.). Jilin People's Publishing House. [in Chinese]
- Bourdieu, P. (1997). *Cultural capital and social alchemy* (Y. M. Bao, Trans.). Shanghai People's Publishing House. [in Chinese]
- Dewey, J. (2016). *Democracy and Education* (C. X. Wang, Trans.). China Light Industry Press. [in Chinese]
- Erikson, E. H. (1992). *Childhood and society* (Y. J. Luo, Trans.). Xuelin Publishing House. [in Chinese]
- Kuhn, T. S. (2003). *The structure of scientific revolutions* (W. L. Jin & X. H. Hu, Trans.). Peking University Press. [in Chinese]
- Maslow, A. H. (2021). *Motivation and personality* (S. S. Li, S. X. Ma & S. W. Yu, Trans.). Jiangsu People's Publishing House. [in Chinese]
- Rogers, C. (2019). *A way of being: The founder of the human potential movement looks back on a distinguished career* (M. J. Shi, Trans.). World Book Publishing Company. [in Chinese]
- Zhang, J. Y. (2017). *Homogeneity and heterogeneity: a preliminary study on the phenomenon of "Sinicization of ballet"* [Master's thesis]. Shandong University of Arts. [in Chinese]
- Zou, Z. R. (2008). *A study on the history of ballet in New China* [Doctoral dissertation]. Chinese National Academy of Arts. [in Chinese]

沉浸式小剧场中艺术手法对观众参与感的塑造研究

THE SHAPING OF AUDIENCE PARTICIPATION BY ARTISTIC TECHNIQUES IN IMMERSIVE SMALL THEATER

胡英^{1*}, 王少文²

Ying Hu^{1*} and Shaowen Wang²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2} China Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 43998781@qq.com

摘要

本研究致力于探究沉浸式小剧场中的艺术手法对观众参与感的塑造研究。重点围绕探讨沉浸式小剧场中如何运用艺术化表现手法增强观众的感知体验和观众的参与度。研究首先阐述了沉浸式剧场作为一种新兴艺术形式的特点和发展趋势,强调了其在观众参与感和体验感相比较传统剧场演出创作上的独特性,例如,虚拟现实技术、增强现实技术和互动技术等,为沉浸式剧场提供了丰富的表现手段和创作可能性。随后通过现有的文献分析,以及对沉浸式小剧场实践的观察,综合考察了艺术表现手法、观众互动和文化多样性等因素如何影响观众的感知体验。接着对沉浸式小剧场中的舞台设计、声光效果、互动装置、多媒体设计以及叙事方式深入探讨,分析这些艺术手法如何促进剧场艺术与技术的融合。最后在讨论与建议部分,研究基于分析对沉浸式小剧场实践提出了建议,建议包括创新艺术表现手法的应用,推荐创作团队和制作团队大胆探索和采纳创新的艺术表现手法,提升后台管理和观众反馈机制,增强观众参与机会和文化多样性因素。这些未来研究方向旨在进一步深化对沉浸式剧场观众体验的理解,为更好塑造观众的参与感给该领域的理论发展和实践创新提供新的视角。

关键词: 沉浸式小剧场 观众参与感 艺术化手法

Abstract

This study is dedicated to explore the participation of the audience in the immersive small theater. The focus focuses on how to use artistic expression techniques to enhance the audience's perception experience and participation in an immersive small theater. Research first expounds the immersive theater as a kind of emerging art form characteristics and the development trend, emphasizes the audience participation and experience compared with the traditional theater performance creative uniqueness, for example, virtual reality technology, augmented reality technology and interactive technology, etc., for immersive theater provides rich means and creative possibilities. Then, through the existing literature analysis and the observation of the practice of immersive small theater, how

factors such as artistic expression, audience interaction and cultural diversity influence the audience's perception and experience. Then, we deeply discuss the stage design, sound and light effect, interactive installation, multimedia design and narrative mode in the immersive small theater, and analyze how these artistic techniques promote the integration of theater art and technology. Finally, in the discussion and suggestions section, the research puts forward suggestions on immersive small theater practice based on analysis, including the application of innovative artistic expression techniques. Recommend the artistic creation team and the production team to boldly explore and adopt innovative artistic expression techniques, improve the background management and audience feedback mechanism, and enhance the audience participation opportunities and cultural diversity factors. These future research directions aim to further deepen the understanding of the immersive theater audience experience, and to provide a new perspective for the theoretical development and practical innovation in this field to better shape the audience's sense of participation.

Key words: Immersive Small Theater, Audience Sense of Participation, Artistic Techniques

引言

近年来,随着现代科技和艺术表现手法的不断发展,沉浸式小剧场作为一种新兴的舞台艺术形式,备受关注并在国内外迅速兴起。沉浸式小剧场以其独特的观众参与方式和艺术呈现手法,通过创造性的舞台设计、声光效果和互动体验,试图打破传统舞台表演与观众之间的界限,使观众能够全身心地融入剧场艺术体验之中,国内沉浸式剧场的起步较晚,但近几年来得到了快速发展。陈美曲(2023)的研究显示:重庆1949大剧院、上海沉浸式戏剧中心等一批具有代表性的沉浸式剧场相继落成,为沉浸式剧场的推广和发展起到了积极的推动作用。然而,对于沉浸式小剧场中艺术手法对观众参与感的塑造机制,目前国内外相关研究尚显不足。随着沉浸式小剧场作品数量的增多,如何更好地引导观众参与,提升观众参与感成为了目前可探讨的问题。以及文化多样性在艺术体验中的重要性,特别是在全球化背景下,这一发现对于全球化时代的艺术创作和文化交流具有一定的启示意义。因此,有必要开展其部分的研究,探索沉浸式小剧场中各种艺术手法对观众参与感的实际影响机制,为该领域的实践创作提供理论指导,促进中国沉浸式小剧场艺术的健康发展。通过研究沉浸式剧场中的观众体验,本研究为艺术创作者、制作人和剧场管理者提供了具体的实践建议。这些建议包括如何根据观众的年龄特征和地域文化影响定制演出内容,如何利用创新的艺术手法增强观众的沉浸感,以及如何通过有效的观众互动和反馈机制提升演出的质量。为剧场艺术与科技融合提供了新的视角。研究不仅对剧场艺术创新有着重要意义,也为其他舞台艺术形式提供了参考。

研究意义

随着社会的发展和观众需求的变化,传统的演出形式已经不能满足观众对于艺术体验的需求。沉浸式小剧场作为一种创新的艺术表现形式,通过创造一个全方位的环境,将观众带入戏剧的世界中,为观众提供了一种沉浸式的艺术体验。在这样的剧场中,观众不再是被动的旁观者,而是可以与演员进行互动,且可以通过环境营造感受到更加真实的戏剧氛围。

1. 沉浸式剧场体验的深入探索

在当今快速发展的艺术领域中，沉浸式剧场作为一种新兴的表演形式，其独特的观众体验机制尚未被充分研究。本研究对沉浸式剧场中的艺术化表现手法及其对观众体验的影响进行深入探讨，从而填补了这一研究领域的空白。通过对沉浸式剧场体验的系统研究，本研究不仅丰富了剧场艺术理论，还为剧场实践提供了实用的见解。

2. 观众体验的多维度分析

传统剧场研究多聚焦于舞台艺术和表演技巧，而对观众体验的维度探讨不足。本研究通过综合考量观众的互动参与、文化背景和个体差异等因素，提出了一个多维度的观众体验模型。这一模型的建立有助于深入理解观众在沉浸式剧场中的感知和反应，为提高观众满意度和参与度提供了理论依据。

3. 促进剧场艺术与技术的融合

随着科技的发展，将新技术应用于艺术创作成为一种趋势。本研究通过探讨沉浸式剧场中的艺术化表现手法，特别是新媒体技术如 AR、VR 的应用，为剧场艺术与科技融合提供了新的视角。研究的成果不仅对剧场艺术创新有重要意义，也为其他艺术形式提供了参考。

4. 文化多样性在艺术体验中的作用

本研究强调了文化多样性在艺术体验中的重要性，特别是在全球化背景下。艺术表现手法的创新维度的分析。跨界艺术形式的逻辑是探索新艺术形式和将传统艺术与现代技术结合的意义。这反映了艺术领域中持续的革新和融合趋势，以及这些创新如何推动艺术表现的发展。创意与技术的结合分析的焦点转向了如何将新技术运用于艺术创作中，特别是在叙事中的角色。这与跨界艺术形式的探索相互作用，因为技术的使用可以拓展艺术表现的界限，提供新的创作工具和媒介。表现手法与观众体验概念的逻辑在于探讨特定的表现手法如何直接影响观众的体验。多感官体验、无剧本演出和即兴戏剧都是增强观众沉浸感的手法，这些手法的选择和应用与观众互动和沉浸式空间设计紧密相关。通过分析不同文化背景观众的体验感，本研究揭示了文化差异对观众感知和体验的影响。这一发现对于全球化时代的艺术创作和文化交流具有重要的启示意义。

5. 为剧场实践提供指导

通过研究沉浸式剧场中的观众体验，本研究为艺术创作者、制作人和剧场管理者提供了具体的实践建议。艺术性与经济效益的平衡维度的分析逻辑着眼于如何在艺术追求和商业需求之间找到平衡点，它与艺术表现手法的创新相关，因为艺术的创新需要商业的支持来实现和维持。市场策略与观众拓展分析的重点是市场策略如何影响艺术表现和观众基础的扩展。这与观众体验和反馈收集密切相关，因为观众的反馈对于调整市场策略和艺术表现手法至关重要。观众体验与反馈收集的逻辑是反馈收集作为优化观众体验和调整艺术作品的关键途径。这一点将观众放在核心位置，强调了在整个艺术表现和商业策略中考虑观众反馈的重要性。这些建议包括如何根据观众的特征定制演出内容，如何利用创新的艺术手法增强观众的沉浸感，以及如何通过有效的观众互动和反馈机制提升演出的质量。

6. 激发跨学科研究的新思路

本研究结合了艺术学、社会心理学、文化研究等多个学科的理论和方法，为跨学科研究提供了新的思路。文化传统与现代表现的融合的逻辑在于理解传统文化元素如何在现代剧场

作品中得到新的诠释和保护。这与艺术表现手法的创新相辅相成，因为传统元素的现代演绎是创新过程的一部分。社会议题的融入概念强调了艺术作品在处理性别、种族和环境等社会议题时的作用。这与观演关系的重构有关，因为社会议题的融入往往需要观众的参与和反思。全球视角与本土表现的逻辑关注了全球趋势和本土实践如何在剧场中相结合，以及国际合作如何促进文化多样性。这与社会文化影响的其他方面相连，因为全球和本土的互动反映了文化传统和社会议题的全球化和本土化动态。这种跨学科的研究方法有助于更全面地理解复杂的艺术现象，同时也鼓励不同领域的研究者合作，共同探索艺术与人类社会的深层联系。

研究目的

沉浸式小剧场的兴起不仅是对传统剧场形式的一种革新，更与现代社会的发展密不可分。随着社交媒体和虚拟现实技术的普及，人们对于沉浸式体验的需求也越来越高。沉浸式小剧场以其独特的艺术表现手法，能够满足观众对于全方位、多感官的体验需求，为观众带来了更加深入、个性化的观剧体验。这对于传统剧场艺术的创新与发展，对于提升观众的参与感和满意度，有重要的理论和实践意义。具体来说，沉浸式小剧场与传统剧场最大的区别在于观众与演员之间的观演关系及观众的参与程度。在传统剧场中，观众观看演出时往往被刻意隔离开来，与演员和舞台保持一定的距离，而在沉浸式小剧场中，拉近了观众与演员的距离，观众能够置身在舞台环境中与演员进行互动，甚至成为演出剧情里的一部分。这种参与性的表演模式，使观众不仅仅是观赏者，更像是剧中的一个角色，从而引发了更加强烈的情感共鸣和沉浸感。

沉浸式小剧场还有许多独特的艺术表现手法。例如，在舞台设计方面，采用了多媒体技术、虚拟现实技术和实景搭建等手段，创造了更加还原戏剧主题的舞台环境。在剧情叙述方面，通过布置多个场景和角色，设立多个线索和互动环节。除了声光电最直接给到观众视觉听觉效果以外，在触觉方面，观众可参与到部分设计的操作互动装置。在嗅觉的方面，不同场景甚至会添加与空间相关的特殊气味，使观众能够沉浸在一个更加真实，立体、丰富的剧情世界中。

此研究通过文献分析法、观察法研究展开分析，旨在通过深入分析其艺术化表现手法，探究沉浸式小剧场对塑造观众参与感的影响。希望能够提出一些具有针对性的建议，为沉浸式小剧场的发展和推广提供参考，并对今后的相关研究提供借鉴。

通过对沉浸式小剧场的艺术化表现手法对塑造观众参与感进行研究，不仅可以拓宽我们对于剧场艺术的认知，也有助于更好地满足观众对于艺术体验的需求，进一步促进剧场艺术的发展，提高观众对于艺术形式的欣赏和参与度。同时，对于沉浸式小剧场的发展，也能够为相关从业人员提供一些实践指导和经验借鉴。

沉浸式小剧场与观众参与感

1. 沉浸式小剧场

沉浸式小剧场是一种结合戏剧、表演艺术、科技和互动性的全新舞台表现形式。沉浸式小剧场通过运用先进的科技手段、多感官刺激以及实时互动等手法，创造出让观众完全沉浸其中的戏剧体验。观众会不再是被动的旁观者，而是参与到剧情之中，与舞台上的故事世界进行互动和共鸣。沉浸式小剧场常常借助影像、声音、灯光、虚拟现实等多媒体元素，打破传统舞台的限制，创造出更加绚丽、立体的视听效果，从而给观众带来更加丰富、深刻的艺术体验。

沉浸式小剧场常常设计有各种互动环节，观众会通过自己的行为或选择对剧情走向产生影响，从而增强了观众的参与感和投入感。沉浸式小剧场常常融合了戏剧、舞蹈、声光互动、数字艺术等多种艺术表现手法，并结合了科技、心理学、人机交互等多个领域的知识和技术，使得作品在形式和内容上更加多元化和前卫性。从观众体验视角下对沉浸式戏剧进行分析。谢佳珂(2020)的《交错与变幻：沉浸式戏剧的特征分析——以〈不眠之夜〉为例》一文从拼贴的文本、观演关系、表演形式三方面分析了《不眠之夜》，剧团从文本上融合了莎士比亚的戏剧与希区柯克的电影，同时进行了多种流行文化的拼贴。

除此之外，沉浸式剧场在审美建构和设计方面也得到了一定的关注。袁艺（2022）在《文化艺术研究》中对舞蹈诗剧《只此青绿》的美学建构进行了研究，强调了诗性、沉浸和跨媒介等元素在沉浸式剧场中的重要性。贾迪（2023）在她的文章中指出，沉浸式剧场是一种“超真实”的表演形式，通过将观众置身于舞台之中，让他们身临其境地融入故事情节中。这种沉浸感使观众与演员间的距离变得模糊，大大增强了观众的参与感。相比之下，传统剧场侧重于呈现舞台上的戏剧表演，观众通常是被动地坐在观众席上观赏演出。崔欧（2022）在他的研究中提到，传统剧场的运营面临着机遇和挑战。一方面，传统剧场承载了历史和文化的传承，对于保护传统戏曲文化起到了至关重要的作用；另一方面，传统剧场也需要与新媒体时代保持接轨，吸引更多年轻观众的关注。

沉浸式小剧场通常采用多层次、多角度的舞台设计，利用舞台空间的立体感和变化性来增强观众的沉浸感。舞台布景、道具等元素的设计也会结合实时投影、虚拟现实等技术，为观众呈现出更加生动、立体的视觉效果。声音和灯光在沉浸式小剧场中扮演着至关重要的角色。通过精心设计的声音效果和灯光变化，会引导观众的情绪，营造出戏剧性的氛围，加强观众的参与感和情感共鸣。沉浸式小剧场会运用各种互动技术，例如触摸屏、体感设备、虚拟现实设备等，让观众会与舞台上的内容进行互动，改变剧情走向甚至成为剧中人物的一部分，从而增强观众的参与感和沉浸感。

沉浸式小剧场常常融合了影像、视频、数字艺术等多种多媒体元素，利用这些元素来丰富舞台表现手法，创造出更加丰富多彩、前卫独特的艺术效果。沉浸式小剧场通常采用非线性叙事方式，通过多条故事线索或多端互动的方式来展开剧情，使观众在体验中能够有更多的选择和交互，从而提升观众的参与感和探索欲。综合以上艺术手法，沉浸式小剧场通过创新的舞台设计、声光效果、互动技术和叙事方式，为观众带来了全新的戏剧体验，成为当代舞台艺术领域中备受关注的表现形式。

2. 观众参与感

观众参与感是指在艺术表演或互动体验中，观众能够积极参与、产生情感共鸣和身临其境的感觉，使他们成为艺术作品的一部分，而非被动观看的状态。观众参与感意味着观众在艺术作品中能够产生情感上的共鸣，认同作品所传达的情感和思想，并且能够在心理上与作品中的角色或情节产生联系。同时，观众能够感到身临其境，仿佛置身于作品所营造的环境中，使得观众对作品有更加深刻的体验。

剧情叙述在剧场观众体验中起着重要的作用，强调了通过观众参与剧情发展的方式来增强观众对剧情的投入感。谈雨婷则从文化类综艺节目《国家宝藏》的角度进行了叙事分析，

揭示了如何通过剧情叙述来吸引观众并引发情感共鸣（谈雨婷，2018）。观众互动是剧场观众体验中的另一个重要因素。通过与观众的互动，剧场能够创造出更加积极和丰富的观剧体验。例如，一些新型的剧场演出形式鼓励观众参与和互动，使观众成为剧场表演的一部分，从而增强了观众的参与感和情感体验（孙楷迪，2021）。这种融入感会让观众更加深入地理解和体验作品所传达的信息和情感。埃克塞特大学戏剧哲学罗丝·梅·比金的博士学位论文《Audience Immersion: environment, interactivity, narrative in the work of punchdrunk》（Ritter, 2017）《观众的沉浸体验：punchdrunk 作品中的环境、互动与叙事》以 punchdrunk 剧团为例，探讨观众在沉浸式戏剧中所产生的沉浸体验。作者认为沉浸式戏剧（戏剧形式）与沉浸式体验（感觉）是一种互动关系。论文首先概述了戏剧学术和其他领域的观众区别，并对沉浸式体验进行了定义。最后讨论沉浸式体验是如何在戏剧创作中创造和维持的，以及如何在更广泛的话语中讨论和构建的。克里奇（Klich）在《Playing a punchdrunk Game: Immersive Theatre and Videogaming Reframing Immersive Theatre》玩一场 punchdrunk 的游戏：沉浸式戏剧和电子游戏）一文中以 punchdrunk 的《The Drowned Man》（被淹死的人）为例（Maples, 2016），分析了其中的游戏沉浸感，认为沉浸式戏剧的制作可以借鉴电子游戏中的游戏感和叙事方式，使观众能真正沉浸其中。

剧场观众体验的关键因素包括视觉效果、声音效果、剧情叙述和观众互动。通过运用先进的技术和设计手段，剧场能够提供更加丰富、沉浸和互动的观剧体验，从而吸引更多的观众并提升观众的满意度。未来的研究可以进一步探索如何利用科技手段和创新设计打造更具吸引力的剧场观众体验。

沉浸式小剧场对观众参与感的塑造

1. 舞台设计

在剧场空间设计方面，研究者们根据沉浸体验的需求，提出了一系列设计策略。例如，刘滢（2023）在其研究中探讨了沉浸体验角度下的剧场空间设计，通过分析剧场空间的布局、灯光和声音等要素，提出了一种提升观众沉浸感的设计方法。张宇琦（2022）则基于沉浸理论，通过对剧场空间的氛围、布景和道具等元素的设计，提出了一种创造深度沉浸体验的策略。

沉浸式小剧场通过精心设计的舞台布置和场景营造，能够增强观众的参与感，让他们更深入地融入到剧情之中。通过精心设计的舞台布景、道具和灯光效果，营造出符合剧情背景的环境氛围，让观众在进入剧场后就能够身临其境地感受到故事所在的场景，从而激发他们的参与欲望。设计一些可以让观众互动的布景元素，例如可以触摸、移动或操作的道具，让观众在欣赏表演的同时也能参与到舞台布景中来，增强他们的参与感和互动体验。利用舞台上的视觉、听觉、触觉等多种感官刺激，激发观众的感官体验，让他们更深入地融入到剧情之中。设计非传统的舞台空间布局，例如环绕式舞台、多层次的舞台等，让观众能够从不同角度和位置去观察整个故事发展，增强了他们的参与感和探索欲望。在舞台设计中增加一些实时互动元素，例如利用投影、虚拟现实技术等与观众进行互动，让他们成为剧情发展的一部分，增强了他们的参与感。通过以上舞台设计上的手法，沉浸式小剧场能够有效地增强观众的参与感，让他们更深入地投入到剧情之中，享受到更丰富、更真实的观赏体验。

2. 声光效果

沉浸式小剧场通过精心设计的声光效果,能够增强观众的参与感,让他们更加身临其境地参与到剧情中。通过合适的音效设计,如环境音、背景音乐、特殊音效等,营造出符合剧情的音频氛围。音效可以帮助观众更好地理解故事情节,增强观众的情感共鸣,使他们更深入地融入到剧场中。通过精确的灯光设计,如舞台照明、特殊灯光效果等,营造出恰当的视觉氛围。灯光的变化可以引导观众关注重点,创造戏剧性的效果,增强观众的参与感和观赏体验。

利用投影技术在舞台上投影出图像或视频,可以创造出惊艳的视觉效果。投影可以用于呈现虚拟场景、增强舞台的立体感、展示角色的内心世界等,使观众多方面理解剧情,提升他们的参与感。结合声光效果的互动装置,如触摸屏、传感器等,可以与观众进行互动。观众可以通过触摸、声音、动作等方式与舞台互动,参与到剧情发展中,增强了他们的参与感和互动体验。利用虚拟现实技术,观众可以穿戴头盔或眼镜,进入虚拟的三维环境中。通过虚拟现实技术,观众可以亲身体验剧情中的场景和角色,加深他们的参与感和沉浸感。通过以上声光效果上的手法,沉浸式小剧场能够从视觉方面创造出更加真实多角度的观赏体验,让观众更迅速地融入到剧情中,增强了他们对感官上的第一认知。

3. 互动及多媒体技术

在互动技术方面,研究者们关注观众与剧场互动的方式和效果。孙楷迪和李栋宁(2021年)通过行为互动的设计,实现了观众与舞台的互动体验,提升了观众的参与感。孙楷迪(2021年)的研究则聚焦于互动设计,在沉浸式剧场中引入了互动设备和技术,创造了一种深度的互动体验。沉浸式小剧场通过互动技术可以增强观众的参与感,让他们成为剧场中活跃的参与者。

在剧场中设置触摸屏或其他触摸装置,观众可以通过触摸来参与剧情的推进,例如选择剧情分支、改变舞台效果等,从而使观众成为剧情的一部分。利用实时投影技术,观众可以在舞台上进行实时绘画、文字输入或其他互动操作,与演员或舞台元素进行互动,增强他们的参与感和沉浸感。通过虚拟现实技术,观众可以穿戴头戴式显示设备,进入虚拟的三维舞台空间,在虚拟世界中与角色互动,改变剧情进程,增强了观众的身临其境感和参与感。

在剧场中设置各种传感器,如声音传感器、运动传感器等,观众的声音、动作可以触发舞台上的特定效果,使观众感到他们的行为直接影响着剧情的发展。开发专门的手机应用程序,观众可以通过手机与舞台上的元素进行互动,例如扫描二维码获取更多角色信息、提交自己的选择等,增强了观众的参与感和个性化体验。通过以上互动技术上的手法,沉浸式小剧场能够有效地增强观众的参与感,让他们成为剧场中的积极参与者,享受到更丰富、更个性化的观赏体验。

多媒体元素在沉浸式剧场中的运用也备受关注。高雅(2022)的研究从数字媒体艺术的角度出发,探讨了数字媒体在沉浸式剧场中的表现形式和审美价值。他通过创造独特的视听体验,丰富了观众的感官体验。而 Machamer, J. (2018) 和 Burgess, K. (2013) 的研究则从技术剧场和制作设计的角度出发,探讨了剧场技术在创造沉浸式微观场景中的应用。

通过空间设计、互动技术和多媒体元素的运用,他们致力于打造更加沉浸式的剧场体验,并丰富了观众的感官体验。然而,沉浸式剧场的研究仍处于探索和发展阶段,未来仍有待进一步的深入研究和实践,以推动沉浸式剧场的发展和应用。

4. 叙事方式

沉浸式小剧场通过创新的叙事方式可以增强观众的参与感,使他们更深入地融入到剧情中。采用非线性叙事结构,让观众能够选择不同的故事线索或情节发展方向,从而影响剧情的走向,增强了观众的选择权和参与感。通过多角度叙事,让观众可以从不同角色的视角去体验剧情,了解不同角色的内心世界,增强了观众对整个故事的全面理解和情感共鸣。

王磊(2023)在《中国小剧场戏剧研究》一文中,论述了中国小剧场戏剧的表演特点和艺术审美呈现。他认为,小剧场戏剧在表演中注重情感的真实性和细腻性,通过演员的表演技巧和舞台的布景营造出独特的戏剧氛围。他还强调了小剧场戏剧在艺术表现上的探索和创新,以及对观众情感共鸣的追求。秦宏(2021)通过研究贝克特的荒诞戏剧艺术革新,探讨了荒诞主义在戏剧表演中的应用。他指出,贝克特的作品打破了传统戏剧的常规和逻辑,通过语言和动作的反常表现,呈现出一种荒诞而真实的戏剧现实。这种艺术手法使观众在戏剧表演中领悟到生活的意义和人性的深层次问题。

将叙事与观众的互动结合起来,观众可以通过自己的行为或选择来改变剧情的发展,成为剧情的一部分,增强了观众的身临其境感和参与感。运用跨媒体元素,如视频、投影、音效等,与舞台表演相结合,创造更加立体和丰富的叙事体验,增强了观众的沉浸感和参与感。根据观众的不同需求和选择,提供个性化的叙事体验,例如定制化的情节走向、角色互动等,让每位观众都能够找到自己的参与点,增强了观众的个性化体验和参与感。通过以上叙事方式上的手法,沉浸式小剧场能够创造出更加引人入胜、个性化的叙事体验,让观众更深入地融入到剧情中,增强了他们的参与感和情感共鸣。

总的来说,剧场观众体验的关键因素包括视觉效果、声音效果、剧情叙述和观众互动。通过运用先进的技术和设计手段,剧场能够提供更加丰富、沉浸和互动的观剧体验,从而吸引更多的观众并提升观众的满意度。沉浸式小剧场通过创新的互动装置和剧情中观众可参与改变叙事结果导向,极大地增强了观众的参与感,使他们成为剧场中活跃的参与者,为观众带来了前所未有的参与感和沉浸感。这种全新的剧场体验不仅丰富了观众的观赏体验,同时也拓展了传统剧场的边界,为观众带来了更加身临其境的沉浸式体验。这种全新的观剧体验不仅开拓了剧场的可能性,也为观众带来了更加个性化和丰富的艺术享受。随着技术和创意的不断进步,相信沉浸式小剧场会为观众带来更多惊喜和乐趣。

总结与建议

本研究旨在探讨沉浸式小剧场中艺术手法对观众参与感的塑造,以沉浸式小剧场艺术化表现手法为例进行具体分析。通过对沉浸式小剧场的叙事方式、角色扮演体验、线索解密与推理、交互式叙事以及情感共鸣等方面展开研究,以期揭示沉浸式小剧场在增强观众参与感方面的作用和效果。

研究发现,沉浸式小剧场通过多种艺术化表现手法,有效增强观众的参与感。叙事方式精彩引人,角色扮演体验让观众深入融入角色,线索解密与推理激发了观众的探索欲望,交互式叙事赋予了观众一定的话语权和决策权,情感共鸣拉近了观众与故事角色之间的距离,从而使观众得以更深入地投入到中去。本研究的结果丰富了对沉浸式小剧场中艺术手法对观众参与

感的认识，为相关领域的研究提供了实证支持和理论指导。同时，也为沉浸式小剧场的实践应用提供了有益的启示，希望能够在今后的相关领域研究和实践中发挥一定的借鉴作用。促进观众多样性的考量。鉴于观众的文化背景和个体特征对沉浸式体验的重要影响，剧场制作团队和管理团队应更加重视这些因素。

建议在剧场演出前的策划和制作阶段，深入研究目标观众群体的特征，包括其地方文化习俗、审美偏好和互动意愿。这样的策略不仅能提升观众的满意度和参与度，还能增强剧场作品的吸引力和影响力。

创新艺术表现手法的应用。推荐艺术创作团队和制作团队大胆探索和采纳创新的艺术表现手法，尤其是结合先进的技术元素，如增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和其他互动技术，来创造新颖的沉浸式体验。这种技术与艺术的结合不仅可以拓宽演出的创意边界，还能吸引并吸引更多广泛的观众群体。例如，使用 AR/VR 技术可以创造出超越传统剧场空间限制的场景，使观众能够以全新的方式体验故事和表演。同时，探索新的叙事技巧，如交互式剧情和观众参与驱动的故事线，可以进一步增强观众的参与感和沉浸感。

在采用这些创新手法时，制作团队应密切关注观众的反馈和接受度，确保这些新元素能够与观众的期望和需求相匹配。例如，对不同年龄和文化背景的观众进行针对性的体验测试和调查，可以帮助制作团队更好地理解和应对观众的多样化需求。通过这样的创新和调整，舞台剧场艺术不仅能够保持其文化价值和艺术性，还能在现代观众中保持其吸引力和观众得到的情感价值。

提升后台管理和观众反馈机制。为了持续优化观众体验感，建议剧场管理者加强后台管理系统，特别是在观众反馈收集和处理方面。有效的反馈机制可以帮助剧场了解观众的真实感受和期望，从而对演出内容和形式作出及时调整。此外，定期的观众满意度调查和观众体验研究将有助于不断提高商业演出质量和观众满意度。

强化跨学科研究和合作。鼓励剧场研究者和实践者进行跨学科合作，例如与心理学家、社会学家和文化研究专家的合作。通过跨学科的视角和方法，可以更深入地探索观众体验的多元性质和影响因素。此外，这种合作也有助于创新演出内容和形式，为观众提供更丰富、多元的沉浸式体验。

参考文献

- 王磊. (2023). 戏剧表演特点与艺术审美呈现——评《中国小剧场戏剧研究》. *中国教育学刊*.
- 刘滢. (2023). *沉浸体验角度下的剧场空间设计研究* [硕士学位论文, 长春工业大学].
- 孙楷迪, & 李栋宁. (2021). 基于行为互动的沉浸式剧场交互设计. *艺海*.
- 孙楷迪. (2021). *沉浸式戏剧设计中的互动设计研究* [硕士学位论文, 江南大学].
- 张宇琦. (2022). *基于沉浸理论的沉浸式戏剧空间设计策略研究* [硕士学位论文, 广东工业大学].
- 陈美曲. (2023). *沉浸式传播视域下单一剧场本土化发展——以重庆1949大剧院为例*. *文化产业*.
- 秦宏. (2021). 贝克特荒诞戏剧艺术革新. *河南牧业经济学院学报*.
- 袁艺. (2022). 诗性、沉浸、跨媒介：舞蹈诗剧《只此青绿》的美学建构. *文化艺术研究*, 15(2), 78-83+115.

- 贾迪. (2023). 沉浸式剧场: “超真实”正在形成. *舞蹈*, (3), 101-104.
- 高雅. (2022). *沉浸式戏剧中数字媒体艺术的表现形式与审美* [硕士学位论文, 上海音乐学院].
- 谈雨婷. (2018). *文化类综艺节目《国家宝藏》小剧场的叙事分析* [硕士学位论文, 厦门大学].
- 崔欧. (2022). 新媒体背景下传统剧场运营的机遇、挑战与思考. *人文天下*, (11), 74-77.
- 谢佳珂. (2020). 交错与变幻: 沉浸式戏剧的特征分析——以《不眠之夜》为例. *当代戏剧*, (5), 18-21.
- Burgess, K. (2013). Examining the use of theatrical technologies in creating an immersive Micro-Scene: Technical Theatre and Production Design: In *Immersive Theatre*.
- Machamer, J. (2018). *Immersive Theatre: Engaging the Audience*.
- Maples, H. (2016). The Erotic Voyeur: Sensorial Spectatorship in Punchdrunk's *The Drowned Man*. *Journal of Contemporary Drama in English*.
- Ritter, J. M. (2017). Fandom and Punchdrunk's *Sleep No More*: Audience Ethnography of Immersive Dance. *TDR/The Drama Review*.

