

人文与艺术学刊

(Journal of Humanities and Arts)

主 编:王 贺

副 主 编:陈秋雷 徐惟恩 谭 勇 张子杰 苗 峰 王海音
于国良 王若舟 黄 晴 尹 琳 张 尚

编 委:管 峰 郑 众 刘福青 闫龙泉 赵瑞洁 黄 杭
刘长宇 李东辉 杜凯伟 李小玲 张 琳 苏 邦
张 栋 徐 刚 何 浩 王晓岚 杜若飞 赵阳鹤
范记川 陈琳钰莹

青年编辑委员会

主 任:辛 杰

副 主 任:许加鑫 谢树伟 王运东

委 员:关一夫 董 松 何梓琪 匡敏球 吴元超 庞 嘎
牟多铎

美 编:王 俊

刊 名:人文与艺术学刊(Journal of Humanities and Arts)

出版周期:月刊

语 种:中文

出版单位:ChainKnow Publishing Limited

www.chainknowpub.com

编辑单位:《人文与艺术学刊》编辑部

联系方式:rwyuysxk@163.com

国内发行:北京中科进出口有限责任公司

版权所有:ChainKnow Publishing Limited

目 录

● 国策省情背景下交叉学科点的培育与建设——以南亚东南亚区域国别学为例 谭勇	1
● 认知语言学视域下网络新词“搞抽象”的隐喻机制研究 孟凡琪	6
● 古典园林诗词康养意象的美学阐释与文脉转译 杜凯伟, 黄茂杰, 姜子怡, 康韵朵	11
● 构建主义理论下民办高校环境设计专业教学设计原则研究 董嘉欣	17
● 文明互鉴视域下的多民族文学互动研究——以南诏德化碑为例 幸子依	22
● 技、道、艺的融合：黄庭坚《王纯中墓志铭》的三重价值探赜 李超	29
● 野生动物保护“着陆何处”？——基于“细嘴杓鹬灭绝事件”的讨论 吴海朝, 孔令昊	36
● 中国文交所高质量发展的路径构建与优化探析 欧骅杰	45
● 弹幕传播研究的历史演进、核心议题与智能转型路径 赵瑞洁, 施瑞婷, 贺子宸	50
● “运动—声音—视觉”一体化：基于 Max/MSP 的智能交互表演系统构建 李博扬	63

国策省情背景下交叉学科点的培育与建设—— 以南亚东南亚区域国别学为例

谭 勇

(西南林业大学外国语学院(国际学院), 云南 昆明 640224)

摘要：交叉学科点的培育与建设应当充分考虑国策省情背景下当地社会经济对人才培养的需求，并以国际化的视野和开拓性的措施在现有学科及师资基础上拓展和融合相关学科知识，锚定以解决实际区域国别问题为导向的交叉学科构建。云南是国家唯一面向南亚东南亚的辐射中心，在“一带一路”深入推进过程中承担谱写新时代“云南篇章”的重任。基于南亚东南亚区域国别研究的交叉学科建设需要战略性地重新审视现有学科基础，锚定解决实际问题的目标，改变现有以各通用语及小语种、国际关系、政治学、经济学、管理学、人类学、传播学等相关学科点单打独斗的局面，鼓励学科点培养单位充分发挥各自优势，整合现有学科优势，对标南亚东南亚研究实际，自行拟定研究重点及方向，构建国家战略及云南省需要的面向南亚东南亚需要的人才培养学科体系。

关键词：国策省情；交叉学科；南亚东南亚；区域国别研究

收稿日期：2025 年 12 月 02 日

中图分类号：G13/17

通讯作者：谭勇，西南林业大学外国语学院(国际学院)

Interdiscipline Cultivation under the Context of National Strategies and Provincial Policies: Perspective from the Country and Area Studies on South and Southeast Asia

Tan Yong

(School of Foreign Languages(School of International), Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224)

Abstract : The cultivation and construction of interdisciplines should take the full consideration of the demand from the local society and economy development in the context of national strategies and provincial policies in line with the global vision and expansive measures on the present disciplinary research basis with their researchers and grafting the relative subjects to solve the practical issues in the real world. Yunnan is the national radiation center oriented to South and Southeast Asia and shoulder the important responsibility on writing the brand new chapters on the deepened implementation of Belt and Road Initiative. The cultivation of Country and Area Studies on South and Southeast Asia of interdisciplinary subjects should double recognize the present discipline basis, aim to solve the practical problems, change the solely research on various Languages, International Relations, Political Science, Economy, Management, Anthropology, Journalism and Communication and so on so as to encourage and integrate the advantages from the cultivation initiators on South and Southeast Asia issues by themselves, and cultivate true

research talents on these interdisciplinary subjects.

Keywords : National Strategies and Provincial Policies; Interdiscipline; South and Southeast Asia; Country and Area Studies

习近平总书记分别于2015年和2020年两度于1月19日至21日考察云南,提出了“一个跨越”、“两个大局”、“三个定位”、“四个突出特点”、“五个着力”的战略发展要求,即“闯出一条跨越式发展路子”,“以中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局为谋划工作的基本出发点”,建设云南成为“我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”三个定位,把握“欠发达省份、少数民族种类最多省份、西南生态安全屏障、大通道和桥头堡”四个省情特点,着力“保持经济平稳健康发展,着力推进现代农业建设,着力推进生态环境保护,着力推动民族团结进步事业,着力发挥党组织作用”。为云南的跨越式发展指明了方向。

2021年12月10日,中华人民共和国国务院学位委员会办公室下发《博士、硕士学位授予和人才培养学科专业目录(征求意见稿)》,标志着我国学科专业目录新一轮修订工作正式启动。最引人瞩目的是明确了交叉学科为一级学科,同时增加了交叉学科学门类,授予学位的学科门类增加到14个;而新增的交叉学科门类中六个一级学科中,明确区域国别学(代码1406)可授予法学、文学、历史学学位。教育部于2025年4月22日正式公布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》在外国语言文学类(0502)下设立了区域国别学(0502104TK)以满足经济社会发展和应对国家战略的需要。

结合国策省情,云南在交叉学科培育点的培育和建设中,应当将基于南亚东南亚的区域国别学研究确立为重点发展的地位,锚定云南面向南亚东南亚辐射中心建设。

一、区域国别研究的缘起

区域国别研究(Country and Area Studies)是运用交叉学科研究方法对区域视野下的国家和地区及国际区域的建构、运行与发展进行综合研究的多样性综合性学科,主要分为三类研究:基础性研究着重对区域的构成基础因素——地区、地

缘和国家进行研究;功能研究着眼连接政治、经济、文化机制在区域运行中的功能;而制度研究偏重国际区域内主权国家、国际组织、区域实体以及其他国际行为主体在利益协调合作原则下制度创建、政策协调、法规制定等方面的制度建构和区域治理^[1]。此类研究体系的形成最早可追溯到地理大发现,随后伴随着以英国为首的帝国主义在全球的殖民而显露头角,尤以于1916年创建的伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies, SOAS,也称东方与非洲研究学院)为标志,成为欧洲尤其是英语世界研究亚非地区的中心,并开启了区域国别研究与教学的先河;真正产生世界性影响得益于美籍巴勒斯坦学者萨义德于1978年推出《东方主义》专著,从此在理论上为西方研究东方奠定了理论框架,区域国别研究服务于国家利益的传统也在美国发扬光大。

二、云南建设南亚东南亚区域国别学的基础

进入新千年以来,云南高等教育与学科发展取得了较大的进步,云南省高等教育毛入学率快速地由2005年的12.65%提升到2018年的41.73%^[2];2019年高等教育毛入学46.05%,提前一年完成“十三五”规划目标,仍低于全国平均水平5.5个百分点;截止2020年,云南全省有高等学校83所,其中普通高等学校82所,成人高等学校1所;公办高校61所,民办高校21所;本科高校32所,高职高专学校50所;全省共有研究生培养单位14个;其中高等学校13个,科研机构1个^[3]。在第二轮专业综合评价中,全省1593个本科专业中,被评为A类(国际一流水平)专业有1个,占比为0.06%,与2018年评价结果相比,数量不变;B类(国内一流水平)专业有53个,占比为3.33%;与首轮评价相比数量增加11个;C类(国内平均水平)专业有649个,占比为40.74%,与首轮评价相比增加104个;D类(国内平均水平以下)专业有890个,占比55.87%,与首轮评价相比减少了37个^[4]。总的来说,云南的高等教育学科门类齐全,高等院校完备,基本上能够满足学生求学和学科

建设的需要。特别是曲靖师范学院抢先在 2025 年 9 月创办和招收了第一届区域国别学本科专业。

而对于建设以南亚东南亚为研究对象的相近学科中，现主要存在于以下三大主干学科。

（一）各通用语及非通用语学科点

云南各语言研究学科点基本覆盖了南亚东南亚国别研究的需要，目前已有 25 类语言类专业人

才培育点。区域国别研究正式列为外语类专业的研究方向之一。

1. 世界通用语

以英、法为主建立的殖民体系在语言上至今对独立后的殖民地产生了深刻印象，也客观上为英语、法语成为世界通用语奠定了基础，至今仍是区域国别研究的重要语言工具。

表 1 云南开设相关语言专业及所属学科一览

学科分类		语种及专业	
外国语言文学	中国语言文学	1	汉语言(留学生)
		2	汉语国际教育
	通用语	3	英语
		4	商务英语
		5	法语
		6	西班牙语
	翻译	7	翻译
		8	泰语
	东南亚语种	9	越南语
		10	缅甸语
		11	老挝语
		12	柬埔寨语
		13	马来西亚语
		14	印度尼西亚语
		15	菲律宾语
	亚非语言文学	16	印地语
		17	僧伽罗语
		18	乌尔都语
		19	泰米尔语
		20	普什图语
		21	孟加拉语
		22	尼泊尔语
	其它语种	23	日语
		24	韩语
		25	阿拉伯语

（1）英语。作为世界上最大的殖民国家，英国殖民了南亚次大陆和缅甸、马来西亚、新加坡等国，至今英语仍在社会政治经济生活中起到相当大的作用，英语仍然并将长期是区域国别学研究的重要语言武器。

（2）法语。中南半岛东部的越南、老挝、柬埔寨曾被控制为法属印度支那，很多历史遗迹，如吴哥窟的第一手考古资料仍保存在法语文献之中。甚至法国殖民者主导的滇越铁路建设历史中也用法语书写和记录了当时越南和云南沿线的社会生活和风俗人情。

2. 南亚东南亚各国语种

因地缘关系，云南早在上个世纪九十年代就开设了相关东南亚语种，成为中国最早开展语言和对象国研究的学科培育点。云南省教育厅分别于 2006 年 11 月 23 日和 2012 年初颁发的《云南省教育厅关于加强高等学校小语种教学工作的意见》和《关于加快云南省高等学校小语种人才培养工作的实施意见》在很大程度上落实了南亚东南亚各国语种在云南高校的普及，基本覆盖了所有南亚东南亚国家的育种，达到每个学校都有相关语种的教学，多数高校专门设置了相关南亚东南亚语种专业，为相关南亚东南亚研究奠定了基础。

3. 国际中文教育

汉语国际教育在2021年学科目录中升级为国际中文教育(代码0453),显示了国家推进“一带一路”顶层设计方面的学科支持。在南亚东南亚区域和国家进行汉语推广,必须对当地的社会文化、风土人情有基本了解;境内合作办学项目31个,境外办学项目15个,建成国家级汉语国际推广基地3个,在海外建成15个孔子学院和课堂。另外通过国家、云南、校级三个层面的奖学金体系和“留学云南”计划,云南在吸引国际留学生尤其是南亚东南亚生源的情况长期处于西部地区领先地位。云南接收来华留学生有38所高等院校,其中本科院校有28所、专科17所;2015年,东南亚、南亚国家到滇留学生人数11489人,占来滇留学总人数13295人的86.6%^[5]。主体除学习汉语外,现在也拓展到了其它专业。

因此,经过长期的建设和多方面的努力,云南目前开设的语言类专业能够满足面向南亚东南亚区域国别学的研究。

(二) 国际关系及政治学

云南高校和相关研究机构在改革开放之初即展开了周边外交和澜湄区域的研究,很多智库为国家社会经济发展做出了重要贡献。云南大学缅甸研究院研究论证的孟加拉湾沿岸最大城市若开邦首府和海港实兑(Sittwe)建设及通往云南的石油输送管线计划极大地促成了中缅孟印经济走廊的建设。相关高校也建立专门的区域研究中心,涵盖了孟加拉湾、印度洋等南亚东南亚研究热点区域。也成为相关外语类人才寻找研究方向和深造的平台。

(三) 人类学及民族学

作为习总书记的指示重点,多民族文化也一直是云南民族学和人类学研究的重点,并在全中国都具备重要影响。该学科的发展带动了社会学、政治学、经济学、民俗学、人口学、宗教学、管理学、档案学、法学、教育学、心理学、新闻传播学、生态学、旅游学等相关学科的发展,同时通过跨境民族和地缘关系的探讨,发展出了囊括南亚东南亚的文化人类学、语言人类学、体质人类学和考古人类学等,成为云南交叉学科培育点的又一突破口。

另外,云南是中国拥有民族最多的省份,少

数民族人口占全省的三分之一,其中16个少数民族在南亚东南亚地区跨境而居、亲缘相近、语言相通,具有极大的研究价值。

三、学科交叉及人才培育模式

理论上讲,学科的相互融合能碰撞出指数级的学科交叉效果,但交叉学科培育的基础在于整合现有各学科点的研究成果并在前瞻性思路的引导下自由组合,因此在实际操作过程中需要打破不少传统意义上的壁垒。

(一) 机构内部的创新交叉学科培育

各高等院校可以尝试学科内部的升级改造,如走“新文科”、“新理科”、“新工科”等道路,应对南亚东南亚现实需求,培育新的交叉学科点。

(二) 机构内部的整合交叉学科培育

各高等院校可以尝试各学科之间自由组合,以南亚东南亚区域国别学为方向,询查出可以学科交叉的可能性,进而完成新的交叉学科培育点。

(三) 省内不同机构之间的学科交叉

针对南亚东南亚重大问题,引导各有潜力的机构群策群力,共同发力,攻坚克难,以解决国策省情所需,贡献出云南智力;并以转化为实际生产力为导向惠及地方和区域社会经济,书写好交叉学科的云南篇章^[6]。

(三) 国内外不同机构之间的学科交叉

作为泛亚铁路中线的重要组成部分,中老铁路自2021年12月3日开通运营以来,人员交流、物质互通等带来的溢出效应已经显现,应当借此东风充分利用云南建设成为南亚东南亚辐射中心和大通道的优势,破除门户之见,引智入滇,真正建立具有旗舰研究效果的交叉学科点,并给予相关方面的支持联合培养能解决南亚东南亚实际问题的人才,树立具有云南特色的交叉学科品牌。在云南省科技厅、教育厅、人事厅等官方机构联合运作下,由北京大学、清华大学、南开大学等著名大学及云南省高等院校参与于2008年11月1日成立的教学科研型研究实体西南联大研究院的形式可资借鉴。在特定区域优势学科方面,由西南林业大学院士杜官本亲自挂帅与泰国农业大学合办的泰和林学院于12月18日在昆明成立,该机构为中国教育部唯一批准设立的中泰两国高校合作举办的中外合作办学机构,是切实推进教育

国际化、服务共建“一带一路”倡议和澜湄合作及拓展南亚东南亚研究的重要载体。

四、结论及展望

交叉学科是学科融合发展的趋势，也是解决南亚东南亚区域国别问题的有效途径，更会在民族复兴和应对百年未有之大变局中起到关键作用。云南各高校及研究机构应当利用地缘优势，充分发挥主观能动性，以服务国策省情为己任，锚定南亚东南亚区域及国别问题，深入挖掘现有优势，创新性地嫁接和融合，为探索具有中国气派、云南特色的交叉学科培育和建设建言献策并付诸行动。

同时，挖掘“他山之石”，充分利用目前在滇的优势移民，构筑国际化南亚东南亚区域国别研究高地。据2020年第七次全国人口普查的数据，云南境外人口数量排名已跃升至中国第二位，并成为全国境外人口数量增长幅度最大的省份，比过去十年增加了约33200人，总数近38000人，形成了较好的国际人才平台构建基础。同时，得益于国家持续推进免签入境政策和“旅居云南”顶层设计，昆明作为区域国际化城市已经吸引了来自139个国家的人才，除有来自周边地区南亚东南亚国家的主体人群外，还有来此美国加拿大等西方

发达国家的优势移民，这为高起点前瞻性建设南亚东南亚区域国别研究学科提供了难得的国际化智库资源。

参考文献：

- [1] 张蔚磊. 区域国别跨学科研究的理论与方法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2024.1
- [2] 中华人民共和国教育部. 云南省教育[EB/OL]. (2006-7-18) [2019-12-15]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_364/moe_1588/moe_1612/tnull_23286.html
- [3] 邱林. 聚焦高质量发展：谋划“十四五”云南高等教育发展蓝图[Z]. 2020年云南省高等教育学会2020年学术年会主旨报告，2020-10-24.
- [4] 张建新，向芝洁，王文婷. 新时代云南高等教育发展的回顾与展望——云南省高等教育学会2020年学术年会综述[J]. 昭通学院学报，2020，42(5):101-109.
- [5] 云建辉，朱耀顺. “一带一路”背景下云南高校面向南亚东南亚留学生教育发展研究[J]. 云南农业大学学报：社会科学版，2017，11(1): 97-101.
- [6] 谭勇. 南亚东南亚国家概况[M]. 北京：中国华侨出版社，2025.10

作者简介：谭勇（1981-），男，汉，四川达州人，西南林业大学外国语学院（国际学院）讲师，哲学博士。研究方向为区域国别学、语言服务及ESP教学。

认知语言学视域下网络新词“搞抽象” 的隐喻机制研究

孟凡琪

(黑龙江能源职业学院, 黑龙江 哈尔滨 150026)

摘要:“搞抽象”作为新兴的网络流行语, 主要用于刻画无厘头、荒诞不经或者令人费解的行为、表达及内容。从语义角度来看, 它具有 [+ 荒诞] [+ 无逻辑] [+ 主观性] 等显著特征。在句法功能方面, “搞抽象”表现出多样化的特点, 在句子中既能够充当谓语, 也可以作为宾语、定语和主语。其含义的形成, 是通过隐喻机制, 将哲学和艺术学领域的相关概念映射到日常生活范畴之中。

关键词: 网络新词; 搞抽象; 隐喻机制

收稿日期: 2025 年 12 月 08 日

中图分类号: H109.4

通讯作者: 孟凡琪, 黑龙江能源职业学院

A Study on the Metaphorical Mechanism of the Internet Neologism "Gao Chouxiang" from the Perspective of Cognitive Linguistics

Meng Fanqi

(Heilongjiang Vocational Institute of Energy, Harbin 150026)

Abstract: "Gao chouxiang" is a newly emerged internet buzzword, mainly used to describe nonsensical, absurd or incomprehensible behaviors, expressions and contents. Semantically, it features [+absurdity], [+illogicality] and [+subjectivity]. In terms of syntactic functions, "gao chouxiang" shows diverse characteristics, being able to serve as a predicate, object, attributive or subject in a sentence. The formation of its meaning is achieved through the metaphorical mechanism, mapping relevant concepts from the fields of philosophy and art to the realm of daily life.

Key words: Internet neologism; Gao chouxiang; Metaphorical mechanism

2024 年“搞抽象”成为网络热词。2024 年 12 月, “搞抽象”入选《语言文字周报》编辑部正式发布的 2024 年度“十大网络流行语”榜单^[1]。据统计, 小红书平台上关于“抽象”的相关笔记已超过 1000 万条, 而“搞抽象”的评论数量更是达到了 1.6 亿条。“抽象”, 原义是一种哲学概念, 随着使用范围扩大, “抽象”逐渐发展为一种网络文化类型, 演变成反逻辑、反严肃、反常规、反主流的行为、语言以及思维。使用者倾向于通过荒诞

的、戏谑的、非线性的方式来表达情绪或传递信息, 可以用于调侃自己, 也能用来调侃他人。例如:

(1) 有时候看看哪吒 2 官博觉得他们真的是特别好玩, 完全不像现在很多电影的宣传一样拍很多什么观众影院大笑落泪实况 reaction, 每天不是发战报就是搞抽象。做的最多的就是把电影里的细节发出来^[2]。

(2) 磊子一言不合又在搞抽象! 还有最后喂兔子也太犯规了叭, 好萌的画面, 在这一幕里品

到了daddy的味道这对吗?

例(1)“搞抽象”是指“很多电影的宣传”发类似于观众在电影院大笑或者落泪的反应的一系列行为,表达了对“很多电影”的宣传手段的不接受、不满意,是一种释放情绪的吐槽。例(2)是磊子的粉丝对磊子的可爱行为的评价,表达一种轻松、宠爱的语气。“抽象”由哲学概念和艺术学概念演变成网络热词,其词义发生了显著的扩展,笔者尝试从认知语言学视角分析网络新词“搞抽象”的隐喻机制^[3]。

一、“搞抽象”的语义构成

(一)“搞”的语义分析

“搞”起源于西南官话,属于方言词汇,后来进入普通话。根据杨丽君(2002)的统计,清末到30年代,“搞”在书面语中出现为偶用现象。20世纪40年代“搞”字大多出现在西南方言区作家的作品中,这一时期“搞”字并没有摆脱方言特征,并没有正式进入普通话系统。50年代到现在,“搞”在众多文学作品中普遍使用。“搞”作为泛义动词,在词义上表现出灵活性,句法功能上表现出多样性。在《现代汉语词典》中有[做;干;从事][设法获得;弄]两个义项。如:

(3)贫民会的委员们现在很不容易找到,他们都领导互助组搞生产去了。(人民日报1946)

(4)眼下任何人都不是缺吃的东西,但需要搞点儿水来。(网络语料2010)

但是据蒋昌平(1993)考察,“搞”的涵义高达三十多种。杨丽君(2002)考察了在共同语中“搞”有[搅扰][搅拌][混合][男女发生不正当关系][摆弄][整治][设法获得][商讨][做;干;从事]九种义项。“搞”的句法功能具有多样性。做谓语时,可位于名词前,也可以位于名词后,可位于动词、形容词、数量词之前,位于能愿动词后。“搞”做中心语时位于名词和形容词后。“搞”可以做定语。“搞”后面还可以跟“着”“了”“过”,可以跟介词、趋向动词,可以跟补语。“搞”的语义特征具有“泛义”性,动词“搞”不表示某一个具体的动作,实际意义与语境密切相关。例如,“搞学习”,这里的“搞”涵盖了上课听讲、课后复习、完成作业、参加考试等一系列为获取知识、提升成绩而进行的学习活动;“搞项目”则涉及项目策划、团队组建、

任务分配、进度把控以及成果交付等一整套复杂的工作流程。“搞”的语义特征具有较强的口语化倾向。例如,“搞平衡”书面语表述为“维持平衡”,“搞卫生”书面语表述为“打扫卫生”。同时由“搞”合成的词具有贬义色彩,例如,“搞花样”“搞破鞋”“搞小动作”^[4]。

(二)“抽象”的语义演变

《现代汉语词典》中“抽象”有两个义项。一是作为动词,之从许多事物中,舍弃个别的、非本质的属性,抽出共同的、本质的属性,是形成概念的必要手段。二是作为形容词表示不能具体到经验的;笼统的;空洞的,与“具体”相对。

“抽象”作为哲学概念有两层意义一是将几个有区别的物体的共同性质或特性,形象地抽取出来或孤立地进行考虑的行动或过程。二是从被研究的对象中,抽取与研究工作相关的实质性的内容加以考察,忽略被研究对象中个别的,非本质的或与研究工作无关的次要因素,从而形成对所研究问题的正确认识。它是科学研究中经常使用的一种方法。“抽象”作为艺术概念,表示非具象的、非理性的纯粹视觉形式。有三个内涵:一是抽象画作品中不描绘、不表现现实世界的客观形象,也不反映现实生活;二是没有绘画主题,无逻辑故事和理性诠释,既不表达思想也不传递个人情绪;三是纯粹由颜色、点、线、面、肌理、构成、组合的视觉形式^[5]。

随着网络文化的发展,“抽象”被赋予了更丰富的内涵。年轻人说“搞抽象”,是指通过使用一些抽象的语言、做出一些夸张荒诞的行为来表达自己的对传统规范的反叛和对个性的追求。在游戏中,玩家可能会用“搞抽象”来形容那些行为怪异、不按常理出牌的操作。在生活中,也会用它来描述生活中遇到的一些荒诞、无厘头的事情或行为。“搞抽象”的含义已经开始偏离其原本的学术和艺术范畴,更倾向于形容那些不符合常规逻辑、让人感到困惑或好笑的现象。

二、“搞抽象”的网络语体用法

(一)表示行为、内容荒诞、无厘头

用于形容一些行为或事件不符合常理、逻辑混乱、让人难以理解,呈现出一种荒诞不经的状态。例如:

(5) 我宣布李某就是我心中的“梗王”！顶着一张女神脸，却能面无表情地搞出各种抽象名场面，把普普通通的话变成爆笑段子，这些抽象瞬间真的百看不厌，这样又美又有趣的姐姐谁不爱！（新浪微博 2025 年 2 月 17 日）

(6) 向某回应搞抽象！谈女装争议：为什么女生穿男装又可以呢？（搜狐娱乐 2024 年 12 月 25 日）

(7) 今天不搞抽象，今天纯帅！（搜狐娱乐 2024 年 11 月 22 日）

例（5）“搞抽象”是指长相漂亮的李某做出无厘头、荒诞的行为。例（6）向某穿女装是一种荒诞、不符合常理的行为，被成为“搞抽象”。例（7）今天不“搞抽象”意思是今天不做一些让人难以理解的事，或者做出不合逻辑、无厘头的事^[6]。

（二）表示表达风格晦涩、难懂

当人们的言论、文字等表达缺乏清晰的逻辑，内容模糊、隐晦，让人难以捉摸其真正意图时，也会被称为“抽象”。例如：

(8) 墨雨云间 这也太抽象了吧哈哈哈哈（小红书 2024 年 7 月 3 日）

(9) 小红书的拉黑功能太抽象了，我都拉黑了为什么还能在主页推荐刷到那个人（小红书 2025 年 2 月 18 日）

(10) 太抽象了！哲学大师维特根斯坦的私人笔记。（小红书 2025 年 2 月 15 日）

例（8）“抽象”指的是《墨雨云间》这部电视剧情节难理解，让人看不懂。例（9）指的是在小红书把某个人拉黑之后，还能在主页推荐那个人，这种情况让人不理解。例（10）是指看不懂哲学大师维特根斯坦的私人笔记，因此感叹“太抽象了！”

（三）用于表达对事物的主观感受

“抽象”可以用来表达一种对事物难以言喻、模糊不清的主观感受。例如：

(11) 这一张就格外抽象了，像黑山羊刚化人学会走路还别出心裁给自己堆砌了很多元素觉得自己装人实在太像了但是真人一眼就能看出他在拟人……（新浪微博 2025 年 2 月 18 日）

(12) 和之前歌词创作的问题差不多，太多堆砌的具象的词藻，也没什么逻辑，最后变的无比抽

象。如果我不知道看到这个，会满脑子问号，但会觉得也挺有趣，会好奇到底哪个疯子写的。（新浪微博 2025 年 2 月 17 日）

(13) 这个热评太抽象了，我愣是反应了 5 秒才理解。（新浪微博 2025 年 2 月 9 日）

例（11）“抽象”是对这张照片的主观评价和感受，搞不懂这张照片的造型用意。例（12）这里的“抽象”是在描述自己对这首歌词创作的一种直观感受，是对歌词缺少逻辑、堆砌辞藻的特点的概括。例（13）是对热评的主观感受，觉得热评难以琢磨。

三、“搞抽象”的句法功能

“搞抽象”在各大社交媒体和社交平台中广泛出现，在句中可以做谓语、宾语、定语、主语。

（一）“搞抽象”可以充当谓语

“搞抽象”最常见的是作谓语，用来描述主语所进行的动作或行为。例如：

(14) 胡某来抖音搞抽象了。（抖音 2025 年 2 月 13 日）

(15) 师姐搞抽象那么厉害，想必科研水平也很高吧。（抖音 2024 年 8 月 20 日）

(16) 我每天绞尽脑汁的搞抽象，还不如天赋型选手随口一句。（抖音 2025 年 2 月 5 日）

例（14）“搞抽象”作谓语，表明主语“胡某”的行为状态，即在抖音平台发布搞笑、无厘头的视频^[7]。

（二）“搞抽象”可以充当宾语

“搞抽象”也可以作宾语，跟在一些谓语动词之后，成为动作指向的对象。

(17) 为什么现在这么多人喜欢搞抽象啊？（小红书 2025 年 2 月 6 日）

(18) 你不是搞抽象，你是单纯没礼貌。（小红书 2024 年 8 月 18 日）

(19) 当你想搞抽象结果得知了委托老师准备的礼物。（小红书 2024 年 9 月 19 日）

例（17）“搞抽象”作“喜欢”的宾语，表达了对现在这么多人搞抽象的不理解。

（三）“搞抽象”可以充当定语

“搞抽象”还能作定语，用来修饰名词，对所修饰的名词的特征或属性进行限定^[8]。

(20) 搞抽象的人一般双商都不会太低。（抖

音 2024 年 7 月 5 日)

(21) 当你有一个搞抽象的朋友。(小红书 2025 年 1 月 20 日)

(22) 两个搞抽象的人一起玩。(小红书 2024 年 12 月 2 日)

例(19)“搞抽象”作定语修饰“人”，代表了喜欢玩梗、不按常理出牌的人。

(四)“搞抽象”可以充当主语

(23) 搞抽象是一种艺术，不懂抽象的人有难了。(抖音 2024 年 8 月 9 日)

(24) 搞抽象是好事是坏？我们要辩证看待。(小红书 2025 年 2 月 3 日)

(25) 搞抽象是让一个男人不喜欢你的最快的方式。(2024 年 6 月 4 日)

例(23)“搞抽象”作主语，成为整个句子的焦点^[9]。

四、“搞抽象”的隐喻机制

Lakoff 和 Johnson 在其著作《我们赖以生存的隐喻》中提出，隐喻不仅仅是一种语言现象，更是一种思维和认知方式。隐喻的本质是通过一种事物来理解和体验另一种事物，它是人类认知世界、构建概念的重要工具。隐喻是从一个较为具体、熟悉的概念域（源域）向另一个较为抽象、陌生的概念域（目标域）的系统性映射。在隐喻的推

动下，“搞抽象”从哲学和艺术学领域映射到现实生活领域。

(一)从抽象艺术映射到日常行为的荒诞性

抽象艺术作为一种艺术流派，其特点是脱离现实物象的具体形态，运用色彩、线条、形状等基本元素来构建画面，用看似随意的色彩和无规律的线条组合，表达了作者自己的世界观。这种艺术形式难以直接从画面中找到与现实世界的对应关系，具有[+荒诞][+不可琢磨][+出人意料]的语义特征。在网络文化的语境下，“搞抽象”所代表的行为特征把抽象艺术所具有的[+荒诞][+不可琢磨][+出人意料]的特征当作源域，映射到日常生活这一目标域。例如：

(24) 互联网最忌讳就是给自己立帅啊有钱啊深情啊这些烂人设，搞抽象才是活得最久的。(新浪微博 2025 年 2 月 19 日)

例(24)的“搞抽象”可能是指做出通常情况下认为很尴尬或者出人意料的行为，这些行为与我们日常生活中遵循的行为逻辑和社会规范大相径庭，就像抽象艺术作品一样，让人摸不着头脑。这就是在隐喻的机制的推动下，使人的行为具有了[+荒诞][+不可琢磨][+出人意料]的特征。这种从抽象艺术到日常行为的映射，满足了人们在网络世界中追求新奇、突破常规的心理需求。

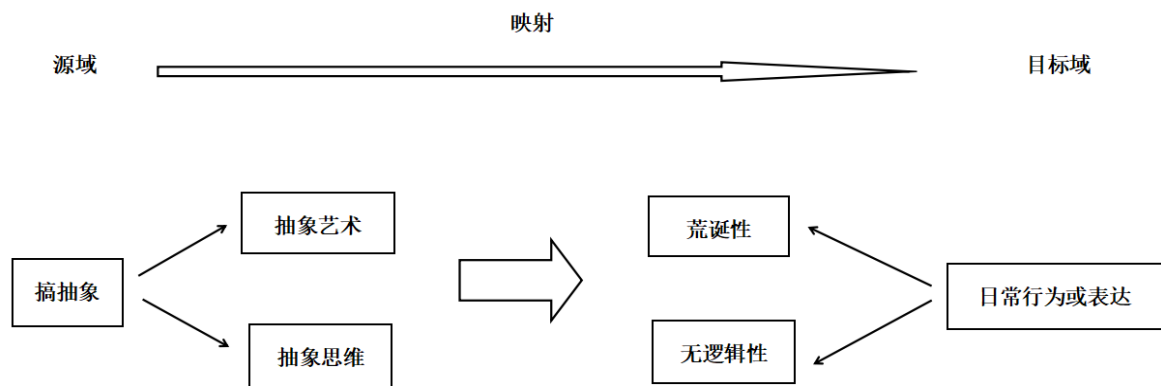

图1 网络新词“搞抽象”的系统隐喻映射

(二)从抽象思维映射到日常无逻辑表达

抽象思维是人类思维的高级形式，它能够超越具体的事物和现象，通过概念、判断、推理等思维形式，把握事物的本质和规律。帮助人们理解复杂的理论和抽象的概念。具有[+逻辑性][+

因果关系][+连贯性]等语义特征。然而，在网络交流中，“搞抽象”通过隐喻扩展机制跨域联想，将抽象思维中的逻辑性（目标域）映射到无逻辑的表达（源域）中，使之具有相反的语义特征[-逻辑性][-因果关系]，打破破常规的语言逻辑和

语法规则,使语言表达具有动态性和创造性。例如:

(25)你小子,虽然你是在搞抽象,但我是真的觉得母鸡有人妻感,真的像一位母亲,我从小到大最喜欢的真的是鸡,本来以为找到了同类人产生共鸣了呢,哼!(新浪微博 2025 年 12 月 19 日)

例(25)的表达并非基于传统的语言逻辑,从字面意义上很难直接理解其确切含义,而是通过网络群体的共同认知和情感共鸣赋予了新的内涵。以上内容如图 1。

五、结束语

我们探讨了网络新词“搞抽象”的网络语体用法、句法功能及其隐喻机制,揭示了其从哲学、艺术学领域向日常生活语义映射的路径及其功能演变。然而,仍存在一定的局限性。例如,缺少对“搞抽象”在各大网络平台使用数量和热度的统计;对不同年龄、地域网络群体中的使用差异情况进行考察;以及其他认知机制对“搞抽象”意义的影响等。未来的研究可以聚焦于以上方面,从而更全面地把握网络语言的发展规律。

参考文献:

[1](美)乔治·莱考夫(美)马克·约翰逊.我们赖

以生存的隐喻[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[2]吴为善.认知语言学与汉语研究[M].上海:复旦大学出版社,2011:132.

