

F

Liberal Arts

百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合研究

THE INTEGRATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE EDUCATION INHERITANCE AND EXCELLENT TRADITIONAL CULTURE IN BAISE CITY

欧育呈^{1*}, 张洪烈²
Yucheng Ou^{1*}, Honglie Zhang²

^{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: 1131715102@qq.com

摘要

非物质文化遗产是社会主义精神文明建设过程中十分重要的资源,蕴含着大量的人与社会、人与自然和谐相处的意境与追求,对于当前时代发展以及社会主义和谐社会的构建具有较高的价值,促使文化与社会共同发展。本研究针对百色市非物质文化遗产教育传承现状开展分析,明确其遗产的教育价值,深入探索百色市非物质文化遗产教育传承与教育改革的融合现状,选择案例分析法与问卷调查法进行研究,研究主体在于非物质文化遗产教育传承与传统文化融合策略,针对问题产生原因探索,如针对非物质文化遗产教育传承与传统文化融合目标不清晰、二者融合范围狭窄、融合内容传统等问题提出合理的创新策略。在本论文研究以文献法为基础,搜集百色市当地的相关文献资料,同时进入当地学校的图书馆开展搜集,保证资料符合研究要求,支撑后续的研究;通过案例分析法,以百色市为案例,通过搜集的资料整合当地具有代表性的文化遗产开展分析,以实现整体需求研究;针对百色市从事非物质文化遗产相关保护与传承的工作人员、学生、普通民众开展问卷调查,保障问卷发放的随机性,整理问卷内容来支撑此次研究,保证研究的全面性。

从课堂教学角度开展教育传承,百色市在非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合过程中,通过课堂教学方式开展融合,以学科渗透方式来实现优秀传统文化的传承。通过明确百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合现状,针对实际情况分析影响因素,如主体因素、内容因素、途径因素,在该方面还存在一定的问题,如传承主体较弱、内容规范不足、传承途径不合理等,由此提出非物质文化遗产教育传承与传统文化融合中应加强非物质文化遗产教育传承主体水平,规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容,探索非物质文化遗产与优秀传统文化融合途径,以此为基础进一步强化非物质文化遗产的宣传与渗透,整合现有资源,营造全新的发展环境,打造优质的教育传承途径,为以后的百色市非物质文化遗产教育传承奠定良好的基础。

关键词: 百色市 非物质文化遗产 教育传承 优秀传统文化

Abstract

Intangible cultural heritage is a very important resource in the process of the construction of socialist spiritual civilization, which contains a large number of artistic conception and pursuit of harmonious coexistence between man and society, man and nature, has high value for the

development of the current Times and the construction of socialist harmonious society, and promotes the common development of culture and society. This study for the intangible cultural heritage education inheritance analysis, clear the value of its heritage education, further explore the fusion of Baise intangible cultural heritage education inheritance and education reform, choose case analysis and questionnaire survey method, the research body in the intangible cultural heritage education inheritance and traditional culture integration strategy, to explore the problem, such as the intangible cultural heritage education inheritance and traditional cultural integration goal is not clear, narrow integration, traditional content and so on put forward reasonable innovation strategy. In this paper, based on the literature law, collect the local relevant literature in Baise City, and at the same time enter the local school library to collect, ensure that the data meet the research requirements, and support the follow-up research; Through the case analysis method, take Baise City as the case, and analyze the local representative cultural heritage through the collected data to realize the overall demand research; The questionnaire survey was carried out for the staff, students and ordinary people engaged in the protection and inheritance of intangible cultural heritage in Baise City to ensure the randomness of the questionnaire distribution, and the content of the questionnaire was collated to support this study and ensure the comprehensiveness of the study.

Carry out education inheritance from the perspective of classroom teaching. In the process of integration of intangible cultural heritage education inheritance and excellent traditional culture, Baise City carries out integration through classroom teaching, and achieves the inheritance of excellent traditional culture through discipline infiltration. By clear Baise intangible cultural heritage education inheritance and excellent traditional culture fusion, according to the actual situation analysis influencing factors, such as subject factors, content factors, way factors, there are still some problems in this aspect, such as weak, content, unreasonable inheritance, etc, the intangible cultural heritage education and traditional cultural fusion should strengthen the intangible cultural heritage education inheritance level, standardize the intangible cultural heritage education heritage and traditional culture content, explore the intangible cultural heritage and excellent traditional culture integration, on the basis of further strengthen the intangible cultural heritage.

Keywords: Baise City, Intangible Cultural Heritage, Education and Inheritance, Excellent Traditional Culture

引言

非物质文化遗产可以说是人类在生活与发展过程中将精神思想与活态流变形成的一种无形文化遗产，蕴含民族共同记忆与身份，代表着一个民族的发展历程，具有较高的传承价值。随着时代不断发展，我国现代化进程加快，促使现阶段物质文明程度提升，人们文化生活越来越丰富，但同时也导致传统文化逐渐偏离人们日常生活轨迹，令人担忧。例如，部分非物质文化遗产项目在传承过程中逐渐消失，尤其是部分身怀绝技的民间艺术传承者的流失逐渐导致文化遗产后继无人，造成严重的损失。在当前的时代背景下，促进非物质文化遗产教育传承成为教育界关注的重点，加强对非物质文化遗产的保护，将其与优秀的传统文化相结合，实现共同发展。非物质文化遗产是我国先辈的智慧结晶，也是民族文化的象征，具有极高的传承价值，积极探索其自身的教育价值，加强与学校的科研，发挥出非物质文化遗产的价值，带动地方经济发展，实现资源的优化，肩负起自身的责任，满足时代发展需求，挖掘非物质文化遗产的价值，向世界展示中华文化魅力，大力弘扬中华传统文化，以百色市的非物质文化遗产为例，深入探索其教育传承与优秀传统文化融合的技巧，为教育发展奠定良好的基础。由此提出本论文

研究问题：百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合困境，从主体、内容、途径等层次开展，如教育传承主体较弱、教育传承内容规范不足、教育传承途径不合理，由此问题探索非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合创新策略。

研究目的

在研究过程中，针对百色市非物质文化遗产教育传承现状开展分析，明确其遗产的教育价值，深入开展探索，明确教育传承与传统文化融合中存在的问题，将探索教育传承主体较弱、教育传承内容规范不足、教育传承途径问题产生原因作为研究目的，明确产生该问题的原因，从根源上提出新策略，转变传统的发展模式，达到加强非物质文化遗产教育传承主体水平、规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容的目的，以促使非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合创新，实现非物质文化遗产教育传承发展。

在研究过程中，主要目标为解决百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合中存在的理念不清晰、模式传统问题，整合现阶段的教学资源，以要求为基础，打造全新的发展体系，灵活运用问卷调查法、案例法、访谈法开展研究，以①理论分析→②问题明确→③策略总结为论文研究思路，注重研究的全面性，提出针对性发展策略，为以后的教学创新奠定良好的基础，由此总结出阶段性研究目标：第一，确定本论文研究背景，探索同类型论文研究现状，从非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合角度总结理论与实践策略；第二，分析非物质文化遗产传承与保护现状，从传承主体、传承内容、传承途径三个角度开展，总结困境原因；第三，针对问题提出百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合创新策略。

文献综述

非物质文化遗产教育传承的体现方面

1. 非物质文化遗产教育传承价值方面

如美国学者 Allawati (2019) 在研究过程中提出教育人类学视域下的非物质文化遗产传承体制的价值，针对现阶段的非物质文化遗产开展探索，提出全新的发展策略，针对性的优化，将其与教育相结合，形成全新的教育体系，以促使文化传承发展。美国学者 Jing (2018) 在研究过程中提出非物质文化遗产在学校教育中的渗透和融合价值，该观点以教育发展要求为主，针对性地提出新模式，以促使教育全面发展。英国学者 Niu (2021) 在研究过程中深入分析非物质文化遗产在高校艺术教育中的传承及创新，针对性的提出合理的发展模式，营造优质的教育环境，将非物质文化遗产渗透在教育中，整体现有的资源，注重资源的优化配置，以带动教育全面发展。

2. 非物质文化遗产教育与文化融合策略方面

美国学者 Finney et al. (2018) 在研究过程中提出非物质文化遗产保护视域下旅游管理专业教学与其融合的价值，该观点中明确出现阶段教学方向，以专业课程为基础，充分发挥出非物质文化遗产的教学优势，整合现有资源，打造全新的发展体系，加快二者融合，以满足当前发展需求。意大利学者 Baron (2018) 在研究过程中深入探绿色劳动教育对当地非物质文化遗产传承的优势，该观点中国以美国某地区为实际案例开展探索，深入分析其价值优势，挖掘非物质文化遗产功能，促使教育中融入其内容，对学生产生潜移默化的影响，以推动教育发展。英国学者 Zhang 和 Wei (2017) 在研究过程中基于创客教育的非遗校园活态传承实践开展探索，该观点中深入分析创客教育理念产生的影响，针对当前实际情况开展优化，提出新模式策略，营造优质的教学环境，促使学生主动了解文化，提升自身综合素养水平。法国学者 Zhang

和 Wei (2017) 在研究过程中深入分析非物质文化遗产传承下的 STEM+教育, 该观点以“绘画颜料传统制作”课程开发为例探索其文化遗产的价值与教育意义, 以全新的教学模式为基础, 整合现有教学资源, 打造全新的教育体系, 为各项工作的开展奠定良好基础, 适应新时代教育发展, 注重对人才的引导, 以满足当前时代发展需求。美国学者 Hou et al. (2019) 在研究过程中深入探索“非物质文化遗产教育与学科建设”价值以及对教育发展意义, 该观点中明确提出未来发展方向, 以教育新模式为基础, 针对性提出新策略, 优化现有体系, 整合当前的资源, 注重教学体系创新, 推动教育改革创新, 以加快教育改革步伐, 营造良好的发展环境。

3. 非物质文化遗产教育以教育体系契合方面

美国学者 Lonardi 和 Unterpertinger (2020) 在研究过程中深入分析非物质文化遗产的传承与传统教育的对接价值, 该观点中名曲提出全新的理念与模式, 整合现有的教育资源, 打造全新的发展体系, 以需求为基础, 注重整体创新, 以推动教育革新, 为学生营造优质的学习环境, 推动教育全面发展。英国学者 Sik 和 Sik (2019) 在研究过程中深入对现阶段优秀传统文化传承与新时期大学生德育的融合价值, 从非物质文化遗产的研究视角, 分析二者融合过程中产生的新模式与新教育理念的契合性, 整合现有的教育资源, 打造全新的体系, 注重教学优化, 促使学生的综合素养水平提升, 满足时代发展需求。意大利学者 Wang (2017) 在研究过程中提出民族传统体育非物质文化遗产的高校教育传承保护价值, 该观点中明确提出未来教育发展方向, 整合现阶段的教学体系, 以教育发展需求为基础, 整合当前的教育资源, 注重整体创新, 以促使教育改革步伐加快, 为以后的教育发展奠定良好的基础。美国学者 Zhang (2017) 在研究中深入分析非正规教育视角下非物质文化遗产传承的价值, 以当前教学现状为基础, 整合现有的教学资源, 打造全新的教学体系, 以需求为前提开展教学, 保证教学体系与教学需求契合, 形成全新的教学理念, 注重教学改革优化, 以推动教育改革步伐, 培养优质的人才。意大利学者 Sun et al. (2018) 在研究过程中深入分析作为文化遗产的学校音乐教育研究的价值, 该观点中明确提出现阶段教育发展方向, 以需求为基础, 整合当前的资源, 进一步推进教学资源改革, 整合现有的模式理念, 激发出学生的学习兴趣, 培养优质人才。

各学者针对现阶段的非物质文化遗产开展探索, 提出全新的发展策略, 针对性的优化, 将其与教育相结合, 形成全新的教育体系, 以促使文化传承发展。但在文化传承过程中教育传承主体较弱、教育传承内容规范不足、教育传承途径问题突出, 本文在此基础上认为应转变传统的发展模式, 达到加强非物质文化遗产教育传承主体水平、规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容的作用。

非物质文化遗产教育传承的分析

1. 非物质文化遗产教育传承相关理论与策略分析

如学者隋佳宁 (2021) 深入分析高校视传专业教育中加强非遗文化传承与创新的有效途径, 该观点中重点探索非遗文化的传承价值以及教育价值, 整合现有的资源, 打造全新的理念, 营造全新的模式, 注重现有的教学体系创新, 为学生营造优质的学习环境。学者刘玲霞 (2021) 深入分析基于创客教育的非遗校园活态传承实践的价值, 以忠信花灯为例探索其教学方向以及创新策略, 针对性的优化教育体系。学者杨晓红 (2020) 分析非物质文化遗产传承下的 STEM+教育, 该观点中以“国画颜料传统制作”课程开发为例探索现阶段的教学新方向, 以促使教育价值提升。学者肖文婷 (2021) 深入分析基于创客教育的非遗校园活态传承实践价值, 研究中以忠信花灯为例探索, 深入分析其教育价值, 提出全新的教育策略, 注重教育优化。学者耿毅 et al. (2021) 在研究中深入分析非物质文化遗产传承下的教育趋势, 该研究中以“国画颜料传统制作”课程开发为例探索全新的教育模式, 注重其教育价值挖掘。学者贾志杰和宋晶

晶 (2021) 以我国的“非物质文化遗产教育与学科建设”国际学术论坛为基础进行探索, 分析未来非物质文化遗产在教育中的应用。学者黄玺 (2021) 以渝东南民族民间艺术资源为例开展研究, 提出教育转化和开发途径, 将“重庆市非物质文化遗产濯水石鸡坨土陶”作为教学资源, 促使教育发展。学者黄懿 (2019) 深入分析广西藤县“牛歌戏”与地方高校音乐教育资源整合的价值, 探索传承“非遗”文化对彰显区域特色的意义, 提出全新的教学模式。学者肖文婷 (2021) 深入分析非物质文化遗产校园一体化传承模式的价值, 该观点中以忠信花灯在中小学美术教育中的传承价值为例提出全新的模式, 注重整体教学优化, 推动教育改革。学者赵勤和李鸿祥 (2021) 深入分析非物质文化遗产在高校艺术教育中的传承意义, 该观点中以江西赣雒非遗为例来探索新策略, 针对性提出新计划, 为各项教学活动的开展奠定良好基础。

2. 非物质文化遗产教育传承与新课改的关系分析

学者王彩虹 (2021) 深入分析中国优秀传统文化在大学生思想政治教育中的作用, 在研究过程中为保证研究的全面性, 以职业院校中的非物质文化遗产教育为例开展探索, 针对性分析内容, 该观点以现阶段的教学体系为基础, 整合现有资源, 注重教学模式改革, 以满足新课改需求, 实现全面发展。学者赵勤和李鸿祥 (2021) 深入分析学校教育与非物质文化遗产的传承与传播价值, 该观点中以羌族传统音乐学校教育为例探索, 提出针对性教学策略, 明确现阶段教学模式与思想, 整合现有的教学资源, 打造全新的教学环境与体系, 引导学生主动学习, 以提升教学质量。学者杨华莉 et al. (2021) 深入分析“非遗”地方高校教育传承的价值、路径与方法, 该观点中以湘西苗族服饰为例, 深入挖掘其教育价值, 整合当前的教学资源, 以学生为基础, 打造全新的教育体系, 注重学生的综合素养发展, 带动教学模式革新。学者赵静 et al. (2017) 深入分析优秀传统文化“代言”的价值, 该观点中明确提出现阶段的教学体系价值, 以山东省非物质文化遗产的传承与保护研究为基础深入探索其教学发展方向与价值, 优化现有的教学模式, 以需求为前提出优化内容, 整合当前的资源, 推动教育创新。

3. 非物质文化遗产教育传承与教育改革的融合分析

学者杨伟林 (2020) 深入分析高校视传专业教育中加强非遗文化传承与创新的有效途径, 该观点中重点探索非遗文化的传承价值以及教育价值, 整合现有的资源, 打造全新的理念, 营造全新的模式, 注重现有的教学体系创新, 为学生营造优质的学习环境。学者刘哲军 (2018) 深入分析基于创客教育的非遗校园活态传承实践的价值, 以忠信花灯为例探索其教学方向以及创新策略, 针对性的优化教育体系。学者郎家丽 (2020) 分析非物质文化遗产传承下的 STEM+ 教育, 该观点中以“国画颜料传统制作”课程开发为例探索现阶段的教学新方向, 以促使教育价值提升。学者苏舜之 (2020) 深入分析广西民族传统工艺非物质文化遗产在高职院校艺术设计教育中的传承与发展方向, 针对现阶段的需求开展优化, 整合现阶段的教学资源, 打造全新的体系, 以完善现有的教学模式, 为学生营造良好的教学环境, 推动教育全面发展。

学者们对非物质文化遗产教育传承的分析重点探索非遗文化的传承价值以及教育价值, 整合现有的资源, 打造全新的理念, 但并未注重非物质文化遗产的特征属性具有灵活性与变通性, 根据实际情况挖掘教材的价值, 以需求为基础, 挖掘教材与非物质文化遗产的契合点, 注重整体创新, 充分利用教育机制的优势来促使现阶段的教学模式发展。

非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合

1. 非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合相关理论

学者高澄明 et al. (2018) 探索浙江传统音乐非物质文化遗产与现代高等音乐教育融合发展的路径, 该观点中明确提出现阶段非物质文化遗产教育与教育改革之间存在的关联性, 以二者对学生思想意识产生的影响为基础, 从认知、理解、传播等角度开展, 为学生营造优质的

课堂环境,促使学生产生保护非物质文化遗产意识,在该过程中传承中华优秀传统文化,以达到教育目的。学者郭兴(2020)探索工匠精神与非遗传承之间的融合价值,以建构职业教育非遗教育传承实践体系为基础,探索出优秀传统文化与教育传承之间的契合点,引导学生积极参与到学习中,掌握传统文化精髓,实现传统文化的发扬光大。学者伍德勤和毛新梅(2020)探索安徽优秀民俗的现代教育价值及校园传承与创新现状,该观点中以实际案例为基础,探索民俗在校园传承中的应用价值,针对性提出新策略,以强化现阶段的教学效果,达到教育创新的目的。学者陈祥德和王晓凤(2020)探索优秀传统文化空间视域下山东省传统村落非物质文化遗产保护与传承的价值,该观点中以二者的融合优势为主,探索出全新的发展模式,提升教育质量。学者刘强(2020)探索非遗传承创新与大学生传统思想文化教育的新模式,该观点以山东省非物质文化遗产阴平毛笔为案例进行研究,提出新模式,营造全新的教学环境,以发挥出其教育价值。

2. 非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合实践研究

学者安静(2020)探索少数民族优秀传统文化之非物质文化遗产融入民族高校大学生思想政治教育现状,该观点中重点探索二者融合新模式,进一步推进二者融合,营造优质的校园环境,提升整体教学质量。学者刘志猛和唐银霞(2018)探索弘扬民间传统工艺的应用价值,以传承非物质文化遗产泥塑为例,构建全新的课堂,为学生营造优质的课堂环境,促使学生产生良好的学习意识,正确对待优秀文化遗产,发挥出其自身的教育价值。学者牛建涛 et al.(2019)探索丝绸类非物质文化遗产教育传承的探索与实践,该观点中重点在于教育传承价值,引导学生从自身做起,传承优秀文化。学者王元和孙玫璐(2019)探索职业院校传承非物质文化遗产的教育创新策略,该观点以基于传统学徒制开展探索,该观点中以现阶段非物质文化遗产的应用价值为基础,探索全新的教学体系,以提升学生的综合素养水平,推动物质文化遗产得到传承。学者郑昊(2019)探索广西民族传统工艺非物质文化遗产在高职院校艺术设计教育中的传承与发展价值,探索全新的发展模式,该观点以二者的融合实践为基础,促使学生在非物质文化遗产保护中学习,尊重传统文化,实现文化传承。

3. 非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合创新研究

学者王丽和张露胜(2019)以为优秀传统文化“代言”为媒介,探索山东省非物质文化遗产的传承与保护机制,利用实际案例进行探索,提出全新的发展模式,利用代言的优势来进行文化传播,达到教学目的。学者黄雪伦(2019)探索音乐类非物质文化遗产挫琴在高校教育中的传承价值,该观点以实际的教学要求为主,为学生营造良好的学习环境,将优秀的传统文化融入到教学实践中,营造一种独特的文化氛围,对学生产生潜移默化的影响,提升教学质量。学者普丽春(2018)探索学校教育中的少数民族非物质文化遗产传承与发展现状,该观点以云南省的调查为案例进行研究,提出全新的发展模式,在传承中提升学生的意识,促使学生产生良好的荣誉感与创造性思维,实现文化传承。学者邵玉萍(2019)探索民族传统体育非物质文化遗产的高校教育传承保护策略,该观点中以非物质文化遗产的价值为基础提出全新的教学模式,调动学生的学习积极性,实现传统文化的延续。学者田圣会(2018)探索“非遗”地方高校教育传承:价值、路径与方法,该观点中以湘西苗族服饰为例进行探索,提出全新的发展模式,为学生构建新型的发展模式,利用珍贵的精神文化来实现教学,促使学生全面发展。

研究方法

文献研究法：搜集国内外与百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合相关的文献资料，整合资料内容，分析同类型论文研究动态，为之后论文研打下良好基础，完成论文研究。

案例分析法：为保证研究的全面性，选择合理案例开展研究，深入探索百色市非物质文化遗产教育情况，该地区具有较强的代表性，可代表现阶段大部分地区非物质文化遗产教育传承，支撑论文研究。

问卷调查法：在论文研究过程中，为获得精准的信息，针对百色市从事非物质文化遗产相关保护与传承的工作人员、学生、普通民众开展问卷调查，发放问卷并及时回收，以满足研究需求。

在本论文研究过程中，合理应用上述三种方法进行实践，以文献法为基础，搜集相关的文献资料，尤其是百色市当地的相关文献资料，同时进入当地学校的图书馆开展搜集，保证资料符合研究要求，支撑后续的研究。通过结合搜集的资料选择研究案例，以百色市为案例，通过搜集的资料整合当地具有代表性的文化遗产开展分析，支撑后续研究，以实现整体的求研究，在此条件下开展问卷调查，保障问卷发放的随机性，整理问卷内容来支撑此次研究，保证研究的全面性。

研究结果

百色市位于我国的广西壮族自治区西部，总的面积 3.62 万平方公里，12 个直辖县，有回族、苗族、瑶族、壮族、彝族、汉族、仫佬族七个民族，少数民族人口数量较多，超过总人口 87%，进而当地的民族文化色彩浓厚，大量的民族文化被列入非物质文化遗产名录中，如下表为百色市非物质文化遗产名录部分内容，如表 3.1 所示。

表 1：百色市非物质文化遗产名录部分内容

区域	内容
靖西市	靖西县陶器制作（夹砂陶）
那坡县	壮族织锦技艺、靖西壮族端午药市
平果县	那坡壮族民歌、那坡彝族跳弓节
凌云县	壮族嘹歌
西林县	凌云壮族 72 巫调音乐
田林县	壮族春牛舞
田阳县	壮剧、田林瑶族铜鼓舞
田东县	布洛陀、田阳壮族狮舞
	瑶族金锣舞

资料来源：百色市非物质文化遗产保护名录

百色市非物质文化遗产名录中进入国家级名录有 10 个，预备名录有 22 个，进入自治区级有 146 个，市级名录有 193 个，县级名录有 1402 个，并在发展过程中新增目录名单不断增多，展现出独特的文化价值。但在实际发展过程中，百色市虽然重视非物质文化遗产的传承与发展，却仍旧存在一些不足之处，如传承重视力度不足、保护模式较为单一等，影响其发展。因此应全面探索更为丰富的传承策略以及开发保护模式，注重文化价值的挖掘，促使百色市的非物质文化遗产展现出更灿烂的光芒。

从意识角度分析，现阶段百色市的非物质文化遗产传承与发展意识有待提升，受经济、文化、地域等因素影响，当地的整体保护意识水平还有待提升，尤其是在教育方面，非物质文化遗产传承与发展工作难以进入到学校教育中，即使渗透进入教育中影响也较小，仅有少部分学校具备非物质文化遗产教育传承能力，还需要进一步加强。教育内容较为单一也是影响教育传承发展的重要因素，例如受教师以及民间艺人的因素限制，经常出现“因人设课”情况，导致教育内容呈现出单一性，仅仅局限在舞蹈、音乐方面，如马古胡演奏、黑衣壮民歌等，造成学生学习兴趣不高，在学习过程中主动性降低，进而影响教学质量。传承过程中，部分学校虽然积极地将非物质文化遗产引入课堂中，但存在明显的“机械”化，单纯的引进，没有深入挖掘非物质文化遗产的精神内涵以及潜在的文化价值，教育传承中方法比较单一，难以真正意义上促使其文化得到传承发展。

本文旨在研究非物质文化遗产教育传承与传统文化融合现状，涉及行业各个层面，为了问卷覆盖范围广泛，以学生、从业人员为主，问卷设计具有科学性，不受客观因素影响。通过对百色市大中小学的 100 名学生开展问卷调查，共发放 100 份问卷，回收 100 份，回收率 100%，其中有效问卷 92 份，占回收总数的 92%，无效问卷 8 份。调查学生对非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合的认知（问卷以百色市非物质文化遗产教育传承与传统文化融合现状为基础，通过不断总结分析制定而成，信度与效度较高），如表 2、表 3 所示。

表 2：学生基本信息

性别		年龄			受教育程度	
选项	比例 (%)	选项	样本数	比例 (%)	选项	比例 (%)
男	54.3	10-11 岁	20	21.7	小学	21.7
女	45.7	12-15 岁	22	23.9	初中	23.9
		16-18 岁	25	27.2	高中	27.2
		19-23 岁	25	27.2	大学	27.2

表 3：学生对非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合是否了解

认知情况	人数	比例
非常了解	35	38%
了解	50	54.4%
不了解	7	7.6%

通过上表调查发现，性别：在有效样本中，男性 50 人，比例达到 54.3%，女性 42 人，比例达到 45.7%，所以从性别调查情况看，男同学的比例高于女同学，对后面文章的数据和分析影响不大。从年龄情况和受教育程度来分析，随着年龄的增长，接受教育的程度也不断提升。其中 38% 的学生对其融合是非常了解，54.4% 的学生是了解，有 7% 的学生是不了解的，由此可以发现其融合的重要性。通过定量分析发现，该问卷结果中显示现阶段学生对其融合发展认同感较强，代表了该融合方式的发展价值，为研究提供良好的参考。

在不断研究的过程中，通过对百色市右江区、靖西市、那坡县、田林县等从业人员开展问卷调查，对 100 名从业人员开展调查，发放调查问卷 100 份，有效回收 90 份，有效率 90%，如从业人员的基本信息如下表 4 所示。

表 4: 从业人员基本信息

性别		年龄			受教育程度		
选项	比例 (%)	选项	样本数	比例 (%)	选项	样本	比例 (%)
男	55.6	24-29 岁	15	16.7	初中及以下	20	22.2
女	44.4	30-39 岁	20	22.2	高中	45	50
		40-49 岁	25	27.8	大学	25	27.8
		50 岁以上	30	33.3	大学以上	0	0

通过上表调查发现，在性别的分布方面，男性 50 人，比例达到 55.6%，女性 40 人，比例达到 44.4%，男性的比例高女性；从年龄的分布情况，40 岁以上的占主要比例；从受教育程度的方面，高中及以上学历为主要；因此，能明确此次参加问卷调查的从业人员多数是高学历且年龄相对中等的中老年人群。

探索其对非物质文化遗产教育传承中人文教育与优秀传统文化融合价值调查，如表 5 所示。

表 5: 从业人员对非物质文化遗产人文教育与优秀传统文化融合价值认知

认知情况	人数	比例
非常有价值	59	65.6%
有价值意义	29	32.2%
没有价值	2	2.2%

通过上表调查发现，98%的从业人员对非物质文化遗产教育传承中人文教育与优秀传统文化融合价值认知非常高，明确其融合价值，进一步推进人文教育发展，与优秀传统文化相融合，形成全新的体系，提高其教育价值，感染与熏陶学生的心灵，在学习过程中构建全新的精神支柱，培养出优秀的民族人才，促使教育与非物质文化遗产实现共同发展。

对于民族文化来说，实际上是一个地区人民在日常的生活与发展过程中形成的一种独特文化，呈现出明显的地域性，蕴含深厚的生活生产、民族精神、意识思想、艺术传统、风俗习惯等，具有独特的特色性，传承意义较高[28]。在非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合背景下，注重其民族文化的渗透与探索有助于促使文化得到传承发展，展现出独特的价值观念，与课程体系相结合，有助于促使人才成长，推进社会进步，营造和谐的社会环境，实现各个民族之间的共同发展，实现民族文化的百花齐放，展现出独特价值。通过在学校教育中渗透民族文化，有助于促使现阶段课程体系得到优化，弥补传统教育中地方民族文化缺失问题，激发当代学生的学习兴趣，同时能够促使其主动的学习，探索文化价值，为民族的文化的继承与弘扬奠定良好的基础。例如，在实地调查过程中，以百色市民族高级中学为例，该学校半年内开展 51 次民族文化教育实践活动，如表 6 所示。

表 6: 非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合活动

活动类型	次数	比例
民族特色技能展示	6	11.8%
体育活动	7	13.7%
科普讲座	5	9.8%
节日庆祝	5	9.8%

活动类型	次数	比例
演出比赛	7	13.7%
培训活动	6	11.8%
其他形式	15	29.4%
合计	51	100%

通过调查发现，该校在发展过程中，积极开展非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合活动，通过不同的活动类型开展各项工作，如通过民族特色技能展示、体育活动、科普讲座等营造优质的教育环境，将非物质文化遗产与教育相结合，从而引导学生树立正确的思想观念，明确民族文化的价值。通过活动激发出自身的学习兴趣，积极参与到非物质文化遗产的传承与保护中来，打造全新的发展模式，引导学生对民族文化加强认知，获得良好的民族自豪感、认同感以及归属感，为民族文化的传承发展提供良好的支撑，弥补传统课程中存在的不足，实现民族文化的发扬光大。通过问卷调查开展定量分析，现阶段非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合活动中活动类型形式多样，呈现出独特的特色，可以营造优质的发展环境，但同时也需要不断的创新，以实现进一步传承发展。

讨论

加强非物质文化遗产教育传承主体水平

在百色市非物质文化遗产教育传承过程中，应积极开展创新，加强非物质文化遗产教育传承主体水平中，优化现有的发展理念思路，整合当前的资源，注重创新，营造优质的教育环境，促使教学效率提高。形成非物质文化遗产传承观念，从宏观的角度分析，利用教师自身的非物质文化遗产弘扬意识可以促使其在日常教学过程中为学生营造一种良好的学习环境，提升民族自信心。积极开展系统性的组织培训，在培训过程中提升教师的专业素养水平，利用教师人才优势来促使各项活动有序地开展，营造优质的学习环境，提高非物质文化遗产在学校中的传承效率，弘扬优秀的传统文化，满足时代发展需求。

规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容

规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容，营造优质的教学环境，从根本上促使现阶段教学质量提升，达到教育传承目的。积极分学段有序地推进教学，整合现有的资源，针对其教学应适应实际教学情况，保证其内容符合学生需求，在教学的过程当中可以发挥出更大的效用。注重非物质文化遗产的特征属性具有灵活性与变通性，根据实际情况挖掘教材的价值，以需求为基础，挖掘教材与非物质文化遗产的契合点，注重整体创新，充分利用教育机制的优势来促使现阶段的教学模式发展，对教学内容加工，做好内容补充，以实现整体的扩展与补充，提升教育传承效率。

加强非物质文化遗产与优秀传统文化融合途径

教育传承途径是非物质文化遗产教学活动中影响教学质量的重要因素，因此应积极创新，完善现有模式，加强非物质文化遗产与优秀传统文化融合途径，注重实践创新。如教师可以构建完善的教学课堂与课外活动，完善非物质文化遗产课堂教学机制，将其与教学内容相结合，形成完整的教学体系，充分发挥出校本课程构建的优势，以学生的特点需求为基础，整合现有的资源，营造全新的教学环境，促使学生的综合素养水平提升，感受非物质文化遗产中蕴含的价值，主动开展学习。教师可以积极扩展相关的非物质文化遗产课外活动，以当前百色市为主，可以搜集百色市相关的非物质文化遗产，将其渗透在日常教学活动中，指导学生主动学习，在学习感受非物质文化遗产蕴含的价值，从而提高学生的综合素质水平。例如，教

师可以通过带领学生参观博物馆、文化馆、展览馆等引导学生感受民间文化蕴含的情感没感受艺术魅力，了解非物质文化遗产的真实情况，加深自身的记忆，提升教学效果。

获得各界支持强化非物质文化遗产的宣传与渗透

在发展过程中，应明确非物质文化遗产与优秀传统文化融合的价值，从多个角度创新，获得各界的支持，强化非物质文化遗产的宣传与渗透，以实现非物质文化遗产的教育传承价值。与学校的实际情况为基础实现整体联合，获得非物质文化遗产的熏陶，促使现阶段的教学模式，为学生营造一种良好的学习环境，促使学生的综合素质得到提高，培养一批专业的人才。灵活运用网络来开展教学优化，提供优质的平台，在创新中整合现有的资源，丰富教学内容，增添趣味性形象内容，为各项教学活动的开展打下良好的基础，提高人们的非物质文化遗产的保护意识，促使人们领略其文化的价值，提高民族文化遗产自觉性，适应时代发展。

总结及建议

研究结论

本文通过研究非物质文化遗产通过文化传承来促使传统文化得到弘扬与继承，加强社会主义精神文明建设，进一步促使社会主义和谐社会建设，以实现中华民族传统文化的全面发展。积极对非物质文化遗产教育传承内容创新，逐步加深教学内容，针对其教学应适应实际教学情况，保证其内容符合学生需求，在教学过程中发挥出更大的效用。

通过研究百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化，形成全新的模式，注重传统文化的发展，从教育传承主体、教育传承内容、教育传承途径三个方面开展设计，形成全新的模式策略，以实现传统文化的复兴。

规范非物质文化遗产教育传承内容，现阶段非物质文化遗产教育传承内容与形式呈现出多元化，范围广泛，内容丰富多彩，应积极创新，规范非物质文化遗产教育传承内容，整合现有的资源，可以根据教育要求对非物质文化遗产教育传承内容进行控制，逐步加深教学内容，划分不同层次，保证其内容符合学生需求，在教学过程中发挥出更大的效用。同时注重非物质文化遗产的特征属性具有灵活性与变通性，挖掘教材的价值，以需求为基础，挖掘教材与非物质文化遗产的契合点，注重整体创新，充分利用教育机制的优势来促使现阶段的教学模式发展，对教学内容加工，做好内容补充，以实现整体的扩展与补充。

通过合理的融合，可以进一步促使当前的非物质文化遗产教育传承质量提升，扩大其影响范围，并利用非物质文化遗产教育传承来促使教育发展，在保证文化发展的基础上促使教育创新，规范非物质文化遗产教育传承与传统文化内容，获得各界支持强化非物质文化遗产的宣传与渗透，营造优质的教育环境，促使文化得到传承发展，满足新时代发展需求。

进一步强化非物质文化遗产教育主体优势，以当前的时代背景为基础，强化非物质文化遗产教育传承发展理念，整合现有资源，营造优质的教育环境，同时注重人才培养，树立正确的发展观念，利用非物质文化遗产弘扬意识营造良好的学习环境，实现优秀的民族传统文化传承。注重责任落实，充分发挥出传承主体的优势，在各项工作开展中探索非物质文化遗产与教育的契合，真正意义上促使非物质文化遗产通过教育方式实现传承。同时探索非物质文化遗产与优秀传统文化融合多元化途径，注重宣传与渗透，以满足发展需求。

研究不足与展望

本文以深入探索非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合现状以及研究价值，合理选择多种方法手段开展研究，分析当前的发展背景，积极借鉴国内外研究理论与成功案例，根据百色市的实际情况探索存在的问题，提出针对性的发展策略，以促使传统优秀文化发展。

以传承中华民族优秀传统文化血脉、守护与弘扬边疆各民族文化遗产为己任，以服务学校教学科研与校园文化建设，为少数民族地区地方文化建设和社会发展提供参考研究。由于本人的自身能力有限，加上在整个研究的过程中对一些因素的把握不足，所以本研究还存在着一些欠缺之处。第一是在研究的过程中对资料的局限性，会在某一些方面还达不到预期的研究的结果。第二是在一些内容、文字方面的表述以及论证上存在着不当之处。第三是本次研究样本存在局限性，覆盖的群体还不够广泛，有的调查者反馈对问卷设计的问题回答填写太长，希望在接下来的工作和研究中吸取经验和总结不断改进和完善，运用更多理论知识、研究方法等等，从多方面、多角度来研究并解决问题。

本文研究的不足主要有：(1) 虽然本文通过深入探索非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合关系，但并不能说明只有这些因素会影响到高尔夫旅游需求。(2) 由于笔者专业限制，较少从其他学科角度对结果进行论证。

对于未来的展望有：(1) 将在以后的研究中考虑多方面的因素，使非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合更加科学。(2) 分析过于单一过于单薄，希望日后能用更深入的方法予以佐证，让研究更加有说服力。(3) 本文涉及的只是百色市非物质文化遗产教育传承与优秀传统文化融合进行分析，调查并不全面，希望未来可以扩大范围。

参考文献

- Allawati, B. (2019). The development of an adaptive environment (framework) to assist the teaching, learning and assessment of geography within the Omani secondary education system. *Dissertations & Theses - Gradworks*, 1476(1), 17-20.
- Baron, R. (2018). Heritage Regimes and the State ed. by Regina F. Bendix, Aditya Eggert, Arnika Peselmann (review). *Journal of American Folklore*, 6(1), 128-135.
- Finney, S. S., Tilburg, I. V., Tripathi, V. W., & Fahy, K. A. (2018). *The intangible underwater: Integrating intangible cultural heritage into the study of underwater cultural heritage sites*. The MUA Collection, <http://www.themua.org/collections/items/show/1587>.
- Hou, X., Tan, G., Zhuang, W., & Tang, M. (2019). Research on knowledge management of intangible cultural heritage based on linked data. *Journal of Chinese Library Journal: English edition*, (1), 2-5.
- Jing, A. (2018). Study on the minority nationalities' excellent traditional culture education and the integration of geographical resources in minority regions—a case study of Sichuan Minzu College. In *2018 International Conference on Educational Technology, Training and Learning* (pp.198-202). ICETTL 2018.
- Lonardi, S., & Unterpertinger, Y. (2020). The relevance of intangible cultural heritage and traditional languages for the tourism experience: The case of Ladin in South Tyrol. *Sustainability*, 14(5), 2729-2735.
- Niu, Y. (2021). Study on the inheritance of Taijiquan intangible cultural heritage and Taijiquan teaching in colleges and universities——Taking the colleges and universities of Jiaozuo city as an example. *Journal of Jiaozuo University*, 4(3), 76-80.
- Sik, H., & Sik, F. (2019). A case study on the exploration of the intangible Buddhist cultural heritage: Understanding of the Guangdong style ritual for saving and feeding the flaming-mouth hungry ghosts. *World Buddhist Forum*, 25(1), 90-105.
- Sun, Y. A., Yan, Q. Z., & Wang Y. (2018). A study on the connotation and mechanism of the integration of excellent Chinese traditional culture into the university education in the new era. *Journal of Cangzhou Normal University*, 2(7), 107-114.