广西花山岩画融入初中美术校本课程的调查研究

THE SURVEY FOR INTEGRATING GUANGXI HUASHAN ROCK PAINTINGS INTO THE JUNIOR HIGH SCHOOL ART SCHOOL-BASED CURRICULUM

黎雪莲^{1*}, 李健²

Xuelian Li^{1*} and Jian Li²

^{1,2}泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2}Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 961062396@qq.com

摘要

本文以中国广西壮族自治区崇左市左江流域的花山岩画为研究对象,将广西花山岩画融入初中美术校本课程进行分析,整体上对广西花山岩画的研究现状、艺术特色和教育价值进行了分析,同时进行了广西花山岩画的校本课程建设情况调查研究,从广西花山岩画的校本课程建设的呈现方式、广西花山岩画的校本课程建设的特点两个方面,对广西花山岩画的校本课程建设进行概况分析,并剖析了广西花山岩画的校本课程建设发现的问题。最后,对调查结果进行分析发现:广西花山岩画校本课程建设缺乏统一的教材,课程教材编写比较随意、松散,内容比较简单或过于陈旧;而且关于花山岩画的校本课程案例还没有形成规范模板,各地存在很大差异,据此提出相应的6条建议。本次研究以实证数据呈现出当前广西花山岩画校本课程建设的现状,可以为中小学美术教师将广西花山岩画融入初中美术校本课程的建设思路提供参考与借鉴。

关键词: 花山岩画 初中美术 校本课程

Abstract

With Zuojiang Huashan rock paintings in Chongzuo city of Guangxi Zhuang Autonomous Region in China as the object, the study analyzes the integration of Guangxi Huashan rock paintings into the junior high school art school-based curriculum. It comprehensively explores the research status, artistic features and educational value of Guangxi Huashan rock paintings. Meanwhile, it investigates and studies the school-based curriculum construction of Guangxi Huashan rock paintings. The study summarizes and analyzes the presentation mode and characteristics of the school-based curriculum construction of Guangxi Huashan rock paintings. It also identifies the problems found in the school-based curriculum construction of Guangxi Huashan rock paintings. Finally, the analysis of the survey results shows that: The lack of unified teaching materials for the construction of the school-based curriculum of Huashan rock painting leads to the looseness and casualness of the curriculum materials, sometimes, the content is simple or too old; Moreover, the school-based course of Huashan rock painting has not formed a standard template yet, and there are great differences from place to place. Accordingly, the author give 6 corresponding suggestions. Based on empirical data, this study presents the current situation of the construction of Guangxi Huashan rock painting school-based curriculum, which can provide reference for the construction ideas of integrating Guangxi Huashan rock painting into the primary and middle school's art curriculum.

Keywords: Huashan Rock Paintings, Junior High School Art, School-Based Curriculum

引言

习近平总书记强调，教育改革要坚持文化自信。为什么教育改革必须坚持文化自信？一方面，中国传统文化中蕴含着丰富的教育智慧和思想遗产，为当下的教育改革提供了非常重要的思想基础。另一方面，教育改革必须在文化使命上服务于“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现，这就需要在教育理念设计上保持足够的文化自觉，并在教学内容与活动设计上坚定人们的文化信心。

教育部（2023）印发《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理意见》（以下简称《意见》）提出，“地方课程建设要注重挖掘并利用具有地方或学校特色的自然、社会、文化等方面资源的育人价值，涵养学生家国情怀，铸牢中华民族共同体意识”。因此，将世界非遗广西花山岩画融合校本课程中开展课堂教学，具有非常重要的意义，有利于教育引导广大青少年准确认识广西花山岩画文明起源和历史脉络，准确认识广西花山岩画和中华文明的多元一体，准确认识广西花山岩画对人类文明的重大贡献，树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，坚定对壮美广西、的高度认同。

然而，将广西花山岩画融入初中美术校本课程开展课堂教学实践存在一定的困难，主要原因有：美术老师对广西花山岩画的了解是零散的、破碎的；将广西花山岩画融入初中美术校本课程缺乏相应的具体的课堂教学案例，不利于美术老师参考、借鉴；目前在初中学校中缺乏将广西花山岩画融入初中美术校本课程的推进策略。本文以广西花山岩画为研究对象，通过问卷调查，以实证数据，从学生层面、教师层面和学校管理层面了解广西美术教师将其融入初中美术校本课程的困难和需求，以此呈现出当前广西花山岩画校本课程建设的现状。同时，根据调查结果，对广西花山岩画融入校本课程的教学实践初步形成九个方面的总结，从增加实地考察、邀请专家讲座、举办艺术展览、开展艺术创作活动、制作宣传资料、建立学习交流平台等六个方面提出改进建议，据此对广西花山岩画融入校本课程的设计原则、评价依据等进行分析，同时总结出相应推进实施策略，以期为课堂教学提供参考和借鉴。

研究目的

本研究将深入挖掘花山岩画的艺术特征与文化内涵。系统整理广西花山岩画的起源、发展脉络、主要题材、艺术风格及其在世界岩画文化中的独特地位。详细剖析花山岩画的构图布局、造型手法、色彩运用、符号系统等方面的特点，揭示其美学价值与文化象征意义。评估花山岩画在历史研究、艺术鉴赏、文化传承、旅游开发等方面的多重价值，为后续课程设计提供理论依据。通过学生问卷、教师问卷、学校管理者问卷，收集课程实施过程中的各方反馈，了解课程的实际效果、存在问题及改进建议。对问卷调查数据进行定量分析，结合案例分析结果，评估课程在提升学生美术素养、增强文化认同感、促进教师专业发展等方面的实际成效，为课程的持续改进与推广提供科学依据。选取代表性教学案例，深度剖析课程实施过程、学生学习成果、教师教学策略等方面的成功经验与挑战，为课程优化提供具体参考。

本研究旨在全面、深入地探讨广西花山岩画在初中美术教育中的应用价值与实施策略，初步提出兼具理论基础与实践指导意义的花山岩画主题美术校本课程建设方案。

文献综述

花山岩画色调为鲜艳的赭红。据专家推测，先人首先是将大自然中的氧化铁与动物或植物相调配，从而得到了这种极其稳定又独特的颜料。骆越人通过红色这种极具热情，激情的

色调来绘画,表现出该民族所独特精神崇拜。关于花山岩画的“蛙人群舞”,有人认为是祭祀蛙神,有人认为是凯旋庆功,有人认为是喜迎丰收,还有说法是操练或出猎等等,专家说法不一,至今没有定论,但无论是哪种假说,都能看出骆越人主要通过花山岩画来记录部落在祭祀、集会的过程。题材以宗教活动为其主要的表现主体,或为了向水神祷告祈福,或以镇压水鬼获得安宁的生活,通过与当地的农耕生活典礼与肢体语言的描绘出来的岩画来具象化内心情感出来。至于岩画的真实创作意图,至今还存在着诸多不同的看法和见解(陈丽. 2017)。

广西花山岩画融入校本课程的应用研究中,主要将广西初中美术教材和校本课程开发运用现状调查与分析,聚焦教学活动目标、课程与教学设计目标等方面,围绕左江花山岩画艺术形式欣赏、左江岩画造型表现与绘画、左江岩画信封设计创作与审美、广西左江岩画的表情包创新设计、守护左江花山岩画艺术,设计五个教学案例从教学内容、目标、方法、过程、重点、难点、小结等方面开展课堂教学实战探索,并进行教学反思(陈基伟. 2021)。

此外,有学者将广西左江花山岩画引入小学美术校本课程的教学研究,对左江花山岩画引入小学美术校本教学的资源筛选,并对左江花山岩画引入小学美术校本课程的进行教学研究(牙凤欧. 2019)。

广西花山岩画融入初中美术校本课程的应用研究中,比较缺乏针对当前新时代基础教育改革中贯彻落实文化自信的理念开展相关研究,相应的课堂教学案例也没有充分体现当前大单元教学的课改理念,笔者基于此方面的不足,开展了本次研究。

研究方法

文献综述法:通过阅读相关文献,可以了解广西花山岩画、初中美术教育以及校本课程方面的理论和实践研究成果。仔细分析现有的文献资料,可以理清研究领域的发展脉络和存在的问题,为后续的研究提供必要的理论基础。

调查问卷法:设计并发放调查问卷,以收集学生、教师和家长们对广西花山岩画融入初中美术校本课程的意见和反馈。通过问卷调查,可以了解各方对该课程的认知、态度和期望,为制定校本课程建设提供宝贵的参考。

实地观察法:走访初中美术教学实验班和相关学校,亲自观察教师的教学实践和学生的学习情况。通过参与课堂观摩以及与教师和学生的交流,可以深入了解广西花山岩画融入初中美术校本课程的具体情况,发现问题并提出改进建议。

研究结果

学校方面:通过对调查对象的分析可以看出,各学校在花山岩画的校本课程建设方面具有一定的特色。对于“你认为广西花山岩画的学习应该与社区、博物馆等资源进行合作吗?”的问题,89.4%的学生选择是,10.6%的学生选择否。在花山岩画的校本课程建设中所涉及的内容比较有限,缺乏相应的指导教材和教学资源。教学中的素材和场地需要与社会资源结合起来,这部分资源相对少。

12. 你认为广西花山岩画的学习应该与社区、博物馆等资源进行合作吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	711	89.43%
B. 否	84	10.57%
本题有效填写人次	795	

9. 你认为广西花山岩画的学习材料应该是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 图片资料	132	16.6%
B. 视频资料	238	29.94%
C. 实物展示	354	44.53%
D. 书籍资料	71	8.93%
本题有效填写人次	795	

学校虽然建立了花山岩画课程资源库，但是没有具体规划和安排；学校虽然开设了花山岩画校本课程，但是其内容比较简单、传统化，不能适应当代学生学习的需要。

10. 在广西花山岩画校本课程的开发过程中，您认为哪一部分的设计最为重要？ [单选题]

选项	小计	比例
A 课程目标的制定	5	20.83%
B 课程内容的实施	15	62.5%
C 评价体系的构建	4	16.67%
本题有效填写人次	24	

17. 你认为广西花山岩画的学习活动应该包括哪些形式？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 讲座	541	68.05%
B. 展览	649	81.64%
C. 创作比赛	391	49.18%
D. 实地考察	614	77.23%
本题有效填写人次	795	

在“你认为广西花山岩画的学习应该与地方文化保护、旅游开发等结合起来吗？”问题中，94.09%选择是，5.91%选择否，反映在花山岩画的校本课程建设方面学生希望实地考察，这需要经费投入，这方面学校存在经费投入不足等问题。

13. 你认为广西花山岩画的学习应该与地方文化保护、旅游开发等结合起来吗？

[单选题]

选项	小计	比例
A. 是	748	94.09%
B. 否	47	5.91%
本题有效填写人次	795	

教师方面：通过对广西花山岩画校本课程建设的情况调查发现，虽然广西花山岩画校本课程建设已经起步，但目前仍存在着许多问题。其中最主要的是教师的参与度和积极性不高，对学生的学习和教育不够，教学条件不够。

7.您认为广西花山岩画在美术课堂中实施起来有何困难？ [多选题]

选项	小计	比例
A.学校领导不支持	10	41.67%
B.学生不感兴趣	8	33.33%
C.家长不支持	3	12.5%
D.教学条件不允许	16	66.67%
E.教师觉得没必要	4	16.67%

在调查中我们发现，在广西花山岩画校本课程建设中，教师参与度和积极性不高的主要问题是课程内容的实施把握不够。

10.在广西花山岩画校本课程的开发过程中，您认为哪一部分的设计最为重要？

[单选题]

选项	小计	比例
A 课程目标的制定	5	20.83%
B 课程内容的实施	15	62.5%
C 评价体系的构建	4	16.67%
本题有效填写人次	24	

学生方面：学生对广西花山岩画校本课程建设的了解情况较少，主要体现在对广西花山岩画校本课程建设的目的、意义和重要性等方面认识不足，对广西花山岩画校本课程的学习兴趣不高，没有主动学习和探究的习惯。

学生对花山岩画校本课程学习和了解的情况如下：学生对花山岩画的认知情况，大部分学生了解过，说明学生对这部分内容从其他方式有所学习，但是只有一半不到的学生在校中通过课程学习过花山岩画的校本课程，学生也希望从学校学习相关知识。

1. 你是否了解广西花山岩画？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	607	76.35%
B. 否	188	23.65%
本题有效填写人次	795	

2. 你是否参观过广西花山岩画？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	528	66.42%
B. 否	267	33.58%
本题有效填写人次	795	

5. 你认为广西花山岩画应该被纳入学校的课程教学中吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	690	86.79%
B. 否	105	13.21%
本题有效填写人次	795	

花山岩画校本课程的开发、建设情况中，学生在学习内容方面侧重文化历史的学习，在学习方式方面半数学生希望进行实地考察，在学习材料方面中44%的学生希望能见到实物展示，而对于本校本课程的考核学生希望是作品展示和群体讨论这两种方式，反映出学生希望了解花山岩画的内涵内容。

7. 你认为广西花山岩画的学习内容应该包括哪些方面？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 艺术欣赏	605	76.1%
B. 创作实践	419	52.7%
C. 文化历史	703	88.43%
D. 考古研究	479	60.25%
本题有效填写人次	795	

8. 你认为广西花山岩画的学习方式应该是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 课堂讲解	187	23.52%
B. 实地考察	462	58.11%
C. 实践操作	91	11.45%
D. 线上学习	55	6.92%
本题有效填写人次	795	

10. 你认为广西花山岩画的学习评价方式应该是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 考试测试	95	11.95%
B. 作品展示	305	38.36%
C. 项目报告	79	9.94%
D. 群体讨论	316	39.75%
本题有效填写人次	795	

9. 你认为广西花山岩画的学习材料应该是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 图片资料	132	16.6%
B. 视频资料	238	29.94%
C. 实物展示	354	44.53%
D. 书籍资料	71	8.93%
本题有效填写人次	795	

教师在教学中运用花山岩画作为校本课程开发和教学活动设计也可以通过此次对学生的调查结果分析出以下情况

①学生对花山岩画的学习也认同需要和其他学科跨学科融合，特别是与历史和美术的结合，说明学生一方面想了解花山岩画的历史含义，也想了解如何进行岩画绘画，这就加大了花山岩画校本课程的内容设计难度。

11. 你认为广西花山岩画应该与哪些学科进行跨学科融合? [多选题]

选项	小计	比例
A. 美术	501	63.02%
B. 历史	657	82.64%
C. 地理	345	43.4%
D. 文学	340	42.77%
本题有效填写人次	795	

②学生在通过什么形式学习方面，多数学生选择小组合作和主题活动学习，反映出学生希望系统和自主地了解花山岩画的内容。同时也反映出对教师对内容主题设计提出更大要求。

19.你希望通过什么样的形式学习该门课? [多选题]

选项	小计	比例
A.小组合作学习	597	75.09%
B.任务驱动学习	305	38.36%
C.主题活动学习	553	69.56%
D.以教师为主导学习	384	48.3%
本题有效填写人次	795	

讨论

目前，广西花山岩画校本课程建设缺乏统一的教材，教材编写比较随意、松散，内容比较简单或过于陈旧；而且还没有形成规范案例，各地存在很大差异。在调研过程中，笔者发现广西花山岩画的校本课程建设情况存在以下问题：

一是学校层面，相关领导对校本课程的建设并没有给予足够的重视，只是将其作为一项可有可无的“附加课程”来进行建设，这在很大程度上削弱了学校在校本课程建设方面的主动性，使得学校在进行校本课程开发时缺乏积极性。

二是教师层面，大部分教师对校本课程的建设没有给予足够的重视，认为其与自己无关，因此在实际教学过程中将其作为一项可有可无的“附加课程”来进行教学，这在很大程度上也削弱了教师对校本课程建设的积极性。

三是学生层面，学生对花山岩画这种民族文化了解较少，且学校层面并没有积极组织学生参与到校本课程建设中来，导致学生对花山岩画缺乏学习兴趣。

总结与建议

针对以上调查，对广西花山岩画融入校本课程的教学实践初步形成以下总结：

一是要树立正确的校本课程意识。要充分认识到校本课程对于民族文化遗产、学生素质培养、学校特色发展等方面的重要意义，从而引起学校领导和教师对校本课程建设工作的重视。

二是要开展有效的培训活动。培训内容不仅包括对教师专业知识、教育理论、教学能力等方面进行培训，还要在实践中进行实地操作指导，特别是像广西花山岩画这样的与地方文化相关的课程。

三是要创设良好的校园环境。校园文化环境对于校本课程建设有着十分重要的影响和作用。要努力创造一个有利于校本课程建设的良好环境，加大相关岩画的宣传，将学生感兴趣的内容和活动融入其中。

四是要加强文化资源的开发利用。学校应积极挖掘校内外各种文化资源，开展丰富多彩的校园文化活动和第二课堂活动，努力营造开展校本课程学校的氛围，提高学生对民族文化学习的兴趣。

五是要加强师资队伍建设。学校应努力营造有利于教师成长和发展的氛围。学校可以通过定期对广西花山岩画相关主题内容，召开研讨会、经验交流会等形式进行交流与探讨。

六是要加强与当地政府、教育部门、社会各界之间联系与沟通。学校和当地政府应积极主动地争取各方支持，主动与当地政府部门合作开展广西花山岩画校本课程建设工作。

七是积极开展教育教学研究活动。学校要高度重视教育教学研究工作，切实加强教育教学研究工作，不断增强教研教改意识，努力形成校本教研与科研兴校相结合的良好氛围。

八是要积极鼓励和引导学生参与到校本课程建设中来。在实践中不断锻炼学生对民族文化学习及传承能力。在校本课程的学习中弘扬和传承中华优秀传统文化，为学生提供交流、展示、学习的平台，引导学生深入了解中华优秀传统文化，增强民族文化自信。

九是要充分利用现有资源，进行校本化实施。学校可以通过开发校本课程、利用当地文化资源、开展第二课堂等形式开展校本课程建设工作。

从调查结果来看，当前广西花山岩画的校本课程建设整体上基本处于起步阶段，还存在许多不足之处，但在新时代背景下，其发展空间还是非常广阔的。

对广西花山岩画校本课程开发和建设方面存在问题的建议，主要是花山岩画校本课程建设内容以及学习方式方面的。

1. 增加实地考察：组织学生前往广西花山岩画进行实地考察，让学生亲身感受岩画的魅力，加深对岩画艺术的理解。

2. 邀请专家讲座：定期邀请岩画研究专家到学校举办讲座，为学生提供更专业、更深入的岩画知识。

3. 举办艺术展览：在学校举办广西花山岩画的艺术展览，展示学生自己创作的岩画作品，提高学生的参与度和创造力。

4. 开展艺术创作活动：鼓励学生通过绘画、雕塑等形式，以广西花山岩画为题材进行艺术创作，培养学生的审美能力和艺术素养。

5. 制作宣传资料：制作关于广西花山岩画的宣传资料，如海报、宣传册等，让学生在课余时间自主学习，扩大学生的知识面。

6. 建立学习交流平台：创建一个专门针对广西花山岩画学习的交流平台，如线上论坛、微信群等，方便学生之间相互交流学习心得和经验。

小结

在对广西花山岩画融入初中美术校本课程进行调查研究的过程中，通过学生问卷、教师问卷以及学校管理者问卷收集到的数据与反馈，可以从以下几个方面综合分析并提出针对性建议，以制定和完善该课程的建设方案：

一是明确课程目标定位。明确课程应让学生了解广西花山岩画的历史文化背景、艺术风格、创作技法及象征意义等基础知识。培养学生观察、分析、临摹、创新设计花山岩画的能力，以及利用现代艺术手段（如数字绘画、动画制作等）再现和演绎花山岩画的能力。培养学生核心素养，激发学生对本土文化遗产的热爱与尊重，培养其文化自信与传承意识，理解非物质文化遗产保护的重要性。

二是聚焦课程内容设计。要对主题单元进行划分：按照花山岩画的不同主题、类型或创作时期，设计系列化的教学单元，如“动物形象解析”、“祭祀场景再现”、“岩画色彩与线条艺术”等。要开展实践活动整合：结合实地考察、专家讲座、线上资源库访问、模拟考古等多元学习方式，增强课程的实践性和互动性。要注重跨学科融合：与历史、地理、信息技术等学科合作，探讨花山岩画与当时社会生活、自然环境的关系，以及现代科技在岩画保护与研究中的应用。

三是优化教学方法与策略。注重探究式学习，引导学生围绕花山岩画的特定课题进行自主或小组探究，如研究岩画符号的象征意义、对比不同地域岩画风格差异等。重视艺术创作实践：组织学生进行岩画临摹、创意改编、数字化重构等艺术创作活动，鼓励他们运用所学知识进行个性化的艺术表达。研制评价反馈机制：实施过程性评价与终结性评价相结合的评价体系，包括作品展示与互评、自我反思日志、教师点评等，确保学生的学习成果得到及时反馈与改进。

四是强化师资队伍建设与培训。首先是加强专业技能培训，定期组织教师参加花山岩画专题研讨会、工作坊或短期研修班，提升教师对岩画艺术的专业认知与教学能力。其次是扩大校际交流与合作：鼓励教师与其他学校或研究机构的同行交流经验，共享教育资源，共同开发高质量的教学案例与课程素材。最后是引进专家指导与合作：邀请花山岩画研究专家、非遗传承人等作为课程顾问或兼职教师，为课程提供权威指导和支持。

五是完善课程资源与设施保障。要注重教材与教辅资料质量，编撰或选用包含花山岩画内容的美术教材，配套开发教学课件、视频教程、电子资源包等辅助教学材料。要设置专用教室与设备，设立或改造适合美术创作的教学空间，配备绘画工具、数字艺术设备（如数位板、投影仪等）、岩画模型等教学设施。打造校外实践基地：与花山岩画遗址公园、博物馆、文化艺术机构等建立长期合作关系，为学生提供实地考察与学习的机会。

六是关注课程推广与持续发展。可以加强校内外展示与竞赛，定期举办花山岩画主题的校园艺术节、作品展览、创作比赛等活动，提高课程的社会影响力。注重家校社联动，邀请家长、社区成员参与课程相关活动，增进他们对课程价值的理解与支持，形成良好的教育合力。研制课程评估与修订，定期对课程实施效果进行评估，根据评估结果调整教学内容、方法与评价标准，确保课程与时俱进，满足学生发展需求。

综上所述，制定和完善广西花山岩画融入初中美术校本课程的建设方案，应充分考虑课程目标、内容、方法、师资、资源、推广及持续发展等多个维度，确保课程既具有鲜明的地方文化特色，又能满足美术教育的基本要求，同时积极回应学生、教师及学校管理者在问卷调查中反映出的实际需求与期待。这样的课程不仅能够丰富学生的艺术体验，提升他们的审美素养与创新能力，也有助于传承与弘扬广西独特的文化遗产，增强区域文化自信。

参考文献

- 陈丽. (2017). 广西花山岩画的艺术特色及其研究现状. *艺术教育研究*, (14), 90-92.
- 陈基伟. (2021). 左江花山岩画艺术在广西初中美术校本课程中的应用研究. *文艺教育*, (5), 1-1.
- 牙凤欧. (2019). *广西左江花山岩画在小学美术校本课程中的运用研究*[博士论文]. 华中师范大学.
- 教育部.(2023). 《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》.

环境舞蹈的生态化发展与传播——以首钢创意园环境舞蹈项目为案例探究

ECOLOGICAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATION OF ENVIRONMENTAL DANCE—REPORT OF SHOUGANG CREATIVE PARK ENVIRONMENTAL DANCE PROJECT

李岩^{1*}, 吴卫民²

Yan Li^{1*} and Weimin Wu²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2} Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 756575647@qq.com

摘要

环境舞蹈的项目在国内并不是那么普遍，相关的理论研究也只停留在单纯的分析环境舞蹈概念的角度与层面之上，而不是从管理的概念上去分析环境舞蹈的项目构成，因此，本文站在该项目的产生实施以及政策环境等角度进行深入的研究，这些管理层面上的理论才真正是环境舞蹈项目在未来得以持续发展的重要理论依据，通过为该项目完成理论性和逻辑性的分析，用以补缺目前关于环境舞蹈项目管理上所缺失的研究。

论文主要以实证调查法为主，以文献研究法和系统分析法为辅，首先从舞蹈概念出发，分析环境舞蹈的产生，再结合本人的创作实践经历以首钢园环境舞蹈项目为案例进行剖析，从项目产生的主要原因及外部条件、北京市创意产业的政策环境、环境舞蹈项目的创意结构、项目的运行优势、项目的经济效益和社会效益以及对项目的完善建议进行全方位的总结和归纳。研究结论，有利的政策环境和强有力的组织优势帮助环境舞蹈项目得以实施，通过探寻现代社会人与舞蹈、建筑、自然、城市之间的空间环境关系，探索环境舞蹈的生态化发展与传播的价值，构建新时代文艺发展与城市风貌的和谐共生。

关键词： 环境舞蹈 创意产业 首钢创意园

Abstract

Environmental dance projects are not so common in China, and relevant theoretical research only focuses on analyzing the concept and level of environmental dance, rather than analyzing the composition of environmental dance projects from the perspective of management. Therefore, this article conducts in-depth research from the perspectives of the project's production, implementation, and policy environment. These management level theories are truly the important theoretical basis for the sustainable development of environmental dance projects in the future. By completing theoretical

and logical analysis for the project, we aim to fill in the gaps in current research on environmental dance project management.

The paper mainly uses empirical investigation method, supplemented by literature research method and system analysis method. Firstly, starting from the concept of dance, the emergence of environmental dance is analyzed. Then, combined with my creative experience, the Shougang Park Environmental Dance Project is analyzed as a case study. The main reasons and external conditions for the project's emergence, the policy environment of Beijing's creative industry, the creative structure of environmental dance projects, and the operational advantages of the project are discussed. Comprehensively summarize and summarize the economic and social benefits of the project, as well as suggestions for improvement. The research conclusion is that a favorable policy environment and strong organizational advantages have helped the implementation of environmental dance projects. By exploring the spatial and environmental relationships between people and dance, architecture, nature, and cities in modern society, the value of ecological development and dissemination of environmental dance is explored, and the harmonious coexistence of cultural development and urban landscape in the new era is constructed.

Keywords: Environmental Dance, Creative Industries, Shougang Creative Park

引言

环境舞蹈项目引导人们思考人与舞蹈、建筑、自然或城市之间的空间环境关系，拉近艺术与他们之间的距离，共同构建新时代文艺发展与城市风貌的和谐共生。北京市石景山区一直在坚持有效利用老工业厂房工业遗址的资源优势，将环境舞蹈与首钢文化进行有机地结合，推动城区发展新高潮，打造艺术公共空间，建设相关的配套产业。例如具有首钢特色的咖啡厅、酒店、书店、游乐场、餐厅、画廊、音乐厅等等，最大化地利用城市空间环境，构建和谐共生的城市文化。首钢园的改造工作，在城市文化艺术的氛围营造中起到了关键作用，新首钢的打造要不断增加类似于环境舞蹈这样的项目进到创意产业集聚园之中，吸纳更多优秀的人才，提供优质的艺术内容和艺术服务，让越来越多的观众选择前来参与首钢园环境舞蹈活动，共同维护环境舞蹈的持续发展。

研究目的

研究过程

首先，通过文献研究法，收集和分析相关的文献资料，包括学术论文、研究报告、专著等，了解环境舞蹈的生态化发展与传播的理论基础和研究现状。可以查阅关于环境舞蹈、生态化发展和传播的相关概念、理论模型、案例研究等文献，以建立对该领域的整体认识，并确定研究的理论框架和研究问题。

其次，通过实证调查法，进行实地调查和数据收集。可以选择首钢创意园环境舞蹈项目作为案例，通过观察、访谈、问卷调查等方式，收集相关数据和信息。例如，可以观察环境舞蹈项目的实施情况、参与者的反馈等，访谈项目负责人、舞蹈艺术家、观众等相关人员，以了解项目的发展过程、传播方式和效果等。

最后，通过系统分析法，对收集到的数据进行整理和分析。可以运用系统分析方法，对环境舞蹈项目的生态化发展与传播进行综合分析。例如，可以从项目的内外部环境、参与者的角色和互动、传播渠道和方式等方面进行分析，探究环境舞蹈项目的发展模式、传播效果和影响因素等。

研究不足

该研究仅以首钢创意园环境舞蹈项目为案例，可能无法代表环境舞蹈在其他地区或场景中的发展与传播情况。由于地域、文化、资源等差异，其他环境舞蹈项目可能存在不同的特点和问题，因此需要更多的案例来进行比较和分析。

研究意义

1. 选题意义

在舞蹈艺术蓬勃地发展趋势下，市场不断地对舞蹈管理提出更高、更规范的制度要求，而舞蹈管理要越发完善需要大量的实践积累，并从中总结经验，制定出较为优化的方案，运用艺术管理的思维方式对舞蹈项目进行分析，找到方法。此次研究的案例首钢创意园环境舞蹈项目站在艺术管理的思维上结合实践经验进行分析，通过剖析此次的活动来确立该项目的创意价值以及最优化的管理方案。

2. 对作者本人的意义

选择这个题材是因为该项目与作者自身的专业息息相关，既具有实践意义又具有理论意义，实践意义包括了首钢创意园环境舞蹈项目的具体实施以及艺术创作上面的专业现况；理论意义则是站在管理的角度上对环境舞蹈的项目进行研究；以往我们一直站在实践创作的角度去看待该项目，此次通过对项目的整理与分析，首次站在管理的角度去看待项目的整体结构，在舞蹈管理上完成了一次实践与理论相结合的案例分析。希望通过此次研究使更多的学者产生对舞蹈项目管理范畴的思考，共同完善关于舞蹈项目管理的理论缺失。

文献综述

1. 国内研究现状

根据 CNKI 数据库显示，2023 年 8 月对关键词“环境舞蹈”检索结果为 35 条，“舞蹈创意产业”检索结果为 50 条。根据数据显示不难看出，目前关于环境舞蹈的发展研究较为薄弱。

环境舞蹈管理的概念在国内属于起步阶段，相较于舞蹈实践领域而言，环境舞蹈管理的发展与传播还有很长的一段路需要走。如：对关键词“舞蹈创作”检索结果为 3540 条；对“舞蹈教学”检索结果为 14010 条。根据数据显示，可以发现对舞蹈实践领域的研究远远

大于对环境舞蹈管理领域的研究。然而在进行环境舞蹈研究时，对文化创意产业的相关研究与认知是必不可少的。

万伟民（2021）在《文化创意产业园创意氛围研究》提出：“人及其创造力是文化创意产业的关键要素，而人是具有社会属性的，文化创意产业在一系列的社会关系当中孕育并成长，“社群”便是这种具有社会指向的相互关系的总和。广义而言，社群（Community）指的是在某些边界线、地区或领域内所发生作用的一切社会关系，可以表示一个有相互关系的网络，它涵盖了文化创意产业企业群落、个体、以及文创生活的内容，三者之间亲密互动能够生成促进园区文化创意产业繁荣发展的社会生态。”由此，我们可以确定一个城市和社会需要具备良好的创意氛围才能够促使其他艺术行业得到多边的发展。

李超然（2022）的《环境舞蹈与舞蹈环境化的认知现状与误区》中提到随着国内舞蹈爱好者对现代舞的热爱程度加深，国内学者对现代舞研究的深入，现代舞的关注度得到了“质”和“量”上的显著提升。然而，一些现代舞研究者无法准确区分环境舞蹈与舞蹈环境化，有的研究者甚至将皮娜·鲍什的舞蹈剧场归于环境舞蹈的行列，其认为这样的认知是有偏差的。文章尝试聚焦在两者的特点、呈现方式、创作方法三个方面，并结合个案进行分析与阐述。

于宛冬（2016）的《环境舞蹈在校园文化建设中的影响》大致介绍了何为环境舞蹈，通过对此作品的整体创作思路和表现形式进行剖析，以环保问题作为关注点，来唤醒人们对环境污染的重视及反思。通过人与环境的互动，舞蹈的主题得以凸显。使舞蹈主题更好地体现出作品本身的意义。本文旨在探索与研究环境舞蹈在校园文化建设中的重要性。以此抛砖引玉，浅谈《流我们内心的风景》对于校园文化建设具有的普世价值和现实意义。

谭洪涛（2009）的《环境舞蹈的艺术魅力》认为，环境舞蹈是目前在发达国家越来越被关注的当代艺术形式，舞者通过人的肢体即兴表现对环境、建筑、自然或城市空间的感知，同时用图片和影像及时记录，在记录中进行再创造，深入挖掘人与城市环境、建筑之间复杂微妙的关系。让观者在感受强烈视觉冲击的同时，用全新的眼光审视我们的生活和居住环境，发现生命的本质。这派舞者们开始将古典现代舞日益形成的模式抛在一边，并且有意识地打破了古典现代舞将生活与艺术截然分开的做法，从而有效地拓宽了自己的艺术视角和创作资源。

2. 国外研究现状

作者认为艺术与创意产业都涉及一些当代经济、文化和社会的根本性问题，新的文化消费改变了我们的艺术、文化观念以及文化政策的方向，创意产业则是这些转变中心。就如同贾斯汀·奥康诺所说，中国的艺术形式随着新的文化政策也在不断地改变发展方向，舞蹈艺术在文化政策的引领下发生了形式上的变化。

（英）查尔斯·兰德里（2009）所著《创意城市》中的观点：“《创意城市》描述的是一种新的城市规划策略方法，检视人们如何在城市中以创意的方式进行思考、计划、与行动。该书探索我们如何可以透过驾驭人们的想象力与天分，使我们的城市更适合居住与更具活力。”对于创意空间的构建最重要的就是城市的创意环境，城市的发展规划是否将创意考虑进去，将决定环境舞蹈未来的发展方向，以及能否为各个艺术领域中的创作者提供服务，为他们创造创作平台，予以创作支持，这些都需要城市具备一定创意氛围。

Shen et al. (2022) 运用了跨学科的研究方法，主要对艺术和文化机构的管理构成进行了讨论，分析其主要的推动力，协调管理、经济和美学目标是艺术管理的重要内容，为读者提供了艺术管理上极具价值的视野。该视野为本文的研究提供了新的思路，环境舞蹈项目的发展与传播需要运用艺术管理学的思维方式进行解析，对其项目的主要推动力、如何协调管理、经济目标和美学目标等几方面进行概况。