[3]刁晏斌.虚义动词“搞”的使用情况及其变化[J].宜春学院学报,2015,37(05):81-90.

[4]赵永芹.泛义动词“整”与“搞”的比较分析[J].长春工程学院学报(社会科学版),2014,15(02):62-65.

[5]张春秀.动词“搞”的句法、语义、语用分析[J].大庆师范学院学报,2007,(03):120-122.

[6]杨丽君.动词“搞”在现代汉语中的语用考察[J].语言文字应用,2002,(02):59-66.

[7]胡紫晨.浅析网络新词“舔”的语义演变路径及原因[J].汉字文化,2024,(01):132-136.

[8]张明辉,闫语萌.网络新词“炫”的新义和来源[J].辽东学院学报(社会科学版),2023,25(05):50-56.

[9]殷秀.从语义和语法角度浅析网络新词“塌房”[J].汉字文化,2023,(16):127-130.

作者简介:孟凡琪(1990-11),男,硕士研究生,黑龙江能源职业学院助教,主要研究认知语言学、现代汉语语法、国际中文教育。

古典园林诗词康养意象的美学阐释与文脉转译

杜凯伟^{1*} 黄茂杰² 姜子怡³ 康韵朵⁴

(1 重庆人文科技学院设计工程学院, 重庆 401524; 2 重庆三峡学院文学院, 重庆 404020, 3 浙江农林大学风景园林与建筑学院, 浙江 杭州 311300; 4 爱丁堡大学哲学、心理与语言科学学院, 英国 爱丁堡 EH89YL)

摘要: 现代都市人群心理焦虑问题凸显, 园艺疗法本土化是突破西方理论范式、契合国人疗愈需求的关键。本文以237首唐宋园林诗词为样本, 挖掘其中康养意象的审美肌理与人文内核, 梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大核心意象谱系。结合传统文化创新发展要求, 提出“文脉立根、美学赋能、功能适配、时代共生”四大转译原则, 从空间营造、体验设计、文化传播三方面, 探索康养意象在现代园艺疗法中的活化路径。研究可为构建中国特色园艺疗法体系提供理论支撑, 助力中华优秀传统文化在康养领域的传承与应用。

关键词: 古典园林诗词; 康养意象; 美学阐释; 文脉活化; 空间艺术设计

收稿日期: 2025年12月10日

中图分类号: J0-05

通讯作者: *杜凯伟, 重庆人文科技学院设计工程学院

Aesthetic interpretation and Context Translation of the image of recuperation in classical garden Poetry

Du Kaiwei^{1*}, Huang Maojie², Jiang Ziyi³, Kang Yunduo⁴

(1 School of design and engineering, Chongqing University of Humanities and technology, Chongqing 401524; 2 School of Arts, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404020; 3 School of landscape architecture and architecture, Zhejiang agriculture and Forestry University, Zhejiang, Hangzhou 311300; 4 School of philosophy, psychology and Language Sciences, University of Edinburgh, UK, Edinburgh EH89YL)

Abstract: the psychological anxiety of modern urban people is prominent. The localization of horticultural therapy is the key to break through the western theoretical paradigm and meet the needs of Chinese people. Based on 237 Tang and song garden poems as samples, this paper explores the aesthetic texture and humanistic core of the image of health and nourishment, and sorts out the three core image pedigrees of natural habitation, humanistic elegance and emotional attachment to objects. Combining with the requirements of the innovation and development of traditional culture, this paper puts forward four translation principles of "rooted in context, aesthetic empowerment, functional adaptation and era symbiosis", and explores the activation path of health image in modern horticultural therapy from three aspects of space construction, experience design and cultural communication. The research can provide theoretical support for the construction of horticultural therapy system with Chinese characteristics, and help the inheritance and application of Chinese excellent traditional culture in the field of health care.

Key words: classical garden poetry; Health image; Aesthetic interpretation; Context activation; Space art design

一、引言

现代社会快节奏、高强度的生存模式，使都市人群精神内耗、情感疏离与心理焦虑等问题日益凸显，制约生活质量提升与社会健康发展。面对这一严峻形势，因融合自然环境与身心调节的双重疗愈机制，园艺疗法作为创新性、非药物的干预手段，被认为是促进老年人身心健康的重要手段^[1]，以自然为媒介、体验为核心、共情为纽带，通过植物种植、景观观赏等多元形式实现身心调和，成为缓解心理压力的重要路径。

当前国内园艺疗法深陷本土化困境：多数研究与实践照搬西方实证框架，过度侧重临床效果量化验证，忽视中华本土人文艺术资源与东方康养智慧的挖掘融合。这种“重形式、轻内涵”的模式，难以契合国人“情志为先、人文为核、审美为要”的疗愈需求与文化认同，导致其缺乏独特人文标识，本土化发展受阻。

中华古典园林诗词承载着古人“天人合一”的哲学思想、“寄情山水”的审美追求与“观物愈心”的康养智慧，其康养意象与文人情志、艺术审美、文化传承深度绑定，形成“景中有情、情中有文、文中有意、意中有愈”的独特体系。从王维“明月松间照，清泉石上流”的宁静致远，到王羲之《兰亭集序》的雅集之乐，每首诗词都是兼具美学、人文与康养价值的画卷，为园艺疗法本土化提供了丰富文化滋养。

现有相关研究存在明显局限：或侧重园林诗词的文学、造园价值解读，忽视其康养价值与当代转化；或聚焦园艺疗法实证研究，缺乏人文艺术融合。基于此，本文以237首唐宋园林诗词为样本，挖掘康养意象的人文内核与美学特质，探索其在现代园艺疗法中的转译活化路径，实现古典人文艺术与现代疗愈实践的有机融合，为中国特色园艺疗法体系构建提供支撑。

二、人文溯源与美学研究视角建构

（一）相关研究脉络梳理与核心局限剖析

1. 古典园林诗词研究现状与人文美学维度缺失

古典园林诗词长期是学界研究热点，成果主要聚焦三大维度：一是文学美学维度，解读其意境营造、语言艺术与文人情志；二是园林造景维度，

提炼造园理念与空间美学，为现代设计提供借鉴；三是文化传承维度，梳理其承载的传统文化与文人精神。如叶嘉莹通过《唐宋词十七讲》剖析李清照“庭院深深深几许”等词句，体现出了古典园林诗词中“空间隐喻”对情感表达的强化作用^[2]；彭吉象在《中国艺术学》中指出，王维辋川别业相关诗作通过“诗画互文”构建出了理想化的园林审美范式^[3]。然而，现有的研究较少关注园林诗词与身心健康的关系，仅陈从周在《说园》中简单提及“园林诗词可陶冶性情”，缺乏系统的康养视角解读^[4]。

现有研究的核心局限的是：多数将其视为单纯文学或造园文献，忽视背后深厚的康养智慧与人文艺术融合价值；少数涉及康养主题的研究，也侧重生理层面实证分析，未深入挖掘意象人文内涵、美学特质与康养功能的内在关联，无法满足园艺疗法本土化、人文化发展需求。

2. 园艺疗法研究进展与本土化发展瓶颈

西方园艺疗法经过数十年发展，已形成成熟理论与实践范式，聚焦自然与身心健康的关联，侧重临床效果量化、疗愈机制解析与流程标准化，呈现“实证导向、功能优先”的特点。

国内园艺疗法研究起步晚但发展快，热点集中于两方面：一是临床应用研究，验证其在不同人群中的疗愈效果；二是实践路径探索，尝试将其与社区、养老机构等场景结合。

国内研究与实践的本土化瓶颈突出：一是照搬西方框架，缺乏本土人文艺术资源融合，忽视国人疗愈需求与文化认同，难以被广泛接受；二是侧重技术实践与数据堆砌，缺乏人文内涵挖掘与美学呈现，使园艺疗法沦为单纯的植物种植活动，丧失本土文化魅力。

（二）核心理论支撑与研究视角确立

本文立足传统文化传承与园艺疗法本土化双重需求，确立“人文溯源+美学解析+实践活化”的研究视角，将古典园林诗词康养意象视为人文、美学与康养的统一体，挖掘三者内在关联，构建兼具人文性与可行性的研究框架，以三大理论为支撑保障研究深度与科学性。

人文主义理论：强调人的情感、价值与文化认同，打破实证研究“重量化、轻人文”的局限，

聚焦康养意象承载的文人情志与生命哲学，解读其通过情感共鸣实现情志调和的疗愈路径，凸显“人文滋养心灵”的核心价值。

中国古典美学理论：以“意境说”“情志说”“自然说”为核心，解析康养意象的意境营造与审美特质。“意境说”解读“景、情、文、意”的共生关系；“情志说”厘清意象与文人情志的关联，挖掘情感疗愈价值；“自然说”解读其“质朴自然”的特质，契合现代人群康养需求。

符号学理论：运用皮尔斯符号三分法，解析诗词意象的“表征符号－对象－解释项”关系^[5]，将康养意象视为“人文－美学－康养”统一体，解

析其作为文化符号的表征意义与转译逻辑，为意象的现代活化搭建清晰框架，实现传统符号的创新传承。

三、古典园林诗词康养意象的谱系建构与人文美学解析

（一）康养意象的类型谱系与人文内核解读

通过对 237 首唐宋园林诗词的精读与分类解析，结合人文内涵、美学表达与康养功能的差异，梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大类核心康养意象谱系，三者相互融合，构成“人文－美学－康养”三位一体的意象体系，为现代园艺疗法活化提供丰富资源（如表 1）。

表 1 古典园林诗词康养意象类型谱系表

意象类型	子类划分	核心载体	人文内核	样本占比
自然栖居意象	山水、植物、气象	泉、溪、山、石、松、竹、梅、月、风、雨等	天人合一、寄情山水、淡泊名利	68%
人文雅聚意象	雅集活动、文人互动	曲水流觞、诗酒唱和、焚香抚琴、对弈品茗等	情志共鸣、社交互助、雅致生活	18%
器物寄情意象	建筑器物、生活陈设	亭、台、楼、阁、竹椅、石桌、茶具、琴书等	诗意栖居、简约质朴、人居合一	14%

注：样本占比基于 237 首唐宋园林诗词文本精读统计，核心统计标准为“意象明确出现且承载康养内涵”，三类意象占比总和为 100%（存在少量诗词含多类意象，按核心意象归类统计）。

1. 自然栖居意象：天人共生的清幽之韵与人文情致

自然栖居意象是最核心、最常见的类型，在样本中占比 68%，涵盖山水、植物、气象三大子类，核心人文内核是“天人合一”与“寄情山水、淡泊名利”，通过清幽意境引导人们远离喧嚣、实现身心平和，彰显东方“自然即疗愈”的智慧。

山水意象以泉、溪、山、石等为载体，承载文人归隐自然的追求。王维《山居秋暝》“清泉石上流”，将山水视为心灵栖息地，传递淡泊名利之情；白居易《钱塘湖春行》以西湖早春生机，缓解仕途失意的苦闷。这些意象是文人情怀与康养需求的艺术投射，实现“以景愈心”的效果。

植物意象以“岁寒三友”“四君子”为核心，每种植物都被赋予独特人文品格。松树坚韧挺拔，象征文人不屈不挠；竹子有节虚心，代表刚正谦逊；梅花凌寒独开，彰显傲骨淡泊；兰花清雅脱俗、菊花悠然闲适，均寄托文人的品格追求。文人通过吟咏观赏，实现情志调和与心灵升华。

气象意象以月、风、雨等为载体，传递文人情感寄托。“月”象征纯洁、思念，李白“床前明月光”、张九龄“海上生明月”，均借月光缓解孤

独苦闷；“雨”因时节承载不同情感，李商隐“巴山夜雨”寄托思念，杜甫“春夜喜雨”传递希望，通过情感倾诉实现心灵慰藉。

2. 人文雅聚意象：情志共鸣的雅致之乐与人文情怀

人文雅聚意象聚焦曲水流觞、诗酒唱和、焚香抚琴等文人雅集活动，核心人文内核是“情志共鸣、社交互助、雅致生活”，通过和谐愉悦的社交氛围，实现“以文会友、以情疗心”的康养效果。

《兰亭集序》中“引以为流觞曲水，列坐其次”，这一文人的集会活动被概括为熟语“曲水流觞”，成为在上巳节中的古代民俗活动^[6]王羲之与友人借曲水行酒、赋诗唱和，融合自然景观与文人情怀，核心价值在于通过情感交流实现心灵慰藉，缓解文人仕途失意的苦闷，传递雅致生活追求。

焚香抚琴、对弈品茗等静态雅集，同样承载文人身心合一的追求。白居易《听幽兰》中，古琴清雅与焚香静谧相融，引导文人疏解心绪；陆游“晴窗细乳戏分茶”，借品茗对弈缓解苦闷、培养平和心态；书画创作则让文人将情感融入作品，通过专注投入实现身心疗愈。

3. 器物寄情意象：诗意栖居的质朴之美与

人文温度

器物寄情意象涵盖亭、台、楼、阁等建筑物与竹椅、茶具等生活陈设，核心人文内核是“诗意栖居、简约质朴、人居合一”，通过舒适雅致的环境，实现“居有所安、心有所寄”的疗愈效果。

亭、台、楼、阁等建筑，是文人驻足观景、安放心灵的场所。苏州沧浪亭“翠玲珑馆”简约雅致，文人在此品茗读书、远离喧嚣；欧阳修《醉翁亭记》借醉翁亭传递寄情山水的闲适；李白登台赏瀑布、王勃登阁抒情怀，均通过建筑载体实现情感宣泄与心灵慰藉，彰显“天人合一”理念。

竹椅、石桌、茶具等生活陈设，采用自然材质，简约而雅致。竹石的温润质感缓解文人烦躁，茶具承载的茶文化引导专注当下，香炉屏风营造静谧氛围，为文人提供舒适的疗愈环境，契合诗意栖居的追求。

（二）康养意象的核心美学特质解析

古典园林诗词康养意象的核心魅力，在于其融合人文内涵、康养智慧与独特美学特质，为现代园艺疗法美学转译提供基础。结合古典美学理论，其核心美学特质体现在意境共生、情志寄托、质朴自然三个方面。

其一，意境共生：景、情、文、意的有机统一。意境是古典美学的核心，康养意象将自然景观、

文人情志、文学表达与康养意蕴融为一体，实现“诗中有画、画中有情、情中有意、意中有愈”。王维《鹿柴》“空山不见人，但闻人语响”，勾勒空灵清幽意境，传递淡泊情怀，让观赏者在品味意境中远离喧嚣、实现身心平和，这也是其区别于西方自然疗愈景观的核心。

其二，情志寄托：文人情志与美学表达的深度融合。康养意象多采用隐喻、象征手法，将文人情感与品格追求融入其中，具有强烈情感张力。“松竹梅”寄托坚韧高洁，“明月清泉”传递淡泊宁静，每种意象都是文人情志的艺术表达，能够引发情感共鸣，实现心灵慰藉与身心疗愈。

其三，质朴自然：返璞归真与天人合一的审美追求。意象始终追求质朴自然、反对刻意雕琢，契合古人“天人合一”理念与现代人群对简约舒适康养环境的需求。无论是“清泉石上流”的自然景致，还是“竹椅石桌”的简约陈设，都蕴含深厚人文与美学价值，实现审美、人文与康养的统一。

（三）典型康养意象的人文美学深度解读

选取“松竹梅”“曲水流觞”“明月清泉”三大典型康养意象，结合诗词文本与实践案例，深度解析其人文内核、美学特质与康养价值，为现代转译提供具体参考（如表2）。

表2 典型康养意象人文美学与康养价值对照表

典型意象	人文内涵	核心美学特质	康养价值	现代实践案例
松竹梅（岁寒三友）	坚韧不拔、刚正谦逊、傲骨淡泊，承载文人高尚品格追求	质朴自然、意境清幽、情志共生	品格共鸣、情志调和、心灵升华	重庆某高端养老院“岁寒三友”人文园艺景观，配套诗词诵读、书画创作活动
曲水流觞	情志共鸣、社交互助、雅致生活，传递文人雅集文化	雅致和谐、景情交融、诗意盎然	情感疗愈、社交疗愈、审美疗愈	四川成都某文化社区“兰亭雅集”园艺体验活动，模拟曲水流觞场景，组织诗词创作
明月清泉	纯洁静谧、清澈淡泊，承载文人归隐自然、心灵安放的需求	空灵淡远、虚实相生、清雅静谧	情绪舒缓、心灵安放、身心平和	浙江杭州某康复医院“月光水景园”，融合诗词意境与园艺景观，辅助患者疗愈

注：三大典型意象在237首样本诗词中共现率分别为：松竹梅34%、曲水流觞12%、明月清泉27%，均为兼具人文性、美学性与康养性的核心意象。

1. “松竹梅”：品格坚守与情志疗愈的美学象征

“松竹梅”作为“岁寒三友”，在样本中共现率达34%，是文人品格的象征，兼具美学、人文与康养价值。

人文内涵上，三者各自承载独特品格：松树坚韧淡泊，竹子刚正谦逊，梅花傲骨不屈，共同构成文人精神谱系，承载对高尚品格的追求。

美学特质上，追求质朴自然、意境清幽的风格，王安石《梅花》、郑板桥《竹石》等诗句，以简洁

笔墨勾勒意象,实现情志与美学的深度融合,具有强烈情感感染力。

康养价值体现在品格共鸣、情志调和与心灵升华三个层面。现代实践中,重庆某高端养老院以“松竹梅”为核心,打造人文园艺景观,开展诗词诵读、书画创作等活动,有效缓解老年人孤独感、改善记忆力衰退问题,彰显其当代价值。

2. “曲水流觞”:雅聚社交与情志共鸣的人文载体

“曲水流觞”是雅聚意象的经典代表,融合人文社交、美学体验与情志疗愈,是文人雅集文化的核心象征。

人文内涵上,其不仅是社交活动,更是人文仪式,核心是情志共鸣与雅致生活,起源于东晋兰亭雅集,为文人提供情感交流、心灵慰藉的平台,传递诗意栖居理念。

美学特质上,营造雅致和谐、景情交融的氛围,《兰亭集序》中诗句将自然景观与雅集活动结合,实现景、情、文的统一,仪式感与雅致感引导文人专注当下、获得心灵滋养。

康养价值体现在情感、社交与审美疗愈层面。四川成都某文化社区模拟该意象,打造园艺体验活动,组织诗词诵读、创作等,缓解居民孤独感与焦虑感,增强社区凝聚力。

3. “明月清泉”:意境营造与心灵安放的美学呈现

“明月清泉”是自然栖居意象的经典组合,王维诗句将其美学、人文与康养价值发挥到极致,承载文人淡泊归隐、心灵安放的追求。人文内涵上,“明月”象征纯洁静谧,“清泉”代表清澈淡泊,二者结合传递对自然生活的追求,消解文人浮躁功利之心,契合现代人追求心灵宁静的需求。

美学特质上,追求空灵淡远、虚实相生的意境,月光与清泉相融,勾勒清幽画卷,实现“诗中有画、画中有情”的效果,引导观赏者沉浸其中、获得心灵滋养。

康养价值体现在情绪舒缓、心灵安放与身心平和层面。浙江杭州某康复医院以该意象打造“月光水景园”,融合诗词意境与园艺景观,有效缓解患者焦虑情绪,提升疗愈效果。

四、康养意象在现代园艺疗法中的美学转译

与人文活化实践

古典园林诗词康养意象的现代活化,并非简单符号复制,而是结合传统文化创新发展要求与现代康养需求,将其人文内涵、美学特质与园艺疗法实践融合,实现“人文立根、美学赋能、功能适配、时代创新”的目标,让古典人文艺术焕发新活力。本文提出四大转译原则,从三大层面探索实践路径。

(一) 康养意象现代转译的核心原则

1. 文脉立根原则

核心是坚守意象的人文基因与文化脉络,避免形式模仿,将文人情志、传统理念与现代康养需求融合,保留“天人合一”“诗意栖居”等核心内涵,赋予意象时代价值,让园艺疗法兼具康养功能与人文温度。如“松竹梅”转译,不仅种植相关植物,更通过文化活动传递其品格内涵,北京颐和园“耕织图”景区修复便是典型实践。

2. 美学赋能原则

关键是凸显意象的意境营造、情志寄托、质朴自然等美学特质,融入园艺疗法空间营造与活动设计,打造兼具美学与康养价值的体验场景,满足现代人群双重需求。如“明月清泉”转译,通过水景、月光灯效、诗词展板等,再现诗词意境,实现审美与疗愈的融合。

3. 功能适配原则

基础是结合不同人群的康养需求、年龄特点,针对性转译意象,确保其适配现代园艺疗法场景。针对老年人,选取具象怀旧意象,设计温和体验活动;针对青少年,选取象征坚韧清雅的意象,开展技艺体验活动;针对都市压力人群,选取宁静意境类意象,设计沉浸式疗愈活动。

4. 时代共生原则

核心是结合当代审美、生活方式与技术手段,结合现代科技与生活方式对传统的意象进行创新^[7],避免复古化、形式化。融入现代景观技术、多媒体手段,丰富呈现形式;结合当代社交需求,赋予意象新内涵,如“曲水流觞”转译可打造互动景观,设计小型诗词分享会,贴合现代人群体验偏好。

(二) 美学转译与人文活化的实践路径

1. 空间美学营造:诗意化呈现,实现意境

共生

以古典诗词意境为灵魂,结合现代园艺造景与康养空间设计理念,将意象融入空间设计,打造诗意康养空间。一是核心意象植入,结合空间功能定位,通过植物种植、水景打造、器物布置,再现诗词场景,如社区康养花园植入“曲水流觞”意象,养老机构植入“松竹梅”意象;二是美学细节营造,将诗词、书法、绘画艺术与造景融合,设置诗词碑刻、典故解说牌,强化人文美学氛围;三是材质与色彩适配,选用自然材质,搭配淡雅色彩,营造宁静舒适的空间氛围,苏州耦园改造便是典型案例。

2. 人文体验设计:沉浸式参与,深化人文浸润

以康养意象为核心,设计沉浸式人文体验活动,融合诗词、园艺、传统技艺与现代疗愈。一是诗词园艺融合活动,结合植物意象设计种植、花艺创作活动,搭配诗词诵读、日记记录,实现动手疗愈、审美熏陶与人文滋养的统一;二是诗词人文浸润活动,举办诗词诵读会、典故分享会,复刻文人雅集,让参与者感受文人情怀,实现情志共鸣与身心疗愈;三是传统技艺体验活动,结合器物意象,开展竹编、书法、品茗等活动,让参与者在技艺实践中体悟传统文化,缓解心理压力。

3. 文化传播赋能:多元化传播,扩大影响范围

依托多元传播载体,传递康养意象的人文、美学与康养价值,推动园艺疗法本土化普及。一是线下传播,打造主题展览、示范园区,开展公益讲座、体验活动,增强大众认知与参与度;二是线上传播,利用短视频、新媒体平台,解读意象内涵、分享实践案例,打造线上互动社区,扩大传播覆盖面;三是跨界融合传播,与文旅、教育、医疗领域跨界合作,将意象融入文旅项目、校园教育、临床疗愈,推动古典康养智慧的广泛传承与应用。

五、结论与展望

本文以237首唐宋园林诗词为样本,梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大类康养意象谱系,剖析其“意境共生、情志寄托、质朴自然”的核心美学特质与人文内核,提出“文脉立根、美学赋能、功能适配、时代共生”四大转译原则,

从空间营造、体验设计、文化传播三个维度,构建了康养意象在现代园艺疗法中的转译活化路径,通过典型实践案例佐证了路径可行性。

研究突破了西方园艺疗法理论范式的局限,挖掘中华古典人文艺术资源的康养价值,实现了古典园林诗词康养智慧与现代园艺疗法的有机融合,为中国特色园艺疗法体系构建提供了理论支撑与实践参考,助力传统文化在现代康养领域的活化传承。

未来研究可进一步扩大文本样本范围,纳入明清园林诗词,丰富康养意象谱系;深入开展实证研究,量化意象转译的疗愈效果;加强跨学科合作,融合风景园林、心理学、医学等学科理念,优化转译路径,推动现代园艺疗法本土化、规范化、特色化发展,让古典人文康养智慧更好地服务于现代人群的身心健康。

参考文献

- [1] 林芷芊,刘群阅.面向老年人康养的绘画和园艺疗法融合及本土化研究[J].建筑与文化,2025,(02):137-139.
 - [2] 叶嘉莹.唐宋词十七讲[M].北京大学出版社,2018.
 - [3] 彭吉象.中国艺术学[M].高等教育出版社,2020.
 - [4] 陈从周.说园[M].同济大学出版社,1994.
 - [5] 黄梦沅.皮尔斯符号学视角下的全景山水画图式研究[J].美与时代(下),2023,(06):29-33.
 - [6] 许可.高中古代论说文教学与议论文写作教学结合探究[D].河南大学,2014.
 - [7] Yuan J,Zhang L,Kim S C.Multimodal Interaction Evaluation and Optimization Design of Smart Landscape Devices for Elderly People in Seaside Parks[J].Electronics,2023,12(18):
- 作者简介:杜凯伟(1994-),男,汉族,山东泰安人,硕士研究生,重庆人文科技学院设计工程学院讲师,研究方向:园林康养、园艺疗法、园林史;黄茂杰(2002-),男,汉族,重庆人,,重庆三峡学院文学院硕士研究生,研究方向:古代文学;姜子怡(2003-),女,汉族,浙江台州人,浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生,研究方向:园林史、园林康养;康韵朵(2000-),女,汉族,四川成都人,爱丁堡大学哲学、心理与语言科学学院硕士研究生,研究方向:心理学

构建主义理论下民办高校环境设计 专业教学设计原则研究

董嘉欣

(北海艺术设计学院传媒艺术学院, 广西 北海 536000)

摘要: 民办教育教学改革的深化, 为建构主义理论在环境设计专业教学实践领域的应用奠定了现实基础。环境设计专业是一个实践性极强的专业, 应满足市场就业需求。构建主义理论在环境设计专业教学中具有相当的适用性, 其指导下的环境设计专业教学设计原则主要包括直观性原则、创造性原则、自主合作与探究学习原则、实践原则以及科技性原则, 旨在提高学生的实践能力, 满足市场需求, 进而推动环境设计专业的持续发展。

关键词: 建构主义理论、环境设计专业、教学设计原则、民办高校

收稿日期: 2025 年 12 月 15 日

中图分类号: G642.0

通讯作者: 董嘉欣, 北海艺术设计学院传媒艺术学院

Research on teaching design principles of environmental design major in private colleges and Universities under Constructivism Theory

Dong Jiaxin

(School of media arts, Beihai Institute of art and design, Beihai 536000, Guangxi)

Abstract: the deepening of the teaching reform of private education has laid a realistic foundation for the application of Constructivism Theory in the field of teaching practice of environmental design major. Environmental design is a highly practical specialty, which should meet the employment needs of the market. Constructivism theory has considerable applicability in the teaching of environmental design specialty. The teaching design principles of environmental design specialty under its guidance mainly include the principles of intuition, creativity, independent cooperation and inquiry learning, practice and science and technology. It aims to improve students' practical ability, meet market demand, and promote the sustainable development of environmental design specialty.

