

非遗文化融入数字影像艺术创作的传承之路

■文/张巧

在数字化技术迅猛发展和文化强国建设的双重要求下,非遗与数字影像艺术的融合成为时代发展的必然趋势,利用数字影像艺术自身所具有的交互性、沉浸式、传播性和真实性等多重特性,为非物质文化遗产的持续化保护与传承注入了新动能,以独特的载体形式呈现民族记忆和民族精神,为非遗的活态化传承带来了新机遇,而非遗所蕴含的人文内涵、艺术美学、地域文化、民族谨慎等,也为数字影像艺术创作提供了深厚的文化底蕴,进而实现了文化传承与艺术创新的同频共振。

非遗与数字影像艺术的融合创新根植于文化逻辑,核心目标是利用数字影像技术实现对于非遗的的长久保存,并推动非遗的文化精神、审美理念的广泛传播,从此方面来说,二者融合体现了“守正创新”的价值内涵;非遗与数字影像艺术的共生核心在于技术层面,数字技术在其中扮演着重要的角色,是实现非遗传承创新的重要手段,利用三维模型、虚拟现实技术等将非遗转化为可视、可触的具体形态,使得非遗获得了多角度阐释,进一步增强了民族文化认同和文化自信;非遗与数字影像艺术的融合重点在艺术逻辑,二者融合不是简单的叠加,而是对非遗的文化基因的深度解读、精准提取和现代化转化,非遗作为传统审美的活态样本,具体体现为戏曲的写意性和程式化、传统书法的自然美和情感美、剪纸艺术的形态美与和谐美等,利用数字影像艺术将非遗技艺的细节美、整体美更加真实全面地记录传播,并利用前沿科技手段推动传统美学的现代化转译。在上述内在逻辑的加持下,非遗与数字影像艺术创作才能实现多维融合。同时也应该注意到非遗传承正面临着传播形式单一、传承人断层、效果不佳等现实困境,在此背景下,必须以问题为导向,根植于中华优秀传统文化,利用数字影像艺术的技术载体作用,促进二者优势资源互通,实现数字媒体艺术与非物质文化遗产协同共进。

深挖非遗内核,打造专题式纪录片。深入挖掘非遗的深厚内涵,整合非遗的历史脉络、人文内涵、技艺技能等元素,在此基础上,采用纪录片这一特殊的艺术形式,打造具有鲜明地域性和主体性的数字影视系列作品,用可观可感的真实视听画面,让观众近距离地感受非遗的历史积淀和精神力量,引发受众的情感共鸣。以安塞腰鼓为例,首先,对安塞腰鼓展开前期调研,以文献查阅、实地走访调研和深度

访谈相结合的方式,对安塞腰鼓展开全面而深入的研究,整合史料记载与一手数据,了解安塞腰鼓的历史渊源、现代发展与艺术特色,明确安塞腰鼓传承的历史使命与时代价值。其次,撰写纪录片脚本,立足安塞腰鼓作为黄土高原文化重要组成的地域特色,掌握安塞腰鼓在文鼓和武鼓两种形式上的风格呈现和艺术表现,全方位解读安塞腰鼓在舞蹈、武术、体操、打击乐、吹奏乐、民歌等艺术形式上的组合应用,并从安塞腰鼓的历史脉络、艺术表演、工匠精神、现代保护与传承五个方面进行构思,以此为依据进行纪录片拍摄与创作。最后,重点关注实地取材拍摄,深入陕西省延安市安塞区,采用纪实手法,以安塞腰鼓传承人为切入点、以安塞腰鼓表演“六劲”为重点凸显,以安塞区宏观历史文化为背景,穿插式嵌入安塞腰鼓的起源、工艺、技法、精神等要素,合理利用景别、镜头、光线等拍摄手段,创新融入解说、音乐、伴奏、同期声等剪辑要素,确保腰鼓纪录片的艺术性和真实性,将每一个动作、每一段鼓曲背后所承载的文化内涵和民族精神更加直观地传递给受众,以实现情感上的共鸣。