Sun et al. (2022) 提出的“创意产业”一词，其实是分为两个方面的，一是创意，二是产业，有了好的创意才会带动新的产业链，拥有健全的产业链才能更好地服务于创意的产生，如此良性循环，不管是什么类型的艺术，在说到创意产业时，都离不开创意。该书就提到了创意阶层崛起的概念，这是一个新的社会阶层，一名科学家或工程师，建筑师或设计师，作家、画家或者音乐家的创意才能在所从事的职业中扮演着重要的角色，这就是新生社会阶层——“创意阶层”。创意阶层已经形成，这一阶层对我们的工作方式、价值观乃至日常生活的基本架构正在产生深刻的影响。由此可见，创意不只是发生在艺术领域之中，而是跟我们的日常生活息息相关，本文研究的题目也可借鉴此书的观点，寻求创意对环境舞蹈项目的作用，创意始终在推动着社会发展，正因为有了这些新的创意项目，社会才能越发地丰富和多元。

3. 现有研究存在的不足

国内外相关研究的专著与期刊，虽然都与艺术管理、舞蹈项目的发展与传播相关，但大都是围绕着各地舞团、社区、演出市场、培训机构的经营管理进行调研，并没有直接对环境舞蹈的项目进行深入的案例分析，而本文对首钢创意园环境舞蹈项目为案例研究则是补缺了已有研究中的不足。

在现有舞蹈项目发展的研究领域中，论述明确、结构清晰、实践与理论相结合的文章几乎没有，对环境舞蹈项目的研究更是如此，全都偏向实践性，没有从管理角度去分析环境舞蹈项目构成的原因以及未来的发展趋势。国内环境舞蹈项目领域现阶段的发展状况对本文的研究有利有弊，利在于没有人选择对这一类型的题目进行研究和分析，因此作者的发挥空间很大；弊在于缺少对环境舞蹈项目发展相关的参考文献与书籍。好在作者了解舞蹈艺术本身的特性，能够在结合自身实践经验的同时站在舞蹈管理者的角度去思考与分析。

研究方法

实证调查法

本文以实证调查法为主要的研究方法，作者通过参加首钢创意园环境舞蹈项目，完成实地的调查，根据实践经历来研究该项目。通过实地观察首钢创意园环境舞蹈项目的实施情况，包括舞蹈演出、舞蹈创作过程、观众反应等。观察可以从舞蹈表演的内容、形式、场地布置、观众参与等方面进行，以获取对项目的直观了解。

文献研究法

文献研究法是一种通过收集、整理和分析相关文献资料来了解研究对象的方法。通过查阅相关文献，了解环境舞蹈的定义、特点、发展历程等，以及生态化发展与传播的理论框架

和概念。可以查阅学术论文、研究报告、专著等，获取对环境舞蹈和生态化发展与传播的研究的综述和概述。

系统分析法

系统分析法是一种通过对研究对象进行系统性的分析和综合，以揭示其内在的关系和机制的方法。通过系统分析法将首钢创意园环境舞蹈的项目视为一个整体，对其中的各个环节因素进行逐一分析，进行系统的梳理，分析内部各个要素之间的逻辑关系。

研究结果

1. 文化创意产业的发展状况

北京“十四五”文化产业发展规划构想

白晓（2020）以“北京各区‘十四五’文化产业发展规划构想”为核心议题。首钢园区属于石景山区的项目，该区的“文化产业发展规划构想”：“第一，抓好重大项目落地，利用老工业厂房拓展文化空间；紧抓冬奥会契机，构建区域发展新动能；第二，发挥“2+N”政策体系效能；第三，发展优势特色产业，重点打造以数字创意产业为主的文化及相关产业体系；第四，推动产业融合发展；第五，营造区域发展环境，提升石景山区的“文化味儿”。其中利用老工业厂房拓展文化空间的规划影响着首钢园未来的发展，也衍生出了环境舞蹈项目。在“十四五”规划战略的基础上，首钢园环境舞蹈项目得以产生并持续发展。

老工业厂房再利用状况

周陶洪（2006）在《旧工业区城市更新策略研究》中提出：“随着后工业经济的发展，北京的传统工业区位优势愈加明显，从旧城内污染扰民企业搬迁后留下的工厂，到原来处于城市边缘的大面积的旧工业区，都成了开发商追逐的热点。对旧工业区的更新往往是从市场和促进经济发展的角度出发，以旧工业区的更新带动全面的经济复兴。”首钢园区属于老工业厂房再利用的案例之一，再利用就是将原工业遗址变为一个充满想象力、创造力、现代感十足的艺术园区，让国家曾经留下来的物质财富继续发挥余热，站在新时代的生活需求与城市环境的角度上，结合过往时代的烙印进行“再翻新”，带动经济复兴。

创意产业的营收状况

“十三五”时期，北京文化创意产业整体实力保持全国领先。据统计，在疫情冲击下，2021年1-12月全市规模以上文化产业实现收入17563.8亿元，同比增长17.5%，表现出较强的抗冲击、抗风险能力。2020年全市文化产业实现增加值3770.2亿元，占GDP比重达到10.5%，比“十二五”期末提高2.1个百分点。结构持续优化。文化核心领域优势明显，“十三五”期末，内容创作生产、新闻信息服务等文化核心领域营业收入占全市规模以上文化产业收入比重达到91.4%，比全国平均水平高约30个百分点，约占全国文化核心领域企业总收入的1/4。

文化产业园区的建设

文化创意产业的发展在“十三五”期间，取得了新的成效，文化产业空间载体支撑力增强。推动文化软实力与城市空间布局有机结合，促进老旧厂房腾笼换鸟、转型升级，不断提升文化产业规模化、集约化、专业化水平。文化产业园区蓬勃发展，制定实施市级文化产业园区认定管理办法，形成市级示范园区、示范园区（提名）、市级园区三类市级园区管理体系，“十三五”末共认定 98 家北京市级文化产业园区。实施市级文化产业园区服务包，搭建市级园区综合服务平台，推动智慧园区建设，形成市区两级线上线下服务园区发展的工作网络。

老旧厂房的转型升级

老旧厂房加快转型升级，制定实施保护利用老旧厂房拓展文化空间系列政策，激发首都存量资源活力，推动工业遗存与现代文化产业互融共生，涌现出隆福寺、北京坊、郎园 Vintage、首钢文化产业园等城市文化新地标。城市新型文化空间建设加快推进，重点提升文化产业园区公共服务水平，推动园区设置城市书房、演艺空间、艺术中心等公共文化空间，形成了一批百姓身边的“文化会客厅”，打造了木木美术馆、PageOne 书店、虞舍演艺空间等“网红打卡地”。

夏小虎（2022）在从剧场到屏幕一文中指出：“近年来，中国舞蹈家协会成功举办的“环境舞蹈展演”活动，以创新为目的，以普及为引领，为不少舞蹈创作者提供了探索肢体与环境、传统与现代、理念与手法碰撞融合的平台。在舞蹈的表演场域由剧场向自然或城市空间的转变过程中，肢体与现实空间得以对接、传统镜框式舞台的“第四堵墙”得以被自然“消解”，场域的转变缩短了演员与观众的空间距离，也拉近了观众与创作者的心理距离。”该项目就是对老工业厂房进行再利用和寻求更加广阔的舞蹈艺术表现空间的案例。

文化经济政策的体系

文化经济政策体系持续完善。不断加强顶层设计，建立健全“1+N+X”的文化经济政策体系。聚焦顶层设计加强规划体系建设，出台关于推进文化产业创新发展的意见、文化产业发展引领区建设中长期规划和文化产业高质量发展三年行动计划，形成远中近相结合的规划体系，为新时期北京文化产业的目标定位、实施路径明确发展路线图。

2. 北京市政策扶持

北京市发布“十一五”时期文化创意产业发展规划，《规划》提出 32 条加快北京市文化创意产业发展的主要任务。重点围绕文化创意产业中心的建设，打造文化品牌，发展文化企业，培育文化市场，优化产业布局，实现产业聚集，促进首都经济增长，保障北京作为全国政治、文化中心的地位、功能和影响。北京市通过对文化创意产业的政策扶持，推动了当地产业结构的升级和经济发展方式的转变，一些崛起的新兴行业逐渐受到重视，如文艺演出、影视节目制作、古玩及艺术品、动漫网游、文化旅游、设计与创意等，这些新兴行业构成了如北京 798 艺术区、石景山新首钢创意园区、中关村创意先导基地等一批的文化创意产业集聚区。

资金扶持

创意产业属于新兴产业，在发展初期需要大量的资金投入，然而在发展初期，企业和个人都缺少投入大量资金的能力，政府随之制定了对产业进行资金扶持的政策。北京市对文

化创意产业发展的扶持力度极大，设立了文化创意产业发展的专项资金，为北京创意产业的发展奠定了稳定的资金基础，促进了城市经济结构的转型升级。

北京市“十一五”文化创意产业《规划》还提出 12 条措施和保障。其中包括切实加大财政资金支持。自 2006 年起，市政府每年安排 5 亿元文化创意产业发展专项资金，采取贷款贴息、项目补贴、政府重点采购和后期奖励等方式，对符合政府重点支持方向的文化创意产品、服务和项目予以扶持。根据《规划》的措施和保障，政府从 2006 年起，就安排了文化创意产业发展的专项资金，该资金项目之所以顺利完成立项，一方面是因为在创意产业发展初期需要政府的资金扶植，另一方面是文化创意产业的发展势头显著上升，创造了极大的经济收益。2005 年，北京文化创意产业总资产就达到了 5140.3 亿元，实现增加值 700.4 亿元，占全市地区生产总值的 10.2%，营业总收入 2793.6 亿元，实现利润 110 亿元，上缴税金 123.6 亿元，按现价计算，文化创意产业增加值比 2004 年增长 14%，文化创意产业的支柱地位初步确立。

2020 年发布了北京市“十四五”时期文化产业发展规划，其中第八项完善政策体系，切实保障规划落地实施中的强调了一强化财政资金引导。用好文化金融融合发展资金，支持文化企业高质量发展。充分发挥市级文化产业园区公共服务资金支持机制作用，提高文化——41——产业园区发展质量。发挥文化消费政策作用，促进市民文化消费。完善文化精品重点项目征集、评审、扶持、发布机制，支持重点文艺精品创作。推动国有文化资本更多聚焦于社会效益好的文化产品和服务创作、生产和传播。

创意产业园的建设

创意产业园是一种产业集聚的新形式，结合资金、技术、创意人才、市场等要素，整合创意产品，汇集创意人才，形成创意策划，是文化创意产业发展的关键要素。北京市“十一五”《规划》12 条措施和保障，还包括积极支持产业集聚区的建设；利用存量房产资源发展文化创意产业。为支持产业集聚区的建设，市政府设立文化创意产业集聚区基础设施专项资金，资金规模 5 亿元，分 3 年投入。

在利用存量房产方面，鼓励盘活现有产业园区和传统工业区存量房地资源，结合传统工业转型和产业结构提升，优化配置资源，用于文化创意产业经营，并积极配合做好房屋安全质量检测和维修，保证市政基础设施供给。工业厂房、仓储用房、可利用的传统四合院区域、传统商业街和历史文化保护街区等存量房地资源转型兴办文化创意产业，凡符合国家规定、属于本市产业升级和城市功能布局优化的。原产权单位以拨方式取得的土地使用权保持不变，政府可暂不对划拨土地的经营行为征收土地收益。

在政府的政策扶持下，北京出现了一批有特色的文化创意产业集聚区，并且文化创意产业的区域文化越发被强调，创意产业的发展要结合本区域的特色进行思考和规划，一批利用存量房产资源发展文化创意产业的园区随之出现。如石景山区的首钢园，就是利用存量房产资源发展创意产业的成功案例之一，将首钢工业园区的遗存和北京冬奥的场馆遗存充分利用，形成可持续发展模式，根据该区域的特色进行存量房产资源深入再利用的研究工作，首钢园依据政府的政策环境，充分发挥并结合了本地区域的特色，高质量的完成了创意产业园的建设。

讨论

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是北京落实首都城市战略定位、加快建设全国文化中心和具有国际竞争力的创新创意城市的关键时期^[10]。发展文化产业既是推进社会主义文化强国建设的必然要求，又是满足人民文化新需求的重要路径，还是全国文化中心建设的重要方面和推动首都经济高质量发展的重要支撑，必须在建设社会主义文化强国的伟大征程中加强引领和示范，加快推进文化产业高质量发展^[11]。中国已经将文化产业发展纳入国家整体发展规划的战略之中了，目前北京发展文化产业已经是推动社会主义文化强国建设的必然要求。表明北京市文化创意产业的实施空间很大，弹性很足。其主要原因如下。

浓厚的创意产业氛围

品牌影响力不断扩大

文化创意产业品牌的影响力与规模数量与日俱增，北京文博会、北京国际设计周、北京国际电影节、北京惠民文化消费季、北京国际图书节、北京国际音乐节等文化品牌活动精彩纷呈，成为文化交流和市民享受文化生活的重要平台^[12]。北京市“十四五”指出要坚持开放合作、塑造品牌，用好“两区”政策，加强文化产业国际合作，发展对外文化贸易，积极开拓海外市场，提升北京文化产业品牌影响力和国际竞争力，提高国际传播能力和国家文化软实力。

文化市场的繁荣

文化产业的市场持续繁荣活跃，据统计，北京市 2020 年作品著作权登记量 100.5 万件，约占全国的 30.3%，居各省市首位。北京新三板挂牌文化企业占全国的三分之一，文化领域独角兽企业占全国一半以上，入选“全国文化企业 30 强”及提名企业名单、国家文化出口重点企业数量均居全国首位。

传播中国优秀传统文化

喻雪（2018）在《我国工业遗产改造利用中的价值阐释与展示研究》中阐述了：“城市中的建筑遗产与民众的现代生活紧密相连。要实现遗产保护的成果真正惠及民众，民众才会积极拥护和参与遗产保护。要尽最大可能地将资源向广大公众开放、展示，丰富遗产地的群众精神文化生活。通过举办多元化的体验活动展示和阐释遗产保护工作，增进市民对文化遗产的认知仍然非常必要。”首钢园环境舞蹈项目未来在内容上一定要坚持扎根传统文化，展现民族特色，用中国人自己的语言来向世界传播中国优秀传统文化。

舞蹈相关的活动不断增多

“北京国际戏剧舞蹈演出季”、“首钢园环境舞蹈展演”、“北京大学生舞蹈节”、“中关村舞蹈节”、“中国舞蹈节”等舞蹈类相关的创意活动不断增多，吸引了大量的观众^[13]。与此同时，近几年由于电视舞蹈类节目的兴起，让人们更加了解舞蹈，越来越多的人愿意走进剧场观看舞蹈演出，舞蹈演员慢慢也有了“明星”的待遇和关注度，舞蹈艺术能得到迅速发展，离不开文化创意产业浓厚的氛围环境，以及人们高涨的文化消费需求。

国内对中国优秀文化日益增长的消费需求

网红打卡地的文化消费

国内对文化日益增长的消费需求主要体现在，前门大栅栏、王府井、西单、五棵松、华熙、蓝色港湾、三里屯、隆福寺等商业打卡地儿备受欢迎，人们往往对于高品质的文化设施、时尚氛围、独具风格的商业街有着更高的评价，具有品质的新兴文化商业街区能够快速地被年轻人传播开来成为网红打卡新地标^[14]。新首钢地区正在新建一批集艺术表演、互动体验、时尚消费于一体的文化休闲空间。国家鼓励文化产业园区、老旧厂房举办小剧场、实体书店等群众身边的城市文化空间。

对文化消费场景的需求

创新随时随地都在发生，人们对于文化消费场景的需求也随着发展变得越来越丰富，科技与文化之间的融合愈发紧密，例如线上的云演艺、云展览、云旅游等新型文化产品形态，线上与线下相融合的文化消费新场景。灯光秀、全息 5D 投影、AR、VR 等数字技术的运用，形成了文化消费场景的新领域。

夜间文化的繁荣与活跃

夜间文化也是在北京、上海、广州、深圳等一线城市迅速发展，想要确认一个城市消费水平的高低，最好的办法就是对其夜生活进行考察，看看夜间的消费市场是否繁荣活跃，类似于北京的“簋街”美食街，只在夜晚开放，并且异常火爆。有条件的博物馆、美术馆、图书馆、文化馆都可以延长开放时间，或是在重要节假日期间开放夜间参观，各地塑造“夜市”品牌的观念逐渐增强。

总结与建议

1. 研究结论

作者已经在前文中对国内目前的文化政策力度进行了阐述，国内对文化产业发展非常重视，也给予了极大的政策支持，尤其是对类似于首钢园这种由老工业厂房改造的地方。因为历史的发展首钢园以前的厂房都已经不再有实质性的用处，所以如何能够通过建设文化创意产业园区来重新赋予该地区新的活力，完成由重工业文化向绿色智能文化的资源转型，才是目前最重要的任务。

韩顺法（2012）在文化创意产业对国民经济发展的影响及实证研究中提到“当文化创意产业所创造出来的精神产品除了在满足人的精神需求之外，由于其知识溢出及扩散效应而使其成为影响经济增长要素的重要原因时，这些精神产品就不再是单纯意义上的产品了，它具有显著的价值增值效应，这时候它就转化成一种新的资本形式，我们称之为精神资本。”首钢创意园环境舞蹈以工业遗址为蓝本，将舞蹈艺术融入其中，打造出全新的艺术文化的形式，为原本实用性的厂房资源增加高额附加值。

夏一梅（2008）的商业与艺术的完美结合中说明：“爱丁堡国际艺术节对当地经济发展起到了巨大的促进作用，每年的艺术节，刺激了旅游业的兴旺，国内外游客人数达到爱丁堡城市人口的一倍以上。有关统计数据表明，旅游业为爱丁堡每年带来逾 11 亿英镑的收入，提供

了逾 2.7 万个工作机会。此外，爱丁堡现已成为世界上第九大最受欢迎的会议城市。”，“在爱丁堡市和苏格兰，由艺术节带来的全职工作数目分别为 3200 个和 3900 个。艺术节除了为爱丁堡市带来巨大的经济效益以外，对苏格兰其它地区的带动效应也是显而易见的，据统计，到爱丁堡市周边城市格拉斯哥旅游的人次也达到了 39000 人次，另外有超过 52000 人次在苏格兰高地等地区过夜消费。”。

通过分析爱丁堡国际艺术节，可以发现一个现象，一座城市会因为举办一个成功的艺术节而兴起并且被人关注，不仅可以促进该城市的经济增长，还能将城市的历史文化传播给更多的人。爱丁堡艺术家成功的原因有很多，其中离不开树立艺术节的品牌意识，品牌形象一旦成功树立，整座城市的名声都会随之变得响亮。我们常说的打造城市文化明信片，其实就是要树立城市品牌，找准城市定位，发挥自身特色，结合城区现况，建立完善的运行机制。

首钢园环境舞蹈项目的品牌已经初步形成，但是跟国际性的品牌相比还是有很多需要改进和借鉴的地方。只是在专业上保证高质量的水准，还不足以确保项目可以举办成功，还要注重管理上的协作，配套的服务设施，将专业的高水准用以高标准的配套服务设施进行包装，从而给观众带去艺术飨宴，让他们对项目品牌产生亲近感，逐步成为该项目的坚实粉丝。坚定执行活动的宗旨与理念，保障活动的专业性，给观众带去特殊的审美体验，塑造出具有首钢园自身特色的环境舞蹈项目品牌形象。

2. 研究建议

建立网红打卡地标建筑

随着品牌的经营管理以及年轻人的消费趋向，网红打卡新地标逐渐兴起，北京市持续开展“北京网红打卡地”评选活动，打造更多受年轻人追捧的文化消费与体验空间。尤其是在疫情过后，人们的消费观念又发生了变化，从以前的被动型消费，变为主动型消费了，原因是人们都“想开了”，而年轻人依旧是消费主体，是网红打卡新地标的追捧者与支持者。例如最近最火的“淄博烧烤”成为新一轮人们前往的网红打卡新地标。这些网红地标有时不仅能塑造成成功的品牌形象，更甚至能为整片城区或整座城市带来品牌效益和经济效益。

将首钢园打造成新网红打卡地

首钢园区在着力传承京西历史文化的过程中，完成了对老工业厂房的保护与复兴，首钢园所打造的环境舞蹈项目使得首钢园创意产业园区焕发了新的生机，塑造了新的品牌，推动了创新发展。在品牌管理上，首钢园要根据环境舞蹈自身制定出相对应的管理计划，让环境舞蹈赋予建筑新的色彩，为打造新网红打卡地标做出规划。建议妥善利用冬奥赛后场馆遗产，通过舞蹈艺术赋予场馆情感温度，唤醒人们对冬奥的情感记忆，用舞蹈艺术来包装建筑，建筑又能反衬出舞蹈的魅力，携手塑造具有首钢鲜明风格的网红打卡地儿，将环境舞蹈项目打造成首钢品牌。

3. 与周边品牌联动

不同品牌之间可以合作共享资源，以此联动的方法来达到更大的收益，品牌之间的合作，关键在于能否找到两者之间的契合点，是否能够融合恰当。由首钢园环境舞蹈项目切入寻找合作契合点，环境舞蹈与周边大多数产业都能够产生品牌联动，因为，环境舞蹈的特质在

于不同的“环境”都可以去呈现，所以，当这样一种概念出现的时候，周边的书店、咖啡馆、酒店、餐厅、冰雪场馆、室外工业厂房、湖水旁等等场地都可以与之产生联动。联动的可以发挥出更大的能量，使受众面变得更广泛，建议首钢园环境舞蹈项目在未来能够与周边品牌保持更加紧密和具有创新性的合作联动，并且要注意在一次活动中不宜选择过多的品牌进行大范围的联动，这种做法很容易适得其反，当品牌数量变多了以后，人们要么哪个品牌都记不住，要么只能记住最大的那个品牌。对于首钢园环境舞蹈项目这样的“年轻品牌”来说，每次的联动选择 1 到 2 个周边品牌进行就足以，总而言之，就是要在保证环境舞蹈自身品牌特色的同时，与周边品牌产生联动，共享资源，共建品牌效益。

4. 构建和谐共生的城市文化，维护环境舞蹈持续发展

“艺术节是激发社会文化认同感的重要平台。从古希腊城邦时期开始，节庆艺术活动就对增强城邦文化认同和社会凝聚力有着重要的意义。”

董天然（2016）在《艺术节源流与当代发展研究》中说到：“人们的生活中离不开节庆的调剂，艺术节不仅可以为人们带来美的享受和欢乐，而且是联系人与人之间关系的桥梁，是凝聚人与人之间感情的纽带，与人们的生活息息相关。随着人类社会文明的进步和社会的发展，艺术节对人本身的价值越来越重要，也越来越凸显。因此，艺术节的诞生是必然，艺术节也将持续发展下去。”城市文化影响着每一个居民，如果一座城市拥有浓厚的文化艺术氛围，那么这座城市居民的幸福指数就会很高，因为文化和艺术让人成为人。

环境舞蹈作为周期性的艺术活动项目，想要获得持续性的发展，关键在于是否能够吸引更多的观众参与，并从中获取特殊的艺术审美体验，使观众在活动过程中能够产生情感联系。通过环境舞蹈项目引导人们思考人与舞蹈、建筑、自然或城市之间的空间环境关系，拉近艺术与他们之间的距离，共同构建新时代文艺发展与城市风貌的和谐共生。北京市石景山区一直在坚持有效利用老工业厂房工业遗址的资源优势，将环境舞蹈与首钢文化进行有机的结合，推动城区发展新高潮，打造艺术公共空间，建设相关的配套产业。例如具有首钢特色的咖啡厅、酒店、书店、游乐场、餐厅、画廊、音乐厅等等，最大化的利用城市空间环境，构建和谐共生的城市文化。首钢园的改造工作，在城市文化艺术的氛围营造中起到了关键作用，新首钢的打造要不断增加类似于环境舞蹈这样的项目进到创意产业集聚园之中，吸纳更多优秀的人才，提供优质的艺术内容和艺术服务，让越来越多的观众选择前来参与首钢园环境舞蹈活动，共同维护环境舞蹈的持续发展。

参考文献

- 于宛冬.(2016). 环境舞蹈在校园文化建设中的影响 (硕士学位论文, 北京舞蹈学院). <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10051-1015307636.htm>
- 万伟民.(2021). 文化创意产业园创意氛围研究 (硕士学位论文, 中央美术学院). DOI:10.27666/d.cnki.gzymc.2020.000117
- 白晓.(2020). 北京各区‘十四五’期间文化产业发展规划构想, 人民日报 ,(10), 9-11.

- 李超然. (2022). 环境舞蹈与舞蹈环境化的认知现状与误区. *四川戏剧*, (10), 173-176. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1087.J.20221110.1404.160.html>
- 周陶洪. (2006). 旧工业区城市更新策略研究 (硕士学位论文, 清华大学). <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-2006066745.htm>
- 查尔斯·兰德里. (2009). *创意城市: 如何打造都市创意生活圈*[M]. 北京: 清华大学出版社. [in English]
- 夏一梅. (2008). 商业与艺术的完美结合——爱丁堡国际艺术节对发展文化创意产业的启示. *上海商业* (09), 65-67. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHSA2008090>
- 夏小虎. (2022). *从剧场到屏幕: 全媒体时代舞蹈影像创作要素探析*[J].
- 董天然. (2016). *艺术节源流与当代发展研究* (博士学位论文, 上海戏剧学院). <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10279-1015399835.htm>
- 韩顺法. (2012). *文化创意产业对国民经济发展的影响及实证研究*[D]. 南京航空航天大学.
- 喻雪. (2018). *我国工业遗产改造利用中的价值阐释与展示研究*[D]. 北京建筑大学.
- 谭洪涛. (2009). 环境舞蹈的艺术魅力. *歌海*, (04), 87-89. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GHAI200904042.htm>
- Shen, D. H., Qiu X., Jiang, X. Y., & Wang, D. (2022). Dance emotion recognition based on linear predictive Meir frequency cepstrum coefficient and bidirectional long short-term memory from robot environment. *Frontiers in Neurorobotics*. DOI: 10.3389/FNBOT.2022.1067729
- Sun, Y. (2022). Teaching of dance choreography course based on multimedia network environment. *Journal of Environmental and Public Health*, 8627822-8627822. DOI: 10.1155/2022/8627822

数字化背景下艺术管理的热点领域及其应用场景研究

HOT AREAS OF ARTS MANAGEMENT AND THEIR APPLICATION SCENARIOS IN THE CONTEXT OF DIGITIZATION

张箫

Xiao Zhang

泰国正大管理学院中国研究生院

Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Corresponding Author, E-mail: 286394244@qq.com

摘要

随着数字时代的到来，新技术为艺术管理提供了新发展、新平台和新方向，艺术管理的发展也正随着数字技术的发展而创新，数字技术也催生了许多艺术管理的热点领域，不仅如此还产生了很多实质性的应用场景。深入分析发现，数字化技术与艺术管理各领域结合产生的应用场景虽然呈现出百花齐放的态势，但对发展较好的热点领域及其应用场景研究较少，掌握不够。基于此，本文期望通过研究数字化背景下艺术管理的热点领域及其应用场景，进而对艺术管理在数字化背景下的发展起到积极的促进作用。本文通过运用 CiteSpace 信息可视化技术对“Web of Science”数据库中的艺术管理相关文献进行可视化分析数字化背景下艺术管理的热点领域，再通过文献研究热点领域的应用场景以掌握当前数字化背景下艺术管理的发展状况。最终经研究分析显示：数字化背景下当前艺术管理的热点领域主要是“媒体生态、沉浸式文旅体验、人工智能艺术”等 3 个方面。媒体生态领域主要有数字艺术应用、跨界艺术合作等 2 个方面的应用场景；沉浸式文旅体验领域主要有沉浸式博物馆、沉浸式主题公园、沉浸式艺术展等 3 个方面的应用场景；人工智能艺术领域主要有人工智能（绘画）、人工智能（音乐）、人工智能（舞蹈）等 3 个方面的应用场景。根据研究结果，提出数字化背景下艺术管理的发展建议：1.以学科创新促进艺术管理发展；2. 以产业转型推动艺术管理发展；3.以 科技进步赋能艺术管理发展。

关键词：数字化 艺术管理 热点领域 应用场景

Abstract

With the advent of the digital age, new technologies provide new opportunities for arts management. New platforms and new directions, the development of art management is also innovating with the development of digital technology, and digital technology has also spawned many hot areas of art management, not only that, but also produced many substantive application scenarios. Through in-depth analysis, it is found that although the application scenarios produced by the combination of digital technology and art management in various fields are showing a flourishing trend, there is less research on the development of hot areas and their application scenarios. Based on this, this paper expects to study the hot areas and application scenarios of art management in the context of digitalization, and then play a positive role in promoting the development of art management in the context of digitalization. In this paper, through the use of citespace information visualization technology to “web of science” Database of art management-related literature to visually

analyze the hot areas of art management in the context of digitalization, and then through the literature research hot areas of application scenarios to grasp the current development of art management in the context of digitalization. Finally, the research and analysis show that the current hot areas of art management in the digital context are mainly “media ecology, immersive cultural tourism experience, and artificial intelligence art.” In the field of media ecology, there are two application scenarios: digital art application and cross-border art cooperation. The field of immersive cultural tourism experience mainly includes three application scenarios: immersive museum, immersive theme park and immersive art exhibition. The field of artificial intelligence art mainly includes three application scenarios: artificial intelligence (painting), artificial intelligence (music), and artificial intelligence (dance). According to the research results, this paper puts forward some suggestions for the development of arts management in the context of digitalization: 1. Promote the development of arts management through disciplinary innovation; 2. Promoting the development of arts management through industrial transformation; 3. Empowering arts management development with scientific and technological progress.

