

从敦煌壁画到银幕经典：动画《九色鹿》的中国美学建构与文化遗产

■文/谈伟杰 姜庚鑫

动画《九色鹿》以敦煌石窟经典壁画为创作蓝本,依托现代影视动画制作技术,将静态的壁画艺术转化为灵动鲜活的动态视听影像。这一艺术焕新,既是现代科学技术发展赋能传统文化的生动体现,更是传统艺术当代媒介表达的创新突破。影片的场景构图与视觉营造深度融合中国传统绘画美学,兼容水墨山水的写意空灵、青绿山水的富丽典雅,人物造型承袭敦煌壁画“秀骨清像”的古典气韵。作品生动复刻、弘扬了中华优秀传统文化精髓,唤醒大众的文化记忆,筑牢民族文化根基,有效增强了受众的传统文化认同感与文化自信。

场景布置与传统山水画的融合

场景是动画叙事的空间载体,《九色鹿》没有照搬西方动画写实化的空间逻辑,而是深度借鉴中国传统山水画的创作思维,将水墨山水的写意意境与青绿山水的色彩体系相互交融,构建起充满东方审美气质的动画空间。

水墨山水讲究“意在笔先”,不执着于对客观景物完全复刻,重在营造意境氛围,追求虚实相生、空灵悠远的画面格调。在九色鹿栖息的山林河畔场景中,影片运用大量留白、淡墨晕染的表现手法;远山以浅浅的色块铺陈,轮廓朦胧缥缈,近处流水、林木用笔简约,不刻意刻画繁复的细节,重在渲染山林仙境宁静祥和的氛围。这种虚实处理继承水墨画写意精神,画面留出想象空间,传递出天人合一的传统自然观。九色鹿居于山水之间,人与自然相融共生,山水不再只是单纯故事背景,而是烘托角色品性、传递精神意蕴的艺术符号。

与此同时,动画吸收青绿山水富丽典雅的色彩美学。青绿山水以石青、石绿为主色调,色彩浓艳厚重,层次丰富,这一色彩源头正是敦煌壁画。敦煌壁画大量使用矿物颜料,画面色彩绚烂浓烈,历经千年依旧保有蓬勃的生命力。《九色鹿》将壁画色彩语言迁移到动画当中,山林、崖壁、

河流大量使用青、绿、赭石等传统矿物颜料对应的色彩,画面色调典雅厚重。九色鹿身体斑斓丰富的色彩,直接参考壁画当中鹿王的彩绘形象。对比西方动画高饱和度商业化配色,《九色鹿》的色彩克制而富有古韵,色彩本身成为叙事语言:祥和秘境多用温润清雅色调;当背叛者调兵追捕九色鹿时,画面色调转向暗绿压抑,借助色彩变化烘托矛盾冲突。让观众在观影过程中直观感受中国传统山水美学的独特魅力。

人物造型与传统人物画的衔接

在动画人物造型中,接续了魏晋传统人物画的审美范式,复刻了敦煌壁画中“秀骨清像”的艺术气韵。“秀骨清像”源自魏晋南北朝时期的人物审美,人物形象面相清瘦、眉目疏朗,身姿修长飘逸,神态超脱淡然,这一审美在莫高窟早期壁画当中体现得淋漓尽致。

动画中九色鹿的造型脱胎于壁画鹿王形象,体态修长优雅,线条流畅舒展,不追求动物形象的绝对写实,更多运用装饰性线条,兼具神性与灵动。九色鹿身姿挺拔,神态沉静悲悯,契合壁画当中鹿王的圣洁气质。其他人物同样遵循壁画造型逻辑:国王身姿硕长,衣袂线条飘逸,衣纹借鉴壁画铁线描画法,线条简练有力;王后面容清丽,服饰纹样参考敦煌壁画人物服饰装饰;而忘恩负义的采药人,面部造型同样取自壁画人物范式,依靠神态动作塑造人物性格,而非夸张西式卡通变形。线条是中国传统绘画的灵魂,整部动画大量使用壁画式的线条勾勒形象,线条承担塑形、表意双重作用,延续传统人物画以线造型的核心技法。