依托技术赋能,丰富非遗呈现方式。数字技术在非遗与数字影像艺术的深度融合创造了多元可能,贯穿非遗采集、存档、现代化转译的方方面面。数字化采集与保存则是利用数字化技术对非遗基因进行系统化的挖掘和采集,按照民间文学门类、传统音乐门类、传统舞蹈门类、传统戏剧门类、传统技艺门类等非遗项目加以分类,将不同类别的非遗项目按照相关要素解构并转化为多维数据,构建非遗数字资源库。以非遗纹样为例,采用大规模矢量提取技术收录采集非遗纹样,详细记录各纹样的文化内涵、美学特征和寓意表达,进而为非遗融入数字影响艺术创作奠定基础。此外,充分利用数字影像艺术在交互性、沉浸式以及虚拟现实性等方面的优势,让非物质文化遗产以崭新姿态获得活态化传承。以沉浸式体验为例,基于皮影戏这一非遗项目,以光影投影、体感交互技术为核心,为受众者打造集历史传说、历史人物等于一体的三维立体世界,将皮影戏的文化底蕴在沉浸式的光影空间中呈现出来,为受众带来了震撼十足的感官体验;以交互式体验为例,将VR、AR技术嵌入英歌舞传承中,让受众置身于英歌舞表演现场,带领受众全景式观赏英歌舞,同时可为受众制定个性化的服饰和道具,让受众参与英歌舞的演艺过程,增强

受众的参与感和体验感。

拓宽传播范围,提升传播效果。数字影像艺术拓宽了非遗的传播渠道,覆盖数字绘画、数字动画、微影像等多个领域,涉及影视传媒、文创产品等多个行业,推动了非遗的创造性转化。一是将非遗与微影像相融合,结合自媒体时代的发展新趋势,激发各主体的创作热情,鼓励非遗传承人、非遗爱好者等利用抖音平台、微博平台等新媒体平台发布短视频,讲述非遗故事,传播好非遗声音,激发更多青年群体参与到非遗的保护与传承中。二是将非遗与数字动画、数字影视、数字传媒等相融合。如将非遗元素融入动画的场景设计、角色塑造、故事创作中,《西游记之大圣归来》这一动画电影以《西游记》这一经典文学为创作源泉,对其中的主角形象加以重塑,使其更具亲和力 and 时代性。同时,画面场景的设计也创新性地融入了传统建设、传统节日、传统绘画等元素,让动画影视更具中国特色,真正扩大了非遗的传播范围。三是将非遗与文旅、文创产业相融合。立足当地旅游产业和文化底蕴,打造融入数字影像艺术的大型实景演出,在艺术、人文与科技的大交融交汇中,赋予非遗以新活力。

培养优秀人才,助力可持续发展。人才是非遗与数字影像艺术创作融合的关键,因此应加大人才培养力度,让更多复合型人才为非遗传承贡献力量。一方面立足地域非遗特色,制定非遗传承人培训计划,成立非遗传承工作室,聚集非遗大师、企业技术骨干、传播人才等,组建跨界团队,在技艺传授、数字影像艺术创作等方面提供有力支持,打破行业之间的壁垒,实现各方优势的整合与利用。二是发挥高校育人的主阵地作用,基于数字化转型和文化传动的双重视角优化专业布局,增设数字非遗视觉创作微专业,紧密对接非遗在数字影像艺术创作等领域的传承与应用,构建兼顾非遗与数字影像艺术创作的课程,如“非遗数字影像创作”等,同时深化校企合作,以“非遗数字影像艺术创作”真实项目为引领,以企业常态化实习实训为主线,以竞赛活动为助推力,为学生构建“实训+竞赛+项目”的一体化实践育人体系,以此来深化学理理论认知,提升学生的实践应用能力,以实现产业链、教育链、创新链与人才链的有机融合,进而培养更多兼具非遗素养、数字素养和创新思维的复合型人才。

(作者系山东青年政治学院文化传播学院讲师)

国产2D动画电影中传统文化意象的创新呈现研究

■文/张丽娜

从《大闹天宫》借鉴京剧脸谱的色彩章法塑造的美猴王形象,到《哪吒闹海》里承载东方美学的水墨风格,传统文化意象始终是国产2D动画电影的核心创作源泉。近年来,以《浪浪山小妖怪》《罗小黑战记》等为代表的优秀2D动画作品横空出世,它们对传统文化意象进行创造性转化,既保留民族文化的精神内核又融入当代元素,再次点燃了观众对国产2D动画的热情。在此背景下,对国产2D动画电影中传统文化意象的创新呈现加以研究,不仅能够梳理其创作脉络与发展规律,更能为后续作品提供理论参考。