Keywords: Digitization, Arts Management, Hot Areas, Application Scenarios

引言

研究背景

国家近年来对文化艺术产业的重视程度逐步加大，扶持力度持续加强，得益于此中国文化艺术发展跑出加速度，迈上新台阶。党的十九大提出了文化强国战略，随着文化产业繁荣时代的到来，强化艺术管理能力建设将成为文化产业创新驱动，提升发展质量的关键，加大艺术管理的研究力度对文化产业管理发展具有重大的促进作用。（马明和李依依，2022；马明，2018）认为当今社会，信息技术经过了不断升级迭代，互联网、大数据、智能化等技术日趋成熟，数字化当中蕴藏着巨大的经济、社会和科研价值，是当今社会各界重点关注的重要方向。

（管顺丰和王孟孟，2020）指出技术进步对艺术学理论发展的改变也是显而易见而又复杂深刻的，新技术为艺术管理提供了新发展、新平台和新方向，为数字化艺术管理的创新发展提供了有利的条件，艺术管理的发展也正随着技术的发展而创新。那么哪些领域是数字化背景下的艺术管理热点？在热点领域中有哪些创新发展的应用场景呢？上述问题都有较大的研究价值，了解这些情况将有助于掌握数字化背景下促进艺术管理高质量发展的顶层逻辑。

（陈悦等 2015）指出知识图谱 CiteSpace 软件的主要特色功能是通过相关词频分析获得某一目标知识领域的研究热点，作为特定领域研究热点和发展过程的有效分析方法，目前还少有学者采用该方法研究数字化背景下艺术管理的热点领域。基于艺术管理具有国际属性且起源和发展于西方欧美等国家，在国内发展起步相对较晚，体系较西方还不够完备，其产业业态在西方也更加丰富，对艺术管理的研究来说，西方国家也更加全面深入和前沿。结合上述情况，本文采用全球最大、覆盖学科最多的综合性学术信息资源库——“Web of Science”数据库开展艺术管理热点领域的分析研究。借助 CiteSpace（可视化图谱分析）软件，对“Web of Science”数据库中 2012 年——2022 年期间，艺术类别下搜索主题为“艺术管理”的文献加以梳理和分析，得到关于艺术管理关键词聚类即研究热点领域。

研究目的

随着国家对于文化艺术的重视程度不断加大，艺术管理市场的不断蓬勃发展和现代市场运行机制的不断优化，传统的艺术管理经营方式已无法适应当下随着数字化、信息化技术进步而带来的数字化艺术管理市场需求，（刘敏，2020）指出在数字化艺术管理市场持续发展的大背景下，有效把握艺术管理领域产业发展的热点前沿的产业应用有助于艺术管理的理论研究和实践探索更与时俱进，更能体现符合时代发展的应用价值。本文通过宏观把握艺术管理的最新热点领域，梳理数字化与艺术管理交叉创新的应用场景，进而了解掌握数字技术在艺术管理发展中发挥的作用，最后提出数字化背景下促进艺术管理发展的路径。本文研究结论对 future 和文化艺术产业的可持续健康发展有较大的参考价值，以期对艺术管理高质量发展作出积极贡献。

文献综述

艺术管理的理论体系

艺术管理主要指协调和组织一个以上的群体进行艺术生产，艺术管理作为新兴的交叉管理门类，是时代的产物，它的发展需要适应当代政治、经济、文化及技术的大生态环境的发展要求。（张静，陈维龙，2022）认为从管理机制上看，艺术管理具有现代管理学、艺术学等多学科融合特性，文化产业的创新必须加强艺术管理。丹·马丁 (Dan Martin) 认为，艺术管理是“运用计划、组织、职员安置、监督指导、控制等功能促进表演和视觉艺术产品，并将艺术家的作品呈现给观众”。曹意强（2007）、王希俊和李精明（2011）有的学者将艺术管理分别从纵向和横向视角的视域下去分析。艺术行政管理、艺术行业管理、艺术企业管理和企业的团队管理可以理解为纵向视角；文学艺术管理、综合艺术管理、表演艺术管理和造型艺术管理等可以理解为横向视角，可见，艺术管理呈现出跨界属性。现行的艺术管理理论主要源于欧美，西方的艺术管理思想对中国的艺术管理虽然具有启发作用。仲呈祥（2014）、张爱红和郭梓锋（2020）指出，艺术管理在管理方向上，应注重本土化管理模式探索，实现艺术管理机制的创新发展；在管理风格上，应实现动态平衡，刚柔相济；在管理原则上，应以“国家价值观”为“长期导向”。

数字化与艺术管理的跨界融合

世纪疫情的巨大影响加之当今社会科学技术的高速进步，带来了人们对数字经济更大的接受度。2019 年 8 月，文化和旅游部等多个部门共同印发的《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，提出促进文化和科技深度融合，探索建立高效协同的创新体系。（中国政府网，（2019-12-03））线下演出与线上演播双效驱动的融合发展模式，打破传统局限，实现全新业态迭代。艺术管理的中下游产业正逐步实现新技术、数字化的全方位融入。面对数字化趋势日益渗入全产业链，艺术管理如何借技术东风，实现文化、科技双向赋能的高质量发展是当下艺术管理深度跨界科技的热门议题。数字化技术应用将扮演引领艺术管理的重要角色，成为新时代艺术管理的中心工作与核心任务，数字化为艺术管理带来了更多的可能性，跨界合作成为艺术管理的常态，围绕该话题展开的研究特别关注艺术创作、艺术生产、艺术传播、艺术消费等方面的数字化、智能化融合发展及演艺行业的新业态创新。

艺术管理和文化产业

文化产业与艺术管理的联系可谓是千丝万缕，文化产业涉及的影视、戏剧、音乐、舞蹈等多个领域，都是艺术管理的重要组成部分。（李杰，2021）通过分析艺术管理与文化产业的关系，认为艺术管理是“以现代管理观念为重要理论基础……按照文化市场需求……对艺

术活动实施管理”。艺术管理对文化产业发展具有重要作用。一方面，艺术管理可以加强文化产业管理主体（政府）的作用，保障传播内容的主流文化意识，营造健康的文化艺术发展空间，有助于促进文化产业的可持续健康发展；另一方面，艺术管理可以增强文化产业的市场活力，提高文化产业市场主体的活跃度，有助于进一步做强、做优文化艺术市场。从艺术管理与数字化发展的研究看来，数字化与各文化产业的交叉融合创新客观存在。（尹宏，2015）提到文化科技融合是指文化与科技通过交叉、渗透、重组等一系列过程后融为一体，更新了文化的技术形态，改变了经济形态，催生了新的文化产业形态出现；文化元素和科技创新有机融合能够形成新的产业，创造新的价值。

文献述评

本文发现现有数字化与艺术管理相结合的研究多以学科建设和理论研究为主，这方面的研究较为丰富与完善，目前还少有学者研究数字化背景下艺术管理的热点领域，同时也缺乏对当下数字技术发展助推文化产业兴盛情况下应用场景的研究。综上，本文结合文化资源数字化共享场景驱动的创新是数字时代兴起的科技创新模式特点，具体分析数字化背景下艺术管理的热点领域；又基于国家大力支持文化资源完成数字化转化，以数据形态作为生产要素，与传统产业结合和其他新经济业态加速融合，诞生越来越多样的新业态、新产业、新模式的大背景下，积极探究数字化背景下艺术管理热点领域的应用场景，为国内艺术管理研究者应提供数字化背景下艺术管理热点领域及其应用场景提供相对前沿的资讯。

研究方法

本文研究在收集和阅读大量文献和实践材料的基础上，利用知识图谱分析法与文献研究法相结合的方式开展研究，得出本文的研究成果

知识图谱分析法

知识图谱 CiteSpace 软件分析法能通过将数学、图形学、信息可视化技术等专业方法与计量学共现分析方法等相结合，主要特色功能是通过相关词频分析获得某一目标知识领域的研究热点，作为特定领域研究热点和发展过程的有效分析方法。本研究以 Web of Science（简称 WOS）的核心数据库为研究样本，采取艺术管理相关的文献作为数据来源，筛选得到相关文献作为研究对象并进行知识图谱分析，绘制知识图谱，分析热点领域。

文献研究法

通过查阅国内外学者在数字化艺术管理热点领域的相关文献，整理学习这些领域的代表性现实应用场景，进而开展更深入、全面的研究，客观分析当前该领域的数字化进程。

研究结果

艺术管理的发展趋势

知识图谱 CiteSpace 软件分析，能有效把握学科领域未来的研究方向和发展趋势，促进学术研究的理论与实践升华，了解艺术管理的重点、创新点。通过对 2012——2022 年艺术管理核心文献的学科领域和高频关键词进行知识图谱分析，可以确定此领域关注度和影响力较高的主题。由关键词图谱可以看出，数字化是艺术管理发展的关键词，当下无论艺术管理的哪种表现形式，都必须经过文化传播，而数字化更是文化传播的最大趋势。随着社会经济的发展、

图 2: 艺术管理领域关键词聚类图

1. 媒体生态及其应用场景

媒体生态是指媒介环境中各种媒介、信息和交流形式的相互作用和影响关系，涵盖了传媒开展传播活动以及自身生存发展所依赖的物质、技术、文化、政治等多个方面的因素。随着各种新媒体的不断涌现和传统媒体向数字化转型，媒体生态在新时代呈现了更为复杂、多元的形态。媒体生态在艺术管理中扮演着非常重要的角色，其发展和变化对于艺术管理产业的发展 and 变化都有着深刻的影响。媒体的发展加速了艺术行业的数字化进程，提升了行业的效率和便捷性。同时也带来艺术跨界合作的更多可能性，丰富了跨界艺术合作的应用场景。（杨非凡和隋欣，2017）从文化强国方面分析来看，文化传媒是文化强国建设的重要组成部分，它在促进文化交流、增强文化自信、塑造文化认同等方面发挥着重要作用。随着我国经济社会的快速发展和全球化进程的加速，传媒生态将越来越重要，将成为推动中国文化强国建设的强有力支撑。（赵雪彤，2020）提到在融媒体方面，传统媒体越来越注重将线上和线下的资源整合，实现内容互通、渠道互通和数据互通。而新媒体则呈现出爆发式增长的态势，如微信、微博、抖音等平台已经成为人们获取新闻信息、消费娱乐内容、交流思想观点的主要渠道。在代表性发展方面，短视频成为了一种新兴的媒体形态，并且已经成为移动互联网传播内容的重要形式之一。未来发展趋势可以预见到，数字技术会更加深入地渗透到传媒行业的各个环节中。以下重点从媒体生态领域具有代表性的应用场景，即：数字艺术应用、跨界艺术合作 2 个方向开展媒体生态的应用场景研究。

数字艺术应用

（付力娅，2023）指出在 20 世纪 90 年代，随着个人电脑的引入、数字技术的改进和互联网的出现，这些发展不仅为艺术家提供了更多的创作自由，而且提供了体验艺术的新方式，数字艺术属于更大的新媒体艺术类别，被定义为任何使用数字技术作为艺术过程重要组成部分的创造性实践。例如：数字化+美术提供了艺术家可以用来表达自己的多种媒介和风格，从数字摄影、计算机图形和像素艺术到更多实验性媒介，如 AI 生成艺术和 AR 艺术。这些艺术品可以是：图形插图、照片处理、数字绘画和绘画、虚拟现实、2D 和 3D 静态图像和动画数字安装、互动和参与式安装、电子游戏艺术等，数字艺术非常广泛，越来越多的艺术家将其

作为他们的主要媒介。又如：数字化+艺术品通过多样化、数字化的媒体渠道，让更多的人了解和认识艺术作品。随着社会的不断进步，人们对于艺术品的鉴赏能力和需求越来越高，同时也出现了一些艺术品伪造和侵权的问题。这时候，数字化的发展就可以为艺术品的保护和传承提供必要的帮助。

跨界艺术合作

媒体技术的发展加速了不同艺术形式之间的交流和融合，跨界艺术合作已成为推动艺术创新和展示的常用手段。跨界艺术合作需要倡导多元文化的交流和融合，促进国际文化交流，推动全球文化发展。（高鹏，2014）指出，在当下的商业行为中，跨界合作是最受瞩目的行销手法，艺术家的设计往往内涵更丰富，更容易引领潮流，因为艺术家对潮流和时尚元素的领悟更容易跳出来。时尚与艺术的跨界联名已是近些年设计行业的趋势之一，国际时尚奢侈品为了提升其品牌文化内涵和品牌形象都很热衷于介入文化艺术项目。

沉浸式文旅体验及其应用场景

沉浸式文旅体验作为一种伴随体验经济出现的新的旅游方式，近两年才开始受到越来越多的关注，在全息投影技术、裸眼 3D 技术、互动体验技术、数字动画技术、5G、AI、AR、VR、MR、人工智能等高新技术的助推下，沉浸式数字艺术展览，沉浸式数字艺术演艺，沉浸式数字艺术戏剧等产品层出不穷。“沉浸感”本来是描述一种如临其境的逼真感受，而科技能够扩展“沉浸感”的内涵和表现形式边界。感官体验的构建是沉浸式体验的基础，亦是进一步实现情感体验与精神体验的前提条件。视觉、听觉感官体验相比，在数字空间中最难以实现的便是触觉、味觉和嗅觉三种感官。相对而言，触觉感官是现有技术较为方便且能够实现的。文旅空间运营商通过设置体感设备，如利用触觉手套、体感服装等让游客在触摸数字物体的时候形成摩擦力和惯性，由此获得在数字空间中的真实感。文化与科技的相互融合、不断促进与优化升级，推动以新一代数字技术为基础的沉浸式新型文旅业态的发展。文旅产业由传统被动式参观游览向主动探索式的数字化、体验化、专业化沉浸式文旅发展，是我国文旅产业发展的必然途径。在信息时代，各种数字化技术与文旅的结合，将催生文化旅游的新业态。

以下重点从沉浸式文旅体验领域具有代表性的应用场景，即：沉浸式博物馆、沉浸式主题公园、沉浸式艺术展 3 个方向开展沉浸式文旅体验的应用场景研究。

沉浸式博物馆

（蒋静，2023）自疫情以来，各地博物馆在发展理念、技术手段、业态创新等领域发力，已经从过去人们刻板印象中满载“历史记忆”的博物馆，进化成为在创新中迸发出年轻活力，不断释放能量的网红打卡地。Cooper Hewitt 博物馆从 2015 年开始，游客购票后会收到一只神奇的笔，兼具交互和储存信息功能。当游客看到自己感兴趣的，无论是信息、资料，还是艺术品的花纹样式都可以收集在这支笔里。每层楼都有设备可以读取笔里的信息，游客也可以通过社交网络分享给不同的人。（刘豪，2019）提到故宫博物院的“宫里过大年”数字沉浸体验，融汇了故宫历史及馆藏文物中的过年元素，运用数字投影、虚拟影像、互动捕捉等方式形成春节文化与人的互动，传统文化元素与当代艺术设计交织，组成创新的文化体验空间。开封博物馆将《清明上河图》通过数字化的演绎，在环形的大屏幕上成为流动的图景，大屏幕前还设有可触碰的小屏幕，观众通过手动点击，这些小屏幕就会以方言或现代语言进一步解读《清明上河图》中所示内容。

沉浸式主题公园

主题公园运营商通过不断挖掘丰富的 IP 资源，丰富沉浸式体验的内容，融合 VR/AR 等技术，营造虚拟的沉浸世界。北京环球影城。是典型的主题公园成功代表，其首先

有文化内容，完全是基于电影内容和 IP 形象打造的。北京环球影城内的变形金刚基地、小黄人乐园、哈利·波特的魔法世界，侏罗纪世界、功夫熊猫盖世之地等景区，之所以会受到游客欢迎，重要原因之一是游客对 IP 内容实景化展示的认同。环球影城将沉浸式体验的理念应用到了主题乐园设计的方方面面，让游客随着不同电影的剧情穿越时空，在亦真亦幻的场景中体验影视角色“人设”。华谊兄弟电影小镇是全国首个沉浸式电影文旅小镇，从本土文化出发，从沉浸式电影场景出发，以电影主题演艺为核心，打造集电影互动游乐、电影文化体验、电影主题客栈、民俗和非遗体验等于一体的沉浸式电影潮玩地。它让人们看到了肩比世界级主题乐园的空间构造手法：体验式叙事——以游客为设计核心，以不同手法创造空间的分隔、交叉与串联，让游客在不知不觉种按照设计的“剧本”在乐园中扮演自己的角色，获得完整、流畅的游乐体验。

沉浸式艺术展

“传统审美观念中，观众和作品之间的关系是‘静观’，存在空间和心理上的距离和隔阂。但今天当代艺术更多谈到的是‘融入’，强调主体与对象相互渗透。沉浸式艺术是一种主体对客体的全方位包围、置入。”光之博物馆。是世界上最大的沉浸式数字艺术展，136 台投影仪，50K 像素、2 千万行文本，总投影面积达 3300 平方米。不论是梵高、克林姆这些大师的经典名作都不再只透过油彩带观赏者进入心中世界，而是以光影流动的形式重新演绎大师作品，让观赏者走入画中，走在光影之中，新型态的呈现方式让人耳目一新，别有一番韵味。苏州湾数字艺术馆使得国宝级长卷《千里江山图》从纸面跃入屏幕，由静态转为动态，让画作瞬间“焕活”。光影变幻，生动演绎出绵延千里的青绿山水。白云悠悠，群鹤掠过，参观者置身其中，即可全方位感受中华传统文化瑰宝。

人工智能艺术及其应用场景

人工智能作为数字化的重要技术支撑，可以作用于艺术管理的多个领域，更准确地说叫神经网络艺术，是一种使用算法进行创作的新形式。它的兴起正在全世界刮起一轮新的科技艺术风暴，如辅助创作、智能传播、情感分析、信息交互等。在创造力上，人工智能的未来拥有无限可能，艺术家将能够与机器合作，共同创造出超乎想象的新事物。董甜甜（2020）、陈思瀚（2019）提到人工智能艺术家可能并不一定代表着对人类艺术家的威胁，而是为我们提供了一个推动我们的创作边界的机会。最令人兴奋的艺术创作包括人类和机器之间的合作，可以用机器来扩展我们的创造力，并推动艺术的边界。传统的艺术方式往往是通过人类的天赋和努力来进行的，这些方式可能会让艺术变得困难和稀缺。范嘉哲（2023）用人工智能来进行艺术，则可以让艺术变得更加容易和丰富。用户可以通过人工智能来自动或者协助地进行创作和修改，并且通过算法和数据等技术来优化和提升自己的作品，并且可以通过网络或者设备等方式来获取和使用各种资源和工具。总之，用人工智能来改变艺术是一种有趣和有益的科技趋势，它可以让用户更加容易和丰富地进行艺术创作和修改，更加多样和充足地进行艺术创作或者欣赏，更加公正和有力地进行艺术欣赏和评价。

以下重点从人工智能艺术领域具有代表性的应用场景，即：人工智能（绘画）、人工智能（音乐）、人工智能（舞蹈）3 个方向开展人工智能艺术的应用场景研究。

2. 人工智能（绘画）

以人工智能绘画为例，设计师为了创作一幅自己满意的作品，可能要先后借助智能工具和图形软件生成数百幅画作。这些画作的主题立意基本一致，所不同的是每幅画的题材、场景、视角、氛围元素，等等。人工智能艺术已经成熟到一定地步，我们开始看到很多美术馆、画廊和艺术节展出人工智能艺术，与此相关的作品也越来越多随着设计师发出越来越具体、确

切的语句指令，人工智能不断做出精细调整。这样的创作方式体现出数字素养对于未来人机协同创作者的重要性。大量的艺术家正在与人工智能技术展开合作，却并不担心自己的艺术家地位不保。对于他们而言，这无非是一种属于 21 世纪的提高创造力、引入未知性的工具。

3. 人工智能（音乐）

在音乐行业，人工智能技术也得到应用，主要是为视频创作免版权的音乐作品。通过应用交互式创作技术，电脑能够根据音乐家的现场表演进行音乐创作。索尼计算机科学实验室(Sony Computer Science Laboratory)的研究员通过应用人工智能 Flow Machines 创作了一首非常奇特又有趣的流行歌，给它取了个名字叫 Daddy's Car。该软件在创作此歌之前，输入了多达 13000 首歌曲。美国流行歌手 Taryn Southern 发布了一张名为《I AM AI》的新专辑，该专辑的词和曲由 Taryn Southern，歌手用钢琴完成了旋律创作后，把曲谱交给人工智能程序，编曲的工作则交给了人工智能程序。

4. 人工智能（舞蹈）

英国获奖编舞师韦恩麦奎格在 Google Arts & Culture 的帮助下，开发出了一个能够预测舞蹈动作的人工智能系统。麦奎格提前在该系统输入了他以及其他十位舞者、共长达数千小时的舞蹈视频，用以训练算法并进行检测。通过使用大数据，该系统能够预测麦奎格跳舞时舞蹈动作的顺序。于平（2023）中国首部人工智能题材舞剧《深 AI 你》于 2023 年 8 月亮相国家大剧院。作为国内首部人工智能题材的作品，编导用前沿的编创手法融入了现代科技，结合数字技术和虚拟现实技术让剧场舞台变得更加立体化，强化了观众在现场的空间视觉感官。将流转的时光，人与人工智能的感情等抽象事物，通过舞蹈具象化，把艺术的内涵转化成视听语言，在充满科幻质感与现实代入感的剧场舞台上，展现出对未来“AI”的无限想象。

讨论

本文主要探讨了随着文化产业的兴盛和信息技术的迭代，艺术管理领域呈现出与数字化深度融合的态势下，有哪些热点领域及其应用场景较好反映了当前数字化与艺术管理融合的应用成果，将对艺术管理高质量发展产生哪些借鉴作用的问题。通过知识图谱分析和文献研究得出如下结论：“媒体生态、沉浸式文旅体验、人工智能艺术”作为热点领域比较具有典型代表性。各热点领域下各种各样的应用场景随着时间推移而越加丰富，学科创新的促进、产业转型的推动、科技进步的赋能都是数字化背景下艺术管理发展的重要抓手和有利条件。

总结与建议

学科创新促进艺术管理发展。未来的艺术管理学科应瞄准经济社会文化事业和文化产业发展的新需求，适应技术变革新趋势和行业发展新动态，探索艺术管理数字化内容与不同学科交叉融合，探索用数字技术构建现代艺术管理新体系，探索新形势下的优质艺术管理资源的共建共享。从教学角度来说更多要更多采用理论与实践相结合的教学模式，在课程中可以学到艺术、科学和技术等方面的课程，实现艺术与技术很好的衔接，是一门非常具体的艺术学科。培养的目标是兼具艺术与技术，可以实现和专业的艺术家、工程师以及 IT 开发人员及负责社会文化组织、研究、初创企业及公司的人进行对话沟通的人才。

产业转型推动艺术管理发展。未来，跨界融合才能使整个艺术产业转型发展，在科技力量的加持下，艺术创作的展示方式和传播方式注定发生改变，在科技的推动下，艺术管理的未来应该是虚拟与现实的真正结合，艺术市场的生产方式、传播方式、用户体验等都随之改变。

数字科技的应用是数字文化产业重要的创新动力，还可以打造数字时代的新艺术管理产业和产品，产品在空间中兼具展示、表演、体验、设计、等多重功能，从仰视到平视，再到沉浸、交互、共同创造。数字艺术将融合科学与艺术的边界，彼此成就，用数字技术更好服务艺术管理新产业。

科技进步赋能艺术管理发展。科技发展给人类社会带来巨大的改变，当下已经进入人工智能与数字化、艺术管理文化艺术产业跨界融合的时期，数字空间已成为我们生活、工作、娱乐和创造的地方。随着时间的推移，互联网的下一代迭代也开始出现，一个新的世界成为可能——进入元宇宙时代。如今的元宇宙尚处于早期的理清定义和搭建框架的阶段，艺术管理者也已开始从艺术创作视角对元宇宙中数字艺术的发展生态开展探索。这场数字艺术的革命将改变我们对艺术和价值的理解，让我们重新思考艺术的传承和表达方式。随着数字化的不断拓展，未来应用场景更加丰富，数字艺术行业将持续致力于构建元宇宙生态发展和技术矩阵，并搭建元宇宙数字内容和技术应用创新的展示平台。未来，可以通过构建“元宇宙+艺术+产业”的全新生态，助推文化产业数字化转型升级和数字经济长远发展。

参考文献

- 于平. (2023). 当代性在场与佟睿睿的舞剧创编——从当代舞剧《深 AI 你》谈起（上）. *上海艺术评论*, (04), 70-73.
- 马明 & 李依依. (2022). 我国艺术管理学科的知识图谱和研究趋势——基于 CiteSpace 的可视化分析. *艺术评论*, (07), 98-112. doi:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2022.07.002.
- 马明. (2018). 新时代中国特色艺术管理教育研究探索. *艺术百家*, (04), 16-22.
- 王希俊 & 李精明. (2011). 当前艺术管理理论框架的缺陷及其重构. *中南大学学报 (社会科学版)*, (06), 219-224.
- 尹宏. (2015). 文化科技融合促进文化产业发展研究. *江西社会科学*, (04), 50-55.
- 付力娅. (2023). 媒介融合视域下数字艺术发展研究. *美术教育研究*, (14), 100-102.
- 仲呈祥. (2014). 艺术管理以及艺术学理论学科建设在当代中国文化建设中的重要作用. *艺术百家*, (02), 1-6.
- 刘敏. (2020). 新媒体视域下艺术管理创新分析. *文化产业*, (29), 129-130.
- 刘豪. (2020). 从“装饰”到“设计” (硕士学位论文, 中国美术学院). https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2xVwESq0lfns9Tnp7kGa6XhFYk4ihHajUfTswZHYlnstxxTJHih8ICLGP_eGd4iRKAP70JsCzA9vz7EemlJU6cjUA4-TXvghQzk0oDYU7MmyICYrSBwliomg4W81FupOQ=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 李杰. (2021). 试论艺术管理如何促进文化产业发展. *北京社会科学*, (04), 98-105. doi:10.13262/j.bjsshkxy.bjshkx.210410.
- 杨非凡 & 隋欣. (2017). 关于全国艺术学学会艺术管理委员会第五届年会综述——跨学科融合背景下的艺术管理理论. *艺术研究*, (02), 54-55. doi:10.13944/j.cnki.ysyj.2017.0121.
- 张爱红 & 郭梓锋. (2020). 艺术管理的中国机制探讨——基于霍夫斯泰德模型的跨文化分析. *艺术百家*, (04), 28-36.
- 张静 & 陈维龙. (2022). 基于中国知网的艺术管理研究热点及趋势可视化分析. *艺术探索*, (02), 78-85. doi:10.13574/j.cnki.artsexp.2022.02.008.

- 陈思瀚. (2019). *数字化技术呈现造型设计的艺术表现* (硕士学位论文, 哈尔滨师范大学).
<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2zbAJBziyJ1uCjzf0fZ2aMZy0oOfn0MzUpcNzlj5pbbCMTqX0LatmS7mO2ZxC9OwHWMGnWc998K31fW3TPKGpBe9Y0WHO41p8PSKrH4inJPW3gaQ485wKaqc5ZiIynEms=&uniplatform=NZKPT&language=CHS>
- 陈悦、陈超美、刘则渊、胡志刚 & 王贤文. (2015). CiteSpace 知识图谱的方法论功能. *科学学研究*, (02), 242-253. doi:10.16192/j.cnki.1003-2053.2015.02.009.
- 范嘉哲. (2023). *互动艺术的审美研究* (硕士学位论文, 广西师范大学). https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2w-6z_3DP_cHsib0e5HCcv-An2bm69J6rvXkeprA27Q4drecA7GVJ24AtJeaqmdO6wAC_hVq4DGek7gT6HEXKc5nNmiGFYJljObAGQcPj1g0St2jqcbIZ1F&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 赵雪彤. (2020). *数字交互艺术的创意呈现与价值表达* (硕士学位论文, 深圳大学). https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2wlRwg8GsHeHlac6HUk5kExwEx29Fh39oH0ck5AQalpsi1hbyu5WtYGExlRehMsKJMoHovUC4RWD43I4QUhL-PPwHeYexJF753YqVpGvl_dHM-ZMR80Labt9H5UzjsAsaU=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 高鹏. (2014). 当代艺术跨界合作的思考. *城市环境设计*, (05), 196-205.
- 曹意强. (2007). 艺术管理的观念与学术状况. *新美术*, (03), 4-15.
- 董甜甜. (2020). *互联网时代中华元素的数字化艺术传播研究* (博士学位论文, 东南大学).
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2xB1JKi43CBwK-aPWGtQSvLeoWziLcQneM5kY3UamdDO3FSDY43mZdXAk1_KCCqQ4_Pqk4p2XISZiWv0FGRtdmrtJyut2yD5m1l57GV6t5196Eqws9VzRDG0woz9TOdG4=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 蒋静. (2023). *新媒体时代博物馆短视频传播价值及策略研究* (硕士学位论文, 成都大学).
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=zcLOVLBHd2wt8vcTZG_z5FOGsv_YMabDnz uH1UBve5DArv0xFyBR5vmCtPLlJmbUgQf3qU1stXXiNebjuyv4gi5kXKzPVgKvpJ3qCAe mCwPy4orZGtl0K4QhcPpiXur8&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 管顺丰 & 王孟孟. (2020). 大数据生态视域下艺术管理创新研究的价值与方向. *艺术百家*, (02), 30-36+46.

臺灣原住民電影與媒體文化教學：以《山豬．飛鼠．撒可努》為例 TAIWANESE INDIGENOUS FILMS AND MULTIMEDIA CULTURE TEACHING: TAKE “THE SAGE HUNTER” AS AN EXAMPLE

謝宜臻¹, 簡瑛瑛^{2*}
Yizhen Xie¹ and Ying-Ying Chien^{2*}

^{1,2}國立臺灣師範大學華語文教學研究所

^{1,2}College of Liberal Arts, National Taiwan Normal

*Corresponding Author, E-mail: yychien19@gmail.com

摘要

現今臺灣島嶼主要的族群為閩南人、客家人、外省人、原住民族及新移民，臺灣面積雖然狹小，卻擁有豐富的多元文化。伴隨著社會變遷，臺灣島嶼的少數民族-原住民，其獨特的文化日漸流失。目前島上原住民族最大的挑戰是長期被主流文化邊緣化之後，內心深處自我認同的危機。本文有感於原住民文化乃是臺灣重要的文化資產，因此，保存其獨特的文化是當前重要的課題之一。

科技的日新月異，人與人之間的距離雖逐漸拉近，但其關係是日漸疏離的。社會上對原住民的「歧視」事件仍層出不窮，進而意識到解決歧視問題的核心，在於培養大眾的多元文化素養。而多元文化素養的培養，應從小扎根，且從學校教育出發。筆者認為多媒體的教學比起文字教學更有魅力，因此，本文希望藉由觀看臺灣原住民電影《山豬．飛鼠．撒可努》來探討原住民的傳統文化，並進一步從電影中了解原住民文化的特色及意涵。本研究透過電影分析與文本比較分析，及蒐集相關資料，來協助學習者理解故事背後所蘊含的文化意涵，盼為日後臺灣原住民的文化保存盡一份微薄之力。

关键词：臺灣原住民文化 多元文化素養 原住民電影 《山豬．飛鼠．撒可努》 多媒體教學

Abstract

Today, the main ethnic groups on the island of Taiwan are Hokkien, Hakka, people from other provinces, indigenous, and new immigrants. Although Taiwan is small in area, it has a rich and diverse culture. Along with social changes, the unique culture of Taiwan's ethnic minority, the indigenous people, is gradually being lost. At present, the biggest challenge for the indigenous people on the island is the crisis of self-identity deep in their hearts after being marginalized by the mainstream culture for a long time. The authors feel that indigenous culture is an important cultural asset of Taiwan. Therefore, preserving its unique culture is one of the current important issues.

The rapid advancement of technology has brought people closer in physical distance, yet interpersonal relationships are gradually becoming more distant. There are still endless incidents of "discrimination" against indigenous peoples in society, and we have realized that the core of solving the problem of discrimination lies in cultivating the public's multicultural literacy. The cultivation of multicultural literacy should be rooted from an early age and start from school education. The authors believe that multimedia teaching is more attractive than text-based teaching. Therefore, this article hopes to explore the traditional culture of indigenous people by watching Taiwanese indigenous films "The Sage Hunter", and further understand the characteristics and meaning of indigenous

culture from the films. This study uses film analysis and text comparative analysis, as well as the collection of relevant information, to help learners understand the cultural connotations behind the story, hoping to contribute to the cultural preservation of Taiwan's indigenous people in the future.

Keywords: Taiwan Indigenous Culture, Multicultural Literacy, Indigenous Films, “The Sage Hunter”, Multimedia Teaching

引言

因應全球化的發展，臺灣有許多來臺學習華語及對臺灣原住民文化感興趣的外國學習者，然運用電影所延伸出來的原住民文化教學是現今尚未廣泛運用的類型，且媒體教學與原住民文化的結合也尚未普及。面對這樣的困境，筆者們希望可以提供更多元化的教學主題，讓有志於認識臺灣原住民文化的外國學習者培養其多元文化素養的能力。本文透過分析電影《山豬．飛鼠．撒可努》的文化元素，以作為媒體教學設計的主要內容。並運用臺灣原住民電影作為文化教學的媒介，除了可使學習者在較輕鬆的情境下學習之外，更可以幫助學習者認識原住民的傳統文化。職是，本文希望藉由觀看臺灣原住民電影，從中運用原住民幽默的口吻與說故事的能力，深入淺出地了解其內容及探討文化背後的涵義。

內容

一、劇情簡介

《山豬．飛鼠．撒可努》於 2005 年開播，由張東亮、徐順理導演共同執導。此部電影改編自亞榮隆．撒可努¹的同名原著小說裡的真實故事。電影版《山豬．飛鼠．撒可努》邀請了亞榮隆．撒可努先生親自擔綱主演，可說是意義非凡。他創造自己的故事，並出現了由自己說出來給大家聽的這種藝術特色。

故事圍繞在撒可努先生的一段經歷故事，由「政府計畫在舊部落建一條高速公路，而該條高速公路會破壞其自然生態，當地的排灣族人該如何去因應及面對？」的主軸展開。此部電影的主角主要有兩位，以下用表格呈現：

	主角1	主角2
劇中名字	撒可努先生	公路局黎秘書
族群	原住民族-排灣族	漢人

故事的開始由撒可努先生獨自前往臺北去找公路局的黎秘書，片中可看出撒可努先生與都市的格格不入。直到去公路局見到黎秘書，黎秘書的態度依然堅持，堅持必須建設公路。撒可努見溝通無效，於是邀請黎秘書前往自己土生土長的部落去認識部落文化。黎秘書勉強答應後，隻身來到臺東部落作客，起初的他與這部落格格不入，甚至還出現憤怒的情緒。可隨著時間的推移，經過幾天的所見所聞，他逐漸了解原住民文化的精神與意涵，最終深受感動，因而一起加入守護部落、守護自然的行列。

此部電影不僅僅只是單純地敘述原住民族遇到的困境，其裡頭亦有許多原住民有趣的口吻及幽默的生活方式。觀賞完此部電影後，除了可以深入了解原住民文化的精神與意涵外，同時對於大自然的尊重、環保意識的抬頭，以及文化與文明衝突等議題，都會多了不同層面的討論與省思。

二、電影《山豬．飛鼠．撒可努》之文化教學元素

以下內容為觀賞完此部電影之後，筆者們認為可以探討的文化教學元素與其內容。

1. 社會制度

排灣族的階級社會制度在臺灣原住民中是非常顯著的，其社會階級分為頭目、貴族、勇士及平民等四個階級。每個階級所能享受的權力都不同，頭目與貴族的社會地位較高，也擁有較多的土地資源。頭目在傳統排灣社會中享有無上的權利與尊榮，亦在所有的排灣族重大活動中，仍具有一定的號召力與影響力。至今，排灣族人對於頭目還是保持著尊重的態度。排灣族並無類似法庭的常設司法機構，因此，頭目是解決糾紛及處罰罪犯的最高裁判者。凡是遇到重大問題，頭目都會召集各有關組織來召開部落會議，以利進行決策，而排灣族的重大會議包含部落頭目會議、部落平民會議、軍事會議、祭典會議及部落公審會議等(顧揚，2008)。

電影中一開始沒多久所進行的會議即為部落平民會議(見圖 1-1)。部落平民會議指的是由各社區的頭目作為召集人，召集自己社區內的所有家庭派出家長參加。每次會議均隆重舉行，社區中的壯男必須出席會議，違者除名，停止參加社區中一切活動的權利，或罰以酒肉宴請其他人。發生重大事故或遭遇外來侵襲等，則有族社聯合議事大會，進行商決，一經決定，各社區莫不效命以赴。各社區會議的與會人員均有發言權(顧揚，2008)。頭目領導並統治部落內的各項事務，同時各排灣部落通常設有部落

會議等自治組織，凡遇有領土、戰爭、財產、法紀、慶典、狩獵或與外村的外交工作等重大問題，頭目皆會召集各有關組織進行決策。在電影當中，某天一個消息突然傳來，震驚了整個部落。其消息是政府打算在舊部落中興建高速公路，舊部落是祖靈²安息的地方，非常之神聖且重大。如果舊部落消失的話，往後的祭典或祖靈祭拜就無法繼續傳承下去了。此乃為部落的重大事件，因此，部落頭目派人召集大家前往開會(見圖 1-2)。每當有貴賓前往部落，或有事情需要協商處理，頭目及長老³皆會共同出席(見圖 1-3)。

頭目具有崇高的地位及部落領導權，亦是部落社民的精神領袖，其凝聚與保護著整個部落(顧揚，2008)。由上述可知，排灣族的階級制度十分顯著，部落許多事情的決定權也握在頭目手中。因此，在教學中帶入排灣族特有的階級制度文化是有其必要的。從電影中，也明顯看出頭目在排灣族生活中的重要性，筆者們認為藉由電影的觀賞，比起文字呈現，亦更能夠使學習者理解。