- Wang, A. Y. (2017). Understanding levels of technology integration: A TPACK scale for EFL teachers to promote 21st-century learning. *Education and Information Technologies*, 3(5), 1-18.
- Zhang, F., & Wei, Z. (2017). Rural elite flow and protection of intangible cultural heritage in the social transformation period. *Journal of Landscape Research*, (5), 85-93.
- Zhang, L. J. (2017). Study on the protection and inheritance of Hainan li intangible cultural heritage- A Case study of the bamboo pole dance. *International Bamboo and Rattan Organization*, 11(11), 101-104.
- 王元, & 孙玫瑰. (2019). 职业院校传承非物质文化遗产的教育创新——基于传统学徒制的思考. *职教通讯*, 15(17), 14-18.
- 王丽, & 张露胜. (2019). 为优秀传统文化“代言”——山东省非物质文化遗产的传承与保护研究. *鸭绿江(下半月)*, 11(8), 139-140.
- 王彩红. (2021). "半山泥猫制作技艺"生产性保护体系的探讨及教育思考. *设计艺术研究*, 11(2), 29-33.
- 牛建涛, 张俊, & 徐超武. (2019). 丝绸类非物质文化遗产教育传承的探索与实践. *山东纺织经济*, 43(9), 5-8.
- 田圣会. (2018). “非遗”地方高校教育传承: 价值、路径与方法——以湘西苗族服饰为例. *怀化学院学报*, 37(9), 121-124.
- 伍德勤, & 毛新梅. (2020). 安徽优秀民俗的现代教育价值及校园传承与创新. *铜陵学院学报*, 19(3), 79-83, 90.
- 刘志猛, & 唐银霞. (2018). 弘扬民间传统工艺传承非物质文化遗产——泥塑教程走进艺术教育课堂. *新课程(下)*, 12(1), 24-31.
- 刘玲霞. (2021). 浅谈绿色劳动教育对当地非物质文化遗产传承的优势. *天天爱科学(教育前沿)*, 12(6), 117-118.
- 刘哲军. (2018). 非物质文化遗产在高职教育中的传承发展——以铜工艺品制作(传统失蜡法)专业为例. *艺海*, 13(9), 82-84.
- 刘强. (2020). 非遗传承创新与大学生传统思想文化教育的路径思考——以山东省非物质文化遗产阴平毛笔为例. *人文天下*, 12(4), 104-105.
- 安静. (2020). 少数民族优秀传统文化之非物质文化遗产融入民族高校大学生思想政治教育研究. *教育现代化*, 7(3), 191-193.
- 苏舜之. (2020). 非物质文化遗产的传承保护与高校思想政治教育的互动共进研究. 湖北工业大学.
- 杨伟林. (2020). 体育非物质文化遗产“宜宾小彩龙”的价值与教育活态传承研究. *武术研究*, 5(11), 104-106.
- 杨华莉, 刘晓旭, & 党海洋. (2021). 国家级二贵摔跤非物质文化遗产的教育活态传承研究. *文化产业*, 22(5), 74-75.
- 杨晓红. (2020). 高校视传专业教育中加强非遗文化传承与创新的有效途径研究. *湖北开放职业学院学报*, 33(22), 7-8.
- 肖文婷. (2021). 非物质文化遗产校园一体化传承模式的构建——以忠信花灯在中小学美术教育中的传承为例. *基础教育参考*, 15(3), 78-80.
- 肖文婷. (2021). 基于创客教育的非遗校园活态传承实践研究——以忠信花灯为例. *教育与装备研究*, 37(4), 9-13.
- 陈祥德, & 王晓凤. (2020). 优秀传统文化空间视域下山东省传统村落非物质文化遗产保护与传承探索. *作家天地*, 10(8), 186-187.

- 邵玉萍. (2019). 民族传统体育非物质文化遗产的高校教育传承保护研究. *广西师范大学学报(哲学社会科学版)*, 47(6), 115-118.
- 郑昊. (2019). 广西民族传统工艺非物质文化遗产在高职院校艺术设计教育中的传承与发展. *广西教育*, 45(31), 165-166, 175.
- 郎家丽. (2020). 传统手工艺类非物质文化遗产在高等特殊教育中的传承路径研究——以听障大学生为例. *教育理论与实践*, 40(24), 25-27.
- 赵勤, & 李鸿祥. (2021). 非物质文化遗产在高校艺术教育中的传承及创新——以江西赣雒非遗为例. *美术教育研究*, 15(4), 120-121.
- 赵静, 常静, & 韩少阳. (2017). 浅议民族民间音乐课程的教学改革——以“二人台”的保护与传承为例. *通俗歌曲*, 10(5), 103-104. .
- 耿毅, 薛勇军, & 王伟群. (2021). 非物质文化遗产传承下的 STEM+教育——以“国画颜料传统制作”课程开发为例. *化学教育(中英文)*, 42(7), 27-32.
- 贾志杰, & 宋晶晶. (2021). “非物质文化遗产教育与学科建设”国际学术论坛在北京师范大学举行. *民俗研究*, 10(2), 2, 161.
- 高澄明, 陈加斌, & 齐磊. (2018). 浙江传统音乐非物质文化遗产与现代高等音乐教育融合发展的路径研究简. *艺术百家*, 12(5), 11-18.
- 郭兴. (2020). 论工匠精神与非遗传承——建构职业教育非遗教育传承实践体系. *广西科技师范学院学报*, 35(3), 95-100.
- 黄玺. (2021). 渝东南民族民间艺术资源的教育转化和开发途径——以“重庆市非物质文化遗产濯水石鸡坨土陶”为例. *中国民族博览*, 11(5), 66-68.
- 黄雪伦. (2019). 音乐类非物质文化遗产挫琴在高校教育中的传承史探究. *教育教学论坛*, 10(27), 240-241.
- 黄懿. (2019). 传承“非遗”文化彰显区域特色——广西藤县“牛歌戏”与地方高校音乐教育资源整合之探究. *华中师范大学学报: 人文社会科学版*, 10(10), 12-22.
- 隋佳宁. (2021). 非物质文化遗产保护视域下旅游管理专业教学改革探析. *当代旅游*, 19(13), 87-88.
- 普丽春. (2018). 学校教育中的少数民族非物质文化遗产传承与发展研究——基于对云南省的调查. *民族教育研究*, 12(2), 35-42.

插画中常用的 6 种技法拓展

SIX TECHNIQUES COMMONLY USED IN ILLUSTRATION

谢牧耘

Muyun Xie

中国昆明理工大学城市学院

City College, Kunming University of Science and Technology, China

Corresponding Author, E-mail: 38718319@qq.com

摘要

本文是一篇插画实践为主的论文，通过研究常用的 6 种绘画材料及相应的技法来完成一个主题的绘画技法研究。简单的说，就是利用不同绘画材料创作一个主题内容一致的画面，分别用 6 种绘画材料和技法完成内容相同表现方式不同的作品，从中去探索对材料与技法的深入理解；技法拓展的目的是为了让熟悉不同材料在插画中的表现方法，轻松理解通过不同材料媒介在插画中所体现出来的创意和主体，当然插画的技法种类繁多、数不胜数，这里所用到的都是比较常见流行的绘画材料，分别是：素描、油画棒、水粉、水彩、马克笔、丙烯，通过尝试且能够具有针对性的强化一些美术技巧，合理服务插画作品创作。

关键词： 插画 技法拓展 绘画材料 手绘

Abstract

This paper studies six commonly used painting materials and corresponding techniques to complete the research of painting techniques of a theme. In short, it means to create a picture with the same theme and content with different painting materials, and complete the works with the same content and different ways of expression with 6 kinds of painting materials and techniques respectively, so as to explore the in-depth understanding of materials and techniques; The purpose of technique expansion is to make people familiar with the expression methods of different materials in illustration and easily understand the creativity and main body embodied in illustration through different material media. Of course, there are many kinds and countless techniques of illustration. Here are common and popular painting materials, including sketch, oil painting stick, gouache, watercolor, marker pen and acrylic, by trying and strengthening some art skills, we can reasonably serve the creation of illustration works.

Keywords: Illustration, Technical Expansion, Painting Materials, Hand Drawn

引言

绘画中利用主题《浇花人》的插画来贯穿我们的技法练习，用这个主题完成 6 种不同技法的插画绘制。这 6 张不同技法组织形式的示范画，都是以一张黑白线描为基础的，大的构图不变，每张角色会有所不同。那么选择这张黑白线稿作为初始稿，意义在于它来源于生活，这张原始稿是作者家的生活阳台，把它作为原始造型的模版，有了这张黑白的初稿，才有后来拓展的 6 个相同题材的插画实验。

图 1: 插画 6 张技法拓展稿

插画技法拓展的开展

首先来说说这张画，它画的就是一个生活场景，就是家中的一个普通生活阳台，这是原始的照片，我们通过再创作，增加了角色，也调整了构图样式和细节，优化和删减了对画面不友好的元素，最后变成一张小插画，在角色的构想上采用个性较为突出的角色，不以传统美丽可爱为插画角色创作的标准，相对用了个性和未来主义的造型，在生活中寻找任何一个类似的场景进行改造和创作，这也是插画有趣和巧妙的地方。

图 2: 插画中生活场景来源

优雅素描

先从素描绘画技法开始。用最朴素的素描技法完成创作，素描具备了自然律动感。不同的笔触营造出不同的线条及横切关系和节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积、色调、及质感。那么在插画中，素描形式是常被插画师采用的一种形式。它的表现力极佳，特别是在空间的表达和造型上，都是它的强项，当然对于气氛的营造也是出类拔萃的。

图 3: 谢牧耘 (2022) 浇花人

我们就开始展开这张浇花儿主题的素描插画创作。以背景不变，角色进行小改变为原则，首先我们需要准备一张纸面纹理相对细腻的素描纸，用了一张小于 8 开的纸。关于纸的尺寸，还是需要根据要画的主题内容来定。其次准备一只自动铅笔、一块橡皮擦即可。注意在画的过程中，自动铅笔你可以准备 0.35、0.5 或是 0.7 粗细的笔进行一些细节上的交叉使用，本次示范，我们就只用了一只 0.5 粗细的国产晨光自动笔完成。我们也是先简单起稿，把角色与背景的位置大概的画出来，不必非常精细，因为我们会在素描上色的过程中，逐渐来完善细节。

图 4: 线稿

先从画面中的主体角色开始画，在绘制的过程中再对角色进行调整优化。自动铅笔的铅芯较细，所以我们在铺色的过程中要根据画面控制好深浅，第一篇不需要黑白层次特别突出，只需要用铅笔整体铺一遍颜色，但是注意拉开主体物角色与植物之间的差异，这是在第一遍上色的时候就需要我们考虑进去的。

图 5: 步骤图

用线条铺色的时候，注意要整体画，千万不能盯住一个地方死扣细节，这样会非常破坏画面的整体感，到后期反而不容易画细腻。在铺色的过程中，我们一般会采用重复的一组直线，根据不同方向来逐渐加深颜色，就和以前画基础素描一样的技法，只是，从传统写生技法转换到相对小一些的纸张中来，其实技术手法是相同的。关于用什么样的方式铺色，其实也没有标准，你也可以用不规则的线条来完成，只要能较好的服务于主体即可。

图 6: 步骤图

注意在我们整上色的过程中，除了主体角色及周边植物外，我们还需要把背景的颜色也一道铺完，这样就算完成第一步了。接下来开始加重颜色，用铅笔把画面中所有较深的颜色，叠加上去，这部分也是突显主体、刻画角色的关键一步。可以先从角色的头发、服装、鞋子、以及周围的这些植物开始，寻找画面中视觉点信息量较大的区域，逐一刻画，修正，同时我们也应该注意画面的对比关系，谁重谁轻，依次调整。大家一定要遵循的规律就是“同时进行”不要执着于盯着一处来画。

图 7: 步骤图

最后我们进行一些画面色彩对比的整体调整，观察在画面中，哪些区域，需要我们再加强，那些颜色可以虚化、弱化，通过最后的调整，我们才能整体上把握住整张作品的黑白明暗关系。当然，最后也需要有些小细节可以花时间来逐一调整优化，但是此时不宜大面积的修改。

图 8: 步骤图

奔放随性油画棒

油画棒可以营造一种粗糙笨拙的效果，并且色彩范围广阔，那么在油画棒使用中需要注重油画棒的色彩组织、条理性与秩序感，这一点不仅仅体现在画面效果上，更主要的是思维方式与审美趣味，使画面表现脱离客观事物的束缚，进而打破重组，以油画棒特有的气质来突出画面的意境，彰显其形式美感。

在画油画棒的时候，因为其油性特质，在纸的选择上可以选油画布或较为粗糙的纸，如：粗糙质感的白纸，各色卡纸，沙纸、报纸，黑卡等均可，同时利用一些辅助材料来达到更好的绘画效果，如剪刀，美工刀，调色板，画笔，棉签刮刀，酒精，黏土，纸巾或湿纸巾等。

图 9: 谢牧耘（2022）浇花人

由于油画棒能够塑造粗燥的画面覆盖肌理，卓越的叠色能力，所以我们需要整体进行绘画，不宜去抠细节，所以一开始就该在脑海中对画面有个大致的“油画棒”概念。先可以在油画棒中挑选出我们有可能会用到的油画棒，这通常根据对画面大体色彩的构想来决定的。有些颜色特别接近，而有的颜色是强对比，如何善用这些色彩，这不单单考验我们对色彩的理解认知，更是一个需要慢慢锻炼培养的过程。通常最简单的方法是挑出自己喜欢的颜色，这样更容易对色彩做判断，也更有激情完成作品。在上色之前已经完成草稿，同样不需要特别细致，大概清楚画面的区域位置即可，首先要做的就是铺一个底色，这样的目的是为了更好的定位整体的色彩。

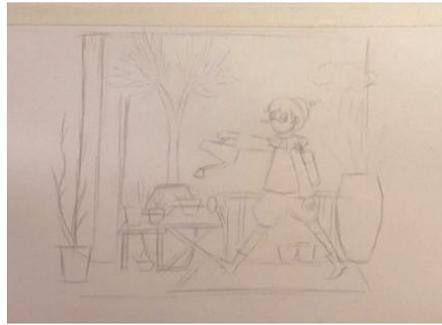

图 10: 步骤图

选择藕粉色及肉粉色，一个偏冷一个偏暖，这两个颜色比较柔和，不会和主体物产生太大的冲突，颜色通常需要有一定的近似性，这样容易过度，混色效果柔和，背景也可以产生自然变化。那么使用棉签工具使笔触柔和，过度自然。在定下背景基调后，我们后面选择的色彩都应该有一个方向，目的是能够和背景色协调融合，这样就不容易跑偏，尽管油画棒技法对色彩的要求较高，但我们只要根据底色，逐一做持续性的累加，随时观察色彩的协调性，就更容易控制好色彩。

图 11: 步骤图

画面中的柱子，我们用一个偏冷的颜色和背景色区分开来，但是不能对比过于强烈，毕竟这些都是背景色，我们的主角还是人物和花草。地面的颜色和地毯的颜色可以尽量用调和色，最好采用与背景契合度较高的色彩，可以选择一两个近似色平铺上去。画面中的桌子、花盆、围栏，需要和背景有一定的差异，特别是围栏和小桌子，所以我们尽可能选择饱和度高一些的颜色，来拉开它们与背景的距离。桌子采用枣红色和橙色系列；花盆用粉蓝色区分背景暖粉色的距离，花盆中的树干我们也可给它上色，围栏可以采用枣红色和玫红色来加强，但是由于油画棒画不了细节太强的地方，很难把棋格规整的画出来，所以我们用平铺的方式，选择与背景比较近似，纯度和饱和度更高些的粉红色来处理地毯，当然，也需要作一个过渡，由浅及深。

角色需要先定好帽子、头发、衣服、鞋子的颜色，那么这些颜色在挑选上就一定要能从背景中跳跃出来。关于角色的五官，因为较细，我们可以用相对细一些的油性蜡笔来画，因为笔头相对油画棒要细些，所以优势是可以调整画面中的一些小细节，如角色佩戴的眼镜、鼻子、帽子。但不建议使用太多，这样会破坏油画棒的艺术特性，眼珠子和睫毛，我们就用自动铅笔打个黑点即可。这样角色基本构建出一个大体的样子现，不必追求精细。

图 12: 步骤图

现在我们开始画植物，植物是画面中的重要元素，是调和画面整体的有利武器，也能较好的塑造画面笔触的流动感。首先在油画棒中挑选出有可能用到的系列绿色，或是和绿色匹配的颜色，保证这些颜色能够和整体色彩搭配和谐，依次以短线形式对画面中植物进行铺色。用笔可以有长短变化和方向变化，还可以利用曲线，来塑造植物自由生长的笔触感。期间我们就可以采用灵活的叠色混色技法，用不同的颜色来丰富植物的样貌，值得注意的是植物的颜色不是随意乱来，还是应该遵循一定近似色的规律，否则就无法看出来所画是植物了，期间，我们可以小面积的用一些对比色、或饱和度较高的颜色局部点缀下，让它更活泼，灵动。植物的丰富变化，也将是这张画的一个特色。

图 13: 步骤图

最后就是整体的一个调整了，我们用刮刀工具来进行最后的颜色调整，可以局部堆色调整，也可以再用油画棒进行颜色的优化，最后我们在画面中用油性蜡笔，画上一只鸟，那么这张画就基本完成，在画油画棒的技法时，不宜用内容题材过于细腻的主题，尽量是少细节，多气氛的画，严格来说，我们这张浇花主题的插画，细节蛮多，是不宜用油画棒来表现的，但是，我们因为需要统一题材，所以不得不进行适当的删减，好在还是基本完成，只是整体欠缺。下来大家作练习的话，尽量找细节不要太多的画来进行练习，这样更容易理解油画棒的特征，同时效果也会更好。

图 14: 步骤图

气质水粉

水粉是一种美术写生中常用的绘画材料，绘画艺术类的考试色彩部分基本都是用水粉材料完成的。那么在插画中我们要善于利用它颜色偏粉的特点，可以画出比较漂亮的调和色，可显得出高级的调和色彩，另外，因为水粉铺色较为均匀，所以，在很多扁平风格的手绘插画中，也常常受到青睐。

图 15: 谢牧耘（2022）浇花人

水粉颜料选择了樱花与霓嘉两种颜料，纸张选用吸水性与硬度较高的水彩纸或水粉纸，不低于 250g 的厚度，需要先把将会使用到的色彩挑出来，可以放在调色盘中，这样方便调色使用，当然为了防止颜色凝固，可以按时用喷水瓶在颜色上喷水保湿。笔的选择，可以根据平时的喜好选择一些韧性较好的笔，最好是动物毛制作的笔较理想，那么人造纤维笔也可以在一些小细节上用到，因为这种笔硬度较高。先用铅笔在纸上打稿，草稿可以稍微明确一些，因为水粉覆盖性较强，所以在草稿阶段，需要明确每个区域，但也无需过于精细。

图 16: 步骤图

我们首先把背景底色给铺上，这样有利于对整体色彩的把控，在画背景的时候，也需要有一定的色彩变化，不建议平铺，可以进行冷暖色的对比，把柱子部分画得偏暖色，背景用一个紫灰色打底，后期再丰富颜色，在开始上色的过程里我们就应该在脑海中对整张画的色调有一个大体的构想，这张画将设计成深色系，与冷暖对比来突出主题角色。

图 17: 步骤图

完成背景色，可以开始画周围的元素，如：地板、棋格地毯、植物花盆等，注意暂时先不要画植物，植物等到后期上色，这样能更好的判断植物的色系，能更好的协调画面，此阶段的所有铺色都不需要过于精细，主要还是以铺固有色同时兼顾色彩的大关系，不宜有任何一个元素过于突兀，还是秉承“同时进行”的大原则。在画角色时等颜色大关系更容易挑选出合适的颜色，来给角色制定色彩。我们的角色尽量采用暖色系列的服装和发色，用朱红色的帽子、粉红的头发、黄色的衣服，红色的鞋子、条形袜子，并逐渐丰富细节，在画角色的同时，不要忘记肤色。这时候我们可以把之前没完成的背景全部补完，完成角色的色彩我们事实上更容易判断背景栅栏的色彩，并且可以进一步的完善细节，这时候我们可以进行一个由整体到细节的转换，和之前相比我们发现会也更容易调整颜色，丰富画面。

图 18: 步骤图

最后我们开始绘制画面的另外一个重要“元素”——植物，现在我们可以更好的判断植物的色彩如何能更协调，我们采用冷色系和暖色系来画植物，冷色和背景的紫色融合性较好，暖色的绿我们用了偏黄色的绿，这样能够从背景中凸显出来，因为画面整体颜色偏重，所以我们对绿色进行适当调和。植物我们先做一个平铺，最后再利用笔触来添加叶子在色彩上的细节，这种笔触的碎画法，能让它与整体画面的笔触形成相互辉映，画面风格能够较好的统一。

图 19: 步骤图

到了这一步，我们还需要进行细节的补充，同时，把没有上色的小猫、鸟儿、和角色的眼睛都补充完整。这部分内容我们需要格外细心，因为都是一些较小的东西，当然，这样的补充也是整体性的，我们的画面中始终能找到可以进一步刻画调整的小细节，等整幅画的颜色完成后，我们开始进入到最后一步，色彩大关系的调整，这一步主要是根据“光源”女孩手中的那朵会发光的花，进行调整，把整体的色彩对比再拉大，最后这幅画就完成了。

图 20: 步骤图

采用的是碎笔触的方式，水粉绘画是丰富多彩的，也可以用平铺的形式，也可以得到不一样的效果，只要多多实践，还有诸多的方式。

明亮丙烯

丙烯颜料不会发黄且速干，很容易用松节油洗掉，保存时间长，可以进行厚涂，且颜色还原性好，作品的持久性较长。油画中的油膜时间久了容易氧化，变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。而丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化，也绝不会变黄。丙烯颜料在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的特性，既能作水彩，又能作水粉用；介于水和油之间，用水调很容易干，干了之后类似于塑料的质感。所以丙烯具有宽广的表现力，可以绘制粗糙的厚涂，也可以完成具有精美细节的画作。

图 21: 谢牧耘 (2022) 浇花人

在丙烯画的运用中因为颜色干得较快，所以如要画得细腻，不宜画幅过大，如是厚涂快速表现可以画大些。用 300g 的 8 开水彩速写本来完成这插画。在丙烯颜料选择上用性价比比较高的温莎牛顿丙烯颜料，笔需要稍微硬些的，这样在叠色和细节处理上更好。初学者，不妨试试品质较好的人造纤维笔刷。颜料为了方便使用，可以把它们挤在盘子上，如果需要长期作画，可以把它挑到颜色盒中，这样方便使用，也不容易干。

图 22: 步骤图

提前打好了草稿，这样会节省一些时间，关于上色的顺序我建议先从背景色，依次画起，这样容易把控色彩。这张画，考虑主体角色鲜艳，植物其次、背景相对灰些，为了让画面统一色调，我们把整体色彩控制在一个灰绿色的色彩范畴中。在笔触的使用上可以均匀铺色，期间也可以做一些冷暖深浅的笔触变换，不能差异太大。左边的柱子也属于背景内容，一样把

颜色铺上去，两个面要有差异，同时画面中的桌子、花盆也可以开始画了，处理一些简单的深浅变化，主要以面来区分色块。

图 23: 步骤图

我们开始画角色，依次从头发、脸、眼镜、服装鞋子画起，在画的过程中，可以通过色彩的过渡来细化角色的细节，注意过渡需要自然顺滑，我们的题材并不是写实内容，所以在色彩的处理上，可以多考虑配色的协调性和层次深浅变化。那么角色我们要有意识的画鲜艳些，但是也是一个由浅及深的过程。慢慢来提亮，一开始不建议使用高饱和度的颜色，到后期，刻画修整的时候，再局部使用纯度较高的色彩。

图 24: 步骤图

画面中的植物，占据较大面积，也是最奔放自由的部分，为了把植物画出多样性，不单调，需要在颜色上、造型上、前后关系上多思考。建议利用丙烯颜料的覆盖性，以及笔触本身的肌理，来完成植物的绘制，值得注意的是，在植物的深浅变化上，也是遵循由浅及深、由整体到细节、最后再画花卉点缀。要有意识的区分好画面前后植物的处理，运用好虚实变化，笔触的方向排列，同时控制好色彩，既要能跳出背景，又要能不影响角色。颜色也要大体同在一个色彩范畴内，不能过于突兀。

基本颜色完成后，我们就可以开始修整画面的细节了，用一些重色、纯度较高的颜色，来提升轮廓、突出重点。特别是人物的五官、头发、和服饰的优化。当然这个过程是一个整体的过程，需要耐心。

图 25: 步骤图

我们到目前为止还没有画地毯和角色头顶的小鸟以及地上的这只白猫，我们可以重点画下这几样东西，地毯是棋格纹，用丙烯画时间耗费太久，我们就用彩色勾线笔来把它们快速色勾勒出来。这些小动物我们可以一次画完，这样效率高些，因为我们已经完成了整体的色彩，更容易刻画。到这一步基本完成，最后再调整下画面中的不足之处，那么这张画就完成了。丙烯优缺点突出要多实践，熟悉掌握它的特性，能够更好的为我们的创作服务。

时尚马克笔

马克笔是一种书写或绘画专用的绘图彩色笔，本身含有墨水，一般拥有坚软笔头。颜料具有易挥发性，常用于一次性的快速绘图，在插画中也常使用。马克笔分水性和油性墨水，水性的墨水就类似彩色笔，是不含油精成份，而油性的墨水因为含有油精成份，故味道比较刺激，而且较容易挥发，油性马克笔因为具有防水的特点，因此也可以和水彩配合使用，还可以用油性彩铅混合使用，画面层次会更丰富。可以画出一些比较自然的过渡。马克笔使用的一特性是：用纸的时候一般选择吸水性差、纸质结实、表面光滑的纸张作画，比如马克笔专用纸、白卡纸等；通过调整画笔的角度和笔头的倾斜度，达到控制线条粗细变化的笔触效果；马克笔用笔要求速度快，需肯定且有力度。

图 26: 谢牧耘（2022）浇花人

首先用铅笔先打好草稿，把构图中人物和植物大概的位置标注好，包括人物的造型和动态，接下来，会用一支中性棕色勾线笔，把整张画的轮廓勾勒一遍，在画的时候就可以对不

满意的“形”进行一些调整。完成第一次轮廓沟边后，换一个颜色的笔，如紫色，因为定位这张画以暖色为主，那么再来勾内轮廓线和外轮廓线，可以这样理解，就是第一遍的线条是主线，画面中的主要轮廓线，那接下来，会根据这条主轮廓线，在上面增加辅助线条，也就是“辅线”它可以让线条更加的活波有节奏，容易强化主体。在画辅线的过程中，还可以用其他不一样的颜色，勾画一些短线，让画面开始出现不同的色彩。注意尽量用短线，不要着急去平涂，后期会用马克笔来叠加颜色。那么在画面中点缀一些颜色较为丰富的短线，同时提亮一些如：彩虹、鞋子、袜子、头发等区域的颜色。再花些时间完成棋格地毯。

图 27: 步骤图

这张画的主要技法是用短线辅助上色，再用马克笔上色，上色的过程中需要循序渐进，颜色不能一来就使用重色，因为马克笔的重叠覆盖性深色更强些，所以我们可以先从浅色画起。再配合一些颜色更为鲜亮的中性勾线笔，用平涂和短线交替的方式来完成上色。这样，能塑造一张比较特别的画，色彩会比较奔放，并且有一定的方向感。在大的色彩完成后，可以加主轮廓线的厚度，这样才能锁住丰富的颜色而不凌乱，在加强轮廓线时候，要注意主次关系，主体物要强化，线条的使用可以有一定的深浅和强弱变化。画面内的主要几个大块也要画上去，如：天空、地面、墙壁、注意颜色不要太重，完成后，开始画一些小的物件，如：花盆、桌子、栅栏、人物的服装细节等。接下来就可以开始画植物了，植物的颜色就用本色，只是需要有一定的颜色变化，可以在马克笔和勾线笔中选择近似的绿色、黄色、以及和绿色搭配和谐的浅灰和咖啡色等，来丰富绿色，颜色一定注意是由浅及深的规律。让主体物加强，而背景退后，后景的植物，既要突出，来丰富画面，又不能让它们过于抢眼，把角色覆盖。所以这个力度要控制好，我们可以在不断的颜色摸索中，修正、优化，在画人物的细节上，也要注意面部的处理。因为面积小不容易画细，所以就需要在画面中能够明显的画出眼睛、鼻子区域，这样整张画才有识别性。画面色彩很丰富，所以也需要有重色来平衡，否则画面会很浮、很飘。选择面积合适的墙面和角色的头发，进行加深，让画面的色彩主次分明，不失平衡。

富而明媚的水彩

水彩有干、湿两种画法：干画法是一种多层画法。用层涂的方法在干的底色上着色，不求渗化效果，可以比较从容地一遍遍着色，较易掌握，适于初学者进行练习。在插画中也有较多的干画法表现。表现肯定、明晰的形体结构和丰富的色彩层次，是干画法的特长。

湿画法：将画纸浸湿或部分刷湿，末干时着色和着色末干时重叠颜色。水分，时间掌握得当，效果自然而圆润。表现雨雾气氛、朦胧感强烈，但是难度较大，需要有一定的经验才能较好的驾驭。

图 28: 谢牧耘 (2022) 浇花人

选用的纸张是获多福细纹速写本、水颜料用的是英国原装 24 色温莎牛顿固体水彩颜料。水彩笔可以根据自己的喜好，习惯来选择，初学者建议选用动物毛发制成的笔，可以是中国传统书画毛笔，或是一些水彩品牌的水彩毛笔，当然有条件的同学可以购买松鼠毛水彩笔。

首先在打草稿前，如果你用的是单页水彩纸，先裱纸，或用喷壶把纸喷湿后，用美纹胶带纸固定纸张，防止水分干后，纸券边。目前比较方便的方法是采用四面封胶的水彩本，可以直接画，也可以用胶带纸，把要画的区域固定出来。干后再取下，我们今天用的就是这样四面封胶的水彩本。

图 29: 步骤图

可以用铅笔打稿，但是更推荐用水溶性铅笔，原因是水彩透明度较高，用彩铅它的融合性更好。应该从比较浅的调和色再依次到纯度饱和度较高的颜色上去。我们的画不大，根据题材，我们采用先湿后干的画法。在绘画的过程中，以整体的方式来进行，这样可以更好的控

制色彩。这张画我们尽量会采用颜色相对统一，画面比较柔和的视觉效果，这样能更好的凸显浇花题材的水彩特性。

图 30: 步骤图

从角色开始画，把头发、五官、衣服、鞋子、袜子先简单涂一遍，注意水的控制，在半湿润的情况下，可以有一些颜色的深浅变化，冷暖变化或是明度变化，后期可以再逐一添加细节。开始最好是同时进行上色环节，包括背景、柱子、花盆、栅栏、还有地毯，关于这个系列的地毯是比较麻烦的，为了画面的整体风格，我们用了棋格图案的地毯，所以得比较有耐心一个色块一个色块的填色。在笔触上不要出现反复叠色的情况，容易画脏。最后我们画植物，为了整体的色彩在一个统一调和的调子中，植物上色，选择暖色系，以深浅丰富的棕色和暖色系的绿色为主，在画植物的时候也同样先铺一道我们选择好的固有色，通过笔尖或干湿变化，给颜色做一些简单的深浅色彩差异，等颜色稍微干些，我们再进行第二道上色，我们可以在原来的基础上，增添很多细节，用笔触增加明暗、结构的关系，针对浇花系列的这种幻想插画，也可以不考虑结构明安，只是单纯用多色来丰富细节，主要还是选择性的用笔法加深画面中的元素，完善植物本身的细节。因为画中植物较多，所以我们应该具有选择性的挑选一些画得相对精细些，而一部分可以概括些，这样才能较好的拉开层次。在水彩上色的同时，我们一定要随时调整画面的习惯，有的区域没干，我们就去完成相对干了的区域。

图 31: 步骤图

图 32: 步骤图

最后，调整阶段，这部分主要关心细节，可写实可写意，能画得非常细腻，也可表现得写意随性，关键是我们擅长用什么样的方式去完成。类似的题材，我们不需要画得过细，因为这个拓展系列构成元素诸多，容易画碎。

结论与建议

本文通过插画技法拓展练习，尝试一种具有实验性的绘画拓展方式，在绘制的 6 张相同题材不同表现组织方式的插画内容中，配合 6 种较为流行的插画手绘形式，还包括一黑白线条初稿，这相同题材的 7 张画，能最大限度的熟悉了解每种画材的特点，优先对比感受，对画材和创作之间的技法运用有一定的研究价值。插画技法使用的多元性是现代设计中一直研究并不断创新的，在日益丰富成熟的数字绘画技法使用中，传统技法更是保有强烈的绘画特点，它的美术感至今难真正意义上被数字化取代，反之在研究不同材料的绘画属性中去探究插画的主体表达，能更好的用插画的基础绘画手法服务不同叙事风格和产品属性的插画作品。

本文中所有绘画技法练习均为原创。作为研究绘画技法，文中的相关技术手段，只是插画技法诸多表现中的一个系列，属于非写实技法，也带有强烈的个人风格特征，并未参考过多风格类型，主要是本文作者的个人绘画风格。无论是在商业插画或是自由式插画中，学习者还需根据自己的主题与喜好来拓展适合当下的美术表现，并一以贯之属于自我特色的绘画语言。

参考文献

- Rand, H. (2018). *Hundertwasserr*. Taschen.
- 马丁·里昂斯. (2019). *书的历史—西方视野下文化载体的演化与变迁*. 中央广播电视大学出版社.
- 朴相姬, & 李志善. (2013). *去伦敦上插画课*. 大田出版.
- 刘三健, & 邢港霞. (2008). *《商业插画教程》[M]*. 高等教育出版社.
- 刘欢. (2012). *新插画设计*. 水利水电出版社.
- 波隆那插画展组委会. (2013). *波隆那插画年鉴 8*. 中国青年出版社.
- 柯律格. (2011). *中国艺术*. 上海人民出版社.
- 高荣生. (2011). *插图全程教学*. 中国青年出版社.
- 郭书瑄. (2011). *插画考—插画艺术的黄金时代*. 湖北美术出版社.
- 谢牧耘. (2022). 素描《浇花人》. 插画素描示范.