需要注意的是,影片并非机械临摹壁画图像。受限于壁画载体,原始《鹿王本生图》采用横卷式连环画叙事,多个人物情节并列排布。动画按照影视叙事逻辑重构人物动作、表情,静态壁画人物被赋予动态,在保留古典造型内核基础上适配动画叙事需

求。这种“守核求变”的改编思路,为传统美术资源现代化改编提供重要借鉴:对传统文化的传承,不是简单照搬文物图像,而是抓取审美内核与精神气质,结合当代媒介进行创造性转化。

艺术融合的价值

从文化传承维度审视,《九色鹿》的艺术实践拥有双重价值:一是审美层面,传播中国传统绘画美学;二是精神层面,传递传统伦理价值,凝聚民族文化共识,助力文化自信构建。

首先,动画搭建起普通大众与敦煌艺术之间的桥梁。敦煌壁画属于珍贵文物,受保护条件限制,普通大众很难完整感知壁画艺术魅力。动画作为大众传播媒介,降低传统艺术接受门槛,把洞窟中的古老故事送入大众视野,尤其是青少年群体。观众在观看故事的同时,潜移默化接触水墨、青绿绘画审美,感受“秀骨清像”古典审美,认识传统绘画以线造型、重意境轻写实的艺术特征,完成传统美学的普及传播。

其次,作品传承壁画蕴含的传统伦理内核。原始《鹿王本生图》承载着善恶有报、慈悲怀善、知恩图报的传统道德观念。动画完整保留这套价值内核:九色鹿慈悲救人,调达背信弃义遭受惩罚。壁画中的本生故事,经过本土化演绎,沉淀为中华民族普遍认可的善恶伦理。这些根植于中华优秀传统文化的价值观念,借助动画重新传播,延续民族文化基因。

总而言之,动画《九色鹿》以敦煌《鹿王本生图》为源头,将传统山水画、传统人物画的美学智慧融入动画创作,完成壁画艺术的银幕转译。它以动画媒介为纽带,联通古代艺术与当代大众,实现传统视觉审美、伦理思想的当代传播。

(作者单位:宁夏师范大学)本文基金项目为宁夏师范大学2026年校级科研项目高层次人才引进专项项目《须弥山石窟美术遗产保护传承与创新利用研究》(编号NXNUG2026128)。

■文/徐 晶

近年来,国产影视作品持续深耕传统美学,服化道成为传递民族审美、塑造叙事语境的重要载体。景泰蓝以璀璨釉色彰显非遗工艺的华贵厚重,敦煌纹样凭千年线条承载丝路文明的交融气象,当景泰蓝独有的色彩体系与敦煌丰富的纹饰语言融入服饰造型、器物布景,既为影视作品构建了富有东方韵味的视觉世界,也推动着沉睡于文物典籍中的传统艺术走向大众视野,是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践。

纹样铸魂 解锁传统叙事表达密码

底蕴厚重的敦煌纹样为影视服化道创作注入了鲜活且深邃的文化叙事力量。千年莫高窟沉淀了海量独具东方韵味的装饰纹样,忍冬纹清新雅致、宝相花端庄华贵、飞天飘带灵动飘逸、藻井环纹规整大气、联珠瑞兽寓意吉祥,这些跨越魏晋、隋唐、宋元等诸多朝代的经典纹饰,见证了丝路之上多民族文化的交融互鉴、兼容共生,每一类纹样都镌刻着独特的时代风貌,承载着古人的审美追求与美好祈愿。纵观历代纹样风格,北魏纹样刚健刚健、风骨独具,尽显乱世质朴气韵;唐代纹样雍容饱满、繁复华丽,彰显盛世恢宏气象;宋代纹样素雅含蓄、简约空灵,贴合文人清雅审美,整套纹样体系串联起千年华夏审美变迁与丝路文明的发展印记。