随着当代观众的审美水平迭代升级、文化需求日趋多元,意象表达的创新实践已成为国产2D动画突破发展瓶颈的核心路径。当前优秀国产2D动画电影作品并未将传统文化意象视为静态的符号标本,而是通过视觉表达的重构、精神内涵的转译以及叙事逻辑的革新,实现传统文化意象与时代的同频共振。其一,视觉符号上,从“复刻”到“重构”,贴合现代审美。传统2D动画电影对传统文化视觉符号的呈现多以“复刻”为主,即将传统艺术形式直接移植到动画中,虽体现了文化韵味,但与现代审美缺乏衔接。如《大闹天宫》孙悟空的服饰造型汲取敦煌壁画精髓与传统戏曲服饰的形制元素,线条硬朗、色彩浓烈,精准还原传统文化的庄重感,也带有鲜明的时代印记;《哪吒闹海》的水墨风格虽突破传统绘画的静态局限,但视觉表达仍停留在对传统水墨技法的直接运用上。近年来的国产2D动画作品则实现了从“复刻”到“重构”的转变,在提取传统视觉符号核心特质的基础上结合现代审美进行再创作。《浪浪山小妖怪》便是典型代表,其场景设计以中国传统山水画为灵感,浪浪山的层峦叠嶂、云雾缭绕延续了水墨山水的写意特质,但创作者并未拘泥于传统水墨的单一色调,而是结合现代光影、透视表现手法,融入更明快、柔和的色彩搭配,使画面既保留东方美学的空灵意境,又更符合当代观众的视觉偏好。在角色设计上,小猪妖的形象设计突破了传统《西游记》中猪八戒的固有认知,摒弃传统动画的华丽感,转而采用漫画式风格,造型拙朴呆萌,将神话角色重构为贴近生活的“小人物”形象,增强了角色的亲和力。这种对视觉符号的重构,并非对传统的背离,而是通过提炼与融合让传统文化意象以更鲜活的姿态与现

代审美相贴合。其二,精神内核上,从“说教”到“共鸣”,对接当代价值。传统国产2D动画电影多以宏大的叙事主题强调忠孝、正义等传统价值观,虽具有教育意义,但难以与观众形成深层情感共鸣。当代国产2D动画电影虽依旧以价值引领为核心,但明显更倾向于将传统精神内核与当代价值理念相融合,通过贴近生活的叙事与细腻的情感表达,让观众在情感共鸣中感受传统文化的魅力。《浪浪山小妖怪》将传统“奋斗”精神与当代年轻人的“打工人”心态相结合,小妖怪为了完成大王交代的任务努力制作箭矢、收集柴火,即便遭遇挫折也从未放弃,这种“为生活奔波却始终坚守初心”的状态,恰与当代年轻人在工作中面临的压力与坚持高度契合。该片并未直接宣扬“奋斗”的意义,而是通过小妖怪的日常细节,如为母亲带包子、在挫折中自我鼓励等,让观众在共情中自然领悟到“坚韧”“担当”精神的当代内涵。另一部作品《大护法》则对传统“正义”精神进行了当代解读,影片通过过大护法的视角揭露了权力的压迫与人性的挣扎,将传统“除暴安良”的正义理念与当代“追求自由、反抗压迫”的价值追求相结合,引发观众对人性与社会的深度思考。如今,国产2D动画电影价值观的传递不再是单向的“说教”,而是通过引发观众的情感共鸣与理性思考,实现传统精神内核与当代价值的对接。

其三,叙事表达上,从“复述”到“新编”,构建多元叙事。传统国产2D动画电影的叙事多以“复述”传统神话、民间故事为主,遵循原著的情节脉络与人物设定,虽能传递经典文化,但缺乏创新性与多元性。如《天书奇谭》以《平妖传》为蓝本,基本遵循原著中袁公将天书传于人间、蛋生为民除害的故事情节,叙事线性清晰却略显刻板;《九色鹿》则直接改编自敦煌壁画故事,情节发展围绕“善恶有报”展开,虽具有鲜明的道德指向但叙事视角相对单一。当代国产2D动画电影则实现了从“复述”到“新编”的跨越,以传统神话、民间故事为基础,通过改变叙事视角、重构情节脉络、融入现代叙事手法等方式,构建多元叙事格局。如《浪浪山小妖怪》采用“小人物视角”对《西游记》进行新编,打破以唐僧师徒为核心的传统叙事模式,将镜头对准浪浪山的小妖怪,通过其视角展现“取经故事”的侧面。这种叙事视角的转换让经典IP焕发出新的生命力,也更加贴近普

通观众的日常生活。《罗小黑战记》采用“孩童化小妖怪视角”对传统妖灵神话进行新编,打破以人妖对立、殊死博弈为核心的传统叙事模式,将镜头对准失去家园的小妖精罗小黑与人类无限之间的师徒羁绊,通过其视角展现妖灵世界与人类社会的碰撞与交融,融入身份认同、生态和谐这类现代叙事元素,让经典妖灵神话更加丰满立体。