圖 1-1: 部落平民會議

圖 1-2: 有大事發生，頭目派人召集大家開會

圖 1-3: 撒可努帶黎秘書來部落，頭目及長老設宴款待

2. 信仰祭儀

排灣族頗為敬畏鬼神，在神靈中又特別重視信仰祖靈，其主要祭儀有五年祭⁴及豐年祭等。排灣族定期舉行祭儀，主要是與神靈和祖靈溝通以祈求平安好運。排灣族的重要祭儀除了五年一次的五年祭外，每年七、八月中之豐年祭亦為主要慶典之一。排灣族原住民的生活習俗，雖然歷經世紀的變遷，但他們迄今依然保留過去傳統的風貌，豐年祭即為綿延僅存於原住民文化的一部份。對排灣族而言，與族人生命相繫及一年之禍福貧富有著密不可分的關係，乃為臺灣原住民文化傳承生命維繫之主流，展望未來生生不息的文化傳承。豐年祭是一個綜合性的祭典，舉行三至五天不等，目的在祈求及感謝神，使生產的效率增加，祈求家庭平安和財富。同時，也凝聚了族人的團結互助合作與彼此相愛，手牽手心連心更互助友愛。(達西烏拉灣．畢馬，2002)。在電影當中，亦有忠實呈現排灣族豐年祭的儀式(見圖 1-4、1-5)，可以看到他們唱歌跳舞，真實的舉行隆重祭典儀式。在此，筆者們認為除了可從影片當中了解祭典儀式之外，若可以親自走訪原住民文化園區或部落，直接感受其慶典的歡樂氣氛，亦對祭典儀式會有更多深刻的體會。談起排灣族的豐年祭，事實上，依照傳統古老的

正確說法，應是「收穫祭」。但由於收穫祭的名稱不及豐年祭來得雅致，為此，於民國六十三年，將每年一次的收穫祭，改名為豐年祭。其豐年祭的目的在於祈求、感謝神，使生產的效率增加，亦祈求家庭平安和財富(達西烏拉灣．畢馬，2002)。

圖 1-4: 排灣族豐年祭

圖 1-5: 排灣族豐年祭

3. 經濟生活

狩獵、捕魚與畜養為排灣族肉類食物的主要來源，同時也是顯示男子英勇之事。在「獵人頭」風俗泯滅之後，善獵的人變成了令人羨慕的對象，特別是獵到大山豬、大熊等大型獵物的獵者。獵者也喜將獵到的山豬牙掛於自家屋簷下，已表示其善獵(顧揚，2008)。

排灣族的狩獵對象包含白鼻心、老鼠、狐狸、山羌、水鹿、山羊及山豬等。回到村社後，獵人分享自己應得的報酬，親屬及鄰居好友亦可分享(達西屋拉彎·畢馬，2002)。山豬亦為原住民重要祭典時的

祭品，也是婚禮時的聘禮。在觀看原住民電影時，山豬出現的頻率甚高，由此可以看出「山豬」在原住民的日常中極其重要。在此，筆者們認為山豬肉為原住民婚禮時的聘禮，對學習者來說可能不易理解，但若是在教學之中放入漢人婚禮時的「禮餅」作為對照及比較，就更易於學習者理解了。

在電影中，以「獵人文化」為主軸地盡情闡述其原住民的獵人哲學 (見圖 1-6、1-7、1-8)。從小在部落森林中長大的撒可努，自幼就與父親學習打獵的技巧與方法，立志成為一位優秀的獵人。「狩獵」在電影中佔據很大的一部分，亦從這個主題中去描寫其原住民的特色文化，因此會使用較大的篇幅去闡述。

父親帶撒可努進入獵場，大聲吶喊並鳴了一槍(見圖 1-6)。父親告訴他，以後進入獵場一定要這樣通知森林和獵物，告訴他們：「我們來了！」但撒可努不解地問，若這樣大聲鳴槍，獵物知道我們來了，不就都跑掉了嗎？父親回應：你到人家家裡，也要敲門是嗎？你是獵人，不是小偷！這是對動物和山的一種尊重。

電影場景隨即來到父親勇猛獵到山豬的畫面。父親握著撒可努的手，並且告訴他，身為獵人就有義務在獵物生命離開牠的身體時，一同承擔牠的痛苦，同時將撒可努的手放在山豬的身上(見圖 1-7)。父親說：「這樣是對獵物生命的尊重和對牠身體的感恩。」

隨後，撒可努開心地向父親表示，山豬那麼大，我們可以吃一個月呢！父親立即面帶嚴肅地說：「當然不是，我們只可以拿我們需要的部分，其他要與族人分享。因為部落的人不是每個人都有能力打獵，今天你幫助別人，哪天你需要幫助，別人也會幫助你，這就是部落，這就是分享。」這段父親說的話，充分展現出部落文化「分享」的概念。

由上述父親與主角撒可努的對話即可了解父親對於大自然與土地的尊重，和父親自己的一套有趣獵人哲學。亦可從父親的話語當中，充分體會部落「分享」的文化。

圖 1-6: 父親教導撒可努→狩獵前必須先鳴槍以示獵物「我要來了」

圖 1-7: 父親告訴撒可努→有義務在獵物生命離開他的身體時，一同承擔牠的痛苦，這是對獵物生命的尊重，亦闡述了部落文化「分享」的概念

圖 1-8: 撒可努身上的項鍊→這是其父親生平第一次獵到的山豬，其山豬牙給了撒可努，筆者認為象徵「傳承」

4. 生命禮儀

電影快結尾的時候，出現了排灣族特有的喪葬方式，即為「室內葬」。

在古代，排灣族原來是實行室內葬的，也就是將死去的人埋在自己屋內的一種風俗。埋葬方式是將布或毯子包紮死者屍體，並將屍體屈肢包成橢圓形，於室內屋子裡深埋土中，再上蓋大石(達西屋拉彎·畢馬，2002)。

排灣族的文化之中，「家」是很重要的核心理念。他們認為即使人過世了，也還是一家人，應該要埋在家裡，而自然死的祖先都會成為善靈⁵，守護自己的家。

早期的排灣族行室內葬，即在屋內挖掘長寬各三到四尺，深五、六尺的土穴，並加襯石板，屈肢而葬。排灣族的室內葬深受祖靈觀念的影響，例如：在屋子內不可以放肆，需謹言慎行，又遷居不毀屋等，皆有對先人崇敬之意。但在日治時代，被以不潔和野蠻為由，強力疏導改行室外葬⁶，此風俗漸泯。

在電影當中，當主角撒可努陪同黎秘書前往舊部落，經過空屋子的時候(至今已無人居住)，主角撒可努還是說道：「在這裡不可以亂說話，要謹言慎行。」這句話一說完，畫面就切換至石板屋內的地底下(見圖 1-9)。由此可知，雖無人居住的房子，但地底下還是有祖靈的存在，在這裡可看出排灣族對於先人的崇敬之意。筆者認為室內葬有其讓學習者了解的必要。原因有二：一是「室內葬」為排灣族特有的喪葬習俗；二為許多人不理解其室內葬的意涵，就會覺得恐懼、錯愕，但了解文化背後的意義後，恐懼會減少，甚至會發現這是一個頗溫馨的信仰。

圖 1-9: 畫面切換至石板屋內的地底下，呈現「室內葬」的獨有特色

5. 文化藝術

排灣族在臺灣原住民中擁有最發達的文化與藝術，其中又以石板屋為最具特色的住屋。而排灣族頭目與貴族在衣飾上的美化方面都不遺餘力，其在文化藝術上的成就與階級社會有著密切的關聯。頭目、貴族以服飾的美化作為權力的象徵，促使了它們的高度發展。

在電影結尾，主角撒可努帶著身為漢人的黎祕書介紹祖先先前住的房屋(石板屋)。主角撒可努用淺顯易懂的比喻說道，屋頂上的石板像蛇的鱗片，房子一棟一棟連在一起，就像他們的守護神-百步蛇(見圖 1-10)。

石板屋是排灣族最具特色的住屋，其建築特色以石板為主，住宅通常利用當地的石材，由灰黑色的板岩打製而成。以石頭推砌牆壁、以石片蓋頂做瓦及鋪地，室內則以木頭為梁柱(達西烏拉灣．畢馬，2002)。總的來說，排灣族的住屋建築因地制宜，突出了人與自然的和諧。住屋亦依地勢而蓋，背山面谷，結合了地形、氣候和環境，冬暖夏涼，是居住藝術的傑作，更是排灣人的驕傲(顧揚，2008)。

排灣族的服飾，在臺灣原住民當中堪稱是最引人注目且最為華麗的。頭目及貴族在服飾的講求上更是不遺餘力，從這裡即可得知排灣族在服飾上的意義與社會組織、階級制度有著密切的連結性，「服飾」強化了區分身分地位的尊卑貴賤。

在排灣族中，只有頭目與貴族有特殊裝飾的專利權。排灣族頭目服飾會使用百步蛇紋、老鷹羽毛及琉璃珠等極其華麗的裝飾來展現其權威(見圖 1-11)，而在頭飾表現上則會使用鮮花(見圖 1-12)、獵物的皮毛、猛禽的尾羽、琉璃珠等裝飾物進行點綴。

從電影之中，可以看到頭目及貴族在服飾上與他人的不同，藉由這樣的對比，可以了解其排灣族在服飾上的重視。這裡即可讓學習者了解一個人的穿著越隆重，身上的擺飾越多越繁雜，他的身分地位勢必不同凡響，這時就知道要有所敬重了。

圖 1-10 石板屋

圖 1-11 頭目上的裝飾極其華麗

圖 1-12 用花朵裝飾點綴其頭飾

三、電影《山豬．飛鼠．撒可努》之文化教學延伸

1. 神話傳說

排灣族沒有自己的文字，其神話傳說全為口傳的版本，這些神話傳說為大眾更深刻地了解排灣族各種制度、傳統風俗及思想等。時至今日，透過各種神話傳說，仍然可以看到排灣族傳承幾百年的歷史的影子(顧揚，2008)。在我們對於排灣族的各項制度、文化尚未熟悉前，神話傳說應該是一個很好的切入點。從較生動的故事出發，來作為課程教學「引起動機」的部分。重複觀賞此部影片好幾遍，都未看見百步蛇的圖騰(見圖 1- 13)，可能是因該電影年代久遠，導致畫質不清晰之故。無論有無百步蛇的圖騰，筆者們認為「百步蛇」是排灣族一個很重要的信仰，因此也將它納入文化教學中。

在排灣族的信仰裡，百步蛇占了極重要的地位，其排灣語為「長老」之意。它被信奉為排灣族的祖先，這是起源於排灣族的種種傳說，以下僅舉一例：

從前，有另外一個族群的人，趁著排灣族人出草時，侵入了排灣村落。後來出草的人們返回村莊時，赫然發現村子內有許多敵人的屍體，且每具屍體都中了百步蛇的劇毒。於是排灣族人都相信這是百步蛇保護了他們的村落，因此，世代侍奉百步蛇為保護神(顧揚，2008)。

本傳說講述百步蛇曾經救過排灣族人，這或許是排灣族人對於百步蛇崇拜的原因之一，而這個傳說也生動地說明百步蛇與排灣族之間的親密關係。從上述得知，百步蛇對於排灣族在日常生活中的重要性，下次無論在何處看到有百步蛇的圖騰，就可清楚意識到這裡是「排灣族」的地盤。

圖 1-13: 百步蛇圖騰

2. 自然環境保護

這部電影涵蓋的議題很廣，其中一部分在探討環境保護及對大自然土地的尊重，該部電影在呼籲環境保護的時候，有別於其他部電影。在此電影當中，是運用極其溫婉，卻又有力量的手法告訴社會大眾「環境保護」的重要性。

僅用單純敘述環境保護的重要，顯得枯燥乏味。而在此部電影中，主角撒可努運用自身的故事輕描淡寫地敘述，雖然故事內容不長，但要呼籲給社會大眾的卻已呼之欲出。

主角撒可努以一句「你手上的空瓶，沙灘上有很多。」(見圖 1-14)這句話，進入主題。之後畫面跳轉至主角小時候與外公一起在沙灘上的畫面(見圖 1-15)。主角撒可努問外公，為什麼沙灘上有這麼多玻璃瓶？外公回：「那些人都聽不懂沙灘的語言，不知道沙灘不喜歡玻璃瓶...」長大後的撒可努回憶，原來外公早就用自己的方式在教導他環境保護的重要性，即為「淨灘」7。

圖 1-14: 沙灘上的空瓶

圖 1-15: 外公與主角撒可努

3. 文化與文明衝突

臺灣本島的原住民長期以來不是被外來文化入侵，就是受到主流文化邊緣化之後，自我文化認同的危機。在電影中，有許多衝突的呈現，例如主角撒可努隻身北上，來到臺北這個繁華的都市，藉由穿著的不同，來呈現原漢文化的差異(見圖 1-16)。影片中亦由兩位主角初次見面，其穿著的對比(見圖 1-17)，蘊含後續可能會發生的衝突。可以看出在此部電影中運用「服裝」來象徵和蘊含一些事物，服裝的呈現和大多數的語言文字一樣能夠傳遞訊息，經濟變遷和文化認同皆可反映在服裝的安排上(陳美伶，2012)。

當黎秘書到達臺東後，見到撒可努騎乘機車迎接他，面有難色

(見圖 1-18)。頭目及部落族人準備非常豐盛的大餐迎接黎秘書的到來，餐桌上有酒、山豬肉及飛鼠等料理，但黎秘書不敢食用，表現得極為尷尬(見圖 1-19)。由上述得知，黎秘書一開始來到這個部落是頗不適應且帶有異樣眼光的。經由這樣的劇情發展鋪陳，筆者們認為可藉由相關的討論來激發學生的跨文化溝通，期望進而培養出學生的多元文化意識。

圖 1-16: 撒可努的穿著對比街道上的都市人

圖 1-17: 兩位主角初次見面

圖 1-18: 黎秘書抵達臺東，撒可努騎乘機車迎接他

圖 1-19: 黎秘書與頭目、部落族人一起吃飯

4. 文化認同

電影中的黎秘書一開始與主角撒可努的距離，可從影片之中看出

(見圖 1-20)，這邊也意味著黎秘書對於原住民文化的不理解與疏離。到後面參加豐年祭，他們談心交流，撒可努邀請黎秘書一起跳舞，黎秘書委婉拒絕。這裡可發現他們之間的距離確實有靠近，但後者還在努力適應中(見圖 1-21)。劇情尾聲，撒可努帶黎秘書上山了

解其部落生態，他們依然聊天交流，兩者的距離拉近許多(見圖 1-22)，最後黎秘書甚至一起跳起了舞(見圖 1-23)。從這裡我們可知

黎秘書完全融入原住民文化，他備受感動，不再抗拒。

從上述敘述可知，一個人對於陌生文化不了解，才會產生疏離感及抗拒。經過時間的推移及日趨理解後，對於文化差異的接納度亦會提高。這一個過程雖是緩慢，但藉由耐心的帶領及深入感受體會，亦可使人對文化的認同感提高，進而營造出文化共存共榮的景象。

圖 1-20: 第二次見面→呈現出兩者的距離

圖 1-21: 豐年祭→彼此的距離逐漸靠近

圖 1-22: 上山體驗部落文化及自然生態

圖 1-23: 黎秘書加入部落族人一起歡唱歌舞

四、文化教學設計-以電影《山豬．飛鼠．撒可努》為例

針對臺灣原住民文化為教學主軸所製作的教學設計，設計方向乃將上述文化教學元素與文化教學延伸部分作為主要內容與設計發想。

1. 教學設定

此部分是以「臺灣原住民電影之媒體文化教學」為主題之課程整體規劃。使用的課程總體規劃依據《華語文教學導論》(何淑貞等 2019)一書，其中提出課堂教學基本要素，課程設定內容如下表：

表 1-1: 課程總體設定

教學單元	臺灣原住民電影之媒體文化教學
教學對象	學習中文之 18-30 歲的青年學生，中文程度在 CEFR 之 B2 層級以上的學習者
學生人數	8-12 人
教學時間	共計 510 分鐘，分為五天。第一天 110 分鐘(含下課 10 分鐘)，其餘四天皆為 100 分鐘。一天分兩節課，每節課 50 分鐘。
教學方法	多媒體教學法、團體語言教學法、情境教學法、溝通教學法、自然教學法
教學資源	簡報檔、影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備
教學主題	1. 《山豬．飛鼠．撒可努》影片欣賞 2. 臺灣原住民文化
教學目標	1. 了解影片情節 2. 認識臺灣原住民的生活 3. 了解臺灣原住民的文化

2. 教案設計

此部分之教案是針對關於臺灣原住民文化教學的單元課程，下列教案中提及事先準備好的簡報檔，為上述的文化元素內容與文化教學延伸所闡述的內容。

教學總體規劃如下表：

表 1-2: 教學總體規劃

天/堂數	節次	教學主題
第一天/第一堂	第一節	《山豬．飛鼠．撒可努》影片欣賞
	第二節	
第二天/第二堂	第三節	複習上週影片及重點擷取、臺灣原住民族簡介
	第四節	社會制度
第三天/第三堂	第五節	經濟生活
	第六節	信仰祭儀、生命禮儀
第四天/第四堂	第七節	文化藝術、神話傳說
	第八節	自然環境保護
第五天/第五堂	第九節	文化與文明衝突、文化認同
	第十節	成果驗收

3. 第一堂課

第一堂課主要由電影出發，讓學習者先欣賞電影的劇情與情節發展，從視覺上對原住民有初步的認識。教師在課程結束前亦會提供課後作業給學習者回家思考，以便下堂課程順利進行。此堂的課後作業為請學生回家思考：「影片中有哪些關於文化的議題？並分享最感興趣的其中一兩個議題。」

表 1-3: 第一堂課教案

教學主題	《山豬．飛鼠．撒可努》影片欣賞		
教學時間	兩節課，共 110 分鐘 (含下課 10 分鐘，本次不下課)		
教學資源	影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備		
教學目標	引起學習者對臺灣原住民族文化的興趣		
教學策略	影片欣賞、教師講授與提問、小組討論		
教學前準備	準備提問的問題、課後作業		
教學流程	引起動機	1. 教師提問學習者對臺灣原住民的初步印象	5'
	影片欣賞	2. 《山豬．飛鼠．撒可努》影片欣賞	98'
	課堂小結	1. 教師提問對影片有什麼好奇的地方？並請學習者先記錄下來	5'
		2. 說明學習者的課後作業	2'
評量方式	小組討論、教師提問、學習者自由發表、課後作業		

4. 第二堂課

第一節課先帶學習者重新記憶影片內容及影片中的相關文化議題，並運用原住民族委員會的網站介紹臺灣原住民族；第二節課即開始以主題式的方式正式進入課程。

表 1-4: 第二堂課教案

教學主題	複習上堂課的影片內容及重點擷取、臺灣原住民族簡介、社會制度		
教學時間	兩節課，共 100 分鐘		
教學資源	簡報檔、影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備		
教學目標	1.學習者可以理解影片內容並說出其中的文化元素 2.讓學習者對臺灣原住民有初步的認識 3.對排灣族獨特的社會制度有所了解		
教學策略	影片欣賞、教師講授與提問、小組討論、課程活動		
教學前準備	準備討論問題、簡報檔製作、充分了解哪些國家存在階級制度		
教學流程	課前提要	1. 教師請學習者回答影片中有哪些文化議題?最有興趣的是哪一個? 2. 教師提問你在這個文化議題中，看到了什麼?	5'配合上堂課的課後作業 10'
	課程內容	3. 教師運用網路資源向學習者介紹臺灣原住民族 4. 教師提問當你想到「原住民」時，腦中會出現哪五個關鍵詞? 5. 小組討論並分享討論結果	10'網路資源 10' 15'
		課堂休息	10'
		6. 教師提問此部電影的主角是哪一族的原住民? 7. 由上述提問，延伸至此節課的重點即排灣族的特色之一：社會制度 教師開始介紹排灣族特有的社會制度 8. 教師播放影片，使學習者回憶該片段，並深刻地認識到排灣族階級制度充分體現在日常生活中 9. 教師提問有哪些國家也存在著階級制度 10. 小組討論 11. 學習者提問並分享討論的結果	2' 15'簡報檔 13'影片播放 2' 5' 8'
	課堂小結	12. 教師總結與回饋 13. 下堂課課程預告	4' 1'
評量方式	小組討論、教師提問、學習者自由發表		

5. 第三堂課

此堂課程的教學主題包括經濟生活、信仰祭儀與生命禮儀。其經濟生活所涉及的内容為電影核心，因此運用一節課時間；而信仰祭儀與生命禮儀合併為一節課。

表 1-5: 第三堂課教案

教學主題	經濟生活、信仰祭儀與生命禮儀
教學時間	兩節課，共 100 分鐘
教學資源	簡報檔、影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備
教學目標	1. 使學習者了解影片中的核心内容：「獵人文化」與部落「分享文化」 2. 運用已熟悉的漢文化和原住民文化作連結，幫助學習者使其印象更深刻 3. 使學習者對排灣族的豐年祭有所認識 4. 了解異文化的喪葬儀式
教學策略	影片欣賞、教師講授與提問、小組討論、課程活動

教學主題	經濟生活、信仰祭儀與生命禮儀		
教學前準備	準備提問的問題、簡報檔製作		
教學流程	課前提要	1.教師提問排灣族最具特色的文化是什麼? 2.教師提問原住民主要以什麼維生? 3.小組討論及分享討論結果	2'學習者回想上堂課的主題 2' 6'
	課程內容	4. 教師播放影片，學習者回憶起電影裡「狩獵」片段 5.教師提問哪一種動物對原住民的日常極其重要，藉此與漢人的「喜餅」做出呼應 6.教師運用事前準備好的簡報檔與學習者分享原住民的獵人文化 7.教師與學習者相互交流，詢問截至目前為止有無問題 8.教師運用簡報檔分享部落「分享」的文化	10'影片播放 5'簡報檔 15'簡報檔 5' 5'簡報檔
		課堂休息	10'
		9. 教師播放影片，使學習者回憶起電影「豐年祭」的片段 10.教師提問在影片中發現或感受到什麼? 可從服飾、音樂和舞蹈等面向分享 11.小組討論並分享討論結果 12. 教師運用事前準備好的簡報檔介紹排灣族豐年祭的特色與目的 13. 繼續使用簡報檔介紹排灣族傳統「室內葬」文化 14.小組討論並分享自己對室內葬的感受	10'影片播放 2' 7' 10'簡報檔 8'簡報檔 7'
	課堂小結	15.教師總結與回饋 16.宣布回家作業：請學習者準備自己國家特別的信仰祭儀，下堂課分享 17.下堂課課程預告	3' 2' 1'
評量方式	小組討論、教師提問、學習者自由發表、準備下堂課個人分享		
延伸活動	網路影片 〈排灣族豐年祭〉 https://tw.piliapp.com/symbol/brackets/		

6. 第四堂課

此堂課的教學主題包括文化藝術、神話傳說與自然環境保護，三個教學主題的教學時間差不多，平均分布在兩節課之中。

表 1-6: 第四堂課教案

教學主題	文化藝術、神話傳說與自然環境保護
教學時間	兩節課，共 100 分鐘
教學資源	簡報檔、影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備
教學目標	1.使學習者對排灣族的服飾有所認識 2.對排灣族特有的石板屋有所了解 3.深刻感受百步蛇對於排灣族的重要性 4.使學習者體認自然環境對於原住民的重要性
教學策略	影片欣賞、教師講授與提問、小組討論、課程活動

教學主題	文化藝術、神話傳說與自然環境保護		
教學前準備	準備提問的問題、簡報檔製作、準備課後作業問題		
教學流程	課程銜接	1.請學習者分享自己國家特別的信仰祭儀	15'上堂課的作業
	課程內容	2.藉由上述分享來銜接今日課程，「服飾」亦為信仰祭儀中最重要的一環。教師運用事前準備好的簡報檔介紹排灣族的文化藝術：服飾 同時結合其他原住民族的服飾介紹 3.教師提問對排灣族的服飾，發現什麼特色？ 4.小組討論並分享結果 5.教師運用準備好的簡報檔分享排灣族的神話傳說：百步蛇 6.教師與學習者交流，詢問目前為止有無問題	10'簡報檔 5' 7' 8'簡報檔 5'
		課堂休息	10'
		7.教師運用準備好的簡報檔介紹排灣族的文化藝術：石板屋 8.教師提問還記得主角在影片中說：「石板屋像什麼嗎？」 9.教師播放影片，使學習者回憶電影裡有關自然環境保護的片段 10.教師運用簡報檔介紹影片中對於自然環境保護的重視及該影片用溫婉手法呼籲大眾環境保護的重要 11.教師提問為何原住民如此重視自然環境生態？ 12.小組討論並分享討論結果	10'簡報檔 2' 8'影片播放 10'簡報檔 3' 10'
		課堂小結	3' 3' 1'
		13.教師總結與回饋 14.回家作業：請學習者自行準備一張 A4 紙，並寫下「我們還可以為我們身處的環境，做什麼努力？讓自然生態得以永續。」 15.下堂課課程預告	
評量方式	小組討論、教師提問、學習者自由發表、課後作業		

7. 第五堂課

此堂課程的教學主題有文化與文明衝突、文化認同及最後的成果驗收。第一節會先介紹文化、文明衝突及文化認同；第二節課為成果驗收，旨在幫助學習者融會貫通前面上過的課程，教師亦可從中檢視學習者的學習效果與學習進度。

表 1-7: 第五堂課教案

教學主題	文化與文明衝突、文化認同及成果驗收		
教學時間	兩節課，共 100 分鐘		
教學資源	簡報檔、影片、電腦、投影機、投影幕、音響設備、學習單		
教學目標	1.學習者可藉由影片觀看，分析其中衝突與認同的展現樣貌 2.可融會貫通前面的課程內容並將所學發揮 3.使學習者樂於分享所認識的原住民文化		
教學策略	影片欣賞、教師講授與提問、小組討論、引導學習者發表學習心得		
教學前準備	準備提問的問題、簡報檔製作、分組討論的題目		
教學流程	課程銜接	1.檢視作業給予回饋	5'
	課程內容	2. 教師播放影片，學習者回憶起電影裡關於文化與文明衝突的片段	5'影片播放
		3.教師提問在上述片段當中，你發現了什麼?請學習者主動發言	5'
		4. 教師運用準備好的簡報檔介紹影片中的各種衝突	5'簡報檔
		5. 教師播放影片，使學習者憶起電影裡有關文化認同的片段	5'播放影片
		6. 教師運用簡報檔介紹影片中文化認同的過程	5'簡報檔
		7.教師提問如果你是主角撒基努，遇到對方不願意幫忙，會怎麼做? 教師又問你來臺灣求學，是否遇過什麼文化衝突? 如何解決還是尚未解決?	3'
	8.小組討論並分享討論結果	10'	
課堂小結	9.教師總結	5'	
	10.預告下堂課的成果發表會	2'	
課堂休息		10'	
成果驗收	11. 教師發放學習單(見圖 2-1)，說明共有十個問題，小組先討論並選出五個題目作答 12.進行分組討論 13.教師隨機抽人上台發表 14.教師總結與回饋	5'	
		15'	
		24'	
		6'	
評量方式	小組討論、教師提問、學習者自由發表、上台發表		

臺灣原住民文化

成果驗收學習單

1. 請描述在影片之中，你最印象深刻的片段。
2. 你認為主角撒可努，在影片中所戴的項鍊象徵著什麼？
3. 請闡述，影片中的原住民遇到了哪些困難？
4. 試分享，你認為有哪些方法可以消除對原住民族的刻板印象？
5. 請闡述，你認為現今臺灣原住民族，有哪些危機課題？又該如何解決？
6. 文化差異可能會導致文化衝突。試回想，你曾經經歷過「文化衝突」嗎？請詳細闡述是如何發生的，而你又是如何調適(或還未解決)。
7. 你認為現今臺灣原住民族，可以運用哪些方式保存原住民族文化？
8. 你是否觀賞過其他原住民族的電影？(國內外均可)並簡述該電影的內容。
9. 臺灣原住民為臺灣的少數民族。試分享，你們有和原住民接觸的經驗嗎？有發現什麼特別之處？
10. 你是否曾因為媒體的報導或過度渲染，因而對原住民產生錯誤的想像？請具體舉例說明。

圖 2-1: 成果驗收學習單

总结与建议

本論文旨在透過臺灣原住民電影作為媒體教學之媒介，其所分析的文化教學元素與文化議題屬於現今非典型的文化課程。筆者們認為學習者欲了解原住民族文化，僅單純敘述會顯得枯燥乏味。藉由上述電影來認識原住民族文化，除了不乏味之外也更加有趣，亦可增加學習者的學習動力。在電影中，許多排灣族的文化含義若只單純敘述其內容，既深澳又難懂。若可藉由電影情節中幽默的口吻並闡述神話故事，如同說故事般加深學習者的印象，不用死記硬背，就可更輕鬆體會電影所要傳達的文化意涵。

本文所採用的電影媒體是以《山豬．飛鼠．撒可努》作為臺灣原住民文化教學設計的題材。目前越來越多華語教師使用媒體作為教學的運用，但採用原住民相關題材電影是相對罕見的。因此，本文中的文化教學設計是以主題為核心進行原住民媒體文化教學，除了展現電影裡的文化議題之外，亦於課堂中穿插不同文化的比較，培養學習者多元文化素養的能力。

筆者們認為學習者欲認識原住民族文化，可由《山豬．飛鼠．撒可努》這部電影出發。因其內容既不艱深，又具有原住民特別的幽默，更重要的是它涵蓋的內容廣，可討論的議題相當多元。學習者不只可從中了解原住民族文化，華語教師亦可延伸出可分組討論的相關議題，供學生交流闡述或發表不同的想法觀點，一起營造出文化共存共榮的社會。除電影教學之外，亦可從各個面向設計出不同的教學教案，例如和原住民相關的小說、歌曲、電視劇等。筆者們在此擬藉由原住民電影作為原住民族文化教學的開端，未來可發展研究的領域應是十分多元。

參考文獻

- 方麗娜. (2010). 〈對外華語文化教材的設計與編寫研究—全球教育的視角〉. 《中原華語文學報》, 6, 101-123。
- 王珩. (2021). 〈華語文化教學設計要素之分析〉. 《語文教育論壇》, 25, 6-10。
- 何淑貞、張孝裕、陳立芬、舒兆民、蔡雅薰、賴明德. (2019). 華語文教學導論. 三民書局。
- 亞榮隆. 撒可努(2003). 山豬. 飛鼠. 撒可努. 台北縣板橋市: 思想生活屋。
- 原住民族委員會, <https://www.cip.gov.tw/zh-tw/tribe/grid-list/index.html?cumid=8F19BF08AE220D65>, 檢索日期 2024 年 3 月 31 日。
- 張志恒. (2019). 跨文化比較與華語電影教學-以《三國演義》及《赤壁》為例 [碩士論文]. 國立臺灣師範大學。
- 陳美伶(2012). 電影在語文教學上的運用. 臺北市: 秀威資訊科技。
- 黃竹君、黃約伯. (2023). 〈原住民文化課程的創新與實踐—以布農文化融入非原住民學校為例〉. 《臺灣教育評論月刊》, 12(8), 頁 61-68。
- 達西烏拉灣. 畢馬(2002). 台灣的原住民-排灣族. 台北市: 臺原出版社。
- 羅翊芳.(2016). 跨文化比較與華語電影教學-以「死亡」議題為例 [碩士論文]. 國立臺灣師範大學。
- 一般就葬在離屋子不遠處。排灣族人將死者葬在土哩, 僅在住家附近的空地上挖個洞, 在洞的底部和四壁鋪土、砌上石板, 再把屍體放入, 墓墳便完成。達西屋拉灣·畢馬(2002)。
- 台灣的原住民排灣族. 台北市: 臺原, 222
- 主要根據年齡區別。男子年過 45 歲即被列為老人, 有被選為長老的資格。顧揚(2008)。台灣少數民族-排灣。北京: 台海出版社, 37-38
- 即祖先之意。顧揚(2008)。台灣少數民族-排灣。北京: 台海出版社, 126
- 為排灣族傳統的宗教祭典中最重要的一個, 其目的在於祭祀祖靈, 借助神明及祖靈的力量驅趕鬼魅、惡靈, 保佑生活平安, 具有很強的宗教性。顧揚(2008)。台灣少數民族-排灣。北京: 台海出版社, 139
- 排灣族人認為人死後靈魂會變成死靈。死靈有善惡兩種, 善死者為善靈, 可歸大武山靈鄉成為祖靈; 橫死、惡死者之靈魂變成惡靈, 徘徊在死去之地而成為幽靈, 向路過之人作祟。達西屋拉灣·畢馬(2002)。台灣的原住民排灣族. 台北市: 臺原, 221
- 意指清理海灘的活動。

音乐治疗对大学生心理健康的积极促进作用

POSITIVE PROMOTING EFFECT OF MUSIC THERAPY ON MENTAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS

何旋^{1*}, 钟舒²

Xuan He^{1*} and Shu Zhong²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

¹ 攀枝花学院

^{1,2} Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

¹ Panzhihua University, China

*Corresponding Author, E-mail: 503338342@qq.com

摘要

音乐治疗作为一个学科体系是从 20 世纪中期开始, 结合音乐、医学、心理学等理论与发展, 以大众喜爱的音乐作为媒介, 帮助人们改善身心健康、缓解压力和促进情感平衡, 被广泛应用于各种疾病和心理障碍的治疗及康复中。本文研究音乐与医学的起源, 音乐治疗在我国的发展, 以及音乐治疗产生的必然性, 对音乐疗法的相关知识进行了阐述。近年来, 我国社会经济建设快速的进步与发展, 当代大学生面临着越来越激烈的市场竞争, 许多的大学生心理出现不同程度的问题, 给大学生的身心发展带来不良影响, 而音乐治疗是缓解大学生心理压力的重要方式, 加强对音乐治疗的研究显得尤为重要。音乐治疗对大学生的心理健康发展产生积极促进作用, 培养学生的协作能力和团队意识, 提高他们的沟通和表达能力, 可以开拓思维、培养创新能力, 并在团队合作中提升自己的协作能力和沟通技巧。将音乐治疗融入大学生心理健康教育课程中, 对于促进学生全面发展具有重要意义。

关键词: 音乐治疗 大学生心理健康 缓解压力

Abstract

Music therapy, as a disciplinary system, has been widely used in the treatment and rehabilitation of various diseases and psychological disorders since the middle of the 20th century. Music therapy combines the theories of music, medicine and psychology to help people improve their physical and mental health, relieve pressure and promote emotional balance in a way of using popular music as a medium. This paper studies the origin of music and medicine, the development of music therapy in China, the inevitability of music therapy and expounds the related knowledge of music therapy. In recent years, with the rapid progress and development of China's social and economic construction, contemporary college students are facing more and more fierce market competition, and many college students have psychological problems of different degrees, which bring adverse effects on the physical and mental development of college students. Music therapy is an important way to relieve the psychological pressure of college students, and it is particularly important to strengthen the research on music therapy. Music therapy can actively promote the development of college students' mental health, cultivate students' cooperation ability and team consciousness, improve their communication and expression ability, open up their thinking, cultivate innovation ability, and improve their cooperation ability and communication skills in team cooperation. It is of great significance to integrate music

therapy into the mental health education course of college students to promote their all-round development.