互联网时代对于专业舞者发展的变局与突破——以舞剧《只此青绿》为例

**CHANGES AND BREAKTHROUGHS IN THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL DANCERS IN THE INTERNET AGE: A CASE STUDY OF
THE DANCE DRAMA “ONLY THIS GREEN”**

贾斯越^{1*}, 齐东方²

Siyue Jia^{1*}, Dongfang Qi²

^{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: 283789272@qq.com

摘要

舞蹈是把人的肢体作为主要的载体,通过一系列的舞蹈动作、调度、空间、音乐、对白等表现形式的组合进行表演的一种艺术形式。本论文从媒体艺术与舞蹈融合的视角出发,以舞剧《只此青绿》为例,从互联网技术与舞蹈融合的视角出发,通过运用舞台影像技术,光影技术,装置艺术和虚拟现实技术来进行专业舞者舞蹈表演,通过互联网技术的出现能够在更大程度上实现、优化创作方式,提高舞蹈艺术的审美效果,分析了其在专业舞者形象塑造、舞蹈环境、舞蹈的视听效果中所起到的作用,剖析其在展现丰富的舞蹈画面、营造深邃的舞蹈意境、渲染浓烈的舞蹈气氛几个方面发挥的应用价值,并从全新的角度对互联网技术在专业舞者舞蹈表演中的应用及发展做出了研究,诠释出更加系统的新媒体舞蹈艺术。

关键词: 互联网 舞蹈艺术 专业舞者 《只此青绿》

Abstract

Dance is a kind of art form which takes human body as the main carrier and performs through a series of combination of dance movements, scheduling, space, music, dialogue and so on. From the perspective of the integration of media art and dance, this paper takes the dance drama “Only this green” as an example, from the perspective of the integration of Internet technology and dance, through the use of stage image technology, light and shadow technology, the installation art and the virtual reality technology to carry on the professional dancer dance performance, through the Internet technology appearance can realize, optimize the creation way to a greater extent, enhances the dance art the esthetic effect, this paper analyzes the role it plays in shaping the image of professional dancers, in the dancing environment and in the audio-visual effect of dancing, analyzing its application value in displaying abundant dance pictures, creating profound dance artistic conception and rendering

strong dance atmosphere, and from a new point of view on the Internet technology in the professional dancers dance performance of the application and development of a more systematic interpretation of the new media dance art.

Keywords: Internet, Dance Art, Professional Dancers, Only This Green

引言

互联网时代的到来，人们对于舞蹈有了更全面的认知，现实、虚实、空间、技术、模式等不断的出现在我们的视野中。用当下时代的技术，让舞蹈的魅力全新展现在我们的视野中，在舞蹈的升华中展现时代前进的步伐。

互联网时代舞蹈传播的媒介

从当下全媒体的媒介环境来看，舞蹈传播内容以身体为物质媒介通过三种不同维度的媒介平台活动。

1. 广场和剧场媒介

广场和剧场是舞蹈在传播初期的基础媒介，某种程度上也是我们所理解的传统媒介。剧场的大范围覆盖将舞蹈传播推向了第一个热潮。2015 年至今，文化部在官网发布一组关于全国专业剧场的的数据 (见图 1)。

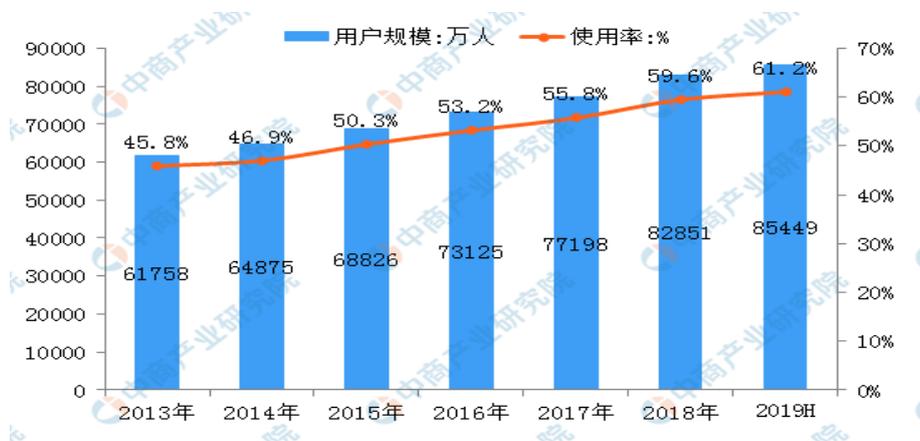

图 1: 2013-2019 上半年中国网民规模及使用率

东南沿海地区专业剧场数量远大于西部地区。(图 2)

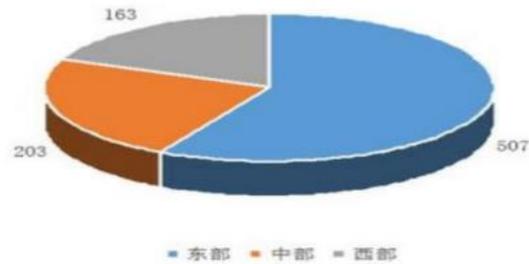

图 2: 全国专业剧场地域分布

从剧场规模来看, 以大中型为主。(图 3)

类型	座位数	剧场个数	比例
小型	800 座以下	295	33.8%
中型	801-1200 座	396	45.4%
大型	1201-1600 座	112	12.8%
特大型	1600 座以上	70	8.0%

图 3: 全国专业剧场座位类型及数量

专业剧场演出最多的艺术类型是戏曲和音乐剧。2013 年 (图 4)

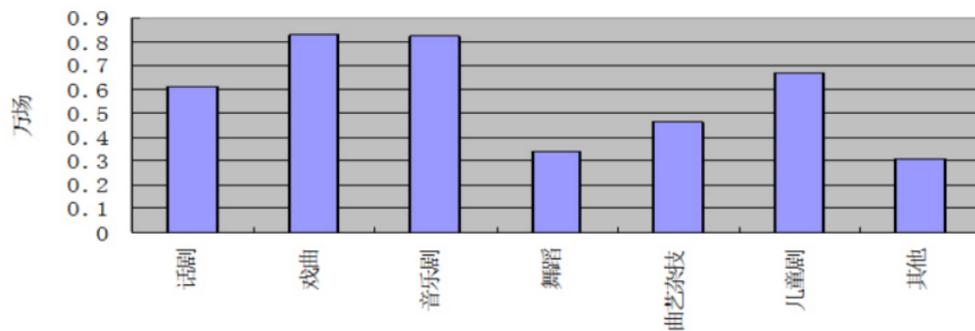

图 4: 全国专业剧场各类演出场次

以上数据说明，传统媒介要求受众亲临现场，侧重现场体验，并通过面对面的人际传播实现信息扩散效应。根据保罗·道奇曼所提出的传播情景分类法，舞蹈传播有着自身独特的分类法则。(图 5)

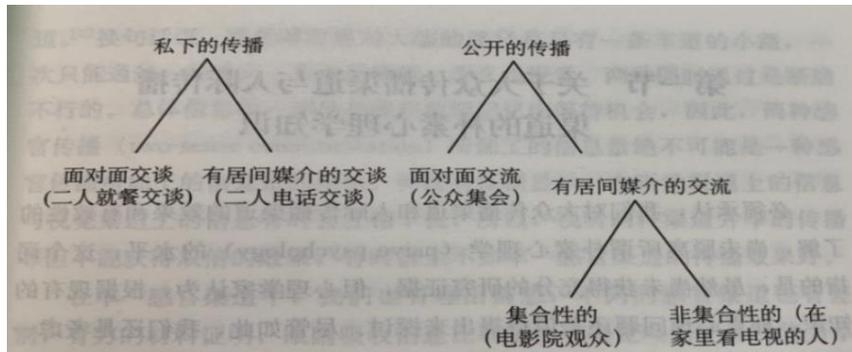

图 5: 传播渠道与传播路径

舞蹈传播当然包含私下的传播和公开的传播，也就传播学所提及的内传播和外传播两类。单纯为了宣泄情感，以自娱为目的的舞蹈传播应当被归为内传播，也就是自我传播。而惯常意义上的，以舞蹈展示为动机的舞蹈演出更是一种主动传播行为。这种传播行为所使用的媒介涉及面较广，影响较大，因此本文在舞蹈传播的媒介内容中，主要探讨舞蹈的外传播。

2. 大众传播媒介

大众传播媒介主要包含了报纸杂志、广播电台、电视等。其中，电视的发明和普及将舞蹈传播推至第二个热潮。随着电视的普及，也使得电视舞蹈作为一种新的传播形式被广泛利用。2014年在浙江卫视播出的一档电视舞蹈节目《中国好舞蹈》是一个较为典型的舞蹈传播案例。《中国好舞蹈》从2014年4月19日开始播出，每周播出一期，直至7月5日结束，在不到三个月的时间内吸引受众并引发公共舆论。节目官方微博话题阅读量 2.8 亿，讨论量 38.8 万。官网微博粉丝人数约 9.2 万人。(图 6)

期数	播出日期	收视率 (%)	市场份额 (%)	排名
第一期	2014-04-19	0.920	2.79	6
第二期	2014-04-26	1.165	3.50	4
第三期	2014-05-03	1.130	3.63	4
第四期	2014-05-10	1.423	4.35	3
第五期	2014-05-17	1.229	3.77	4
第六期	2014-05-24	1.089	3.37	4
第七期	2014-05-31	1.103	3.51	5
第八期	2014-06-07	1.147	3.63	3
第九期	2014-06-14	1.157	3.67	3
第十期	2014-06-21	1.408	4.45	3
第十一期	2014-06-28	1.431	4.43	3
第十二期	2014-07-05	1.499	4.68	3

图 6: 《中国好舞蹈》CSM50 城市网收视情况

“所有电视节目都有教育功能，唯一的差别是它在教什么。”正是在大众传播媒介的作用下，舞蹈艺术完成了社会化进程，这仰赖于媒介的社会化作用。“人们普遍认为，在各种媒介中，电视是在社会化进程中影响最大的媒介。”电视舞蹈正在强化人们对于舞蹈的认知程度，甚至贯穿整个人生。

3. 数字化传播媒介

数字技术的介入，将舞蹈传播的速度推至前所未有的高潮。目前，数字化的舞蹈传播媒介可被划分为两类。第一类是负责承载舞蹈作品演出、舞蹈艺术交流等传播活动的数字化传播平台，例如包括移动客户端、数码印刷、互联网、智慧博物馆、多功能展厅等。第二类是将数字技术作为舞蹈创作内容的新媒体舞蹈作品，例如交互式设计、互动装置艺术、虚拟现实艺术、全系投影艺术等。在移动客户端方面，短视 APP 的普及使得舞蹈传播的方式更加便捷。抖音 APP 作为一个短视频传播平台，自 2016 年 9 月上线至今已经积累了大量的舞蹈用户，同时也培养了大批的舞蹈受众。本人根据抖音平台上截止至 2022 年 9 月 30 日的舞蹈数据，将相对粉丝数量较高的个人抖音平台和社会组织抖音平台做了如下整理：(表 1)

表 1: 个人抖音平台上的“舞蹈红人”

抖音号	粉丝数	资质	舞种
刘宇	1729.7 万	抖音红人	古典舞
不齐舞团	1141.7 万	抖音红人	街舞
刘福洋	395.4 万	国家知名舞蹈演员	民族民间舞
韩宇 531	164.3 万	《这！就是街舞》冠军	街舞
古丽米娜	110.8 万	国家知名舞蹈演员	民族民间舞
王广成教练	98.9 万	国家知名健身舞教练	广场舞
王亚彬	36.7 万	国家知名舞蹈演员	古典舞
张娅姝	8.1 万	国家知名舞蹈演员	古典舞
张傲月	6.3 万	国家知名舞蹈演员	古典舞
骆文博	5.9 万	国家知名舞蹈演员	古典舞

表 2: 社会组织抖音平台上的“舞蹈红人”

抖音号	粉丝数	生产内容
舞林一分钟	467.7 万	分享舞蹈课程教学
WOD 世界舞蹈大赛	264.4 万	分享赛事经典作品
甜果亲子·幼儿舞蹈	206 万	分享原创儿童舞蹈作品
Urban Dance TV	164 万	分享国内外街舞作品
孙科舞蹈工作室	60.8 万	分享舞蹈作品、课程教学
北舞·舞蹈剧场	45.5 万	分享国内优秀舞蹈作品

抖音号	粉丝数	生产内容
中舞网 APP	43.5 万	分享舞蹈资讯、课程教学
嘉禾舞社	29.7 万	分享街舞作品、课程教学
北京吾来舞往艺术中心	27.2 万	分享舞蹈作品、课程教学
体育舞蹈部落	13.2 万	分享国内外体育舞蹈赛事
舞蹈中国	8.4 万	分享舞蹈资讯、课程教学
中国舞蹈家协会	7.6 万	分享中国舞蹈圈实事
舞范儿	4.4 万	分享中国舞蹈圈名人

由此可见，抖音用户包括了业余舞蹈爱好者、知名舞者、舞蹈院团、商业演出机构、教育培训机构等。用户群体从个人涵盖至社会组织。在全媒体时代，抖音等互联网短视频平台俨然成为舞蹈传播的重要媒介。

互联网时代对于专业舞者发展的变局

(一) 互联网技术加强了专业舞者形象的塑造

舞蹈创作的主要目的在于通过优美的肢体语言来实现与提高整体的展示效果，现代意义上的专业舞者形象塑造可以在一定的技术手段下实现和完成，因此要在多样化的现代信息技术条件下，利用互联网技术对现阶段的专业舞者形象进行塑造，充分将舞蹈人物形象（专业舞者的形象包括作品形象和个人形象）的内涵展示出来。

1. 突出专业舞者的作品形象。

舞蹈作为一种独特的表演艺术，是被修饰了的人体动作，将相应的表演方式通过人物个性展示出来，能够给观众带来一种美感，进而形成高效地现代舞蹈欣赏模式，通过欣赏来实现获得美感的最终目的。在互联网技术下，人物形象的感情展现方式主要为各种较为和协的、造型、动作、舞姿，让公众的审美思想及一些意绪传达于人体动态方式里的主体化，并且成为了舞蹈艺术的关键创新，互联网技术的利用不仅能够将文字应用在一起，同时也能够将相应的画面和图片应用到创设中，将人物的实际形象通过多种方式展现出来，改变了原有的单一性实施的方式方法（杨军红（2022））。在 2022 年央视“春晚”上，彰显中华文化底蕴和时代审美追求的融合创新类节目大放异彩，以北宋名画《千里江山图》为灵感创作的舞蹈诗剧《只此青绿》，激发了网友们的文化自信，一经推出便成“爆款”，火速“出圈”，美得简直让观众挪不开眼。《只此青绿》播出后没多久，就占据了热搜榜。以此展现出美如方物、意境携永的人物形象。人物形象的塑造不仅要通过舞者的表演展现出来，同时也要利用相应的技术，在当前的互联网技术时代下进行传播。如今，得益于技术的发展，舞蹈创作已经发生了很大的变化。

2. 体现人物形象的内涵。

在互联网技术的应用下，舞者能够发现自身存在的问题和不足，在练习和创设的过程中进行自我调整和改进，可以对具体舞蹈动作进行运动形式的改变，从而更好的从性格等方面展现人物形象、突出人物特点。

随着 5G 时代的来临,世界各地的舞蹈艺术工作者不必拘泥于地理环境的限制,可以随时随地通过互联网络进行沟通,这大大方便了艺术工作者的沟通和交流,减少了时间成本,可以在短时间内有效地解决问题。2020 年新型冠状病毒席卷全球,世界各地舞蹈艺术工作者只能居家隔离,他们无法突破地域屏障,面对面探讨舞蹈发展情况。新媒体的便利使得人们可以借助网络来进行交流、探讨,突破时空的限制。将主要人物的情绪以及外在气质与状态展现出来,由此舞蹈中的人物形象便可以更好的吸引观众的兴趣,为观众留下深刻的印象。利用互联网技术的处理,能够将相对比较单一的人物形象更好地展示在观众面前,不仅实现了创作的有效性,而且对于素质深刻的人物来说是非常重要的。

3. 互联网媒体对专业舞者舞蹈事业的推广作用

通过《只此青绿》在传播速度、舞者创新力以及受众方面对互联网媒体对舞蹈事业的推广作用的分析,可以得出,互联网媒体加快了舞蹈事业的传播速度;帮助舞者提升了创新力;扩大了受众范围。

1) 传播速度。从传统的传播规律上看来,舞蹈以全景旋转的定格镜头与舞蹈的动感相结合,极其巧妙地将舞蹈的传播弱势变为优势,360 度无死角的全景拍摄,再次巧妙地突破了表演的现场局限性,将表演者最为动人、精彩的瞬间展示给观众,让观众体会到了超越时空的震撼,“青绿腰”也就成为了该节目的点睛之笔。而在《只此青绿》中,在一分钟的舞蹈中凝练出最具视觉冲击力的瞬间,从而提出新概念环节:“青绿腰”,利用高端的科技技术特别强调出来,在带给观众视觉震撼的同时,也突出了这支舞蹈的记忆点,让观众对其有了为深刻的印象(左颖(2022))。《只此青绿》的成功,使舞蹈被更多的人喜欢和关注,拓展了专业舞者发展的方向,引起了专业舞者舞蹈传播的热潮,推动力舞蹈行业前进的步伐(华彬(2021))。

2) 舞者创新力。《只此青绿》的舞台,是现代舞可以和意境悠长的古典舞同台竞技,将中国的现代艺术作品用国际性的芭蕾舞去演绎。舞者和节目组把想象不到的艺术组合都完美的呈现在作品和节目中,将观众拉进了多样化的舞蹈世界。

3) 受众方面。对于年轻人来说,网络和互联网媒体是其最常关注的事物,现在的人有自由表达的权力,在剧评中有一半以上的人对“青绿腰”的意义进行了评价,评价中近八成的人认为“青绿腰”可以做到吸引观众,也考验舞者的实力,帮助大众感知舞蹈魅力的同时,还有利于舞蹈的传播,因此对这项技术的运用赞誉有加。而年轻人是现今社会的中流砥柱,当他们接受《只此青绿》,就意味着他们看见了舞蹈,对于接受的事物,一定会分享给其他人,无形中为舞蹈行业的推进贡献了自己的一份力量,而且未来他们也可能持续的关注舞蹈行业的发展、可能也会支持孩子学习舞蹈的想法等等(张晴(2021))。

(二) 互联网技术拓宽了专业舞者舞蹈创演表达环境

专业舞者舞蹈创设是在某个特定的背景中得以实现,因此要在相关的实施中,明确多种技术手段的重要性,借助互联网技术对现有的专业舞者舞蹈创设方式进行调整和转变是时代发展的需求,同时也是满足观众日益增长的精神文化需求的一种直观展示,在这种背景下利用互联网技术对专业舞者舞蹈创设的相关环境进行调整和优化是非常必要的,专业舞者舞

蹈创设要在相应的技术条件下实现，互联网技术的出现给这一工作的开展带来了更大的发展空间。

1. 推动专业舞者舞蹈创演时空转换

舞蹈是在一定的空间范围内进行的，相应的创演也要在具体场景中进行调整和展示。交互性是互联网技术的关键特征，主要是指人作为主体对电脑进行实际的操作，进而对部分有用的信息进行整理与运用。在互联网背景下的影视节目中，利用部分的互动技术，可以使观众能自主的观赏各类影视作品，并按照自己的意愿查找出与此相关联的背景、发展历程，简单了解一定的文化特征、风土人情等。在这一背景下，观众掌握了更多的选择权和观赏的范围，这一特性在现代舞蹈创作中能够有效的展示。借助时空传递，能够将舞蹈作品在一定的范围内快速呈现。

2. 加强专业舞者创演主题的表现

专业舞者舞蹈表演是在一定的主题下实现的，不同的舞蹈形式所展示出来的主题特性是有质的差异的，这种差异性的实施要在创设中进行直观的运用和实施，相应的创设应用要在互联网技术的参与下才能够实现，因此要在动态性的专业舞者舞蹈创设过程中明确技术的特殊作用，进而进行高质量的舞蹈创作。当舞蹈加入互联网技术的元素之后，便可以创作出更加真实的舞蹈场景与背景，从而对舞蹈作品的主题以及整体氛围的营造产生一定的促进作用，通过特定的互联网技术将光、电、色、美、影视技术等集中元素巧妙的融合在一起。

利用互联网技术，可以将相关的专业舞者舞蹈创设需求纳入到整体工作中提高创作效率，同时也能在一定程度上实现转变创设方式，提高舞蹈作品主题展示的效果，将多种因素纳入到舞蹈创作过程中，这样可以使创设主题更为直观的展现在观众面前，是一种有效的现代舞蹈艺术展示方法。运用数字媒体技术实现对舞蹈动作的模拟，将具体的舞蹈动作在电脑屏幕上直观的模拟出来，之后再利用固定的学习软件对之前的舞蹈动作进行修订与完善，使主题性更为突出。主题的界定对舞蹈展示起到了重要的作用，不同的主题运用在实际中的价值是有一定的差异性的，因此要在实践中建立相应的实施创作机制，强化舞蹈主题表现形式，建立相应的舞蹈展示空间的同时，对现代舞蹈艺术的进步与创新也带来一定的促进作用。

（三）互联网技术丰富了专业舞者舞蹈作品的视听效果

1. 展现丰富的专业舞者舞蹈画面

相对于传统的舞蹈而言，新媒体舞蹈艺术具有其无法比拟的优势，那就是其可以在很大程度上脱离肢体动作、空间、时间以及舞美等相关因素的限制，克服场景复制难度大的窘境，应用了一定的先进的互联网技术使得更多传统舞蹈无法具备的舞蹈因素呈现在观众的眼前，使得观众可以直观的享受到丰富多彩的舞蹈画面。

例如，在 2016 年的辽宁卫视猴年春晚，《金猴闹春》这一节目中，有很多的情景是无法通过现实的道具布置出来的，比如：《只此青绿》的演员们发髻高耸、身披青绿长衣，端庄、沉静，动作收放、呼吸吐纳间，配以《千里江山图》的背景，在这个全世界观众最多的舞台，带给观众的不仅是高难度的舞蹈、超越感官的视觉享受，更有人与自然的和谐和对于中国文化自信产生的共鸣。

2. 营造深邃的专业舞者舞蹈意境

应用了互联网技术的专业舞者舞蹈表演形式具有一定的虚拟化特征，而传统的专业舞者舞蹈表演中，舞者是主体，配合现场布置的场景和道具的使用，来表现舞蹈的意境和意蕴，但是这种意境表现较为生硬刻板。而互联网技术改变了这一局面，通过使用互联网技术，完整的表达了舞蹈主题，将所有有利于交代舞蹈的背景、发展、人物情感的各种形式综合的整理出来，平实而又创新的展现出了现场实质场景和道具无法展示出来的意境，提升了整个舞蹈的整体表现力，更为直观的展现出了舞蹈的内涵，营造出了深邃而生动的舞蹈意境，进而烘托出了整个舞蹈作品的主题和氛围。

3. 渲染浓烈的专业舞者舞蹈气氛

目前运用的各种音乐制作技术与剧场硬件技术为观众呈现出了更加美好的视听欣赏效果，比如环绕立体声技术，让观众感受到了一种较为真实的音乐体验。而在专业舞者舞蹈表演中也是如此，通过前期的软件制作及现场的设备条件可以呈现出一个具有空间感的海浪声，现场的观众可以产生多种不同的听觉感受，比如声音从左方冲到右方或是从背后涌来，由此也提升了观众对于舞蹈作品的理解能力，让观众可以体验到一种身临其境的感觉，使其与舞蹈艺术相融合，通过互联网技术能够实现整体氛围的快速提升，借助多元化的现代舞蹈发展实施机制，帮助观众在理解舞蹈内涵的同时，可以更好地感知舞蹈气氛。

舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》自2021年8月20-22日于北京首演三场后，第一轮于上海、苏州、广州、深圳等16个城市巡演共计50余场次，获得人气口碑双丰收。2021年11月5至7日，在杭州运河大剧院演出三场，24小时内三场票均售罄。因需求旺盛，出品方继而决定于12日、13日加场演出两场。当今社会依然小众化的舞剧，何以能在受众中产生如此大的反响，实现社会效益、艺术效益和经济效益的统一，我们除了从生产的角度看，从产品的蕴含和创新看，还要从艺术推广和消费的视角来分析。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出：“在发展社会主义市场经济的条件下，许多文化产品要通过市场实现价值。”优秀的文艺作品，最好是既能在思想上、艺术上取得成功，又能在市场上受到欢迎。”这实际也都是在强调促进文艺消费的必要性和重要性。

互联网时代对于专业舞者发展的突破

（一）延伸专业舞者舞蹈艺术，引领潮流

互联网技术与舞蹈融合具有跨界性的特点，互联网技术的发展对舞蹈艺术的发展有着极大的影响，所以根据不同的国情，呈现出不同的发展形态。以上用互联网技术对舞蹈艺术的发展现状进行分析。国内新媒体舞蹈这一新兴产业发展较晚，在当下创制的此类新媒体舞蹈作品中，一些创制人员并非舞蹈演员出身，并未经过专业的舞蹈培训以及专业的技艺陶冶，大家专管互联网技艺的知识及操控；另外一些创制人员属于表演者、舞蹈编导等，他们提供创造性的想法和形式。

近年来，企业和高校都看到了舞蹈的良好发展前景。到了2011年，北京舞蹈学院设立了新媒体舞蹈编导专业，为国家培育艺术及技术相结合的综合型人才，填补了互联网技术专业人员匮乏的空白。在民营企业中，越来越多的新媒体舞蹈实验室已经建立，有许多互联

网公司涉足互联网舞台。相比较起来,国外的新媒体舞蹈从理论或者实践上都要比我们国家完备。我国的新媒体舞蹈初露端倪,进步非常迟缓。新媒体舞蹈艺术的探究的深度或广度,均需要提高。

1. 新媒体舞蹈艺术的发展

新媒体舞蹈艺术的繁荣发展意味着现代的舞蹈艺术具有了全新的涵义。一些人说新媒体舞蹈会代替从前的舞蹈,变成社会技艺方式的主导方向;科学技术在进步、社会在发展,舞蹈艺术随着科学技术的发展,舞蹈作品不可能只停留在传统舞蹈艺术中,还要继续发展和延伸。

新媒体舞蹈的进步,首先依托舞蹈编导的锐意革新及科学的思想来达成;其次,也借助科学技术的进步来推动。新媒体舞蹈借助它与众不同的视觉效果,为公众递传与众不同的思索形式及审美体验,多样化的技艺途径,充实了大众的认知。在目前,国内外舞蹈作品进行有效编排,舞蹈艺术跟互联网技术相融合成了最新颖、最潮流的技艺方式。在未来,互联网的舞蹈将会被普遍推广,新颖的虚拟舞蹈作品会日益深受公众的喜爱,舞蹈演员将不会再受到空间的局限。但从前的传统舞蹈依旧魅力四射,新媒体舞蹈并非切实地全部代替传统舞蹈艺术形式。

2. 互联网技术舞蹈的问题所在

近些年来,互联网技术与舞蹈艺术相结合产生了一个这样的问题,舞蹈编导过于依赖互联网技术,而忽略了舞者主体,使互联网技术没有真正的和舞蹈艺术融合,这种情况的结果就是互联网技术日益泛滥,而舞蹈越来越远离了艺术。限于科技,也止于科技

互联网技术和专业舞者舞蹈艺术结合起来,就形成了各种各样的艺术表现形式。在新媒体舞蹈领域,舞蹈无论是表演还是创作,都延伸了空间。在互联网技术与专业舞者舞蹈艺术的融合中,画面、空间结构、舞美等方式弥补了舞蹈本身的缺失。专业舞者舞蹈艺术原本是通过肢体语言传达情感。在古代,也通过舞蹈传承宗教祭祀仪式。随着科学技术的发展,舞蹈开始和光影技术、影像技术、虚拟现实技术、装置艺术等融合,使舞台上有了LED屏,并且从一个屏幕到三面环屏,灯光丰富而多样,效果极好,使舞蹈作品在叙事和表演过程中慢慢走出空间的束缚,让舞蹈的感染力进一步增强。目前,新媒体舞蹈迎合了当下商品化和奇观化的审美特征,逐渐成为当下的主流。此外,舞蹈经历了以舞蹈为主、两者均衡、科技为主的三个阶段。无论是舞蹈构思,舞台表演都开始依赖科技成果。这不是我们想看到的,我们要在互联网技术与专业舞者舞蹈艺术的融合过程中把握好度,不能过多依赖科技,在舞蹈作品的创作中,应该更加注重舞者的肢体语言,深入思索舞蹈与互联网技术的联系。

(二) 互联网技术与舞蹈艺术交叉学科的兴起

1. 电视媒体对舞蹈艺术传播的影响

随着互联网、电视节目的出现和介入,舞蹈剧场模式不再是欣赏舞蹈的唯一途径,全新的现代媒介传播手段和技术演变给舞蹈注入了新的动力。这使观众可以随时随地地感受舞蹈艺术的魅力,用自己的感受去体会舞蹈的真正含义。2005年春晚的《千手观音》一夜就可以家喻户晓,以视觉和心灵的双重震撼给观众们留下难以磨灭的深刻印象。由此可以看出

数字传播的力量，让更多人了解舞蹈本身的价值所在。电视媒体作为一种独特的舞蹈艺术的传播方式，这是舞蹈艺术和电视艺术的结合。舞蹈与电视节目都具有独特的审美特征。电视这一媒体的产生和发展在近年来受到越来越多的人关注。在视觉和感官上带来了直接的享受，心灵的审美体验也因感官的再一次解放而得到延伸和扩展。

电视舞蹈节目的产生，它的实现强度在于本身的艺术美，主要是通过实施力量形式和意境的原信息传输到电视。舞者通过用肢体语言来表达自己的内心感受。通过电视信息来传递给电视观众。舞蹈编导和舞者需要共同努力加强舞蹈领域的感染力，来满足观众的审美需求。舞蹈艺术的电视传播，可以通过舞台表演的形式来传播，舞台表演的形式结合舞台服装以及灯光的录制，以及后期的剪辑修改,最后才呈现在观众的面前。

2. 数字化舞蹈

舞蹈作品的网络传播就是数字化舞蹈，它是一个全新的舞蹈呈现平台，通过网络的传输，让大众可以随时在网上搜索舞蹈视频。数字化舞蹈，使舞蹈的表演平台从富丽堂皇的剧场转变成了家庭电视机和电脑网络。成为了共享的影像。数字化的舞蹈表面上冲淡了剧场和人性的力量,但是能以多样的手段扩充和延伸人们的感知,媒介改变了我们的创作方式,但是舞蹈的创作也改变了媒介的性质。随着互联网技术的发展,网络在我们的生活中充当着十分重要的角色。网络对舞蹈艺术的传播,为一些不了解但是想了解舞蹈艺术的人提供了一个平台,为舞者提供了交流的平台,对舞蹈艺术文化的传播起着十分重要的作用。

(三) 新媒体舞蹈艺术在舞蹈表演中的价值体现

1. 开发新审美体验

舞蹈隶属某一极具流动性的艺术类型,其直观性彰显于既有绚丽多姿的舞姿、造型,也有鲜活灵动的面部表情,且在其色彩、音乐、灯光、图形等角度的交融及学习,使它具有陶冶气质、娱乐性的功能。新媒体舞蹈,通过运用互联网技术,使观众可以融入舞蹈作品中,除了舞者的肢体语言外,还要参与体验,与舞蹈演员一同感受舞台,舞蹈技艺和光影技艺,能够打造多种多样的舞台空间,使得欣赏者心旷神怡、仿佛身临其境,达到一种精神的享受和满足,这样势必观众在数量上会有所增加。舞蹈和音乐是密不可分的。在现代舞蹈创作中,音乐更容易被进行编辑,可以通过舞蹈动作来剪辑音乐,这就可以使舞蹈不再受音乐的限制。在庞大的音乐图书库中,所有和生活相关的声音可以被使用在舞蹈创作中。目前,根据计算机应用的优势,在制作剪辑音乐中也很容易操作,在舞蹈音乐的形式上,每个人都可以按照自己的音乐形式进行舞蹈。