当下,国产影视创作将敦煌经典纹样进行现代化转化与创新性应用,让古老纹饰焕发新生。以影视剧《长月烬明》为例,剧中澹台烬、冥夜、沧九冥三大角色的人设脉络与宿命羁绊,便是借鉴敦煌壁画经典因缘故事画的叙事逻辑,诠释前世今生的宿命轮回。同时,剧中仙魔大战的阵法构图、魔神权具层次感的复杂背光图案,均复刻参考了敦煌壁画的传统背光形制;十二神的人物造型更是取材于敦煌飞天形象,融入西域多民族文化特色。华丽精致的头饰、轻盈飘逸的衣袂造型,搭配利落鲜明的线条与厚重典雅的配色,完美复刻飞天灵动超脱的姿态,让传统纹样不再是装饰符号,而成为串联剧情、塑造意境、传递东方美学的核心载体。

守正创新 探索文化活化实践路径

景泰蓝色彩与敦煌纹样赋能影视服化道,是传统文化走进大众生活的重要路径,但创作实践之中,同样需要

把握守正与创新的辩证关系,规避简单复制、符号堆砌的误区。一方面,文化借鉴应当立足严谨考据。主创团队需要充分研读文物资料、考古成果,厘清色彩来源、纹样演变脉络,把握传统美学精神内核,不能仅凭主观想象随意篡改纹样寓意、混淆时代风格。部分优质剧组主动邀请非遗匠人、文博专家进行顾问指导,对色彩配比、纹样形制反复打磨,确保荧幕呈现既美观又尊重历史文化本原。

另一方面,活化运用要贴合影视艺术创作规律。影视剧是现代叙事艺术,如若照搬文物原样直接套用到现代荧幕,容易造成审美生硬、脱离剧情。影视创作者应提取景泰蓝色彩搭配思路、敦煌纹样的线条韵味,结合面料材质、镜头光影、人物设定进行适度的简化变形,与镜头视觉效果相适配,做到学古不泥古、破法不悖法。此外,荧幕传播更能反向带动社会层面的文化热潮。一部热播作品出圈之后,观众会主动搜索景泰蓝工艺、敦煌壁画知识,带动文博参观热、非遗文创消费热。以影视艺术来搭建交流互鉴的桥梁,让深藏于博物馆的古老艺术走出高墙,走进年轻人的审美视野,形成“文艺创作—大众认知—文化传承”良性循环。

景泰蓝的瑰丽釉色、敦煌艺术的曼妙纹饰,借由影视服化道载体,完成从古代器物、壁画到现代影像的跨越。影视创作对传统美学的吸纳运用,不只是视觉层面的锦上添花,更是对民族文化根脉的回望与激活。中华优秀传统文化的传承,从来不是把文物束之高阁,而是推动其与当代文艺创作深度交融。期待更多文艺工作者深耕传统文化宝库,吃透传统美学的精神内核,以严谨态度做创造性转化,将更多传统工艺、古典艺术智慧转化为荧幕精品,用看得见、感受得到的东方美学讲好中国故事,持续增强大众的文化自信与文化认同。

(作者单位:宁夏师范大学)本文基金项目为宁夏师范大学2025年校级科研项目《青年专项,编号NSDXJQN34》。

高校青年影视媒介素养培育的国际传播导向研究

■文/常海鹤

随着全球文化交流格局的深度重构,影视媒介凭借视听复合的叙事优势与大规模的跨地域传播效能,已然成为不同文明体系间开展文化对话、传递价值理念与展现国家形象的重要载体。处于文化接受与表达活跃度峰值阶段的高校青年群体,天然具备多元文化感知力与数字媒介操作熟练度,在去中心化的民间国际传播链条中扮演着内容生产、圈层扩散与文化转译的生力军角色。以国际传播为导向梳理高校青年影视媒介素养的培育逻辑,既是对媒介素养教育研究边界的拓展,也能为文化传播后备力量的系统性培养提供可参照的学理依据与实践方向。