Key words: constructivism theory, environmental design major, teaching design principles, private colleges and Universities

中国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要在“建设高质量教育体系”中提出, 建设高质量本科教育, 推进部分普通本科高校向应用型转变^[1]。近几年广西省各大高校中的多个专业实行构建主义教学模式, 不再局限于理工类专业, 同样也在文科类、艺术类专业中实施构建主义教学方式。

构建主义教学在环境设计专业中有助于提高学生的学习和动力, 培养思辨能力和个性化差异, 提升实践能力和团队协作能力。有助于培养出更符合行业需求、具备创新精神和综合素质的环境设计人才。

一、现行民办高校环境设计专业的教学模式

现行民办高校环境设计专业的教学模式存在的问题相对复杂且多样化,尽管教师们努力探索和改进教学方法,但仍存在一些不容忽视的问题。

(一) 教学模式单一, 缺乏多样性

当前,部分民办高校在环境设计专业的教学中,仍采用传统的“灌输式”教学模式,即教师主导课堂,学生被动接受知识。现当前环境设计专业的教学模式忽视了学生的主体性和主动性,无法激发学生的学习兴趣 and 创造力。在建构主义理论下,学生应该是知识的主动建构者,而不是被动的接受者。

(二) 理论与实践脱节, 缺乏实践性

环境设计专业是一个实践性很强的专业,理论与实践的紧密结合是至关重要的,要求学生具备将理论知识应用于实际项目的能力。然而,在现行的教学模式中,理论与实践往往脱节,学生难以将所学理论知识与实际设计项目相结合。并且部分民办高校在课程设置上过于偏重理论知识的学习,仅仅只是单纯的授课,而忽视了实践能力的培养。导致学生虽然对设计原理、风格流派等理论内容有所了解,但在实际操作中往往显得力不从心,不能将理论与实践结合,缺乏解决实际问题的能力,难以将理论知识转化为具体的设计方案和作品,不能做到真正的学以致用。

(三) 忽视学生个体差异, 缺乏个性化教学

每个学生都有自己独特的学习方式和兴趣点,然而在现行的教学模式中,教师往往忽视学生的个体差异,采用统一的教学方法和评价标准。导致了部分学生对教师讲授的内容不感兴趣,学习需求得不到满足,影响了他们的学习效果和积极性。建构主义理论注重学生的个体差异和自主学习,提倡个性化教学。因此,忽视学生个体之间差异也是现行教学模式中需要改进的一个方面。

(四) 师资力量薄弱, 教学内容陈旧

师资队伍是影响民办高校环境设计专业教学质量的重要因素。部分民办高校环境设计专业师资队伍存在问题。随着环境设计行业的快速发展,新技术、新理念和新材料不断涌现,部分民办高校缺乏具备丰富实践经验和先进教学理念的教师,并且一些民办高校在环境设计专业的课程设置上缺乏创新,教学内容更新缓慢,未能及时跟上行

业发展的步伐,在教材选择上也存在问题,使用的教材过于陈旧,缺乏前瞻性和实用性。而且部分教师除了教学能力有待提高外,其专业素养也有待考察。

二、构建主义理论教学理论概述

传统的课堂教学模式是教师在一定的教学场所,以一定的教学目标为指导,将已有的文化知识通过灌输给被教育者学生的单向过程。并且随着信息技术的日新月异,也为教育领域带来了前所未有的广阔可能性,极大地丰富了教学手段和内容,为培养新时代人才注入了强大的活力。互联网的普及改变了人们的工作和生活方式,也改变了教育和学习的方式,为建构主义理论在教学实践领域的应用奠定了现实基础^[2]。

建构主义理论最早由瑞士心理学家皮亚杰提出,认为学习是个体主动建构知识的过程,而非被动接受知识的过程。以建构主义理论为出发点,其核心思想是充分发挥学生的主体作用,引导学生在教学活动中主动建构知识^[3]。要有效利用教学情境和教学方法,激发学生主动参与、积极探索的精神,从而提高学生的能力,实现教学目标。对于高校环境设计基础课程的教学而言,借助认知建构主义理论的指导,能够为该课程的改革目标提供坚实的保障,推动教学质量的进一步提升^[4]。

三、构建主义理论下培养环境设计专业人才培养的重要性

建构主义理论作为一种重要的学习理论,强调学习者在知识构建过程中的主动性、情境性和社会性。在民办高校环境设计专业的教学设计中,运用建构主义理论具有重要的现实意义和深远影响。通过解决大学生在学习环境设计专业核心能力期间所面临的问题,可以帮助学生在未来的职业竞争中提高就业竞争力。拥有较强的专业技能和实践能力是获得就业机会的重要因素,只有明确的知道专业核心重点和未来发展方向才能更好地适应未来的设计发展趋势。

(一) 创新思维能力

建构主义理论的核心在于,知识并非由教师单向灌输,而是学习者在特定社会文化情境中,借助必要工具与他人协作,通过主动的意义建构而获得的。这一知识观为培养学生创新思维能力提

供了根本指引。

在环境设计专业教学中,这意味着教学应从创设真实的、富有挑战性的设计情境入手。在真实情境中,学生需要调动已有经验去解决新问题,当旧经验失效时,便被迫改造和重组认知结构——这一“顺应”过程,本身就是创新思维发生的关键机制。因此,注重学生的学习体验与认知冲突,能有效激发其好奇心与求知欲,为创新奠定动力基础。

基于此,教师必须转变角色,从知识传授者变为学习引导者和情境设计者。教学方法应致力于促进学生的主动探索与协作互动,

首先,采用案例研讨,引导学生分析经典或失败的设计案例,在批判与辩论中建构设计评价标准。其次,引入角色扮演,让学生模拟业主、用户、设计师等多方视角,在复杂诉求中寻找创新解决方案。最后,设置项目式学习,通过模拟或真实的微项目,让学生在“设计-实践-反馈”的完整循环中,完成从知识接受到创意生成的建构。

通过营造沉浸式情境、激发认知冲突、鼓励社会性互动,建构主义教学能够引导学生不断打破原有认知框架,在主动解决问题的过程中,实现创造力和设计思维能力的实质性提升。

(二) 实践能力和团队协作能力

环境设计专业是实践性很强的专业,学生不仅需要具备将理论知识,同时还需要具备将理论应用于实际项目的能力。建构主义理论强调情境性和社会性,可以通过模拟真实的设计情境和开展小组合作学习,使学生更好地理解和应用所学知识,提高学生的实践能力。并且,在合作学习过程中,学生还可以学会与他人沟通、协作和分享,提升他们的团队协作能力,也是改善人际关系的重要一环。

(三) 终身学习能力

基于建构主义理论背景下,教学方式更加注重学生的主体性和自主性,鼓励学生自主学习、自我反思和自我提升。帮助学生养成良好的学习习惯和思维方式,培养学生的终身学习能力,使学生能够适应不断变化的环境和市场需求,使其终身受益。

四、建构主义理论下民办高校环境设计专业

的教学设计原则

建构主义所倡导的学习理念和教学模式,与环境艺术设计所蕴含的感性与理性的交融以及创造性思维与实践探索的契合,呈现出显著的契合性。在新课程标准的教学实施建议中明确指出,教学应致力于创设富有吸引力的情境,以激发学生的兴趣和热情,使其能积极主动地投入环境艺术设计的学习活动;引导学生展开自主探究和合作学习,打破过去那种单调、被动的学习方式;鼓励学生亲身实践,培养他们的观察力和探索精神,激发他们的创新思维,并提升他们的实践能力^[5]。教学的最终目标,即学生对知识的意义建构,只能在学生自身的积极参与和教师对学习目标的精准引导下共同实现。若缺乏学生的积极参与,任何教学目标都难以顺利实现。

(一) 目标引导,情境创设——直观性原则

建构主义理论十分注重创设情景,在指导学习目标、建设知识等方面发挥了重要作用。环境艺术设计源于生活,也是为生活服务的。课程教学中的情景创设,无论从视觉上还是听觉上,都能让学生产生直观而深刻的感受。把教学任务与教学内容紧密结合起来,需充分考虑学生现有的认知水平。例如乡村规划设计课程,可以通过场景设置以及户外课堂等多元方式,优化教学环境,设置富有启发性的问题,鼓励学生积极参与其中。既能激发学生的好奇心,又能引导学生主动构建知识体系。

(二) 提升兴趣,主动探索——创造性原则

建构主义理论主张:知识的建构源于学生的主动探索和学习,而不是单纯地依赖于教师的讲授,这就要求学生在整个学习过程中,必须积极参与、主动投入,而不是单纯地依赖于教师的讲授。这一过程可以激发学生对环境艺术设计的浓厚兴趣,调动学生的学习积极性,进而培养学生独立探究的精神和丰富的想象力。环境艺术与设计是一门积极探索和需要创造力的课程,教师需精心策划,通过设计、尝试、感悟、总结、反思、提高等一系列实践活动,引导学生自觉把握个人发展脉络,达到自我提升的高效境界。教师可以在互动交流中让学生进行知识的学习和建构,如小组讨论、案例分析、角色扮演等一些互动性很强的教学手

段。建构主义学习既有利于促进教学质量的提高,又有利于学生动手能力的培养和创造精神的培养,同时也为学生今后的发展奠定了坚实的基础。

(三) 构建双赢——自主、合作、探究学习原则

从2001年到2022年,课程标准中“过程与方法”的教学目标倡导“自主、合作、探究”的学习方式^[6]。建构主义的学习原则为打破了传统课堂上“一言堂”、“满堂灌”的教学方式。在传统的教学中,首先注重“教知识”,因此学生把时间都用在被动、依赖、服从于权威的学习活动中。其次由于学生缺乏对知识的个性化理解,所以学生大多数存在缺乏创新意识 and 创新能力。基于此,“自主、合作、探究的学习原则”在课堂中,教师要引导学生在 学习过程中主动参与到教学活动中去,让学习者能够自我监督,多去发现问题,思考问题,解决问题,从而有意义地进行学习。在小组合作学习中,每位学生都要承担一定的任务,使自己在合作中发挥价值。在支架式教学和抛锚式教学中,“锚”和“支架”不一定由教师提供,也可以由学生提出,因此在环境设计专业教学中教师可以多鼓励学生提出由深度、开放性的问题,互相探究找出答案。避免“假探究”,保证探究的质量和科学探究的学习原则。学生应该具备自主学习的能力,而不是完全指望教师。因此,教师应该设计一些超出学生现有水平的、具有挑战性的问题和任务,让学生在解决问题和创新中构建自己专属的知识体系。引导学生制定独立的学习计划,选择适合自己的学习方法。学习不是简单地获得知识,培养解题能力、创新能力,学习过程中鼓励学生进行自我评价和反思,最终树立正确的人生观、世界观、价值观,也是学习的重中之重。

(四) 动手实践,意义建构——实践原则

建构主义理论是以创新和探索的方式来鼓励学生建构知识。环境艺术设计是一门既能欣赏又能实际操作的课程,是一门富有创意的课程。应与生活实际相适应,培养学生在课程中的动手实践能力,这也是将知识外化的一种表现,因此非常重要。教师应鼓励学生尝试新的设计理念和办法,挑战传统的设计模式,探索具有独特性和前瞻性的设计方案^[7]。学生的个性、想象力和思维

能力应在环境艺术设计实践活动中得到充分发挥,鼓励学生勇于判断,并付诸行动。教师根据课程内容,引导学生通过亲身实践,加深对所学知识的理解和实际运用,最终达到对知识意义的建构,从而达到既提高学生动手能力,又培养学生创新精神和综合素质的目的。同时积极尝试运用各种工具、材料、操作方法和表现形式,为今后走上设计之路打下坚实基础。

五、构建主义理论下民办高校环境设计专业实践中的应用价值

以应用型本科民办高校的环境设计专业课程为切入点,提出以建构主义理论为导向的创新实践。其应用价值的影响不仅体现在教学方法的改进上,更深入到教师角色的转变、学生学习方式的革新以及课程内容的优化等多个层面。

从教师角度来说,建构主义理论为民办高校环境设计专业的教师提供了新的教学视角和方法。在传统的教学模式中,教师往往扮演着知识传授者的角色,而在建构主义理论的指导下,教师的角色转变为学生学习过程中的引导者、促进者和合作者。教师要为学生建构知识创设良好的环境和情境,引导学生通过主动探索、合作学习、解决问题等方式建构知识。这种角色的转变不仅提升了教师的教学能力,也增强了师生之间的互动和合作,使教学过程更加生动、有趣和有效。并且实行构建主义教学法对其的综合能力要求偏高,教师对于课程的归纳和授课计划以及案例的选择都需要在前期花费大量的时间和精力。需要任课教师具备较高的专业能力及跨学科的综合能力,才能有效地将构建主义教学法应用到教学课堂中。

从学生角度来说,对于一直以来所接受的传统设计思维模式和学习惯性行为的转变,难度不小。在建构主义学习环境中,学生不再是知识的被动接受者,而是知识的主动建构者。在知识建构的过程中,学生需要积极参与、自主探究、合作学习和实践应用。建构主义学习方法不仅能激发学生的学习兴趣 and 动机,还能培养学生的创新思维 and 解决问题的能力。还强调学生在学习过程中的反思 and 自我评价,有利于提高学生的自我认识 and 自我管理 ability。

从课程内容角度来说,有助于优化环境设计

专业的课程设置和教学内容。建构主义理论强调知识的情境性和应用性,因此,在课程内容的选择上,应更加注重与实际设计项目的结合,引入真实的案例和实践项目,使学生在解决实际问题的过程中建构知识。同时,建构主义理论还提倡跨学科的学习和综合能力的培养,在课程设置上,需增加跨学科的课程和综合性的实践项目,以培养学生的综合素质和创新能力。

六、结论

构建主义理论强调学生的主体性和主动性,在环境设计专业的教学设计中得到了充分体现。通过激发学生的探索欲望和创造潜能,能够更好地促进学生的建构知识体系和学习能力的提升。在民办高校环境设计专业的教学设计中,应始终坚持以学生为中心,注重培养学生的自主学习能力和创新实践能力。

环境设计专业涉及多个学科领域的知识与技能,教学设计应注重跨学科的综合性与融合性,培养学生的综合素养与解决问题的能力。建构主义提供了有力的理论支持和实践指导,为环境设计专业在民办高校的教学设计提供了有力的指导。通过遵直观性原则、创造性原则等原则,民办高校

可以有效地提升环境设计专业的教学质量和水平,培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。

参考文献

- [1]李英哲,胡中锋.应用型本科高校人才评价的“破”与“立”[J].北京教育(高教),2022(4):21-23.
- [2]姜雪.社会建构主义理论视角下高校英语教学的全新内涵和更新路径[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2014,39(2):132-136.
- [3]李力洋.建构主义理论与新型教学模式的构建[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2006,7(1):138-140.
- [4]邓莉.建构主义理论对高职高专英语课程改革的启示[J].江苏经贸职业技术学院学报,2010,0(1):82-85.
- [5]亢利平.建构主义理论指导下职业教育专业教学设计原则探析[J].中国职业技术教育,2014,30(15):93-96.
- [6]石玲.基于建构主义理论的小学美术教学设计研究[J].美术教育研究,2022(5):176-177.
- [7]曹德利,卞宏旭.主题设计概念化——谈鲁美环艺系毕业设计教学[J].美苑,2014(6):82-83.

作者简介:董嘉欣(1996-),女,汉族,黑龙江省哈尔滨市人,硕士研究生,北海艺术设计学院传媒艺术学院助理工程师,研究方向:环境设计。

文明互鉴视域下的多民族文学互动研究 ——以南诏德化碑为例

幸子依

(西南民族大学艺术学院, 四川 成都 610000)

摘要: 本文聚焦南诏德化碑, 探讨了南诏德化碑的生成语境、发展过程及当代价值。南诏德化碑作为唐代西南边疆的重要历史文物, 其碑文详实记录了南诏政权与唐朝、吐蕃之间的复杂互动关系, 生动展现了古代边疆政权在文化融合与政治博弈中的生存智慧。深入剖析德化碑的意蕴与价值, 不仅能清晰展现中华文明多元一体的动态演进过程, 更能深刻揭示其在文明互鉴中的独特作用。这一研究旨在进一步提升中国话语和中国叙事体系的国际影响力, 从而向世界展现一个真实、立体、全面的中国形象。

关键词: 南诏德化碑; 文明互鉴; 中国叙事体系

收稿日期: 2025年12月17日

中图分类号: I253.4

通讯作者: 幸子依, 西南民族大学艺术学院

Research on the interaction of multi ethnic literature from the perspective of mutual learning among civilizations -- a case study of Nanhao Dehua monument

Xing Ziyi

(School of art, Southwest University for nationalities, Chengdu, Sichuan 610000)

Abstract: This paper focuses on the Dehua stele of Nanzhao, and discusses the generation context, development process and contemporary value of the Dehua stele of Nanzhao. As an important historical relic in the southwest frontier of the Tang Dynasty, the Dehua tablet of Nanzhao recorded the complex interaction between the Nanzhao regime, the Tang Dynasty and Tibet in detail, and vividly displayed the survival wisdom of the ancient frontier regime in the cultural integration and political game. An in-depth analysis of the meaning and value of Dehua monument can not only clearly show the dynamic evolution process of the pluralistic integration of Chinese civilization, but also profoundly reveal its unique role in mutual learning among civilizations. This study aims to further enhance the international influence of Chinese discourse and Chinese narrative system, so as to show the world a true, three-dimensional and comprehensive image of China.

Key words: Nanzhao Dehua monument; Mutual learning among civilizations; Chinese narrative system

习近平总书记在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲中指出“交流互鉴是文明发展的本质

要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短, 才能保持旺盛生命活力。^[1]”自古以来, 中华文明始

终在兼收并蓄中历久弥新,在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。

“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。〔2〕”“任何文明都不是遗世独立的孤岛,而是始终处于与其他文明的接触、交流和互动之中。纵观世界历史的变迁,不同文明只有交流互鉴、取长补短,才能持续向前演进。〔3〕”

2024年2月17日,“曹顺庆先生学术思想暨中国话语建设国际学术研讨会”成功举行,会议聚焦于中国自主知识体系建构等重要议题。此次研讨会的一大关键词“中国话语”,与曹顺庆先生近30年前提出的“失语症”遥相呼应。曹顺庆先生在文中指出,当前文艺理论研究最严峻的一个问题是中国现当代文艺理论基本上是借用西方的一整套话语。一旦离开了西方文论话语,就几乎没办法说话,长期处于文论表达、沟通和解读的“失语”状态,活生生一个学术“哑巴”。这种现象不仅限制了中国文艺理论的自主发展,也削弱了中国学术在国际舞台上的话语权和影响力。〔4〕

曹顺庆先生强调,人类历史已经进入新的变局和多元格局之中,我们必须对世界格局和文明互鉴有更加深刻的认识。在这样的时代背景下,“重写文明史”成为一次主动发声的机遇。中国学者应当借此契机,言说自身的文明观、书写自身的文明史,并由此延伸到各个学科史,构建具有中国特色的文明新话语。这不仅是对中华文明深厚底蕴的传承与弘扬,也是对世界文明交流互鉴的重要贡献。通过构建中国自主的知识体系和话语体系,我们能够更好地向世界展示中国智慧、中国方案,为当下的文明互鉴和全球治理新格局提供新的思路和视角。〔5〕

在这样的学术背景与时代需求下,将文明互鉴理论应用于多民族文学互动研究领域,其重要性与价值愈发凸显。文学,作为一种极具独特性的文化表征,是人类情感、思想与文化的高度凝练,它不仅能精准地勾勒出一个民族的精神轮廓,还能在不同民族间搭建起一座沟通交流的桥梁,促进文化的流动与融合。

南诏德化碑兼具历史与文化价值,其文学属

性不容忽视。碑文运用丰富的文学修辞手法,如排比、对仗等,展现了南诏地区的语言艺术魅力。它不仅记录了南诏的历史事件,还蕴含着深刻的思想内涵与文化价值,反映了当时的社会风貌与民族精神,是一部生动的文学史书。

南诏德化碑作为古代多民族文学互动与文明互鉴的范例。南诏地区是多民族聚居地,碑文创作与传播融合了彝族、白族等民族的文化元素。碑文使用彝族古彝文和汉族汉字,是多民族文化交流的直接体现。碑文传达的国家统一认同、民族团结倡导等思想观念,是各民族共同形成的价值观反映,为后世多民族文学发展提供思想资源。

深入研究南诏德化碑,能揭示多民族文学交流互鉴的发展脉络,展现不同民族文化的融合与创新。这为文明互鉴提供历史经验和理论借鉴,为多民族文学繁荣提供学术支持。在构建人类命运共同体进程中,其研究成果将推动不同文明交流与对话,促进人类社会和谐发展。

一、“中心”与“边缘”:《南诏德化碑》的生成语境

由于中国西南地区特殊的地理环境,自古便是氏羌、百越、百濮三大族群的文明碰撞场域。正如《新唐书·两爨蛮传》所载:“群蛮种类,多不可记〔6〕”,这种复杂的民族构成与多样的文化交融,为南诏的兴起与发展奠定了深厚的历史文化基础。初唐以前,大理洱海周边分布着乌蛮、白蛮部落(即彝族、白族先民),其中蒙舍、蒙嵩、越析、浪穹、施浪、邓赕六部以“六诏”之名崛起,居南之蒙舍诏因地理优势得名“南诏”。据《蛮书》卷五所载,“蒙舍川‘肥沃宜禾稻’。〔7〕”这一地理优势为南诏的兴起与统一提供了物质基础。《旧唐书·南诏传》说:“南诏蛮,本乌蛮之别种也,姓蒙氏。蛮谓王为‘诏’,自言哀牢之后,代居蒙舍州为渠帅。〔8〕”《蛮书》卷三也说:“蒙舍诏,姓蒙。〔9〕”南诏的兴起不仅是族群融合的产物,更是文化交融的典范。南诏的文化实践始终贯穿着对中原文化的吸收与融合。

南诏在统一洱海地区之后,地位逐渐提升。公元739年,皮罗阁迁王城于太和城。《新唐书》载:“归义已并群蛮,遂破吐蕃,寝骄大。〔10〕”这一时期,南诏的政治地位逐渐提升,与唐朝的关系也日益

紧密。然而,这种关系并非一帆风顺。在天宝年间,一系列事件导致了南诏与唐王朝之间的激烈冲突。天宝九年,南诏阁罗凤因属下部落的怨愤而发兵攻击河东蛮。唐云南太守张虔陀不仅不加以安抚,反而“谗构”加以陷害,派遣部队进行讨伐。剑南节度使鲜于仲通,贪图功绩,背弃了与南诏的友好关系,对南诏发起了大规模的军事行动。在这种情况下,南诏被迫进行了抵抗,阁罗凤大破唐军,并与吐蕃联盟以求自保。于唐代宗大历元年(766年)立下南诏德化碑,此碑现藏于云南省大理市太和村西面的南诏太和城遗址。原碑文约3800字,现存可辨识者仅256字。虽然南诏在天宝战争中取得胜利,击退唐军,但其首领阁罗凤始终无意与唐王朝长期对立。他期望通过立碑这一特殊方式,向外界清晰传达南诏在特定情境下不得已叛唐的苦衷和无奈,并为南诏未来可能的再次归唐留下铺垫和契机。

《旧唐书·南诏传》记载:“天宝九载,阁罗凤为其属所怨,乃发兵击河东蛮,唐云南太守张虔陀遣兵讨之,阁罗凤大破唐兵,遂与吐蕃连和。^[11]”《蛮书》卷三又载:“阁罗凤常谓,后嗣悦归皇化,但指《太和城碑》及表疏旧本,呈示汉使,足以雪吾前过也。^[12]”《新唐书·南诏传》也称:“(阁罗凤)揭碑国门,明不得已而叛。^[13]”这些记载表明,南诏虽在军事上占据优势,但其政治诉求始终局限于“存恩旧”的羁縻关系框架内。阁罗凤将叛唐行为归因于张虔陀的“谗构”与鲜于仲通的“背好贪功”,同时强调“世世事唐”的忠贞本心,并且拒绝吐蕃“赞普钟”的册封尊号,转而采用汉文化“皇帝”称谓。这种文化认同的选择,实为维系与中原王朝政治纽带的重要举措。唐朝在贞元十年(794年)册封异牟寻为“南诏王”,亦印证了南诏与唐朝在羁縻体系下的权力博弈逻辑。南诏通过军事胜利积累政治资本,而唐朝则借助文化认同来维持宗藩秩序。值得注意的是,这场战争不仅是南诏与唐朝关系的转折点,也标志着唐朝由盛转衰的开始,其引发的连锁反应更深刻改变了中古时期东亚的政治格局。

南诏德化碑的相关事迹也被多种古代文献详细记载。《蛮书》第五卷中明确记载:“(太和城)城中有大碑,阁罗凤清平官郑蛮利之文,论阻断皇

化之由,受制西戎之意。”《新唐书·南诏传》也有所记载:“(阁罗凤)揭碑国门,明不得已而叛。”著名学者方国瑜先生经过深入研究、考证后认为,《蛮书》与《新唐书》所记载的这些内容,均“录自袁滋《云南记》,即当时所了解之南诏人语”。由此可见,《南诏德化碑》所记录的内容是高度真实可靠的历史记载,它是历史长河中一段不容忘却、意义非凡且极具价值的重要篇章。

从碑文内容的学术价值来看,南诏德化碑具有独特且深远的意义。它通过采用多语种碑文形式,巧妙地记录了边疆民族对中原文化的接受历程。碑文运用汉字和南诏民族文字两种书写体系,内容广泛涵盖政治、经济、文化等诸多关键领域,既精准保留了中原文化的精华要义,又有机融入南诏本土的独特文化元素,生动展现了边疆民族在积极吸收中原文化过程中所展现的创造性转化能力。这种转化并非简单的语言文字复制或模仿,而是基于两种文化深度接触时的相互理解、相互补充的必然结果,充分体现了不同文化在交流碰撞过程中的高度适应性和卓越创新性。它深刻反映出在文明互鉴的宏大进程中,不同民族的文字、语言以及文化彼此相互渗透、相互交融并实现创新发展的复杂过程。在这一过程中,各民族积极相互学习借鉴对方文化优点,又在此基础上独立思考、创新发展,从而有力推动了文化的共同繁荣进步。这种积极的交流互鉴现象,一方面极大地丰富了各民族自身文化的内涵,使其更具深度和广度;另一方面,也促进了不同文化群体之间相互理解、相互尊重的友好氛围的形成,为人类文明的多样性发展增添了独特且重要的价值,做出了不可磨灭的贡献。因此,南诏德化碑无疑是研究古代文明交流现象的关键实物资料,同时也能为当今世界多民族之间的交流互鉴活动提供极为宝贵、极具启发性的历史经验借鉴。

南诏德化碑不仅是南诏历史的见证,更是多元文化交融的文化镜像。其文本生成深刻反映了南诏政权与中原文化的互动与融合。这一过程展现了南诏在族群聚居与杂居格局中的文化活力,并为后世提供了不同民族文化交流、融合与共同发展的范例。南诏德化碑的生成语境,反映了中国古代多民族在长期的交往交流交融中逐渐形成的

多元一体文化格局，为理解中国古代多民族国家的形成与发展提供了重要的历史依据。

此外，南诏政权的崛起与发展，是在与唐朝、吐蕃等周边政权的互动中逐渐形成的，这种互动不仅包括军事与政治层面，更包括文化与经济层面的深度交融。南诏德化碑的生成，正是这种多层次互动的产物，它不仅记录了南诏与唐朝之间的复杂关系，更反映了南诏政权在文化融合方面的深刻思考与实践。这种联系不仅体现在政治层面，更体现在文化与经济层面的深度交融，为理解中国古代多民族国家的形成与发展提供了重要的历史依据。南诏政权在族群聚居与杂居的格局中，通过文化认同与融合的方式，逐步建立起与中原王朝的紧密联系，这种联系不仅体现在政治层面，更体现在文化与经济层面的深度交融，为理解中国古代多民族国家的形成与发展提供了重要的历史依据。

二、文明互鉴：南诏德化碑的历史变迁

南诏德化碑作为南诏政治文化的重要载体，其三千余字的碑文不仅记录了阁罗凤统一六诏的功绩，更系统呈现了南诏与唐朝的复杂互动关系。该碑立于唐大历元年（766年），以“德化”为核心叙事框架，主要歌颂南诏王阁罗凤的功德，记叙了前期阁罗凤与唐朝相配合一步步统一六诏，开篇即强调阁罗凤“性业合道，智睹未萌^[14]”的治国理念，通过“二河既宅，五诏已平”的军事成就，构建了南诏“南国止戈，北朝分政”的区域治理格局。”

从跨文化互动理论的视角来看，南诏德化碑是南诏与唐朝之间文化交流与互动的重要见证。碑文中大量运用儒家经典中的词汇与理念，如“德化”“仁政”等，这不仅是南诏对唐朝文化的模仿与认同，更是其试图通过文化同构来强化政治合法性的策略。这种文化上的主动适应与改造，使得南诏在与唐朝的互动中，能够在保持自身特色的同时，积极寻求与中原王朝的融合，从而在西南边疆构建起独特的政治文化景观。

在记叙南诏与唐朝的前期合作时，碑文详细描绘了阁罗凤与唐朝相配合，一步步实现六诏统一的过程。碑文中记载：“我王（阁罗凤）乃帅师徒，济二河，逾重阻，直指越析，迁其种落，于

是五诏稽颡，一诏就诛。”^[15]这一过程体现了南诏在唐朝支持下，通过军事行动与政治策略相结合，逐步统一各部，建立起强大的南诏政权。这种与唐朝的紧密合作，不仅为南诏的崛起奠定了基础，也体现了唐朝在西南边疆推行羁縻政策的成效与影响力。

然而，随着双方关系的发展，矛盾与冲突逐渐显现。碑文以“阻绝皇化之由，受制西戎之意”为核心议题，系统梳理了张虔陀“六大我”事件与鲜于仲通“背好贪功”的因果链条。碑文中记载张虔陀“筑城收质，缮甲练兵，密欲袭我”“重科白直，倍税军粮，征求无度”等六大罪状，这些叙述与《新唐书·南诏传》中“张虔陀以云南别驾，密构于杨国忠，欲尽杀南诏王族。”^[16]的记载相互印证，揭示了唐朝边吏的贪婪与不义行为对南诏与唐朝关系的破坏。

这种将政治冲突伦理化的修辞策略，在阁罗凤“九重天子，难承咫尺之颜；万里忠臣，岂受奸邪之害”的悲情申诉中达到高潮。通过这种叙事手法，南诏政权不仅在道德上为自己的反抗行为进行了辩护，更是在历史记忆中塑造了自己作为忠臣受害者的形象。这种策略有效地强化了南诏在与唐朝对抗中的政治立场，同时也为其日后的归附留下了空间。

在天宝战争的描述中，碑文展现出鲜明的叙事张力。一方面，碑文以“君子不欲多上人，况敢凌天子乎”^[17]的克制态度彰显南诏的道德立场，这体现了南诏在军事胜利后，依然保持对唐朝的尊重与敬畏，强调其反抗行为是出于自卫与无奈，而非对唐朝的不敬。另一方面，碑文通过“流血成川，积尸壅水”的战场细节强化军事胜利的合法性，生动地描绘了战争的惨烈与南诏军队的英勇，强调了南诏在战争中的正当性与必然性。

这种矛盾修辞在战争结局的处理上达到高潮。阁罗凤“收亡将等尸祭而葬之，以存恩旧”的举措，既是对唐军将士的人道关怀，亦是向后世传递“世世事唐”的政治信号。这种行为在儒家文化中具有极高的道德意义，它不仅体现了南诏对唐朝的尊重与旧情，更为南诏日后的归附留下了道德与政治上的余地。这种策略性叙事在唐代西南边疆史中具有典型性，与《旧唐书》“蛮人善斗，然得胜

不杀。”^[18]的记载形成制度呼应，反映了南诏在处理与唐朝关系时的智慧与策略。

从文化认同与制度构建的维度深入考察，碑文通过“阐三教，宾四门”“通三才而制礼，用六府以经邦”的制度设计，系统模仿唐朝政治文化。这里的“阐三教”体现了南诏对儒、释、道三教的包容与整合，旨在构建一个多元而又统一的文化体系，为政权的稳定提供文化支撑；“宾四门”则展现了南诏政权开放包容的政治姿态，积极吸纳各方人才与文化，增强政权的凝聚力与向心力。

当南诏“西开寻传”时，“革之以衣冠，化之以义礼”的经营策略，与《蛮书·寻传》中“俗无丝纆，跣履榛棘不苦也。”^[19]的原始社会形态形成鲜明对比。这种文化改造实践在《南诏野史会证》中被精炼概括为“变腥膻蛮貊之邦，为馨香礼乐之城。”^[25]南诏通过对寻传地区部落的服饰、礼仪等方面的改革，积极传播儒家文化，推动当地社会的文明进程，不仅提升了南诏在周边地区的文化影响力，也进一步巩固了其政权的合法性与权威性。

值得注意的是，碑文刻意强调的“清平官六人，位分九等”官僚体系，实为唐朝“六曹制度”的本土化重构。其“列尊叙卑，位分九等”的等级秩序，与《新唐书》“南诏官制，仿唐六部而设六曹”的记载相印证。这种制度上的模仿与创新，不仅反映了南诏对唐朝政治文化的深刻认同，也体现了南诏在制度建设上的灵活性与适应性，使其能够在吸收唐朝先进制度的同时，充分考虑本地实际情况，构建起一套适合自身发展的政治体制。

该碑的政治意图在异牟寻“三道遣使”事件中得到有力验证。贞元十年（794年），当唐朝特使袁滋持节至大理时，南诏君臣以碑文为据，强调“我自古及今，为汉不侵不叛之臣”，最终促成“苍山会盟”的历史和解。这一事件充分表明，南诏德化碑不仅是南诏政权对过往历史的记录与总结，更是其在实践中运用文化资源、构建合理性的重要工具。

这种碑文与现实政治的紧密互动，印证了费孝通先生所言“文化自觉”在边疆政权构建中的核心作用。南诏政权通过对儒家伦理框架的运用与重构，成功实现了从“叛臣”到“外臣”的身份转

换。正如德化碑所载“册汉帝而继好”，这种身份转换策略在《新唐书》“异牟寻归附，唐复册为南诏王。”的记载中得到充分体现。通过这种身份转换，南诏不仅在政治上获得了唐朝的认可与支持，也在文化上进一步深化了对中原文化的认同与融合，为西南边疆地区的稳定与发展做出了积极贡献。

“地方政权通过文化认同与中央王朝建立联系，能够有效增强自身政治合法性。”^[20]南诏政权正是深谙此道，利用对儒家文化的尊崇与实践，试图建立与唐朝中央政权的紧密联系。这种联系不仅体现在政治层面的册封与朝贡，更深入到文化与思想领域，使得南诏政权在保持自身特色的同时，逐步融入中原文化体系。正如王明珂先生在《华夏边缘》中所指出的，“边疆地区的政权通过文化认同与中央王朝建立联系，能够有效增强自身的政治合法性与稳定性”。南诏政权通过对儒家文化的深度认同与积极实践，在政治上获得了唐朝的认可与支持，从而实现了政权的稳定与发展。

文化层面而言，孙隆基先生在《中国文化的深层结构》中强调，中国文化具有强大的包容性与同化能力，能够将不同文化元素融合为一体。南诏政权在文化实践中的成功之处，在于其并未全盘接受中原文化，而是在吸收儒家文化精髓的基础上，保留并发展了自身文化特色。这种文化融合模式，不仅促进了南诏社会内部的和谐稳定，也为其与唐朝的互动提供了坚实的文化基础。如费孝通先生所言，这种文化上的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”，为南诏政权的稳定与发展提供了内在动力，也为中华民族多元一体格局的形成贡献了独特力量。

三、凝聚与认同：南诏德化碑的当代价值

南诏德化碑作为中华文明“多元一体”格局的实物见证，详实记录了南诏政权与中原王朝之间错综复杂且深刻的历史互动。习近平总书记强调：“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”南

诏德化碑碑文中“不得已叛唐”的表述以及“德化”理念的阐释,展现出一种独特的历史叙事模式。这种叙事并非简单的史实罗列,而是在复杂的边疆与中原关系背景下,经过深思熟虑与审慎权衡后形成的话语表达。南诏作为地方政权,在与唐王朝的互动中,承受着维护自身尊严与生存发展的双重压力。通过“归罪于奸臣”的修辞手法,在一定程度上为南诏的反抗行为找到了合理的解释,又巧妙地避免了对唐王朝正统性的直接挑战,从而在名义上维系了边疆与中央王朝之间的政治纽带,这充分印证了习近平总书记关于“正确把握中华文明多元一体的本质特征”的重要论述。