2. 拓展了艺术创作表演的空间

在传统舞蹈剧场中,舞台空间基本上是表演场地和侧幕条的形式,所以不可改变的舞台表演空间没有办法实现快速的转换,这从很大程度上限制了演员的发挥,然而互联网技术可以突破舞者对舞台空间的局限,甚至虚拟舞台空间,使整个舞台的空间感,立体感和整体性得到加强,这也比原来的平面舞台背景更加美观。新媒体舞蹈艺术成为当今新媒体舞蹈创作和表演的热点。在2007年中央电视台春节联欢晚会舞蹈《小城雨巷》中,舞美设计人员将舞台上的实心墙和后方墙壁错落在一起,并通过LED显示屏上运动的小巷反映出较强的立体效

果，再加上舞蹈演员的肢体动作，将舞美和表演空间巧妙地融合在一起，同时在这些墙壁上将小桥流水和细雨蒙蒙的江南风景淋漓尽致的表现出来，将音乐、舞蹈、画面高度整合，为观众营造出烟雨中江南雨巷的美景。

研究目的

互联网时代舞蹈是一种具有独特品质，更具艺术化的新舞蹈艺术，而不同于戏剧舞蹈和其他类型的艺术，它给人们在视觉和心灵上带来了愉悦和享受，它具有强大的生命力。随着互联网技术的发展，我国的舞蹈艺术也有了新发展、新活力。当今中外新媒体舞蹈已经日趋成熟。借助互联网技术应用创作出了许多别具特色的舞蹈作品。舞蹈是人类抒发、表现和寄托感情的艺术语言，是人们精神的营养品和使人快乐的重要源泉之一（常婷婷. (2022)）。网技术给予了我们想象的翅膀，实现了各种我们曾经认为的不可能。结合互联网技术的优势以及舞蹈特点，提出相应的建议，进而进一步提高互联网技术对于舞蹈事业的促进作用。

文献综述

在 Farley 的研究中写道：数字表演、戏剧、舞蹈、表演艺术和装置领域互联网的历史，介绍了数字性能研究新兴领域的理论、实践和批判性观点。作者专注于艺术、科学和技术的融合，为记录和分析大量使用计算机技术创作、传播、展示和记录表演作品，这些实践为互联网和其他学科的融合奠定了基础。作者不仅对具体项目和艺术家进行了深入的调查，还对互联网技术对不同表演艺术流派的起源和影响进行了综合评估（韩叙. (2022)）。Birringer 在《帕吉：表演与艺术杂志》中提到，在过去的十年里，国际社会中的一个由编舞、表演者和媒体艺术家组成的新兴的小群体开始尝试将舞蹈和新技术联系起来的计算机辅助工作，之后在互联网上引发了越来越多的媒体对“虚拟”或“数字”舞蹈新定义的争议（邹诗韵. (2022)）。关于舞蹈的传播方式、传播路径和传播受众等方面，国内较多学者基于舞蹈本位和互联网技术角度开展了大量的研究。有关舞蹈传播领域，前人相关的研究有很多，例如：王思微的《中国舞蹈艺术传播研究》；黄倩发表了《从网络看数字媒体技术对舞蹈的影响》；李响发表了《舞蹈传播方式分析与比较》；刘琴、伊学毅在《文史博览》中发表的《舞蹈的起源与舞蹈的发展》等（法明. (2022)）。这里的文献，大量的表述了现代舞蹈未来的发展方向必然需要通过互联网技术的加持，在舞台、光影、装置、虚拟等方面对舞蹈的表现形式，形成技术上的加持，同时在不同多媒体的创博方式，让舞蹈的舞台效果和艺术形式会变多样化，我们在这样一个多变的互联网技术时代，依然保持我们舞蹈本身的艺术魅力，来展示现代舞蹈的未来发展，臂丛这几个方面进行研究和考究。

研究方法

本论文采取了以下研究方法：1、文献分析法：通过多国内外关于舞蹈各类的相关研究，进行自己研究方面的归纳和总结，同时在文献中，分析自己所需要的相关理论，作为我研究的基石。2、案例分析法：在不同时期，所采用的舞蹈传播方式的不一样，根据每个时期传播的数

据, 进行具体分析。3、对比分析法: 通过舞蹈传播数据的对比, 来总结出对现在舞蹈最有益的方式。4、功能分析法: 通过舞蹈在传播方面所表现出来的形式不一样, 进行分析, 为研究方向定性。

研究结果

互联网技术与舞蹈艺术通过运用舞台影像技术, 光影技术, 装置艺术和虚拟现实技术来进行专业舞者舞蹈表演, 这也是舞蹈艺术发展的必然方向。在舞蹈艺术中不论是抽象性的情绪展现, 还是具象性的人物形象, 都需要通过一定的技术形式来实现, 互联网技术的出现能够在更大程度上实现、优化创作方式, 提高舞蹈艺术的审美效果, 在相应的技术利用下, 更好的将舞者的情绪与整体状态展现出来, 使其成为一个兼具历史性与社会性的形象, 分析了互联网技术在专业舞者舞蹈创设中的积极作用。

讨论

面对日益发展的社会, 舞蹈也面临着他的发展局限。互联网的出现, 现代媒体的发展, 舞蹈受到很大的冲击, 如何在这严峻的情况下, 让舞蹈得以新生。本文首先阐述涉及的理论, 包括互联网技术、电视舞蹈发展现状, 同时对舞蹈作品《只此青绿》的特点进行分析; 其次分析互联网技术对舞蹈事业的推广作用, 分别从传播速度、舞者创新力以及受众面等方向分析; 再次分析当前互联网传播背景下舞蹈事业发展存在的问题, 包括剪辑速度与剪辑效果影响舞蹈展示质量等; 最后针对当前存在的问题, 结合互联网技术的优势以及舞蹈特点, 提出相应的建议, 进而进一步提高互联网技术对于舞蹈事业的促进作用。

总结与建议

本文从互联网技术与舞蹈融合的视角出发, 通过运用舞台影像技术, 光影技术, 装置艺术和虚拟现实技术来进行专业舞者舞蹈表演, 通过互联网技术的出现能够在更大程度上实现、优化创作方式, 提高舞蹈艺术的审美效果, 分析了其在专业舞者形象塑造、舞蹈环境、舞蹈的视听效果中所起到的作用, 剖析其在展现丰富的舞蹈画面、营造深邃的舞蹈意境、渲染浓烈的舞蹈气氛几个方面发挥的应用价值, 并借助文章研究、思考在实际舞蹈作品中如何更好地与互联网技术相结合, 既不喧宾夺主, 又恰到好处, 探索适合互联网时代对于专业舞者发展的变局与突破的技术应用。在新媒体舞蹈艺术发展的过程中, 我们不能忽视舞蹈主体存在, 过分依赖科技。要把握好舞蹈与科技融合的度, 实现舞蹈艺术和科技共赢发展。在实际的创作过程中, 要进行适当的调整, 根据实际舞蹈需求进行全面的综合性创设实施, 为社会公众精神文化需求发展提供更多高质量的舞蹈作品。

参考文献

- 左颖. (2021). 互联网环境下高校舞蹈教学模式的探析. *戏剧之家*, (35), 140-141.
- 华彬. (2021). 基于“互联网+”的开放式教学改革——以舞蹈课为例. *佳木斯职业学院学报*, (12), 79-81.
- 杨军红. (2022). “互联网+”时代舞蹈的创新与融合. *青春岁月*, (1), 65-67.
- 邹诗韵. (2022). 互联网环境下高校舞蹈教学模式的探究. *尚舞*, (4), 125-127.
- 张晴. (2021). “互联网+”舞蹈教学超越传统教学模式初探. *学周刊*, (35), 191-192.
- 法明. (2022). 混合式教学在幼儿舞蹈创编课程中的应用. *戏剧之家*, (5), 126-127.
- 常娉婷. (2022). 互联网时代下高校舞蹈教育改革与创新路径. *中国文艺家*, (4), 124-126.
- 韩叙. (2022). “互联网+”背景下的高校舞蹈教学方式浅谈. *尚舞*, (5), 94-96.

基于 Z 世代受众调查的中国传统民族音乐数字赋能分析

THE SURVEY FOR DIGITAL EMPOWERMENT OF CHINESE FOLK MUSIC IN THE GENERATION Z

张景波^{1*}, 甄巍²

Jingbo Zhang^{1*}, Wei Zhen²

^{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: 78231690@qq.com

摘要

新时代语境下, 中国传统民族音乐因历史、地域、传播等原因在当今缺乏充分的重视, 面临传承的困境。本文通过对 Z 世代群体的传统音乐和新世纪音乐接受度进行问卷调查, 发现新时代的 New Age 新世纪音乐在 Z 世代群体中传播度和接受度高, 该群体也更易于接受将民族音乐数字化创作为 New Age 新世纪音乐的方式, 由此探索出了一条中国传统民族音乐在新时代的传承途径。

关键词: 民族音乐 Z 世代人群 音乐传承

Abstract

Today, Chinese traditional folk music lacks sufficient attention and faced with the difficulty of inheritance, because of history, region, transmission and other reasons. This paper conducted a questionnaire survey on the reception of traditional music and new century music among Generation Z. It finds that even though Chinese folk music still retains a certain interest to Generation Z. New Age Music has a high spread and acceptance among Generation Z. It is easy to accept the digital creation of folk music as New Age music to them. The study has explored a way to inherit Chinese traditional folk music in the new era.

Keywords: National Music, Generation Z Population, Music Inheritance

引言

当音乐与数字化技术相互交融, 跨学科发展趋势逐渐扩大, 艺术与科技的联系日益密切, 音乐与智能化技术的对话不断增强, 使得音乐艺术出现了新的发展: 人工智能技术利用大数据算法, 应用于音乐的旋律性创作、音乐演示、乐器音效、音乐会以及数字音乐等方面, 给音乐

的发展带来巨大的改变。本文研究意义在于探索出新时代语境下,用以民族音乐数字化创作为 New Age 新世纪音乐的方式,来将中国传统民族音乐在新时代进行更好传承的途径。

研究目的

中国音乐早在两千年前就有痕迹,但没有一个统一称谓。直到 20 世纪 60 年代,中国传统音乐的研究对象、范畴才逐渐地确定开来,被称之为民族音乐研究。少数民族音乐从历史、语言、地域等方面就局限它的传播力度和受众面,较难赢得广大群众的同理心和归属感。新时代语境下缺乏充分的重视、充裕的资金;缺少音乐受众和传播载体,导致少数民族音乐更易失传。

目前尽管有不少少数民族音乐的研究,在仍存在着一些研究缺口:1、前人研究大部分都是以整体少数民族音乐作论述,特定指向贵州这个特定地域民族音乐,且以贵州民族音乐的传承和发展为研究对象的不足 30 篇,说明此研究方向仍是一个较新、待深入的领域。2、前人的研究文章普遍处于理论状态,如张应华的博士论文《全球化背景下贵州苗族音乐传播研究》运用了文化全球化理论、后现代文化、文化传播、文化生态、人类学、教育学、文化产业、苗族文化研究等多理论研究。

本篇论文研究目的是,在前人研究的基础上进行实践性地尝试:由笔者以侗族民歌《蝉之歌》为素材创作了 New Age (新世纪) 数字艺术音乐成品《夏蝉》,并且邀请了 500 位 Z 世代人群参与问卷调查和访谈,通过深入了解特定受众 Z 世代人群对中国传统民族音乐的认知情况、传承态度,和对数字艺术创作出的新民族音乐的接受度,探索数字艺术创作在 z 世代人群中的方法认同及美育赋能的方向。

文献综述

民族音乐的数字化技术迭代

石金语和王燕平(2021)谈到艺术与数字化技术融合有几种方式:一 MIDI 音乐制作技术。现代音乐大部分都是用 MIDI 加上音色库来制作合成的,通过音轨的编辑来合成音乐旋律,它的出现,极大地降低了音乐制作的成本,提高了音乐制作效率。二、利用智能配件、光学触控及智能系统程序,制作民族音乐教辅系统,与科技融合加快了民族音乐的发展,同时也改善了学习者的学习体验,让更多的学生喜欢上学习音乐。三、跨媒体智能音乐生成系统,结合乐理规则推理方法,大数据算法和 MIDI 音乐数据,具备自动学习、推演及总结的能力。人工智能在音乐领域应用的进展与思考多元化,音乐制作追求中西方音乐的融合,能推动我国民族音乐在科学技术领域的发展。

廖家骅(2010)在音乐创作领域,科技手段为核心的音乐创作方式出现,不仅丰富了音乐的品种,也丰富了人们的听觉乃至视觉世界。

杨晓(2019)在新的社会背景下,只有在技术应用方面与时俱进、不断创新,才能尽可能地掌握主动权,更好地保护本国、本地区的民族音乐文化。

网络原住民: Z 世代人群

“Generation Z” Z 世代作为“互联网原住民”,是生命历程完整嵌入数字社会的第一代人。

Z世代(Generation Z)作为流行于美国和欧洲的代际划分标准,大致以15年为一个阶段。美国的代际通常可以划分为:传统主义世代(The traditionalists),指出生于1928年至1944年的人,通常被称为“沉默的一代或最伟大的一代”,重视权威和自上而下的管理方法;婴儿潮世代(The Baby Boomer Generation),指出生于1945年至1965年的人,通常被认为是“工作狂”的一代;X世代(Generation X),指出生于1965年至1979年的人,这一代人乐于接受权威,认为工作和生活的平衡很重要;Y世代(Generation Y),指出生于1980年至1995年的人,他们普遍在经济繁荣中成长,并具有技术知识;Z世代(Generation Z),指出生于1995年至2010年的人,是伴随着互联网技术成长的一代人。

钱钢和周彬(2021)基于分析“Z世代”群体的人格特点:1.思维活跃。玩转各类数字媒体,活跃在泛娱乐平台和社交媒体平台,标新立异、开放多元的思想。2.彰显个性。在社交网络上留下自己的印记,热爱个体自由,追求独特创意,希望通过各种方式张扬个性、展现自我。3.崇尚创新。网络世界海量的知识技术和案例信息,为“Z世代”提供了便捷的学习途径和模仿样板,从而激发探索创新的渴望,助长创新实践的能力。特别是“互联网+”正成为“Z世代”创新实践的主要领域。4.注重共享。

新民族音乐作品的衍生效应

随着国家加大教育体制改革力度,国家的教育方式呈多元化态势。作为我国传统艺术演绎形式的民族音乐,有十分重要的教育地位:提高中国国家文化软实力、坚定文化自信。

民族音乐既是一种艺术表演形式,又是一种文化传承。多元化音乐教育是在社会发展过程中应运而生的教育方式,包可方(2020)表明民族音乐的思想教育价值是其新时代的使命和责任。他以民族音乐的思想教育价值作为根本出发点,强调民族音乐的吸引价值、载体价值、感化价值、思想价值和审美价值,强调民族音乐与思想政治教育相结合的必然性,提出了民族音乐的思想教育价值实现方式:要发挥民族音乐教育的育人作用,借鉴民族音乐教育形式与方法,形成民族音乐与思想政治教育的合力。陈贻玲(2020)通过分析民族音乐教学现状:民族音乐文化素养不足、部分学生缺少学习兴趣,给出具体落实措施来提升提升高校民族音乐教学质量与效率。罗梦(2020)认为多元文化音乐教育在民族音乐文化传承中有重要作用:拓宽民族音乐文化传承渠道、丰富民族音乐文化内容、提升民族音乐文化凝聚力。

文献综述小结:在经济全球化、科技信息化、文化多元化发展的今天,音乐形式更加丰富和多样化。前人文章都有意识到只有学科融合研究,才能让音乐适应时代的发展和人们日益提升的追求,才能促进民族音乐文化更好传承。但目前研究成果仍多为理论概念,而本篇论文是从实践出发,切实将电子音乐技术运用于传统民族音乐作品的新时代创作,实践出真知地探寻传统民族音乐作品在新时代的创新与传承,激发民族文化创新创造活力,增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

研究方法

本研究主要运用文献分析法、问卷调查法两种研究方法,从整理文献理论分析及运用,并结合Z世代人群的受众调查探索中国传统民族音乐作品数字化改编后对研究受众所产生的美育赋能。

文献分析法：本文通过中国知网、鸠摩、z-library 等中英文数据库检索专业书籍、期刊、学术论文，从中筛选含金量较高、针对中国传统民族音乐、电子音乐三个部分的相关文献资料进行分析整理。形成本文的研究理论基础。

问卷调查法：本文从受访者基本状况、对中国传统民族音乐发展的态度、作品视听和对中国传统民族音乐改编的态度三个板块对各年龄阶段的 Z 世代人群进行调查，主要目的是了解 Z 世代人群对中国传统民族音乐的认知及二度创作的态度，从而进一步了解案例作品对最终美育赋能结果的影响。问卷调查个人信息将被匿名处理，所填写的问卷答案将仅用于学术用途。

Z 世代人群的艺术接受特点

Z 世代人群

人群迭代是时代进步、社会发展的产物。代际社会学家提出“社会代”(Social Generations)概念，认为代际差异现象主要并非年龄因素导致的结果，更重要的是社会变迁带来的后果。彼时代的经济、政治、文化共同作用，形成了特定代际区别于其他时期人群的价值观念和行为习惯。笔者研究的特定人群——Z 世代，亦即 Generation Z，是人群代际的一类，指的是出生于 1995 年到 2009 年出生的一代人。他们是数字技术的原住民，还可称为“二次元世代”、“数媒土著”。在技术革命的推动下，他们一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术影响比较大，又是庞大的一批最有希望、最具活力的群体，并正逐渐成为这个世界的重要力量，以他们为调查研究人群，最具典型性。

首先，Z 世代人群获取信息的途径广。新媒体艺术的接受环境是与现代科技的发展息息相关、密不可分的。本雅明就曾指出，“无论何种形式的艺术，在发展时都会经历一个关键时期，而只有借助新技术的力量才能够推动艺术发展在这一时期实现成功”(Benjamin, 2004)。二十一世纪以来，社会信息化的水平与程度随着计算机和网络的普及发展逐步得到了提升，引领了人类进入数字时代。除了纸媒等传统媒介和画廊等固定场馆来获取新媒体艺术的相关信息，现在除了这些之外，接受者还可以通过网络途径了解、参与新媒体艺术的创作，并对其进行传播、鉴赏、批评等接受活动，多渠道接收方式。

其次，创作者在创作时更在乎 Z 世代人群接受度，艺术接受的影响加深。传统接受者只能静止地接受艺术作品，传播机制主要表现为单向机制，艺术活动的中心地位是艺术创作者的“独白”，艺术作品是封闭的作者的独白。而现在接受主体获取了接受者和创作者的双重身份，Z 世代有人群身在新时代，有多元化的“发声”权利也更乐于抒发自己的独特见解，这使得与传统艺术相比较而言，艺术家在创作新媒体艺术时，非常关注接受者，常常将接受者的参与互动行为纳入其中，作为作品的一部分。接受者不仅对作品的内涵与意义进行构建，他们的“接受视域”还可以影响创作者，在新兴艺术的创作及未来发展中扮演重要的角色。

再次，Z 世代人群艺术欣赏方式的转变。从面对文字的凝神静观转变为令人感官震撼的沉浸式体验。Z 世代的鲜明代际标签是“互联网原生代”，互联网为 Z 世代提供了一个独特的舞台。尼葛洛庞帝曾经指出：“计算机不再只和计算有关，它决定我们的生存”(Negroponte, 1997)。互联网，这种新科技冲击传统艺术，也为传统艺术的新生带来了活力，也使 Z 世代的人群更易于、也愿意获得此种较为轻松愉悦、无须深刻思考的全方位的感官享受，不断进入超越自身感官极限的艺术之境。“形象、声音和景观有助于生产出日常生活的构架，它支配着闲暇时光，塑造着种种政治观点与社会行为，提供了人们构造自己身份的种种素材”(Douglas, 1995)。Z 世

代着重感官体验、氛围体验等，更喜欢那些能够给自己带来情感慰藉和心性滋养的事物，会尝试去探寻新生事物的价值。而笔者所运用的电子音乐正属于新兴科技性艺术形式，在表达形式和表达内容上突破了时间和空间的限制，更加随心所欲。科技性是能给予艺术活的灵魂，艺术创新的不竭动力，能持续地赋能 Z 世代的艺术接受。

被调查受众对中国传统民族音乐发展的态度

通过问卷调查，探索 Z 时代人群对民族音乐作品产生的文化认同为新民族音乐作品美育赋能方面所做的文化内涵起到的影响。具体调查如下：

表 1: 被调查受众对“中国传统民族音乐”的认知程度

	对“中国传统民族音乐”的认知程度				
	非常了解	比较了解	基本了解	较少了解	几乎不了解
受访者比例 (N)	49	117	178	86	30
(%)	10.70%	25.40%	38.70%	18.70%	6.50%

表格 1 调查中发现 Z 世代人群对传统民族音乐的了解程度是比较普遍的，基本了解以上的情况占整个被调查受众的 74.8%，虽然不是每个群体都能准确知道中国传统民族音乐其定义、种类及特点，但是对于该音乐种类还是处于积极的接受态度。

表 2: 被调查受众对中国传统民族音乐的兴趣程度及是否参与过相关的课程

兴趣程度:	对中国传统民族音乐的兴趣及接受教育与否				
	非常有兴趣	比较有兴趣	有一点兴趣	几乎没兴趣	完全没兴趣
受访者比例 (N)	252	129	46	10	23
(%)	54.80%	28.00%	10.00%	2.20%	5.00%
是否参与相关课程:	参与课程	未参与课程			
受访者比例 (N)	379	81			
(%)	82.40%	17.60%			

表格 2 调查中发现 Z 世代人群对中国传统民族音乐有着非常浓厚的兴趣，积极的想了解 and 探索民族音乐的原生元素，认为民乐是中华民族文化精粹，值得学习、保留和传承，半数以上的 Z 世代人群在现场问卷中还谈及不光对传统音乐的兴趣浓厚，还愿意接受不同的传统民族元素，而且在调查中发现不光是对传统民族音乐非常了解或比较了解的人群对传统民族元素非常感兴趣，就连基本了解传统民族音乐的人群也有大部分进入对传统民族音乐非常感兴趣的行列。

并且 Z 世代人群受众在传统文化的教育占有一定的比重，受调查者 8 成以上都参与过传统民族音乐的相关课程，对传统民族音乐的知识有着一定的认识。也是此群体大部分人并不排斥传统民族音乐元素的原因之一。

表 3: 被调查受众对中国传统民族音乐继续传承与发展的看法及弘扬和发展中国传统民族音乐的责任归属

弘扬、传承中国传统民族音乐的看法及责任归属					
对传承民族音乐的看法:	非常有必要	有必要	无所谓	不太有必要	完全无所谓
受访者比例 (N)	359	94	7	0	0
(%)	78.00	20.40	1.50	0	0
民族音乐传承的责任归属:					
	弘扬民族文化 人人有责	国家机关的责 任	音乐家和音乐 从事者的责任	无所谓	
受访者比例 (N)	397	31	29	3	
(%)	86.30	6.70	6.30	0.70	

表 3 反映出 Z 世代人群受众近八成认为传承和继续发展中国民族传统音乐是非常有必要的，在问卷过程中也发现大部分受众愿意在传承和发展中国传统民族音乐的事业中尽自己的一份力量。同时了解到 Z 世代人群受众有着强烈的弘扬民族文化的责任感，近九成的受众觉得对中国传统民族文化的弘扬和发展都和自己有关，是应该尽到的义务。

表 4: 被调查受众是否听说过“新民族音乐”思潮及对改编后的“新民乐”的态度

对“新民乐”思潮的了解及态度					
了解状况:	听说过	没听说过			
受访者比例 (N)	299	161			
(%)	65%	35%			
接受态度:	非常支持	支持	比较支持	不支持	反对
受访者比例 (N)	272	124	59	5	0
(%)	59.10%	27.00%	12.80%	1.10%	0%

表 4 的调查反映出 Z 世代人群作为第一批网络原著民在多种媒介传播中大部分都有对“新民族音乐思潮”有所接触或了解。还有一部分受众虽然没有听说过“新民族音乐思潮”的受众选项中，但是在播放该类音乐作品后，少部分人反映接触过此类音乐，但不知道音乐风格的定位。并且发现 z 世代人群对于现代手法做改编以及二度创作的作品大多表现出支持的态度，长期受到网络冲击的这一代受众接受新事物的能力及适应力都非常的迅速。也愿意接受和尝试在原生传统民族音乐上形成新的风格和新的反馈形式。

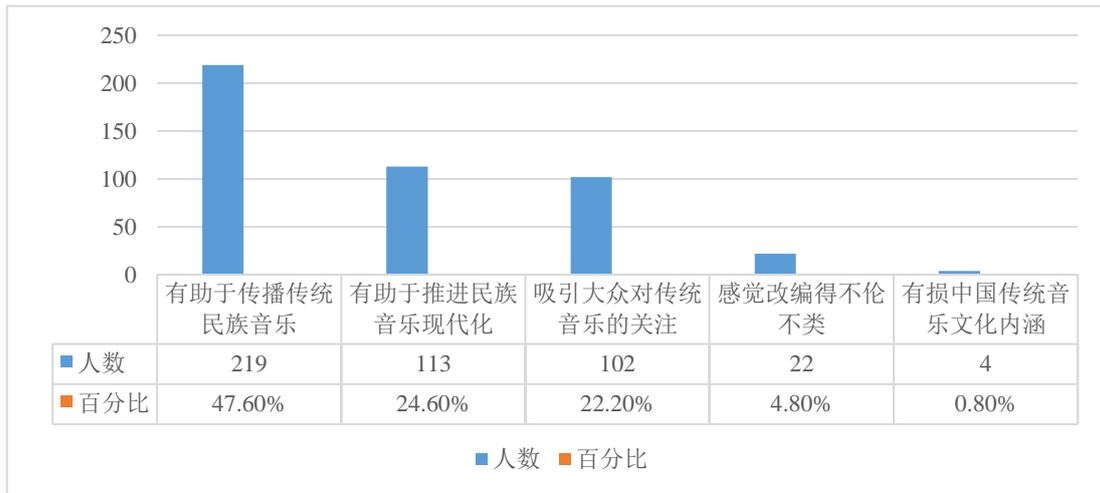

图 1: 被调查受众对改编后的“新民乐”的评价

从图表 1 中发现虽然 Z 世代受众群体大多支持“新民乐”的改编，但是在改编的目的及方法上还是具有不同的观点，比如近半数受众认为改编是为了更好的传播民族音乐，另外 46.8% 的受众则认为这一类改编可以加速民族音乐的现代化使得受众和接受度都能大幅的增加。但是在比较支持的群体中有小部分受众认为改编还是要注意保留传统音乐的一些重要元素，在一些现有的作品中不太注意保留传统音乐的内核会导致改编后的音乐及风格显得不伦不类。而有极小的一部分人认为传统音乐的内涵具有延绵性，不适合拿去做二度创作。

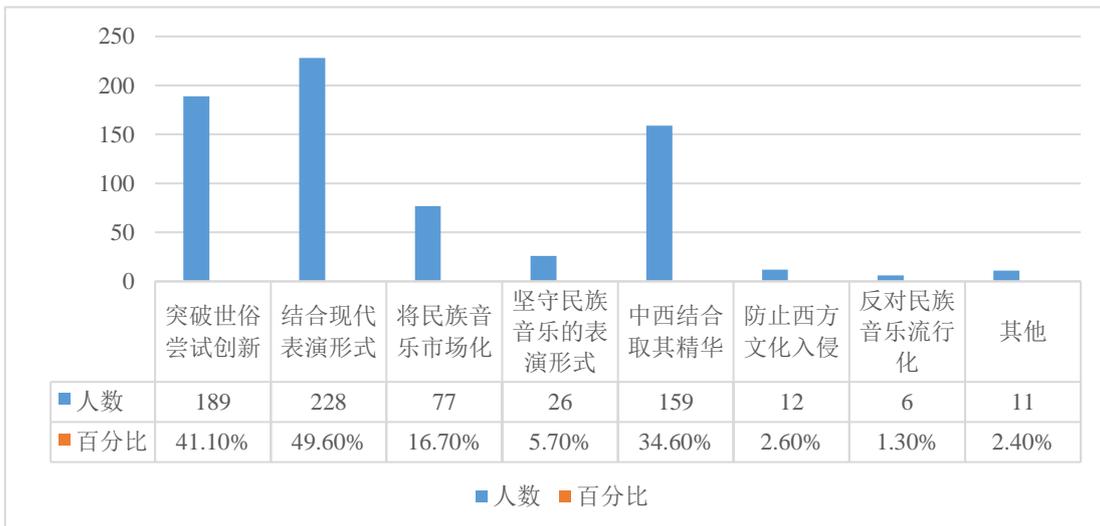

图 2: 被调查受众对中国传统民族音乐发展方式的导向

在图 2 中发现 Z 世代人群受众大多数对创新传统音乐文化和与结合西方音乐文化元素发展传统民族音乐有着更高的认同度，但在接受问卷的同时其中一部分人还强调在改变音乐形态的同时还是要注意保持原有民族音乐的民族精神和核心元素。有 2.4% 的人群选择其他选择表达

了支持发展民族音乐的同时还要注意现代风格的选择,如有人提出:要适应原有民族音乐的原生情感和表达意义,并不能让现代音乐破坏传统民族音乐要表达的内容大意。就像抒情的民族音乐选用说唱现代音乐风格明显是不合适的。

民族音乐数字化创作的美育赋能

Z 世代人群的文化遗产

“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”(包尔汉,1986)。中国音乐是在中国传统文化的大背景下产生和发展起来,并成为中国传统文化的重要组成部分,自古以来始终保持着与中国传统文化、传统艺术方方面面血肉相连、息息相关的亲缘关系。民族音乐,天然的有着它文化自信的资本。加之中华民族自古就是一个爱音乐,重乐教,并且有数千年“礼乐治国”实践和优秀音乐传统的民族,“兴于诗,立于礼,成于乐”。音乐中蕴含的美育教化作用一直以来就被我国的诸多教育家所重视,音乐负担的文化遗产也一直被深入研究。

Z 世代青年是高文化素质的代际群体。2021 年中国社会状况综合调查数据显示,52% 的 Z 世代青年接受了高等教育,80% 完成了高中阶段教育,其中“00 后”(2000-2003 年出生者)有 93.7% 完成了高中阶段教育。加上与其他世代相比,Z 世代出生于丰裕社会中,经历着经济高速发展和社会和平发展。作为“赶上时代”到“引领时代”的见证者、参与者和贡献者,他们的物质文化和精神文化较之前都更为丰富,接受视域更加广阔,审美接受更加多元。

当代大学生是祖国的未来,Z 世代正值我国迎来了从站起来、富起来,到强起来的第二个百年目标,实现伟大复兴中国梦的新阶段,祖国繁荣强盛的时期,因此,他们更青睐于“中国风”、“国潮”等独具文化因素的事物,更具文化遗产的意识。

所以,加强学习了解能够集中体现中华优秀传统文化的民族音乐,不仅更能让大学生从中感受到优秀传统文化中的文化背景、劳动人民的智慧和力量,增强自豪感和培养爱国主义精神,还增强多元文化背景下当代大学生的文化自信,促进全面发展有着重要意义。

数字音乐作品的美育赋能

美育,又称为审美教育或美感教育,指的是在培养过程中让受教育者通过感受、体验来提高审美水平,并拥有认识美、发现美的能力。美育区别于其他教育,是这一种人文素养培养,在于其通过一种自由的形态来陶冶人的情操,且能够同知识、技术等教育内容统一起来,让受教育者成为素质全面的创新型人才。

在西方,美育最早出现在 18 世纪 50 年代,在中国则最早由蔡元培提出,“礼为德育,而乐为美育”,“唱歌,美育也”进一步强调孔子倡导的“乐教”教学,明确地将音乐和美育联系在一起,开创了我国高等教育倡导美育的先河。新时期美育被列入我国教育方针,教育部第 13 号令《学校艺术教育工作规程》中明确指出:艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容,是素质教育的有机组成部分。我国的音乐教学大纲中提出“音乐教育是实施美育的重要手段之一”。

在当代最早从阿朵这位新民族音乐家开始,她注重数字音乐与新民族音乐联结,开启民族音乐全新格局。如她 2017 探索新民族音乐的先锋之作的《扯谎哥》。在声音设计上实现了鼓声和土家族乐器“打溜子”的音色采样,用人声演绎民族乐器“咚咚喹”声效的创意,为听众带来意想不到的听觉感受;结尾处加入了如动作电影画面感般的断奏弦乐组,一路将音乐动态和戏剧化推向了高潮。编曲融入了诸多实验元素,并运用很强的节奏组去诠释作品内涵,律动性

非常先锋。在歌曲诠释上，极具苗族女性奔放的腔调配合阿朵温柔而不失力量的表达，层次感更加鲜明。阿朵之后创立起未来民族音乐厂牌，汇聚了多位民族音乐人和少数民族非遗传承人，以结合民族文化与流行文化、构建新的美学体系，为新时代美育赋能为目标。

2018年，聚集了众多音乐人与高品质年轻用户的QQ音乐平台，也承担了传统文化的守护者，数字文保的先行者。腾讯、QQ音乐联合敦煌研究院以“音乐+科技”的方式，将敦煌的古曲文化与新时代的音乐语境融合。线上推出了敦煌“古乐重声‘觉’计划”；线下2018年9月25日在敦煌石窟文物保护研究陈列中心广场举办了共建数字丝绸之路——敦煌“古乐重声”音乐会，作为第三届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会的重要组成部分，集中展示了QQ音乐在敦煌音乐文化保护与传承项目的首批重要成果：好妹妹乐队取材于敦煌古谱《倾杯乐》片段的新歌《自在天》，用民谣风情来诠释盛唐流韵；许嵩用民族音乐鼓点与摇滚乐搭配，创作的《飞驰于你》，以强劲节奏感展现飞驰于敦煌奇景时的快意等。以多元化的形式为用户打造出全方位的音乐体验，并且促使传统文化成功“破壁”，用音乐赋能传统文化，用传统文化点亮音乐。

研究结果

经过对Z世代人群的三方面问卷调查后发现，该人群作为“赶上时代”到“引领时代”的见证者、参与者和贡献者，物质文化和精神文化较之前都更为丰富，接受视域更加广阔，奠定了他们多元特征的审美接受、高度的文化传承意识。而在第一批网络原住民——Z世代人群中进行的音乐接受数据调研，能深入了解数字化创作出的New Age新民族音乐在新时代中的可行性。并能在以后的创作研究中同比多世代群体特征制定出更为可行的创作方式及音乐融合风格。