国际传播导向下的影视媒介素养培育,并不是简单地对传统媒介素养框架进行内容扩容,而是要将跨文化传播的底层逻辑嵌入素养构成的各个环节,构建适配全球传播语境的立体化能力结构。其一,培育青年大学生的影视文本解读能力,引导青年建立对不同文化编码逻辑的辨识能力,这能够穿透文化差异形成的认知壁垒,对异文化影视文本中的价值倾向、叙事策略与符号隐喻做出兼具客观性与深度的批判分析,避免因文化立场偏差形成误读与片面判断。其二,培育青年大学生的影视伦理思辨能力,聚焦跨文化传播场景中的价值判断与行为边界,引导青年在面对不同文化价值的碰撞与冲突时,能够在坚守自身文化立场的同时保持对异文化的尊重与理解,在传播实践中恪守真实、客观的基本传播准则,形成对跨文化传播行为潜在后果的预判能力与责任意识。

上述影视媒介素养培育的落地,需依托具体的教育场景与实践载体完成从理念认知到行为能力的转化。国际传播导向的融入同样需要在现有教育体系中寻找适配的切入点,通过对教学内容与实践环节的系统性调整,实现素养培育目标与传播能力提升的同频推进。

一方面,在媒介素养通识课程层面

融入影视国际传播内容。在现有媒介素养通识课程的内容框架中,可增设聚焦全球影视文化生态与跨文化传播规律的教学模块,模块内容涵盖不同国家影视产业的发展脉络、主流叙事范式的文化成因、跨文化传播中的符号转译逻辑等细分内容,将原本局限于本土媒介环境的认知视野拓展至全球传播格局,帮助学生建立对多元影视文化体系的整体性认知。例如在《媒介素养概论》通识课程中,可增设为期四学时的“全球影视叙事与跨文化传播”专题单元,单元教学选取获得国际传播声量的国产纪实类短视频作品与同题材海外影视内容作为对照分析样本,引导学习者拆解不同文化语境下视听符号的编码差异,梳理同一主题在不同文化场域中的叙事切入点与情感表达路径,辅以外社社交平台的传播数据与受众评论样本作为分析佐证,使学习者在具体文本的比对研读中直观感知文化差异对影视传播效果的作用机制,逐步建立适配国际传播场景的文本解读思维与文化转译意识。

在丰富课程内容的同时,还可配套课程构建覆盖本土出海作品与海外经典作品的双轨案例资源库,配套对应的文化背景解析、传播效果数据与叙事策略分析等辅助教学内容,服务于课堂教学中的案例研讨与文本分析环节。以国产文化类短视频系列《逃出大英博物馆》的案例教学为例,教师可整合该系列在海外主流视频平台的分地区播放量、受众评论语义聚类数据,引导学生思考文物叙事的情感化转译策略、轻量化叙事的跨文化适配路径等,从而实现抽象传播理论与具象视听文本的深度耦合。

另一方面,突破传统校内实践的空间局限,构建能够直接触达跨文化受众的常态化实践载体。在校内可设立面向全体学生的“中国故事微传播”小额立项机制,支持不同专业背景的学生团队制作时长1至3分钟的多语种短视频作品,选题范围可以覆盖校园日常、地方饮食

文化、非物质文化遗产技艺、城市人文风貌等易于引发跨文化共情的轻量级主题。学生会从选题价值研判、视听素材拍摄到多语种字幕译配的完整创作链条中,逐步完成文化符号筛选、叙事节奏把控、跨文化受众心理预判等多重能力的系统性训练,使影视文本解读、内容创作与跨文化传播意识等素养维度,在贴近真实国际传播场景的实践过程中完成从认知层面到应用层面的自然内化与深度转化。