在历史的演进中,边疆地区与中原王朝之间的互动充满了矛盾与张力,既有军事上的对抗,也有经济文化等方面的交流与融合。南诏德化碑所记录的南诏与唐王朝的关系变迁生动地展现了边疆政权在面对中央王朝时的矛盾心理与策略选择,也为当代中国边疆治理提供了宝贵的历史镜鉴。正如费孝通先生所言:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体,则是几千年的历史过程所形成的。”^[21]深入探究南诏德化碑,可见其“德”之理念是南诏立功建业之根本,而此“德”深植于以儒家思想为核心的中华优秀传统文化之中。儒家思想所倡导的伦理道德、政治理念及文化价值对中国历史上的各民族产生了深远影响。南诏政权在发展进程中积极吸收儒家文化,将其作为凝聚民族认同与构建政治秩序的重要思想基础。

南诏对儒家文化的认同与践行,彰显了中华文化的强大包容性与凝聚力。在多民族的中国,各民族间文化交流融合是历史发展必然趋势,^[22]儒家文化凭借博大精深的思想体系与价值观念,成为各民族共同的精神财富,促进了民族团结融合。当代社会,南诏德化碑所蕴含的民族认同与文化凝聚力内涵,对于增强中华民族向心力与凝聚力具有关键启示意义。全球化时代,面对多元文化冲击挑战,我们应更注重传承弘扬中华优秀传统文化,以文化认同为基,构建各民族共有精神家园,推动中华民族共同体建设与各民族团结进步事业发展。正如习近平总书记指出:“文化认同是最深层的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。”

在文化表现形式上,南诏德化碑出的是中华文明“和而不同”特质。碑文以汉文书写,这本身就体现了文化中心的辐射与传播,但在书写风格上又融入了边疆艺术的独特韵味。同时,它将晋唐书法的法度严谨与本土风格的灵动自由相结合,使得整座碑文既具有深厚的文化传统底蕴,又不失地方特色的鲜活气息。这种不同文化元素的和谐相融,正是中华文明在漫长发展过程中所形成的独特魅力所在。在全球化的时代背景下,各国文化交流日益频繁,中华文明也这种“和而不同”的特质具有不可替代的价值。

南诏德化碑所蕴含的历史故事与政治智慧,作为对外传播的优质载体。向世界展示中华文化的包容性与多元性,向世界传递“亲仁善邻、和合共生”的理念。这种理念与当下国际社会所倡导的和平与发展主题高度契合,有助于构建新型国际关系,促进不同国家和民族之间的相互理解和友好合作。同时,南诏德化碑的历史事实也能有效反驳西方的“分裂叙事”,有力地彰显中国多民族国家形成的历史必然性与文化凝聚力。中国自古以来就是一个多民族融合发展的国家,这种历史发展脉络是不可割裂的,任何试图歪曲或否定中国多民族国家形成历程的言论,都经不起历史事实的检验。

当下,中国正日益走近世界舞台的中央,“要加快构建中国话语和中国叙事体系,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,打造融通中外的新概念、新范畴、新表述,阐明中国道路的深厚文化底蕴。”在此背景下,南诏德化碑所代表的中国自古以来的团结文明与开放精神,为构建中国话语和中国叙事体系提供了素材。讲好中国故事,不仅仅是简单地叙述历史事件,更重要的是要挖掘故事背后所承载的思想内涵与精神价值。南诏德化碑所展现的这种思想与精神,能够使中国故事更加富有感染力,让中国形象更加鲜活,让中华文化更加深入人心,从而在国际舞台上展现出中国文化的独特魅力与强大影响力,为构建人类命运共同体贡献中国的文化智慧与力量。

中华文明自古以开放包容闻名于世,在兼收并蓄中历久弥新。在全球化的大背景下,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传

播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象^[23]。德化碑作为南诏时期的历史见证,不仅是边疆与中原互动的实物记录,更是中国叙事体系中多民族文化交流、融合与发展的重要象征。它所蕴含的历史、文化、政治价值,为构建中华民族共同体意识、完善边疆治理模式、传播“中国故事”提供了弥足珍贵的资源,成为中国叙事体系中不可或缺的重要组成部分。“当前中国学术界长期处于西方文论话语的“失语”状态,这种现象在文艺理论研究中尤为突出。他强调,中国学者必须摆脱这种“失语症”,构建具有中国特色的文明新话语,以更好地言说自身的文明观、书写自身的文明史。^[24]”

德化碑作为这一理念的历史见证,不仅展现了古代中国在文明互鉴中的开放姿态,也为当代中国在全球化时代构建人类命运共同体提供了文化基础和历史借鉴。立足自身悠久灿烂的文明史,中国以“各美其美”认知世界,以“美人之美”对待世界,以“美美与共”携手世界,成为推动文明交流互鉴的重要力量。

参考文献:

- [1] 交流互鉴是文明的本质要求,人民日报,2019.09.12。
- [2] 习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话,新华社,2019.09.27。
- [3] 新华社研究院:以文明交流互鉴推动人类文明发展进步,新华网,2025.02.18。
- [4] 余如波:《“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道45在中西比较、文明互鉴中寻求文化自信之根——专访四川大学杰出教授、欧洲科学与艺术院院士曹顺庆》,《四川日报数字版》,2024年8月6日。
- [5] 曹顺庆、刘诗诗:《重写文明史》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》,2023年第1期,第16页。
- [6] (北宋)欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。
- [7] (唐)樊绰撰:《蛮书》卷五《六州》,北京:中国社会科学出版社,1985年。
- [8] (后晋)刘昫:《旧唐书·南诏传》,北京:中华书局,1975年。
- [9] (唐)樊绰撰:《蛮书》卷三《六诏》,北京:中国社会科学出版社,1985年。
- [10] 欧阳修,宋祁:《新唐书·南诏传》,北京:中华书局,1975年。
- [11] (后晋)刘昫:《旧唐书·南诏传》,北京:中华书局,1975年。
- [12] (唐)樊绰撰:《蛮书》卷三《六诏》,北京:中国社会科学出版社,1985年。
- [13] 欧阳修、宋祁:《新唐书·南诏传》,北京:中华书局,1975年。
- [14] 汪宁生:《云南考古》(增订本),昆明:云南人民出版社,1992年版。
- [15] 汪宁生:《云南考古》(增订本),昆明:云南人民出版社,1992年版。
- [16] (北宋)欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年。
- [17] (后晋)刘昫:《旧唐书·南诏传》,北京:中华书局,1975年。
- [18] (唐)樊绰撰:《蛮书》卷五《六州》,北京:中国社会科学出版社,1985年。
- [19] (明)倪辂:《南诏野史会证》,昆明:云南人民出版社,1990年。
- [20] 许倬云:《万古江河:中国历史文化的转折与开展》,长沙:湖南人民出版社,2017年。
- [21] 费孝通:《中华民族多元一体格局》,北京:中央民族大学出版社,2018年。
- [22] 促进各民族广泛交往交流交融,统战新语言,2025年2月8日。
- [23] 习近平:《习近平谈治国理政》(第三卷),外文出版社,2020年,第434页。
- [24] 曹顺庆,刘诗诗:《文明互鉴:中国自主知识体系建构的重要意识》,《社会科学研究》2024年第2期,第:25-31+212页。
- [25] (明)倪辂:《南诏野史会证》,昆明:云南人民出版社,1990年。

作者简介:幸子依(2000-),女,汉族,四川成都人,西南民族大学艺术学专业硕士研究生,中国艺术人类学会、中国民俗学会、中国文学人类学研究会会员,研究方向:艺术人类学。

技、道、艺的融合：黄庭坚《王纯中墓志铭》 的三重价值探赜

李 超

(南京航空航天大学艺术学院, 江苏 南京 210016)

摘要:黄庭坚书《王纯中墓志铭》具有文献、文学与书法三重价值。在“技”的层面,他运用“春秋笔法”与细节叙事,打破了墓志铭写作的程式化窠臼,成功塑造了王纯中“不俗”的人格风神,实现了从生命哀婉到精神超越的升华。在“道”的层面,揭示了黄庭坚对“廉洁奉公”的儒者气节的推崇、在党争背景下“向内建立”的生命安顿智慧,以及视文章为“千秋之业”以抗衡“史笔芜秽”的文化信念。在“艺”的层面,论证了黄庭坚在承传苏轼“尚意”书风基础上的裂变与创新,其独特的“以侧取势”笔法、奇正相生的“辐射状”结体与“潜气内转”的章法,共同构筑了动态而富含金石意趣的视觉空间。

关键词:黄庭坚;《王纯中墓志铭》,春秋笔法;儒者气节;以侧取势;

收稿日期:2025年12月19日

中图分类号:I253.4

通讯作者:李超,南京航空航天大学艺术学院

The integration of technology, Taoism and Art: on the triple value of Huang Tingjian's Wang Chunzhong's epitaph

Li Chao

(School of Art, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Jiangsu, Nanjing 210016)

Abstract: Huang Tingjian's epitaph of Wang Chunzhong has three values of literature, literature and calligraphy. At the "technical" level, he used "spring and autumn brushwork" and detailed narration to break the stereotype of epitaph writing, successfully shaped Wang Chunzhong's "good" personality and spirit, and achieved the sublimation from life sadness to spiritual transcendence. At the "Tao" level, it reveals Huang Tingjian's admiration for the integrity of the Confucians who are "honest and upright", his wisdom of "building inward" in the context of party struggle, and his cultural belief that the article is a "eternal cause" to counter the "filthy history". At the level of "art", it demonstrates Huang Tingjian's fission and innovation on the basis of inheriting Su Shi's style of "advocating meaning". His unique writing method of "taking potential from the side", the "radial" structure of Qi and Zheng and the composition of "potential gas turning inside" jointly build a dynamic and rich visual space of gold and stone interest.

Key words: Huang Tingjian; "Wang Chunzhong's epitaph", written in spring and autumn; Confucian integrity; Take the potential from the side;

北宋文坛巨匠黄庭坚所撰墓志铭,迄今可考者凡四篇。其中《王长者墓志铭》与《宋故卢南

诗老史翊正墓志铭》二篇,未见碑刻实物,仅以墨迹草稿传世,已被收入黄庭坚书法作品全集。

另两方墓志则为青石材质,均出土于江西省修水县(宋代分宁县),分别为《徐纯中墓志铭》与《王纯中墓志铭》。前者墓主徐纯中与黄庭坚具中表之亲,关系密切;后者所志王纯中,不但是黄庭坚的忘年之交,其子亦与山谷有旧,因而在文本内容与书法表现上皆具特殊意义。《王纯中墓志铭》为青石质,呈正方形,边长八十八公分,志文共计七百七十一字,周缘饰以连续卷草纹,形制庄重。墓盖形制相类,上篆“宋朝奉郎王君墓志铭”,篆者杜炎,《宋史》无传。墓主王纯中(1025-1086),皇祐五年进士,历官杭州司户参军、鼎州桃源令等职,后因丁忧及兄长丧事去官多年,复出后历任唐州录事参军、著作佐郎,终官知洺州。据墓志所载,他为官勤勉,“号为能吏”,政绩受到朝廷与地方的肯定。然而在传世文献中,其生平记载极为有限,仅《续资治通鉴长编》载其在通判泗州时参与高丽使接待礼仪一事,以及张舜民《郴行录》中提及的相见之事。史料之稀,更凸显该墓志在补苴史实、还原人物上的重要文献价值。作为黄庭坚文集中未收之佚文,此墓志不仅因墓主属黄氏敬重的“丈人行”而在内容与书写上格外用心,更因其撰书年代处于黄庭坚艺术风格成熟的关键时期,成为探究其书法演变与文体特征的珍贵材料。基于此,本文拟从“技”“道”“艺”三个维度,系统分析《王纯中墓志铭》在文本构造、思想意涵与书法艺术等方面的综合价值,以期深化对黄庭坚墓志书写实践及其在宋代理学文化背景下文人志墓传统之理解。

一、文本析微:史笔、诗意与风神刻画

墓志铭作为一种实用文体,通常包含“志”(散文部分,记述生平)与“铭”(韵文部分,表达颂赞与哀悼)两部分,其写作极易流于程式化的歌功颂德。而黄庭坚则以其深厚的史学修养与卓绝的文学才华,打破了这一窠臼,将《王纯中墓志铭》写成了一篇血肉丰满、风神兼备的传记文学佳作。

(一)春秋笔法:于细微处见精神

黄庭坚作为北宋诗文大家,他既推崇“无一字无来处”的学养根基,又主张“点铁成金”、“夺胎换骨”的创新精神,其精髓在于以古人之规矩,开自己之生面。这一创作理念在《王纯中墓志铭》体现得尤为显著。首先,黄庭坚在史传书写方法上,

创造性地将《史记》中通过典型细节刻画人物性格的笔法运用于墓志铭创作,形成了独具特色的“春秋笔法”。这种笔法的精髓在于“于细微处见精神”,即不依赖空泛的形容词堆砌,通过精选具有代表性的生活细节和人物言行,在看似平常的叙述中自然展现人物的品格风貌。黄庭坚与王纯中为忘年之交,也正是基于对传主的深入了解,才能从纷繁事迹中提炼出最具表现力的片段。

其次,黄庭坚在记述王纯中为政之绩时,摒弃了传统墓志罗列政绩工程的俗套,精心选取了其“公私以济”的场景。墓志记曰:“洺州河决后,民在丘陵,官寺府库,穷于水火。君调用财力,不疾不徐,劳民劝功,公私以济。及君丧行,倾城出祖祭,哭者皆失声。”这段简洁的叙述蕴含着丰富的叙事智慧。“调用财力,不疾不徐,劳民劝功,”既显其爱民如子的亲和力,又见其办事干练利落;而“倾城出祖祭,哭者皆失声”的描写,则通过当地百姓的反应,从侧面烘托出王纯中为官的不仅追求勤政,更富于道德感化力,实现“安居”的理想境界。黄庭坚这种艺术手法正是对《史记》中“互见法”与侧面烘托笔法的创造性继承,与司马迁在《廉颇蔺相如列传》中通过门客的背离去展现廉颇的权势变迁,可谓异曲同工。

再者,黄庭坚在描写王纯中的孝行时,以“身济大事,持丧甚有礼意”,将孝子的形象刻画得具体而感人。这种书写不仅继承了《礼记·曲礼》中“冬温而夏凊,昏定而晨省”^[1]的孝道精神,同时也将其化为平实而深情的日常叙述。这与《三国志》中陈寿记载华歆“歆少以高行显名,避西京之乱,与同志郑泰等六七人避世。自武关出,遇雨,期不进,乃相谓曰:‘如此而行,不过数日,必为禽矣。’歆曰:‘今已至此,去将安之?且人患无德义,不患不富贵。若德义不修,虽富贵,孰能免患乎?’”^[2]的笔法相较,同样显现出了黄庭坚善于在细微处展现人物的精神境界的笔法,使德行通过具体行为自然流露,而非依靠抽象评价。

刘勰《文心雕龙·诔碑》曾言:“属碑之体,资乎史才,其序则传,其文则铭。”^[3]黄庭坚正是以其史家之才,通过细节的精选与意境的营造,打破了墓志铭写作中惯有的谀墓风气,创造出一种既真实可信又富有艺术感染力的人物书写范式,

实现了“其叙也要该，其韵也要弘”的艺术效果。

（二）人物风神：对“不俗”人格的推重

黄庭坚作为宋代士人精神的杰出代表，他毕生推崇“不俗”的品格，曾在《书嵇叔夜诗与侄榎》中明确提出：“士生于世，可以百为，唯不可俗，俗便不可医也。”^[4]在黄庭坚看来，“不俗”的境界绝非简单的特立独行，而应是建立在深厚学养与道德自觉基础上的精神超越。在《王纯中墓志铭》的创作中，他通过精心选取传主生平的关键片段，将这种抽象的人格理想转化为可感可知具体形象。黄庭坚在记述王纯中对待朝廷巨额的税赋时，他没有被动的接受，而是基于实际的民情毅然发声。他说：“门故有铁赋，以给船官，船官罢而民输赋如故；铁治涸，民取铁他州，以供赋，价数倍。君请以田宅代铁赋，州上之，汔得清，民甚德君。”这种选择的背后所体现出的正是黄庭坚所推崇的“仁”的精神本质，并由此凸显出了宋代士人内求诸己的道德自觉。

可以说，黄庭坚以“以小事见大节”的叙事策略，塑造了王纯中的“不俗”人格形象。通过为民请命展现传主的精神境界，这种写法不仅继承了韩愈、欧阳修等人开创的碑传革新传统，也与朱熹《近思录》中“圣贤教人，必以穷理为先，而力行以终之”^[5]的思想相呼应。

（三）铭文之思：从哀婉到超越

墓志铭这一文体，自魏晋以降便形成“前散文，后韵文”的固定体例，其中“铭”文部分不仅是全文情感的凝练与升华，也是作者生命思考的集中呈现。黄庭坚为挚友王纯中所作的铭文，以其精妙的文学技巧与深刻的生命哲思，将这一文体的表现力推向新的高度，展现出从个体哀婉向精神超越的升华轨迹。如“好德若不足，以自金玉。不上交以福，媚于莠独。濡之嘘之，汔民有谷，为民父师，子弟率育。俾而寿而康，奈何不淑！在今其子孙，敬忌尔德。非此其身，尚膺为禄。”这句铭文构成了一个完整的情感结构与思想脉络，以预言式的笔调宣告王纯中的精神必将跨越时空，感召后世。这一转折使全文境界豁然开朗，巧妙地将个体的生命价值从有限的寿夭提升到无限的精神传承之中。

从文学传承的角度看，黄庭坚在尊重事实的

基础上，将深刻的生命思考与高超的文学技巧相结合，使铭文既保持“尚实”的本质，又达到“稟华”的境界。与韩愈《柳子厚墓志铭》的激越慷慨、欧阳修《泂冈阡表》的深情绵邈相比，黄庭坚此作更显思辨深度与超越情怀。可以说，黄庭坚在《王纯中墓志铭》的铭文部分，构建了一个从哀婉伤悼到精神超越的完整历程。他既未回避生命消逝的悲剧性，又通过对德行不朽的坚定信念，为有限的生命找到了永恒的寄托。这种生命观照，不仅体现了宋代士人深厚的人文精神与哲学思考，也为中国古典文学中的死亡书写提供了新的范式，展现出黄庭坚作为文学大家与思想者的独特风采。

二、精神探赜：墓志书写中的自我投射与道义担当

如果说对文本的文学性分析是“技”的层面，那么探寻黄庭坚写《王纯中墓志铭》时的精神世界，则是“道”的层面，是探寻黄庭坚的儒者气节、精神构建与道义担当。

（一）“廉洁奉公”的儒者气节

黄庭坚在对历史人物的品评中，始终将道德气节置于首位，推崇坚守道义、廉洁奉公的品格。在《王纯中墓志铭》中，黄庭坚特别突出了王纯中“痛绳治之”的细节：“瑞金前数令以罪去，君至则钩取奸黠主名，痛绳治之，诉为之衰。”这一记载看似平常，实则展现了一个普通士人在利益面前坚守道义的精神境界，也与当时政坛上趋炎附势之辈形成鲜明对比。北宋中后期，党争日趋激烈，士大夫阶层面临严峻的政治考验与道德抉择。熙宁、元祐年间的政坛变幻，使得许多文人士大夫在进退之间难以自持。黄庭坚亲身经历政治风波，目睹诸多士人“变节改操”，深感士风的颓败与气节的珍贵。在此背景下，他为王纯中这样一位坚守道德底层的普通士人树碑立传，是范仲淹“处江湖之远则忧其君”士人精神的延续，也是对浊世的批判，对清流的呼唤。在王纯中身上，黄庭坚看到了一个真正的儒者应该如何从小事上坚守原则，在日常生活中践行道义。

黄庭坚这种对平凡士人的推崇，反映了他重要的思想转变。士人的价值并非必然通过显赫的功业来实现，更重要的是在日常生活中坚守内心的道德律令，成就一个堂堂正正的“人”。黄庭坚

在《书幽芳亭记》中明确提出：“士之才德盖一国，则曰国士；女之色盖一国，则曰国色。”^[6]强调的正是内在德性而非外在成就的价值评判标准，也体现了宋代士人对内在人格完善的共同追求。可以说，黄庭坚在《王纯中墓志铭》的撰写中，无论是痛绳治之时表现出的廉洁自守，还是巨额税赋下的为民请命，都是儒家道义在具体生活中的实践，也是对宋代士人精神的重构。

（二）生命安顿：从“向外诉求”到“向内建立”

黄庭坚历经宦海浮沉，尤其是绍圣年后的连续贬谪，使他对人生的荣辱穷达获得了更为透彻的领悟，其思想发生了深刻的转变，即从早期“济世经邦”的外向诉求，转向“反求诸己”的内在建立。这一哲学转向在《王纯中墓志铭》得到了充分体现，《王纯中墓志铭》记载的王纯中痛绳治之、为民请命、公私以济等事迹，看似平凡的琐碎，实则是黄庭坚内在世界的价值构建。这种价值置心于个人品德、家庭伦理与朋友信义的珍视之上，在他的笔下王纯中这个普通的士人，通过日常生活中的道德实践，实现了生命的充实与圆满，成就了生命的辉煌。可以看出，在黄庭坚的观念中，生命的价值可以不受外部境遇的制约，而在于主体内在的道德修养与精神建构。

在政治生命几近绝望的境况下，他依然通过对友情的忠诚、对文字的执着来完善和传承个人的道德人格。这种“向内建立”的反向认识使他在极端困境中仍能保持精神的独立与人格的尊严，建立了一种超越时代的精神范式。在《王纯中墓志铭》中黄庭坚通过对其挚友生命历程的记述，既回应了庄子“知其不可奈何而安之若命”^[7]的哲学命题，又启示人们在“不可奈何”的境遇中，也要通过内在德性的建立，实现精神的自主与生命的安顿。可以说，黄庭坚在《王纯中墓志铭》中完成的，不仅是对一位友人的追思，也是对生命价值的重新定义。通过从“向外诉求”到“向内建立”的价值转向，展现了一种在逆境中保持精神独立、在平凡中实现生命超越的可能路径。这一思想成就，使《王纯中墓志铭》超越了普通墓志的范畴，成为中国古代士人精神史上的一座重要里程碑。

（三）文章为“千秋之业”的信念

黄庭坚身处北宋党争日益酷烈的特殊时期，

他清醒地认识到，官方史书的记录往往难以摆脱当权者的意志，或失之偏颇，或被有意篡改。如他在《答洪驹父书》中就提出了一句看似谦抑实则深具内涵的论断，曰：“文章最为儒者末事，然既学之，又不可不知其曲折，幸熟思之。”^[8]其“曲折”既指文章写作的技法规律，又暗含文章承载道义、记录历史的复杂功用。此语表面上是将文章置于儒者事业的末位，实则蕴含着对文章功用的深刻理解。这种理解促使他将目光转向文人间的私人著述，将墓志、行状、书信等文体提升到了“千秋之业”的高度，并视其为承载历史真相与人物风骨的重要载体。

在元祐党争的特定历史语境下，黄庭坚为王纯中这样一位“不可能载于国史”的普通士人精心撰写墓志铭，这种对“千秋之业”信念的践行，使他在政治权利被剥夺之时，将私人写作视为捍卫记忆、坚守道义的最后堡垒。通过为王纯中这样的“小人物”立传，记录了一位普通士人的生平，更通过对其德行细节的精心刻画，构建了一种超越官方历史叙事的记忆体系。这种努力，与欧阳修《集古录》通过金石考据补正史之阙的学术精神相通，但更注重通过文学笔法保存鲜活的历史记忆。使王纯中的名字与德性不被时间淹没，实现其精神的永恒价值。

从文化史的视角看，黄庭坚在《王纯中墓志铭》中展现的文章为“千秋之业”的信念，代表了宋代士人文化自觉的重要面向。它不仅是对一位友人的纪念，也是对历史书写权力的重新定义，对文化传承使命的自觉承担。这种将私人写作提升到历史书写高度的努力，既体现了他作为儒者的历史意识，也展现了他作为文人的文化担当。

三、艺境探微：《王纯中墓志铭》的书法美学建构

如果说前面的“技”与“道”侧重于文本内涵与精神境界，那么对《王纯中墓志铭》“艺”的审视，则需聚焦于其作为书法艺术本体的美学价值。《王纯中墓志铭》为黄庭坚楷书之精粹，创造性地汲取苏轼书学精髓，实现了个性化美学建构。其核心价值既在于对“势”的极致追求也有对“意”的深沉表达。

（一）取法东坡：尚意精神的承传与裂变

苏轼作为宋代“尚意”书风的开创者,其“我书意造本无法,点画信手烦推求”[[]]的艺术宣言,从根本上动摇了唐代以来以法度为中心的书法观念。黄庭坚在《跋东坡书远景楼赋后》中的论述,展现了他对苏轼书学精髓的深刻领悟。他说:“东坡书随大小真行,皆有妩媚可喜处。今俗子喜讥评东坡,彼盖用翰林侍书之绳墨尺度,是岂知法之意哉!”[[]]这段评论不仅为苏轼的“无法”正名,也揭示出黄庭坚对“法之意”的独到理解,真正的法度不在于外在形式的规整,而在于内在精神的自由表达。黄庭坚在《王纯中墓志铭》的创作中,展现出“书卷气”与自然天趣的完美融合,正是对苏轼“书初无意于佳乃佳尔”^[9]创作理念的最佳诠释。

苏轼书法以丰腴浑厚的用笔和扁阔取势的结字著称,时人戏称为“石压蛤蟆”;而黄庭坚则自嘲其书如“树梢挂蛇”。这两种看似迥异的风格表征之下,实则蕴含着宋代书家对“势”的共同追求。细观《王纯中墓志铭》,其点画虽不取苏轼的肥厚之态,但在起收转折之间,仍可感受到那种源自苏轼的“绵里裹铁”的笔意——外示柔润而内含刚劲。黄庭坚的高明之处就在于,他将这种内在的“筋力”通过更加外显的视觉形式表现出来,创造出极具张力的艺术语言。在结字方式上,黄庭坚将苏轼横向开展的扁阔体势,发展为纵向开张的“辐射状”结构。这种创造性转化并非简单的方向调整,而是对“以欹侧取姿”这一共同美学原则的个性化演绎。苏轼的欹侧多表现为字形的横向倾斜,以取横势;而黄庭坚则通过重心的高低错落和笔势的纵横开阖,创造出更加复杂的空间关系。在《王纯中墓志铭》中,每个字都仿佛具有向四周辐射的趋势,这就是黄庭坚创新的完美体现。黄庭坚在《题绉本法帖》中曾说:“王氏书法,以为如锥画沙,如印印泥,盖言锋藏笔中,意在笔前耳。”^[10]在《王纯中墓志铭》中,他在保持“意在笔前”的理性控制的同时,又能将偶然性充分发挥,达到理性与感性的完美统一。这种承传中的裂变,使得黄庭坚虽然取法东坡,却最终形成了截然不同的个人风格。

可以说,《王纯中墓志铭》作为黄庭坚楷书的代表作,生动展现了一位艺术大家如何在师法前贤

的基础上实现创造性的转化。他对苏轼书学的取法,既不是简单的模仿,也不是刻意的求异,而是在深刻理解其艺术精神本质的前提下,结合自身的性情学养,开创出独具面貌的艺术语言。

(二) 以侧取势:动态空间的匠心营构

“势”作为中国书法美学的核心范畴,其源流可追溯至东汉蔡邕《九势》:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”^[11]在宋代书法艺术的发展进程中,黄庭坚对“势”的理解与表现达到了前所未有的高度。《王纯中墓志铭》作为其楷书典范,最引人注目的正是其极具个性的“以侧取势”之法,这一技法构成了黄庭坚书法美学体系的核心要素。

1. 笔势之侧:刚柔相济的笔墨韵律。在《王纯中墓志铭》中,横画多取左低右高之势,竖画则通过微妙的弧度变化打破绝对垂直的呆板。尤其在起笔与转折的关键节点,常以侧锋锐利切入,旋即调整为中锋稳健行笔,如“史”字之捺,先以侧锋轻掠而起,继而中锋铺毫而下,最终顺势出锋,整个过程如太极运掌,刚柔相济。创造性地运用侧锋与中锋的交替转换,形成骨力洞达而又姿态万千的点画形态。

2. 体势之侧:奇正相生的空间建构。在《王纯中墓志铭》中,黄庭坚彻底突破了唐代楷书“四面停匀,八边俱备”的平衡范式,开创性地建立了中宫紧收、长笔四展的“辐射体”结构。如“之”字的处理,捺画舒展开张,如崩浪雷奔;“申”字中竖挺拔中略带弧度,似万岁枯藤。这些匠心独运的结体方式,使字的视觉重心往往偏离几何中心,或上或下,或左或右,通过主笔的极力伸展与次要笔画的收缩聚散,在不稳定的动态中达成更高层次的平衡,形成强烈的视觉张力。黄庭坚在《书幽芳亭记》中提出的“凡书要拙多于巧”的审美理念,在此得到完美体现。

3. 章法之侧:气脉贯通的整体意境。在《王纯中墓志铭》中,黄庭坚通过上字之右仰与下字之左倾相呼应,前字伸展之笔为后字收缩之笔预留空间,形成“大珠小珠落玉盘”般的错落韵律,将一个个独立欹侧的单字串联成气脉贯通的艺术整体。这种匠心独运的章法安排,使作品在规整的碑刻形制中蕴含着音乐的节奏感与绘画的构图美。

4、势与意的融合：书法美学的境界升华。黄庭坚在《题摹燕郭尚父图》中写道：“凡书画当观韵。”他这种对“韵”的强调，使得《王纯中墓志铭》中的“以侧取势”超越了单纯的技法层面，升华为精神意蕴的载体。字势的欹侧不再是形式上的标新立异，而是与墓主王纯中“敦厚慈良”而又“中逾谨伤”的人格特质形成微妙呼应。这种势与意的完美融合，实现了蔡邕《笔论》所倡导的“纵横有可象者，方得谓之书”的艺术境界，每个字的体势，每行字的章法，都成为传达情感、表现人格的媒介。正如他在《题绛本法帖》中所言：“心能转腕，手能转笔，书字便如人意。”^[12]《王纯中墓志铭》的创作，正是这一理念的完美实践。

可以说，《王纯中墓志铭》中“以侧取势”的艺术手法，构建了一个充满动态美感的书法空间。从笔势的刚柔相济，到体势的奇正相生，再到章法的气脉贯通，黄庭坚以其卓越的艺术造诣，将中国书法的“势”美学推向了新的高峰。

（三）金石意趣：笔墨与刀锋的融合

墓志铭作为书丹后刻石的艺术产物，其最终审美效果的达成，实为笔墨与刀工双重艺术创造共同作用的结果。《王纯中墓志铭》在这一艺术维度上，堪称北宋碑刻艺术的典范之作，完美体现了中国书法艺术中独特的“金石气”审美品质。这种审美品质的形成，既源于黄庭坚独特的书学理念与笔墨语言，也得益于刻工精湛的再创造技艺，二者相得益彰，共同铸就了这一艺术瑰宝。

黄庭坚特有的“战掣笔法”在其行笔过程中营造出微妙的顿挫与波动，使线条边缘产生类似“屋漏痕”的无起止之迹的自然涩行效果，创造出富含节奏感与阻力的线条形态。在《王纯中墓志铭》的镌刻过程中，刻工不仅忠实地再现了黄庭坚的笔墨神韵，更通过刀法的运用，强化了线条的金石质感。刻工以刀代笔，在石面上再现黄庭坚笔意时，特别注重表现其线条中的“战掣”效果与“屋漏痕”意趣。这种笔墨与刀锋的完美融合，使得最终呈现的拓本既保留了毛笔书写的韵律感，又增添了金石特有的刚健气息。

宋代金石学的兴起，为书法艺术提供了新的取法资源与审美参照。欧阳修《集古录》的开创性工作，标志着金石学在宋代的正式确立，黄庭坚

身处这一学术氛围中，自然深受影响。他将金石文字特有的古朴质拙之感融入笔墨创作，同时又通过精湛的书丹技艺，为金石文字注入了文人的书卷气息，使其更显沉雄、朴茂、耐人寻味。这种审美特质与黄庭坚毕生追求的“拙”、“古”艺术理想高度契合，使得《王纯中墓志铭》其点画不求光滑流利，反而刻意保留书写过程中的生涩之感；结字不尚匀称平整，却在欹侧中求平衡，既保持了碑刻的庄严厚重，又不失墨迹的灵动韵致。可以说，《王纯中墓志铭》的金石意趣不仅体现了黄庭坚个人的艺术追求，对后世的审美倾向也产生了重要影响。