因此，在经济全球化、科技信息化、文化多元化发展的今天，只有学科融合研究，深入探究传统民族音乐在新时代的转化路径：New Age新民族音乐数字化创作，才能让音乐适应时代的发展和人们日益提升的追求，让民族文化的创新活力激发受众的文化自信，开掘民族音乐数字化创作作品对艺术主体产生的美育赋能，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。让民族内涵与时代接轨并行，更多的民族元素及特点能以适应时代的新方式更好的展现在大众面前。

讨论

跨媒介融合如何成为传统民族音乐在新时代的转化路径？陈凯（2022）提出媒介融合时代，可视化、多元性、分众化的用户模式可极大地提高了中国民族音乐传播的时效性和创新性，这是媒介融合的优势，笔者认为首先要能保存民族音乐的原真性，在收集时注重田野调查，夯实采风的过程性。在这基础上再结合时代背景、受众的审美特点，如本文的Z世代人群调查，进行内容创新，用最恰当的形式体现，使形式也能成为“有意味的形式”。再次，结合不同平台的特点进行有针对性的推广。如2019年8月云南举办中国原生民歌节时，就将抖音短视频、西瓜视频等作为新媒体传播平台，结合中国原生民歌节的主题，号召广大用户自行录制并上传“我的家乡有民歌”的短视频以展示乡音、乡情，同时新媒体传播平台还研发出了独具魅力的自拍民族头饰特效，由此吸引了大量的年轻用户。

除了New Age新民族音乐数字化创作，还能如何促进传统民族音乐文化在新时代的传承？1、可以从传播方式入手，以全球化的视野、国际化的语言、多媒体交互的方式展开国际传

播,努力提升中国民族音乐的传播影响力。如中央民族乐团团长、琵琶 奏家赵聪在中国古乐歌《鲲鹏志》的国际版《Leaving》创作中,赵聪大胆尝试、开拓创新,将中西演唱技法、配器手法、双语歌词有机地结合在一起,实现了中西方古典音乐与现代流行音乐元素的深度交融,其MV上线两周之内就已在海外社交平台取得了六百万次点播量,并受到了海外知名音乐家的高度评价,不仅传播了中国声音,还很好地促进了传统民族音乐文化在新时代的传承。

从民族音乐文化的保护入手,指导年轻创作主体使用民族材料,普及、挖掘及运用完整的民族音乐元素进行创作与推广,让新民乐作品在具有时代性的同时也具有完整性和本真性,让民族音乐文化传播形成良性的市场。展望未来,本土民族文化经过创新创作后,今后不光能顺应现代音乐市场,在世界音乐范畴内具有自己的地位,保留及传承中国民族音乐文化的内涵及精神,还能最终走向世界并更好的赋能各世代受众群体。

从查阅的《非遗视野下传统音乐的市场需求与保护策略》、《媒介融合环境下的中国民族传统音乐传播方式探究》和《基于传媒媒介加强传统音乐与民族声乐的有效融合》等文献中发现运用媒介融合的手法传承传统民族音乐已然成为了新时代的转化方式,也是发展和弘扬民族音乐比较流行的方式;如师晶晶,何军,王妍(2019)“中国民族传统音乐传播历史过程中,面对融媒体带来的新的挑战与机遇,应该积极面对生态化传播特点,切实按照不同民族传统音乐特性,与时代发展同步,响应科学技术的优势性,进而实现自身传播的跳跃式发展”;李梓郡,杨译超(2022)“技术赋能以创新性的文化生产范式给予了传统音乐更强的生命力与延展力,让音乐价值和产业价值达成了加乘赋值的文化延展模式。”董美姣,刘国峰(2018)“随着传媒媒介方式多样化的转变,应加强多样化传媒媒介方式的应用,使其更好地适合民族声乐发展的路径需求。“但在他们的文献中,将运用新方式,新媒介的手法、技术放在了首位,对于民族音乐的创作特点及完整性的保留尚缺少保护概念,对于民族音乐而言,创作大多来源于生活,及生产,断章取义的裁截会对民族音乐的传承及发展起到一定的破坏作用,对于民族音乐的元素及材料的取舍应该具有一定的理念。

总结与建议

在文化产业及网络技术迅速发展的时代,音乐作为融合度较高的艺术产业发展迅速,快餐音乐文化兴起,音乐创作科技技术日益繁荣且迅速,通过对Z世代人群的调查后发现,创作主体在当代已经不再是特指的音乐从业者,并且交互性创作的概念也在年轻人的观念中得到了肯定,虽然这是时代发展的趋势,并且版权意识也得到了提升。但是对于传统民族音乐的创作来说有利也有弊,创作主体年轻化、群体化可以创造新的音乐表达方式,但对于民族音乐本身来说需要表达的语言情感及内涵是完整的,年轻的创作主体或非音乐从事者的创作主体对于这一问题的关注度较低,断章取义的写作方式较多,对于民族素材的选择把握度不够。就此,地方文化机构及专业艺术群体应担起民族音乐文化的保护及指导年轻创作主体使用民族材料认知的引导责任。

人类在艺术领域的探索是永无止境的,电子音乐这种将音乐材料扩展到所有可能性的声音材料的音乐形式现如今已经引起人们的广泛重视,并将继续不断发展、自我完善。因此,随

着人们的审美能力和审美眼界的继续提升，在承担文化遗产的功能上更具有时间和空间优势的音乐教育，将在新时代演绎新风格，为传统民族音乐赋能，为美育事业赋能。

参考文献

- Benjamin, W. (2004). *A short history of photography*. Guangxi Normal University Press.
- Douglas, K. (1995). *Media Culture*. Routledge.
- Negroponte, N. (1997). *Being Digital*. Hainan Publishing House. Encyclopedia of China Publishing House.
- 石金语, & 王燕平. (2021). 数字化时代民族音乐的传播研究——以民族乐器琵琶为例. *音乐生活*, (7), 45-47.
- 包可方. (2020). 民族音乐的思想教育价值分析. *戏剧之家*, (17), 51-53.
- 包尔汉编著. (1986). *中国大百科全书民族卷*. 北京: 中国大百科全书出版社.
- 师晶晶, 何军, 王妍. (2019). 媒介融合环境下的中国民族创溶音乐传播方式探究. *中国文艺家*, 2019(11), 77-78
- 李梓郡, 杨译超. (2022). 非遗视野下传统音乐的市场需求与保护策略. *山西财经大学学报*, 44(S2), 252-255.
- 杨晓. (2019). 大数据时代民族民间音乐的传播困境及对策分析. *中国民族博览*, (3), 161-162.
- 陈凯. (2022). 媒介融合视域下中国民族音乐传播转型. *中南民族大学学报(人文社会科学版)*, (10), 90-91.
- 陈贻玲. (2020). 多元文化音乐教育在民族音乐文化传承中的作用. *戏剧之家*, 354(18), 84-85.
- 罗梦. (2020). 多元文化音乐教育在民族音乐文化传承中的作用探讨. *戏剧之家*, (3), 159-160.
- 钱钢, & 周彬. (2021). 把握“Z世代”人群特点, 创新对外文化推广策略. *对外传播*, (8), 40-42.
- 董美姣, 刘国峰. (2018). 基于传媒媒介加强传统音乐与民族声乐的有效融合. *中国报业*, 2018(12), 45-46.
- 廖家骅 (2010). 科技: 音乐的一柄“双刃剑”. *中国音乐 (季刊)*, (1), 173-175.

泰国、西方语言景观比较研究

A COMPARATIVE STUDY OF LANGUAGE LANDSCAPE IN THAILAND AND THE WEST

茉莉陈

Preechya Choongern

中国中央民族大学中国少数民族语言文学学院

School of Chinese Minority Languages and Literature, Minzu University of China, China

Corresponding Author, Email: txchinese@gmail.com

摘要

与西方语言景观研究相比，泰国语言景观研究的主题往往侧重多语言的使用、旅游景区的语言景观和英语使用的情况，呈现出重视泰国农村语言景观、华人区语言景观和本土居民区语言景观的特征。理论体系倾向于人类交际文化学视野、语言经济学视野、对比研究视野、二语习得视野和语言教学视野，呈现出重视泰国文化传承形成的语言变异和华语习得造成的语言变异的特征。相比之下，泰国语言景观研究主要存在研究主题单薄、调查区域狭窄、研究材料单一、理论视野局促、研究创新不足、调查分析薄弱等不足之处，今后应该努力加大这些方面研究的力度。

关键词： 泰国 西方 语言景观 比较 研究

Abstract:

The study of the Thai linguistic landscape, compared to Western linguistic landscape studies, tends to focus on multilingualism, the linguistic landscape of tourist areas and the use of English, and presents characteristics that emphasize the linguistic landscape of rural Thailand, the linguistic landscape of the Chinese regions and the linguistic landscape of native settlements. The theoretical system of Thai linguistic landscape's study tends to focus on the cultural perspective of human communication, the linguistic economics perspective, the comparative research perspective, the second language acquisition perspective, and the language teaching perspective, showing a focus on the language variation formed by Thai cultural transmission and the language variation caused by Chinese language acquisition. In contrast, the research on Thai language landscapes is characterized by thin research themes, narrow investigation areas, single research materials and theoretical perspectives, insufficient research innovations, and weak research analyses, and efforts should be made to increase research efforts in these areas in the future.

Keywords: Thailand, The West, Linguistic Landscape, Comparison, Research

引言

Landry 和 Bourhis (1997) 在《语言景观与民族活力》中指出：出现在公共路牌、广告牌、街名、地名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言即为语言景观，这些语言景观共同反映某属地、地区或城市群语言面貌。

《语言景观与民族活力》引起了包括泰国学者在内的研究者对语言景观的关注，最早对泰国语言景观进行研究的是 (Huebner, 2006)，最早对泰国语言景观进行研究的本土学者为 (Yodying, 1976)，他在《帕府帕县区域中城镇名称的来源》一文中对泰国帕府帕县城镇名称进行研究，试图分析这些名称的由来，但并未出现语言景观这一概念。近几十年来，随着研究人员的增加、研究主题多样化、研究理论的逐渐成熟，泰国语言景观研究发展显著，众多学者对首都曼谷、乌隆府、清迈府、十晏市场、暹罗广场、耀华力市场等地语言景观进行系统研究，成果颇丰，特点鲜明。

西方国家对语言景观的研究不仅最早，且最深入，提出了很多相关新概念、新理论和新方法，也得出许多新的研究成果。随着研究的不断深入，西方诸多学术性刊物设置刊发语言景观研究成果的板块，甚至创办了语言景观专业期刊。

显然相较于西方国家语言景观，泰国语言景观研究存有较多不足，这不利于泰国语言景观研究的进一步深化，有必要从研究主题、研究理论体系两大方面，对泰国、西方语言景观研究异同点进行比较，进而归纳总结泰国语言景观研究存在的不足，并针对性提出相关改进建议，希望能有助于相关研究的发展。

语言景观研究主题异同比较

相同点

泰国、西方语言景观研究均涉及“多语言的使用”“旅游景区语言景观”“英语使用情况”等三大主题。

多语言的使用

泰国相关研究情况

Huebner (2006) 明确指出曼谷官方语言景观标牌以泰语为主，其次是泰-英双语语标识，而其他语言的单语标示、或泰语与其他语言组合而成的双语标或多语标识很少。曼谷唐人街耀华力路和石龙军路的华语景观却以泰—汉双语标牌为主，泰语和汉语都是优势语言，但以华人和汉语为代表的汉文化圈有融入泰国文化圈的趋势。

除华语区多语景观外，泰国其他旅游地区语言景观的多语言使用也是研究重要对象。Sare (2007) 对泰国北大年府 296 个商店名称进行分析，发现这些店名既有单一语言的，也有多种语言的，其中泰语最常见，其他语言相对较少。Sannguen (2015) 对泰国东北部乌隆府 100 块广告牌进行研究，发现乌隆府市区内的广告牌使用四种语言文字，泰语占比最大，英语占比次之，老挝语占比第三，中文占比最少。这些广告牌若存在双语现象，除泰语外，另一种语言往往是老挝语，或是英语；若存在三语现象，那么三种语言往往是泰语、老挝语、英语。

西方相关研究情况

Ben et al. (2006) 对以色列的犹太人社区、巴勒斯坦人社区、东耶路撒冷的非以色列—巴勒斯坦人社区的希伯来语、英语和阿拉伯语的语言景观进行调查，得出凸出性的结论。

旅游景区语言景观

泰国相关研究情况

Sirinthorn (2011) 对人流量较大的曼谷帕阿提商业街 55 处商家的招牌名称进行研究，发现帕阿提步行街各类语言标牌中英语使用频率最高，指出招牌上的英语具有标志性作用，反映了泰国城市化、现代化、国际化，以及泰国年青一代的生活方式。Yanhong 和 Rungruang (2013) 发现清迈府旅游景区大部分招牌都是泰、英双语招牌，反映了英语作为国际通用语言的重要性和影响力。英语的影响除体现在借词上，还体现在其他方面：文字、发音、句法、语言混用等。

Thongtong (2016)对清迈府宁曼门路的语言景观进行研究,发现旅游业对改地商店招牌的打造,以及招牌语言的选择都产生了较大影响。

西方相关研究情况

Heller (2003)发现加拿大安大略省的遗产旅游营销策略中包括使用法语作为真实性标记,以吸引那些说法语的游客。这些写有法语的纪念品,可作为游客旅游的证据,可视为与众不同的商品化标记。

英语使用情况

泰国相关研究情况

Huebner (2006)发现曼谷街区公共空间的中文标识正逐渐向英语标识转变,指出英语早已成为曼谷地区最主要的外语,且对泰语的影响与日俱增,进而强调英语作为国际化语言在语言领域的重要性和影响力。Sirinthorn (2011)也明确指出泰国旅游区语言景观使用英语的情况。Prapobratanakul (2016)发现泰、英双语混用在泰国十晏市场周围商店名称中出现频率最高,且英语在词汇、句法等方面对泰语有较大影响,主要体现在以下两大方面:1.商店招牌虽用泰文书写,但所用词汇却为英语词汇;2.所用词汇虽为泰语词汇,但词汇组合所用语法结构源自英语。

西方相关研究情况

Huebner (2006)和 Ben et al. (2006)和 Cenoz 和 Gorter (2006)等认为英语有传递现代化的意义。Kasanga (2012)研究发现,柬埔寨官方语言景观中高棉语占据绝对优势,但公共空间标牌中英语使用频率日益上升,正逐渐取代其前殖民宗主国的语言——法语。

不同点

当然泰国、西方语言景观研究在研究主题上均各有特色,这与所处地域、研究目的等因素密切相关。

泰国语言景观特有研究主题

泰国农村语言景观特征及其规范化

该类主题的语言景观研究出现时间最早,研究也较为成熟,Premsirat 和 Kamhira (1987)和 Piyabukon (1989)和 Tichunhatian & Bunpattana (1994)和 Dipadung 和 Wandt (2001)和 Tamrongsititsakul (2007)分别对素林市直辖县、猜也奔府、那空帕农府塔乌特县、素可泰府功丐拉县等地农村村名进行探究。除此之外,Chiwongkam (1995)分析达府直辖县区域村落名称的特征,并归纳总结其承载的文化内涵;Maniyin (2000)对清迈府村落名称的结构形式进行了研究。

泰国华人区语言景观功能及其所存在的问题

Yanhong 和 Rungruang (2013)指出中国人聚集区——耀华力商店名称招牌多用汉字书写,但顾客往往根据这些汉字的潮汕读音,用泰语、英语进行训读,这说明来耀华力地区购物的顾客大多都是不懂汉语的泰国人或泰国华裔。祝晓宏 (2018)考察新老唐人街、四面佛景区等地的华语景观,发现华语景观在曼谷唐人街等商业旅游地区能见度最高,语言组合类型和功能类型较为单一,主要发挥信息功能和经济功能。任文雨 (2019)对华人聚集区的汉语景观误用类型进行归纳,发现误用类型包括汉语使用不规范、翻译不准确、语体选择不当、语气不和谐等。

泰国本土居民区语言景观特征

除旅游区、华人区外,泰国语言景观研究对象还包括清迈府、乌隆府、北大年府等本土居民区的多语标识。正如上文所述,Sare (2007)认为北大年府商店名称,既有使用单一语言的,也有使用多种语言的,反映了当地居民生活在一种混合融合的社会,且这些商店在取名时往往含有吉祥如意色彩,这与当地的文化信仰有关。

西方语言景观特有研究主题

语言政策与语言权威地位

西方语言景观研究核心主题便是被研究地区语言政策及其所用语言的权威性。20 世纪 70 年代 Rosenbaum 对耶路撒冷的部分街道、商场、公共场所和私营机构的标牌以及英文标志进行调查,发现耶路撒冷地区官方语言政策和语言实际使用情况间存有明显差异。Spolsky 和 Cooper (1991) 分析耶路撒冷地区两块标牌,指出希伯来语、阿拉伯语在耶路撒冷地区地位存有差异。Landry 和 Bourhis (1997) 认为公共标牌存在“自上而下”和“自下而上”两类。Gorter (2013) 对比被研究地区官方标牌与私人标牌语言文字使用的情况,发掘该地区官方和非官方语言态度、不同语言的权势地位、不同族群的社会身份地位等信息。Lado (2011) 对西班牙瓦伦西亚地区两个城市的公共空间和私人空间中的语言景观进行调查,发现该地区官方语言政策与语言实际使用情况间存在不一致的地方,甚至存在互相冲突的情况,并阐述这种不一致所带来的社会影响。

农村语言景观研究

跟泰国研究者仅关注农村村名特征不同,西方语言景观研究所关注的是农村公共空间语言景观,包括路标、指示牌、布告通知等。Felix 和 Jimaima (2015) 从多模态语言景观视角研究了赞比亚农村语言景观及语言使用中的符号生态学问题。

语言景观历时发展变化

泰国语言景观研究多为共时层面,但西方研究者随着研究的深入,开始由共时层面转向历时层面,即研究某一地区语言景观发展演变情况。Spolsky 和 Cooper (1991) 等学者都从历时角度对一地区语言地位的历史变迁做了研究,通过比较分析某一地区语言景观中语言使用情况,指出该地区语言政策变化过程及其权威语言替换演变,并分析语言景观历时发展变化出现的原因。

语言景观研究理论体系异同比较

相同点

泰国、西方均有学者从“人类交际文化学”“语言经济学”“对比研究”“从二语习得、语言教学”等视角对语言景观进行研究。

从人类交际文化学视角出发对语言景观进行研究

泰国相关研究情况

Wangpusit (2012) 对暹罗广场商业区的商店招牌名称构成元素进行研究,发现构成元素占比例较高的有: 1. 以企业持有人相关事物为构名元素; 2. 以店铺所经营的商品、物资或设备名称为构名元素; 3. 以企业独有特点为构名元素。此外,他发现商店取名使用最多的是英语,并归纳各种混用、巧用语言形式的方法,如巧用发音、巧用词汇、巧用成语、使用比喻等。

西方相关研究情况

Huebner (2009) 认为语言景观研究可参照 SPEAKING 模式,认为 SPEAKING 模型对语言景观研究而言十分重要,通过该模型可分析语言景观的语言形式、语言形式与语境间的关系、语言标牌制作动机,以及受众的接受程度等。

从语言经济学视角对语言景观进行研究

泰国相关研究情况

Shang (2016) 从语言经济学视角出发,考察了泰国城市标牌语言文字使用问题,发现官方公共空间和私人领域的语言景观所表现的语言使用规律不尽相同:政府标牌大多是突出国语,

且以单语为主，而商业标牌上的语言多以双语或多语为主。据此指出，官方公共空间看重标牌政治层面作用，而私人业主则关注标牌经济收益，所以导致二者语言选择不一致。

西方相关研究情况

Cenoz 和 Gotter (2006)从经济学理论探讨语言学习相关问题，分析语言学习如何与语言多样性理论、语言研究经济学相结合，提出可将应用于环境经济学研究的条件价值法应用于语言景观研究中，可以通过关注语言景观的非市场价值来确定它的经济价值，以及分析语言多样性。

从对比研究视角出发对语言景观进行研究

泰国相关研究情况

Pasa 和 Siriphon (2019) 对比曼谷唐人街和乍都乍市场语言景观，收集唐人街 47 个餐厅招牌和乍都乍市场 42 个餐厅招牌，对餐厅招牌颜色、餐厅招牌各类信息进行对比性分析。

西方相关研究情况

Backhaus (2007) 对比加拿大魁北克和日本东京的语言政策法规，发现魁北克官方政府重视法语，但东京政府却鼓励人们公共场所使用英语或其他外语。

从二语习得、语言教学视角出发对语言景观进行调查

泰国相关研究情况

任文雨 (2019) 在分析曼谷汉语景观特征、误用现象的基础上，系统讨论了曼谷汉语景观在汉语教学中的具体应用，包括 1.曼谷汉语景观对汉语学习者的影响，2.通过限定主题，让学生自创汉语景观；3.制定与汉语景观相关的课题实践等三大方面。

Su (2021) 聚焦泰国罗勇府汉语语言景观以及汉语教学，讨论这些汉语语言景观作为汉语教学资源的可行性。并结合学生对语言景观的感知情况及其学习风格。分析这些语言景观作为汉语教学资源的优势。

西方相关研究情况

Shohamy 和 Waksman (2009) 等西方学者还从语言教育视角对语言景观进行研究，他们将语言景观研究与二语习得相结合，利用语言景观相关理论知识，研究二语教学中学生读写能力以及语言意识等内容。

不同点

泰国、西方语言景观研究在所用理论体系上亦各有特色。

泰国语言景观特有研究理论体系

从语言变异视角对语言景观进行研究

祝晓宏 (2018) 指出泰国华语景观存在两类语言变异：1.泰国文化传承形成的语言变异；2.泰国华语习得造成的语言变异。前者包括四小类：1. 泰国佛教文化形成的语言变异；2. 泰国皇权文化形成的语言变异；3. 旅游文化形成的语言变异；4. 汉语方言带来的语言变异。其中第四小类又可细分为六类：1. 语序变化；2. 语体、节奏变异；3. 数量词变异；4. 文字书写变异；5. 翻译变异；6. 标点符号变异。

西方语言景观特有研究理论体系

从地理符号学视角对语言景观进行调查

Scollon 和 Scollon (2003) 根据 Peirce 提出的指示性概念，从符号学视角，结合社会建构理论，提出地理符号学，认为符号分析除了要看符号的内容、还要看结构、组织和布局，同时要考虑研究符号在特定社会语境中是如何置放及设计的。

从社会语言学视角对语言景观进行调查

Spolsky (2009) 提出公共标识语中语言选择的理论模型, 指出公共标识语的选择需要考虑以下三大因素: 一是使用熟悉的语言书写; 二是使用读者能够读懂的语言书写; 三是使用自己的语言或是能表明自身身份的语言书写。Blommaert (2010) 提出超多样性、移动性、标准性等核心概念, 将语言景观研究视为社会语言学的分支领域, 并指出语言景观研究描写对象可扩大到语言使用空间, 语言景观研究需要考虑公共空间语言的历史, 并考虑其复杂性。

从社会学视角对语言景观进行调查

Shohamy (2006) 运用社会学理论进行语言景观研究, 以象征性建构原则为理论框架, 对以色列公共空间进行研究, 解释了该地区的语言构成, 认为某些语言在公共空间出现与否, 直接或间接地表明了该语言在该地区社会中的中心性或边缘性。Ben (2009) 提出语言景观建构的四大原则: 突显自我原则、充分理性原则、权势关系原则和集体认同原则, 并根据社会学原则, 对荷兰阿姆斯特丹和弗里斯兰两市的语言景观进行实证性研究, 发现两市语言景观中, 荷兰语、英语占绝对优势, 而少数民族语言的比重是有限的。

从城市学视角出发对语言景观进行研究

Leeman 和 Moda (2009) 对美国华盛顿唐人街的语言景观进行考察, 指出语言的物质表现形式与城市建筑中的其他设计元素相互作用, 构成商品化的城市场所——公寓出售。这是一种以城市环境为研究大背景, 结合城市研究、社会学等领域知识, 用来分析语言的物质表现的跨学科方法。这种以城市环境为大背景的语言景观研究具有重要意义, 因为语言景观研究对公共标识和私有标识一直存有争议。Jia (2016) 对华盛顿唐人街双语商业标识进行多层次分析, 探讨复杂城市环境中语言景观的复杂性, 认为言景观是保持区域内种族身份的重要标志。

结论与建议

近 20 年来, 泰国语言景观研究, 在研究主题上呈现出 3 个特色: 一是侧重泰国农村语言景观特征及其规范化研究; 二是侧重泰国华人区语言景观功能及其问题研究; 三是侧重泰国本土居民区语言景观特征研究。与西方语言景观研究主题相比, 泰国语言景观研究主题单薄, 调查区域狭窄, 研究材料单一。而在理论体系上, 泰国语言景观研究则呈现出 2 个特色: 一是重视泰国文化传承形成的语言变异; 二是重视泰国华语习得造成的语言变异。与西方语言景观理论体系相比, 泰国语言景观研究理论视野显得局促, 研究创新显得不足, 调查分析显得薄弱。这些研究中存在问题是泰国语言景观研究今后应该加大努力的方向。

针对泰国语言景观研究所存在的的问题, 特提出两大建议, 以供今后的研究参考。希望能有助于今后研究走向误区, 进而加深研究深度、广度, 真正挖掘泰国语言景观独有特色及其价值, 制定更加有效的语言景观, 助力于社会经济发展, 满足生产生活需要。

1. 研究主题要丰富、调查区域要扩大、研究材料要避免重复

相较于西方, 泰国语言景观研究主题凸显性不足, 现有研究成果多属综合性研究, 涉及多类主题, 但每类主题相关讨论较浅, 有待深化。泰国语言景观研究具有按地区分类的特征, 大体可分为旅游景区、华人居住区、本土居民区, 后二者研究所用理论相似度较高, 未见明显区别, 无法有效凸显这些地区语言景观特征。

虽然泰国语言景观研究涉及规范化问题, 但这类研究局限于农村村落名, 较少涉及村镇的其他语言景观。语言政策研究是语言景观研究的重要内容, 只有弄清现有语言政策, 分析政策利弊, 才能更好依据语言政策制定能有效传达准确无误信息的语言景观, 但泰国语言景观研究却较少涉及该领域。

泰国学者研究语言景观时,材料往往选自城市商业地区以及旅游景区,涉及领域也以商业领域居多,因此导致泰国语言景观研究存在研究材料来源过于单一的问题。一些特殊的研究对象,如电子显示屏、墙壁涂鸦艺术、车身及衣物上的语言符号等,还未得到学者的关注与研究。大多数学者往往将研究对象局限于泰国首都曼谷,且仅限于曼谷的十晏市场、暹罗广场、耀华力市场等重要区域,或是局限于曼谷的旅游景区,这必然会导致研究者所收样本数量不足,同时会导致重复性研究出现。

因此学者应丰富研究视角,拓宽研究广度,加深研究深度,要综合公示语、店名等传统研究成果,同时要加大对多语现象、英语传播、语言政策等方面的分析,进而填补多模态语言景观研究、语言景观历时性研究、乡村语言景观研究、多语现象、虚拟空间语言景观等新兴研究领域的空白。当然发掘具有特色的研究题材也是未来语言景观研究的重点之一。

为避免因研究范围局限导致研究对象不全面、研究结果不普遍,今后的研究需不断扩展研究对象,不论是大城市还是中小城市,不论是城市还是农村,不论是大街道还是小巷子,不论是静态还是动态的语言景观,都应纳入研究对象范围。

同时,为使所调查的材料更具随机性和代表性,研究者一定要慎重选择调查区域。据现有的研究来看,学者往往会因自己研究目的的不同而选择不同的研究区域,如某个城市的地铁线路、某个城市的两条街道、某个城市的特定区域、某个城市的不同街区、不同国家的相似街道等。这类研究往往是个案研究,不具有广泛性。学者可以考虑在多模态背景条件下通过观察图片、语音、视频、颜色等内容,对语言景观进行多层次多角度深入研究。

只有这样才能全面反映某一个地区文化生活特点、语言多样性和多语言使用状况,才能推动语言景观研究向前发展,才能促进相关学科如语言地理学、语言经济学、语言历史学等的进步繁荣。

2. 理论建构,综合运用不同理论视角看语言景观,深入分析现象

泰国学者对西方已成型的语言景观研究相关理论关注度偏低,仍处于自我摸索阶段。泰国语言景观研究理论运用不够完善,大多引用西方语言景观研究理论。根据不同的学科背景和各异的研究兴趣,泰国学者会借鉴不同的解释性理论分析所调查的语言景观现象,大部分研究仍停留在对相关理论的简单借用和检验层面。这便导致泰国语言景观研究理论基础薄弱、研究理论创新不足、研究手段多为描述与模仿、研究深度不够。

因此泰国学者在今后的研究中需积极构建研究理论体系,运用更多理论视角,如少数民族学、社会学、地理符号学、城市学等,深入地分析泰国本土语言景观。借鉴西方语言景观研究理论体系的同时,更要学会立足于自身国家语言景观特色,提出适合本土语言景观研究的理论体系。

针对现有研究“同质化”和“碎片化”现象,针对现有研究重“量化”轻“质化”等问题,泰国学者应着重思考如何超越个案研究的模式,并加强量化研究、质化研究相结合,对语言景观相关要素进行综合性分析,从宏观层面归纳出更具普适性的多语景观研究理论。

参考文献

- Backhaus, P. (2007). *Linguistic landscapes a comparative study of urban multilingualism in Tokyo*. Multilingual Matters.
- Ben-Rafael, E. (2009). A sociological approach to the study of linguistic landscapes. In E. Shohamy, & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape: Expanding the Scenery* (pp.25-39). Routledge.
- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M., & Trumper-Hecht, N. (2006). Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. *International Journal of Multilingualism*, 6(3),7-30.
- Blommaert, J. (2010). *The sociolinguistics of globalization*. Cambridge University Press.
- Cenoz, J., & Gorter, D. (2006). Linguistic landscape and minority languages. *International Journal of Multilingualism*, 3(1), 67-80.
- Chiwongkam, P. (1995). *The culture as seen in the history of village names in Muang Tak District, Tak Province* [Doctoral dissertation]. Naresuan University.
- Dipadung, S., & Wandt, W. (2001). *Name of a village in the western region of Thailand, Nakhon Pathom* [Doctoral dissertation]. Mahidol University.
- Felix, W., & Jimaima, F. (2015). The semiotic ecology of linguistic landscapes in rural Zambia. *Journal of Sociolinguistics*, 19(2), 643–670.
- Gorter, D. (2013). Linguistic landscapes in a multilingual world. *Annual Review of Applied Linguistics*, 33(4), 190-212.
- Heller, M. (2003). Globalization, the new economy, and the commodification of language and identity. *Journal of Sociolinguistics*, 7(4), 473-492.
- Hongtong, T. (2016). Linguistic Landscape Study of Signage on Nimmanhemmin Road, A Lanna Chiang Mai Chill-out Street. MANUSYA. *Journal of Humanities*, 22, 72-87.
- Huebner, T. (2006). Bangkok's linguistic landscapes: Environmental print, code-mixing and language change. *International Journal of Multilingualism*, (1), 31-51.
- Huebner, T. (2009). Establishing point of view: The development of coding mechanisms in a second language for the expression of cognitive and perceptual organization. *Linguistics*, 27(1),111-143.
- Jia, J. L. (2016). *The linguistic landscape of Chinatown: A sociolinguistic ethnography*. Multilingual Matters.
- Kasanga, L. A. (2012). Mapping the linguistic landscape of a commercial neighborhood in central Phnom Penh. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 33(6), 553-567.
- Lado, B. (2011).Linguistic landscape as a reflection of the linguistic and ideological conflict in the Valencian community. *International Journal of Multilingualism*, 21(8),135-150.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23-49.
- Leeman, J., & Moda, G. (2009). Commodified language in Chinatown: A contextualized approach to linguistic landscape. *Journal of Sociolinguistics*, 13, 332-362.
- Maniyin, N. (2000). *Modification of village names in Chiang Mai Province* [Doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.
- Pasa, L., & Siriphon. D. (2019). *Street food signs Yaowarat and Chatuchak Semiotic landscapes* [Doctoral dissertation]. Srinakharinwirot University.
- Pikulthong, S. (2011). *Languages on Commercial Sogns along phra athit rode* [Doctoral dissertation]. Silpakorn University.
- Pikulthong, S. (2011). *Languages on commercial Sogns along Phra Athit rode* [Doctoral dissertation]. Silpakorn University.

- Piyabakon, P. (1989). Name of a rural village in Chaiyaphum Province. *Journal of Geography* 14 year, 6(3), 178-192.
- Prapobratanakul, C. (2016). Inside the shop names: hybridity, language awareness and globalization in the linguistic landscape of a local commercial neighborhood in Bangkok MANUSYA. *Journal of Humanities*, 22, 26-37.
- Premisrat, S., & Kamhiran, S. (1987). *The name of the village of Mueang Surin District* [Doctoral dissertation]. Mahidol University.
- Rosenbaum, Y., Elizabeth, N., Robert, L., & Joshua, A. (1977). English on Keren Kayemet Street. In L. R. Cooper, & A. W. Conrad (Eds.), *The Spread of English: The Sociology of English as an Additional Language* (pp.4-67). Newbury House.
- Sannguen, C. (2015). Linguistic landscape on billboards in Mueang District, Udon Thani Province. *Journal of vernacular ground*,7(2), 31-32.
- Sare, N. (2007). *Pattani Store names: The relationship between the store name and the lifestyle of the resident community* [Doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.
- Scollon, R., & Scollon, S. W. (2003). *Discourse in place: Language in the material world*. Routledge.
- Shang, G. W. (2016). Language Economics Analysis of Language Landscape--A case study of Singapore, Malaysia and Thailand, Thailand. *Chinese language strategy*, 4, 83-91.
- Shohamy, E. (2006). *Language policy: Hidden agendas and new approaches*. Routledge.
- Shohamy, E., & Waksman, S. (2009). Linguistic landscape as an ecological arena: Modalities, meanings, negotiations, education. In E. Shohamy, & D. Gorter (Eds.), *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery* (pp.313-331). Routledge.
- Sirinthorn, P. (2011). *Languages on Commercial Signs along Phra Athit Rode* [Doctoral dissertation] .Silpakorn University.
- Spolsky, B. (2009). Prolegomena to a sociolinguistic theory of public sphere. In E. Shohamy, & D. Gorter (Eds.), *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery* (pp.25-39). Routledge.
- Spolsky, B., & Cooper, R. T. (1991). *The language of Jerusalem*. Clarendon Press.
- Su, Y. (2019). *A survey of language landscape as a Chinese teaching resource in Thailand and a study on Teaching Design--A case study of Rayong Province in Thailand* [Master dissertation]. Hua Chiao University.
- Tamrongsititsakun, P. (2007). *The study name of village in Kong Krailat District, Sukhothai Province* [Doctoral dissertation]. Kasetsart University.
- Tichunhatian, R., & Bunpattana, M. (1994). *Village names in Amphoe Tha-Uthen Nakhorn Phanom Province*. Office of the National Culture Commission.
- Wangpusit, K. (2012). *Investigation and research on store names and signboard names in Siam Square business district* [Doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.
- Wenyu, R. (2019). A study on language landscape and Chinese usage in Bangkok, Thailand [Master's thesis]. Hua Chiao University.
- Xiaohong, Z. (2018). The use and variation of Chinese in Thailand from the perspective of language Landscape, Thailand. *Chinese language strategy*, 2, 19-29.
- Yanhong, M., & Rungruang, A. (2013). Chiang Mai linguistic landscape in the tourist attraction areas: A study on the English language use on signs. *The Golden Teak Humanity and Social Science Journal*, 19(2), 59-70.
- Yodying, J. (1976). *History of the names of sub-districts and villages in Mueang Phrae District, Phrae Province* [Doctoral dissertation]. Srinakharinwirot University.