高校还可基于校园影视社团与校级新媒体中心既有的组织架构,鼓励学生参与运营面向海外主流视频社交平台的校级传播账号,学生团队负责推送由不同专业背景学生完成的原创影视内容。这一稳定且可持续的国际传播实践出口,能够将原本局限于课堂内部的影视创作训练,延伸至具备真实受众反馈的跨文化传播场域。部分影视艺术类专业院校可专门对接海外院校的影视相关专业,定期举办以线上为主要形式的联合创作工坊,设定青年生活日常、传统文化现代表达、城市空间印象等具有共通情感基础的创作主题,采用中外学生混合小组的协作模式完成完整的影视创作流程。此后在双方院校的官方传播平台同步推送产出作品,使学生能够在协作过程中获取跨文化创作视角,并且通过真实的受众反馈调整自身的叙事方式与表达逻辑。

高校青年影视媒介素养培育中国国际传播导向的确立,既是对媒介素养教育内涵的深化与拓展,也为文化国际传播的民间力量储备提供了系统性的教育路径。随着影视媒介在跨文化传播中的价值愈发凸显,应持续推动高校影视媒介素养培育体系完成导向层面的系统性升级,推动青年大学生群体不断拓宽全球文化视野,提升自身的跨文化对话能力。

(作者系西安外事学院国际合作学院讲师)

智情双驱·影课共生:讯飞AI智慧英语口语课堂与英文电影《风雨哈佛路》融合教学实践探析

■文/潘国军

在教育数字化转型和终身教育体系快速发展的当下,成人英语口语教学一直在技术和人文之间停滞不前。许多在职学习者说英语时总面临紧张、开口就怕出错的情况,主动发言的学生不多,自信受阻,英语实用能力很难提升,无法达到海南自贸港国际化人才培养的要求。

海南开放大学放眼自贸港建设需求,依托国家开放大学人工智能赋能英语智慧教学改革试点,把讯飞英语口语智能平台作为技术支撑,5年来专注推进AI口语教学改革。在国家开放大学全国统筹指导之下,海南开放大学于2025年继续启动英语智慧教研项目,成果颇丰。潘国军老师带领公共英语教研团队将欧美励志电影《风雨哈佛路》(Homeless to Harvard: The Liz Murray Story)引进到英语口语智慧课堂,把技术和情感结合进课堂实践,摸索出一条“数智赋能、情感浸润、影课共生”的新路,让成人英语口语真正活了起来。这不仅破了“哑巴口语”难题带来解决之道,也让技术教学多了些人情味。

海南开放大学AI赋能英语智慧教学改革项目概览

国家开放大学正式在全国启动了人工智能赋能英语智慧教学改革项目,通过AI为开放教育中大批英语学习者量身打造个性化学习路径。海南开放大学成了首批试点分部之一,潘国军老师作为教改项目负责人,将公共英语本科课程作为主要阵地,系统地推进智慧教学改革。

项目结构核心在于抓住技术平台、教学模式、情感支撑这三个关键点。技术上,借力讯飞英语口语智能平台和批改网等工具,让AI参与语音学习、自适练习及个性化反馈,学生学完后可得到针对性提升。教学模式上借鉴布鲁姆情感目标分类学,把自学、互动、反思三个环节串成完整流程,SIR口语教学模型让分层化、场景化、沉浸式教学活动真正融入学习链路。

情感支撑方面,项目搭建了“讯飞口语平台+微信群+直播课堂”的数字化教学矩阵,让老师从单纯授课者转型成课程设计师和情感陪伴者,整个过程都围绕学生展开。这样,改革不仅重视技术手段,更注重情感投入,教学变得更有温度,也更适合每个英语学习者的成长。海南分部人工智能英语智慧教改项

目成果极为突出。试点英语班级的课程及格率高达99.8%,试点成绩在全国开放大学一直名列前茅。学位英语考试通过率也有了明显提升。学生在全国开放大学英语口语大赛、全国英语能力挑战赛中获得二等奖、三等奖等。2025年,潘国军老师的AI教学实践案例还获得了教育部全国教师人工智能应用案例大赛的“全国创新案例奖”。