Keywords: Music Therapy, College Students' Mental Health, Stress Relief

引言

研究背景

根据《2022 年中国抑郁症蓝皮书》，有一项数据显示，50%的抑郁症患者是在校大学生。这一发现使得大学校园成为心理健康问题的重点关注领域。大学生心理问题已经成为学校、家庭和社会高度关注的焦点，因为这些问题常常导致学业困难、自残甚至自杀等严重后果。大学生是国家发展的重要力量，现代社会对他们提出了全面发展的要求。然而，大学生心理健康问题常常不易察觉。他们来自不同地区、家庭背景和生活经历，个性差异引发不同的问题感知和解决方式。与教师、伴侣、室友以及自我情绪处理的互动中存在偏差，加剧了内部压力。过大的压力会导致负面心理状态和身体伤害。大学生心理问题对个人学业和生活产生不良影响，甚至可能导致自残和自杀等严重后果。因此，关注大学生心理健康问题对于家庭、学校和社会来说具有重要意义。解决大学生心理健康中的负面情绪是亟待解决的问题。这不仅对个体学生的家庭稳定产生影响，也对社会和国家的未来进步与发展构成挑战。因此，如何有效应对大学生心理问题、促进他们保持心理健康并顺利成长成才，成为亟待解决的问题。

大学生是国家发展的重要支柱和动力源泉。现代社会对大学生提出了全面发展的要求。然而，大学生的心理健康状况往往是隐性的、不易察觉的。大学生群体来自不同的地区、具有不同的家庭生活背景和人生经历。在成长过程中，一些学生可能存在情感缺失的问题。同时，由于个性差异以及新环境的适应性差异，每个人对问题的看法和解决方式也各有差异。他们在与老师、恋人、室友以及自我情绪的处理上可能存在偏差。这些偏差会增加大学生内心的压力。过大的压力会引发负面心理状态，甚至对身体健康造成伤害。因此，急需解决的问题是如何应对大学生心理的负面情绪，以及如何促进他们的心理健康。

目前的大学生心理健康教育主要以心理学为基础，采取个体心理咨询、团体辅导、心理健康讲座和心理健康课程等方式。然而，这些手段尚不足够。近年来，音乐治疗作为一种广受欢迎的心理干预手段逐渐应用于大学生心理健康领域。音乐治疗运用艺术形式，通过艺术欣赏、艺术创作和艺术表达等方式，平衡个体内心世界与外在世界的关系，实现内外统一。它在帮助大学生缓解压力、调节情绪、提升自我认知和表达能力等方面发挥着积极作用。因此，将音乐治疗纳入大学生心理健康教育中，丰富了手段，增加了多样性，有助于更全面地关注和满足大学生的心理需求。

研究目的

探索有效的心理健康教育手段：大学生心理健康问题日益突出，传统的心理健康教育手段已经不能满足需求。本次研究通过引入音乐治疗，探索了一种新的心理健康教育手段。该研究结果可以为其他高校提供借鉴，丰富心理健康教育的方法和手段，提高教育的针对性和有效性。

促进大学生心理健康发展：大学生是国家和社会的未来，关注他们的心理健康对于个体成长和社会发展至关重要。本次研究旨在通过音乐治疗帮助大学生缓解压力、调节情绪，提

升自我认知和表达能力，从而促进他们的心理健康发展。这对于大学生的学业成就、人际关系和综合素质提升具有积极的影响。

实践推广价值：本次研究为其他高校提供了实践推广的价值。通过该研究的经验和成果，其他高校可以借鉴的做法，结合自身实际情况，开展音乐治疗在大学生心理健康教育中的应用，提升心理健康教育的质量和效果。

文献综述

近年来，国内大学生心理健康研究逐渐聚焦于多个方面，通过对相关学者的研究成果进行梳理，我们可以看到研究主要围绕以下几个方向展开。

心理问题的产生原因方面

研究者们从不同的视角进行了深入分析。实施高校心理教育是开发大学生潜能的重要路径，赵存河（2014）强调要注重大学生心理健康的预防性和发展性。大学生是心理问题出现的高发人群，大学生心理健康状况已经得到了全社会的普遍关注。张曦丹（2020）认为心理健康作为身体健康的重要组成部分，从根源上分析诱发大学生心理问题的因素，涉及多个层面，具体包括：学业压力、人际关系困扰、自我认知不足、社会压力等。

关于心理健康教育策略的研究

胡卓理（2016）提出了改革开放以来大学生心理健康教育的问题，并提出了改进方法，包括丰富教育内容、改进教育方法、加强师资队伍建设和提供良好心理健康教育环境等方面对大学生进行心理健康教育。农培樱（2023）则深入探讨了大学生心理健康教育的策略方面。她通过对心理健康问题较为突出的贫困大学生群体展开研究，着重关注社会经济差异对心理健康的影响。研究结果显示，经济困境往往是引发心理问题的一个关键因素。郭可（2015）以武汉三所高校为例，分析了高校大学生心理健康现状，强调必须从学校、社会和家庭三个方面创造大学生心理健康的良好环境。这为构建全方位的大学生心理健康教育模式提供了有益启示。

研究进一步拓展了对大学生心理健康教育策略的认识。她聚焦于社会文化的影响，特别是性别因素对大学生心理健康的影响，提供了更为全面的视角。

关于社交媒体和音乐教育对大学生心理健康的影响策略

孙传丽（2018）分析了基于社交媒体对大学生开展心理健康宣传的可能性与有效性，认为音乐教育可以促进大学生心理健康，倡导新式的音乐教育课堂与课程设计模式。这些研究为利用新媒体和创新教育方式进行心理健康宣传和干预提供了有益的经验。尹余萌（2017）在高校艺术社团与大学生心理健康的结合方面进行了研究，认为艺术社团活动可以提升大学生与他人的人际互动水平，可以引导大学生的积极情绪；汪艳玲（2014）从大学生心理健康的角度出发，用音乐治疗干预了两例大学生心理问题个案，证明了音乐治疗对大学生心理健康的应用价值，提出并分析了如何将音乐治疗引入学校中，对构建完善心理健康体系的重要性做出了解释。

综上所述，国内大学生心理健康研究涉及多个层面，包括问题产生原因、心理健康教育模式、特定群体的心理健康问题、心理健康教育手段的创新等。未来研究可进一步深入不同因素对大学生心理问题的影响机制，为制定更加有效的干预策略提供更多支持。

音乐在心理健康中的实际应用

综合分析上述研究，音乐疏导在大学生和不同人群中的应用呈现出多样性和广泛性。以下是对其中几个方面的总结。

音乐缓解心理、情绪问题

田野（2014）研究表明，接受式音乐疏导在缓解大学生焦虑情绪和改善人际关系方面发挥了积极作用。张玫洁（2016）以艾灸涌泉配合古琴音乐疏导失眠问题，表现出对传统中医治疗方式的探索。罗克勇（2016）提出音乐疏导对表演者的认知进行矫正，尤其在处理表演焦虑问题上提出了具体的避免策略。马丽铭（2023）的研究中运用了行为承诺与接受治疗（ACT）技术，通过音乐疏导缓解高中生的情绪困扰。这一研究进一步丰富了音乐疏导的方法学，将心理学技术与音乐疗法相结合，为高中生提供了一种全面的情绪调节手段。

音乐疏导在特殊群体中的应用

一些研究将奥尔夫与音乐疏导相结合，研究奥尔夫音乐疏导对自闭症儿童同伴关系的影响，为多元化音乐疏导方法的应用提供了实证研究。该研究的结果显示，奥尔夫音乐疏导在促进自闭症儿童同伴关系方面发挥了积极作用。刘茜（2017）通过奥尔夫乐器的使用，孩子们能够在合作的音乐活动中建立起互信和默契，有助于改善他们的社交技能和情感表达能力。这为音乐疏导在自闭症儿童康复过程中的创新应用提供了启示。李瑾怡（2017）关注音乐疏导在烧伤患者功能锻炼中的疼痛管理策略，为在医学领域中推广音乐疏导提供了一定的支持。该研究强调了音乐疏导在烧伤患者康复过程中的独特价值。通过音乐的渐进式引导，患者可以在音乐的陪伴下进行功能锻炼，减轻疼痛感，并提高康复效果。这为将音乐疏导纳入烧伤康复的综合治疗方案提供了实践指导。一些研究对国外音乐疏导阿尔兹海默症的应用进行了梳理，得出被动式音乐聆听对于患者的记忆有促进效果，主动式音乐学习和活动的结合可以对患者提供辅助。赵艾伦和李哲敏（2018）的研究为阿尔兹海默症患者的音乐疏导提供了有益的启示。通过被动式音乐聆听，患者可以在愉悦的音乐氛围中提升记忆功能。同时，通过引导患者主动参与音乐学习和活动，可以促进认知能力的维持和提高。这对于改善阿尔兹海默症患者的生活质量具有实际应用价值。

综上所述，音乐疏导在不同人群中展现了多样性和广泛性的应用。音乐疏导被用于缓解焦虑情绪、改善人际关系，为人们提供情感宣泄和社交互动的平台。对于失眠问题，研究者结合艾灸涌泉与古琴音乐，通过创新方式探索了传统中医治疗的可能性，为失眠患者提供了一种多元化的治疗途径。在特殊群体方面，结合奥尔夫音乐疏导与自闭症儿童同伴关系的研究、音乐疏导在烧伤患者功能锻炼中的疼痛管理策略，以及国外音乐疏导阿尔兹海默症的应用等，都为特殊群体提供了个性化的治疗选择。这进一步强调了音乐疏导在促进康复、提升生活质量方面的多元化效果。音乐疏导的广泛应用不仅为心理健康领域带来创新，还在医学和特殊群体的康复中展现出独特的价值。未来的研究和实践应当持续深入，以更全面、深刻地理解音乐疏导的机制和最佳实践，为不同人群提供更为个性化和有效的治疗方案。

音乐疏导具体方法研究

张亚（2005）研究发现催眠技术结合音乐疏导，通过深度放松和集中注意力，能帮助个体探索潜意识层面的情感和体验。在音乐的引导下，催眠技术可以加深个体对内在感受的体验，促进情感的宣泄和认知的转变。钟莹（2007）将格式塔疗法将音乐与形式心理学相结合，通过音乐表达和感知个体内在的形式感。这种方法注重个体对音乐元素的感知和对音乐形式的理解，通过对音乐符号的解读来促进情感的表达和思维的重构。萨提亚治疗模式源自音乐疏导领

域，注重通过音乐创作和表达来促进个体的自我认知和情感释放。吴燕霞（2007）认为该模式侧重于个体在音乐中的创造性表达，通过音乐作品的创作和演奏来实现情感的宣泄和情绪的调节。张雯（2007）将舞蹈疗法结合音乐，通过身体的舞动和音乐的旋律，促使个体释放身体紧张和情感压力。音乐在舞蹈疗法中起到引导情绪表达和情感流动的作用，帮助个体通过身体的方式体验和表达内在的情感状态。巩丽群（2008）将音乐与绘画相结合，绘画疗法通过对音乐的感受和理解，引导个体通过绘画表达内在的情感和体验。音乐的旋律和节奏可以影响绘画的过程和结果，从而促使个体在绘画中表达更深层次的情感。这种方法强调音乐创造的瞬时性和个体在音乐中的自由表达。史琼（2008）应用音乐系统脱敏将音乐元素与系统脱敏技术相结合，通过系统性的音乐体验来减轻和治疗焦虑、恐惧等情绪问题。音乐的结构和元素在这一过程中被用作调节情绪状态的工具。

研究方法

文献研究法

根据本次研究的需要，查阅了 2014 年 1 月-2023 年 1 月以来有关音乐疏导以及大学生心理健康等方面的相应文章，著作等。选取其中质量较高，水平过硬的文献，分别对音乐疏导与大学生心理健康的研究概况进行了文献综述。

实验法

实验法是一种科学研究方法，用于通过实验来观察、测量和验证假设、理论或原理。实验法的主要目的是通过在受控环境中操作和控制变量，以获取可重复的实验数据，从而获得对研究对象或现象的深入理解。实验法可以被用于评估音乐疏导对大学生心理健康的影响和有效性。

研究结果

实验设计

1、选取被试

此次音乐疏导活动从攀枝花学院选取了 80 位年龄在 18 至 22 岁的学生参与，他们都已经对这个活动有所了解并同意。

2、量表的选取与使用

此次的干预试验从人格发展、社交能力提升以及幸福感三个方面进行，经过筛选后。

本文用了以下四个量表：

（1）艾森克人格问卷（EPQ）

艾森克人格问卷是一份基于因素分析技术编写的心理测量工具，其作者为英国心理学家 HJ. Eysenck 及其妻子。该问卷适用于对 16 岁以上成人的性格类型的评估，无论受试者的教育背景如何都可适用。它包含有 88 项问题，每题皆提供“是”或“否”两种选择，以使测试对象能够据实作答。依据 E(内向与外向)、N(情绪稳定性)、P(情感特质)及 L(自我掩盖能力)四种指标来评分，其中前三项指标反映出艾森克人格模型中的三大要素，而 L 则是一个后续加入的有效性指标。

(2) 社交回避及苦恼量表 (SAD)

该问卷是由 Watson 和 Friend 共同创建的, 并进行了汉化修改。它分为两大部分, 使用的是五级的评分系统, 总共包含了 28 道题项, 14 道是用来评估社交回避的情况, 另外 14 道则是针对社交苦恼情况的评估。得分的多少反映出社交回避和苦恼问题的严重程度。

(3) 总体幸福感量表 (GWB)

总括幸福度评估法是美国国家健康统计机构所设计的一套固定式的测量设备, 它利用六项子测试来衡量人们的幸福程度, 这些子测试包括: 生活满意度与热情度的评级、对于身体健康问题的担忧等级、精力旺盛情况的评价、情绪高涨抑或低落的心理指数、自我管理能力及放松与紧绷感的判断等。

(4) 自制音乐心理疏导活动调查表

干预过程所运用的艺术治疗技术, 在这次干预过程中, 我们主要实施了两种不同的干预方式。一种是接受型音乐疏导, 另一种则是即兴演奏型音乐疏导。

在接受式音乐疏导的过程中, 需要所有参与者共同欣赏音乐, 并对自我与音乐的关系进行阐释。讨论的主题可以包括音乐的形态、歌词、情感, 以及个人的感受和由此引发的想法。

在这个以即兴表演为基础的音乐疏导活动中, 参与者们可以选择任何他们喜欢的乐器并且自发地创造出新的旋律。每当一个人加入到这个即兴表演中时, 所产生的音效可能既混沌又协调。个人的情绪和表现不仅仅是一个人独有的反映, 也同时是整个团队的表现。每一次演出结束后都将会被大家一起探讨, 以便让每一个团体成员都能迅速得到回应。

3、活动环节设计构思

活动一共进行了八次, 每周进行一次, 每次的干预时间是一小时, 两次为一个阶段。

在首次和第二次的活动中, 我们的主要目标是打破冷漠。我们希望能够与周围的同学建立良好的关系, 并通过这种方式构建起一座沟通的桥梁。

在第三次和第四次的活动中, 我们的主要目标是深化自我认知。这样可以让参与者更加深入地理解自己, 通过与他人的互动, 更好地了解自己在团队中的重要性, 并且意识到每个人都是集体中不可或缺的一部分。

在第五次和第六次的活动中, 我们的主要目标是建立积极的沟通方式。在这些活动中, 我们鼓励参与者们积极地与他人交流, 并且团队协作以实现活动的目标。在这个过程中, 我们也会提升自己的主动沟通技巧。

在第七次和第八次活动中, 我们的主要目标是实现自我融合。参与者们在多次的即兴表演中, 持续地进行自我调整, 通过深化与团队、集体的互动, 感受到自身的独特性, 并接纳自己当前的状态。

每一次活动中的第二个任务都是: 缓解自我压力, 表达自我感情, 调整心态并增强参与者的幸福感。

4、场地和需求设备

本次研究的场地为攀枝花学院心理咨询活动室 103。

本次活动需要的设备有:

音响一台;

摄像机一台;

非洲鼓 40 个;

奥尔夫乐器, 如手指琴、沙锤、木沙铃、卡巴萨等。

5、量表前后侧数据对比结果分析

(1) 艾森克人格量表

表 1: 艾森克问卷在各维度前后测分析

		均值	标准差	T 检验	Sig. (双测)
E	前测	9.06	4.614	2.632	0.010*
	后测	8.14	4.784		
N	前测	11.61	5.603	-2.430	0.017*
	后测	12.77	5.344		
P	前测	14.61	2.643	-1.165	0.247*
	后测	14.89	2.855		
L	前测	9.09	3.290	-0.868	0.388*
	后测	9.37	3.382		

E 量表，也就是内外向量表，前测的平均分为 9.06 分，而 E 量表后测试得分则为 8.14 分，通过 T 检验计算出结果是 2.632，且 P 值小于 0.01；N 量表是情绪性量表，它的前后测试分数分别为 11.61 和 12.77，对应于 T 检验的结果分别是-2.430 和 0.017，其中 P 值也低于 0.01；P 量表指神经质量表的前后预测分数分别是 14.61 和 14.89，对应于 T 检验的结果分别是-1.165 和 0.247；L 量表是指效度量表的前后预测分数分别为 9.09 和 9.37，相应的 T 检验结果显示为-0.868，并且 Sig 大于 0.388。

(2) 社交回避及苦恼量表

表 2: 社会回避与苦恼量表在各个方面的前后测试分析

		均值	标准差	T 检验	Sig. (双测)
回避	前测	6.10	4.046	4.482	0.000*
	后测	2.20	2.355		
焦虑	前测	6.03	4.263	1.771	0.087
	后测	4.20	2.870		
总分	前测	12.13	7.722	3.243	0.003*
	后测	6.40	4.782		

在前后的测试结果对比上看，前期的平均得分为 6.10 的社交流动障碍指数和 4.20 的社会痛苦程度指标都显著降低了（分别为两份问卷的结果）：这通过统计方式得到了证明——其中包括 t-test ($P < 0.05$)，和 sigma test ($p > 0.05$)；而对于整体情况而言，前期总体评分是 12.13 左右，后期则下降到大约 6.40。

(3) 总体幸福感量表

表 3: 总体幸福感量表在各个维度上的前后测分析

		均值	标准差	T 检验	Sig. (双测)
对生活的满足和兴趣	前测	6.16	1.843	-11.925	0.000
	后测	10.25	1.891		
对健康的担心	前测	8.06	3.491	-4.844	0.000
	后测	10.35	2.070		
精力	前测	15.15	2.381	16.579	0.000
	后测	9.65	2.670		
忧郁或愉快的心境	前测	15.37	2.429	20.374	0.000
	后测	9.61	1.192		
对情感和行为的控制	前测	6.96	2.028	-13.080	0.000
	后测	12.08	1.933		
松弛和紧张	前测	16.47	4.091	4.687	0.000
	后测	13.75	3.495		
总分	前测	68.18	6.454	7.028	0.000
	后测	65.68	7.363		

在前后的整体满意度问卷测试结果上，对于生活满足感和乐趣感的初始平均分数是 6.16，而最终得分为 10.25，通过 t 检验计算出的是 -11.925，sig 值达到了 0.000；同样地，健康担忧度的起始平均数为 8.06，结束时达到 10.35，t 统计的结果显示了 -4.844，sig 也保持在了 0.000；关于精力的测量方面，开始时的平均值为 15.15，最后则变为了 9.65，t 检验给出的结论是 16.579，sig 依然维持在 0.000；情绪或者快乐心情方面的变化情况，初期平均值为 15.37，之后下降至 9.61，t 检验得到的数据是 20.374，sig 仍然停留在 0.000；另外，对于情感及行为的掌控能力，其初始平均值为 6.96，终点则是 12.08，t 检验给出的是 -13.080，sig 仍旧保持在 0.000；放松和压力程度的变化趋势，最初的平均值为 16.47，随后降低到 13.75，t 检验所提供的数据是 4.687，sig 依旧不变。最后的总结部分，整体满意度综合指数的初次平均值为 68.18，后续的平均值为 65.68，t 检验揭示了 7.028，sig 还是保持在 0.000，并且该值大于 0.017 并低于 0.05。

干预有效性分析。对问卷结果进行了前后比较和 t 检验。在这里，sig 代表 p 值，p 值的大小可以用来判断实验是否有效。如果 p 值超过 0.05，那么说明差异不显著，没有产生任何效果。反之，如果 p 值低于 0.05，则表示差异非常明显，干预是有效的。

在艾森克人格量表的测试图中，p 和 l 分别对应的 p 值均超过 0.05，这意味着差距并不明显，因此干预效果无法达到。e 分量表的 p 值为 0.010，低于 0.05。n 分量表的 p 值则是 0.017，也低于 0.05。说明对分量表 E 与分量表 N 的干预是显著并且有效的。在社会回避和苦恼量的前后测图表中，社会回避分数表的 p 值为 0.00 且低于 0.05。而社交回避以及苦恼量总量表的 p 值则是 0.003 且低于 0.05。说明对社交回避分量表和社会回避以及苦恼量表的干预是有效的。

观察整体幸福度的前后测量表格可以发现，对于生活满意度的 P 值为 0.000 并低于 0.05；同样地，对于兴趣量的 P 值也达到了 0.000 并且低过 0.05；关于健康担忧的 P 值也是如此，达到 0.000 并低于 0.05；精力的 P 值亦然，其数值为 0.000 且未超过 0.05；情绪、行为及自我

调控方面的 P 值均为 0.000，同时都低于 0.05；最后，放松与紧绷程度的 P 值也呈现出同样的趋势，即 P 值为 0.000 且没有超出 0.05。所有这些数据表明，这次干预试验针对整体幸福的 6 个子维度及其影响都是有明显效果的。

(4) 音乐心理疏导活动调查表

表 4: 音乐心理疏导活动调查表

题号	A	B	C	D	E	F	G	H
1	20	45	13	2	0	0	0	0
2	44	28	5	3	0	0	0	0
3	9	50	6	15	0	0	0	0
4	8	16	13	4	19	18	7	18
5	10	19	22	5	4	0	0	0
6	40	17	42	19	48	3	15	0
7	37	27	24	42	52	16	0	0
8	25	37	51	34	37	13	0	0
9	20	24	58	17	13	15	18	11
10	33	46	1	0	0	0	0	0
11	24	55	1	0	0	0	0	0
12	20	37	8	15	0	0	0	0
13	40	40	0	0	0	0	0	0
14	63	1	16	0	0	0	0	0
15	64	2	2	12	0	0	0	0
16	18	25	4	6	27	20	5	0

调查中 81%的同学非常喜欢或是比较喜欢音乐，55%的同学每天都要听音乐。音乐可以帮助大学生们形成健全的人格，欣赏音乐可以促进情感的交流，也可以从音乐中感受鼓舞与激励。例如，贝多芬的《第九交响曲》就可以启发学生们对希望、关爱、友情进行深入地思考。

63% 的同学认为心理健康最重要的应该是“开朗、乐观的精神状态”，同学们的压力最大来自就业工作，依次为学业压力、人际关系、情感、经济压力、责任、家庭矛盾。可见就业和工作的压力不只是在大学生才出现，我们应该大二、大三完善就业指导的课程的思想。随着大学生心理问题的不断增多，一些人开始出现自卑和孤僻等情况，有些甚至有暴力倾向。这些都会对他们的全面发展产生严重影响。通过采用各种方式，如合理地利用音乐来进行心理疏导，可以帮助大学生实现身心健康成长。

调查中可以看出焦虑的次数也明显增加，有 8%的同学每天都会有焦虑或是情绪低落情况，12% 每周会有 1 次，24% 的同学一周会有 1—3 次焦虑或是心情低落情况，27%的同学半个月有一次这样的状态。焦虑是非常常见的一种情绪，但是如果长期的陷入这种焦虑的状态，无法自拔的话，对我们的身体伤害是非常大的。长期紧张焦虑的大学生，容易出现头痛、失眠、慢性背痛、颈痛等症状，生活质量降低，学习能力下降，导致身体的疾病加重。运用音乐对大学生进行心理危机干预，缓解当下情绪，增强自信心，尽快地化解焦虑与不安。

在心情低落的情况同学会 59% 的同学会选择听音乐来宣泄，52% 的同学选择独自静坐一会儿，51% 的同学会选择找人倾诉，21% 的同学会选择运动，1% 的同学会选择大声呐喊，0.4% 的同学会选择做心理咨询，19% 的同学选择其他方式。但是从调查数据中可以看出，同学们会找到适合自己的方式进行疏导，听音乐成为大家的首选，可见音乐的确能帮助大家舒缓情绪。学生在参与音乐活动时，与参与者一起进行情感交流，相互支持，进而获取成就感，提升自己的社交能力。形成积极乐观的生活态度，促进自觉调节心理。

同学们主要会在烦躁、高兴、无聊时听听音乐，说明音乐不仅能平复情绪，也有陪伴的作用。

最受同学们喜爱的音乐类型依次为：1、流行音乐；2、轻音乐；3、钢琴曲；4、动漫音乐；5、古典音乐；6、民族音乐；7、摇滚音乐.....流行歌曲所表达的内容涉及了几乎所有的思想情感，有积极的也有消极的，有快乐的也有悲伤的，成为同学们听音乐的首选。在调查中我们也看到动漫音乐也成为 22% 的同学们选择聆听的音乐类型，00 后们对动漫的喜爱程度远远超过我们 80 后、90 后，越来越多的网络游戏音乐，制作精良，也成为大家听歌的歌单选择之一。音乐自古以来就是人们陶冶情操的重要方式，音乐本身就具有艺术美感，通过丰富的节奏变换传递思想和情感，当我们在聆听音乐的过程中会受到感染和满足。在进行音乐疏导时，我们需要擅长运用各种音乐类型，挑选出能与学生产生共鸣的音乐。这样，学生就可以通过与音乐的互动来释放自己的负面情绪，从而帮助他们恢复平静的心态，防止心理问题的发生。

42% 的同学认为听完音乐之后能对恢复情绪有帮助，58% 的同学认为是有点用处的，说明只是同学们自己聆听都能感受到来自音乐的力量，音乐同学们稳定和舒缓紧张、焦虑情绪，重新找到自己的内在积极资源，激发面对困难的勇气和力量。从音乐中找到了积极力量和勇气，69% 的同学们认为校园里的音乐疏导室活动可以帮助自己舒缓压力，30% 的同学认为还可以陶冶情操，音乐既可以欣赏，多听多思考一定能提高艺术修养，提高音乐的审美能力。

41% 的同学愿意报名参加音乐疏导活动，这让我们也能看到同学们愿意接受新的心理咨询的模式。46% 的同学们不确认还需要考虑一下，说明我们还需要做长期的宣传和引导。79% 的同学认同音乐对心理有治疗的作用，20% 的同学还不是很了解音乐的治疗作用。特别是对新鲜的方式保守的同学们还是选择再观察和等待，我们要加大宣传和推广音乐疏导，让更多的大学生群体了解音乐疏导带给自身的好处。

对于选择音乐疏导活动是团体还是个体，同学们的选择正好说明大家都能感受两种方式，50% 的同学选择希望参加音乐团体疏导，50% 的同学选择希望参加音乐个体疏导。音乐团体疏导，也正是本研究推广的模式。

最后两道题，我们对同学们聆听音乐的设备进行了调查，80% 的同学会选择使用耳机聆听，在寝室或是校园里，我们还是建议大家听音乐时使用耳机，这样就不会影响到室友或是其他学习或是休息的同学们，营造和谐的寝室和校园人际关系。

12% 的同学想要聆听现场演奏，建议学校可以定期举行一些小型音乐会，邀请本市的知名音乐家或是音乐团体来校进行演出，提升大学生的音乐欣赏能力的同时也可以起到音乐心理疏导和干预的作用。

从同学们选择音响的类型中也可以发现 59% 的同学更注重音质，但矛盾的是他们会选择小尺寸便于携带的音乐，往往大学生的经济实力决定了他们并不能购买高端的音响设备，而便携小音乐播放的效果并不好。目前市面上也推出了智能科技的音响设备，34% 的同学们愿意尝试新的人工智能音响，科技改变生活，音乐改变心情，敢于尝试敢于突破。

讨论

探讨音乐疏导在大学生心理健康教育课程中的应用，对攀枝花学院 80 名在校大学生进行音乐引导实验干预，对实验中被试者的反馈进行描述和整理。通过 SPSS 22.0 软件对干预有效性进行分析，观测音乐引导方式对大学生心理健康的影响状况，音乐疏导的方式提升大学生社交技巧和增强大学生整体幸福感的视角来论证音乐疏导的有效性。通过设计一套合理的音乐疏导方案，为音乐疏导今后的研究提供研究参考与思路。

总结与建议

1、构建多元化、体系化的音乐疏导活动模型。首要任务是创建多样的音乐疏导模式。实际上的音乐疏导只是提供了一个环境，而非其主要目标。多样性的干预模式要求根据具体情况灵活运用音乐和其他有益资源（例如舞蹈、言语和游戏）来协助参与者快速建立起对音乐情感的感知和自我情绪的联系，同时以多种形式推动他们形成积极的情感经验。

2、优化音乐疏导环境。从本质上看，音乐疏导是一门以声音为主导的艺术形式，因此优化音频设备成为构建基本硬件设施的关键需求。首先，需要配置优秀的扬声器系统，因为它是音乐存在的基础，可以理解为音乐疏导很大程度依赖于它的音频体验，好的音频表现能让人们更深入地沉浸其中，避免受到噪音或者其他杂乱音效的影响，进而引发美感的产生。其次，要设置合适的大小及配备完整的疏导区域，让学生感到安全并建立信任，这有利于他们全身心地放松，为其后续治疗创造条件。

3、精选音乐作品。高质量的音乐疏导涉及多种元素，如音乐主题、旋律、情绪表达手法，以及通过器乐与歌唱来增强的总体感受等。要挑选适合大学生的心理与生理成长需求的音乐，也就是要选择能反映当前社会进步现实的音乐，全面考虑音乐的深度、形式及意义等方面因素，是在挑选音乐时必须优先关注的问题。

4、音乐疏导指导的规范化操作。音乐疏导师的示范行为，这包括他们的外表形象、着装风格、面部表现、姿势、肢体动作和目光接触等方面，这些因素对于活动的成功实施至关重要。接下来是他们的话术运用，即他们在参与音乐鉴赏时应尽可能地采用专业的措辞，同时也要注意说话的温和程度，以免因为话语不当影响到受众的情绪反应。

音乐治疗课程在大学生心理健康教育中的应用研究表明，音乐可以培养学生的协作能力。音乐是一种集体性的艺术形式，需要多个音乐家合作演奏或合唱才能呈现出完整的音乐作品。在音乐治疗的环境中，学生需要与他人合作，相互配合、倾听和理解他人的表达，从而培养了他们的协作精神和团队意识。音乐治疗课程在大学生心理健康教育中开创思维、培养能力方面发挥着重要的作用。建议大学生心理健康课程中加入音乐治疗内容，音乐创作可以激发学生的创新思维和想象力，帮助学生走出传统思维模式，培养独立思考和创造力。

通过改善思维、促进交流，调适心理、缓解压力，以及开创思维、培养能力，音乐治疗能够积极促进大学生的心理健康发展。音乐合作可以培养学生的协作能力和团队意识，提高他们的沟通和表达能力。通过音乐的力量，学生可以开拓思维、培养创新能力，并在团队合作中提升自己的协作能力和沟通技巧。因此，将音乐治疗融入大学生心理健康教育课程中，对于促进学生全面发展具有重要意义。

参考文献

- 赵存河.(2014).论大学生心理健康教育模式的创新.黑龙江高教研究,(05),103-105.
- 张曦丹.(2020).谈职校学生心理健康与自主学习能力的形成.职业,(08),34-35.
- 胡卓理.(2016).贫困大学生心理健康教育研究硕士学位论文[硕士论文].河北师范大学.
- 吴霞.(2015).改革开放以来大学生心理健康教育研究[博士学位论文].西南大学.
- 农培樱.(2023).高职学生心理危机干预的个案分析.西部学刊,(14),108-111.
- 郭可.(2015).高校大学生心理健康的现状分析及对策研究[硕士论文].武汉工程大学.
- 孙传丽.(2018).基于社交媒体的大学生心理健康宣传教育实效性研究[硕士论文].华中师范大学.
- 尹余萌.(2017).高校艺术社团提升大学生心理健康水平初探[硕士论文].天津理工大学.
- 汪艳玲.(2014).音乐治疗对大学生心理健康应用价值的研究[硕士论文].河北大学.
- 田野.(2014).接受式音乐治疗对大学新生适应性焦虑的干预研究[硕士论文].天津音乐学院.
- 张玫洁.(2016).艾灸涌泉配合古琴音乐治疗心肾不交型失眠的临床研究[硕士论文].广州中医药大学.
- 罗克勇.(2016).音乐治疗对“表演焦虑”心理干预的实证性研究[硕士论文].河北师范大学.
- 马丽铭.(2023).音乐梦是我永远的“痛”——运用 ACT 技术缓解高中生的情绪困扰.中小学心理健康教育,(12),57-60.
- 刘茜.(2017).奥尔夫音乐治疗对自闭症儿童同伴关系影响的研究[硕士论文].杭州师范大学.
- 李瑾怡.(2017).基于音乐干预的烧伤患者功能锻炼中疼痛管理策略研究[硕士论文].第三军医大学.
- 赵艾伦,李哲敏.(2018).阿尔兹海默症患者与音乐治疗.中国健康心理学杂志,26(01):155-160.
- 张亚.(2005).催眠疗法在大学生心理辅导与治疗中的应用探索[硕士论文].华东师范大学.
- 钟莹.(2007).与自己对话:格式塔心理治疗技术对女大学生自我成长之效果研究[硕士论文].华东师范大学.
- 吴海燕.(2007).戏曲音乐中器乐的组合作用与伴奏.扬州职业大学学报,(03),19-21.
- 张雯.(2007).舞动心理团体辅导对大学生心理健康发展的实验研究[博士学位论文].北京师范大学.
- 巩丽群.(2008).绘画艺术疗法在大学生心理辅导与咨询中的应用探索[硕士论文].华东师范大学.
- 史琼.(2008).音乐疗法及其在大学生心理辅导中的应用研究[硕士论文].安徽医科大学.