小剧场戏剧空间的唐山评剧发展现状与前景研究

THE PRESENT SITUATION AND PROSPECT OF TANGSHAN PINGJU DEVELOPMENT OF SMALL THEATER DRAMA SPACE

董佳琦^{1*}, 吴卫民²
Jiaqi Dong^{1*}, 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: 925238545@qq.com

摘要

唐山评剧作为我国戏曲文化的重要组成部分，曾经拥有众多观众和表演团队，但是随着群众学识水平和文化需求的不断提升，唐山评剧在经历了辉煌之后逐渐萎缩，而随着近年来，小剧场戏剧空间的不断发展，唐山评剧的传承与复兴又有了一定的契机。本文在查阅相关文献的基础上，对小剧场戏剧空间的唐山评剧发展现状进行了总结并以 X 剧场为研究案例，通过对其唐山评剧观众的问卷调查，从剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四个方面，对 X 剧场唐山评剧的发展前景进行调研，以求探寻影响唐山评剧小剧场演出的发展前景的影响因素，论文所得的研究结果主要有以下五个：(1)X 剧场唐山评剧观众发展前景感知综合得分显著低于中值 3 分，说明观众对发展前景抱持不确定的态度；(2)小剧场剧目创作情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系；(3)小剧场舞台演出情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系；(4)小剧场文化普及情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系；(5)小剧场经济效益情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。

关键词：唐山评剧 小剧场 发展现状调查

Abstract

As an important part of China's opera culture, Tangshan Pingju used to have a large audience and performance team. However, with the continuous improvement of the level of knowledge and cultural needs of the masses, Tangshan Pingju has gradually shrunk after experiencing glory. In recent years, with the continuous development of theater space in little theaters, there is a certain opportunity for the inheritance and revival of Tangshan Pingju. On the basis of consulting relevant literature, this paper summarizes the development status of Tangshan Pingju in the theater space of little theater, and takes Theater X as a research case. Through a questionnaire survey of its Tangshan Pingju audience, this paper investigates the development prospects of Tangshan Pingju in Theater X from four aspects: repertoire creation, stage performance, cultural popularization and economic benefits, in order to explore the factors that affect the development prospects of Tangshan Pingju in little theater performance, The research results of this paper are as follows:(1) The comprehensive score of the development prospect perception of the audience of Tangshan Pingju Opera in X Theatre is significantly lower than the median of 3, indicating that the audience has an uncertain attitude towards the development prospect;(2) The creation of little theater plays has a significant positive impact on the development prospects of Tangshan Pingju;(3) The stage performance of little theater has a significant positive impact on the development prospects of Tangshan Pingju;(4) The popularity of

little theater culture has a significant positive impact on the development prospects of Tangshan Pingju;(5) The economic benefits of little theaters have a significant positive impact on the development prospects of Tangshan Pingju.

Keywords: Tangshan Pingju, Little Theater, Investigation of Development Status

引言

我国传统戏剧的生存和发展受到了极大的挑战。为克服我国传统戏剧在新的历史时期所面对的困境和危机，人们进行了许多思考和尝试，而小剧场戏剧便是其中的探索之一。本章从小剧场戏剧空间的唐山评剧发展现状与前景研究背景出发，结合课题理论及现实意义，提出本文主要研究内容和方法，并在此基础上对论文技术路线进行设计。

研究目的

本文首先从小剧场戏剧空间的探索评剧发展现状与前景研究背景出发，结合该课题研究的理论与现实意义，提出本文主要研究内容和方法，并在此基础上，对研究的技术路线进行设计。随后，对小剧场戏剧和唐山评剧等课题相关概念进行理论分析。继而在此基础上通过案例分析的方式，对唐山评剧小剧场的发展现状进行调查。最后通过调查数据进行实证分析，以发现当前小剧场戏剧空间的唐山评剧发展存在的问题，并就其发展前景进行讨论。

文献综述

国外小剧场戏剧相关研究

综合分析现有的国外关于小剧场戏剧的相关文献可知，一般以研究小剧场戏剧的出现和发展过程为主，而对于小剧场戏剧经营相关领域的研究相对较少，且现有的关于小剧场戏剧经济效益的文章主要以定性研究为主，如学者 Rush (2017)等人在这方面均进行了大量研究并取得一定成果，但总体上来说研究结果缺乏数据的支撑，缺乏一定的说服力。

小剧场戏剧经营方式和发展前景方面，韩国的金珠英 (1998)指出相对于大剧团的演出，小剧场戏剧需要的演出成本和观众规模都相对较小，从演员方面来说，小剧场戏剧需要的舞台布景、演员人数、演出场地等方面的成本费用都得以压缩，从而使得演出票价得以更好的控制，促使戏剧在众多艺术表演的市场经济中保持着一定竞争优势，继而实现经济效益、社会效益最大化。

国内小剧场戏剧相关研究

在我国国内对于小剧场戏剧空间如何解决传统艺术形式生存与发展问题的研究相对较多，如王悦阳 (2017)和赵勐 (2022)等人均在这一方面进行了大量研究，并形成了经营管理方面的研究成果，但是总体上以定性研究为主，定量研究为小剧场戏剧指出发展规划的相关文献相对较少。薛晓金 (2007)指出我国商业戏剧经营管理可以为小剧场戏剧的发展带去一系列借鉴，具体包括商业戏剧的剧本开发生产、宣传手段、精神内涵、营销策略等方面。裴菁宇 (2015)以北京小剧场戏剧为研究案例，提出发展遇到的困境主要有剧本创新能力弱、政策扶持少、同类剧团竞争激烈等，因此小剧场戏剧的经营发展需要不断的融入生活，从生活中获取创作素材，同时加强宣传手段，为自身赢取更多的认可度和支持度是相当必要的。

文献述评

综观现阶段关于小剧场戏剧的国内外研究成果可知，小剧场戏剧的研究主要集中在小剧场戏剧的发展起源和过程方面，对于小剧场戏剧的发展前景规划的相关研究相对较少，并且即便有对于发展前景的相关研究，也主要是以定性研究为主，定量研究更是少之又少，因此本文通过构建定量研究模型对唐山评剧发展困境和前景做出相应的规划，无论是在学术价值上，还是在实践应用上都具有非常重要的意义。另外，本文从唐山评剧、小剧场戏剧和定量研究三个层面，为小剧场戏剧空间下唐山评剧发展现状与前景做出相应的研究，无论是对现有的小剧场戏剧相关领域，还是对唐山评剧发展前景的定量研究领域，都是有效的补充，具有非常重要的作用。

研究方法

文献研究法

关于本文的研究主要是通过查阅相关文献并对相关文献进行归类整理，然后对文献资料进行分析、提炼，为本文的研究需所涉及的理论、模型、方法等提供一定的依据与基础，并且通过网上资料及相关情况的查询，深入了解当前小剧场戏剧空间的唐山评剧相关发展现状。

问卷调查法

在本文的研究过程中发放问卷的对象主要是唐山评剧某小剧场的客户群体，通过问卷调查主要能够更加直观的了解该剧场在剧目创作、舞台演出、文化普及、经济效益等方面的发展现状,为本文分析提供数据支撑。

案例分析法

论文以某唐山评剧小剧场为研究案例，对其现阶段在小剧场戏剧空间下的发展现状进行分析，考察唐山评剧在小剧场戏剧空间发展存在的问题，并针对存在的问题对其发展前景进行探讨。

研究结果

案例唐山评剧小剧场基本情况

本文以唐山评剧小剧场——X 剧场为研究案例，其是唐山市首家以传统戏剧评剧演出为主的民营小剧场，其于 2017 年成立，其建立初期以茶吧形式为主，鉴于创始人对于唐山评剧的热爱，在其兴趣的指引下，X 剧场以“戏曲茶吧”的概念加以经营，现阶段 X 剧场有卡座、包厢和普通座位共计 300 个，按照座位的不同，票价为设置为 80-150 元/人次不等，演出时间为每周周五、周六的晚上，演出时长一般设置为 90 分钟，茶吧拥有固定的评剧演出团队两个，每周周末进行两个团队轮换的演出。舞台布置现阶段基本为固定布置，演出日期会根据相应的节假日进行简单的调整，但是基本属于固定布置，整体来说，X 剧场还处在小剧场的初级发展状态，基础设施也仅为普通的水平，相对来说，整体装修水平较为简陋。现阶段 X 剧场评剧专场的演出剧目，以传统经典评剧为主，曲目在《杨三姐告状》、《花为媒》、《金沙江畔》等经典曲目中选择。

研究假设

在唐山评剧 X 剧场这一小剧场戏剧空间的发展中，小剧场的发展前景可通过评价其经营绩效来进行发展前景的预测，也就是说评剧小剧场的发展前景受其经营绩效影响，小剧场的经营绩效受评剧剧目创作情况、舞台演出情况、文化普及情况和经济效益情况四个方面的影响较重。

综上所述, 论文针对以上四个影响唐山评剧小剧场发展前景的因素进行了以下研究假设:

- H1: 假设小剧场剧目创作情况对唐山评剧发展前景有影响;
- H2: 假设小剧场舞台演出情况对唐山评剧发展前景有影响;
- H3: 假设小剧场文化普及情况对唐山评剧发展前景有影响;
- H4: 假设小剧场经济效益情况对唐山评剧发展前景有影响。

案例唐山评剧剧场发展现状与前景调查

调查目的与数据来源

本文的研究课题为小剧场戏剧空间的唐山评剧发展现状与前景, 论文进行问卷调查的设计, 其主要目的是对 X 剧场观众进行调研, 通过他们基本社会属性以及对 X 剧场唐山评剧演出在剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四方面的量感知状况, 从而调查其愿意为唐山评剧的消费水平, 进而进行发展前景的预测。鉴于本文对于发展前景的调研主要通过向 X 剧场的唐山评剧观众进行问卷调查, 因此本文的数据来源主要由回收的问卷调查进行整理而来。

调查问卷设计

本次问卷设计主要包含四个部分, 第一部分是 X 剧场唐山评剧观众的主要社会属性, 主要考察现阶段唐山评剧观众群体的年龄层次、性别分类、收入状况、文化水平、地域属性、从事职业、剧本偏好、观剧初衷和频次、票价和小剧场服务满意度等等方面的问题。第二部分是从剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四个方面调查 X 剧场唐山评剧观众的整体满意度, 同时通过满意度调研 X 剧场的发展前景, 该部分主要是通过李克特量表计分方式调研观众对 X 剧场现有的唐山评剧演出方面的满意度, 按照非常不满意——不满意——一般——满意——非常满意, 给出符合自己意愿的 1、2、3、4、5 分, 在根据回收的问卷, 对观众的总体满意度进行相应的测算。

问卷发放与回收

2021 年 11 月-2022 年 3 月, 作者针对 X 剧场唐山评剧的观演观众进行相应的问卷发放, 问卷主要有线上问卷和线下纸质问卷两部分, 线上问卷为主, 纸质问卷为辅, 线上问卷主要通过微信的方式进行发放和回收, 纸质问卷主要为年龄较大的观剧者及不会进行线上问卷作答的观众准备, 本次调研中共发放线上问卷 200 份, 线下问卷 186 份, 共计发放 386 份, 回收 386 份, 其中有效问卷 365 份, 有效问卷回收率 94.56%。

调查结果描述性分析

信度分析

利用 SPSS26.0 软件可以借助克隆巴赫系数对问卷量表的可靠性进行测算, 本文问卷的信度分析结果如表 1 所示。由表中可知, 剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四个方面的克隆巴赫系数分别为 0.8125、0.7819、0.7739 和 0.8571, 都大于 0.6, 说明此次问卷四方面的量表都具有较高的可信度。

表 1: 信度分析。

类别	克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
剧目创作	0.8135	0.8125	4
舞台演出	0.7848	0.7819	4
文化普及	0.7769	0.7739	3
经济效益	0.8600	0.8571	3

效度分析

利用 SPSS26.0 软件可以借助 KMO 系数和巴特利球形度检验对问卷量表的有效性进行测算,本文问卷的信度分析结果如表 2 所示。由表中可知,剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四个方面的巴特利球形度检验的检验系数分别为 0.0178、0.000、0.0000 和 0.0000,都小于 0.05,说明此次问卷四方面的量表都具有较高的有效性。

表 2: 效度分析

项目	类型	系数
剧目创作	KMO 取样適切性量数。	0.8769
	近似卡方	136.1194
	巴特利特球形度检验	0.0178
舞台演出	自由度	103.9185
	显著性	0.0178
	KMO 取样適切性量数。	0.8511
文化普及	近似卡方	688.6837
	巴特利特球形度检验	188.0430
	显著性	0.000
经济效益	KMO 取样適切性量数。	0.8145
	近似卡方	139.6803
	巴特利特球形度检验	134.5992
经济效益	显著性	0.000
	KMO 取样適切性量数。	0.7908
	近似卡方	526.9163
经济效益	巴特利特球形度检验	155.3829
	显著性	0.000

基础属性调查结果

采用 SPSS26.0 工具将问卷回收整理后可得参与调研的小剧场观众基础社会属性如表 3 所示,从表中可以得到如下信息:

性别方面,参与调研的小剧场观众有 46.03%为男性,53.97%为女性,分别为 168 人和 197 人,女性互助占了绝大部分。

年龄方面,参与调研的小剧场观众年龄层所占比例依次是 60 岁以上、46-60 岁、21-35 岁、36-45 岁、20 岁以下;占比分别为 28.22%、27.12%、18.36%、15.89%和 10.41%,所在年龄层的人数分别为 103 人、99 人、67 人、58 人和 38 人。由此可知,唐山评剧观众受众主要以 46 岁以上人群为主,可以进行进一步的客户发掘。

学历方面,参与调研的小剧场观众的文化程度人数从多到少依次是初中、高中、大专及本科、小学及以下、硕士及以上;占比分别为 43.29%、21.64%、15.07%、14.25%、5.75%;人数分别为 158 人、79 人、55 人、52 人、21 人。由此可知,现阶段唐山评剧的观众文化程度集中在初中高中,这与其受众群体以 45 岁以上人群为主这一事实也相一致。

月收入方面,参与调研的小剧场观众的月收入区间所在人数由多到少依次是 3000 元以下、3001-5000 元、5001-8000 元、8001 元-10000 元、10001 元以上;占比分别是 33.70%、27.95%、17.53%、12.33%、8.49%;人数分别是 123 人、102 人、64 人、45 人、31 人。

观看评剧频率方面，参与调研的小剧场观众观看频率由高到低依次是：一年一次或更少、半年一次、多月一次、半年以上一次、一月多次、每周一次或更多；占比分别为 27.95%、25.21%、21.37%、16.99%、6.30%、2.19%；人数分别为 102 人、92 人、78 人、62 人、23 人、8 人。

表 3: 参与调研观众基础社会属性分析

题项	被调查农户主体特征	人数 (人)	比例
性别	男	168	46.03%
	女	197	53.97%
年龄	20 岁以下	38	10.41%
	21-35 岁	67	18.36%
	36-45 岁	58	15.89%
	46-60 岁	99	27.12%
	60 岁以上	103	28.22%
学历	小学及以下	52	14.25%
	初中	158	43.29%
	高中	79	21.64%
	大专及本科	55	15.07%
	硕士及以上	21	5.75%
月收入	3000 元以下	123	33.70%
	3001-5000 元	102	27.95%
	5001-8000 元	64	17.53%
	8001 元-10000 元	45	12.33%
	10001 元以上	31	8.49%
观看评剧的频率	每周一次或更多	8	2.19%
	一月多次	23	6.30%
	多月一次	78	21.37%
	半年一次	92	25.21%
	半年以上一次	62	16.99%
	一年一次或更少	102	27.95%

剧目创作维度调查结果

采用 SPSS26.0 工具将问卷回收整理后可得参与调研观众反馈的剧目创作分析如表 4 所示,从表中可以得到如下信息:

剧本创新度方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 218 人，占比高达 59.73%;表示一般无感的观众位居第三，共计 74 人，占比为 20.27%;而认为认同和非常认同的共计 73 人，占比仅为 20%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段参演的唐山评剧创新度较低。

时事热点契合度方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 247 人，占比高达 67.67%;表示一般无感的观众位居第三，共计 89 人，占比为 24.38%;而认为认同和非常认同的共计 29 人，占比仅为 7.95%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段参演的唐山评剧与当前时事热点匹配度低，剧目主要以传统老旧的形式进行展演。

故事情节吸引人方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 63 人，占比高达 17.26%；表示一般无感的观众共计 132 人，占比为 36.16%；而认为认同和非常认同的共计 170 人，占比为 46.58%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为，尽管现阶段参演的唐山评剧与当前时事热点匹配度低，剧目主要以传统老旧的形式进行展演，但是评剧这种艺术形式本身对生活的表现度还是相对较为认可的。

创作人才数量较多方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 236 人，占比高达 64.66%；表示一般无感的观众位居第三，共计 74 人，占比为 20.27%；而认为认同和非常认同的共计 55 人，占比仅为 9.32%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段唐山评剧的创作人才非常短缺。

表 4: 剧目创作分析

题项	观众认同度	人数 (人)	比例
剧本创新度高	非常不认同	86	23.56%
	不认同	132	36.16%
	一般	74	20.27%
	认同	37	10.14%
	非常认同	36	9.86%
跟热点、时事新闻契合度高	非常不认同	135	36.99%
	不认同	112	30.68%
	一般	89	24.38%
	认同	16	4.38%
	非常认同	13	3.56%
故事情节吸引人	非常不认同	26	7.12%
	不认同	37	10.14%
	一般	132	36.16%
	认同	156	42.74%
	非常认同	14	3.84%
创作人才多	非常不认同	135	36.99%
	不认同	101	27.67%
	一般	74	20.27%
	认同	34	9.32%
	非常认同	21	5.75%

舞台演出维度调查结果

采用 SPSS26.0 工具将问卷回收整理后可得参与调研观众反馈的舞台演出分析如表 5 所示,从表中可以得到如下信息:

观众多少认知方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 264 人，占比高达 72.33%；表示一般无感的观众位居第三，共计 56 人，占比为 15.34%；而认为认同和非常认同的共计 45 人，占比仅为 12.33%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段观看唐山评剧的观众相对较少，小剧场的满座率较低。

服化道观众满意度方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 110 人，占比高达 30.14%；表示一般无感的观众位居第三，共计 75 人，占比为 20.55%；而认为认同和非常认同的

共计 87 人，占比仅为 23.84%。由此可知,现阶段 X 剧场认为现阶段参演的唐山评剧服化道上面还有有较大的进步空间,没有为观众带来眼前一亮的感觉。

基础设施满意度方面，表示非常不认同和不认同的观众共计 65 人，占比高达 17.81%;表示一般无感的观众共计 201 人，占比为 55.07%;而认为认同和非常认同的共计 99 人,占比为 27.12%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为，X 剧场整体环境处在中等水平，观众对当前的剧场基础设置报以观望态度。

服务态度满意度方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 61 人，占比高达 16.71%;表示一般无感的观众位居第三，共计 172 人，占比为 47.12%;而认为认同和非常认同的共计 132 人，占比仅为 21.37%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段唐山评剧的客户服务水平还有较大的提升空间。

表 5: 舞台演出分析

题项	观众认同度	人数(人)	比例
观众多	非常不认同	112	30.68%
	不认同	152	41.64%
	一般	56	15.34%
	认同	26	7.12%
	非常认同	19	5.21%
服化道满意度高	非常不认同	35	9.59%
	不认同	75	20.55%
	一般	168	46.03%
	认同	74	20.27%
	非常认同	13	3.56%
基础设施满意度高	非常不认同	17	4.66%
	不认同	48	13.15%
	一般	201	55.07%
	认同	58	15.89%
	非常认同	41	11.23%
服务态度满意度高	非常不认同	25	6.85%
	不认同	36	9.86%
	一般	172	47.12%
	认同	78	21.37%
	非常认同	54	14.79%

文化普及维度调查结果

采用 SPSS26.0 工具将问卷回收整理后可得参与调研观众反馈的文化普及分析如表 6 所示,从表中可以得到如下信息:

宣传度方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 210 人，占比高达 57.53%;表示一般无感的观众位居第三，共计 78 人，占比为 21.37%;而认为认同和非常认同的共计 77 人，占比仅为 21.10%。由此可知，现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段唐山评剧相关演出的宣传力度相对较小,宣传渠道也相对的较为单一。

现代化文化匹配度方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 204 人, 占比高达 55.89%;表示一般无感的观众位居第三, 共计 126 人, 占比为 34.52%;而认为认同和非常认同的共计 35 人, 占比仅为 9.59%。由此可知,现阶段 X 剧场认为现阶段参演的唐山评剧与当前的文化匹配度相对较低, 很难引起共鸣, 还沉浸在吃老底的阶段。

艺术知识普及度方面, 表示非常不认同和不认同的观众共计 121 人, 占比高达 33.15%;表示一般无感的观众共计 168 人, 占比为 46.03%;而认为认同和非常认同的共计 76 人, 占比为 20.82%。由此可知, 现阶段 X 剧场观众普遍认为,唐山评剧现阶段的艺术形式普及方式还是力度都相对欠缺。

表 6: 文化普及分析

题项	观众认同度	人数(人)	比例
宣传到位	非常不认同	98	26.85%
	不认同	112	30.68%
	一般	78	21.37%
	认同	26	7.12%
	非常认同	51	13.97%
现代化文化匹配度	非常不认同	93	25.48%
	不认同	111	30.41%
	一般	126	34.52%
	认同	22	6.03%
	非常认同	13	3.56%
艺术知识普及度高	非常不认同	54	14.79%
	不认同	67	18.36%
	一般	168	46.03%
	认同	58	15.89%
	非常认同	18	4.93%

经济效益维度调查结果

采用 SPSS26.0 工具将问卷回收整理后可得参与调研观众反馈的经济效益分析如表 7 所示,从表中可以得到如下信息:

票价方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 121 人, 占比为 33.15%;表示一般无感的观众位居第一, 共计 139 人, 占比为 38.08%;而认为认同和非常认同的共计 105 人, 占比仅为 28.77%。由此可知, 现阶段 X 剧场观众普遍认为现阶段唐山评剧票价存在一定的不合理性, 需要根据市场规则进行相应的调整。

演出收入方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 152 人, 占比高达 41.64%;表示一般无感的观众位居第一, 共计 102 人, 占比为 27.95%;而认为认同和非常认同的共计 111 人, 占比仅为 30.41%。由此可知, 现阶段 X 剧场认为现阶段参演的唐山评剧演出收入相对较低, 剧团甚至有可能存在入不敷出的情况。

客户上座率方面,表示非常不认同和不认同的观众共计 160 人, 占比高达 43.84%;表示一般无感的观众共计 101 人, 占比为 27.67%;而认为认同和非常认同的共计 104 人, 占比为 28.49%。由此可知, 现阶段 X 剧场观众普遍认为, 唐山评剧现阶段客户上座率相对较低, 剧场的经营效益相对较低, 收益甚微。

表 7: 经济效益分析

题项	观众认同度	人数 (人)	比例
票价	非常不认同	63	17.26%
	不认同	58	15.89%
	一般	139	38.08%
	认同	46	12.60%
	非常认同	59	16.16%
演出收入	非常不认同	77	21.10%
	不认同	75	20.55%
	一般	102	27.95%
	认同	98	26.85%
	非常认同	13	3.56%
客户上座率	非常不认同	90	24.66%
	不认同	70	19.18%
	一般	101	27.67%
	认同	56	15.34%
	非常认同	48	13.15%

观众发展前景调查结果

按照李克特五级量表来分析, 在观众认为发展前景非常不好的记为 1 分, 发展前景不好的记为 2 分, 对发展前景保持中立态度的为 3 分, 认为发展前景较好的为 4 分, 认为发展前景非常好的记为 5 分, X 剧场观众对于唐山评剧在小剧场参演的发展前景的调查结果如表 8 所示, 从表中可知, 观众发展前景分析总均分 ($M = 2.17, SD = 0.43$) 显著低于中值 3, $t = -5.95, p = 0.012 < 0.001$, 处在认为前景不好的位置, 可见现阶段, 总体来说, 本次调查的观众对于唐山评剧的小剧场参演前景保持的态度相对消极。

表 8: 观众发展前景分析

题项	最小值	最大值	平均数	标准差	t	p
观众发展前景分析	1	5	2.17	0.43	-4.675	0.012

回归模型构建

论文总体上使用的依旧是 Logit 回归:

$$Y = X\beta + \mu \quad \text{公式 1}$$

又因为, 简单的线性二元回归模型不能解决 Logit 模型现实所产生的问题, 所以将模型升级为 Probit 模型和 Logit 模型来进行实证:

$$Pr = y_i = 1 | x_i = \Phi(x_i, \beta) \quad \text{公式 2}$$

其标准正态概率分布函数为:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right] \quad \text{公式 3}$$

逻辑分布的概率分布函数为:

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad \text{公式 4}$$

假设 P_i 表示观众对唐山评剧小剧场发展前景好的概率, 则 $1 - P_i$ 表示发展前景不好的概率, 那么 $P_i / (1 - P_i)$ 表示唐山评剧小剧场发展前景好坏的概率比:

$$P_i = EY = 1 | X_i = 1 + e^{-\alpha_0 + k = 1 n \alpha k x k i} \# \text{公式 5}$$

假设: $Z_i = \alpha_0 + k = 1 n \alpha k x k i$, 则上述公式 5 可以变化为:

$$P_i = EY = 1 | X_i = 1 + e^{-Z_i} \# \text{公式 6}$$

那么,

$$1 - P_i = EY = 0 | X_i = 1 + e^{-Z_i} \# \text{公式 7}$$

通过公式, 即可以得到:

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{1 + e^{-Z_i}}{1 + e^{-Z_i}} = e^{-Z_i} \# \text{公式 8}$$

上述公式即可以表述为唐山评剧小剧场发展前景好坏的概率比。在等式两边同时取对数, 得到:

$$\ln \frac{P_i}{1 - P_i} = Z_i = \alpha_0 + k = 1 n \alpha k x k i + u \# \text{公式 9}$$

上式便是本文研究的 Logit 回归模型, 简化其写法, 就可以得到影响 Y 取值的因素及其影象方向等。

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 i + \alpha_2 x_2 i + \alpha_3 x_3 i + \alpha_4 x_4 i \# \text{公式 10}$$

上式中, α_0 表示常数项矩阵。X_{1i} 表示农户主体特征相关变量矩阵, X_{2i} 表示弄农户家庭特征相关变量矩阵, X_{3i} 表示生产现状特征相关变量矩阵, X_{4i} 表示外部因素特征相关变量矩阵。

唐山评剧小剧场发展现状实证结果分析

根据调查问卷统计出的数据, 运用 SPSS26.0 软件, 运用 Logit 模型进行分析, 回归结果如下表 9 所示。

表 9: 总体回归结果分析

被解释变量	解释变量	系数	标准误差	影响
发展前景	剧目创作	0.0579***	0.2420	正
	舞台演出	0.0524**	0.1648	正
	文化普及	0.5377**	0.4262	正
	经济效益	0.6251***	0.0429	正
		似然比率 -0.5686		
		模型系数综合检验 (卡方值)	246.377	

注: *、**、*** 分别代表变量在 10%、5%、1% 的水平上显著。

由表 9 可知以下几方面信息:

- 其一, 假设一成立, 小剧场剧目创作情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。
- 其二, 假设二成立, 小剧场舞台演出情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。
- 其三, 假设三成立, 小剧场文化普及情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。
- 其四, 假设四成立, 小剧场经济效益情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。

唐山评剧小剧场发展前景分析

根据实证分析结果, 可对唐山评剧小剧场发展的前景进行相应的分析, 主要有以下四个方面的优化建议:

- 其一, 根据剧目创作对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系, 可以理解为唐山评剧剧目创作水平越高则其发展前景也会越好, 唐山评剧的剧本创新度高、剧情与观众的互动共鸣感强、剧本取材紧跟时事热点的同时把握生活情调, 观众对评剧剧目的认可度也会相应提高。

其二, 根据舞台演出对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系, 可以理解为作为 X 剧场, 需要明确的是舞台演出越多、越好会对小剧场的发展有着有力的推动, 唐山评剧的观众越多, 一方面可以使得其收入越多, 一方面也有更多的机会将自己的品牌进行推广, 而演出场次的增加, 同样可以达成这两方面的目标。

其三, 根据文化普及情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系, 可以理解成唐山评剧文化普及度越高, 人民群众对其接受度、了解度也会越高, 自然对评剧的欣赏能力和喜爱程度会有质的飞跃, 从而为其演出的满座率和复演率提供一份力量。

其四, 根据经济效益情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系, 可以解释为 X 剧场唐山评剧演出票价合理度越高, 观众对票价认可度越高, 从而会使得观演人数得以提升, 为唐山评剧的演出收入增加提供坚实的支撑。

讨论

本文写作虽然秉持了较为科学的研究态度, 遵循提出问题——发现问题——解决问题的思维逻辑, 但是在整体写作中也存在着以下不足之处: 其一, 在研究方法上采用相对传统的问卷调查法和逻辑回归, 实证算法相对中规中矩, 导致所得结果精确度也相应的有所欠缺; 其二, 论文对于实证数据主要来源于问卷调查及行业内系统查询, 所得样本数据仅为 365 份, 数量上相对较少, 导致所得数据存在一定的局限性, 从而使得整体研究结果的普适性也相对较弱。因此在接下来的工作中对于论文写作中的不足之处加以不断的完善、精进也显得非常有必要, 具体来说, 初步完善工作可以有以下几点: 第一, 采用更为复杂的模型构建方法, 最好研究加入中介变量或者调节变量、控制变量等, 使得实证结果更具稳健性和普适性; 第二, 扩大抽样调查的样本数据, 进行更多的问卷调查, 使得所得数据更具丰富性和多样性, 以切实探寻唐山评剧小剧场发展前景, 剖析其影响因素, 以便更好的推进唐山评剧的进一步发展。

总结与建议

本文在查阅相关文献的基础上, 对小剧场戏剧空间的唐山评剧发展现状进行了总结, 并以 X 剧场为研究案例, 通过对其唐山评剧观众的问卷调查, 从剧目创作、舞台演出、文化普及和经济效益四个方面, 对 X 剧场唐山评剧的发展前景进行调研, 以求探寻影响唐山评剧小剧场演出的发展前景的影响因素, 论文所得的研究结果主要有以下四个: 第一, X 剧场唐山评剧观众发展前景感知综合得分显著低于中值 3 分, 说明观众对发展前景抱持不确定的态度; 第二, 小剧场剧目创作情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系; 第三, 小剧场舞台演出情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系; 第四, 小剧场文化普及情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系; 第五, 小剧场经济效益情况对唐山评剧发展前景有显著的正向影响关系。

参考文献

- Rush. (2017). Recycled culture: the significance of intertextuality in twenty-first century musical theatre.
- 王悦阳. (2017). 小剧场戏曲, 给你一个看戏的理由. *新民周刊*, (1), 96-99.
- 金珠英. (1998). 韩国小剧场戏剧发展之一瞥. *戏剧艺术*, (5), 100-103.
- 赵勳. (2022). *21世纪以来北京城区戏曲演出空间发展影响因素研究* [硕士学位论文]. 中国戏曲学院. <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFDTEMP&filename=1022647546.nh>

- 裴菁宇. (2015). 北京市小剧场话剧的市场特征与商业价值分析. *戏剧文学*, (12), 57-64.
<http://doi.org.10.14043/j.cnki.xjwx.2015.12.015>.
- 薛晓金. (2007). 中国小剧场戏剧与商业戏剧. *戏剧文学*, (6), 8-14.

新媒体语境下传统文化传播研究—以《舞千年》为例

THE COMMUNICATION OF TRADITIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF NEW MEDIA—A CASE STUDY OF MILLENNIUM DANCE

刘素影^{1*}, 李佳瑜²
Suying Liu^{1*}, Jiayu 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: 772578780@qq.com

摘要

新媒体在传统文化的传播上发挥着重要作用。现如今,依托于线上线下双重渠道,属于当代人的传统文化传承阵地由此形成,传统文化的传播、传承模式也根据时代发展需求的变化而有所变化。哔哩哔哩就是典型的一个受到“Z世代”青少年群体高度喜爱并聚集的网络交流平台。《舞千年》是河南卫视与哔哩哔哩网站合作出品的一档舞蹈类综艺节目,以独特的表演风格与内容创新,在传统和新潮的融合创新上展现出巨大的力量,融合了当代人的审美情趣与思维方式,展示了融媒体时代下的历史经典和文化风貌。《舞千年》探索出了一条具有示范性的创新路径,文章从节目的流程设计、叙事逻辑以及对于传统文化的现代化方式转换展开分析,与此同时,节目播出的媒介渠道、节目对于受众反应的接收及反馈方式也是节目成功的一重大原因。本研究通过对中国传统文化媒介传播现状结合《舞千年》在传播中的传播渠道、目标受众的选择、节目内容的创新,分析出当下通过节目进行传统文化传播所面临的挑战,最后给出坚持文化内容为王、扩大自己的受众群体、利用新媒介技术创新传播形式,打造品牌四个提升之策。

关键词: 新媒体 哔哩哔哩视频网站 《舞千年》 文化传播

Abstract

New media plays an important role in the dissemination of traditional culture. Nowadays, relying on both online and offline channels, traditional culture inheritance positions belonging to the contemporary people have been formed, and the transmission and inheritance modes of traditional culture have also changed according to the changing development needs of The Times. Bilibili is a typical online communication platform that is highly popular among the “Generation Z” youth group. “Millennium of Dance” is a dance variety show co-produced by Henan Satellite TV and Bilibili website. With unique performance style and content innovation, it shows great power in the integration and innovation of tradition and new trend, integrates the contemporary people's aesthetic taste and way of thinking, and displays the historical classics and cultural features in the era of integrated media. Millennium of Dance explores an exemplary path of innovation. The paper analyzes the program's process design, narrative logic and the transformation of traditional culture into a modern way. Meanwhile, the media channel of the program broadcast and the way the program received and gave feedback to the audience are also major reasons for the success of the program. Based on the current situation of Chinese traditional cultural media communication, combined with the communication channels, the choice of target audience and the innovation of the program content in the communication

of Dance Millennium, this study analyzes the challenges faced by the current traditional cultural communication through the program. Finally, it proposes to insist on the cultural content as the king, expand the audience group and make use of new media technology to innovate the form of communication. Build the brand of four promotion strategy.