《风雨哈佛路》与讯飞AI英语口语智慧课堂的融合逻辑与路径

欧美电影可以展现真实语境与文化内涵,和AI技术形成了天然的互补。将人工智能引入电影教学,有利于学生在语境下更好地吸收英语口语知识。AI能采用语音识别技术精准捕捉电影角色发音的细微差别。通过AI自然语言处理,还能细致分析对话里的词汇、句式和语法,可以把原本抽象的语言知识变成具体、生动的训练场景。

《风雨哈佛路》讲的是主人公在逆境中的奋斗、教育的力量和自我救赎。影片中具有丰富的日常对话和细腻的情感变化,为口语教学提供了极其理想的素材。影课融合路径如下:

课前:AI诊断驱动分层选材。借助讯飞平台的评测系统,老师可为每个学生进行详细的前测分析。不仅测试词汇量,还测句法水平,甚至能揪出学生跨文化理解的薄弱环节。系统拿到数据后,会直接从电影语料库里挑出最适合的片段。例如,基础比较弱的学生,系统会先推送Liz和姐姐聊家常的小对话,语速慢,句子简单,容易理解。如果学生水平高,评测系统会把Liz和纽约时报记者探讨“身世与幸运”的那段采访片推给他,里面全是复杂的表达和深入思考,挑战性很强。通过这种分层推荐,学生都能刚好在他们的最近发展区里接触难度合适、真正有用的语言输入。

课中:AI场景沉浸与角色演绎。在讯飞AI智慧课堂,老师把电影拆解成不同层次的口语任务。学生用AI模拟对话系统,扮演Liz的角色去进入面试哈佛、和教授聊学术、接受记者采访这些关键场景中。学生不仅能角色扮演,还能跟读台词。AI迅速评测发音、流利度和语调情感,直接生成反馈。老师也会组织电影主题思辨会,比如“逆境与教育”或“坚持与蜕变”,用从AI学到的语料发表观点。“AI纠正发音+教师引导”的双

轨方法能帮成人学习者克服开口的心理障碍,实现从机械跟读到有情感表达的转变。

课后:创意输出与社群延伸。教师采用国际前沿的“基于情感的电影教学法”,带领学生为电影片段创作情感舞台指示,续写配音,或者写角色的内心独白。学生借助讯飞平台的AI翻译和润色,把自己的经历和电影故事融合起来,写出有个人风格的英文作品。与此同时,学生在微信社群里参加“每日电影台词打卡”,还有配音PK赛。排行榜给学分,激发竞争和学习热情,学生在不断的互动中既保持了动力,也找到了归属感。

成效与启示: 智情融合的价值回归

这套讯飞英语口语智慧教学融合模式经过数千名学生的实际检验,成效显著。学生英语口语的畏难情绪得以减轻,主动交流意愿和学习自信心也逐步提升,很多学员在全国性的英语比赛中获奖。借由《风雨哈佛路》中Liz的“尽我所能干,逼我不停步,不退路”的励志故事,该模式不仅提升了学生语言能力,更在精神层面让学生学会如何面对逆境战胜困难。这种电影中体现的顽强拼搏、自强不息的精神让知识传授、能力培养和价值引领紧密融合在一起。

海南开放大学的英语口语智慧教学改革试点项目旨在用AI技术架一座桥,让温暖和交流留在英语口语课堂中心。电影片段给学生带来真实的情感情境,AI可提供高效又精准的英语口语训练方式。而老师的使命在于唤醒学生的兴趣,指引他们迈出英语口语表达的第一步,三维合力可破解成人英语口语教学长久以来的难题,培养出敢开口、敢表达、能流利沟通的国际化人才,助力海南自贸港建设,也给全国开放教育的外语数字化改革提供了可借鉴的创新讯飞英语口语智慧教学实践样本。

(作者单位:海南开放大学)本文系2024年度海南开放大学教育教学改革研究项目课题“海南开放大学人工智能赋能英语口语智慧教学改革实践研究”研究成果(课题编号:24JUG03),及2025年国家开放大学海南分部人工智能赋能英语智慧教研实践“AI赋能的开放教育英语混合式个性化教学中深度互动与情感支持的系统性融合研究”阶段性研究成果。