四、结论

《王纯中墓志铭》是一座凝聚了时代精神、文学理念、哲学思考与艺术探索的丰碑。在“技”的层面，黄庭坚以“点铁成金”、“夺胎换骨”的文学理念，成功地将墓志铭这一极易流于程式化的文体，提升为一种极具表现力的传记文学。他创造性地运用源自《史记》的“春秋笔法”，通过精选“一问得其情”、“辞让巨资”等典型细节，于细微处刻画人物风神，使墓主王纯中“敦厚慈良”而又“中逾谨伤”的“不俗”人格跃然纸上。尤为重要的是，铭文部分所构建的从个体哀婉（“寿不满德，命也何如”）到精神超越（“过者必式”）的情感结构与思想脉络，不仅展现了黄庭坚高超的韵文造诣，也体现了宋代士人对生命价值的深刻哲思，将私人化的哀悼升华为对德行不朽的普遍性肯定。在“道”的层面，黄庭坚通过对一位沉沦下僚的普通士人之褒扬，实则阐发并践行了其“廉洁奉公”的儒者气节观。他将气节的体现从特殊时期的宏大叙事，转向日常生活中对道德律令的坚守，从而为在逆境中的士人提供了安身立命的精神资源。完成了从“向外诉求”到“向内建立”的价值转向。面对官方“史笔芜秽”的失望，他将私人写作视为“千秋之业”，借由墓志铭这一载体，承担起保存历史记忆、传承文化道义的使命，构建了一套独立于官方史学之外的价值评判与人物书写体系。在“艺”的层面，黄庭坚在深刻领悟苏轼“尚意”书学精神本质的基础上，实现了承传中的裂变。他将苏轼横向取势的欹侧体态，创造性地发展为中宫紧收、笔势纵逸的“辐射状”结构，形成了独特的“以

侧取势”之法。这种笔势、体势与章法的动态营构,共同形成了“潜气内转,波澜起伏”的视觉韵律,使其楷书在法度森严的碑刻形制中,充满了音乐的节奏感与磅礴的生命力。同时,其笔墨中特有的“战掣”笔法与刻工精湛的刀法相结合,生成的“金石意趣”,不仅强化了线条的质感,更与其追求的“拙”、“古”艺术理想相契合,成为其人格力量的物化形态。

可以说,黄庭坚在《王纯中墓志铭》的创作中,实现了文学、思想与书法三种话语体系的完美统一:其文学性的叙事策略服务于对高尚人格的塑造(技以载道),其深刻的精神追求外化为书法形式的内在张力(道以艺显),而其独特的书法语言则成为文学情感与哲学思考最直观、最震撼的物质载体(艺为道器)。因此,对此墓志铭的深入研究,不仅是对黄庭坚个案研究的深化,对于理解宋代士人如何通过综合性的文化实践,在历史洪流中完成自我定义、道义担当与艺术不朽的追求,具有普遍的范式意义。

参考文献:

- [1] 胡平生,张萌译注《礼记》,中华书局,2017年11月,第10页。
- [2] 陈寿《三国志》,中华书局,1964年10月,第401页。

[3] 王运熙,周锋《文心雕龙译注》,上海古籍出版社,1998年4月,第98页。

[4] 黄庭坚《山谷题跋》,浙江人民美术出版社,2016年1月,第84页。

[5] 朱熹《晦庵先生朱文公文集》,上海古籍出版社,2002年12月,第2567-2568页。

[6] 黄庭坚《黄庭坚选集》,上海古籍出版社,1991年2月,第420页。

[7] 陈鼓应《庄子今注今译》,中华书局,2009年2月,第136页。

[8] 黄庭坚《黄庭坚全集》,江西人民出版社,2011年9月,第733页。

[9] 苏轼《苏轼全集》,上海古籍出版社,2000年5月,第55页。

[10] 黄庭坚《山谷题跋》,浙江人民美术出版社,2016年1月,第83页。

[11] 苏轼《东坡题跋》,浙江人民美术出版社,2016年1月,第139页。

[12] 黄庭坚《山谷题跋》,浙江人民美术出版社,2016年1月,第62页。

作者简介:李超(1985),男,汉族,山东菏泽人,硕士研究生,南京航空航天大学艺术学院三级美术师,研究方向:书法和美学。

野生动物保护“着陆何处”？ ——基于“细嘴杓鹬灭绝事件”的讨论

吴海朝¹，孔令昊²

(1. 吉林农业大学植物保护学院，吉林 长春 130118；2. 中央民族大学历史文化学院，北京 100081)

摘要：细嘴杓鹬于2024年宣布全球性灭绝，让人类意识到生态系统的复杂而脆弱，同时也引发了国际层面对于野生动物保护的讨论。“细嘴杓鹬灭绝事件”的复杂性使其具有“超物体”属性。目前有关细嘴杓鹬的相关言论分为三类：有人质疑学术界针对细嘴杓鹬的研究是不是必要的；有人将其灭绝的原因完全归咎于人类保护不力；还有人认为细嘴杓鹬完全是自然选择的结果，而人类就不应该干涉自然选择。上述观点简化了问题的复杂程度，有可能使野生动物保护行动脱离“在地”视角。野生动物保护从不只是一个科学问题，其“超科学性”如果不能被很好地揭示出来，则相关行动难免会流于形式而无实际意义。相关行动不该以片面的观点寻求一劳永逸的解决方法，而必须在各种“视角”的交互中进行多方讨论。

关键词：细嘴杓鹬；野生动物保护；跨学科研究；社会认知

收稿日期：2025年12月22日

中图分类号：Q-9

通讯作者：吴海朝，吉林农业大学植物保护学院

Why Should Wildlife Conservation "Down to Earth"?——Discussion Based on Extinction Event of *Numenius tenuirostris*

WU Hai-chao¹, KONG Ling-hao²

(1. Jilin Agricultural University, College of Plant Protection, Changchun, 130118; 2. Minzu University of China, School of History and Culture, Beijing, 100081)

Abstract: The global extinction of *Numenius tenuirostris* was announced in 2024, which made humans realize the complexity and fragility of the ecosystem and also triggered discussions on wildlife protection at the international level. The complexity of the “*Numenius tenuirostris* Extinction Event” gives it a “hyperobjects” attribute. At present, relevant comments about *Numenius tenuirostris* can be divided into three categories: some people question whether the academic community’s research on *Numenius tenuirostris* is necessary; some people attribute the cause of its extinction entirely to human ineffective protection; and some people believe that *Numenius tenuirostris* is entirely the result of natural selection, and humans should not interfere with natural selection. The above views simplify the complexity of the problem and may cause wildlife protection actions to deviate from the “local” perspective. Wildlife protection has never been just a scientific issue. If its “super-scientific” cannot be well revealed, related actions will inevitably become a formality without practical significance. Related actions should not seek a one-off solution from a one-sided point of view, but must be discussed in multiple ways in the interaction of various “perspectives”.

Keywords: *Numenius tenuirostris*; Wildlife Conservation; interdisciplinary study; Social cognition

一、引言——“细嘴杓鹬灭绝事件”的“超物体”属性

细嘴杓鹬 (*Numenius tenuirostris*) 是一种能够长途迁徙的海滨滩涂候鸟。其最早的目击报告是由意大利旅行家马西里 (Marsili) 伯爵提供, 他于 1682 年至 1683 年间在巴尔干地区的多瑙河流域发现该鸟类, 并于 1726 年发表了相关报告。然而, 关于细嘴杓鹬的精确数据采集却是在 1840 年以后才逐步开展, 该鸟类在那时已被认为濒临灭绝, 并被列入多国保护动物红色名录中^[1]。西伯利亚 (Siberia) 地区是公认的细嘴杓鹬栖息地之一^[2]。该鸟类最后一次被发现筑巢是在 1924 年的俄罗斯西伯利亚的鄂木斯克 (Omsk) 地区^[3]。1994 年,《保护迁徙野生动物物种公约》(Convention on Migratory Species, 又称《波恩公约》[Bonn Convention]) 将细嘴杓鹬列入备忘录。1998 年, 博埃尔 (Boere) 团队发表的考察报告指出, 鄂木斯克地区的过度放牧和地形改变等因素导致了细嘴杓鹬在该地区的消失^[4]。2001 年的一份报告中指出, 欧洲的细嘴杓鹬可能已经不足 50 只, 造成其生存危机的因素除了狩猎活动外, 还有可供繁殖的栖息地的萎缩^[5]。同年, 巴切蒂 (Baccetti) 通过对 19 世纪相关画作的分析, 推测细嘴杓鹬在长途跨海飞行后不一定会选择食物丰富的岛屿降落^[6]。这可能也是导致该鸟类濒临灭绝的原因之一。2002 年, 有研究详细描述了细嘴杓鹬幼年个体和成年个体的羽毛特征, 但研究者也悲观地表示, 想要研究其活体是几乎不可能的^[7]。至 2010 年, 学术界已有宣称细嘴杓鹬灭绝的研究报告, 尽管后续中东地区陆续有目击报告, 但皆无法得到证实或需要重新评估, 因此相关结论殆无异议^[8]。2011 年, 细嘴杓鹬被从“捷克共和国鸟类名录”中删除^[9]。2018 年, 相关研究者分析了细嘴杓鹬的骨骼数据, 并试图寻找适合该鸟类的繁殖场所, 其结果指出: 细嘴杓鹬的相关繁殖地存在较大局限性^[10]。2019 年, 研究者通过线粒体基因组分析, 确立了细嘴杓鹬的分类地位, 但细嘴杓鹬可能早已灭绝^[11]。2022 年, 研究者通过研究细嘴杓鹬的蛋本来推测其繁殖地, 所得结果与先前的研究基本吻合^[12]。2024 年, 细嘴杓鹬正式宣布全球性灭绝, 相关文献推测其确切灭绝时间为 1995 年目击事件发生后

不久^[13]。

“细嘴杓鹬 (*Numenius tenuirostris*) 灭绝事件”在漫长的生物演化长河中并不罕见。当下, 物种灭绝正在史无前例地加速, 以至于相关现象被称作“第六次大灭绝事件” (The Sixth Extinction)、“全新世灭绝事件” (The Holocene Extinction) 或“人类世灭绝事件” (The Anthropocene Extinction)^[14]。这引发了国际层面的普遍反思。“第六次大灭绝事件”让人类认识到生态系统的复杂性和脆弱性。生物多样性是生态系统稳定运行的基石, 而“作为生态链条重要环节”的物种之灭绝会破坏并中断生态系统的能量流动, 影响生态系统的稳定性并产生一系列连锁效应。物种灭绝也使得一些可能存在科研潜力的关键基因逐渐消失, 而这些关键基因对于人类医药、农业、工业等领域的未来发展都有可能产生潜在的影响。就这一层面而言, 物种灭绝事件也促使科学工作者们尽快建立基因库并推动生物技术的发展。此外, 科学工作者们同样关注人类活动对气候环境以及濒危物种栖息地所施加的影响, 讨论人类影响地球自然平衡的方式, 为减缓生态危机而努力。可以说, 在自然科学领域, “研究濒危或已灭绝物种”是一场与时间赛跑的“自然拯救行动”。而从人文学的角度出发, “第六次大灭绝事件”使得人类重新审视自身在自然界中的位置, 并进而挑战传统“人类中心主义”叙事, 提出了“人”与“非人”和谐共生的环境伦理问题。相关问题引发了研究者们对生命存在价值的反思: 是否所有生物都应享有存在的权利? 我们当代人是否对未来世代的子孙们负有环境伦理责任? 这些责任具体表现为哪些范畴? 这些深刻的伦理问题是研究者们对科学研究以及技术发展所产生之影响的盛大讨论。

上述讨论展现了“细嘴杓鹬灭绝事件”的“超物体” (hyperobjects) 属性。“超物体”概念源自蒂莫西·莫顿 (Timothy Morton), 指的是相对于人类而言, 在时空量级上有着巨大分布的物, 如全球变暖、温室效应、黑洞、油田、生物圈、太阳系、龙卷风、海啸, 甚至化学元素、苯乙烯泡沫塑料、种族、阶级或资本主义轰鸣的机器等都是“超物体”的化身。时空无限性是“超物体”最为显著的性质, 这意味着人类无法对其进行完全掌握, 而只能求

助于统计等手段^[15]。正是由于这一事件的复杂性,目前有关细嘴杓鹬的相关言论在笔者看来未免都显得片面且独断。有人质疑学术界针对细嘴杓鹬的研究是不是必要的;有人将其灭绝的原因完全归咎于人类保护不力;还有人认为细嘴杓鹬完全是自然选择的结果,而人类就不应该干涉自然选择。上述观点无疑都极大简化了问题的复杂程度,其所引发的恶劣后果,将使得野生动物保护事业轻率地盲信某一自称“科学”“真理”“权威”的解释与建议,不去考虑实际操作的复杂性与相关保护事业所牵连的“社会·文化”诸领域,从而“离地而起”,成为一座没有根基的“空中花园”。而笔者在本文中所要进行的工作——化用布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的话说——恰恰是反思上述言论背后所体现的“存在论”(ontology)基础,从而思考野生动物保护究竟应该“着陆何处”(Où atterrir?)。

二、“迟来的研究”——细嘴杓鹬跨学科研究之必要性

有关细嘴杓鹬的研究具有滞后性。“该鸟类已灭绝”的讯息传到中国之后,并没有引起社会大众足够的关注,其原因可能有两种:其一,细嘴杓鹬在中国没有分布,大众对于该鸟类几乎没有相应的认知;其二,细嘴杓鹬是濒危物种里经常提及的“常客”,对于社会大众而言,和它“失联”才是常态,这种认知惯性导致细嘴杓鹬的灭绝并不是什么重大新闻。因此,如今细嘴杓鹬被宣布灭绝,反而更像是对于其早已消失之事实的盖棺定论。但这并不代表已经灭绝的细嘴杓鹬不再具有研究价值,即使在已经没有活体可供调查的情况下,研究者们依然通过勘探、标本、历史记录、分子生物学等研究手段,尽可能模拟出了细嘴杓鹬的越冬地、繁殖地、迁徙路线,并确定了细嘴杓鹬的分类学地位。

有人会说,该物种已经灭绝了,这些迟来的研究已经于事无补,并不能改变细嘴杓鹬的结局。但这种说法并未考虑到相关研究对于未来动物保护事业的参考价值。即使研究的物种已经灭绝,但其曾经面临的生存困境,可能是其它濒危物种同样需要面对的。获取细嘴杓鹬灭绝的细节来由,除了是对已逝物种的纪念以及对人类的警醒外,也

是认知尚存物种的重要科学依据。当前科学研究远不能描述研究对象的完整信息,能做到的只是在当前所具备的条件下“模拟”并“部分·描绘实在”(mero-graph reality)。细嘴杓鹬的灭绝无法用“一条线索”就可以完整界定,描绘其存活期间所遇到的问题以及后续结局出现的原因,甚至包括相关理论概念的修改与消亡,往往是一个长期的认识过程。在生态危机日益加剧的当今世界,末世的可能性不会不对人类学和形而上学产生影响^[16]。从人类学的视角来看,末世论引发了学术界与社会大众对人类存在之终极意义的思考,促使人类对生态危机以及人类所应承担的伦理责任进行反思,强调可持续发展和生态保护的重要性。从形而上学的角度来看,末世论揭示了存在与虚无的关系,挑战传统形而上学关于存在的定义,提出虚无与创造之间的动态关系,探讨时间与永恒的哲学,重新定义时间的意义,将其视为通向永恒的桥梁,而非线性发展的过程。它强调自由与创造,探讨了个体在终极危机中实现自我超越的过程。物种灭绝事件不仅仅是保护野生动物的问题,它也与经济、技术等领域的发展息息相关。人类对于细嘴杓鹬的认知在科学技术介入之前一直处于一种“遮蔽”状态,正是这些迟来的研究让人类得以“解蔽”细嘴杓鹬的相关信息及其灭绝的原因,并将相关经验与教训类推至其它濒危物种的保护措施之上,从而完善自身对动物、环境保护的认知与理解。就这一点而言,对于细嘴杓鹬的研究尽管是“迟来的”,但绝不是没有价值的。

综上所述,笔者解释了相关研究的意义与必要性。既然这种“迟来的研究”是必要的,则相关科学工作者在研究过程中必须具备以下三种意识:

其一,研究者需要接受偶然性的存在。科学研究不可能完全揭示客观实在。科学研究所发现的“实在”是由一系列偶然事件互相作用并予以呈现的,即:研究者恰好在某时某刻得到了某些具有一定“特征”的数据,并通过恰到好处地总结与归纳,将研究成果“呈现”出来。由此不难看出,科学研究和人类活动并非完全分割的。一个科学理论模型的成功,往往在于其有效性,而并非因为其完全为“真”。科学理论并不是现实的反映,而是一种假设。科学家往往是先“俗成”了一些理论,

再通过反复地验证去回溯性地建构科学研究的“约定”。因此,那些认为“科学研究就是揭示‘客观现实’”的看法,实在是独断且庸俗。

其二,研究者需要注重相关研究的多“视角”切入。从自然科学的角度来看,抓住相关研究问题中可以梳理的、有逻辑的“共性”,探究这种“共性”产生的条件,由此产生的研究成果与研究范式或多或少都能为其他类似的研究提供帮助。细嘴杓鹬作为一种候鸟,与其亲缘关系接近、行为模式类似的物种并不在少数。研究者们研究这类物种的成果——如研究大滨鹬(*Calidris tenuirostris*)、中杓鹬(*Numenius phaeopus*)、爱斯基摩杓鹬(*Numenius borealis*)的成果^[17]——都可以为科学家研究细嘴杓鹬提供解释问题的工具。此外,研究细嘴杓鹬的“视角”也并不局限于自然科学,人文社科的相关理论也可以提供不同的研究“视角”。保罗·克鲁森(Paul J. Crutzen)与尤金·斯托尔默(Eugene F. Stoermer)于2000年提出了“人类世”(Anthropocene)概念作为一个新的地质年代^[18]。尽管这个概念存在争议,但它引起了人们的思考,使得人类开始重新定义全球环境问题,认为其应对之策不能局限于自然本身,而应该囊括人类社会自身^[19]。乔·莫兰(Joe Moran)指出,文化地理学和自然科学的一些新观点在生态批评领域中往往会与人文学科相结合^[20]。“人”与“非人”长久以来相互纠缠、互相影响,“共生”的要求越发强烈。人类学领域也出现了一种被称为“多物种民族志”(multispecies ethnography)的书写潮流,开始更多地关注“非人”在生态问题中的影响,这种思潮对于当代生态问题具有理论诉求和现实意义。善用这些理论工具与多元视角,我们才能更加深入地认识世界。

其三,研究者需要秉持更加包容、开放的科学态度。约翰·诺顿(John D. Norton)的“穹顶”(the dome)假说挑战了决定论根基,“宏观世界的一切都可以被描述、推演并被确定”^[21]的思想似乎不再牢不可破。虽然该假说后来被认为顶端导数无意义,但其带来的余震依旧令人震撼。海森堡(Werner Karl Heisenberg)提出的“测不准原理”(Uncertainty principle)使得物理量需要用概率来表述,但这些概率却是由“薛定谔方程”(Schrödinger equation)确定的。换言之,其不确定性是被确定

的,这是一种“混沌理论”(Chaos theory)的思路。当然,梅亚苏(Quentin Meillassoux)在这方面走得更远,他所提出的“超混沌”(hyperchaos)思路揭示了一种“超偶然性”(super-contingency):如果说“混沌”的“偶然性”意味着事物的永恒生成,那么“超混沌”的“偶然性”(或者说是“超偶然”)则意味着一切都有可能被摧毁。因此,“超混沌”的“偶然性”不再指代“无秩序的必然性”,而是指“秩序与反秩序”“生成与永恒”之平等的偶然性^[22]。由此可见,一项理论并不能永恒地保持所谓的“真理”地位,它需要经过接受、回应、适应、转变等一系列的验证过程。然而,科学很多时候是超越常识的,思考科学问题不能受限于经验,因此我们需要意识到,一个宏大的、能引发思考的理论模型很可能对社会大众的“常识性认知”产生冲击,所以不能指望相关理论模型容易被理解,也不能假定真正具有创造性的科学理论会符合学术界主流认识。杨振宁指出,“每个人在每一个时刻都有一些直觉,这些直觉多半是正确的,可是也有一些需要修正,需要加入一些新的观念,变成新的较正确的直觉,我从而了解到,一方面直觉非常重要,可是另一方面又要能及时吸取新的观念修正自己的直觉”^[23]。这也是反对“霸权”式科学研究、走向多学科与多层次研究合作的必要认知,它能可促成各学科在“学科边界”合作的可能,形成科学与社会的有机结合。沃勒斯坦(Immanuel Maurice Wallerstein)在《开放社会科学》一书中提到了开放和重建社会科学,提倡多学科、跨学科研究^[24]。受制于不同的社会历史条件、知识生产者研究范式的变化,这条道路注定是困难重重的。联合国教科文组织(UNESCO)发布的《UNESCO科学报告》中的一项研究表明:在国际层面,不同学科的研究者进行跨学科合作研究的趋势越发明显。但只要“学科”依旧存在,这种将某一具体问题拆分进不同学科中的“独立建筑”式构架就会始终存在。所以笔者才会在此呼吁“模糊学科边界”,以此作为突破口,寻找跨学科合作的可能性。

三“被怪罪的最后根稻草”?——“细嘴杓鹬灭绝事件”的社会认知

从气候变化到生物多样性被破坏、全球疫情

以及自然灾害,这些危机与挑战都是复杂且相互关联的。这需要研究者们进行跨学科合作,但正是因为“细嘴杓鹬灭绝事件”作为“超物体”的复杂性,使得人类无法对其产生直观,只能求助于统计学方法,且相关科学研究必然有“非实证”(基于逻辑推导)、“非全”的特征,这无疑增加了社会认识相关问题的难度,造成了社会群众对“细嘴杓鹬灭绝的原因”这一问题出现了两种看上去截然相反的认知。

关于细嘴杓鹬灭绝一事,公众言论大体上可以分为三个类型:

(1) 一些人分享了他们曾经见过类似鸟类的经历,或者描述了他们对细嘴杓鹬的印象。这类言论往往带有个人情感色彩,表达了对这种鸟类的怀念。

(2) 许多人将细嘴杓鹬的灭绝归因于人类对自然环境的破坏(例如:湿地消失、过度捕猎等)。这类言论通常还会用其他成功保护濒危鸟类的案例(如朱鹮复苏的奇迹)来对比,说明保护工作的重要性。

(3) 一些人则认为物种灭绝是自然选择的一部分。尽管对细嘴杓鹬的消失感到惋惜,但他们认为这是生态系统演化的自然结果,物种的灭绝自有其规律,人类不应该干涉。

这些观点反映了人们对生态危机的不同态度,也揭示了在面对物种灭绝时,人类的情感与理性之间的复杂交织。上述这三类言论都有合理的出发点。第一类言论分享科学知识,可以在科学传播中激发公众兴趣,但相关论述很多时候缺乏确切可靠的数据和严谨的逻辑推导。第二类言论指出了“人类破坏自然环境”的现象,但需要将主张转化为数据驱动的分析,以探索哪些保护策略最有效,以及推动生态环境高水平保护。第三类言论有一定的科学依据,但存在将问题过于简化的嫌疑。在科学领域,物种灭绝现象往往需要结合生态压力、环境胁迫、生理活动、行为趋势、人类活动等因素进行具体分析。自然选择确实在物种的长期演化中起到重要的作用,但现代人类社会对相关物种所施加的种种影响往往加速其灭绝过程,单纯依赖“自然选择”理论来解释物种灭绝问题无疑忽略了人为因素造成的深远影响。

第一类言论属于单纯的经验类分享,往往不会引起他人的厌烦。但即使是这样,此类言论也会被“反KY”人士抨击。“KY”源于日语“空気読めない”,意为“不会察言观色”,通常指在人际互动中不懂得顾及他人感受或者不合时宜的行为。“反KY”可以理解为一种对不顾社交场合、不懂得换位思考或破坏气氛行为的抵触。然而,很多时候“KY行为”并非有意为之,“反KY”现象会变得有些过头,甚至变成一种趋势或“刻板标签”,在实际讨论中对任何稍微有点“出格”或不符合大众期待的行为不加区分地进行批评。如果“反KY”变成了一种单方面的指责,或者过于追求迎合社交规则,反而会影响有关“细嘴杓鹬”以及该物种灭绝事件的知识科普与知识传播。当然,“KY”与“反KY”并非本文讨论的重点,这里不再赘述。

第二类和第三类言论体现了大众对“细嘴杓鹬灭绝原因”的不同看法,可以说是“被怪罪的最后根稻草”之争:一方认为是人类活动导致自然的破坏,所以“细嘴杓鹬灭绝”应当是人类全责;另一方认为“细嘴杓鹬灭绝”是自然选择的结果,物种不能适应自然规律而导致种群灭绝,与人类无关。那么“自然”与“人类”究竟哪一方才是导致细嘴杓鹬灭绝的“最后一根稻草”呢?事实上,这两种看法都是“阿卡狄亚”(Arcadia,或称“田园主义”)态度^[26]的延伸与变体,“阿卡狄亚”态度既是一种反思,也是一种愿景,在快节奏、技术驱动的现代社会中,该态度促使我们重新审视自然的价值,关注人与环境的和谐关系,寻求共存和持续发展,因而常被引申到环境保护和生态学研究之中。

第二类言论往往强调人类对自然环境的责任,这与“阿卡狄亚”的核心精神一致:人类应尊重大自然,将自然视为需要保护的乐园。这类言论中最多的将细嘴杓鹬灭绝对比“朱鹮奇迹”的出现,强调人类在这件事情上的保护不力。更为激进的言论认为,如果细嘴杓鹬分布在中国,就能避免灭绝的命运。诚然,我国的野生动物保护法非常严格,且在历史上存在着各种保护成功的案例,如:大熊猫、金丝猴等。这证明我国可以为野生动物提供较为全面地保护。但这种说法存在潜在的逻辑谬误。即便细嘴杓鹬的栖息地部分在中国,但仅仅有栖

息地并不代表它们的生存能够得到保障。栖息地需要具备适宜的环境条件,如食物资源、水质资源、植被资源等,如果这些条件不足,即使有栖息地,物种的生存也可能无法维持。此外,细嘴杓鹬是一种迁徙性鸟类,它们的生存需要多个区域之间的生态系统共同支持。如果任何一个关键节点的生态环境受到破坏,就会对整个迁徙过程造成影响。所以仅仅保证某一个地方的栖息地并不足以解决它们濒危的问题。气候变化、人类活动等动态因素也是需要考虑的,不能假定某一处的栖息地存在就能保护该物种。细嘴杓鹬的灭绝不仅仅是单一地点的问题,而是全球生态的复杂问题,不同国家的生态保护措施、政策能否协同合作,对物种保护也是至关重要的一环。故此,“细嘴杓鹬分布在国内就能免于灭绝”的推论实在是过于儿戏。这里不得不提到生物多样性保护的方法。这种保护方法根据保护地分为就地保护和迁地保护,对于像朱鹮那样的几乎不长途迁徙的留鸟,自然可以根据这一重要特性因地制宜,但上述两种保护方式都很难做到对候鸟(或者说长距离迁徙物种)的全程有效保护。笔者举出对君主斑蝶(*Danaus plexippus*)的保护案例来说明这一问题:其成功之处在于“对君主斑蝶迁徙路径的深入研究”“保护栖息地的国际合作(君主斑蝶迁徙路线经过加拿大和美国,其越冬地则在墨西哥)”以及“社会长期关注”,通过保护君主斑蝶的关键越冬地和迁徙停歇地使其种群得以恢复^[25]。然而,细嘴杓鹬的灭绝则反映了保护候鸟的复杂性,和君主斑蝶的例子有显著区别。细嘴杓鹬的繁殖地、迁徙路径和越冬地分布广泛,且涉及相当多的国家和地区,协调保护行动的难度极大。此外,对细嘴杓鹬的生态习性了解不足,也导致保护措施难以有效跟进。前文业已提及,细嘴杓鹬在长途跨海飞行后不一定会选择食物丰富的岛屿降落^[26],其自身习性也为种群繁衍带来了相当大的隐患,这恐怕不能只归咎于人类保护不力。

第三类言论更关注物种对于环境的适应性,这种思路或许体现了一种更“科学主义”的态度,即:自然独立于人类而存在。这事实上仍然没有摆脱“阿卡狄亚”态度的影响。不同于第二类言论强调“人类活动破坏了‘田园牧歌’式的自然”,

这类言论则强调“人类活动不该介入独立的‘自然’”。换言之,“人”这种在“自然”中至关重要的哺乳动物依然被排除在“自然”之外。然而,我们必须承认的是:人类独有的文化和技术使得自己在自然界中获得一种独特的地位。通过农业活动、工业科技等,人类已经对地球生态系统产生了深远影响。这种人为选择或文化选择的介入,在某种程度上超越了自然选择的传统框架,足见“人类活动”也是物种灭绝事件中不可忽视的因素。在细嘴杓鹬灭绝事件中,虽然存在“该鸟类迁徙、繁殖条件苛刻”等自然因素,但也应当看到人类活动改变地形、压缩其生存空间的事实。人类凭借技术、智慧和社会组织能力,在相对短暂的时间内对自然环境进行了大规模的改造,而这种改造速度远远超过自然界自身演化和恢复的时间尺度。自然的恢复与物种的演化动辄需要千百万年的时间,而人类的活动常常在数十年内改变、破坏甚至重建一个生态系统。一个典型的案例是亚马逊雨林的开垦对自然环境的影响:雨林被迅速清除以种植大豆和放牧牲畜,短短50年间,大约17%的亚马逊雨林已经被人类活动影响,这种速度远远超过森林自然生长和生态恢复的能力^[27]。因此,坚持排除“人”之因素的“自然”观,而不去追问“人”与“非人”的共生关系,这种认知实在算不上高明。

从上述论述不难看出,两种观点的存在论基础是相同的,均将“人”外置于“自然”,与其说这是“最后一根稻草”之争,倒不如说是两种极端思想的碰撞。在“非现代”的科学研究中,我们要秉持的恰恰是一种“盖娅”(gaia)观^[28],这种思考与传统的“阿卡狄亚”态度产生了鲜明的对比,是对“自然—人类”对抗性二分法的一种反思。灭绝事件不仅是科学意义上的讨论,还牵涉到哲学、人类伦理以及未来发展的深刻思考。恩格斯(Friedrich Engels)在《自然辩证法》中提出,“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复”“我们每走一步都要记住:我们决不像征服者统治异族人那样支配自然界,决不像站在自然界之外的人似的去支配自然界”^[29]。这恰恰说明了“现代”科学“将‘人’驱逐出‘自然’”的做法是行不通的。我们需要通过反思“现代”科

学这柄双刃剑,重新构建“人”与“非人”的关系,并以此为契机重新审视科学研究与社会活动的关系,推动“模糊边界”的跨学科对话与多元“视角”的运用,以获得解决科学与社会发展过程中难以应对之复杂问题的新思路。霸权式的“现代”科学往往倾向于忽视价值观、文化和伦理的多样性,将科学技术作为唯一真理,这种单一化的视角无疑简化了相关问题的复杂性。我们需要正视事物存在的“不确定性”与“偶然性”。在今后保护类似于细嘴杓鹬的濒危物种的行动中,我们既不能对其不闻不问,也不能对其过度控制,而需要摸索一种适度的保护措施。

四、结语——野生动物保护的“着陆”

野生动物保护从不只是一个科学问题,其“超科学性”如果不能被很好地揭示出来,则相关行动难免会流于形式而无实际意义。换言之,野生动物保护不只是“实验室科学”那么简单,它需要参与者去积极采取行动并进行实地调研,这不可避免地会与“人”打交道。当地人怎么看待相关的野生动物保护计划?政府之间该如何紧密合作以确保计划的实施?如此种种的问题,都需要参与者在行动的过程中去发现并尝试解决。事实上,我们对于野生动物保护的认知常常会陷入一种过分两极化的模型之中——一种“加害者—被受害者”或“受益者—损失者”的二元结构。在这一基础上,我们将“人”排除出“自然”,并力图让“科学”的“可度量性”成为审视任何事物的尺度。但我们在具体实践中会发现:越是执着于将“人”排除出“自然”范畴,就越会发现“人”与“非人”相互将对方折叠进自身之中;越是执着于赋予世界“可度量性”(scalability)的“尺度”(scale)^[30],就越会发现这个世界充斥着“非可度量性”(nonscalability)成分。长此以往,我们难免陷入一种“思维中毒”的糟糕状态。由此看来,我们所要做的前置工作不是讨论哪种野生动物保护的认识最为“科学”,也不是将问题盲目简化,而是需要先治疗自身的思维疾病:一种“自然—社会·文化”二元对立式的“现代”思维顽疾。

野生动物保护的参与者与“现代”科学很多时候并未将人类视为“自然”的一部分。既然我们不在“自然”之内,那我们在哪儿?在真空中吗?