Keywords: The New Media, Bilibili Video Website, Dance for a Thousand Years, Cultural Transmission

引言

中华优秀传统文化是中华民族发展中不可或缺的重要内容，是中华民族的精神源泉和命脉，传承和发展我国传统文化是增强我国文化软实力的有力途径。我党历来重视文化建设工作，习近平总书记在十九大提出了“文化兴国运兴，文化强民族强”的文化强国战略，而建设社会主义文化强国，核心就是弘扬中国特色社会主义文化。2017年，中共中央及国务院发布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，该文件将“滋养文艺创作”作为七项重点任务中的一项，对新时代下传播和传承优秀传统文化的工作提出了新的要求和任务。

近年来，随着优质文化类节目的接连涌现，传统文化以各种喜闻乐见的形式展现在大众面前。《国家宝藏》《中国诗词大会》等传统文化类节目在年轻群体中反响热烈，播放量平均达到了千万人次。其中《国家宝藏3》一经播出就有25次热搜、67个相关话题的发酵，更兼具数十家央级主流媒体公众号的推文宣传。这些节目的走红意味着人们对中华传统文化的传播愈加关注，其文化自信与民族自豪感在不断增强，也代表着中国实力和话语权的不断提高。而国风在年轻群体中的流行给舞蹈节目带来了新的契机，此前河南卫视制作的“中国节日”系列节目中《唐宫夜宴》、《洛神水赋》的意外出圈获得了全民点赞，这类以中国传统文化为底色的古风舞蹈，在追求个性的年轻人中掀起了一股新国潮。两期节目播出后，《舞千年》在哔哩哔哩(Bilibili, 也称B站)的播放量达1.1亿，最终豆瓣评分稳定在8.6分，就连学习强国也开设了《舞千年》专题，大力推荐该节目。

《舞千年》是哔哩哔哩和河南卫视推出的文化剧情舞蹈节目。创办于2009年的“二次元”视频网站哔哩哔哩(英文名称: Bilibili, 以下简称为“B站”), 作为青年亚文化传播的主阵地被广大青年认可和推崇。近几年来, B站以“传统文化在B站的蓬勃复兴”为口号, 传统文化作为B站融入主流文化的重要切口, 产生了众多爆款作品, 呈井喷式发展, 成为传统文化传播的重要平台和窗口。

在互联网时代下, 文化的传播渠道在逐步拓宽, 平台的选择也更为多样, 数字化已经成了传统文化创新发展的重要形式之一。传统媒体平台的节目也正在呈现出新的趋势, 越来越多地运用新兴技术手段, 结合网络直播、线上互动等方式, 呈现出新媒体融合的优越性。因此, 在互联网发展的趋势之下, 新媒体平台的有效传播是关乎传统文化在数字化语境下生存的重要议题。其中, 青年人对于互联网平台的新鲜事物具有高度敏感性, 是互联网平台的主要受众, 所以对于互联网的热度趋势起到了重要作用。

中国传统文化媒介传播现状

中国传统文化类型众多, 其中包括许多与地域相关的传统文化种类, 他们所用的传播策略不能够一概而论, 本研究中主要目标是较为大众化的传统文化种类, 例如戏曲、诗词、传统节日等。当前社会随着科技的飞速发展, 人们接受信息的渠道逐渐增加, 中国传统文化想要进行更好地传播与发展就需要随着时代的步伐一同进步, 在总结过去中国传统文化发展进程中认识到传统媒介传播中的优势与劣势才能更好地将其与新媒体进行融合。

“拉斯韦尔曾于1948年提出大众传播的三个功能，其中强调了大众传媒的文化遗产功能，即通过大众传播传统的社会文化得以传承。（费孝通，2011）”传统文化的传播在当代社会中很大一部分是依靠于媒介的传播功能来实现，在传播的过程中会提升公众对于传统文化的了解，提升公众建构对于传统文化的认同感和自豪感。在议程设置理论中大众传播虽然不能决定受众对于某个事件的具体看法，但是他可以通过相关事件的报道角度、信息以及相关议题来影响受众关注哪些事件以及关于此次事件的讨论点。在传统文化的媒介传播中这个理论同样适用。当今社会中，人们一般通过纸媒、电视以及互联网来认识传统文化，同时又因为新媒体传播的门槛降低，所有人又都可以成为传播者，又在媒介传播的过程中构建一定程度上的传统文化认同。总的来说，提高受众的传统文化认识，影响受众一同构建对于传统文化的认同感是媒介传播的重要目标。

1. 通过纸媒传播

纸媒作为数字技术发展起来之前主要的传播方式，在受到技术浪潮冲击后也在积极做出应对，当前许多的老牌纸媒纷纷创办了自己的新闻客户端和 APP。与此同时，得益于过年政策的重视，纸媒中对于传统文化的宣传报道一直在增加。纸媒中的传统文化传播主要分为传统文化报刊、主流党报以及地方性纸媒，传统文化类报刊中如《中国文化报》，作为我国传统文化宣传的权威报纸，对于传统文化的报道往往深入浅出，并且销往国外为中国传统文化的输出做出重要贡献。主流党报如《人民日报》中对于传统文化报道则集中在政治报道、相关新闻以及人物传记上。而地方性纸媒则对具有地域性的文化传播有着更加不可替代的作用。

2. 通过电视媒体传播

在电视媒体中对于传统文化的传播变得更加直观且生动。传统文化类的电视专题片中较有代表性的有央视推出的《江南》、《徽州》、《晋商》等，主要注重于讲述区域性的传统文化，通过旁白解说向观众展示当地传统文化。还有近些年频出爆款的文化类电视综艺，从央视 2012 年创办的《百家讲坛》，到 2016 年的《中国诗词大会》，再到 2017 年播出的《国家宝藏》系列，掀起了观众对于传统文化的关注热潮。同时，地方卫视也纷纷创办了传统文化相关综艺，如东方卫视的《欢乐喜剧人》，河南卫视的《汉字英雄》、北京卫视的《传承中国》等，也同样受到了大家的喜爱。

3. 通过新媒体传播

随着科技的不断发展，我国已步入移动互联时代。信息的传播突破了时间和空间的限制，各类传统文化信息实现实时传播，公众可以通过网络进行实时沟通交流，也可以向传播者进行信息反馈。通过网络进行信息传播已经成为当前信息传播的主要方式，这也是传统文化未来发展的趋势。与此同时，依托于移动互联时代独特的传播方式，由此也出现了非常多依托于互联网而产生的传统文化类产品，互联网为传统文化的传播提供了更大的平台，顺应时代的要求各个传播传统文化的端口也踊跃而出，通过运用微博、微信公众号、知乎等平台进行了传统信息的传播，与受众进行点对面的传播。如“中国孔子网”除了注册了微博账号、微信公众号，还会进行祭孔典礼的直播。除此之外，各类传统文化手机 APP 也应运而生，如《每日故宫》、《故宫陶瓷馆》等，每款 APP 的设计都拥有自己独特的文化风格，传播特定的传统文化知识。

事实上，作为未来发展的趋势，新媒体平台的优势非常地明显。在新媒体平台上受众可以对纸媒或是电视媒体上的信息进行搜索查询，信息量更为丰富，时效性更强，展现传统文化的方式也更为多样。但与此同时，在互联网时代的碎片化、娱乐化传播形式下，传统文化的严肃性也受到了冲击，传统文化的内涵无法通过系统地学习来进行传播导致最为重要的内涵

受到了弱化，陷入了浅层传播的境遇。众所周知，传统文化内涵极其丰富，需要深度挖掘和解读，才能充分发挥其深刻的文化价值，使其成为中国社会主义核心价值观的有效补充。

研究目的

随着自媒体平台的崛起和不断发展，哔哩哔哩视频网站、抖音、快手等自媒体平台对中国传统文化的发展和传播产生了重要的影响，在我国传统文化备受国家的关注和支持的同时，也遭遇了不可避免的挑战。新媒体时代文化产品多样，年轻用户的崛起，受众需求的变迁，也对传统文化带来冲击。如何让传统文化在新媒体时代受到年轻群体的青睐，而不产生文化传承的割裂和断层，是一个值得思考的问题。在新媒体时代下，中国传统文化发展与传播所面临的挑战成为不得不直面的问题，应该如何利用新媒体平台优化中国传统文化的发展与传播是本文探讨的重点内容。

文献综述

关于哔哩哔哩视频网站的研究

目前，有关于哔哩哔哩网站的研究已经非常广泛，涉及研究角度丰富。从宏观角度可以分为两大类，一类主要以哔哩哔哩网站为主体进行研究。另外一类以哔哩哔哩网站为例，用于研究其他主题。

在有关于以哔哩哔哩网站为主体的研究中，主要细分为以下几个方面，第一是研究哔哩哔哩网站的受众，周熙阳（2020）在《哔哩哔哩群体用户特征研究》中采用 K-均值聚类算法，研究将 B 站用户分为三种主要类型，分别是大众型、积极互动型以及意见领袖型。在这三种类型中最为关键的是意见领袖型，这种类型用户积极生产内容，具有投放商业广告的潜力。第二是研究哔哩哔哩网站的内容，对于哔哩哔哩视频网站内容方面的研究主要集中在分析其内容特征以及发展趋势上。赵宇（2019）在《哔哩哔哩弹幕视频网站正能量信息传播研究》中对哔哩哔哩视频网站上包含正能量信息传播的视频内容进行了细致地研究之后提出了改进的建议，同时这也可以证明 B 站在内容的输出上逐渐有了变化。第三是关于哔哩哔哩网站对传统文化传播的研究。任淑瑜（2019）在《视频网站弹幕对传统文化的建构与传播——以哔哩哔哩《国家宝藏》节目视频为例》中通过对于《国家宝藏》弹幕内容进行分析研究，总结出弹幕传播的三个主要特征，最后得出结论弹幕视频是传播传统文化一种新的传播方式，有着传统传播方式所没有的及时性、二次元语言场域的群体认同感、年轻人的文化价值期待以及再创作的重点传播，使得文化类节目所要传达的内涵得以更加顺利的传播。

关于《舞千年》的研究综述

《舞千年》2021年11月节目开播时，并未受到了太多学者的关注，但是随着其口碑的不断走高，逐渐吸引到了更多人的注意。从收集到的文献中可以看出对于《舞千年》的研究集中在节目内容的巧妙链接，节目场景的创新、节目的叙事和传播的策略四个方面，对《舞千年》承载的传统文化、《舞千年》对年轻群体的文化收编等的研究也有所涉及。

可查到的文献中对节目内容、节目形式等的创新进行了分析，探究其成功的原因。在节目传播上，和翰珊（2022）在《浅析新媒体对舞蹈艺术发展的影响——以河南卫视《舞千年》为例》中对新媒体速度快，成本低，信息量大的特点给舞蹈艺术带来的更多平台与机遇给予了肯定，《舞千年》借着新媒体的传播火爆出“圈”，舞蹈文化借助新媒体的传播更加大众化。在节目的内容上，刘晋玮和温丽媛（2022）的《融媒体时代舞蹈作品的跨界传播——《舞千年》的时代建构与媒介重塑》中通过对河南卫视电视舞蹈综艺历程的研究，从节目主题、舞蹈

语言、科技融合三个方面进行了分析，指出节目内容的核心是在于对中华优秀传统文化中的内涵隐喻深挖。在创新方面，冯国慧（2022）的《文化自信语境下的文化类电视综艺节目创作探析——以《舞千年》为例》通过对节目的创作思路进行分析，包括其打破常规的剧情式沉浸体验、跨“三界”的互相赋能以及艺术与文化的融合，呈现出中华优秀传统文化的独特风采。

研究方法

文献分析法

在大量阅读和整理相关文献的基础上，了解国内外学者对传统文化传播研究的基本情况，在已有理论研究的基础之上，结合实际，以进一步把握本研究的方向和领域，为本研究的进行提供丰富的理论支撑。

问卷调查法

问卷调查作为社会研究中常见的方法，用来描述人们对某一研究事物的态度、情感、观点等。本论文主要采用网络问卷调查对 B 站观看《舞千年》的受众的基本情况进行了调查，借助问卷星平台在线上发放问卷收集信息。主要针对观看 B 站综艺节目《舞千年》的受众以及潜在受众，通过微信群、QQ 群、微博等平台发放问卷。

内容分析法

本研究采取内容分析法，观察并记录在 B 站《舞千年》视频内容，进行数据呈现和分析，从现有的材料出发，用数学统计方法对其进行全面、系统的研究。内容分析法是可以对传播内容进行客观、系统和定量描述的一种研究方法。最早运用于传播学领域，在媒介以及传播研究中应用非常广泛。

研究结果

新媒体语境下《舞千年》传播传统文化面临的挑战

这些年来央视以及各地方电视台创作了许多以中国优秀传统文化为基础的文化类综艺节目，但是在节目内容质量和传播效果上往往参差不齐，只有屈指可数的几档节目能够做到知识性与趣味性、文化性与娱乐性兼备，许多节目或多或少都会存在一些问题，比如内容上同质化严重，表现形式较为单一，文化内涵表达不足等。《舞千年》在一定程度上撕掉了说教性强、枯燥乏味的标签，迎合当代年轻人的视听习惯和话语体系，利用哔哩哔哩这个深受年轻人喜爱的新媒体平台基本上达到了节目的预期效果。但同时，节目受众对文化的认知存在浅层化、不深入等问题，在参与传统文化保护的行为方面有待提高。《舞千年》在传播传统文化内涵的深度解读和故事叙事的完整性上，在话题深度、理性价值上存在一定的问题，并且由于节目过度重视娱乐性、狂欢性的表现方式和感官上的刺激、情感的渲染，导致节目的文化表现流于表面，过于形式主义。文化综艺类节目中的在文化性和娱乐性是一枚钱币的两面无法割舍。如何实现文化综艺类节目中的文化内涵和其他层面的有效协调始终是文化综艺类节目发展的关键问题。只有明确文化综艺类节目发展中的不足并改进，才能牢牢把握节目中文化性主导的未来方向，更好地建构文化综艺节目的文化路径。

内容同质化严重，文化知识传播缺乏深度

中国传统文化丰富多彩，内容丰富，需要人们长期的了解和学习才能够理解其中价值，近年来文化类综艺节目在呈现内容时会将其进行一定程度上的改编来保证节目内容上的流畅程度，节目内容比较零散，文化知识的呈现缺乏内在逻辑，历史信息比较零碎且关联度低，使受众不能完全了解文化内涵。在《舞千年》中份为东汉盛会、大唐盛会、风雅大宋、风华正茂

五个主题，每个主题中包括八支舞蹈，分别由不同的舞蹈剧院以及荐舞官共同展示，但是每支舞蹈并没有按照明确类别进行主题划分，也没有依据历史时间顺序展现，舞蹈之间的关联性低，时间跨度和内涵差别巨大，这使观众获得的都是碎片化的文化知识，从宏观的叙事角度看不利于构建完整的文化记忆。除此之外，舞蹈之间小剧场的演绎虽然是基于历史上的知名人物改编的，但是在历史情节上运用虚构、夸张等手法，戏剧性比较强，这有可能让部分受众在接受传统文化知识时对历史事件与节目的改编剧情产生一定的混乱，尤其对于年龄较小不具备一定的分辨能力的受众可能会产生严重的误导。如图1所示，根据问卷调查结果，有32%参与调查的受众认为节目中的故事是真实发生的，这说明节目在一定程度上确实误导了部分受众。

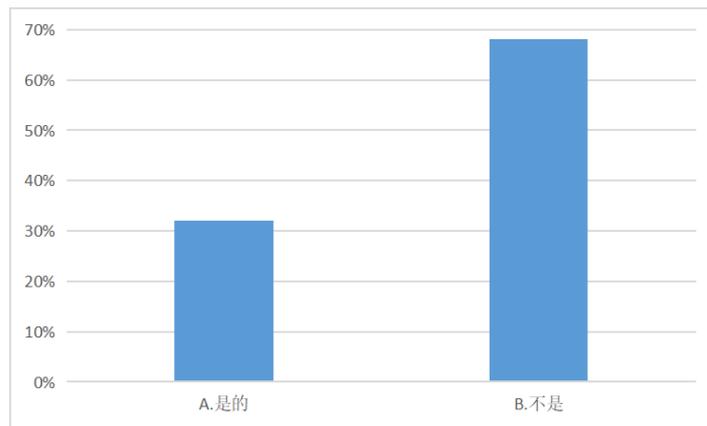

图1: 受众对于节目里的故事都是真实性态度

近年来我国的文化类综艺节目层出不穷，发展态势快速，但各类娱乐综艺节目和网络综艺节目仍然占据着半壁江山，没有对其造成绝对冲击，关注度依旧十分高。传统文化类综艺节目通过把文化内容进行二次加工后，运用技术手段进行传播，展现了文化的不同侧面和内涵，既迎合了人们对感官享乐的追求，又满足了他们文化消费的快捷性。一些电视台及制作机构为了提高收视率急功近利，抄袭跟风现象十分严重，容易使观众产生审美疲劳。文化类综艺节目的同质化程度高，究其原因是电视行业的原创力不足，创意人才和专业的制作人才严重缺乏，行业的自有生产力不能满足观众日益多元化的需求。所以，好的文化类综艺节目才更需要精心制作和时间打磨，提高原创力才是文化类综艺节目打破的屏障的最佳选择。

多端媒体关联度弱，整合营销不尽如人意

新媒体技术的层出不穷，给电视节目带来机遇与挑战并存的局面。受众观览习惯以及偏好促使电视节目融入新媒体技术，在多个渠道建立自己的传播矩阵。

《舞千年》在电视端的传播主要依靠河南卫视自身的播放宣传，但事实上河南卫视本身的流量在传统电视媒体中也略显不足。在哔哩哔哩的播放渠道中，节目中虽然有设置让荐舞官引导观众选择喜欢的舞蹈，但在节目中并未给观众说清楚具体操作步骤，会导致观众对这一环节的参与度较低，体验感也会有所下降。如表1所示，数据显示只有 16% 的受众参与了投票活动，很明显节目这一方面还亟需加强。

表1: 是否参与节目投票活动

选项	频数	百分比 (%)
参与了	12	16.0
没有	63	84.0
总计	75	100.0

电视端与新媒体端关联度弱，传播的影响力就会下降。如今短视频的时代已经到来，节目虽在哔哩哔哩上进行了较为广泛的宣传，但在抖音、快手视频等短视频平台上的营销不尽人意，节目在短视频平台上只是通过其他自媒体博主剪辑进行碎片化传播。因此，多端媒体之间的关联度低，不仅会使得节目本身的流量大打折扣，也拉低了节目的制作水准。

传统文化意义消解

节目创作者将文化内容通过符号编码形成独立的文本，再经过电视媒体、新媒体等媒介传播给观众，观众对接收的文本信息解码，解释出所理解的文化意义。这个过程中节目想表达的“意图意义”、媒介所呈现的“文本意义”以及观众理解的“解释意义”不可能完全一致，即文化类综艺节目的制作者将中国传统文化浓缩后利用技术手段进行加工，所表达的文化意义受媒介和传播规律的约束会产生偏差。而观众由于自身文化背景和文化素养的不同，在解码过程中也各不相同，因此传统文化意义在媒介传播和接收中会不断被消解，从而影响受众对文化的认知和态度。新媒介集视听为一体，娱乐性、形象性特征更为突出，而中国传统文化实际上是抽象性高、厚重性强、内在化明显，两者间的差别非常明显。《舞千年》虽然已经尽力将大众喜好倾向和传统文化融合起来，但是综艺节目为了迎合受众对愉悦感、趣味性等消费文化的需求，其呈现的精英文化仍然具有大众文化娱乐化的特点，在一定程度上也引起了受众的反感。

而且，随着媒介技术的不断发展和时间的推移，“知识鸿沟”不断扩大，社会经济地位高的人由于接受新事物较快，新媒体平台掌握程度高，在媒介中获得的知识和信息会愈来愈多；而社会经济较低的个体处理和接收信息的方式落后，在媒介中吸收的知识量较少，由此两者之间的差距会愈来愈大，知沟也随之产生。《舞千年》作为宣传传播传统文化的节目，主要观众是受过高等教育且有一定知识储备的群体，而受教育程度较低的群体，由于对这类文化知识不感兴趣一开始就不喜欢这类节目，或者由于文化基础薄弱看不懂节目，不能从中获得满足感和愉悦感便不再收看文化类综艺节目，这便使知识差距扩大。同时，《舞千年》在推广渠道方面主要利用微博、微信、B站等网络平台，这导致许多不会上网的观众难以接受节目最新信息，也不便参与节目的内容互动，从而不利于观众在认知、情感和行为上形成对中国传统文化的认同。

讨论

《舞千年》节目的传播研究

《舞千年》是B站和河南卫视联合推出的。河南卫视此前推出的舞蹈《唐宫夜宴》以新颖的表现形式火速出圈；B站是深受年轻人欢迎的视频平台，聚集了一大批新生代传统文化爱好者，“古风”是B站上特别热门的一个类别。这两个平台长期以来在传统文化的现代创新方面都不乏探索，此番携手，也牢牢抓紧了“创新”二字。

《舞千年》传播渠道

B站是中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频网站具有以下几个主要特点：首先，B站一直是国内青年亚文化的高度集中地，从主要内容为二次元 ACG (动画、漫画、游戏) 创作分享的视频网站，成长为涵盖多种文化圈层的社区，被称为“Z 世代乐园”。其次，他的产品内容几乎涵盖了方方面面的所有内容，从动漫、时尚、电影到小众乐器教学甚至量子物理，是新一代网络文化的重要源头和放大器。小众但独特的文化氛围也使得B 站成了当下年轻人最为集中的新媒体平台（见表 1）。最后，B 站的核心用户一直保持着高粘性和高活跃，哪怕现在几乎所有视频网站都已经具有弹幕和评论功能，但弹幕和评论的数量远无法超过 B 站。并且 B 站的用户高活跃度不止指他们在 B 站内渠道活跃，事实上他们在全网各个渠道内都保持了高活跃度，也正是因此，B 站文化往往可以影响到整个网络文化。

表1: 各大视频网站年龄分布情况

用户年龄	哔哩哔哩动画	腾讯视频	优酷
24岁以下	77.18%	15.85%	14.14%
24-30岁	4.27%	35.32%	32.54%
31-35岁	8.30%	24.03%	24.55%
36-40岁	8.17%	14.52%	17.41%
41岁及以上	2.06%	10.28%	11.36%

来源：易观千帆

B 站作为年轻人的文化社区，B 站的文化已经逐渐从单一走向多元。其中，以弘扬传统文化的国风兴趣圈在 B 站中已经占有一席之地，这为《舞千年》在 B 站的成功传播打下良好的基础。《舞千年》自 2021 年 11 月 6 日上线以来，共更新八集，总播放量已达 1.1 亿，弹幕总数 39.8 万，转发 17.4 万，这些数据足以看出作为一档宣传传统文化的舞蹈综艺《舞千年》是非常成功的。除此之外，节目组还重视B 站用户的弹幕反馈，节目预先设计的解读方式和用户弹幕中呈现的解读方式进行碰撞，从用户的反馈中监测传播效果，同时也通过弹幕、评论等与用户互动，听取用户的想法和意见，接受用户的批评建议。

《舞千年》目标受众

传播对象是整个传播过程的终端，传播对象的反馈是影响传播效果的重要因素之一。每个传播活动的传播对象不同，需要针对传播对象的具体特征后确定传播内容等要素，从而满足传播对象的需求。

《舞千年》把广大的年轻人视为节目主要的传播对象，对年轻群体进行前期的调研，节目的策划也紧紧跟随着年轻人的需求和审美来制定。节目的主创团队将年轻人聚集的 B 站视为观察年轻人的平台，将B 站用户视为年轻用户的代表，主要通过观察 B 站用户来透视年轻人的特征和想法。根据 B 站董事长陈睿在第五届世界互联网大会上的演讲，B 站官方还把“Z 世代”归纳了三个特点：第一，他们是物质富足的一代；第二，他们是中国真正受过高质量教育的一代人，不仅是学校教育质量高，而且家庭教育质量也高；第三，“Z 世代”是生于互联网的一代人。总之，“Z 世代”作为年轻人主流的年代已经到来。并且，节目通过观察 B 站用户来透视年轻用户的想法和行为，发现年轻人并不只喜欢浅薄的东西，相反，对知识的渴求才是他们的群体特征之一。B站得内容总监曾证实了两桩事情：“一是现在的 90 后普遍特别爱国，他们自打出生就看着国家欣欣向荣，所以他们的身体里满是自豪，特别能被展现祖国伟大、文明灿烂的内容所燃爆。二是 B 站上最火的 IP 是上世纪 90 年代的电视剧《三国演义》。”

年轻用户是互联网的原始居民，也是在我国物质较充足时成长起来的一代，他们受过良好的素质教育，平均文化综合素质就高于上一代，故而他们本身对人文社科、历史知识、自然科学等就有需求，相应的对传统文化类节目的要求就更高了。《舞千年》希望通过节目让古老的文明为大家所喜爱，特别是赢得年轻人的喜欢，满足他们对文化的需求，并且使优秀传统文化得到传承。

《舞千年》节目内容创新

近年来，我国综合国力日益增强，文化建设成就突出，全社会认同本民族文化并为此自豪的思想感情蔚然成风，体现着中国人民社会心理结构和情感体验的电视文艺领域必然“国潮”风起。文化剧情舞蹈综艺节目《舞千年》正是在中国人民文化自信、民族自豪的时代背景下创作出的优秀作品。

首先，《舞千年》摆脱传统真人秀舞蹈比赛的综艺形式，采用影视剧拍摄手法，以剧情贯穿主线，用舞蹈演绎故事的形式来呈现节目内容。《舞千年》结合善于抒情的舞蹈艺术、长于叙事的影视艺术的审美特征，根据舞蹈所表达的情绪，设计出与之相契合的故事情节，在一舞一故事的艺术形式中给观众提供了情感代入点。如第一章的《侠骨伞影》与第三章《越女凌风》以同一故事表现江湖侠客风云，既串联起了节目主线故事，又赋予了节目更丰富的观看效果。给予观众剧情式沉浸体验，让观众有新鲜的感觉，领略到舞蹈的魅力。

其次，《舞千年》节目采用场景化影视剧表现形式，嘉宾化身为历史人物，“穿越”到中国历史上东汉时期、唐朝、宋朝以及绚丽今朝四个文化盛世中，在“以舞论道”中寻中国舞之经典，并将其载入舞籍《十二风舞志》。节目跨越了综艺、影视、舞蹈三个圈子，既发挥了各自优势，又在相互融合中展现最大效能，为观众服务。如以影视剧制作方式串联起整个节目的主线，巧妙地在宋代荐舞的场景化故事情节里融入诗词、焚香、茶道等文人墨客交往之雅事的中国传统文化。此外，《舞千年》大量运用三维、CG、AR等先进技术将虚拟现实与史海钩沉熔于一炉。例如，《幻世金刚》用精湛的动效CG技术，将赛博朋克的概念风格融入传统舞蹈，展现末世金刚的守护者形象；《秦王点兵》中，以红底黑色剪影的定格动画艺术手法配合秦腔、民乐“绛州大鼓”等，展现中国古典舞“拧倾圆曲”的审美特征和闪展腾挪的各类技艺，在精益求精中达到形式与内容的融合统一，展现出“文质彬彬”的艺术品格，彰显独树一帜的中华审美风范。

最后，在文化自信的社会氛围下，文化类电视综艺节目大胆创新，以制作精良的作品吸引了中国人，特别是以青年一代为主力的国风爱好群体。受众的迅速增长影响至整个社会，弘扬中国传统文化成为艺术生产与消费的共同致力方向。擅长制作文化节目的河南卫视与年轻人聚集的网络平台B站联合推出《舞千年》，充分利用各自的优势融合创新，以全新的综艺节目形式展示了继承传统、拥抱时代的自信交流姿态。节目不仅在正片中展现古代为之起舞的精神力量，还在每个章节后面附加舞蹈作品背后真实的历史故事和创作历程。如在《全章节幕后纪实》中解释了《醒狮》舞蹈作品的创作灵感来源，向观众介绍了中国人民三元里抗英的英雄事迹，让观众更深刻地体会到融合了舞蹈、武术和家国情怀的“雄狮”魅力。

总结与建议

新文化类节目发展的提升之策

坚持文化内容为王

文化类综艺节目要坚守内容为王的宗旨，以高质量的文化内容实现价值引领，既要深入挖掘传统文化所蕴含的人文历史、民族精神和思想精髓，又要从文化本身出发建立与人之间的情感关系，让受众参与到节目创作、文化再造过程中来，从而提升大众对传统文化的认知。

要深入挖掘优秀传统文化，探索其背后的历史故事和文化内涵，传播符合社会主义核心价值观的文化内容。新媒体时代内容为王，内容的取材直接影响节目质量的高低，具有标识性、专业化的文化内容会提高节目的品质和吸引力，选取大众感兴趣的文化内容，通过唤起共同的文化基因激发受众的熟悉感和认同感。节目在文化符号的选取上注重其逻辑性，要从宏观上叙述大众不熟悉的历史和人物，为受众构建完整的文化记忆，触动根植于人们内心深处的情感，引发情感共鸣和文化认同。例如《舞千年》在舞蹈的选择上可以注重各个舞蹈作品之间的内在联系，从时间跨度、地域划分等角度介绍舞蹈，舞蹈间的衔接情节改编最好以真实史料为基准进行合理化、规范化的改编，叙事情节聚焦于舞蹈，对其进行全方位的解读，为受众勾勒出完整的脉络。

增强互动体验，增加受众线下导流

根据调查结果，近半数的受众认为《舞千年》观众参与感少，缺乏互动性。节目与受众是唇齿相依的关系，良好的配合可以为节目增添看点，使节目传播事半功倍。传受双方的有效互动可以帮助受众增强与节目内容的融入，加深受众印象，有利于取得更好的传播效果。在未来发展中应更加重视节目的互动性，增加受众与节目的参与方式。比如可以引入更多节目环节设计，如节目的串场环节中增加可以让观众实时参与，与节目中人物实现互动。同时，积极发挥舞蹈与场景优势，针对节目舞蹈种类以及拍摄景点制定更多线下活动，比如将节目中的展现内容在景点组织表演，增加观众亲眼观看这些优美舞蹈的机会。这些形式一方面能够增加各景点客流量，实现节目组传播意图，促进《舞千年》节目的二次传播，另一方面也促使节目的受众由线上观看向线下导流，将改变落在实处。

积极利用新媒介技术，创新传播形式

媒介技术的发展促进了信息传播形式的多样化，也为文化类综艺节目形态创新提供了多元选择。虽然内容创新仍是根本，但是形式创新也同样重要，正如麦克卢汉（1992）指出的“信息表达的形式和内容一样重要”。已有的文化类综艺节目形式上大多以“文化+综艺”、“文化+记录”、“文化+竞技”等综合表现方式为主，虽然较传统文化类节目形式有所丰富，但存在照抄模仿、节目程式僵硬等问题。文化类综艺节目在传播形式上要紧跟媒介技术的发展，大力探索人工智能、大数据、H5、VR、AR 等技术在文化知识传播上的运用，将传统文化转变成可视化程度高、真实感强、互动性强的全媒体景象，不仅能增强内容的吸引力，让受众身临其境般地感受中国文化的魅力，也能削弱文化差异造成的隔阂和误解。其次，要创新节目传播形式，增强节目呈现效果。创意性、独特性和稀缺性的节目形式不仅能生动形象地表达文化内涵，提升受众对传统文化的理解，还能立刻吸引观众的注意力，满足甚至超越受众的文化期待。

努力打造品牌栏目，提高节目收视率

当前我国市场化商业化经济发达，传统电视媒体面对新媒体的冲击和视频网站的兴盛不堪重负，激烈的竞争压力迫使电视媒体不得不重视节目品牌化形象的塑造。品牌是“一种名称、名词、标记、符号或设计，或是关于它们的组合运用，目的是使大众能够识别某产品或服务”。

务，并使之与其相同或相似的产品或服务区别开”（李晓枫，2003），作为一种无形资产，是企业的核心竞争力，打造品牌文化节目形象不仅是吸引观众注意力、增强受众黏度及提高收视率有效途径，也是满足观众对优秀文化需求和高质量节目追求的重要方式，而且还能吸引广告主的注意以增加经济效益，增强节目传播力并输出优质文化节目，从而扩大节目影响力，实现经济效益和社会效益的双重价值，提升我国文化软实力。

要打造品牌化形象，需要有利的内外环境保驾护航。因此，一方面，国家要加大对文化复兴、文化产品创新、文化节目输出等方面的政策支持和财政补贴。在资金方面满足电视台的需求，在政策上大力扶持文化类节目，表彰创新创优节目，鼓舞电视工作者的创作热情，为节目的发展提供一个良好的生态环境；建立健全创新机制，培育创新精神，发展原创保护意识，为电视节目创新者提供支撑；弘扬中国传统文化，培养国民的文化素养，形成良好的文化氛围和学习风气。另一方面，由于文化类综艺节目知识性和专业性强，电视台要培养、引进更多新型专业化人才，优化人才结构，组建创新型文化节目制作团队；定期举办国学知识培训，提高个人的专业技能和业务能力；选用先进仪器设备，提高制作水准，创作优质文化节目。同时，节目制作者要有品牌化的意识，从节目整体编排、视觉效果、背景音乐和互动环节等多个方面统一协调，制作出具有普遍审美价值、文化知识普及且趣味娱乐兼备的节目，并对引进的优质节目版权进行本土化改造，抢占大众市场以获得广大受众的认可。

参考文献

- 马歇尔·麦克卢汉. (1992). *人的延伸—媒介通论*. 四川人民出版社.
- 文婷婷. (2021). *B站传统文化类视频热播现象研究* [未出版之硕士论文]. 华中师范大学.
- 冯国慧. (2022). 文化自信语境下的文化类电视综艺节目创作探析——以《舞千年》为例. *视听*(6), 60-62.
- 任淑瑜. (2019). 视频网站弹幕对传统文化的建构与传播——以哔哩哔哩《国家宝藏》节目视频为例. *传媒论坛*, 2(10), 161-162.
- 刘晋玮, & 温丽媛. (2022). 融媒体时代舞蹈作品的跨界传播——《舞千年》的时代建构与媒介重塑. *艺术评鉴*, (15), 172-175.
- 李晓枫. (2003). *中国电视品牌节目建设与发展战略研究*. 中国广播电视出版社.
- 李隆川. (2020). 新时代文化自信背景下的优秀传统文化传承传播——以电视节目《国家宝藏》为例. *延边党校学报*, 36(1), 74-79. <http://doi.org.10.16332/j.cnki.cn22-1302/d.2020.01.016>.
- 张汝贤, & 李宁. (2022). 媒介融合语境下地方卫视的文化与传播创新——以河南卫视《舞千年》节目为例. *艺术教育*, (9), 165-168.
- 和翰珊. (2022). 浅析新媒体对舞蹈艺术发展的影响——以河南卫视《舞千年》为例. *尚舞*, (10), 53-55.
- 周熙阳. (2020). 哔哩哔哩用户群体特征研究. *新媒体研究*, (14), 39-41. <http://doi.org.10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2020.14.015>.
- 赵宇. (2019). *哔哩哔哩弹幕视频网站正能量信息传播研究* [硕士论文]. 河南工业大学. <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202001&filename=1019202702.nh>.
- 费孝通. (2011). *乡土中国*. 江苏文艺出版社.