原创剧目的艺术创新与观众满意度反馈研究

THE ARTISTIC INNOVATION OF ORIGINAL PLAYS AND AUDIENCE SATISFACTION FEEDBACK

于川雅^{1*}, 王少文²

Chuanya Yu^{1*} and Shaowen Wang²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2}China Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 525612431@qq.com

摘要

本研究深入分析了芭蕾舞剧《铁人》中的艺术创新，并探讨了这些创新如何影响观众满意度。研究基于文献回顾，确定了五个主要的艺术创新维度：舞蹈语汇、舞台与视觉效果、音乐与声效、文化与历史元素，以及观众互动。通过与舞蹈领域专家的半结构化访谈，这些维度得到进一步的深化，为问卷设计提供了坚实基础。

在《铁人》的广泛观众群体中进行的问卷调查收集了 310 份有效问卷。通过描述性统计、信度与效度测试、因子分析和相关性分析，我们确保了研究结果的准确性和可靠性。分析结果表明，观众普遍对各艺术创新维度表示高度满意，特别是在舞蹈语汇和舞台与视觉效果方面。此外，线性回归分析结果进一步证实了各艺术创新维度对观众满意度的显著影响，揭示了这些维度与观众满意度之间的具体关系。

研究的相关性分析揭示了艺术创新维度之间的正相关性，表明观众的整体满意度是由他们对每个单独维度满意度的综合评价决定的。这些发现为芭蕾舞剧的艺术团队提供了重要的指导，强调了艺术创新在提高观众体验和扩大观众基础中的重要作用。

基于研究结果，我们提出了针对芭蕾舞剧制作和推广的建议。建议包括继续探索和融合不同舞蹈形式，利用现代技术增强舞台视觉效果，注重音乐与声效的创新，深化文化与历史元素的呈现，并加强观众互动。同时，建议营销团队在推广中突出这些艺术创新元素，以吸引更多广泛的观众，特别是年轻一代。这些策略将提升观众的艺术享受，并促进芭蕾舞剧艺术形式的发展和创新。

关键词： 艺术创新 观众满意度 舞蹈语汇 舞台视觉效果 音乐与声效

Abstract

This study conducts an in-depth analysis of the artistic innovations in the ballet “Iron Man” and explores how these innovations affect audience satisfaction. Based on a literature review, the study identifies five key dimensions of artistic innovation: dance vocabulary, stage and visual effects, music and sound effects, cultural and historical elements, and audience interaction. These dimensions were further refined through semi-structured interviews with experts in the field of dance, providing a solid foundation for the design of the questionnaire.

The survey, conducted among a wide audience of “Iron Man,” collected 310 valid questionnaires. Rigorous statistical analyses, including descriptive statistics, reliability and validity tests, factor analysis, and correlation analysis, were conducted to ensure the accuracy and reliability of the

research findings. The results show that audiences were generally highly satisfied with each dimension of artistic innovation, particularly in terms of dance vocabulary and stage and visual effects. Additionally, linear regression analysis further confirmed the significant impact of each artistic innovation dimension on audience satisfaction, revealing the specific relationships between these dimensions and audience satisfaction.

The study's correlation analysis revealed positive correlations between the dimensions of artistic innovation, indicating that overall audience satisfaction is determined by their combined satisfaction with each individual dimension. These findings provide important guidance for ballet artistic teams, emphasizing the role of artistic innovation in enhancing audience experience and expanding the audience base.

Based on the research findings, we propose specific recommendations for the production and promotion of ballet. These include continuing to explore and integrate different forms of dance, utilizing modern technology to enhance stage visual effects, focusing on innovation in music and sound effects, deepening the presentation of cultural and historical elements, and strengthening audience interaction. Additionally, marketing teams are advised to highlight these elements of artistic innovation in their promotions to attract a broader audience, especially the younger generation. These strategies will not only enhance audience enjoyment but also promote the development and innovation of the ballet art form.

Keywords: Artistic Innovation, Audience Satisfaction, Dance Vocabulary, Stage Visual Effects, Music and Sound Effects

引言

在 1980 年,怀着对艺术的无限热情和为辽宁文艺事业作出贡献的初衷,老一辈艺术家们成立了辽宁芭蕾舞团。这个舞团不仅致力于将世界古典芭蕾带到中国舞台,而且还坚定不移地推动着具有中国特色的原创芭蕾艺术作品的创作与演出。他们不断引进世界级大师的作品,与国际艺术界的佼佼者合作,让舞团的艺术造诣和作品质量达到新的高度。

辽宁芭蕾舞团的《铁人》等作品之所以能够赢得观众的青睐,不仅仅是因为它们的艺术质量,更是因为它们在艺术创新方面的成就。这些原创作品在保持芭蕾舞剧经典形式的同时,融入了丰富的中国元素和民族特色,使得中国观众能在熟悉的文化语境中欣赏到高水平的芭蕾艺术。

本研究采用了混合研究方法,结合定性和定量分析,以全面了解艺术创新对观众满意度的影响。通过这种混合方法论,研究不仅能够深入理解艺术创新的内涵和观众的主观体验,还能够得到具有统计学意义的观众满意度数据。这样的方法使研究能够在理解复杂现象的同时,提供可验证和可重复的结果。

内容

1. 文献综述

根据珍妮弗·霍曼斯等人 (2019) 在《阿波罗的天使—芭蕾艺术五百年》中的描述,芭蕾舞起源于文艺复兴时期的意大利宫廷。这个时期的芭蕾舞主要是贵族社交活动的一部分,舞蹈动作和表演风格都十分注重体现贵族的优雅和风度。进入 19 世纪初,随着浪漫主义的兴起,芭蕾舞进入了一个全新的发展阶段。这一时期的芭蕾舞剧目往往充满了神秘和超自然的元素,如精灵、仙女和幽灵,展现了对逃离现实、追求梦幻和超脱的渴望 (Lee, 2002)。19 世纪中叶,芭蕾舞迎来了古典时期的鼎盛。Kirstein (1970) 在《Movement and Metaphor: Four Centuries of

Ballet》中强调，这一时期的芭蕾舞以技术的精确性、舞蹈的美学和戏剧性的完美融合为特征。20 世纪初，芭蕾舞经历了向现代化的重大转变。Garafola (1989) 在《Diaghilev's Ballets Russes》中提到，现代芭蕾舞突破了传统叙事形式的限制，开始探索更为抽象和符号化的表达方式。进入 21 世纪，芭蕾舞继续以其多样化和创新性的特点发展。现代芭蕾舞者和编舞家不断探索新的表达方式和技术，将芭蕾舞与其他舞蹈形式相结合，创造出新的艺术风格。

当西方的芭蕾艺术进入华夏之时，我们不仅要学习其科学、系统的训练体系，还要深入了解西方文化艺术的精髓。除此之外，我们更要在借鉴和创新上下功夫。1949 年，中国第一部原创芭蕾舞剧《和平鸽》诞生，它为中国芭蕾历史掀开了崭新的一页。1964 年《红色娘子军》《白毛女》问世。之后，《大红灯笼高高挂》、《末代皇帝》等一批中国原创芭蕾舞剧也相继问世，为中国芭蕾未来之路的探索立下了汗马功劳。中国的芭蕾发展至近年，中国的各个芭蕾舞团排演出了无数的原创芭蕾舞作品。可见原创芭蕾舞剧在中国的芭蕾地位相当之高。

顾客满意度一直是商业和市场营销研究领域的核心议题之一。Cardozo (1965) 指出，顾客的满意度不仅影响他们对特定产品的再次购买意愿，还可能促使他们购买其他产品。这一理论开启了关于顾客满意度重要性的广泛研究。本研究将满意度定义为观众对演出主要构成要素的主观感受，将重点放在了整体的观众体验上。

宋娥 (2014) 在《身体体验——当代艺术展馆展示方式的新转向》中，基于身体理论的视角，深入探讨了当代艺术展览方式的转变。宋娥强调，随着当代艺术的发展，展览方式越来越多地重视观众的身体体验，使观众能够通过身体与艺术作品互动，从而获得更为深刻的艺术体验（宋娥，2014）。这种转向不仅体现在静态的视觉艺术上，同样适用于动态的舞蹈表演。在舞蹈表演中，观众的互动体验不仅限于观看舞者的表演，还包括与舞者、音乐和表演空间的多层次互动。

2. 《铁人》剧目的艺术创新研究

在本研究中把专家访谈作为主要研究方法，是因为这种定性研究工具能够提供对《铁人》剧目艺术创新深度理解的机会。专家访谈的设计通常是半结构化的，这意味着虽然有一系列预设的问题指导对话，但同时也允许足够的灵活性，让专家可以自由地表达他们的想法和见解。选择这种研究方法的一个重要原因是，它还可以帮助研究者了解行业内对于原创芭蕾舞剧如《铁人》的普遍态度，以及这些专家对如何在保持艺术传统的同时进行艺术创新的观点。

选定的专家均为芭蕾舞领域内的资深人士，他们具备不同的背景和专业知識，能够从多方面提供对《铁人》剧目艺术创新的见解。本单元具体选定的专家有以下五位：邹之瑞，北京舞蹈学院本科芭蕾舞系教授、原系主任、彭戈，北京舞蹈学院芭蕾舞系教师、梁嘉玥，北京舞蹈学校附中教师、戚麟石，辽宁芭蕾舞团演员管理中心副主任和主要演员、徐晶，作为辽宁芭蕾舞团演员管理中心的主任。

专家们分别从不同的角度（教育、编导、演出等）对这部作品的艺术价值、故事表达、技术创新、文化融合等方面进行了深入的分析和讨论。

访谈记录详细地涵盖了五位专家对《铁人》芭蕾舞剧的看法。每位专家都围绕 11 个问题提供了见解，这些访谈记录是对《铁人》芭蕾舞剧创新之处的全面剖析，包含了对舞剧的创作背景、艺术表现、观众接受度等多方面的细致讨论。

表 1: 访谈问题的汇总表

访谈问题	(1) 您对“某某”这个原创剧目有何了解？
	(2) 您第一次观看或了解到这个剧目是在什么情境下？
	(3) 您认为“某某”在哪些方面表现出了艺术创新？例如，是在编舞、音乐、舞台设计，或是表演技巧上？
	(4) 与其他传统或现代作品相比，您认为“某某”有哪些独特之处？
	(5) 您认为“某某”中的创新元素是如何产生的？是来源于特定的文化背景、历史背景，还是艺术家个人的创意？
	(6) 这些艺术创新对行业或观众有哪些影响？
	(7) 根据您的观察和了解，观众如何评价“某某”中的艺术创新？
	(8) 您认为这种艺术创新对提高观众的艺术鉴赏能力有何帮助？
	(9) 您能否提供与“某某”相似，但又存在明显差异的作品为例，进行简短的比较？
	(10) 在艺术创新方面，您认为“某某”与其他作品的主要差异是什么？
	(11) 如果“某某”在未来有续作或改编，您认为应该保留或增强哪些创新元素？

表 2: 编码结果表

一级编码 (艺术创新的维度)	二级编码 (概念)	三级编码 (例子和细节)
舞蹈语汇的创新	融合多种舞蹈形式	现代舞与芭蕾的结合，民族舞蹈元素的使用，如秧歌个性化的动作语言，如“Jeté en tournant par terre”
	情感与故事的体现	英雄王进喜的多面性展现，对立的创作手法呈现英雄形象的刚毅与柔情。
舞台与视觉创新	多媒体技术的应用	全息投影和 LED 屏幕创造动态背景，多层次舞台空间设计。
	视觉效果与舞剧情节的结合	色彩变化与剧情的配合，如金色麦穗背景与舞蹈的结合。
音乐与声效创新	融合传统与现代音乐元素	传统乐器与西方交响乐的融合，音乐节奏与舞蹈动作的同步编排。
	音效在舞剧中的角色	工业音效模仿石油开采场景，提升剧情的真实感。
文化与历史元素的呈现	历史故事的现代演绎	王进喜生平的叙述，将历史事件与舞剧叙事结构融合。
	民族精神的表达	通过“铁人精神”展现中国的民族精神与时代价值。
	文化符号的创新运用	创新地运用中国的红色经典与芭蕾结合，呈现独特的文化符号。
观众互动与影响	艺术体验的互动性	通过技术手段创造身临其境的观剧体验，促进观众的情感共鸣。
	观众情感的共鸣	观众对于艺术创新的正面反馈与评价，情感共鸣的产生。
	艺术鉴赏能力的提升舞剧中的	艺术鉴赏能力的提升舞剧中的艺术创新提高了观众对芭蕾舞的
	的艺术创新提高了观众对芭	认知与鉴赏能力。
	蕾舞的认知与鉴赏能力。	

通过编码分析可以得出，《铁人》这部舞剧通过其艺术创新展现了跨时代的活力，成功地将传统芭蕾舞与现代舞、中国民族舞融合，利用现代多媒体技术增强视觉效果，同时融入独特的音乐风格和深刻的文化及历史元素，提高了观众的参与感和沉浸感。这些创新不仅丰富了舞剧的表现力，也加深了观众对作品的情感共鸣，使《铁人》成为促进文化交流、展现中国故事的现代艺术形式。通过对舞蹈语汇的创新探索、视觉与声音的创新结合，以及对观众互动方式的创新，这部作品不仅在艺术上取得了成功，更在推动社会文化交流方面发挥了重要作用。

3. 《铁人》剧目艺术创新与观众满意度反馈实证研究

在本章节的研究中，通过设计和发放调查问卷，采用定量分析的方法来探究《铁人》这一芭蕾舞剧中各个艺术创新维度与观众满意度之间的关系。根据前文中的研究编码，我们可以看到《铁人》剧目的艺术创新主要集中在以下几个维度：舞蹈语汇的创新、舞台与视觉创新、

音乐与声效创新、文化与历史元素的呈现，以及观众互动与影响。基于这些编码结果，我们可以推导出相应的假设，这些假设旨在探究每个艺术创新维度如何影响观众满意度。

基于前一章的访谈编码结果与本章的假设设定进行问卷设计，目的是要精确地量化观众对于《铁人》剧目中各个艺术创新维度的满意度。利用 Likert 量表 1 至 5 分的等级上评价，可以为观众提供一系列标准化的回答选项，从而产生可比较、可量化的数据。

表 3： 问卷设置汇总

对应假设	艺术创新维度	问题编号	推导出的问题
假设 1	舞蹈语汇的创新	YH1	您如何评价《铁人》中结合现代舞与芭蕾舞的动作语汇创新？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		YH2	这种舞蹈语汇是否成功地表达了角色的内心情感和剧情发展？请在 1 至 5 分的等级上评价
假设 2	舞台与视觉创新	SJ1	《铁人》中全息投影和 LED 屏幕等多媒体技术对视觉吸引力的增强程度。请在 1 至 5 分的等级上评价。
		SJ2	“在《铁人》中，多媒体技术与舞蹈艺术的结合是否增加了您的艺术体验？请在 1 至 5 分的等级上评价
		SJ3	《铁人》中的舞台设计如何影响您对剧情的沉浸感？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		SJ4	舞台设计在呈现舞剧的环境和情境方面的成功程度如何？请在 1 至 5 分的等级上评价。
假设 3	音乐与声效创新	YS1	《铁人》中中国传统乐器与西方交响乐的结合如何影响了您对中国文化的感受和艺术享受？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		YS2	在《铁人》中，音乐是否与您的情感共鸣，增强了您对剧情的理解？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		YS3	《铁人》中的声效设计如何加强了您对剧中特定场景（如石油开采）的感知？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		YS4	在观看《铁人》时，声效是否引发了您的情绪反应，并增强了您的情感体验？请在 1 至 5 分的等级上评价。
假设 4	文化与历史元素的呈现	WS1	请评价《铁人》在准确性和深度上是否再现了王进喜的故事以及与之相关的文化历史元素。请在 1 至 5 分的等级上评价。
		WS2	《铁人》对中国文化和历史的呈现在多大程度上增加了您对这些主题的了解和兴趣？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		WS3	《铁人》中对‘铁人精神’的表达在多大程度上与您的民族情感产生了共鸣？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		WS4	剧中对历史事件的呈现是否在您心中唤起了对那个时代的情感反思和历史认识？请在 1 至 5 分的等级上评价。
假设 5	观众互动与影响	GZ1	“在《铁人》的演出中，您是否感受到了与演员之间直接的互动，例如通过表演中的参与式元素？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		GZ2	这种演出风格是否提升了您对芭蕾舞剧的理解和鉴赏？请在 1 至 5 分的等级上评价。
		GZ3	《铁人》是否在某种程度上教育了您，使您对芭蕾舞剧有了更深的理解？请在 1 至 5 分的等级上评价。

注：使用Likert量表（1至5分，1表示非常不满意，5表示非常满意）

本研究共设计了 17 个问题题项，2024 年 11 月 5 日通过网络问卷星进行发放，主要对象为观看过《铁人》观众微信群。收回 310 套有效问卷，因为是定点投放，所以回收率为 100%。首先对问卷进行信度和效度分析。

在信度与效度分析中,我们主要关注两个指标:信度(Reliability)和效度(Validity)。信度是指测量工具的一致性和稳定性,效度是指测量工具的测量精准度。

表 4: 各题项信度与效度

题项	维度	信度	效度
YH1	舞蹈语汇的创新	0.85	0.81
YH2	舞蹈语汇的创新	0.89	0.85
SJ1	舞台与视觉创新	0.8	0.79
SJ2	舞台与视觉创新	0.92	0.88
SJ3	舞台与视觉创新	0.88	0.83
SJ4	舞台与视觉创新	0.86	0.80
YS1	音乐与声效创新	0.91	0.87
YS2	音乐与声效创新	0.9	0.86
YS3	音乐与声效创新	0.87	0.82
YS4	音乐与声效创新	0.84	0.79
WS1	文化与历史元素的呈现	0.93	0.91
WS2	文化与历史元素的呈现	0.95	0.93
WS3	文化与历史元素的呈现	0.89	0.86
WS4	文化与历史元素的呈现	0.9	0.84
GZ1	观众互动与影响	0.94	0.89
GZ2	观众互动与影响	0.88	0.85
GZ3	观众互动与影响	0.86	0.82

根据提供的数据,我们可以对《铁人》各个创新维度上的观众满意度进行如下描述性统计分析。整体来看,这些数据揭示了一幅观众对《铁人》的各项艺术创新表示出色的整体满意度,其中没有一个维度的平均得分低于4.7,这表明这部舞剧在不同创新层面上均达到了观众的高期待值。

表 5: 描述性统计

问题	平均值	标准差	最小值	最大值
YH1	4.6874	0.7594	1	5
YH2	4.7614	0.5585	1	5
SJ1	4.7421	0.6212	1	5
SJ2	4.7648	0.5566	1	5
SJ3	4.7590	0.5682	1	5
SJ4	4.7579	0.5710	1	5
YS1	4.7318	0.5979	1	5
YS2	4.7907	0.5607	1	5
YS3	4.7519	0.5391	1	5
YS4	4.7774	0.5500	1	5
WS1	4.7614	0.5642	1	5
WS2	4.7680	0.5997	1	5
WS3	4.8002	0.5012	1	5
WS4	4.8099	0.5017	1	5
GZ1	4.7488	0.6076	1	5
GZ2	4.7870	0.5391	1	5
GZ3	4.7744	0.5694	1	5

分析相关关系表时,我们关注的是题项之间的相关性系数的大小和方向,以及相关性的统计显著性(通常以p值来表示)。通过这种分析,我们可以更好地理解各个维度间的相互作用,以及它们如何集体影响观众满意度。

表 6: 各题项相关性分析

No.	YH1	YH2	SJ1	SJ2	SJ3	SJ4	YS1	YS2	YS3	YS4	WS1	WS2	WS3	WS4	GZ1	GZ2	GZ3
YH1	1																
YH2	0.66*	1															
SJ1	-0.96*	0.23*	1														
SJ2	-0.12*	0.95*	-0.79*	1													
SJ3	0.67*	-0.80*	0.95*	-0.06*	1												
SJ4	-0.46*	0.04*	-0.81*	0.15*	0.85*	1											
YS1	0.47*	0.92*	-0.50*	0.15*	0.18*	0.14*	1										
YS2	0.38*	0.45*	0.00*	0.91*	0.28*	-0.15*	0.62*	1									
YS3	0.14*	0.30*	0.30*	0.42*	0.99*	-0.70*	-0.20*	0.42*	1								
YS4	0.23*	-0.75*	0.69*	0.71*	-0.97*	-0.28*	0.76*	0.71*	-0.97*	1							
WS1	0.04*	-0.89*	-0.60*	0.15*	-0.52*	0.86*	0.86*	0.15*	-0.52*	-0.52*	1						
WS2	0.17*	0.46*	-0.37*	-0.13*	-0.37*	0.39*	0.39*	-0.13*	-0.37*	-0.37*	0.39*	1					
WS3	-0.95*	-0.86*	0.35*	-0.94*	-0.23*	0.17*	0.66*	0.66*	-0.23*	-0.23*	0.66*	0.66*	1				
WS4	0.74*	-0.45*	0.59*	1.0*	-0.36*	-0.15*	-0.25*	-0.25*	-0.36*	-0.36*	-0.25*	-0.25*	-0.94*	1			
GZ1	-0.44*	0.17*	0.72*	-0.28*	0.88*	1.0*	0.49*	0.49*	0.88*	0.88*	0.49*	0.49*	-0.28*	-0.28*	1		
GZ2	-0.83*	0.10*	0.16*	0.17*	-0.87*	-0.02*	0.75*	0.75*	-0.87*	-0.87*	0.75*	0.75*	0.66*	0.66*	-0.87*	1	
GZ3	-0.32*	0.92*	-0.53*	-0.30*	-0.70*	0.96*	-0.04*	-0.04*	-0.70*	-0.70*	-0.04*	-0.04*	0.25*	-0.07*	0.80*	0.75*	1

* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

为了深入理解《铁人》芭蕾舞剧在不同艺术创新维度上对观众满意度的影响，本研究设定了五个假设，采用了线性回归分析方法来检验假设。这种方法允许我们探索各个艺术创新维度如何独立地和集体地影响观众的感知和评价。

表 7: 假设汇总表

假设	假设 1: 舞蹈语汇的创新对观众满意度有正面影响
	假设 2: 舞台与视觉创新提升了观众的观剧体验
	假设 3: 音乐与声效创新增强了剧情的情感表达
	假设 4: 文化与历史元素的呈现加深了观众对剧目的认同感
	假设 5: 观众互动与影响提升了观众的艺术鉴赏能力

五个线性回归分析将分别针对这些维度，揭示它们与观众满意度之间的具体关系。因篇幅有限，这里只列举一个回归分析表。

表 8: 回归分析一

线性回归分析结果 (n=310)							
	非标准化系数		标准化系数	t	p	共线性诊断	
	B	标准误	Beta			VIF	容忍度
常数	2.245	0.295	-	7.601	0.000**	-	-
您如何评价《铁人》中结合现代舞与芭蕾舞的动作语汇创新？	0.531	0.062	0.652	8.505	0.000**	1.000	1.000
R 2				0.425			
调整 R 2				0.419			
F				F (1,98)=72.333,p=0.000			
D-W 值				2.156			
因变量：这种舞蹈语汇是否成功地表达了角色的内心情感和剧情发？							
* p<0.05 ** p<0.01							

在探究《铁人》芭蕾舞剧中舞蹈语汇创新对角色情感和剧情表达影响的研究中，线性回归分析提供了显著的见解。分析的核心是理解观众如何评价现代舞与芭蕾舞结合的动作语汇创新，并探索这种创新如何影响角色的内心情感和剧情的成功表达。回归模型显示，观众对动作语汇创新的正面评价与角色情感和剧情表达的成功程度之间存在显著的正相关关系。具体来说，每当观众对舞蹈语汇创新的评价提高一个单位，角色情感和剧情表达的成功程度平均提高 0.531 个单位。这一结果不仅统计上显著（ p 值远小于 0.01），而且在模型拟合度方面也表现良好，解释了约 42.5% 的变异性。

这一发现支持了假设 1，即《铁人》中现代舞与芭蕾舞的动作语汇创新对于表达角色的内心情感和剧情发展具有显著的正面影响。这表明，观众高度认可这种创新的舞蹈语汇，认为它有效地增强了剧情的表现力和情感深度。这种艺术创新不仅在技术层面上取得了成功，而且在提升观众体验和满意度方面也发挥了重要作用。因此，这一发现为芭蕾舞剧的未来创作提供了宝贵的指导，强调了在保持传统艺术形式的同时，融入创新元素的重要性。

结论与建议

本研究五个假设均成立。所以研究不仅展示了一种系统的从理论到实践，从定性到定量的研究方法，也为理解观众如何感知和评价艺术创新提供了实证基础。这对于指导未来的舞剧创作和表演具有重要的实践意义，强调了在现代舞台艺术创作中融合传统与创新的必要性，并在保持艺术深度的同时，满足现代观众的期待和需求。

以下有六点建议：

1. 继续融合创新

鉴于观众对于舞蹈语汇创新的积极反响，未来的芭蕾舞剧创作可以进一步探索和深化现代舞、民族舞蹈与传统芭蕾舞之间的融合。

2. 利用现代技术

舞剧制作团队在未来的创作中，不仅需要在技术应用上不断创新，还需要在艺术表达上不断探索，以期达到技术与艺术完美融合的效果。

3. 注重音乐和声效

音乐与声效在芭蕾舞剧中的重要性不容忽视。未来的创作中，音乐与声效的融合创新将是提升观众艺术享受的关键，是推动舞剧艺术创新的重要方向。

4. 深化文化和历史元素

通过对历史事件的艺术再现，观众可以在享受视觉和听觉盛宴的同时，深化对民族历史的理解和认识。这样的艺术创新，能够使芭蕾舞剧成为一个强有力的文化传播媒介。

5. 加强观众互动

加强观众互动的目的是为了打破舞台与观众之间的传统界限，创造一种更加动态和双向的艺术沟通方式。使其成为一种生活的一部分，进而推动文化艺术的传播与发展。

6. 市场营销策略

为了更有效地推广《铁人》这部芭蕾舞剧，市场营销策略必须专注于他的独特的艺术创新元素。也可以通过与流行文化元素的结合，来提高《铁人》的市场吸引力。

参考文献

- 宋娥. (2014). 身体体验——当代艺术展馆展示方式的新转向. 山东师范大学学报.
- 珍妮弗·霍曼斯著, 周晓宇, 杨菁, 吕本明译. (2019). 阿波罗的天使—芭蕾艺术五百年. 浙江人民出版社.
- Cardozo, R. N. (1965). An experimental study of customer effort, expectation, and satisfaction. *Journal of Marketing Research*, 2(3), 244-249.
- Garafola, L. (1989). *Diaghilev's Ballets Russes*. Oxford University Press.
- Kirstein, L. (1970) *Movement and metaphor: Four centuries of ballet*. Praeger Publishers.
- Lee, C. (2002) Marie Taglioni and the romantic ballet. *Dance Chronicle*, 25(2), 173-204.

中国歌舞片民族化发展趋势探索

EXPLORATION OF THE DEVELOPMENT TREND OF NATIONALIZATION OF CHINESE MUSICAL FILMS

席超^{1*}, 王少文²

Chao Xi^{1*} and Shaowen Wang²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院

^{1,2} Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: 945209205@qq.com

摘要

本研究旨在探索中国歌舞片的民族化发展趋势, 通过对不同历史时期的代表性歌舞片进行深入分析, 揭示了中国歌舞片在艺术表现、技术创新、社会变迁与文化思考方面的演变和发展。研究选取了《阿诗玛》、《西部舞狂》、《如果·爱》和《热烈》四部影片作为案例, 分别代表了不同历史阶段中国歌舞片的发展特点和民族化趋势。

研究发现, 中国歌舞片从早期的强调传统民族文化, 如《阿诗玛》中的彝族文化, 到后期更多地融入现代元素和国际流行文化, 如《热烈》中的街舞和嘻哈音乐, 展示了从传统到现代, 从单一民族文化到多元文化融合的过程。这些变化不仅展现了中国电影艺术的成长, 也反映了中国社会文化的深刻变迁和民族认同的发展。

技术层面上, 从《阿诗玛》的彩色宽银幕和立体声到《如果·爱》的现代剪辑技术, 技术的进步为歌舞片提供了更多表达民族文化的可能性, 同时提升了观众的视听体验。社会变迁方面, 歌舞片逐渐成为探讨社会问题和文化认同的平台, 反映了社会多样性和复杂性, 同时探讨了在现代化进程中民族文化的地位和意义。

随后分析了中国歌舞片如何通过艺术表现的多元化、技术进步、社会文化反映以及文化传承与创新的融合来增强观赏性、吸引更广泛的观众、反映社会变化并引发观众共鸣。分析显示艺术多样性和技术创新显著提高了电影吸引力和文化深度, 而电影对社会变化的反映和文化传承与创新的结合则展示了中国文化的多样性和创新精神。这些发现强调了中国歌舞片在促进文化交流和深化观众对中国文化理解方面的重要作用, 为电影制作人和研究者提供了宝贵的见解。

最后, 本研究提出了未来中国歌舞片发展的建议, 包括深化民族文化的探索与展现、创新民族元素的表达方式、强化民族文化在现代社会的意义、技术进步与民族化表达的结合, 以及文化传承与创新的平衡。这些建议旨在推动中国歌舞片在继承传统的同时, 更好地适应现代社会和文化的发展, 展现中国文化的多元魅力和国际影响力。

关键词: 中国歌舞片 民族化发展 文化融合 艺术创新 技术进步

Abstract:

This study aims to explore the national development trend of Chinese musical films. Through in-depth analysis of representative musical films in different historical periods, it reveals the evolution and development of Chinese musical films in terms of artistic expression, technological innovation,

social changes and cultural thinking. . The study selected four films as "Ashima", "Western Dance", "If Love" and "Hot" as cases, which respectively represent the development characteristics and nationalization trends of Chinese musical films at different historical stages.

The study found that Chinese musical films shifted from emphasizing traditional ethnic culture in the early days, such as the Yi culture in "Ashima", to later integrating more modern elements and international pop culture, such as hip-hop and hip-hop music in "Warm", showing that It represents the process from tradition to modernity, from single national culture to multicultural integration. These changes not only demonstrate the growth of Chinese film art, but also reflect the profound changes in Chinese society and culture and the development of national identity.

On the technical level, from the color widescreen and stereo sound of "Ashima" to the modern editing technology of "If Love", technological progress has provided musical films with more possibilities to express national culture, while improving the audience's audio-visual experience. experience. In terms of social changes, musical films have gradually become a platform for discussing social issues and cultural identity, reflecting social diversity and complexity, while exploring the status and significance of national culture in the process of modernization.

The subsequent analysis explores how Chinese musical films can enhance viewing pleasure, attract a wider audience, reflect social changes, and arouse audience resonance through the diversification of artistic expression, technological progress, social and cultural reflection, and the integration of cultural inheritance and innovation. The analysis shows that artistic diversity and technological innovation significantly enhance the film's appeal and cultural depth, while the film's reflection of social changes and the combination of cultural inheritance and innovation demonstrate the diversity and innovative spirit of Chinese culture. These findings highlight the important role of Chinese musical films in promoting cultural exchanges and deepening audiences' understanding of Chinese culture, providing valuable insights for filmmakers and researchers.

Finally, this study puts forward suggestions for the future development of Chinese musical films, including deepening the exploration and display of national culture, innovating the expression of national elements, strengthening the significance of national culture in modern society, the combination of technological progress and national expression, and cultural The balance between inheritance and innovation. These suggestions aim to promote Chinese musical films to better adapt to the development of modern society and culture while inheriting tradition, and to demonstrate the diverse charm and international influence of Chinese culture.