拉图尔在《面对盖娅:新气候体制八讲》中引用了斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)提出的“球体学危机”(sphereological)来生动地论述这一思维疾病。事实上,这也是每一位野生动物保护的参与者需要去思考的问题:“你人在哪里?你如何受到保护,免于灭绝?你呼吸怎样的空气?你怎样取暖,怎样穿着,怎么进食?如果你无法满足这些生命基本需求,你怎么会仿佛站在道德高位,怎么会一直想要谈论真实和美好?你试图捍卫的价值有怎样的空调系统?”^[31]在谈论环境问题与野生动物保护行动时,我们不应该忘记自己也处于“自然/社会/文化/政治”的环境中。没有这样的自觉,不去直视这样的现实状况,则“环境保护”与“野生动物保护”无从谈起。野生动物保护“着陆何处”?笔者的答案是:相关参与者应当“栖居于大地之上”(Habiter la Terre),唯有如此,方能在“人”与“非人”互动的复杂网络中发现野生动物保护的“着陆”之处。我们需要调查、拆解并重新描述我们自己与其他“存在”所构成的地理景观,并列“在地者”们准备捍卫的东西^[32]。我们不该以片面的观点寻求一劳永逸的解决方法,而必须在各种“视角”的交互中进行多方讨论。身中“现代”思维之毒而将野生动物保护问题过于简化,将无法解决任何实际问题。

参考文献:

- [1] D. Nankinov. "Sightings of Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*) Vieillot, 1817 in the Balkan countries". Wader Study Group Bulletin, 1991 (1), pp. 24 - 32.
- [2] J. Bojko, E. Nowak. "Observation of a Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*) in West Siberia". Wader Study Group Bulletin, 1996 (1), pp. 20-21.
- [3] J. J. Hudecek. "Probable historical record of the Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*) in the Czech Republic on the Moravian-Silesian territory". Acta Musei Silesiae: Scientiae Naturales, 2017 (3), pp. 281 - 287.
- [4] G. C. Boere, A. K. Yurlov. "In search of the Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*): Preliminary results of an expedition to wetlands and waterbirds of the Baraba and Karasuk Steppe in the south of West Siberia, Russian Federation, 17 May-22 June 1997". Wader Study Group Bulletin, 1998 (1), pp. 35 - 38.

- [5] U. Gallo-Orsi, G. C. Boere. "The Slender-billed Curlew *Numenius tenuirostris*: Threats and conservation" . *Acta Ornithologica*, 2001 (1), pp. 73 - 77.
- [6] N. Baccetti. "19th Century Portrait of a Hunter with a Slender-billed Curlew *Numenius tenuirostris*" . *Wader Study Group Bulletin*, 2001 (1), Article 17.
- [7] M. Zenatello, L. Serra. "Ageing Slender-billed Curlews *Numenius tenuirostris*: A useful tip" . *Wader Study Group Bulletin*, 2002 (1), Article 14.
- [8] G. M. Kirwan, R. F. Porter, D. A. Scott. "Chronicle of an extinction? A review of Slender-billed Curlew records in the Middle East" . *British Birds*, 2015 (11), pp. 669-682.
- [9] J. J. Hudecek. "The Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*) in Bohemia" . *Acta Musei Silesiae: Scientiae Naturales*, 2020 (3), pp. 185 - 188.
- [10] G. M. Buchanan, A. L. Bond, N. J. Crockford, J. Kamp, J. W. Pearce-Higgins, G. M. Hilton. "The potential breeding range of Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*) identified from stable-isotope analysis" . *Bird Conservation International*, 2018 (2), pp. 228-237.
- [11] F. S. Sharko, S. V. Tsygankova, V. I. Glazko. "Phylogenetic position of the presumably extinct slender-billed curlew, *Numenius tenuirostris*" . *Mitochondrial DNA Part B*, 2019 (2), pp. 2675-2677.
- [12] A. L. Bond, G. M. Buchanan. "Eggs of the 'lost' Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*)" . *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 2022 (4), pp. 480-486.
- [13] G. M. Buchanan, B. Chapple, A. J. Berryman, N. Crockford, J. J. F. J. Jansen, A. L. Bond. "Global extinction of Slender-billed Curlew (*Numenius tenuirostris*)" . *Ibis*, 2024 (4), pp. 1012-1025.
- [14] 侯焱臻、赵文武、刘焱序著：《自然衰退“史无前例”，物种灭绝率“加速”——IPBES全球评估报告简述》，《生态学报》2019年第18期，第6943—6949页。
- [15] Timothy Morton. *The Ecological Thought*. Cambridge: Havard University Press, 2010.
- [16] V. H[un]t[er]. *Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie: Transzendentalpragmatik, Letztbegründung, Ethik*. München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997.
- [17] J. Smith, K. Lee. "Tracking the full annual-cycle of the Great Knot *Calidris tenuirostris*, a long-distance migratory shorebird of the East Asian-Australasian Flyway" . *Journal of Avian Studies*, 2025 (4), pp. 145-162.
- [18] (英) 杰里米·戴维斯著：《人类世的诞生》，张振译，北京：生活·读书·新知三联书店，2021年。
- [19] "The Anthropocene: IUGS-ICS Statement" . [2024-11-26] . https://www.iugs.org/_files/ugd/f1fc07_ebe2e2b94c35491c8efe570cd2c5a1bf.pdf?index=true.
- [20] (英) 乔·莫兰著：《跨学科：人文学科的诞生、危机与未来》，陈后亮、宁艺阳译，南京：南京大学出版社，2023年，第188页。
- [21] J. D. Norton. "The Dome: An Unexpectedly Simple Failure of Determinism" . *Philosophy of Science*, 2008 (5), pp. 786-798.
- [22] Quentin Meillassoux. *Time Without Becoming*. edited by Anna Longo. Mediolan: Mimesis International, 2014, p. 25.
- [23] 杨振宁著：《杨振宁九十自述：我的学习与研究经历》，清华大学校史馆，2012年，访问时间：2025年4月15日，来源：<https://xsg.tsinghua.edu.cn/info/1004/1823.htm>.
- [24] (美) 华勒斯坦等著：《开放社会科学：重建社会科学报告书》，刘锋译，北京：生活·读书·新知三联书店，1997年，第106页。
- [25] K. E. Spaeth Jr, C. J. Williams, R. A. Moranz, C. Taliga, W. A. Rutherford, B. Simpson. "Preferred nectar sources for the monarch butterfly (*Danaus plexippus*) along the Great Plains migration pathway" . *Ecosphere*, 2025 (2).
- [26] N. Baccetti. "19th Century Portrait of a Hunter with a Slender-billed Curlew *Numenius tenuirostris*" . *Wader Study Group Bulletin*, 2001 (1), Article 17.
- [27] E. L. Bullock, C. E. Woodcock, C. Souza, P. Olofsson. "Satellite-based estimates reveal widespread forest degradation in the Amazon" . *Global Change Biology*, 2020 (4), pp. 2956-2969.
- [28] Lucas Pohl. "Ruins of Gaia: Towards a Feminine Ontology of the Anthropocene" . *Theory, Culture & Society*, 2020 (0); Caitlin DeSilvey, Tim Edensor. "Reckoning with ruins" . *Progress in Human Geography*, 2013 (4), p. 477.
- [29] (德) 弗雷德里希·恩格斯著：《自然辩证法》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，北京：

人民出版社，2018 年，第 313—314 页。

[30] Anna Lowenhaupt Tsing. “On Nonscalability: The Living World is Not Amenable to Precision-nested Scales”. Common Knowledge, 2012 (3).

[31] (法) 布鲁诺·拉图著：《面对盖娅：新气候体制八讲》，陈荣泰、伍启鸿译，中国新北：群学，2019 年，第 193—194 页。

[32] (法) 布鲁诺·拉图尔著：《着陆何处？地球危

机下的政治宣言》，胡恩海译，上海：上海书店出版社，2023 年，第 235—238 页。

作者简介：吴海朝（1996—），男，江苏扬州人，吉林农业大学植物保护学院博士研究生，主要从事农业昆虫与害虫防治研究。孔令昊（1996—），男，江苏扬州人，中央民族大学历史文化学院博士研究生，主要从事中亚史、隋唐五代史、环境人文学、知识史、人类学理论、科学哲学研究。

中国文交所高质量发展的路径构建与优化探析

欧骅杰

(广东芳源新材料集团股份有限公司, 广东 江门 529100)

摘要: 中国文化产业交易所(文交所)自诞生以来在推动国内文化资产证券化、拓展投融资渠道等方面发挥重要作用。本文以艺术品证券化为切入点,首先分析了其诞生原因以及文交所目前的发展现状,重点探讨文交所面临的艺术品证券化价格风险、法律监管滞后、投资者保护机制不完善等核心问题,最后从完善法律监管与人才准入、强化风险管理与投资者保护、拥抱数字化拓展业务模式等角度提出治理建议。本文旨在为助力国内文化资源的市场转化与文化价值提升,以及为文交所行业实现规范化和专业化发展提供理论参考。

关键词: 文交所; 文化产权交易; 艺术品; 收藏品; 证券化; 市场规范; 数字藏品

收稿日期: 2025年12月23日

中图分类号: G05

通讯作者: 欧骅杰, 广东芳源新材料集团股份有限公司

Analysis on the path construction and optimization of high quality development of China Cultural Exchange

Ou Huajie

(Guangdong Fangyuan New Material Group Co., Ltd., Jiangmen, Guangdong, 529100)

Abstract: since its birth, the China Cultural Property Exchange has played an important role in promoting the securitization of domestic cultural assets and expanding investment and financing channels. Taking art securitization as the breakthrough point, this paper first analyzes the reasons for its birth and the current development status of the cultural exchange, and focuses on the core issues faced by the cultural exchange, such as the price risk of art securitization, lagging legal supervision, and imperfect investor protection mechanism. Finally, it puts forward governance suggestions from the perspectives of improving legal supervision and talent access, strengthening risk management and investor protection, and embracing the digital expansion business model. The purpose of this paper is to help the market transformation of domestic cultural resources and the promotion of cultural value, and to provide theoretical reference for the standardization and professional development of the cultural exchange industry.

Key words: cultural exchange; Cultural property transaction; Artwork; Collectibles; Securitization; Market norms; Digital collection

一、引言

随着国内文化产业的发展和国家对文化市场的重视,艺术品、收藏品等文化产品逐渐成为投资者的新宠。作为承载文化内涵与经济价值的特殊载体,其传统交易模式受信息不对称、投资门槛高、

流动性不足等客观因素的制约。为破解这一难题,文化产权交易所(以下简称“文交所”)逐步成为连接文化资源与金融市场的关键枢纽。中国的文交所行业自兴起以来,历经市场探索、无序扩张、政策整顿与转型创新等多个阶段,在推动文化资

产证券化、拓展文化产业投融资渠道等方面发挥了积极作用^[1]。尤其是近年来,随着数字经济快速发展与政策引导,文交所纷纷向数字化、规范化、多元化方向转型,数字藏品、文化版权交易等新兴业务成为行业发展新亮点。

但与此同时,行业发展中仍潜藏着价格波动风险、法律监管滞后、投资者保护不足等多重问题,制约了文交所的长期可持续发展。因此,本文将从艺术品证券化的诞生出发,分析中国文交所的发展现状与行业面临的核心难题,进而提出针对性的发展建议与未来展望,旨在为中国文交所行业的规范化、高质量发展提供理论参考与实践借鉴。

二、文化艺术品证券化诞生的原因

艺术品、收藏品作为特殊的文化产品,具有极高的价值和文化内涵。随着人们生活水平的提高和文化素养的提升,越来越多的人开始关注并投资艺术品、收藏品。然而传统的艺术品、收藏品在投资和交易方式上存在信息不对称、交易不透明、价格波动性大等问题,一定程度上限制了相关文化产品的流通和收藏市场的健康发展。在此情形下,艺术品、收藏品等文化产品的证券化产品成为一种投资创新模式^[2]。通过将文化产品证券化、份额化、标准化,转化为可交易的证券产品,投资者可以通过购买证券产品间接参与艺术品投资。与直接购买艺术品原件相比,艺术品证券化产品降低了投资门槛,提高了交易流动性,并分散了投资风险,为投资者提供了新的投资选择。中国文交所作为艺术品证券化产品的交易平台随之兴起,其交易模式曾主要以艺术品份额化交易与现货电子盘交易两种形式进行,此外部分文交所还推出了如艺术品投资基金、艺术品信托等证券化产品和投资模式,以满足不同层次和风险偏好投资者的投资需求。

三、中国文化艺术品交易所的发展现状

自2018年以来,随着国家对国内文交所行业的整顿清理,整个行业也逐渐呈现出规范化、专业化、多元化的发展趋势^[3]。多地文交所通过建立战略合作关系进行竞争优势互补和资源整合,提高交易效率、规范交易模式、避免资源浪费、地区资源优化配置。在政策引导下,一部分文交所开始以投资者购入价回购已挂牌交易的艺术品份

额,已发行未上市的份额则由原始持有人和交易商原价回购,以响应政策清退份额的要求。

在实践的过程中,文交所逐渐回归文化产品交易的本质,各地文交所也逐渐形成不同的发展模式。例如一些文交所开始关注“大文化”概念,通过设立非遗艺术品交易、文化四板等模式,拓展业务范围和盈利能力;另一些文交所则开始尝试与政府、金融机构、文化企业的合作,推动文化资源与资本的对接和融合^[4]。以深圳文交所(亦称深圳市文化金融服务中心)所构建的文化四板为例,作为针对文化产业设立的专业性资本市场,兼具投融资服务的孵化功能。该平台在国家关于区域性股权市场的相关政策导向下,促进深圳本土文化企业的成长壮大以及文化产业的整体繁荣发展,服务范畴涵盖股权融资服务,并扩展至包括股权交易在内的全方位金融及其他综合性服务。

在数字经济快速发展的背景下,文交所开始探索文化数字化转型和文化数字资产交易体系建设。例如浙江文交所聚焦长三角区域一体化发展国家战略,在文化数字资产交易领域“率先开展区域市场一体化建设”,与上海文交所、安徽文交所优势互补,共同打造国内首个集“在线登记(确权)、在场交易(流通)、在链交割(监管)”于一体的文化数字资产交易体系。通过积极挖掘文化数据价值,推动数据版权确权、交易、应用,构建良好的数字文化版权生态。江苏紫金文交所更名为“江苏省文化产权交易所有限公司”,通过注册资金增加、入股公司变更,形成了国有股份控股的多元股份结构,并开展电影、电视等文化产品的版权交易。

从2022年6月开始,国内数字藏品市场进入了快速发展阶段,多地文交所也在探索将数字藏品交易纳入业务范畴,并实现数藏交易的合规化。2022年7月,上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》,提出支持龙头企业探索NFT(非同质化代币)交易平台建设,推动资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试^[5]。有了政策的支持,更多文交所利用自身的专业性服务优势,为数字文化作品和数字文化衍生品确权、流转提供创新解决方案,通过搭建联盟链、推出数字藏品交易平台、

发布数字藏品等方法入局数字藏品行业,在交易制度、避免投资炒作等方面建立规范制度和标准,一定程度上推动文交所在数字文化产业方向的转型发展。

四、中国文化产业交易所的发展问题

(一) 艺术品证券化自身具有较高的价格风险

艺术品的证券化虽然在一定程度上能发挥价格发现的功能,增加艺术品交易流动性和分散投资风险,但艺术品证券化的标的自身也存在价格不透明和波动风险。由于艺术品、收藏品这类文化产品作为非生产性资料的固有属性,难以投入新一轮劳动生产中,所以本质上并不会产生新的现金流,也不产生直接的经济效益,它的价格更多取决于买家对其价值的认可。同时这类资产市场需求相对较小,常常不存在一个具有广泛认可度的公允价值市场,因此这类文化产品在定价和估值上不仅容易受到多种复杂因素的影响,其自身本来就具有高度的主观性和不确定性,很大程度上取决于买家主观上预期其未来售出能达到的心理价格。这种击鼓传花的特征也容易影响艺术品证券化市场的,加上投资者存在的非理性投机行为、市场信息不对称以及监管和法律制度的尚不完善,艺术品证券化产品二级市场容易产生急涨急跌、过度投机、市场操纵等乱象,到最后引发市场系统性的风险事件^{[6][7][8]}。

(二) 法律规制与监管体系不够健全

从中国文交所的过往发展历程来看,文交所的兴起与发展离不开政策支持和市场需求的双重推动。尽管国家对于文交所市场的监管政策呈现不断收紧的趋势,但法律规制与监管体系的完善经常滞后于文交所市场的快速发展,导致市场监管存在空白和漏洞,还是让部分文交所和不法分子实现金融欺诈有了可乘之机^[9]。从文交所和邮币卡市场早期的无序发展、乱象频发,到国家大规模出手整改文交所,都是发生大批投资者维权事件后,国家相关部门才开始整顿市场,未能做到对文交所行业做到超前的引导规范^{[10][11]}。回望中国文交所的发展历史,部分文交所和邮币卡市场以“互联网+金融”的名义,实际进行金融通道业务、游资炒作乃至非法集资、金融诈骗的行为,加上当时缺少监管法律法规制度和行业自律的规

范,各地的文交所各自为政、没有统一的监管组织管理,使得监管部门也难以及时、有效、提前地遏制市场乱象和风险的发生^[12]。

(三) 普通投资者的保护机制不够完善

在文交所市场的发展过程中,投资者保护机制的不完善是制约行业良性发展的重要因素之一。艺术品证券化产品自身的复杂性和高风险性,使得普通投资者往往较难获得充分的信息披露和风险提示。从当时公开的媒体报道来看,大量中小投资者都是看到文交所交易的火爆才跟风进场,实际上并不关心投资标的底层资产和价格风险。由于存在较高的非理性行为和信息不对称,极易导致普通投资者的决策判断失误并造成投资损失,庄家也能处于更有利的地位操纵市场,不仅损害了投资者的利益,也影响了文交所行业整体的声誉和形象^{[13][14]}。由于缺乏有效的监管和自律机制,文交所可以利用其规则制定者的身份修改对其有利的交易规则,未能做到交易市场的公平、公正和透明^[15]。加上当时文交所普遍对投资者的投诉和维权处理存在不足,进一步加剧了普通投资者的不满和信任危机。

五、对中国文化产业交易所的发展建议和展望

(一) 完善法律规制与监管体系,健全行业人才准入门槛

文交所行业的规范化发展,离不开法律法规和监管体系的完善,以及行业从业人员的准入规范限制。针对文交所的类证券、期货交易模式的特殊性,应从国家层面上出台具体的监督管理实施办法,明确文交所的监管部门、设立条件、经营范围及交易规则,为市场监管提供具体的法律依据^[16]。另外可以通过设立专门的监管机构,加强对文交所市场的日常监管和执法力度,对文交所的日常交易进行监测分析,严惩超范围经营、无资质经营以及内部交易和人为操纵等违法行为,并通过打击市场操纵、价格欺诈等违法行为,维护市场秩序和投资者权益。同时相关监管部门可以考虑设置统一的文化产权交易清算、结算中心,提高文化产权交易和结算的效率^[17]。通过文化产权交易体系中登记、交易、结算三项业务的分离,将文交所的交易资金纳入监控范围,能有效避免交易保证金被文交所恶意挪用和洗钱行为,确保

投资者的资金安全,降低行业的系统性风险。

随着文交所的不断发展,对相关专业的人才需求也将不断增加。一方面应从整体行业上加强人才培养机制,吸引更多优秀人才参与文化产权交易市场的建设,为文交所的长期发展提供人才保障;另一方面应当明确行业从业人员的准入门槛,这方面可以参考比较成熟的证券、期货、基金业从业人员资格考试。通过设置从业水平考试的入门门槛,用以考促学的方式,确保文化产权交易从业人员具备最基础的职业操守和行为准则,并对从业所需掌握的文化和金融知识做到应知应会,提高从业人员的专业水平和道德素养。

(二) 加强行业的风险管理和投资者保护机制

从文交所以往的发展历程来看,随着文交所业务的不断拓展和市场规模的不断扩大,风险防控和投资者保护机制却未能做到同时、同步地协同跟进,大量文交所在行业无序的发展过程中,由于交易规则不明确、管理不善、风险防控不当等原因,最终被停业清理和整顿,导致众多投资者损失惨重。因此,完善风险管理和投资者保护机制是文交所行业健康发展的基石:一方面,文交所需要建立健全投资者保护机制,应当对投资者进行风险评估和分级管理,加强对投资者的教育引导,包括完善交易标的的信息披露制度、加强对投资者的风险提示和教育、增强投资者的风险意识和自我保护能力、建立投资者投诉和维权处理等机制;另一方面,文交所还需要加强风险防控体系建设,如设立风险准备金、统一的清算中心制度和加强交易规则制定和执行规范,提高交易市场的风险识别和应对能力。通过建立完善的风险管理和投资者保护机制,确保文化产权交易市场的公正性、透明度、稳健性和安全性,保障投资者的合法权益,文交所市场的长期发展才有可持续性^[18]。

(三) 拥抱数字时代,拓展交易品种与合作模式的探索

通过观察文交所两次整改后的转型,可以看出文交所行业自身具备一定的发展韧性,未来仍需要不断地创新与探索。在艺术品份额化交易受到监管限制后,文交所行业调整业务方向,开发了邮币卡等新的交易标的。然而这些创新并未完全解决文交所面临的问题,在邮币卡交易业务陷

入停滞,文交所行业再次面临业务转型的压力。这表明文交所的发展不能仅停留在表面创新上,而是应当深入挖掘有效市场需求,探索符合市场规律的业务模式。

目前,文交所行业通过积极拓展交易品种和交易模式,丰富市场层次和提高市场吸引力。例如通过推动跨界融合与业务拓展,探索多元化的业务模式。当前有部分文交所通过与文化旅游、金融、互联网等领域进行深度合作、拓展业务范围,例如通过与文化旅游部门合作,推出文化旅游产品产权交易;通过与影视娱乐公司合作,推动包括电影、电视剧、音乐、动漫等文创产品、数字版权、电影电视剧IP及衍生品的交易;以及与金融机构合作,为文化企业提供融资服务等业务。特别是文交所作为文化产业与金融产业的桥梁和纽带,应当更加注重金融与文化产业的深度融合和合作。除了传统的艺术品交易外,部分文交所开始逐步涉足知识产权、数字文化产品等新兴产业领域的品种交易,并在传统的文化产品交易业务基础上,提供确权登记、估值、投融资、直播推广等增值服务,延伸文化产品的增值链,有效提升文化产品的附加值^{[19][20]}。

随着文化和数字产业的不断快速发展和政策的持续支持,为了应对市场竞争和投资者需求的变化,文交所拥抱数字文化产业的转型机遇,更加注重线上交易平台的建设和数字化技术的应用。通过构建数字资产交易的平台,引入区块链、大数据、人工智能等现代先进数字技术,能够提高交易系统的安全性、交易效率、服务质量和降低交易成本。区块链技术可以确保交易数据的透明性和不可篡改性,大数据和人工智能技术则可以帮助文交所更好地分析市场趋势和投资者行为,可以有针对性地为交易双方提供个性化服务,能有效提高文化产品交易双方的匹配度。

数字藏品是文交所近年来重点发展的业务领域之一。数字藏品通常指经过区块链存证的数字化艺术品、文物、收藏品,具有唯一性、不可篡改性和可追溯性等特点。部分文交所的数字藏品交易平台不仅支持数字藏品的展示、收藏和交易,还通过智能合约等技术手段实现数字藏品的权益分配和利益共享。以青岛文交所为例,通过积极构

建如“音创通”“文博通”“漫数通”等数字版权交易平台,不仅支持数字版权的交易和流转,还通过创新拓展“数字版权+现货+权益”联动交易模式,有效实现文化数字资产价值的提升。

六、结论

中国文交所作为文化产业与金融资本融合的重要平台,在推动文化产业发展和创新方面发挥着重要作用。但与此同时,文交所行业仍面临艺术品证券化价格风险突出、法律监管体系滞后、投资者保护机制不完善等深层次困境,这些问题不仅制约行业自身可持续发展,也影响文化金融市场的整体稳定。在未来的发展中,需构建“监管—风险—创新”的治理体系,才能推动文交所行业摆脱发展瓶颈,实现从无序扩张向规范有序、从表层创新向深度融合的转型。未来,随着数字技术的持续迭代升级与国内文化产业的高质量发展,文交所有望成为文化资产确权、估值、流转、投融资的综合性服务平台,进一步助力文化资源的市场转化与文化价值的提升。

参考文献:

- [1] 证券日报.文交所全国泛滥已超20家 乱象丛生 成吸金机器[EB/OL].(2011-10-27).<http://www.gzjrw.com.cn/Item/84622.aspx>.
- [2] 何峰.文交所如何走出困境——艺术品金融化解和艺术市场三级体系的建立[J].艺术市场,2012,(08):38-41.
- [3] 李晗.文交所行业大清理到来?[J].经济,2017,(08):94-98.
- [4] 李晗.文交所的非遗攻略[J].经济,2017,(06):98-103.
- [5] 头豹科技创新网.上海市出台鼓励NFT发展相关政策,NFT行业发展迎来新机遇?[EB/OL].(2022).<https://www.leadleo.com/article/details?id=62f4d1f32f669532f2426164>.
- [6] 邢振明,罗东华.文交所乱象亟待规范[J].中国金融,2015,(06):102.
- [7] 祁玉良,郭华,黄世国.新形势下艺术品金融化欺诈的研究与思考——以广西文交所为例[J].纳税,2018,12(24):184+186.
- [8] 逸然.天津文交所何去何从[J].中国拍卖,2014,(08):28-29.
- [9] 申夷.“大限”后的文交所亟待重新定位[J].大众理财顾问,2012,(11):60.
- [10] 刘稚亚.文交所野蛮生长[J].经济,2016,(35):12-15.
- [11] 童皓月.关于文交所邮币卡电子盘的思考——以南京文交所钱币邮票交易中心为例[J].现代商业,2016,(10):70-71.
- [12] 包法都,周昭雄.邮币卡电子盘发展研究[J].电子商务,2018,(02):43-44.
- [13] 深蓝财经.南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗[EB/OL].(2018-02-09).<https://www.163.com/dy/article/DA851E0I0519QQUP.html>.
- [14] 谭国亮.“文交所”式艺术金融套路[J].中国艺术,2018,(10):5.
- [15] 谈乐炎.文交所:生路何在?[J].小康,2013,(03):78-80.
- [16] 刘瑜琳,李婷.我国文交所法律规制研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2019,16(04):92-96.
- [17] 李雪娇.文交所:产权制度框架亟待搭牢[J].经济,2020,(05):122-124.
- [18] 宁强.艺术金融与实用经济学:以文交所艺术品交易模式2.0为例[J].中国拍卖,2025,(06):18-19.
- [19] 陈嘉晰.华中文交所艺术品交易平台品牌提升策略研究[D].上海外国语大学,2023.
- [20] 樊红敏.“文交所”卷土重来:短视频和直播平台揽客[N].中国经营报,2021-09-06(B01).

作者简介:欧骅杰(1997-),男,汉族,广东新会人,本科,广东芳源新材料集团股份有限公司工程师、经济师,主要研究方向为投资学和项目管理。

弹幕传播研究的历史演进、核心议题 与智能转型路径

赵瑞洁¹², 施瑞婷¹, 贺子宸¹³

(1 澳门城市大学人文社会科学学院, 澳门 999078, 2 广东应用科技学院新闻广告系, 广东 广州 511370, 3 重庆师范大学新闻传播学院, 重庆 401331)

摘要: 在对 2014~2025 年间的 269 篇中文核心期刊文献进行主题聚类与时区共现分析, 并将其和 Web of Science 中的 32 篇高被引文献比较之后发现, 我国对于弹幕的传播研究数量不断增长, 但是目前占总量比例依然较低; 热点涉及的传播机制、情感表达、算法治理等方向以及其分别对应的视频平台、亚文化、舆情治理和智能技术的相关研究呈现出强耦合性; 采用的内容分析法、情感计算、网络图谱分析也成为了研究方法的“主力军”, 在一定程度上推动着研究的智能转向; 而从理论系统性的角度来看则表现为扩展较为缓慢跨学科研究不足。因此在未来关于弹幕的研究应当从以下三个层次入手: 厘清弹幕智能传播的概念在中国语境下的发展变化并对其内涵进行拓展; 吸收借鉴不同领域的相关知识来搭建适合于中国情境的弹幕传播研究范式, 寻找符合中国现实社会环境和社会意识形态需求的理论创新点, 从而形成具有自身特质并与世界接轨的理论体系。

关键词: 弹幕传播; 智能转向; 情感传播; 算法治理; 本土化理论; CiteSpace

收稿日期: 2025 年 12 月 23 日

中图分类号: G301

通讯作者: * 赵瑞洁, 澳门城市大学人文社会科学学院

The historical evolution, core issues and intelligent transformation path of danmu dissemination research

Zhao Ruijie¹², Shi Ruiting¹, He Zichen¹³

(1 School of Humanities and Social Sciences, City University of Macau, Macao 999078; 2 Department of Journalism and advertising, Guangdong Institute of Applied Science and technology, Guangzhou, Guangdong 511370; 3 School of Journalism and communication, Chongqing Normal University, Chongqing 401331)

Abstract: After conducting topic clustering and time zone co-occurrence analysis on 269 Chinese core journal literatures from 2014 to 2025, and comparing them with 32 highly cited literatures in Web of Science, it was found that the number of studies on the dissemination of bullet comments in China has been continuously increasing, but the current proportion of the total is still relatively low. The research on the communication mechanism, emotional expression, algorithm governance and other directions involved in the hotspots, as well as the related research on video platforms, subcultures, public opinion governance and intelligent technologies corresponding to them respectively, shows a strong coupling. The content analysis method, sentiment computing and network graph analysis adopted have also become the "main force" of research methods, to a certain extent promoting the intelligent shift of research. From the perspective of theoretical systematicness, it is characterized by relatively slow expansion and

* 基金项目: 中国电子劳动协会一般项目“‘十五五’规划下科普类数字平台的即时互动治理创新——面向新兴科技传播的弹幕科学异质性危机与 AI 赋能破解路径”(编号: Cea125B002); 四川网络文化研究中心课题网络亚文化圈层中的青年群体引导研究(编号: WLWH25-JB08)

conservatism. Therefore, in the future, research on bullet comments should start from the following three levels: clarifying the development and changes of the concept of intelligent bullet comment dissemination in the Chinese context and expanding its connotation; Absorb and draw on relevant knowledge from different fields to build a research paradigm for bullet screen dissemination suitable for the Chinese context, seek theoretical innovation points that meet the demands of China's real social environment and social ideology, and thereby form a theoretical system with its own characteristics and in line with the world.

Key words: danmu dissemination ; Intelligent steering ; Emotional communication ; Algorithm governance; Localization theory CiteSpace ;

一、问题的提出

本世纪以来随着媒介技术的发展和革新,传播发生了显著的变化,ACGN 等亚文化圈层的青年群体使用弹幕的热浪也扩展到各大媒体、电视节目、在线课堂、科学普及等领域,弹幕作为数字交往的代表性媒介在网络传播的民族共同体意识构建中发挥着重要作用^[1]。习近平总书记强调“与时俱进把握媒体格局的新变化…把网络内容建设和管理摆在突出位置”^[2]。弹幕是伴随互联网出现的一种网络内容产品,关于它的探讨在国内外受到越来越多学者们的关注同时我们也要关注中国的国情和社会特点对弹幕研究内涵进行拓展,并在此基础上不断创新和完善自身理论体系。弹幕传播的相关研究正引起专家学者们日益浓厚的兴趣,但对于弹幕的研究主要还是聚焦单一平台或具体案例,尚未形成系统的完整的研究。

因而,本文从弹幕传播的学理和实践出发,在全面总结 2014 ~ 2025 年国内外有关本论题的相关研究成果的基础上,着重于从智能传播的概念演化、多种交叉学科融合以及中国的独特适应性三个方面来明晰其学术理论发展的脉络和中心问题,及其可能存在的本土化的突破点,在此基础上为未来这一领域的发展作出贡献。基于在中国知网系统检索 269 篇该领域代表性文献,本文的研究问题设定为:

以 2014 ~ 2025 年相关论文发表量为依据,可以对我国弹幕传播研究进行什么阶段划分?划分的标准是什么?

国内学界和海外学者形成的弹幕传播理论流派,他们的核心观点是什么?对我国影响尤为突出的有哪些?

智能技术驱动下,弹幕传播研究的未来转向

与发展路径是什么?如何通过梳理智能传播概念的本土演变、融合多学科理论,探索本土化理论创新路径?