艺术创造力研究综述

A SUMMARY OF THE RESEARCH ON ARTISTIC CREATIVITY

乙庄^{1*}, 蔡永红²

Zhuang Yi^{1*}, Caiyong Hong²

^{1,2} 泰国正大管理学院中国研究生院 ¹ 中国艺术研究院美术研究所

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

¹ Institute of Fine Arts, Chinese National Academy of Arts

*Corresponding Author, E-mail: 13661063595@139.com

摘要

中国党的二十大报告指出, 创新是第一动力, 要激发全民族文化创新创造新活力。本文通过以艺术创造力研究和理论模型的文献梳理, 对艺术创造力发展有了较为全面的认识。经过梳理分析述评发现, 目前对艺术创造力的研究, 主要集中在创造力的定义、创造力的评价、艺术创造力的认知与心理、艺术创造力教育与培养、艺术创造力测量及评价等几个方面。目前对于艺术创造力领域的研究目前来讲相对分散, 仍然没有学者进行统一性研究。在书画艺术创造力研究还限于古代的书画理论中的涉及, 这些都为我们进行系统的艺术创造力的研究带来了空间和方向。

关键词: 创造力 艺术 研究 述评

Abstract

The report of the Twentieth National Congress of the Communist Party of China pointed out that innovation is the first driving force, and it is necessary to stimulate the cultural innovation and creation of new vitality of the whole nation. This paper has a comprehensive understanding of the development of artistic creativity by combing the literature on artistic creativity research and theoretical models. Through analysis and review, it is found that the current research on artistic creativity mainly focuses on the definition of creativity, evaluation of creativity, cognition and psychology of artistic creativity, education and cultivation of artistic creativity, measurement and evaluation of artistic creativity, etc. At present, the research in the field of artistic creativity is relatively scattered, and there is still no unified research by scholars. The research on the artistic creativity of calligraphy and painting is also limited to the ancient theory of calligraphy and painting, which brings space and direction for our systematic research on artistic creativity.

Key words: Creativity, Art, Research, Review

引言

近期中国共产党二十大的报告中指出教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力, 激发全民族文化创新创造活力, 增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

艺术教育是美育的重要组成部分, 新世纪以来, 中国出台的一系列强化美育政策要求。国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作意见》、《学校艺术教育工作规程和全

《国家普通高等学校公共艺术课程指导方案》等。这些政策文件使高校意识到艺术教育是提高审美素养、塑造健全人格、培养创新精神不可或缺的一环。中国教育部也明确 2021 年的工作目标任务是强化贯彻落实，不断推动美育高质量发展。

当今社会离不开创造力。西方著名的创造力研究专家 Sternberg 和 Lubart (1993) 指出：无论是从个体还是社会的角度考虑，创造力都和当今社会息息相关。小至个体的工作、生活、大至科学、艺术、技术、社会工程、经济的发展，创造力都有不可替代的作用。在中国建设创新型国家的进程中，艺术创造性，对于个体和群体而言，其重要程度不言而喻。近些年来，艺术类院校出现艺术教育师资短缺，艺术课程的教学质量下滑问题。在当代艺术创作中，缺乏艺术创造力不足。这些都是我们面临的重要问题。

在当下历史时刻，如何提升艺术创造力，通过艺术创造力研究，探讨艺术创造力的特征、构成、评价、人才培养等，会让艺术创造力在文化强国中可以发挥重要的作用。同时可纠正艺术教育中学习道路，解决遇到的问题，为培养新时代具有持续创造力的人才做好保障。中国艺术在世界的舞台是独具魅力的，如今国家优秀传统文化传承发展体系正在形成，中国艺术在坚定文化自信，健全现代文化体系和强国中占据了更重要的地位，具有很现实的意义。

对艺术创造力及其构成研究

“创造”这个词在英语中的第一次使用是在 1589 年，由乔治·普滕汉 (Georgeputtenham) 用来比较诗歌创作和神的创造。在 18 世纪，诗歌、音乐和视觉艺术第一次被归为“美术”，“创造性”一词开始用于艺术家。

创造性是自我效能感与内在动机。相信在工作场所有创造性的能力会导致一个人去尝试新的实践 (Amabile, 1988)。确定内在动机是创造力和创新的驱动力，Silvia (2008) 指出积极的影响作为其结果。内在动机通过增加可用的认知信息和创造认知灵活性来识别想法之间的联系来鼓励创造力 (Amabile et al., 2005; Hughes et al., 2018)。Byron 和 Khazanchi (2012) 指出，当奖励取决于创造力时，创造性表现会增加。

创造性想象的概念出现在 18 世纪的启蒙运动后期的英国和德国 (Terry-Engell, 1981; Taylor, 1988)。从 1750 年开始，想象力“成为艺术和知识生活中不可抗拒的力量” (恩格耳, 1988)。想象力是负责产生新奇事物的心理能力，这个概念后来形成了“创造力”概念的核心 (泰勒 et al., 1989)。

创造力是一种提出或产出具有新颖性和適切性的工作成果的能力 (Lubart, 1994; Ochse, 1990; Sternberg, 1988; Sternberg & Lubart, 1991, 1995, 1996)。创造力是一个范围广泛的话题，在许多问题上对个体和社会都十分重要。

创造力 (creativity) 是一个极具吸引力、特别受人青睐却很复杂、很难界定清楚的概念。专家们也提出了创造力是不可被研究的，提出了一个整个智力导入量的概念，创造是一个动态发展的复杂过程。

创造力也普遍存在于日常活动中 (Runco, 1996; Runco & Richards, 1998)。一些关于创造力的理论都试图通过把创造力定义成一个综合体 MacKinnon (1983) 和 Mumford 和 Gustafson (1988) 或复合体 Albert 和 Runco (1986) 来认识它内在的复杂性。

西方心理学领域的创造力研究围绕的三大主题是：(1) 创新人才的智力和人格的特点 (Barron & Harrington, 1981); (2) 创造力的社会心理学 (Amabile, 1982, 1996; Runco, 2004; Niu & Sternberg, 2001, 2003); (3) 创造力的跨文化研究 (Kaufman & Sternberg, 2006)。这三个研究主题的核心目的都在于探讨创新人才的心智模式及其社会和文化影响。创造力的研究在国际心理学界得到了普遍的

推进, 中国心理学界对创造力的研究始于对美国创造力测量工具和相关理论的引介 (董奇, 1984)。尽管中国在这方面的研究起步较晚, 但也做出了一系列重要的研究成果, 主要包括: (1) 林崇德及其研究团队对于创新人才与教育创新的研究 (林崇德, 1999, 2004, 2009); (2) 胡卫平对于科学创造力的研究 (胡卫平, 2001, 2003; Hu & Adey, 2002; Hu et al., 2010); (3) 张景焕和金盛华对于中国科学家群体及教育领域创造力培养的研究 (张景焕 et al., 2010; 张景焕 & 金盛华, 2007); (4) 施建农、查子秀等对超常儿童创造力的研究 (施建农, 1995; 周林 et al., 1995; 施建农 & 徐帆, 1997; 施建农, 2005); (5) 张庆林、罗劲等对顿悟、创造性思维脑机制的研究 (罗劲, 2004; 罗劲 & 张秀玲, 2006; 刘春雷 et al., 2009; 任国防 et al., 2007); (6) 衣新发等对一般创造力与艺术创造力的中德跨文化比较研究 (Yi, 2008; Yi et al., 2008; 衣新发, 2009; 衣新发 & 蔡曙山, 2009; 衣新发 et al., 2011; 衣新发 & 蔡曙山, 2011; Yi et al., 2013)。

艺术创造力指所有个体都具有的、用以解决艺术难题, 产生新颖且具有较高审美价值观念或产品能力 (Feist, 1998; Zeki, 2001; Sternberg & Lubart, 1996)。

艺术创造是指在艺术任何方面的创造力表现, 包括在视觉艺术、音乐、文学、舞蹈、戏剧、电影和混合媒体等方面 (Alland, 1977), 是个体产生新颖、独特而具有审美或艺术价值产品的能力 (沈汪兵 & 刘昌 et al., 2010)。Heilman 和 Acosta (2013) 认为视觉艺术创造力是指在绘画、雕塑和摄影等视觉艺术领域的创造力。基于 Helmholtz (1826) 出的包括准备、孵化、照明和验证创造力产生过程的四阶段, Heilman 和 Acosta (2013) 将视觉艺术创造力看成一个过程。典型的视觉艺术创作活动主要以新颖的视觉效果表现某个特定的观点, 具有较强的求新性和社会建构性 (衣新发 & 胡卫平, 2013)。

艺术创造力涉及的研究

通过文献梳理, 在艺术创造力研究的主要领域有: 心理因素与脑神经因素对艺术创造力的影响、艺术创造力评价与测量、艺术创造力教育与培养等三方面。

脑神经因素与心理因素对艺术创造力的影响。很多研究是通过功能性神经成像来探索创造力的神经基础, Kowatari et al. (2009) 研究了参与艺术创造力的神经网络。通过功能磁共振成像 (fMRI) 测量的脑活动结合分析这些评分。通过对已有脑损伤研究和神经影像研究梳理, 归纳和总结了艺术创造力的脑神经基础, 指出艺术创造力与科学创造力的神经基础存在一定差异, 认为艺术创造力主要和大脑的额叶、颞叶以及题顶联合皮层密切相关 (Gansler et al., 2011)。通过Mittenecker 指向测验和粘贴画任务对认知抑制能力与艺术创造力的关系进行了研究, 发现认知抑制能力与艺术创造力之间呈现负相关性, 且认知风格在认知抑制能力与艺术创造力的关系中起着调节作用。

越来越多的研究这发现。人类被试在解决常规问题和解决顿悟的问题时的大脑机制是不完全相同的。施建农(2005) 贝克-塞尼特和塞西 (Baker-Sennett & Ceci, 1996) 发现, 被试使用的线索模式与成功解决顿悟问题是相关的。许多杰出的创造者都曾说过, 工作的时候, 经常像有某种预感引领着 (Gardner, 1994; Schaffner, 1994)。(马克.A.伦克、萧恩.奥库达.萨卡莫托)外部指导语通常被当作自变量进行实验处理, 它给被试提供了知识和策略, 因而可以促进独特灵活的观点以及顿悟的产生。发现个体差异可以影响被试对外部指导语的反应。知识对创造力的影响存在一个最佳值, 对创造力来说知识越多不一定越好。想象可以被用来最大限度地提高产生发明的顿悟的创造性。(罗伯特.J.斯滕伯格)

关于顿悟的实验研究, 在某些方面跟格鲁伯报告的个案研究 (Wallace & Gruber, 1989) 和计算机模拟 (Holmes, 1996) 的结果是一致的。格鲁伯也发现创造是一个渐进的过程, 而不是一个突变, 这对传统的学习和信息获取有很好的提示作用。从格鲁伯 (Gruber, 1981) 的观点来看, 顿悟不是突然的, 而是长时间的, 它需要很多思考、体验和酝酿 (Wallace, 1991),

梅特卡夫的研究表明当人们解决非顿悟性问题时,其接近问题的感觉会不断增强,直到找到答案为止,但当解决顿悟性问题时,就会觉得找到解决方案的过程很突然,没什么预兆。(Ward, 1995)。

在对东方创造性过程的另一个描述中,乔杜里 (Chu, 1970) 解释说,文艺创作者和艺术家的创作是从冥想开始的,冥想导致了“与他们要表达的主题有关的不间断的感觉印象和图像之流”。这种流可以导致“审美的灵感闪现到对象的心灵之中与西方的创造性过程描述相反,东方的创造性过程强调情感、个人和内在心灵等因素。

艺术创造力评价与测量

衣新发和林崇德 (2011) 采用两个艺术创造力测量任务比较了中国留学生、德国大学生和中国国内学生的艺术创造力水平,使用共感评价技术作为评判艺术作品创造程度、技术水平等维度的方法,结论得出可能多元文化经验对创造力表达的影响是有条件的:个人主义文化比集体主义文化更有助于进行创造力的表达。

衣新发和胡卫平 (2013) 通过对科学与艺术创造力进行启动试验,发现在科学与艺术创造力领域进行某主题的案例学习,会有效提升个体在该领域的创造力水平;并提出,从新颖性、新异性和对视觉效果追求的角度看,从事艺术专业学习的学生有可能较理工科专业的学生表现出更高水平的创意思考和设计能力。

对艺术创造力的测量,学者们几乎都倾向于从创作作品的角度来考察艺术创造力,主要测量方法是通过同感评估、自我评价及客观测试等。

A 同感评估方法 (Consensus Assessment Technique, CAT)。是以个体的产品或作品作为评估对象进行主观评价。该方法是由 Amabile (1982)提出的,是由同一领域的专家对同一个作品进行主观感受的评价。

B 自我评价法。由 Carson (2005) 编制了创造性成就问卷 (Creative Achievement Questionnaire, CAQ),共 96 题,对个体在视觉艺术、音乐、创意写作、舞蹈、戏剧、建筑、幽默、科学发现、发明、烹调艺术十个不同领域的创造性成就进行评估。

C 客观测量法。对艺术创造力进行客观测量的方法,主要还是基于经典的创造力测试。这些测试主要是通过一些开放式或者半开放式的图形测试、音乐测试题等来进行艺术领域创造力的测评。

中国书画的评价体系也很丰富,与西方评价展现不同的角度。唐宋为书画品评类文献的集中涌现时期。画论中品评类著述颇丰,俨然占据唐宋画论文献之半壁。唐宋品评类书画理论的品第设置有趋向标准科学之势:品评类画论由意象品级品评到画科为纲辅助品评;“书体——(逸)神能妙”“画科——(逸)神能妙”双重评价标准体系逐步形成并确立(徐慧极, 2019)。

唐张怀瓘的《书断》、李嗣真的《书后品》,宋朱长文的《续书断》亦为品评书论之典范。李嗣真之品评文献主要见于著述《续画品录》及《历代名画记》所引李嗣真之文。首开九品论画,将九品正中制的政治品评选拔方式纳入绘画品评当中,极力推崇顾恺之,其次为陆探微、张增繇。六朝谢赫撰《古画品录》,以“六法”为品评标准,开画论品评之首,提出了具体之绘画品评方法(黄简, 1979)。

唐张怀瓘《书议》品评真、行、草四体各家品第,以真、行、草作为书家划分的撰写纲目。这是继李嗣真十品品第方法后,书家品第品评归类的另一方法。品评标准“风神骨气者居上,妍美功用者居下(黄简, 1996)。

总之，中国画家对艺术评价上充满了古雅、古淡、高古等概念。中国书画的评价体系也很丰富，与西方评价展现不同的角度，东方不是象西方艺术评价量化和具体，更多是感受的。

艺术创造力教育与培养

从教育学视角谈对艺术创造力人才的培养。董建宜(2012)提出要培养幼儿的审美能力和观察力：根据不同幼儿的性格特点，进行有针对性的指导；充分尊重幼儿的绘画思维，启发创造力；注重过程评价，鼓励采用多样化的标准对结果进行测评。崔义兰(2011)提出要从注重观察，培养想象；注重欣赏，扩宽思路；注重创作，不断丰富这三个方面培养小学生的艺术创造力。

开放的外部学习环境配合适切的内部教学策略能够有效促进艺术创造力的培养。开放民主的学习环境、项目式、启发式的教学模式、重视反思与总结为艺术创造力的激发与培养提供新视野。Bujar 学者创建了“模型馆”作为便于师生交流的开放空间，探究其对学生艺术创造力的影响，结果显示互动教学与包含新型师生关系的教学策略促进了学生艺术创造力的培养 (Bujar & Jerliu, 2017)。Backer 通过对艺术创造力培养项目的分析和与艺术家、项目负责人、教师的访谈发现，项目式学习是培养学生艺术创造力的常用方法 (Backer et al., 2012)。Tracy 在使用一款名为“PresentAsian”的平板电脑应用程序的基础上，比较了反思支持下的学生学习与直接复制教学下的学生在学习在艺术表现和创意方面的差异。研究结果显示，在反思支持下学习的学生，不仅在绘画多样性、流畅性、湿 / 干对比、复制相似性四个技能子要素和整体复制技能上得分显著，而且在绘画的独创性上得分也显著 (Ho et al., 2017)。衣新发在研究建模 (Modeling) 对发散性思维和艺术创造力的影响中发现，建模对学生艺术创造力的提升有显著作用 (Yi et al., 2015)。衣新发在探究一般创造力与艺术创造力的启动实验中发现，通过鼓励创造性表达和提供创意样例能有效提高学生的艺术创造力 (衣新发, 2010)。

在艺术教育过程中，如何通过评价促进学生的艺术创造性发展。现代的竞争，就是创造力思维的竞争。

创造力理论及模型研究

在创造力的理论研究来看，目前相关研究主要集中在创造力发展的生态系统模式、创造力投资理论、行动模型、创造性系统模型、创造性组合模型等。这些理论及模型都是艺术创造力理论形成的基础。针对艺术创造力的理论研究内容不多，主要集中在国外的研究，目前相关研究主要集中在创造力内隐理论、书法艺术创作三段论。

创造力内隐理论：Stenberg (1985) 在对创造力的深层结构的研究中提出了“创造力内隐理论”，该理论认为创造力是“一般公众（专家和外人）在日常生活和工作背景下所形成的，且以某种形式存在于个体头脑中的关于创造力概念、结构及其发展的看法”。创造力内隐理论凸显了社会效度在考察艺术创造力结构中的重要意义 (黄四林 et al., 2005)。

张旭光总结了多年的书法教学和创作的经验，提出了书法创作的三段论：临摹性创作、依托性创作、吸收性创作，解决了从临摹走向创作的主要问题 (张旭光, 2015)。

创造性的各种理论模型或假设基本上都涉及智力于个性两方面的因素。但大多数学者的努力都旨在分析创造性的结构或分析其成分或探索其特征等。即使涉及个性或社会因素的影响，也往往将它们看成是静态的元素，很少将各个因素作为动态的变量加以考察。因此，现有的许多理论模型或假设很少能给人们关于智力、个性或其他因素影响的创造性活动的作用机制启示。

通过对创造、艺术创造力等研究内容的文献综述，我们可以得出如下结果。

艺术创造力的内涵研究

通过对艺术创造力概念研究的梳理,创造性是智力的一个维度,创造力是人类最复杂的行为之一,有创造力的人喜欢新奇。我们认为新颖性 (Newness) 或独创性 (Originality) 和适当性 (Appropriateness) 或有适用性 (Usefulness) 是得到各研究者公认的创造力的两个特征。从创造力内隐理论视角上看,创造力的内涵可从领域限制性和创造突破性两方面把握。创造不仅仅是模仿,而是在想象的指导下。对于个体和群体而言,创造力正是时代最稀缺的资源。

目前来看,我们认可西方心理学领域的创造力研究围绕的三大主题:(1) 创新人才的智力和人格的特点;(2) 创造力的社会心理学;(3) 创造力的跨文化研究。这三个研究主题的核心目的都在于探讨创新人才的心智模式及其社会和文化影响。

总的来讲,对艺术创造力的内涵研究内容繁杂。通过梳理,主要集中在创造力的定义、创造力的评价、创造力与顿悟、艺术创造力的认知与心理、艺术创造力测量及评价、艺术创造力与培养等几方面。这几方面就目前来讲,学者们还没有统一的意见,基本上是各成一派,未来这个领域需要更多的一致性研究。

艺术创造力的理论研究

结合前人的研究,我们给艺术创造力下的定义是,作为一般创造力在艺术领域的具体映射,其除了一般创造力的典型特点外,还拥有一些区别与创造力的特点。新颖和审美价值是艺术创造力的核心特点。

艺术创造力的研究主要在以下 3 个研究领域。1) 脑神经因素与心理因素对艺术创造力的影响。2) 艺术创造力评价与测量。3) 从教育学视角谈对艺术创造力人才的培养。

研究得出艺术创造力是以的脑神经为基础的,艺术创造力与脑神经的关系更多的是来源于超人的顿悟,艺术家创作显示自然的神圣和超然的品质。

在艺术创造力评价上,用来自一个文化的评估因素或标准分析该文化中的创造力可能是最好的方法,如果在一种文化中的评估因素或标准被用于评估另一种文化中的创造力,结果将可能存在偏差。项目式学习是培养学生艺术创造力的常用方法。不同的个体差异很大,要通过研究找到其表现的规律,从而给出正确的评价。艺术创造力评价的测量,会让教学成果清晰呈现,及时调整与纠错。要想科学的培养出更多的艺术人才,最急需做的就是将艺术创造力的培养模型研究出来。这样就可以培养出更多的人才。这我们也看到,艺术创造力的理论研究及模型在中国文化背景下应该是一个空白。以上的理论研究为书画艺术创造力研究已经搭建了构架。

综上所述,对于艺术创造力构成及发展性评价,仍然没有学者进行统一性研究,或者说没有学者进行完整的系统性研究。而我们的研究正是基于这一研究特点展开,期待未来有更为突出的研究发现。

结论与建议

鉴于艺术理论研究的评价、批评等滞后。改革开放四十年,艺术创造得以蓬勃发展,但我们发现对于艺术创造力及其评价没有完善的评判标准体系。未来的研究可以从以下几个方面问题展开。

1. 艺术创造力是由哪些主要内容构成,这些重要的内容是如何形成,具体表现特征是什么?这是艺术创造力的构成研究问题。艺术创造力是个体形成具有创造性的艺术作品所展现的能力素质和综合心理品质。其构成是复杂的,应该说涵盖了人的所有思想行为,从精神到物质。要想研究艺术创造力,首先要弄明白艺术创造力是由哪些主要内容构成,这些重要的内容是如何形成,具体表现特征是什么?这应该也是研究的难点之一,因为艺术的特殊性,个体差异很

大，学生在创作过程中不同时间，不同阶段、不同心态、不同环境等都有不同的表现，在艺术创作中发挥着不同的作用。

2. 如何判断一幅作品具有艺术创造力？那评价指标是什么？我们又基于什么工具进行测量的？艺术创作力鉴赏，是仁者见仁，智者见智的行为。我认为如何判断一个书法作者具有创作能力，首先我们不能脱离艺术规律。随着社会的发展，艺术创造力涉计的学科也在拓展，关联心理学、神经学科、教育学、艺术学等学科，这对当前的研究都提出了挑战。

3. 人的艺术创造力是差别？是什么导致了发展水平及差异的？物质世界的动态性决定人的差异性的动态性，我们要在动态中准确的去评价艺术创造力，这些都要求我们必须深入艺术创作的每一个具体的环节去研究发现，历史的文献不可能全部告诉我们，一定还要对具体的创作进行跟踪观察，在动态和差异中去发现规律。

4. 哪些因素会影响学生艺术创造力的发展？

在艺术学科中，由于较长时间以来受西方科技文化模式及多种思潮的影响，我国艺术学界内部在相关问题的诸多方面上尚存在着较大争议，甚至于近几年呈现互不相让且剑拔弩张的局面。在艺术学科教育教学与发展的实践中，由于 20 世纪以来，我国思想文化领域彻底割断了传统与学校教育的全盘西化而造成多种差异与矛盾。艺术创造力的发展性评价，大都是采用西方的评价工具及标准。如何从本土价值出发，建立本土化的评价工具及标准，这对推动中国艺术艺术发展及培养人才等面临着非常研究严峻的问题。

参考文献

- Albert, R. S. & Runco, M. A. (1986). The achievement of eminence: a model of exceptionally gifted boys and their families. In R. J. Steinberg, & J. E. Davison (Eds.), *Conceptions of giftedness* (pp.332-357). Cambridge University Press.
- Alland, A. (1977). *The artistic animal: An inquiry into the biological roots of art*. Anchor Press.
- Amabile, T. M. (1982). Social psychology of creativity: A consensual assessment technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 997-1013.
- Amabile, T. M. (1982). Social psychology of creativity: A consensual assessment technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43(5), 996-997.
- Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. *Research in organizational behavior*, 10(1), 123-167.
- Amabile, T. M., Barsade, S. G., Mueller, J. S., & Staw, B. M. (2005). Affect and creativity at work. *Administrative Science Quarterly*, 50(3), 367-403.
- Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of Management Journal*, 39(5), 1154-1184.
- Backer, F. D., Lombaerts, K., & Mette, T. D. (2012). Creativity in artistic education: Introducing artists into primary schools. *International Journal of Art & Design Education*, 31(1), 53-66.
- Baker-Sennett, J., & Ceci, J. S. (1996). Clue-efficiency and insight: Unveiling the mystery of inductive leaps. *Journal of Creative Behavior*, 30, 153-172.
- Barron, F., & Harrington, D. (1981). Creativity, intelligence, and personality. *Annual Review of Psychology*, 32, 439-476.
- Bujar, B., & Jerliu F. (2017). The concept of “Modelarium” and its impact on creativity and artistic education. *Review of Art Education*, 14(1), 239-248.
- Byron, K., & Khazanchi, S. (2012). Rewards and creative performance: a meta-analytic test of theoretically derived hypotheses. *Psychological Bulletin*, 138(4), 808-809.

- Carson, C. (2005). "Book-review" "Hamlet" and the Visual Arts, 1709-1900. *The Modern Language Review*, 1, 194-196.
- Chu, Y. K. (1970). Oriental views on creativity. In A. Angoff, & B. Shapiro (Eds), *Psi factors in creativity* (pp.35-50). Parapsychology Foundation.
- Feist, G. J. (1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. *Personality and social psychology review*, 2(4), 290-309.
- Gansler, D. A., Moore, D. W., Susmaras, T. M., Jerram, M. W., Sousa, J., & Heilman, K. M. (2011). Cortical morphology of visual creativity. *Neuropsychologia*, 49(9), 2527-2532.
- Gardner, P. (1994). More on private intuitions and public symbol systems. *Creativity Research Journal*, 7, 265-275.
- Gruber, H. E. (1981). On the relation between "Aha" experiences and the construction of ideas. *History of Science*, 19, 41-59.
- Heilman, K. M., & Acosta, L. M. (2013). Visual artistic creativity and the brain. *Progress in Brain Research*, 204, 19-43.
- Helmholtz, H. (1826). *Vortrage and reden. brunschweig: Vieweg*. Cambridge University Press.
- Ho, T. K., Lin, H., & Chen, C. K. (2017). The development and evaluation of a tablet painting application for enhancing the artistic expression skills of students through reflection. *Computers & Education*, 115, 56-68.
- Holmes, F. (1996). Research trails and the creative spirit: Can historical case studies integrate the short and long timescales of creative activity? *Creativity Research Journal*, 9, 239-249.
- Hu, W. P., & Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. *International Journal of Science Education*, 24, 384-403.
- Hu, W. P., Shi, Q. Z., Han, Q., Wang, X. Q., & Adey, P. (2010). Creative scientific problem finding and its developmental trend. *Creativity Research Journal*, 22(1), 46-52.
- Hughes, T. P., Anderson, K. D., Connolly, S. R., Heron, S. F., Kerry, J. T., Lough, J. M., & Wilson, S. K. (2018). *Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene*. *Science*, 359(6371), 80-83.
- Kaufman, J. C., & Sternberg, R. J. (2006). *The international handbook of creativity*. Cambridge University Press.
- Kowatari, Y., Lee, S. H., Yamamura, H., Nagamori, Y., Levy, P., Yamane, S., & Yamamoto, M. (2009). Neural networks involved in artistic creativity. *Human Brain Mapping*, 30(5), 1678-1690.
- Lubart, T. I. (1994). Product-centered self-evaluation and the creative process [Doctoral dissertation]. Yale University.
- MacKinnon, D. (1983). The highly effective individual. In R.S. Albert (Ed.), *Genius and eminence: A social psychology of creativity and exceptional achievement* (PP.114-127). Pergamon.
- Mumford, M. D. & Gustafson, S. B. (1988). Creativity syndrome: Integration, application, and innovation. *Psychological Bulletin*, 103, 27-43.
- Ochse, R. A., & Ochse, R. (1990). Before the gates of excellence: The determinants of creative genius. CUP Archive.
- Runco, M. A. (1996). Summer, personal creativity; Definition and developmental issues. *New Directions for Child Development*, 72, 3-30.
- Runco, M. A. (2004). Creativity. *Annual Reviews of Psychology*, 55, 657- 687.
- Runco, M. A., & Richards, R. (1998). *Eminent creativity, everyday creativity, and health*. Ablex.
- Schaffner, K. (1994). Discovery in biomedical science: Logic or intuitive genius? *Creativity Research Journal*, 4, 351-363.

- Silvia, P. J. (2008). Interest—The curious emotion. *Current Directions in Psychological Science*, 17(1), 57-60.
- Sternberg R. J., & Lubart, T. I. (1993). Creative giftedness: A multivariate investment approach. *Gifted Child Quarterly*, 37(1), 7-15.
- Sternberg, R. J. (1985). *Successful intelligence: How practical and creative intelligence determine success in life*. Simon & Schuster.
- Sternberg, R. J. (1988). A three-facet model of creativity. *The Nature of Creativity*, 1, 125-147.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. *Human Development*, 34(1), 1-31.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. Free press.
- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1996). Investing in creativity. *American Psychologist*, 51(7), 666-677.
- Taylor, C. W. (1988). Various approaches to and definitions of creativity. In R. J. Sternberg (Ed). *The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives* (pp.99-121). Cambridge University Press.
- Terry-Engell, A. (1981). Annabel “book-review” arts review yearbook 1980. *Leonardo*, 14(4), 345-346. <http://www.doi.org/10.2307/1574660>
- Wallace, D., & Gruber, H. E. (1989). *Creative people at work: Twelve cognitive case studies*. Oxford University Press.
- Wallace, E. (1991) .The genesis and microgenesis of sudden insight. *Creativity Research Journal*, 4, 41-50.
- Ward, M. (1995). "Book-review" C. S. Lewis for the Third Millennium MT, VII. *Journal of the Marion E. Wade Center*, 12, 112-115. <http://www.doi.org/10.2307/45296316>
- Yi, X. F., Cai, S. S., Scheithauer, H., Schwarzer, R., Luo, L., & Huang, S. L. (2008). Creative organizational climate of school and general self- efficacy, creativity self- efficacy, cultural efficacy of teachers. *Educational Research Journal*, 23(2), 227-251.
- Yi, X., Hu, W. P., Scheithauer, H. & Niu, W. H. (2013) Cultural and bilingual influences on artistic creativity performances: Comparison of German and Chinese students, *Creativity Research Journal*, 25(1), 97-108, <http://www.doi.org/10.1080/10400419.2013.752260>
- Yi, X., Plucker, J. A., & Guo, J. (2015). Modeling influences on divergent thinking and artistic creativity. *Thinking Skills and Creativity*, 16(6), 62-68.
- Zeki, S. (2001). Artistic creativity and the brain. *Science*, 293(5527), 51-52.
- 任国防, 邱江, 曹贵康, & 张庆林. (2007). 顿悟: 是进程监控还是表征转换. *心理科学*, 30(5), 1265-1268.
- 刘春雷, 王敏, & 张庆林. (2009). 创造性思维的脑机制. *心理科学进展*, 17(1), 106-111.
- 衣新发, & 胡卫平. (2013). 科学创造力与艺术创造力: 启动效应及领域影响. *心理科学进展*, 21(1), 21-22.
- 衣新发, & 蔡曙山. (2009). 创新人才所需的六种心智. 中国逻辑学会. 改革开放以来逻辑的历程——中国逻辑学会成立30周年纪念文集 (上卷). *中国逻辑学会*, 1, 19-20.
- 衣新发, 林崇德, 蔡曙山, 黄四林, 陈桃, 罗良, & 唐敏. (2011). 留学经验与艺术创造力. *心理科学*, 34(1), 190-195.
- 衣新发, 林崇德, 蔡曙山, 黄四林, 陈桃, 罗良, & 唐敏. (2011). 留学经验与艺术创造力. *心理科学*, 34(1), 190-195. <http://doi.org.10.16719/j.cnki.1671-6981.2011.01.051>.

- 衣新发. (2009). 创造力及其文化影响. 中国心理学会. 第十二届全国心理学学术大会论文摘要集. *中国心理学会*, *中国心理学会*, 1(1), 1-10.
- 衣新发. (2010). *一般创造力与艺术创造力: 启动效应与文化影响*. 清华大学.
- 沈汪兵, 刘昌, & 陈晶晶. (2010). 创造力的脑结构与脑功能基础. *心理科学进展*, 18(9), 1420-1429.
- 张旭光. (2015). 书法评论, 广文能文亦能武——读刘广文隶书想到的. 何满宗 主编, 湖南书法年鉴, *中国艺术出版社*, 279, 1-10 .
- 张景焕, & 金盛华. (2007). 具有创造成就的科学家关于创造的概念结构. *心理学报*, 39(1), 135-145.
- 张景焕, 刘翠翠, 金盛华, 吴琳娜, & 林崇德. (2010). 小学教师的创造力培养观与创造性教学行为系: 教学监控能力的中介作用, *心理发展与教育*, (1), 54-58.
- 林崇德. (1999). 培养和造就高素质的创造性人才. *北京师范大学学报(社会科学版)*, (1), 5-13.
- 林崇德. (2004). *教育与发展——创新人才的心理学整合研究*. 北京师范大学出版社.
- 林崇德. (2009). *创新人才与教育创新研究*. 经济科学出版社.
- 罗劲, & 张秀玲. (2006). 从困境到超越: 顿悟的脑机制研究. *心理科学进展*, 14(4), 484-489.
- 罗劲. (2004). 顿悟的大脑机制. *心理学报*, 36(2), 219-234.
- 周林, 查子秀, & 施建农. (1995). 5-7年级儿童的图形创造性思维 (FGA) 测验的比较研究--中德技术创造力跨文化研究结果之一. *心理发展与教育*, (1), 19-23.
- 胡卫平. (2001). *青少年科学创造力的发展研究* [博士论文]. 北京师范大学.
- 胡卫平. (2003). *青少年科学创造力的发展与培养*. 北京师范大学出版社.
- 施建农, & 徐帆. (1997). 儿童创造力及其与智力的关系. *心理科学*, 20(5), 468-477.
- 施建农. (1995). 创造性系统模型. *心理学动态*, 3(3), 1-5.
- 施建农. (2005). 人类创造力的本质是什么? *心理科学进展*, 13(6), 705-707.
- 泰勒, 李复新, & 沈剑平. (1988). 二十世纪美国教育中的五大课程事件. *现代外国哲学社会科学文摘*, (9), 52-53.
- 徐慧极. (2019). 唐宋书画品评及其双重评价体系的建立. *美术大观*, (11), 48-51.
- 黄四林, 林崇德, & 王益文. (2005). 创造力内隐理论研究:源起与现状. *心理科学进展*, (6), 13-18.
- 黄简. (1979). *历代书法论文选*. 上海书画出版社出版发行.
- 黄简. (1996). *历代书法论文选*. 上海书画出版社出版发行.
- 崔义兰. (2011). 小学美术教学对学生艺术创造力的培养. *安徽文学: 下半月*, (3), 217-217.
- 董奇. (1984). 儿童创造力漫谈. *北京师范大学学报(社会科学版)*, (1), 33-39.
- 董建宜. (2012). 论幼儿美术教学中艺术创造力的培养. *北方文学(下半月)*, 1, 8-9.