Keywords: History and Origins of Musical Films, Artistic Characteristics, Hollywood Musical Films

引言

面对当今世界文化多元化的趋势，中国正在加强对本土文化的自信与传承，歌舞片作为一种能够传递文化精髓的艺术形式，备受关注。随着中国经济和文化的崛起，对于如何更好地输出本土文化、让国际观众更深入地了解中国，歌舞片成为一个备受期待的文化输出载体。在国际影视市场，各国都在通过影视作品竞争文化输出的话语权。中国歌舞片的发展对于扩大中国影视产业在国际市场的影响力具有战略意义。随着国内观众对多样化、高质量文艺作品的需求增加，歌舞片作为一种集音乐、舞蹈、戏剧于一体的艺术形式，备受年轻观众喜爱。随着科技的不断发展，影视制作技术的提升为歌舞片创作提供了更广阔的空间，这也使得歌舞片更具吸引力。歌舞片的制作涉及多个领域，国际合作在其中扮演着重要角色。深入研究中国歌舞片的发展趋势，可以推动更多国际合作，促进文化的交流与融合。

在这样的背景下，深入研究中国歌舞片的民族化发展趋势不仅有助于满足国内观众对多元文艺的需求，也能为中国文化在国际上更有深度、更广泛的传播提供理论与实践的支持。

随着全球文化多元化的浪潮涌现，中国正在积极强化对本土文化的传承和自信。随着中国经济和文化的崛起，如何更好地推广本土文化，使国际观众更深刻地了解中国成为备受瞩目的问题。在国际影视市场，各国通过影视作品角逐文化输出的话语权。而歌舞片作为传递文化精髓的艺术形式之一在其中起着至关重要的作用。中国歌舞片的崛起对于拓展中国影视产业在国际市场的影响力至关重要。随着国内观众对多样、高质量文艺作品的追求，歌舞片作为集音乐、舞蹈、戏剧为一体的艺术形式，尤其受到年轻观众的喜爱。科技的飞速发展为歌舞片创作提供了更为广阔的创作空间，使其更加具有吸引力。歌舞片的制作涉及多个领域，国际合作在其中扮演着关键角色。深入研究中国歌舞片的发展趋势，不仅能够推动更多国际合作，促进文化的交流与融合，也能为中国文化在国际上更为深刻、广泛地传播提供理论与实践的支持。

笔者认为通过深入研究中国歌舞片的民族化发展趋势，其重要性将体现在以下几个方面：

文化认同的强化- 研究中国歌舞片的民族化发展趋势有助于加深人们对本土文化的认同。通过挖掘歌舞片中蕴含的中国文化元素，强化文化认同感，促进文化自信心的建设。

国际形象的提升- 歌舞片作为一种具有大众吸引力的文艺形式，其民族化发展能够为国际观众呈现真实、丰富的中国文化画卷，提升国际社会对中国的正面形象。

文艺产业的繁荣- 通过深入研究歌舞片的民族化发展，可以为文艺产业提供新的发展方向 and 创作理念，推动相关产业链的繁荣，促进文化创意产业的发展。

社会观念的引领- 歌舞片作为一种大众文化媒介，其内容和形式直接关系到社会观念的传播。研究民族化发展趋势有助于引领社会观念向着积极、健康、多元的方向发展。

国际文化交流的桥梁- 通过研究歌舞片的国际化趋势，可以探索如何在文化交流中发挥歌舞片的积极作用，促进中外文化的相互理解与交流。

政策制定的参考- 了解歌舞片的发展趋势对于相关政策的制定具有指导意义。相关主管部门可以通过研究结果，更好地支持歌舞片产业的健康发展，推动文化事业的繁荣。

总体而言，研究中国歌舞片的民族化发展趋势不仅有助于深化对本土文化的理解与传承，还可以在国际文化交流中发挥积极作用，为中国文化走向世界提供新的思路 and 路径。这一研究将为中国文化产业的可持续发展、国际形象的提升以及社会观念的引领提供有益的借鉴与参考。

内容

2.1 文献综述

在歌舞片的理论研究方面，我国已开展了较为丰富的学术研究工作。研究人员们在电影学、文化学、及跨学科研究等多角度视域下，对中国歌舞片分别进行了详细而富有成效的研究。在电影学和文化学的视域下，中国歌舞片的研究涉及其发展历程、艺术特色和市场表现。研究强调了歌舞片在艺术上的创新和文化表达的多样性。从电影学角度，探讨了中国歌舞片的类型特征、叙事结构和视听语言的创新。文化学视角则关注歌舞元素在电影中的运用，以及不同地域文化对歌舞片的影响。这些研究展示了中国歌舞片的发展潜力和多元文化表达，为未来电影创作提供了宝贵的参考。

2.1.1 电影学视域

宋维才（2019）在《中国文艺评论》杂志的《中国歌舞片类型探索及可能》中，从电影学视角分析了中国歌舞片的发展历程和现状。文章强调中国歌舞片尽管历史悠久，

但一直未能形成明确的类型特征。宋维才指出，新世纪以来中国歌舞片有所改善，例如《如果爱》成功融合好莱坞元素与中国叙事，而《天台爱情》等商业片则通过浪漫主题吸引市场。尽管处于边缘位置，歌舞片展现出艺术魅力和市场潜力。文章预测，中国歌舞片通过突破创作和市场营销策略，有望实现发展，尤其是结合电视综艺节目和歌舞元素的流行性。

余琳（2021）的硕士毕业论文《新世纪中国歌舞片研究》深入探讨了新世纪中国歌舞片的发展历程与艺术特色。论文从歌舞片的起源和发展历程入手，比较好莱坞歌舞片，界定新世纪中国歌舞片的概念。重点分析了新世纪歌舞片在剧作结构和视听语言上的创新，强调歌舞元素在叙事、音乐、民族内涵和文化表达方面的独特性。余琳提出，中国歌舞片未来发展应借鉴国外经验，提升创作质量，培育受众群体，利用本民族艺术资源。

李琴（2019）的《当前我国歌舞片的市场表现及趋势研究》针对中国歌舞片在电影市场中的低迷状态进行分析。文章探讨了市场运作、观众口味变化、本土歌舞片创作挑战等因素，提供了电影市场营销、文化产业管理的深入视角。李琴的研究揭示了中国歌舞片在电影市场中的挑战和潜在发展趋势，呼吁对市场表现和观众需求有更深入的理解。

这三篇作品共同描绘了中国歌舞片在艺术发展和市场表现方面的全貌，提供了对该类型未来发展的深入见解，展现了电影学研究的多维度视角。

2.1.2 文化学视域

彭影（2012）在《中国歌舞电影的文化思考》中，从文化学角度分析了中国歌舞电影的发展和影响。文章强调，电影文化的渗透改变了人们的生活和艺术欣赏水平，其中歌舞元素增强了电影的艺术性和观赏性。彭影探讨了歌唱和舞蹈作为表达情感的古老艺术形式在电影中的应用，提到这些元素如何为影视语言注入丰富的表现力。文章指出，在电影商业化过程中，歌舞元素应用趋向迎合观众欲望，但强调中国歌舞片有机会通过合理运用歌舞元素和中国文化，创作出具有中国特色的优秀作品。彭影还提到利用科技手段对歌舞元素进行创新，鼓励创作者结合中国独特的歌舞资源与先进技术，创作更具魅力的作品。

谭冬雪（2019）的《不同地域文化对歌舞片的影响研究》通过分析欧美、印度和中国的歌舞片，探讨了不同地域文化的影响。文章指出欧美歌舞片在音乐和舞蹈形式上的多样性，印度歌舞片作为印度文化的重要组成部分，以及中国歌舞片的发展特点。谭冬雪强调印度歌舞片在叙事上的创新，将歌舞融入情节，而中国歌舞片则在发展中逐渐形成独特风格，尤其受中国传统戏曲的影响。文章总结了不同地域文化在音乐和舞蹈形式、叙事方式及文化表达上的差异，指出这种多样性不仅丰富了歌舞片的艺术特色，也反映了不同文化对电影创作的理解和表达方式，促进了全球电影文化的多元发展。

2.1.3 跨学科视域

邵吟筠（2019）在题目：载歌载舞的意味——歌舞电影的美学分析一文中，主题是对歌舞电影这一艺术形式的深入分析，从美学和文化的角度出发，探讨了歌舞片的独特价值和意义。文章通过对歌舞片的特点、叙事策略、以及不同文化背景下的表现形式进行了细致的分析，强调了歌舞片在音乐、舞蹈与叙事结合上的艺术成就。

首先，文章指出歌舞片不仅是一种娱乐类型，而是具有深刻的艺术和文化价值。其次，还强调了歌舞片在叙事上的创新，如何通过歌舞段落与叙事内容的交织，达到情感上的共鸣和意境上的提升。最后，文章从哲学和心理学角度分析了歌舞片的深层含义。该文章深入剖析了歌舞片的艺术特征和文化意义，展示了这一电影类型如何通过音乐和舞蹈的结合，创造出独特的审美体验，并对人类生命的多样性和深层意义进行了探索。

2.2 已有研究评述

在民族化研究方面，国内也有一部分学者从电影视域下的话语体系或全球化发展方面进行了相关的研究。黄会林和孙子荀（2023）文章《建构民族化话语与提升国际化表达：以电影构建中国国际话语权》深入探讨了中国电影在国际话语权建设中的重要性和策略。文章强调，为了建立中国电影的国际影响力和话语权，中国电影应该在内容上深化民族化特质，凸显中国话语的独特性和审美性。同时，在表达层面上提升国际化属性，将中国故事与国际视野相结合，创作出能够面向更广泛受众的优秀电影作品。文章提出，中国电影在国际传播上需要强化民族美学精神和民族文化意识，同时注意国际传播和文化交流，以提高中国电影的国际传播效能和影响力。

张燕（2022）的文章《全球化时代，中国电影“民族化”之思考》深入分析了中国电影面临的全球化挑战和“民族化”发展的必要性。张燕认为，中国电影应坚定民族文化立场，挖掘民族题材，同时学习国际电影的成功经验。她还探讨了中国电影面临的多种战略选择，并提出了相应的实施措施。最后，张燕强调了中国电影在全球化背景下推进民族化进程的重要性和可能的曲折道路。

黄会林、孙子荀的研究和张燕的思考都集中于中国电影在全球化背景下的民族化路径。黄会林强调了中国电影在国际化过程中维护民族特色的重要性，他通过具体的电影案例分析来展示中国电影如何有效地在国际市场上传播自己的文化特色。他的研究主张中国电影应在国际话语权建设中发挥作用，借助电影表达中国的独特文化价值。

张燕则关注中国电影面临全球化的挑战，尤其是好莱坞文化霸权对中国电影产业的影响。她讨论了中国电影在借鉴外国电影的同时，如何发展自己的民族品格以对抗文化同质化。在对黄会林和张燕的研究进行评述时，我们发现两篇文章虽为中国电影的民族化道路提供了理论支持和指导，但也存在局限性。黄会林的研究可能未能全面覆盖中国电影多样性，特别是在探讨不同类型电影如何实现民族化表达方面。而张燕的研究虽深入分析了全球化对中国电影产业的影响，但可能过于侧重理论，缺少对具体电影案例的实际操作和市场反馈的分析。这表明，未来研究需要更多关注中国电影在不同类型和市场环境下的民族化表达实践，以及电影创作与市场反应之间的动态关系，以便为中国电影的民族化发展提供更全面、实用的指导。

2.3 历史回顾

2.3.1 歌舞片的起源

歌舞片（Musical Film）的起源可追溯至美国 20 世纪初期，随着电影工业的兴起，早期电影由于无声，制作者尝试通过音乐和舞蹈来弥补其固有的沉默。最初的歌舞片通常是音乐剧的电影改编，旨在将百老汇舞台上的音乐、歌唱和舞蹈艺术表演呈现给更广泛的观众。早期的电影技术限制促使创作者寻找创新方式，将音乐与图像相结合。聂佳（2014）表示，直至 1927 年世界电影史上第一部有声歌舞片电影《爵士歌王》的出现，标志着歌舞片迎来了新的时代。百老汇音乐剧在歌舞片发展史上扮演着至关重要的角色。音乐剧作为一种独特的艺术形式，为歌舞片提供了丰富的素材和创作灵感。百老汇音乐剧的兴起对许多歌舞片产生了深远影响，如《演艺船》（1927）和《百老汇的旋律》（1929）等，它们成功地将音乐剧的魅力以新的形式呈现给全球观众。20 世纪上半叶，随着电影技术的进步，歌舞片进入了黄金时期，被称为“好莱坞黄金时代”。段映辰（2021）指出，声音技术的引入、高质量的彩色摄影和特效技术的改进使歌舞片能够呈现更加华丽和引人入胜的视觉效果。这一时期涌现出众多经典歌舞片，如《乱世佳人》和《红磨坊》，在视觉和听觉上给观众带来了极大的享受。好莱坞黄金时代是电影业的巅峰时期，歌舞片在其中表现尤为出色，成为当时电影的亮点之一。

从百老汇音乐剧到好莱坞歌舞片，这一过程成为艺术作品成功转化为工业产品的范例，满足了观众在文化传承和商业利益上的双重需求。

表 1: 歌舞片的起源发展

阶段	内容	影响
早期电影与音乐的交融	1888 年，电影雏形出现。无声电影时期，电影制作者开始尝试将音乐和舞蹈融入电影，以弥补其无声的缺陷。音乐主要以现场伴奏形式出现。	为电影引入了音乐元素，提升了电影的情感表达能力。 早期音乐片段为观众提供了视觉和听觉的双重享受。
百老汇音乐剧的影响	百老汇音乐剧的兴起为歌舞片提供了丰富的素材和创作灵感。 百老汇音乐剧成为改编成电影的重要来源，如《百老汇的旋律》和《演艺船》。	音乐剧向歌舞片的转变标志着艺术形式的演变。 百老汇音乐剧的影响使电影创作者学到如何巧妙地将音乐、歌唱和舞蹈元素融合在一起。
电影技术的进步和“好莱坞黄金时代”	20 世纪上半叶，电影技术包括声音技术的引入，彩色摄影和特效技术的改进。 好莱坞黄金时代成为歌舞片的巅峰期，经典作品如《乱世佳人》和《红磨坊》等作品涌现。	声音技术的进步使得歌舞片更具视听冲击力。好莱坞黄金时代是电影业鼎盛时期，歌舞片在这个时期表现尤为出色。
文化融合与国际影响	歌舞片的发展受到不同文化之间的交流和融合的影响。 好莱坞歌舞片融入了欧洲、亚洲等地的艺术元素。 歌舞片的国际化趋势使其在世界范围内产生广泛影响。	歌舞片的多元化特征来源于不同文化之间的交流和融合，促进了国际电影市场的繁荣。 国际影响力使歌舞片成为一种连接不同文化的重要媒介。
结合与创新	歌舞片将电影、音乐剧、戏剧和舞蹈等多种艺术元素结合，创造出视听双重享受的艺术形式。 不断追求新的艺术语言和审美特点，展现出结合与创新的核心特点。	歌舞片的独特之处在于融合了多种艺术元素，丰富了观众的艺术体验。 审美特点使歌舞片成为电影史上的独特流派，留下深刻印象。

2.3.2 歌舞片如何进入中国

歌舞片进入中国始于 20 世纪初，但在此之前，中国观众主要通过上海等大城市引进的外国电影了解歌舞片的存在。中国歌舞片发展经历了多个阶段，从初期的探索到改革开放时期的蓬勃发展，再到当代的多元发展，每个时期都有着独特的艺术表达和社会反映。接下来我们将详细分析中国歌舞片在各阶段的发展情况。

初期探索（1930s-1940s）

在 20 世纪 30 年代至 40 年代，中国歌舞片进入了初期的探索阶段，受到了来自欧美电影技术的引导。电影创作逐渐从简单的记录形式转向更强调叙事性和情节性的探索。这一时期的中国歌舞片被赋予了强烈的舞台艺术痕迹，以音乐歌曲为主，因而被称为“中国早期歌唱片”。孙岩（2017）提出，本土歌舞片从诞生起就表现出与中国戏曲艺术形式的天然亲缘性，更加符合当时中国观众的审美习惯。1931 年，中国电影史上诞生了第一部有声片，名为《歌女红牡丹》。这部影片巧妙地穿插了戏曲片段，讲述了女主角红牡丹通过坚持不懈的努

力改变她丈夫的故事。随后的 1932 年，由孙瑜执导、王人美主演的《芭蕉叶上诗》标志着中国歌舞片正式诞生。

随着逐渐发展与探索中国歌舞片除了戏曲之外，更多地开始融合其他电影类型。袁牧之编导、贺绿汀作曲配乐的《马路天使》（1937）标志着中国早期歌舞片逐渐走向成熟。然而，1937 年日本侵华战争的爆发给中国歌唱片带来了沉重的打击，使得电影制作和发行受到了极大的限制。

新中国初创期（1950s-1960s）

新中国成立以来，国内电影创作环境蓬勃发展，为中国电影迎来了黄金时期提供了有力支持。早期歌舞片的创作主题紧密围绕着政治与英雄主义展开，具有鲜明的政治宣传意味。电影如《红鹰》《红珊瑚》等表现反抗国民党的主题，同时还有一系列反封建的代表作品，如《刘三姐》《阿诗玛》《白毛女》《小刀会》等。歌剧片《白毛女》独具特色，通过歌唱演绎故事，生动刻画了具有时代特征的人物形象，如影片中的喜儿。

在关注政治和英雄主义的同时，新中国初创期还涌现出一批关注民族题材的歌舞片，如 1959 年的《五朵金花》、1960 年的《刘三姐》、1964 年的《阿诗玛》等。到了 1966 年，中国终于迎来了真正意义上的第一部歌舞剧电影，《东方红》的上映标志着中国歌舞片进入了新的阶段。虽然在艺术成就上主要体现为舞台表演，而非电影，但《东方红》为中国歌舞电影的未来奠定了坚实基础。

改革开放时期（1970s-1990s）

改革开放时期是中国电影发展的重要时期，经历了从“文革”时期的停滞到改革开放后的复苏与创新。在 20 世纪 80 年代，随着改革开放政策的实施，中国社会发生了巨大的变革，对电影产业产生了深远的影响。

在“文革”时期，中国电影陷入停滞状态，电影制作受到教条主义的限制，创作思路受阻。这一时期，样板戏作为一种特殊的电影类型崭露头角。1966 年，中国文艺舞台迎来了八个作品，它们后来被称为八个“样板戏”，成为“文革”时期的代表性作品。这些作品包括京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》，以及芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》和交响音乐《沙家浜》。

随着改革开放政策的实施，中国社会迎来了大转型。这一时期，中国电影逐渐脱离“文革”时期的束缚，步入了一个全新的发展阶段。一方面，有着社会主义主旋律的经典之作如《霸王别姬》（1993）通过歌舞元素的运用使得影片更加生动。另一方面，一些轻松、娱乐性强的歌舞片如《西部舞狂》（1988）也取得了市场成功。这一时期，中国歌舞电影再次踏上了类型化的探索征程，努力寻找与国内观众更为贴近的表达方式。

当代多元发展（2000s-至今）

进入 21 世纪，中国电影经历了巨大的变革，不仅国内电影市场飞速发展，而且中国电影逐渐走上国际舞台。其中，歌舞片作为一种独特的电影类型，在新世纪迎来了复苏和创新的浪潮。

2001 年，由巴兹·鲁赫曼执导、妮可·基德曼主演的歌舞片《红磨坊》在美国热映。张丽和卢志强（2018）认为受到好莱坞歌舞片的影响，中国歌舞片在新世纪开始呈现新的生命迹象。影片的创作风格、歌舞语言以及表现形式都趋向多样化和复杂化。

新世纪的中国歌舞片主要包括三种类别，展现了多元发展的趋势。首先，一些歌舞片简单模仿了好莱坞青春歌舞片，如《歌舞青春》系列，它们以青春和励志为主题，在全球范围内获得了认可。其次，有一些影片采用了经典歌舞片模式，例如《如果·爱》和《爱

我就给我跳支舞》，这些作品描述了剧场中的爱情故事。最后，还有一些歌舞片与其他类型结合，如《高兴》《天台爱情》和《热烈》，通过多类型的融合丰富了剧情，大大提升了歌舞片的观赏性。随着中国电影市场的崛起，一些中国歌舞片也在国际上获得了一定的影响力。这不仅有助于中国文化输出，也使中国电影在国际舞台上赢得了更多的关注。

表2：中国歌舞片发展历程概览

阶段	事件内容	影响
早期探索（1930s-1940s）	- 1931 年，中国电影史上第一部有声片《歌女红牡丹》诞生。 - 1932 年，《芭蕉叶上诗》被认为是中国早期歌舞片。 - 探索期间歌舞片与中国传统戏曲文化融合。	- 推动了中国电影产业的初步发展。 - 为后来的中国歌舞片打下基础。
新中国初创期（1950s-1960s）	- 1950 年代初，歌舞片以政治和英雄主义为主题制作，如《红鹰》《红珊瑚》。 - 1950 年代后期，舞剧片《红色娘子军》探索了歌舞片的新表现途径。 - 1966 年，《东方红》上映，标志着中国歌舞片进入新阶段。	- 歌舞片成为政治和思想宣传的工具。 - 对中国歌舞片创作风格和形式进行了一些初步的尝试。
改革开放时期（1970s-1990s）	- 1970 年代末 80 年代初，歌舞片如《小花》《沙漠情仇》等涌现。 - 1980 年代，歌舞片多元发展，涌现代表作如《不当演员的姑娘》《大明星》。 - 1993 年，《霸王别姬》通过歌舞元素赋予影片更生动的表现。	- 歌舞片在政治宣传之外迎来了多样化的发展。 - 歌舞片成为表达爱情、理想等主题的平台。 - 为中国歌舞片找到更具中国文化特色的表达方式。
当代多元发展（2000s-至今）	- 2001 年，《红磨坊》上映，成功展示现代感强烈的流行歌舞元素。 - 新世纪涌现大量歌舞片如《浪漫樱花》《精舞门》《天台爱情》等，呈现多样化发展趋势。 - 歌舞片逐渐在国际舞台上获得认可。	- 歌舞片融入了现代音乐和流行文化元素。 - 中国歌舞片在国际上赢得更多关注，助力中国文化输出。 - 多元发展趋势使歌舞片成为表达多种主题和文化元素的平台。

总体而言，中国歌舞片经历了从初期的探索到新中国初创期的政治宣传，再到改革开放时期的多样发展，最终在当代迎来了复苏和创新。中国歌舞片在国际舞台上逐渐赢得认可，为中国电影的多元性和开放性作出了重要贡献。

结论与建议

3.1 研究结论

本研究全面探讨了中国歌舞片的民族化发展趋势，通过分析《阿诗玛》、《西部舞狂》、《如果·爱》和《热烈》等关键作品，揭示了中国歌舞片在艺术表现、技术革新、社会文化反映以及文化传承与创新方面的发展轨迹。

中国歌舞片在展现民族文化方面具有深刻的意义和独特的魅力。这些作品不仅仅是电影艺术的展现，更是中国丰富多彩的民族文化的一种传达和庆祝。

《阿诗玛》作为中国歌舞片的经典之作，深刻地展现了彝族文化的魅力。影片通过精彩的故事情节、传统的彝族音乐和舞蹈，以及富有特色的服饰，为观众呈现了一个生动的彝

族文化世界。郝天石（2011）认为这不仅仅是对彝族传统故事的再现，更是对彝族文化深厚底蕴的展示，使观众能够在欣赏影片的同时，深入了解和感受到彝族文化的独特魅力。《西部舞狂》则将视角转向了中国西部的新疆地区，展现了那里多元和丰富的文化特色。影片不仅展示了新疆地区特有的民族舞蹈和音乐，还融入了现代流行文化元素，如迪斯科和霹雳舞，展现了新疆文化的多样性和活力。这种文化的融合和展示，不仅丰富了中国歌舞片的艺术表现，也为观众提供了一个了解和体验新疆多元文化的窗口。

这些歌舞片在展现民族文化的同时，也体现了对民族文化的尊重和传承。程季华（1963）指出，通过电影这一现代艺术形式，传统民族文化得以在更广阔的平台展示，同时也得到了新的生命和发展。这不仅有助于保护和弘扬中国的民族文化遗产，也使得更多的观众能够认识和欣赏到中国各民族文化的独特之美。

随着时代的发展，中国歌舞片在艺术表现上呈现出了显著的变化，特别是在民族元素与现代艺术的融合方面。这种融合不仅体现了中国文化的开放性和包容性，也展示了民族文化在现代社会中的创新和活力。

近年来的中国歌舞片，如《热烈》，开始大胆引入街舞、嘻哈等现代艺术元素。这些元素的引入，不仅为传统的歌舞片注入了新鲜的血液，也使得电影更加符合当代年轻观众的审美和文化需求。蔡兴水（2023）指出，街舞和嘻哈音乐的融入，使得电影在视觉和听觉上更加丰富多彩，同时也展示了中国青年文化的多样性和国际化趋势。在融入现代艺术元素的同时，中国歌舞片并未放弃对民族文化的展现。相反，它们通过现代艺术的形式，为传统文化提供了新的表达方式。例如，将传统音乐与现代节奏结合，或是在街舞中融入传统舞蹈元素，这些创新不仅保留了民族文化的精髓，也使其更加生动和贴近现代观众的生活体验。

这种民族元素与现代艺术的融合，体现了中国文化的开放性和包容性。在全球化的背景下，中国歌舞片通过吸收和融合国际流行文化，展示了中国文化的动态发展和时代精神。这不仅使得中国歌舞片在国际上具有更广泛的吸引力，也促进了文化交流和相互理解。这种融合还体现了对民族文化的创新和发展。通过与现代艺术的结合，传统文化得以在新的时代背景下焕发新生，展现出不同于传统表达方式的魅力。这种创新不仅丰富了民族文化的表现形式，也使其更加符合当代社会的发展趋势。

电影制作技术的不断进步，使中国歌舞片在表达民族文化方面展现出了新的可能性和深度。技术的革新不仅提升了影片的视听效果，也为更加生动和深刻地呈现民族文化提供了强大的支持。通过不同的故事背景和主题，中国歌舞片展现了从传统社会到现代化社会的转变。这种从传统到现代的转变，不仅展示了中国社会的快速发展，也反映了社会结构和价值观念的变化。这些作品通过不同的故事和人物，探讨了在现代社会中个体与民族之间的关系，以及如何在全球化的影响下保持民族认同。通过展现不同民族的文化特色和生活方式，这些电影不仅增强了观众对中国多元文化的认识，也促进了对民族认同的深入思考。通过展现不同民族和地区的文化特色，中国歌舞片强调了文化多样性。这些作品不仅展示了汉族文化，还包括了各少数民族的文化元素，如《阿诗玛》中的彝族文化和《西部舞狂》中的新疆文化。这种多样性的展现不仅丰富了中国电影的文化内涵，也体现了对不同文化的尊重和包容。中国歌舞片在传承中不断创新，展现了文化创新的力量。

中国歌舞片的民族化发展趋势不仅体现了对传统文化的尊重和传承，也展示了对文化创新的追求和勇气。这些电影作品在讲述民族故事的同时，也在不断探索和表达民族文化在现代社会中的新形态和新意义，为全球观众呈现了一个多元、开放、活力四射的现代中国。

3.2 未来建议

根据对中国歌舞片民族化发展趋势的分析，未来的发展建议，特别是在强调民族化方面，可以从以下几个方面进行考虑：

根据对中国歌舞片民族化发展趋势的分析，未来的发展建议，特别是在强调民族化方面，可以从以下几个方面进行考虑。

3.2.1 深化民族文化的探索与展现

未来的歌舞片应致力于全面挖掘中国各民族的文化特色，这不仅包括主流的汉族文化，还应涵盖多元的少数民族文化。例如，可以探索壮族的山歌、蒙古族的长调、藏族的舞蹈等，这些都是中国文化宝库中独特的元素。通过这样的全面挖掘，歌舞片能够更加丰富地展示中国文化的多样性。

除了音乐和舞蹈，歌舞片还应深入探索各民族的传统习俗和地方故事。这些习俗和故事往往蕴含着深厚的文化内涵和历史价值，如春节的习俗、中秋节的传说等。通过将这些元素融入影片，可以使观众更加深入地了解 and 感受中国各民族的文化特色。

在展现民族文化时，歌舞片应采用创新的表现手法。例如，可以通过现代化的视觉效果重新演绎传统故事，或者将传统元素与现代流行文化相结合，创造出新的艺术形式。这种创新不仅能够吸引年轻观众，也能使传统文化在现代社会中焕发新的活力。

3.2.2 创新民族元素的表达方式

在音乐创作上，未来的歌舞片可以尝试将传统民族音乐与现代流行音乐相结合。例如，利用传统乐器如二胡、笛子的独特音色与现代电子音乐相融合，创造出既有民族特色又符合现代审美的音乐作品。这种融合不仅能够保留民族音乐的原汁原味，还能吸引更广泛的观众群体，尤其是年轻一代。

在舞蹈艺术方面，歌舞片可以探索将传统舞蹈与现代舞蹈元素相结合的新形式。比如，将传统的民族舞蹈动作与现代街舞的元素结合，创造出独特的舞蹈风格。这种创新不仅展示了传统舞蹈的魅力，也使其更加符合现代观众的审美习惯。

在视觉表现上，歌舞片可以采用更加现代化和国际化的视觉语言来呈现民族元素。例如，通过现代电影技术如特效、CGI 来展现传统文化的神话故事，或者利用创新的摄影手法来捕捉传统服饰的美感。这种多元化的视觉呈现能够使民族元素更加生动和吸引人。

在故事叙述上，歌舞片应探索将传统故事与现代生活相结合的方式。例如，可以将古代传说故事置于现代背景下重新演绎，或者在现代故事中融入传统文化元素和价值观。这种创新的故事内容不仅能够展现传统文化的魅力，也能使其与现代观众产生更深的共鸣。

3.2.3 强化民族文化在现代社会的意义

在全球化和现代化的大背景下，中国歌舞片应着重展现民族文化的当代价值和相关性。这意味着不仅要展示传统文化的美学和历史意义，还要探讨这些文化在当今社会中的作用和影响。例如，通过故事情节展现传统文化在现代生活中的应用，或者探讨传统价值观在现代社会中的适应性和转变。

歌舞片可以创造性地将民族文化与现代生活相融合，展现传统与现代的和谐共存。这可以通过将传统节庆、习俗或艺术形式置于现代生活场景中来实现，如在现代城市背景下展现传统节日的庆祝，或者在现代故事中融入传统艺术元素。

在全球化背景下，中国歌舞片应展现中国民族文化对世界的影响和贡献。这不仅可以通过展现中国文化元素在国际上的传播和接受来实现，还可以通过跨文化交流的故事情节来展示。例如，展现中国艺术家在国际舞台上的成功，或者探讨不同文化背景下人们对中

国文化的理解和欣赏。歌舞片应强调对传统文化的现代转译和创新。这意味着不仅要忠实地呈现传统文化，还要探索如何将这些文化元素以适应现代社会的方式重新诠释。例如，通过现代艺术形式重新演绎传统故事，或者将传统文化理念与现代社会议题相结合。

3.2.4 培育民族文化的传承者和创新者

鼓励年轻一代电影制作人深入学习和理解民族文化，成为民族文化的传承者和创新者。支持他们在创作中融入民族文化元素，同时鼓励创新和实验，以新的视角和方式表达民族文化。

综上所述，中国歌舞片的未来发展应在深化民族文化探索的基础上，创新民族元素的表达方式，强化民族文化在现代社会的意义，培育民族文化的传承者和创新者，并加强民族文化教育和普及，以此推动中国歌舞片的持续发展和国际影响力的提升。

参考文献

- 孙岩. (2017). 试论中国本土歌舞片特征及其困境反思. *当代电视*, (2), 81-82.
- 李琴. (2019). 当前我国歌舞片的市场表现及趋势研究. *新闻研究导刊*, (14), 99-100.
- 余琳. (2021). 新世纪中国歌舞片研究 (硕士学位论文). 湖南工业大学.
- 宋维才. (2019). 中国歌舞片的类型探索及可能. *中国文艺评论*, (1), 75-85.
- 张丽&卢志强. (2018). *中国歌舞影片发展历程及展望*. 电影文学, (12), 1.
- 张燕. (2022). 全球化时代, 中国电影“民族化”之思考. *北京电影学院学报*, (1), 1-8+113.
- 邵吟筠. (2019). 载歌载舞的意味—歌舞电影的美学分析. *新闻研究导刊*, (03), 234.
- 郝天石. (2011). 新中国成立后音乐歌舞片的艺术风格——以《刘三姐》、《阿诗玛》为例. *戏剧文学*, (11), 96-100.
- 段映辰. (2021). 好莱坞歌舞片美学特征之多重新探. *新闻研究导刊*, (1), 141-143.
- 聂佳. (2014). 中外歌舞电影的历程与现状. *戏剧之家*, (6), 236-237.
- 黄会林&孙子荀. (2023). 建构民族化话语与提升国际化表达：以电影构建中国国际话语权. *中共中央党校(国家行政学院)学报*, (3), 49-56.
- 彭影. (2012). 中国歌舞电影的文化思考. *电影文学*, (9), 150-151.
- 程季华. (1963). *中国电影发展史*. 中国电影出版社.
- 蔡兴水. (2023, July 29). 《热烈》：不止街舞青春，还有民生百态. 北京日报.
- 谭冬雪. (2019). 不同地域文化对歌舞片的影响研究. *艺术品鉴*, (33), 297-298.