国产2D动画电影中在视觉符号、精神内核、叙事表达等方面实现了传统文化意象的创新呈现,从《浪浪山小妖怪》的“小人物”创新到《罗小黑战记》的经典新编,这些作品证明了传统文化意象依旧具有强大的生命力和创新潜力,也为国产2D动画的发展指明了方向。

因此,动画电影制作人应主动构建多维度、深层次的文化意象创新表达路径。一是深耕文化内涵,系统梳理神话传说、非遗技艺、地域民俗等领域的核心意象,不仅收录视觉符号本身,更要标注其历史渊源、文化隐喻及不同时代的解读变迁,比如对“龙”意象的梳理需涵盖周青铜龙纹的威严、唐宋龙画的灵动与现代动画中龙的多元人格化特征,为创作提供扎实的文献支撑,避免创作中对文化符号的碎片化挪用;二是创新叙事逻辑,打破“经典改编”的单一模式,采用“传统意象+当代议题”的叙事框架,同时借鉴非线性叙事、多视角叙事等现代手法,避免对传统故事的刻板复述,以当代价值观重塑传统符号推动传统文化内涵在新时代的创新转化;三是顺应技术发展趋势,在保留2D动画手绘质感的基础上积极引入数字绘画、动态捕捉等技术优化创作流程,如利用AIGC技术进行辅助创作,针对传统服饰纹样、古建筑结构等元素建立智能生成模型,既能提高创作效率又能确保文化符号的准确性。

综上所述,国产2D动画电影是传统文化意象的“活态译译者”与“当代传播者”,它让沉睡于典籍中的神话形象走进大众视野,也让沉淀于历史的美学范式对接现代审美,更让蕴含民族基因的精神内核在情感共鸣中代代相传,这正是其在文化传承中的独特价值。展望未来,只要始终坚守文化初心、深耕创新路径,国产2D动画电影必将在民族化与国际化的平衡中,让中国传统文化在世界舞台上绽放出更耀眼的光芒。

(作者单位:韶关学院教育科学学院)

新大众文艺视域下短视频的审美特质与价值重构

■文/马燕云

以技术赋能、全民参与为特征的新大众文艺,拓宽了传统文艺的创作边界。短视频作为新大众文艺的典型形态之一,依托互联网与算法技术,深度融合电影艺术的叙事逻辑、视听语言与短视频的轻量化传播、强互动属性,创新审美范式、重构文艺场景、激活文化活力,成为当代大众文化表达与精神消费的重要新载体。

新大众文艺区别于传统大众文艺的关键,在于技术赋能下的创作主体的大众化、传播机制的多维化,以及审美趣味的多元共生。互联网技术降低了文艺创作的门槛,使更多人成为创作者;算法机制丰富了传统筛选体系,让多元审美取向获得了平等的展示空间;移动终端的普及让文艺消费突破了时空限制,丰富了大众的日常生活场景。短视频创作主体涵盖专业影视团队、自媒体创作者与普通大众,创作内容多维度覆盖现实关照、文化传承、社会公益等,以数秒到数十分钟为时长边界,以竖屏或横屏为呈现载体,以轻量化、强情绪为核心叙事特征,承载电影艺术的视听画面,适配新大众文艺的传播规律与消费需求,构建专

业引领、全民共创的互补格局。

短视频精准定位大众日常生活和文化传播价值内核,其审美特质契合新大众文艺的美学革新,深度融合个体经验与社会关怀。一是轻量化叙事重构时空秩序与传播节奏。传统电影以完整的线性叙事为核心,讲究起承转合的结构完整性与逻辑严密性。而短视频的时长限制使其形成了“高强度开场+快节奏推进+高信息密度+爆点式收尾”的轻量化叙事传播方式,通过视觉热点、反差创意等开篇,采用跳切、闪回等手法快速捕获用户注意力,高度浓缩核心剧情,改变“圆满式收尾”,以开放式结局引发用户讨论。二是强情绪共鸣锚定大众情感的共通性触点。新大众文艺坚持以人民为中心的创作导向,短视频聚焦微观日常,其审美机制是对人类情绪的精准捕捉与对社会、大众需求的极致关注,通过小切口、大共情引发用户的情绪共振。三是从被动观看到主动参与的互动式美学实践。短视频依托平台的互动功能,用户通过弹幕、评论对经典影视作品进行解读互动,通过剪辑、配音、翻拍等方式改