二、研究设计

(一) 研究对象与数据收集

本研究以 2014 ~ 2025 年 269 篇中文核心期刊中提出的弹幕理论为研究对象。笔者在中国知网(CNKI)进行数据收集,具体操作步骤如下:

1. 依据文献数量和引用频次选取期刊,最终选定国内 16 种新闻传播类、文化产业研究类高水平权威期刊;

2. 文献检索,分别以“弹幕”“弹幕传播”“弹幕互动”“视频弹幕”等为关键词,进行主题、篇名、关键词的穷尽性检索;

3. 文献筛选,选择学科分类在“新闻与传媒”“文化研究”“计算机应用”之下的核心期刊文献,排除访谈、会议摘要和资讯等,共获得 269 篇有效文献;

4. 建立文献库,以 Refworks 格式导出后导入 CiteSpace 软件进行可视化分析。

5. 补充国际文献对照样本,检索 Web of Science 核心合集,选取“Real-time Commenting”“Overlay Text Communication”“Danmu”“Danmaku”等相关关键词下的 32 篇高相关性文献,重点关注国际理论在中国场景的适配性研究,形成中外对比与本土化改造的分析基础。

(二) 研究方法与数据分析

采用定量与定性相结合的研究方法。定量分析首先根据相关论文发表年份和 CiteSpace 绘制的时区共现图谱,统计发文量以揭示整体趋势;其次运用 CiteSpace 软件进行关键词共现分析、聚类分析和时区共现分析,绘制可视化图谱,初步厘

清研究重点议题、理论演化路径和重要拐点。

定性分析部分的主要方法是三级编码。对文献进行反复深入阅读,并根据 CiteSpace 图谱进行开放式的编码处理,得到“实时互动”、“情绪发泄”以及“互动仪式”等意义单位;接着对比相关意义单位之间的异同进行主轴编码,归纳出“弹

幕传播过程中的沟通模式”、“群体狂欢下的青年亚文化”以及“政策规制与舆论引导”的类属;再者根据这些类属的关系进行选择性的编码,最终锁定核心类属“弹幕式传播过程中权力流动逻辑”,形成分析框架,如表 1 所示,然后以此来逐篇对文献内容进行细致分析。

表 1 2014–2025 年国内弹幕传播研究内容框架

序号	三级编码类别	二级编码维度	一级编码
1	理论研究	核心概念	弹幕传播、互动仪式、实时评论、参与式观看
		边缘概念	情感共鸣、集体欢腾
		跨学科融合概念	数字权力博弈、文化资本转化
2	实证研究	媒介场景	视频平台(B 站(Bilibili/ Bilibili 网/哔哩哔哩)、抖音等)、直播节目、艺术展播
		内容特征	文字弹幕、表情符号、图片弹幕、梗文化
		参与主体	中外用户、UP 主、平台方、监管机构
		社会影响	亚文化传播、舆论引导、审美重构、公共参与
3	综述研究	研究议题	互动机制、文化表达、治理路径
		理论脉络	从技术现象到社会文化,再到跨学科系统建构的研究演进

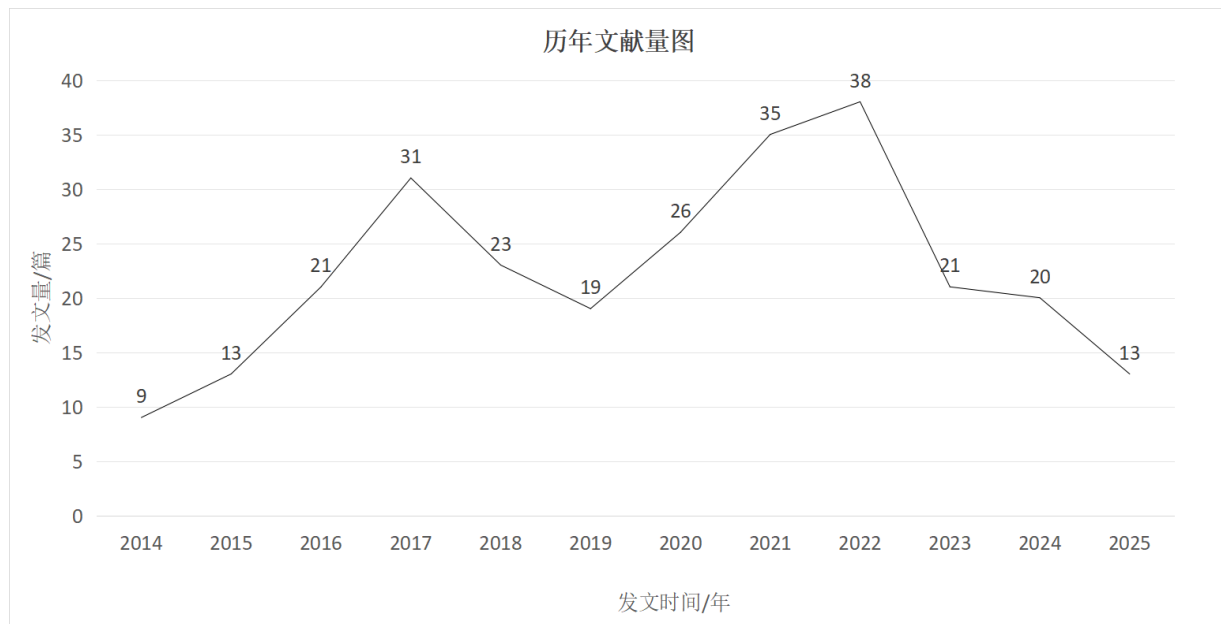

图 1 2014 ~ 2025 我国弹幕传播研究发文量

三、研究结果

(一) 整体研究脉络分析

通过 CiteSpace 的 Timelineview 功能生成关键词时间分布图,并与两位该领域专家探讨,一位是该领域传播学专家,另一位是该领域文化产业研究专家,将研究演进划分为三个阶段并进行阶段名称命名,如图 1 所示。总体而言,目前国内外有关弹幕的研究在不同阶段呈现鲜明聚焦,

2014 ~ 2017 年的技术现象描述期,相关研究多从弹幕的技术形态与基础应用出发,考察弹幕的技术原理与呈现形式^[3]、用户的基础特征^[4]、初始互动模式与传播雏形^[5]等;2018–2020 年的文化传播拓展期,研究视角转向弹幕的文化属性与社会价值,围绕弹幕与主流文化的融合路径展开,考察弹幕的文化表达特征^[6]、主流文化渗透效果^[7]、集体互动的文化意义^[8]、跨场景传播的适配性^[9]等;

2021 ~ 2025 年的智能治理深化期, 研究聚焦智能技术赋能下的弹幕传播升级与治理优化, 立足本土场景的实践需求, 考察算法推荐对弹幕生态的重塑作用^[10]、智能工具在弹幕分析中的应用^[11]、本土化治理路径的构建^[12]、细分场景, 如公益科普、红色文化等的传播实效^[13]等。这种阶段性演进既体现了弹幕从技术现象到文化载体再到治理对象的身份转变, 也反映了研究从单纯引入西方理论到结合中国本土语境进行创新的深化过程。

第一阶段是自 2014 年至 2017 年间的技术现象描述期, 共发表文章 43 篇, 2017 年发文量达 31 篇。这个时期, 弹幕主要出现在 ACGN 的亚文化圈, 其研究也侧重于对其技术特性与基础功能进行描述性分析, 着重探讨“弹幕到底是什么”的根本问题^[3], 并没有注意到中国的亚文化圈子有自身的本土特点, 具有代表性的研究成果是对 B 站弹幕准社会交往探究^[4], 而该时期的弹幕评论帮助沟通了精英与大众的交往^[14], 但是该时期的研究并未注意中国“人情社会”的本土语境, 缺乏对于弹幕互动过程中各种关系逻辑的研究, 仅停留于一种现象层面的描述以及一些外来理论的应用, 这一时期的研究鲜少带有强烈的本土化意识。

第二阶段是 2018 年至 2020 年的文化传播扩展时期, 在这三年间平均每年发表文章 23 篇, 累计发表了 68 篇文章。关注点在于文化的表达和社会的功能上, 逐渐涉及到了关于中国文化中主流文化和亚文化之间的融合等本土性的问题, 引进了诸如“互动仪式链”、参与式文化等相关术语概念并尝试本土改造^[15], 对于红色经典传播情境下弹幕使用的研究体现出一种集体主义的文化特质^[16]。该阶段内弹幕被赋予了轻微程度上的公共参与功能, 对两会直播中的意见和建议类弹幕初具规模^[17]。

第三个阶段是 2021 年到 2025 年的智能治理深化阶段, 2023 年发文量达 52 篇, 占总量 40%。而由于弹幕开始出现在中国的主流文化场域如《国家宝藏》《春晚》^[18], 算法推荐、人工智能等技术介入推动研究向“智能互动—治理创新”的方向转型, 并在结合中国网络综合治理需求下产生了对于该领域进行本土化的研究。在科普方面则是对当下中国面临的科普传播问题中的本土痛点进行探究并寻求用户需求和治理路径^{[19][20]}; 其次是

B 站从原本相对独立的亚文化社区向主流文化社区转型的尝试, 其中所形成的“情感—理性双螺旋”机制, 则是对亚文化和主流文化的本土融合作了一次很好的诠释^[21]。在这期间也有越来越多智能工具被应用开来。另外, 本土化理论创新成为研究新趋势, 但是还没有形成系统框架。

在中外比较视角下观察, 日本弹幕研究强调的是 ACGN 的亚文化圈层的符号交往过程, 韩国则是注重多场景的直播弹幕商业变现研究^[22], 欧美的算法伦理和数据隐私则更加偏向于传统的分离式评论讨论窗口; 而中国的数智观是从技术研发、社会治理向机制革新^[23], 既借鉴国际经验, 更立足本土社会特征与社会语境——圈子式的参与交往呈现出一种具有中国特色的“差序格局”的社会形态。Wang (2022) 对 B 站 7302 条弹幕的研究证实, 中国弹幕用户 27.21% 依赖网络热词, 娱乐化互动占比超 35%^[24], 这种圈层化特征契合中国特有的差序格局的本土社会结构。即弹幕传播也存在着一个相对封闭的“差序空间”。在不同的文化和心理诉求等因素的作用下的跨文化场景中, 中国 B 站弹幕侧重“文化中国”议题, 海外 YouTube 聚焦“政治中国”^[25], 这两类弹幕议题的出现往往正是反映了各自所属文化圈域内的传播受众自身意识及需求的一种外显表现形式。

总而言之, 影响研究脉络演变的根本动因在于两点, 并伴随着整个研究过程中的本土化轨迹: 一是随着媒介技术和中国特定语境的变化, 研究对象发生变迁, 在亚文化社群和传统大众场域中诞生了新的研究主题。逐步扩展至各个领域, 如在医学知识的普及、典籍数字化等领域产生了新的传播理论与视角^{[26][27]}。这促使弹幕相关的研究范围不断扩大。二是随着中国社会治理诉求和研究范式的调整, 对弹幕的研究更加深入透彻, 从最初的关注点转变为发现背后的深层含义, 探索适用于中国的智慧治理需求, 作为支撑弹幕发展的技术手段得到了发展, 使得弹幕传播理论在本土化研究中能够有的放矢。

(二) 研究主题分布

通过 CiteSpace 主题聚类算法对 2014–2025 年关键词分析, 绘制共现图谱与聚类图谱, 如图 2、图 3 所示。

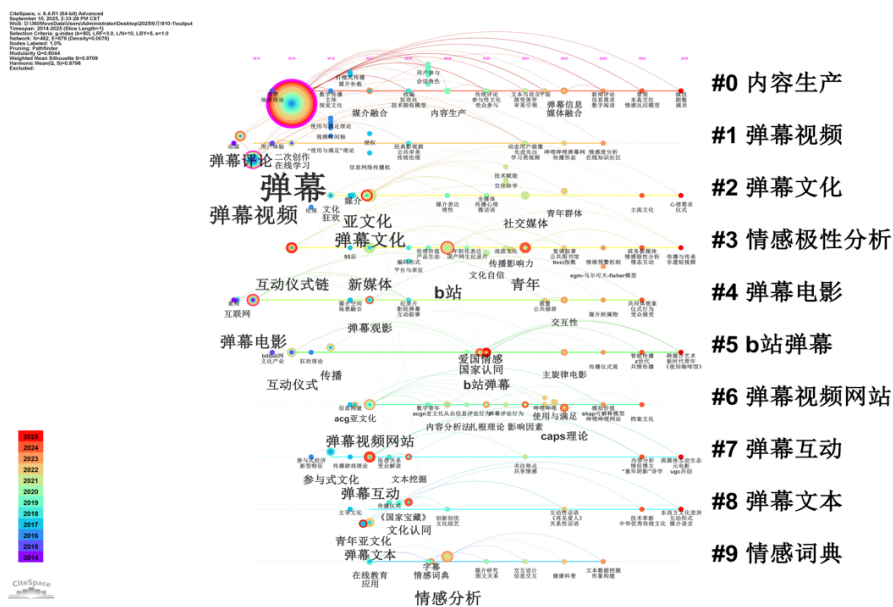

图 2 关键词共现图谱

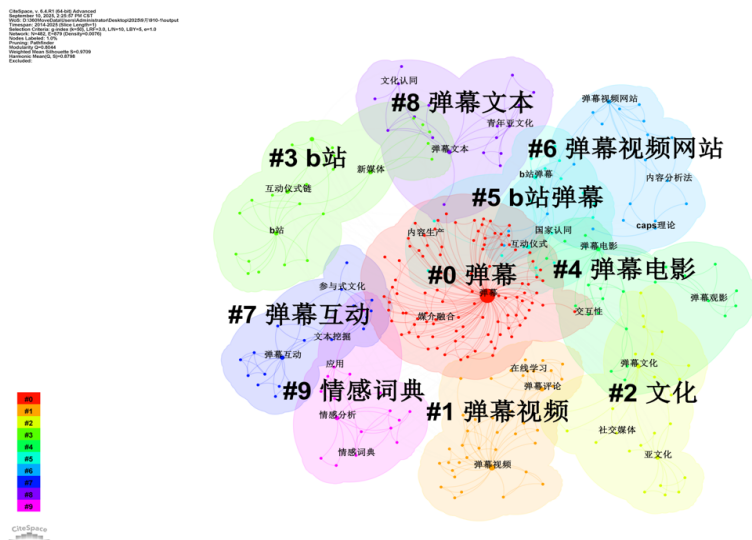

图 3 关键词聚类图谱

共现图谱中显示出的“弹幕互动”、“情感词典”、“国家认同”等关键词是频率较高的词语。其节点连线密集，表明核心议题的稳定性；聚类图谱呈现出的一个以“技术、文化、社会”的立体网络。“弹幕传播”和“互动仪式”属于基础聚类，反映了二者作为一种传播形态的本质特征。“情感表达”“亚文化”是文化维度的传播研究重点；“算法治理”“虚实融合”揭示传播过程中技术与社会交叉的新趋势。

需要注意的是，诸如“公共参与”“舆论引导”等关键词浮现，意味着弹幕传播的研究已经由小

众的文化圈子延伸到多学科的传播治理层面，例如针对两会直播弹幕政治参与的考察、灾难类事件下基于弹幕的情感动员探析以及社会热点体育赛事等，在一定程度上反映了弹幕传播理论构建具有较为广泛的现实关怀和理论格局。

四、弹幕传播理论研究脉络讨论

十年来，理论研究（112 篇）占比超 50%，总体呈现技术功能到文化表达再到社会治理最终实现本土理论创新的递进逻辑，核心理论与边缘理论相互支撑，同时通过跨学科融合与本土社会理论对话持续丰富内涵，贯穿理论建构的三重维度：

（一）弹幕传播的定义：文本、互动与本土适配

国外相关研究多使用 Danmu, Real-time Commenting 等术语，侧重技术特性与用户体验；国内学者结合本土实践与社会结构，形成三类兼具国际视野与本土特色的定义范式，体现智能传播概念的本土演变：

1. 文本范式派

弹幕具有东方文化中“诗书画印一体”的基因^[28]，将弹幕视为集体狂欢式的文本符号^[29]，强调其当代性，解构与本土文化转译的新媒介功能，弹幕是用户对视频内容的即时符号^[30]。这种符号背后体现消费社会消费者差异化的社会认同^[31]。就是说弹幕符号兼具碎片化、戏谑化特征与本土文化编码属性。符号维度突出弹幕对中国传统文化、亚文化本土符号的承载与转译的理论思考。

2. 互动范式派

弹幕互动本质是虚拟在场的本土“社交形式”^[32]——在“一起看”场景中，这种互动表现为“中介化集体”的协同行为，且嵌入差序格局的关系逻辑，突破传统“共同在场”的互动边界^[33]。

3. 权力范式

聚焦多对多实时社交的底层逻辑，认为弹幕传播的核心是共时性情感共鸣与共同体人际关系的投射，从政治经济学视角出发，将弹幕视为权力与悖论在场，数字技术赋予观看者的新身份与他者的“凝视”权力^[34]。弹幕传播是一种社会建构过程，是技术赋权、资本收编与用户抵抗的动态平衡的过程。

三类典型范式分别从符号学、社会学、政治经济学等维度，构建了弹幕传播的理论基底，实现智能传播概念在本土语境的内涵拓展。

（二）弹幕传播的本体性研究

国内研究者围绕传播机制、特征与效果展开深度探索，融合多学科理论（社会学、政治经济学、文化产业学）与本土社会理论，构建更具适配性的理论成果：

1. 传播机制层面

一类是张兰等为代表的基于柯林斯“互动仪式链”理论剖析其传播机制，结合中国集体主义文化

特征与非遗文化传承实践，提出虚拟共在一排斥局外人—共同焦点—共享情感的本土化四维模型^[35]。另一类以想象共同体理论结合本土弹幕实践构建情感共通理论，红色经典传播中，弹幕互动推动个体记忆与集体记忆连接，形成“意义流动的本土情感共同体”——网民通过“致敬先辈”“吾辈当自强”等本土话语表达，在符号情感连接与技术行为连接中实现爱国主义情感共通，为集体认同提供本土路径^[36]。

列斐伏尔有关空间生产的探索，联系到中国的实际的社会关系环境，在传者和受众之间建立起一种新的解释架构，宁波将弹幕互动理解为话语权力与情感价值共筑构想的空间^[37]。移动互联网构建的可感空间使青年突破地理与阶层界限，通过实时弹幕实现跨群体聚合，契合中国“圈层交往”的本土特征；同时受差序格局影响，表达始终保持对集体共识的敬畏；而青年在弹幕中对职场焦虑、性别议题的实践表达，则让弹幕成为承载本土文化诉求的表征性空间，反映中国青年的现实关切。这种空间生产逻辑在“一起看”场景中更为显著：用户通过界面交互生成分布式虚拟空间，既突破传统血缘、地缘区隔，又保留差序格局的关系逻辑。而在跨媒介艺术场景中，弹幕对意义生产的重构更具颠覆性——以B站《挚爱梵高》的弹幕传播为例，当梵高画作与实时弹幕形成时空叠合时，传统艺术的权威阐释被解构为社会化审美经验的动态网络，其核心体现为三大特征：创作主体的液态化、文本形态的拓扑化、意义生成的交互化^[38]。这种跨媒介实践印证了弹幕作为元媒介的拓扑潜能，不仅消解了艺术接受的线性时序，更让作品从封闭的完成态转向多元再创作的开放进行时^[28]。

2. 在传播特征方面

目前学界对于“即时性、公开性、大众化、匿名性”的四大特征达成了共识。但结合中国的本土语境来看，关于文化属性的争议更大一些，因为这意味着本土适配的一致性与异质性的不同，也会产生一定的从众性问题。例如，何弦（2025）提出的乖讹性（incongruity theory），这一观点基于乐曲素材的文化逻辑来精确阐述了亚文化弹幕是如何产生文化一致及异质互动机理的——混曲中的《泉水叮咚响》和《Touch My Body》，两者都属

于爱情曲时产生的一致性,这两种本土与外来的材料相遇成为了一种异域碰撞却受到了大家的喜爱,其播放量超过了17.1万次。这也体现了本土文化对这些异质成分的包容与转化特征^[39]。还有李红革等人指出,弹幕的去中心化导致“带节奏”、“刷存在”,从而产生的从众性现象,并呈现出由于少数人发起的带有特定指向性的弹幕会导致整体弹幕呈现低俗效果,进而使刷屏式弹幕的低级趣味偏离社会主流观念的问题。这也是其表现出的对主流意识形态的抵抗特性之一^[40]。而这类弹幕的传播特征本质其实就来源于数字空间下的“技术赋权”和“资本收编”与“本土文化规制”进行的三重博弈。

3. 传播效果方面

对“两面性”的看法和强调本土场景中的不同效果展开研究。其中积极的一面有加深看剧体验、推动当地文化输出、增加公众参与程度、推动线上购物等;在消极一面是造成认知负荷、情绪极化、延迟获取等问题^[41]。而在科普情境下,这一“两面性”更为具体——弹幕能够通过对本土知识进行补充而提高科普效率,也可能因为其自身原因导致负面影响,如因科学异质性与娱乐化倾向误导受众,而互动效果层面,弹幕和视频引发的认知冲突更容易引发受众情感反馈^[19]。直播电商场景中,弹幕效果呈现契合中国“人情消费”的本土逻辑:弹幕互动促进,当主播吸引力较低时,弹幕吸引注意力对购买意愿的正向影响更显著^[42]。感知—情感关联的本土机制,旅游类视频中,弹幕感知的三维度(直观型、延展型、参与型)与中国本土文化地标深度绑定,参与型感知(占比50.20%)因融入本土身份认同如地域认同、文化自豪其感知情感倾向更积极,这类人群弹幕促进本土旅游地营销效果更明显^[43]。

(三) 弹幕传播的精细化理论:从仪式到智能治理的本土融合

随着研究深入,边缘理论也有创新性,形成三个重要分支,且与情绪传播、算法治理等领域理论及本土社会理论深度融合,构建适配中国场景^[44]的研究范式:

1. 本土仪式传播创新理论

借鉴涂尔干“集体欢腾”概念^[34],结合中国

传统仪式文化(节庆、红色纪念),将弹幕互动视为“数字时代的本土集体仪式”。如苏超作为地域大型集体赛事,主流媒体通过弹幕互动仪式构建跨地域的认同,强化地域文化主权^[45],与中国集体记忆传承的本土需求高度契合。在B站名人堂场景中,弹幕成为“网络朝圣”的本土仪式载体,怀旧型、考古型、游客型用户通过弹幕打卡、致敬等行为,延续平台正典的本土记忆传承。

实证研究发现,积极情绪(如爱国、文化自豪)在弹幕中传播速度更快,且更易形成集体共鸣;负面情绪则更易引发高强度互动但持续时间较短,且会受到本土文化规范的隐性疏导。认知负荷理论的本土应用发现,微短剧叙事节奏与弹幕互动的倒U型关系,在红色经典、科普等本土场景中同样适用——当叙事节奏超出中国受众的认知阈值,弹幕会从深度讨论转向简单感叹,印证认知负荷对本土场景情感表达的调节作用^[47]。怀旧视频中,弹幕情感传播呈现“本土元素触发—互动强化”机制,“人物、事件、时间、地域、本土物件”五类怀旧元素通过弹幕互动被激活,经平台推荐放大,形成个体记忆到集体记忆的本土聚合^[48]。

五、弹幕传播重点研究议题

弹幕传播研究围绕五大热点议题展开,体现理论与实践的深度互动,且与智能技术、社会治理需求、本土场景紧密结合,贯穿本土化思想:

(一) 亚文化表达与圈层认同的本土融合

弹幕作为承载着青年亚文化的媒介,在这一过程中表现出的“梗文化”、“戏谑式表达”,以及融入了中国本土文化和主流价值观等都是值得关注的问题。本章的研究结果表明,面向科普场景,有27.21%的弹幕运用网络语言进行描述,35%以上的互动也具有一定的娱乐元素^[48],一定程度上迎合了受众的需求,并且借助了本土事物,例如由yyds引申出的国货之光达到符合主流社会的价值观的目的。同时也能规避由于过分娱乐而导致的对科学知识本身的消解。而在面向节庆的场景下,在B站发布的节目《花好月圆会》,以虚拟歌手配合真实表演的方式实现了二次元亚文化与中秋佳节传统文化相结合,让身处现代的人们能够看到中国传统节日的仪式感,古建筑屋檐上可以投影诗词弹幕。使观众依旧能感受到节庆氛围下

的传统民俗活动的魅力，同时也潜移默化地向受众进行了教育引导，传播并弘扬了中华民族的传统精神，使得蕴含于其中的深层文化底蕴能够在现代化的生活中得以传承发展^[50]。在跨文化场景中，亚文化弹幕展现出了鲜明的地域特色和不同的情感指向。具体来说，B站外国人的Reaction视频中使用的弹幕呈现出如下特点：涉及“中国文化”和“山河”的词汇较多。此外还出现了更多关于个人情绪状态和行为选择方面的弹幕。这与YouTube弹幕侧重个体情感体验关注形成差异，说明亚文化符号在跨文化传播中的本土意义重构^[25]。因此，这类弹幕的存在本身便是基于跨文化交流背景下各国文化习俗之间的普遍性和特殊性的相互包容共存的表现形式之一。

（二）公共事件中的弹幕参与的本土逻辑

在两会直播和一些灾难事件这样的公共场景中，弹幕成为了公民表达个人意见的一种新途径，并且这种方式也符合中国的文化和社会环境特点。因为我国从传统的“单位制”以及对“集体的利益高于一切”的认同，在这些新的网络环境中表现出了同样强烈的集体归属感，因此表现出一种浅层化的倾向，“集体大于个人”。而这种心理需求也是基于我国特定的文化背景。“数字权利”理论认为对于我国而言，应该充分利用互联网为我们的共同生活提供更多的机会。同时我们也要加强自身的媒介素养，充分意识到数字化的权利给予带来的巨大便利，使弹幕成为适配中国国情的协商民主补充渠道^[51]。

（三）红色经典与数字记忆传播的本土建构

对红色经典进行二次创作时所形成的弹幕现象也是重要的数字记忆实践方式，归根结底是对本土红色记忆的数字化构筑过程。网络受众基于自我中心构建的记忆场景由文本记忆（修复画面/下载影片）、历史记忆（演绎故事/拼贴本土史实）两大类型组成。在其中，“致敬先辈”的爱国情怀、“努力使我们生活得更加有活力和尊严”的国家希望等语言汇集成情绪统一的整体氛围。但同时，也有着属于私人化的趣味观看心理以及带有娱乐性质的家庭内部代际间的情绪流露或共同嬉笑游戏来填补空白，并以此重塑并建构新的话语空间，即以个人视角重新书写了旧有的记忆，使得红色

记忆得到了跨代际传播^{[36][52]}。这正是数字媒介下的新形态记忆范式对于本土传统红色文化而言具有普适意义的新起点。

（四）旅游场景中的感知与情感表达的本土适配

作为虚拟旅游体验实时的评判渠道，旅游类视频弹幕中蕴含着人们对本土文化地标及文化认同的深厚联系和强烈认同感。代雅倩选取了以《航拍中国》为代表纪录片的弹幕进行分析，并指出给受众带来与其他本土景点相关的信息、互动参与与地域认同相关的信息等，通过弹幕视频加深对于旅游目的地的感受是基于本土情境下的情绪共鸣，进而达到交互式传播的过程^[43]。前文的研究表明我国弹幕情感总体上呈现出正面性特征，视频开头与结尾处的参与型感知情感强度更高——这种积极情感多源于对本土文化地标的自豪，能够为旅游目的地的本土营销提供准确的情绪判断，契合中国文旅融合的发展需求。

（五）技术与媒介的影响及治理策略的本土创新

信息技术促进弹幕的研究“智能转向”。关于弹幕的技术研究更加注重技术对于其传播过程中的重塑。同时在这些过程中也愈发需要考虑治理对策与中国的实际情境之间的契合度。由于算法推荐使得内容生态环境发生了变化，在其中产生了许多极端化的信息以及一些虚假的信息。因此要结合中国现实情况下的“算法治理”政策方针，寻求一种本土性的治理思路 and 措施。人工智能新技术的发展为弹幕治理提供了新的技术和手段，例如通过机器学习来进行事实核查，进行情感分析以区分出不同的情绪状态。这就要求能适应于中国各种特定领域的治理方式，研发相应的智能化处理弹幕的工具并加以应用^[53]。面对当前存在的诸多问题，诸如低俗、造谣等，学者们纷纷提出了多种多样的、符合当下实际情况的解决办法，包括从技术角度出发发展适用于本土语言环境的语义识别系统；从制度角度着手形成一套由“平台审核—用户举报—政府监管—本土社区自治”的治理体系；还有从文化层面去培养人们具备一定的“弹幕素养”，从而达到提升自身素养的目的，并内化为自身的道德准则^[40]。B站转型实践为技

术治理提供本土参照,2019年后从亚文化社区向主流文化社区转型,既保持亚文化自发生产机制,又通过算法引导融入主流价值,避免圈层割裂,实现多元文化的本土协商与融合^[46]。

五、总结与展望

十年来,弹幕传播研究实现了从现象描述到理论建构的跨越,但仍存在三方面局限:理论上,对西方理论的本土化改造不足;方法上,定量研究(占比约35%)与定性研究结合不够;实践上,技术创新与人文关怀的平衡尚未解决。本文梳理2014~2025的研究热点,发现我国弹幕传播的研究内容经历了许多次转向(如图4所示)从2014最初聚焦弹幕视频到关注背后的文化、情感与社交。2019年起随着新媒介新媒体的兴起,研究有所转向,到研究弹幕背后的互动参与与传播仪式走进研究者视野。但是对于弹幕传播的理论建构呈现出滞后追逐学科热点,如AI、VR与弹幕传播结合的研究,应更积极置于传播学理论建构前沿理论之下。在坚实的理论基础上丰富本土研究,提高弹幕传播研究前瞻性的同时保证理论体系的完整性和系统性。

(一) 研究结论——跨学科构建弹幕传播精准治理方案

对于弹幕传播的研究,在2014年至2025年期间完成了从对现象的描述到进行理论的建构,以及由借鉴西方相关理论到创造具有本国特色理论的过程。“技术、文化传播、智能治理、本土创新”的四个发展阶段是弹幕传播发展过程中呈现出的趋势。“技术—文化—治理—本土”,构成了整个研究的主题所在。以传播学作为核心概念框架,融合符号学、社会学、政治经济学、情绪传播、空间理论、数字记忆理论构建了主要内容。此外,还注重探索更加多样化的途径,实现智能化与本土化双重转向。运用较多的是内容分析法及情感计算等相关方法,并在此基础上形成了适合中国国情的具体场景下有关弹幕的混合模型,增强了实证严谨性。

对专题议题进行梳理和分类后,可发现研究范围逐渐由亚文化圈层渗透到中国特色红色经典、非物质文化遗产旅游、中国传统节日等本土弹幕情境之中,并增添了新的数字理论前沿视角,如数字空

间生产、乖讹性视角及本土的情感共同体,使得相关问题的研究有了更多立足于现实的经验事实,更具有深度性和广泛性,同时也更具一定的本土适用性。然而在对于弹幕的研究上依然存在着一些不足之处,在理论层面的本土化创新发展方面,尽管已有不少突破性的成果出现,但是缺乏系统化的本土理论建构;其次是在交叉学科研究方面的探索还不够深入,尤其是关于本土的社会理论与传播理论之间的结合尚且不十分成熟和完善;治理研究偏泛化,针对具体本土弹幕应用场景,如红色经典、非遗科普的精准治理方案不足。

(二) 未来研究展望——构建本土弹幕传播理论体系

理论建构之智能传播概念本土演变:突破追踪热点的研究惯性,根据中国的智能技术发展的国情和传播实践经验厘清弹幕这种智能传播载体的本土化概念演进,并丰富弹幕在如红色文化、节庆传播、本土平台等场域内的内涵,而不是生硬地移植外国的弹幕传播概念。

理论建构之多学科融合本土范式:致力于交叉领域整合型的弹幕传播新理论的本土构建,在汲取了中国社会学,如差序格局的应用,政治经济学,如弹幕治理)以及文化产业学,如本土传播场景等相关领域的理论和方法基础上,形成“技术—文化—治理—本土”的四重维度相结合的框架体系;在加强混合研究法的本土运用,比如利用社会网络分析对特定仪式弹幕传播场景进行定量测量并以深入访谈的方法获取本土动机因素,做到“弹幕数据资料—形成扎根编码—本土范式构建”的三重揭示。

关于理论建构中的中国国情的本土化路径,紧扣“十五五”的规划政策走向和强调弹幕传播与国家网络综合治理体系实现本土对接;注重诸如科普类、红色经典类以及旅游类的专业型本土场域的治理需要,《网络信息内容生态治理规定》首次规范弹幕治理,在AI赋能下的精准型本土化治理对策上做出规范优化,如针对红色经典弹幕的情感引导算法、非遗科普的科学异质性治理范式构建,优化混合研究方法,结合VR,AR眼动技术挖掘传播机制,同时兼顾数字弱势群体的本土性适应问题,比如对老年用户及农村地区的弹幕

使用进行引导，缩小城乡数字鸿沟，提升弹幕传播研究成果回应国家与社会需求的本土实践价值。

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

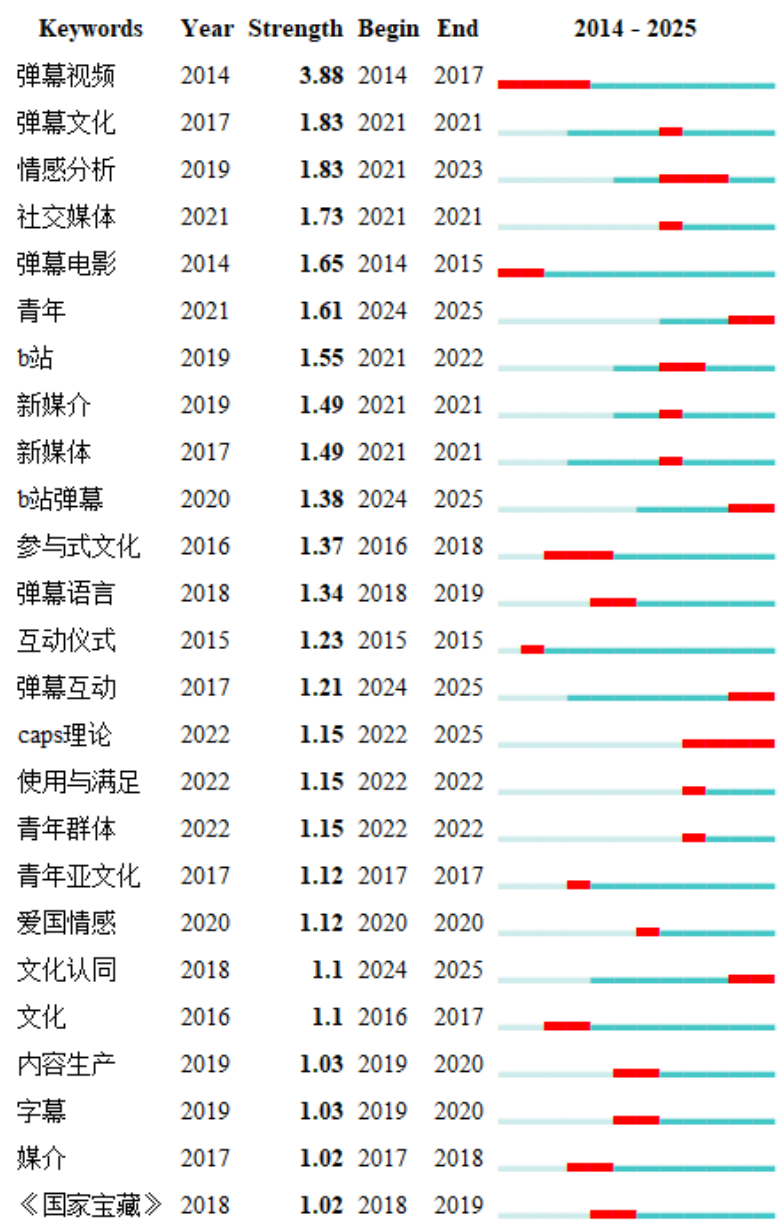

图 4 关键词突现图谱

弹幕式传播是数字时代独有的传播样态，对弹幕的研究理论中不单是讨论一种新的传播方式及方式的创新的理论，还涉及弹幕中中国本土文化传承、数智社会治理等议题，处在传播媒介融合创新发展阶段今天，学界必须从更加广阔的角度来审视这一问题，依靠更加多元的方法及更具

深层的本土理论来理解、分析弹幕传播身后的多重逻辑关系，为建构具备中国特色的全球化传播理论贡献力量。

参考文献：

[1] 黎杨全. 二次元文化、数字交往与民族共同体意识的建构[J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学

版),2023,41(02):115-123.DOI:10.13501/j.cnki.42-1328/c.2023.02.012.