编经典短片衍生出的坚守底线、尊重边界的“AI二创”,实现了大众从审美参与向文化共创的延伸,形成“观看—评论—二创—传播”的互动式审美闭环。四是在地性表达激活文化记忆的本土化审美。新大众文艺强调在地性与本土性,短视频创作主体全民化、全龄化特征使其成为地域文化、民俗日常等内容的重要传播媒介。短视频在挖掘方言、美食、建筑、戏曲及民歌等本土文化元素方面具有显著优势,将端午包粽、中秋赏月等传统民俗与现代生活相结合,通过视听语言表达,激活记忆,传承历史,创新叙事,赓续文脉,推动本土化审美在全球传播中的价值认同。

在新大众文艺的视域下,短视频于文化价值、社会价值与产业价值三个维度,实现了从精英代言向全民共享的文化平权、从视听娱乐向现实观照的精神赋能,以及从单点变现向生态赋能的产业升级。首先,短视频创作主体推动了文化表达的多元化,并建构了雅俗共生的审美评价体系。短视频在坚持艺术高度作为主流审美标准的前提下,将大众

接受度与情感共鸣度纳入审美评价范畴,以小众文化及边缘视角为切入点,对普通用户创作的“生活Vlog”与专业团队制作的“微纪录片”在平台予以同等展示,丰富文艺表达维度,构建多元化文化审美生态。通过青年文化语态与趣味化叙事策略转译非物质文化遗产符号,运用数字视听语言开创了传统文化IP的数字化呈现。其次,在契合新大众文艺关注现实、服务社会的价值导向下,短视频已成为传递时事新闻、反映社会现实、引导公共舆论、凝聚社会共识的重要载体之一。短视频聚焦社会热点、民生议题、演出发布等,采用“小而美”的微观叙事策略及情感共振传播机制,以润物无声的方式实现了主流价值观的柔性传播与认同建构。再次,短视频弥补了传统影视产业投资高、周期长、渠道单一的短板,形成了短平快、低成本、多渠道的新型影视产业模式。短视频凭借轻量化创作吸引了大量普通创作者参与其中:美食类短视频促使地方特产转型为知名品牌,文旅短视频宣传推广景区NPC角色互动新场景、Citywalk文旅新路线、动

漫秀场、文艺演出、体育赛事等,形成裂变传播效应,有效拉动了地方住宿、餐饮、文创、出版等关联产业的协同增长与二次消费,平台通过流量倾斜、电商橱窗、品牌植入等多元化变现路径,为创作者构建了从内容生产到商业回报的良性循环体系,使创意转化为实际收益。最后,短视频通过跨界融合文博、影视、教育、电商等领域,催生了“影视剧推介+短视频”“短剧+直播”“访谈解读+短视频”“知识付费+短视频”“AI推荐+短视频讲解+社群数字阅读+公共文化空间”“短视频+便民文化角”等新兴业态,打破了传统产业的边界限制,形成了以内容为核心、多产业联动的数字文化生态,通过规模化内容生产与精准化流量分发,实现了文化价值与商业价值的双赢。

在快速发展的同时,短视频也面临着诸多问题,如内容同质化现象显著、审美“矮化”倾向、版权保护体系不够完善、乡村短视频存在娱乐化态势等。一是强化内容创新,提升审美品质。鼓励创作者深耕现实题材,挖掘时代内涵,推动短视频从流量导向转为质量导向,建立内容创新激励机制,对原创性强、思想内涵丰富的作品给予倾斜支持,加强对创作者艺术素养和创新能力的培训,建立“融艺术价值+文化价值+社会价值”为一体

的评价标准。二是完善行业规范,加强版权保护和税收监管。建立健全短视频版权保护机制,规范“AI二创”,完善侵权认定标准和处罚机制;将区块链技术应用于税收征管领域,加强平台经济税收监管。三是建立算法正向推荐机制,优化生活场景。坚守主流价值,弘扬主流文化,引导平台建立“价值导向+兴趣推荐”的双重算法模型,平衡流量分发与内容质量,增加优质原创内容的曝光权重,规范推送涵盖负面情绪挑动、经典作品恶搞、“假俗乱”文博讲解、霸道总裁剧情、职场毒鸡汤、伪科普“网红医生”及AI魔改内容等,设置青少年模式与内容分级制度,保护未成年人身心健康。四是文艺赋能乡村,拓宽中国故事传播路径。依托短视频的在地性创作优势,通过生活场景重新解构乡村文化资源(非遗技艺、传统民俗、农耕智慧等)的田园治愈系视听语言,转化为可传播的轻量化叙事数字文化符号;作为乡风文化传承者和内容生产者的新农人用手机记录乡村日常生活和自然景色,通过数字平台智能算法的精准分发机制,构建乡村题材作品从素人真实故事向民族共同体符号演进的文艺国际传播体系。

(作者系陕西省社会科学院文学艺术研究所助理研究员)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告