[2] 人民日报. 巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论[EB/OL]. (2024-02-05) [2025-11-01]. https://paper.people.com.cn/rmrbwap/html/2024-02/05/nw.D110000renmrh_20240205_1-05.htm

[3] 谭雪芳. 弹幕、场景和社会角色的改变[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2015,(12):139-145.

[4] 马志浩,葛进平. 日本动画的弹幕评论分析:一种准社会交往的视角[J]. 国际新闻界,2014,36(08):116-130. DOI:10.13495/j.cnki.cjje.2014.08.008.

[5] 谢梅,何炬,冯宇乐. 大众传播游戏理论视角下的弹幕视频研究[J]. 新闻界,2014,(02):37-40.DOI:10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.2014.02.009.

[6] 黄萍萍. 叙事·互动·元素——基于哔哩哔哩慢视频的分析[J]. 传媒,2022,(08):47-49.

[7] 张宁,段小宣,杨帆,等. 青少年弹幕评论中的文化认同——以某视频网站作品《国家宝藏》为例[J]. 青年研究,2022,(03):40-49+95.

[8] 徐明华,李丹妮. 互动仪式空间下当代青年的情感价值与国家认同建构——基于B站弹幕爱国话语的探讨[J]. 中州学刊,2020,(08):166-172.

[9] 姚惟怡,张聪,肖倩,等. 弹幕在出版领域的应用与创新研究[J]. 科技与出版,2019,(05):77-81. DOI:10.16510/j.cnki.kjyb.2019.05.012.

[10] 毛馨,雷瞻遥,戚正伟. 基于大规模用户视频弹幕的颜文字自动化发现[J]. 计算机科学,2024,51(01):284-294.

[11] 倪渊,华君鹏,张健,等. 融合情感特征和可解释性的弹幕视频传播效果预测模型[J]. 数据分析与知识发现,2025,9(02):146-158.

[12] 王晶玥. 治理“职业弹幕人”乱象,营造清朗网购环境[N]. 人民日报海外版,2025-09-22(005). DOI:10.28656/n.cnki.nrmrh.2025.005999.

[13] 郭元明,杨斌,柳旭东. 公益短视频叙事视角及扩展叙事对于器官捐献意图影响的中介关系机制实验研究[J]. 国际新闻界,2024,46(03):30-54.DOI:10.13495/j.cnki.cjje.2024.03.001.

[14] 牛梦笛,原蕊楠. 从“来信”到“弹幕”:跨媒介视角下电视剧评论的话语变迁[J]. 当代电视,2025,(11):17-24.DOI:10.16531/j.cnki.1000-8977.2025.11.006.

[15] 邓昕. 互动仪式链视角下的弹幕视频解析——以Bilibili网为例[J]. 新闻界,2015,(13):14-19.DOI:10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.2015.13.002.

[16] 唐俊,黄彩良. 论红色主题微纪录片生产和传播的模式创新——以《见证初心和使命的“十一书”》为例[J]. 中国电视,2020,(03):58-61.

[17] 中国新闻出版广电报. “黑科技”助力媒体两会报道 不因疫情产生距离用技术让你我更近[EB/OL]. (2020-05-26) [2025-12-27]. <http://m.people.cn/n4/2020/0526/c3351-13981184.html>.

[18] 中央广电总台总经理室. 上B站,看春晚! B站成为总台《2025年春节联欢晚会》独家弹幕视频平台[EB/OL]. (2025-01-12) [2025-12-27]. <https://1118.cctv.com/2025/01/12/ARTIsWMAyKTBVJuF23ymKoK1250112.shtml>.

[19] 崔媛,任秀华. 基于科普视频互动弹幕数据挖掘的受众需求研究——以B站热门科普视频为例[J]. 科普研究,2022,17(04):8-15+39+101.DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2022.04.002.

[20] 黄文玥,蓝星宇. 科普数据视频中的可视化设计及叙事研究——以“星球研究所”为例[J/OL]. 浙江大学学报(理学版),1-17 [2025-12-27]. <https://link.cnki.net/urlid/33.1246.N.20251107.0835.002>.

[21] 李佳轩,储节旺. 基于弹幕评论的在线知识社区用户关注度与情感度联合分析[J]. 数字图书馆论坛,2023,19(08):68-76.

[22] Sun Y, Lee H K, Yun S J. Exploring the dynamics of livestream shop*: The role of IT affordances, co-experience, and Wanghong responsiveness in sha** consumer purchase intentions[J]. Journal of Global Fashion Marketing, 2025: 1-21.

[23] 史安斌,郑恩. 重塑全球数智传播秩序的“南方想象”——以连接型数智主权理论与DeepSeek为支点[J]. 当代传播,2025,(05):15-22.

[24] Wang, R. (2022). Community-building on Bilibili: The social impact of danmu comments [J]. Media and Communication, 10(2): 54-65.

[25] 万卉英. 中外互联网关于“中国图像”的转译互动机制——对B站与YouTube跨文化Reaction视频的内容分析[J/OL]. 新媒体与社会,1-21 [2025-12-26]. <https://link.cnki.net/urlid/CN.20250820.1048.002>.

[26] 丁翀龙,朱淑明,尹家楠,等. 基于《医学统计学》

教学视频中的弹幕分析反思课程内容组织[J].中国卫生统计,2025,42(04):637-640.

[27] 孙晗笑, 昂敏, 邓璐芴, 等. B站视频弹幕文本特征及其对典籍活化传播的启示[J].图书馆论坛, 2025, 45(12): 65-75.

[28] 缙梦媛. 弹幕, 一种媒介关系的演进[J]. 美术观察, 2025, (04): 7.

[29] 韩绪. 弹幕, 一种超越图文共生的新关系[J]. 美术观察, 2025, (04): 8-11.

[30] 罗红杰. 弹幕文化的生成逻辑、表意实践与正向建构[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2021, 38(06): 133-140.

[31] 陈志娟, 丁靓琦. 狂欢与理性:《创造101》为案例[J]. 中国青年研究, 2019, (11): 93-99. DOI:10.19633/j.cnki.11-2579/d.2019.0182.

[32] 王斌, 李曜宇. 当公共性与游戏性相遇: B站新闻类视频的弹幕文化研究[J]. 新闻记者, 2024, (02): 44-60. DOI:10.16057/j.cnki.31-1171/g2.2024.02.009.

[33] 骆世查, 胡缘欣. 我要我们在一起?——“一起看”数字视听技术的追问[J]. 中国新闻传播研究, 2025, (03): 101-120.

[34] 向勇. 异质与共在: 弹幕艺术的关系重构[J]. 美术观察, 2025, (04): 12-15.

[35] 张兰, 伍嘉欣, 陈可新. 弹幕如何影响非物质文化遗产传播与传承——基于B站UGC短视频的互动仪式研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2025, 54(04): 146-156. DOI:10.19503/j.cnki.1000-2529.2025.04.016.

[36] 史春晖. 从共同的想象到共通的情感:“红色经典”社交传播中的数字记忆实践[J]. 山东社会科学, 2025, (08): 176-185. DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2025.08.017.

[37] 宁波. 空间理论视域下网络脱口秀节目的青年文化价值建构[J]. 传媒, 2025, (16): 91-93.

[38] 周计武. 主体、文本、意义: 跨媒介艺术的集体智慧——以B站《挚爱梵高》弹幕为例[J]. 美术观察, 2025, (04): 16-19.

[39] 何弦. 批判性、乖讹性与意义生成——B站混曲视频的本真表达[J]. 中国音乐, 2025, (06): 154-170. DOI:10.13812/j.cnki.cn11-1379/j.2025.06.011.

[40] 李红革, 黄家康. 弹幕文化对主流意识形态的风险挑战及其应对策略[J]. 湖南社会科学, 2022, (06): 52-57.

[41] 孙晓宁, 景雨田. 弹幕用户信息规避行为过程与情感演化研究[J]. 图书情报知识, 2024, 41(02): 87-99. DOI:10.13366/j.dik.2024.02.087.

[42] 刁雅静, 黎嘉玲. 直播间社交线索影响购买意愿的注意力分配机制研究[J/OL]. 财经论丛, 1-17 [2025-12-26]. <https://doi.org/10.13762/j.cnki.cjlc.20250917.002>.

[43] 代雅倩, 张郴, 吴雪冰, 等. 基于视频弹幕的城市旅游地三维感知特征及其情感关联——以《航拍中国》为例[J]. 旅游科学, 2025, 39(09): 167-186. DOI:10.16323/j.cnki.lykx.2025.09.006.

[] 邓雅明子. “平台正典”与“网络朝圣”: 以B站名人堂为个案[J]. 新闻大学, 2025, (08): 75-90+122. DOI:10.20050/j.cnki.xwdx.2025.08.001.

[44] 江苏卫视:《被这届网友说玩出艺术风格的苏超节目, 是怎么火的?》, [EB/OL], 2025年6月24日[2025年9月28日], <https://www.toutiao.com/article/7519432065702822452?upstream>

[] 中央广播电视总台. 如何让青年成为网络文明的中坚力量 他们有份秘笈[EB/OL]. (2023-07-19) [2025-12-27]. <http://ghrp.cctv.com/2023/07/19/ARTIUwLiJtkXz0EOXc9vIDw230719.shtml>.

[45] 孙鹤立, 郭沛豪, 汪文斌, 等. 微短剧叙事呈现节奏对受众认知与情感的影响机制研究——基于B站微短剧及其弹幕的分析[J]. 新闻界, 2025, (07): 57-69. DOI:10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.2025.07.001.

[46] 李金昊, 赵宇翔, 赵延柯, 等. 昨日重现: 基于计算扎根理论的怀旧视频用户评论分析与影响因素研究[J/OL]. 数据分析与知识发现, 1-15 [2025-12-26]. <https://link.cnki.net/urlid/10.1478.g2.20251225.0959.002>.

[47] Wang, R. (2022). Community-building on Bilibili: The social impact of danmu comments [J]. Media and Communication, 10(2): 54-65.

[48] 陈琳. 节庆传播的年轻化转向研究——以B站《花好月圆会》为例[J]. 传媒, 2025, (17): 66-68.

[49] 郑智航. 数字法律关系的法理学阐释[J]. 法学论坛, 2025, 40(04): 5-18.

[50] 马晓悦, 贾寅鑫, 徐婧, 等. 面向城市记忆数字化形塑的社交媒体群体互动模式与融合展演研究[J/OL]. 新媒体与社会, 1-14 [2025-12-26]. <https://link.cnki.net/urlid/CN.20251212.1307.005>.

[51] 林爱珺, 姜泽宇. AIGC时代多模态虚假信息的识

别与人机协同核查[J/OL]. 新媒体与社会, 1-16 [2025-12-26]. <https://link.cnki.net/urlid/CN.20250811.1434.008>.

[52] 国家互联网信息办公室. 网络信息内容生态治理规定[EB/OL]. (2019-12-20) [2025-12-27]. https://www.cac.gov.cn/2019-12/20/c_1578375159509309.htm.

[53] 中国共产党中央委员会. (2025, 10 月 29 日). 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议. 人民网. <https://cpc.people.com.cn/n1/2025/1029/c64387-40591925.html>

作者简介: 赵瑞洁 (1998-), 女, 汉族, 江苏南京人, 澳门城市大学人文社会科学学院博士研究生, 广东应用科技学院新闻广告系助教, 研究方向为数字文化产业、政治经济学, 新媒体传播; 施瑞婷 (1989-), 女, 汉族, 江苏南通人, 澳门城市大学人文社会科学学院副教授, 研究方向为数字传播、情感社会学、文化社会学; 贺子宸 (1984-), 女, 汉族, 江苏南京人, 澳门城市大学人文社会科学学院博士研究生, 重庆师范大学新闻传播学院副教授, 研究方向为数字文化产业、数字治理与传播。

“运动—声音—视觉”一体化：基于 Max/MSP 的智能交互表演系统构建

李博扬

(澳门科技大学音乐学院, 中国 澳门 999078)

摘要：在人工智能技术与数字艺术深度融合的当下，音乐领域正经历从创作逻辑到表演形式的全面变革，观众对音乐表演的可视化、互动性需求日益凸显。本研究围绕“交互技术如何赋能音乐表演”这一核心问题，以 Max/MSP 交互式视觉编程软件为核心载体，结合可穿戴传感器与多媒体设备，构建“运动—音乐—视觉”三位一体的多媒体交互视听表演体系，探索人机交互模式下音乐创作与表演的创新路径。研究通过音乐素材生成、交互逻辑设计、多媒体同步调试及现场表演实施的完整流程，验证该技术方案的可操作性与创新性。结果表明，该交互表演系统实现了运动数据与音乐参数、视觉元素的实时联动，将音乐表演从“纯听觉艺术”升级为“视听交互艺术”，既拓展了创作者的艺术表达边界，又降低了受众的音乐理解门槛，提升了艺术传播效果。未来可进一步推动人工智能与音乐表演的深度融合。

关键词：人工智能；人机交互；可穿戴传感器

收稿日期：2025 年 12 月 27 日

中图分类号：J618.9

通讯作者：李博扬，澳门科技大学音乐学院

"Motion sound vision" Integration: Construction of intelligent interactive performance system based on Max/MSP

Li Boyang

(Academy of Music, Macau University of Science and Technology Macau, 999078, China)

Abstract: With the deep integration of artificial intelligence technology and digital art, the music field is undergoing a comprehensive change from creative logic to performance form, and the audience's demand for visualization and interaction of music performance is increasingly prominent. Focusing on the core issue of "how interactive technology enables music performance", this study takes max/MSP interactive visual programming software as the core carrier, combined with wearable sensors and multimedia devices, to build a "sports music vision" Trinity multimedia interactive audio-visual performance system, and explore the innovative path of music creation and performance under the human-computer interaction mode. Through the complete process of music material generation, interactive logic design, multimedia synchronous debugging and live performance implementation, the feasibility and innovation of the technical scheme are verified. The results show that the interactive performance system realizes the real-time linkage of motion data, music parameters and visual elements, and upgrades the music performance from "pure auditory art" to "audio-visual interactive art", which not only expands the artistic expression boundary of the creator, but also reduces the music understanding threshold of the audience, and improves the artistic communication effect. In the future, it can further promote the deep integration of artificial intelligence and music

performance.

Key words: Artificial intelligence; Human computer interaction; Wearable sensor

一、引言

随着数字技术的飞速发展,人工智能与数字艺术的融合已成为文化产业的重要发展趋势,音乐领域作为数字艺术的核心分支,正面临着创作逻辑、表演形式与受众体验的全方位革新。传统音乐表演以“被动聆听”为核心,难以满足当代受众对沉浸式、互动性、可视化体验的需求^[1]。在此背景下,以 Max/MSP 为代表的交互式视觉编程软件的成熟,叠加可穿戴传感器的技术突破与人工智能算法的优化,为音乐表演的“技术升级”提供了关键支撑^[2],使得音乐与运动、光影、动画等多元素的实时联动成为可能。本研究聚焦的核心问题:如何通过人工智能技术与交互技术的整合应用,构建新型音乐表演体系,实现音乐创作、表演形式与受众体验的协同创新。

理论意义:丰富人机交互在艺术领域的应用研究,为音乐表演的跨学科融合提供理论参考;

实践意义:打破传统音乐表演的单一维度限制,为创作者提供更灵活的创作工具,为受众带来更直观的艺术体验,推动音乐表演艺术的现代化发展。

二、研究方法

(一) 研究框架

本研究以“技术整合-实践落地-效果验证”为逻辑主线,贯穿整体研究流程。首先,在技术整合阶段,明确核心工具与辅助设备的具体选型依据与配置方案,系统设计出一条涵盖“创作-调试-表演”三个环节的完整实践路径,确保各阶段衔接顺畅、可操作性强。其次,在实践落地层面,分别从技术应用方式、表演形式创新、创作流程与受众体验四个维度系统提炼本研究的核心创新点,阐明其相较于传统数字表演模式的突破之处。最后,通过实际技术成果展示、表演形式的具体实践案例以及来自观众与参与者的实时反馈,综合验证研究实施的实际效果。基于以上阶段总结,进一步提出本研究的局限与未来可深入探索的方向。

(二) 核心工具

本研究以 Max/MSP 交互式视觉编程软件为核

心技术载体,借助其模块化、可视化的编程环境,实现高效灵活的系统设计与实时控制。该工具主要承担以下三大核心功能:

(1) 音乐合成功能:依托其强大的数字信号处理能力,完成包括复杂物理建模合成、波表合成在内的多种音色设计与实时生成,支持多轨音频结构的并行处理与动态混音,生成适用于表演的基础旋律结构、和声进行及多样化音效素材。

(2) 交互控制功能:通过 OSC/MIDI 等通信协议,实时接收来自可穿戴传感器传输的多模态数据流,并借助条件判断、逻辑运算与映射机制,触发音高、音量、声像、效果参数等的实时变化,实现人机交互的即时响应。

(3) 多媒体联动功能:整合 DMX 灯光控制协议与 Spout/Syphon 等视频流传输技术,实现对灯光设备的色彩、亮度切换操作和投影动画内容的实时播放控制,最终达成声音、视觉与舞台动态的精准同步与协同联动。

(三) 辅助设备

除了核心软件工具之外,本研究选用一系列可穿戴传感器与智能硬件作为实时数据采集与终端效果输出的关键设备,以构建完整的技术表演系统:

(1) 可穿戴传感器:包括惯性测量单元(IMU)、表面肌电传感器(sEMG)及弯曲传感器等,用于高精度采集表演者的肢体运动轨迹、关节角度变化、肌肉激活程度等生理与运动信号,并通过微控制器(如 Arduino/Bela)进行初步信号调理与模数转换,最终将标准化数据流传输至 Max/MSP 系统,建立起高效可靠的“人体运动-音乐参数”实时映射机制。

(2) 多媒体输出设备:涵盖专业的灯光控制台、可编程 LED 灯具、高流明投影仪及激光显示装置等。这些设备通过以太网或 DMX 接口接收来自 Max/MSP 的同步指令信号,实现基于音频内容或交互数据实时生成动态光影效果与投影视觉内容,进一步提升舞台表现力,构成深度融合的一体化视听体验环境。

（四）实践路径

本研究采用“创作－表演”一体化的实践流程，具体步骤如下：

（1）音乐素材生成：利用 Max/MSP 的合成器模块，基于创作主题设计基础旋律、和声结构与特色音效，构建多元化音乐素材库。具体包括通过加法合成与频率调制生成具有动态谐波结构的音色，结合颗粒合成与采样处理形成具有空间层次感的音响效果，并借助效果器模块（如延迟、混响与失真）进一步塑造音色形态，最终形成可实时调用的多层次声音资源。

（2）交互逻辑设计：在 Max/MSP 中建立“传感器数据－音乐参数”的映射规则，明确不同动

作信号对应的音乐变化模式（如肢体幅度与音量、音色的关联）。具体实现包括对传感器输入的加速度、角速度及肌电信号进行平滑处理与特征提取，设定合理的阈值和响应曲线，并设计如“手势延音”“姿态切换音色”等动态交互行为，以支持表演中的细腻表达。

（3）多媒体同步调试：校准音乐变化时序与灯光、动画的触发逻辑，确保多模态元素的同步性与协调性。通过 MIDI 时间码与 OSC 通信协议将音乐事件与视觉媒体进行帧精确对齐，设置事件响应队列以处理并行指令，并在模拟表演环境中进行多轮时序测试，以保证声光互动在实时场景中保持一致性与流畅度，如图 1 所示。

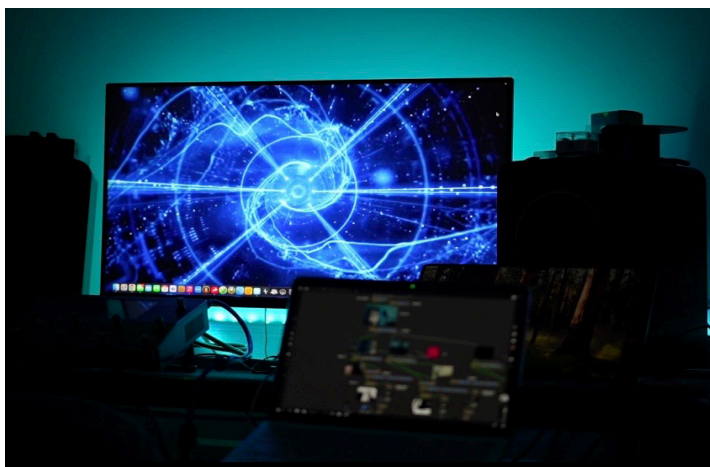

图 1 多媒体同步调试场景示意

（4）现场表演实施：表演者佩戴可穿戴传感器进行现场演绎，通过肢体动作实时控制音乐参数与多媒体元素，完成交互式表演。过程中需确保传感器信号稳定传输、系统低延迟响应，并可根据现场反馈动态调整映射灵敏度与音频效果，增强表演的艺术张力与技术可靠性，如图 2 所示。

三、研究创新

（一）技术创新的整合性

构建“运动－音乐－视觉”三位一体的交互式系统，突破单一技术的应用局限。通过 Max/MSP 的核心调度作用，实现可穿戴传感器的数据采集、音乐参数的实时调整、多媒体设备的同步响应这三者的深度融合^[3]，形成“数据输入－信号处理－多模态输出”的闭环系统。该整合有效解决了传统多技术应用中联动延迟、逻辑脱节的痛点，各

模块协同发力保障数据传输精准性与输出同步性，实现技术工具的创新应用。

（二）表演形式的范式创新

打破传统音乐表演“纯听觉艺术”的范式，将音乐与光影、动画、舞蹈等元素深度融合，构建“多模态融合”的表演形式^[4]。音乐不再是单一的听觉输出，而是与表演者的肢体运动、现场光影变化、投影动画动态联动的综合艺术载体。各元素根据表演节奏与情感脉络实时呼应、无缝衔接，让受众获得听觉、视觉、动觉的多维沉浸体验，既丰富了音乐表演的表达维度，更显著提升了艺术传递的张力与感染力^[5]。

（三）创作与受众体验的双向促进

（1）创作端：为表演者提供“人机交互”的新型创作模式，在保留艺术家创作主导权与艺术

自主性的前提下,借助 Max/MSP 平台与可穿戴运动传感器的协同作用,将肢体动作转化为实时控制信号,动态调节包括音高、节奏、音色、效果强度等多项音乐参数。这种技术手段不仅打破了

传统乐器或固定音序在音乐生成方面的限制,拓展了声音艺术与肢体表达之间的互动可能性,也为创作者提供更为直观和身体化的作曲与即兴途径,从而充分激发艺术创新潜力与表现维度。

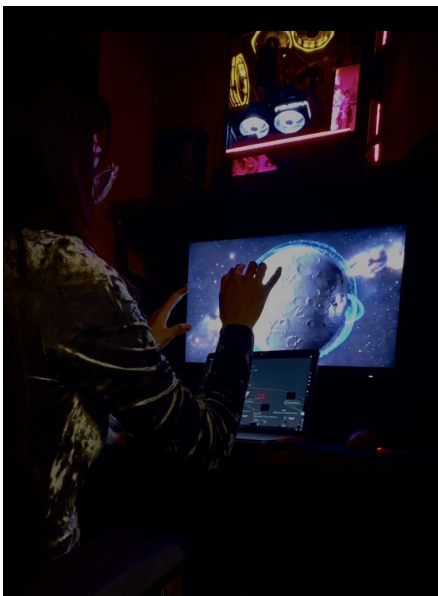

图2 表演者实施场景

(2) 受众端:通过集成视觉与听觉媒体的多维呈现,将抽象而内在的音乐表达转化为“可见可感”的沉浸式视听体验。观众能够直接观察表演者肢体动作与实时生成的音乐结构及同步光影效果之间的关联,从而直观把握音乐参数的变化逻辑与生成机制。这种视听一体化呈现显著降低了现代音乐、电子音乐等抽象艺术形式的接受门槛,增强观众与作品之间的情感共鸣与审美沉浸感。同时,通过强化对艺术表达过程的理解,受众得以更深入地感知作品内在的情感结构和思想内涵,提升整体艺术体验的层次与满意度^[6]。

四、研究结果

(一) 技术实践成果:构建可行的交互式表演系统

通过“Max/MSP+可穿戴传感器+多媒体设备”的深度技术组合,成功搭建一套可现场稳定运行的多媒体交互式音乐表演系统。该系统以 Max/MSP 为中枢,实现了传感器数据高精度采集、音乐参数实时调整、多媒体元素同步输出的全流程闭环:可穿戴传感器精准捕捉肢体动作与肌肉信号,Max/MSP 即时解析并触发音乐参数动态变化,同时同

步调度灯光、投影等设备响应。系统经多轮调试验证,连续 30 分钟无故障运行,完全满足现场表演的实时性与稳定性需求,不仅解决了多设备联动兼容问题,更充分验证了本研究技术方案的可行性与现场落地价值^[7]。

(二) 表演形式成果:验证多模态融合的有效性

表演形式的核心成果在于充分验证了多模态融合的实践有效性,实现音乐表演从“纯听觉”到“视听协同”的升级。现场表演中,“运动-音乐-视觉”的联动效果尤为显著:当表演者做出幅度 60°、速度 1m/s 的大幅挥臂动作时,可穿戴传感器精准捕捉该运动数据并实时传输至 Max/MSP,不仅触发音效模块生成富有张力的失真效果,还同步向灯光设备发送指令,使其切换为高频闪烁模式,投影屏幕则联动呈现与音乐节奏呼应的抽象线条动态流动效果。这种多模态元素的深度协同并非简单叠加,而是形成情感表达的合力,显著增强了音乐表达的层次感、张力与视觉冲击力,充分验证了多模态融合在丰富音乐表演维度、提升艺术感染力方面的应用价值。

（三）创作端成果：拓展艺术表达边界与创新潜力

创作端的核心成果在于构建起“人机交互”的新型创作模式，在牢牢保留艺术家创作主导权的前提下，成功将表演者的身体表达转化为可实时调控的创作变量。依托 Max/MSP 与可穿戴传感器的深度协同，表演者无需依赖传统创作工具的固定操作逻辑，仅通过肢体动作即可实现音乐参数的动态调整——如通过肢体摆动幅度的增减实时改变和声层次的丰富度，以运动速度的快慢调控节奏的紧凑感，借肌肉发力强度的变化优化音色质感与音效叠加效果。这种创作模式打破了传统创作中“静态编排”、“参数固化”的局限，让创作者能够在表演过程中即时捕捉灵感、调整表达，探索出传统乐器演奏或案头创作难以实现的动态化、场景化音乐表达可能^[8]。实践证明，该模式不仅拓展了音乐创作的边界，更充分激发了创作者的艺术创新潜力，使创作过程从“预设设计”转

变为“实时生成”的鲜活形态，显著提升了音乐作品的独特性与表现力。

（四）观众体验成果：提升受众理解与共鸣度

本研究有效解决了传统音乐表演中观众“理解门槛”过高的核心问题，“可见可感”的多模态表演形式实现了受众体验的显著优化。受众无需依赖专业音乐知识，通过直观观察表演者的肢体动作（如挥臂幅、运动速度）与音乐参数变化、光影动态的精准对应——如大幅动作联动失真音效与闪烁灯光，小幅摆动匹配柔和音色与稳定光影，即可清晰感知旋律、和声、节奏的变化逻辑，将抽象的音乐表达转化为具象化的感官体验。现场观众的调研结果显示，观众表示能更轻松理解音乐结构与情感脉络，艺术共鸣感与沉浸感较传统表演明显增强，并愿意主动分享该表演形式。这充分证明，多模态融合的表演形式不仅降低了音乐理解难度，更深化了受众与作品的情感连接，显著提升了艺术传播的效果，如图3所示^[9]。

图3 观众与表演者互动场景示意

五、结论与展望

（一）研究结论

本研究通过实证分析与案例研究，系统验证了以 Max/MSP 为核心载体的人工智能技术在音乐创作与表演中的有效性与创新性。研究结果表明，该技术不仅提升了音乐制作的效率，还开创了新的艺术表达形式。主要结论如下：

（1）创作层面：人工智能技术为音乐创作提供了更灵活、多元的实现路径，例如通过算法生

成和实时交互，突破了传统创作工具在音色、结构和节奏方面的局限，从而显著激发了表演者的艺术创新潜力，使创作者能够探索前所未有的音乐可能性^[10]。

（2）表演层面：该技术将音乐表演从传统的“听觉艺术”升级为“视听交互艺术”，通过多模态融合（如音频与视觉效果的同步生成）丰富了音乐表达的维度，拓展了音乐表演的边界，使演出更具沉浸感和参与性，为观众带来全新的感官体验。

(3) 传播层面：人工智能技术降低了受众的音乐理解门槛，通过将抽象的音乐逻辑可视化、具象化（例如利用图形界面展示音乐结构或情感变化），增强了艺术作品的易懂性和吸引力，从而显著提升了艺术传播的有效性，促进了音乐文化的普及与交流。

（二）研究局限

本研究仍存在一定局限，具体表现在以下几个方面：

(1) 传感器类型仅覆盖肢体动作与肌肉活动，未纳入心率、脑电等生理信号，限制了交互信息的全面性，未来需引入多模态数据融合机制以拓展交互维度。

(2) 音乐风格适配性目前局限于现代实验音乐，尚未系统评估其对古典音乐结构响应能力及流行音乐节奏适配性的表现，因此跨风格通用性仍需进一步验证。

(3) 受众反馈样本集中于年轻群体，缺乏中老年人群的参与数据，导致年龄分布的代表性不足，可能影响结论在不同年龄段用户中的推广效力。

（三）展望未来

未来研究可从以下三个方向进一步拓展与深化：

(1) 技术深度融合：未来可重点探索深度学习算法与 Max/MSP 平台的更深层次融合，例如引入生成对抗网络（GAN）、变分自编码器（VAE）等先进模型，以实现更精准的音乐风格智能模仿与动态自适应生成。通过构建更具表现力的生成架构，系统能够更好地适应不同音乐类型与风格特征，从而显著提升其智能水平和艺术表达能力。

(2) 传感设备拓展：考虑引入高精度脑电传感器、肌电仪或心率变异性监测等新型生理传感设备，以采集更丰富、更细微的用户生理状态数据。在此基础上，可进一步探索“思维-情感-音乐”之间的映射机制，挖掘潜意识与音乐生成之间的联动可能性。多维数据的融合将大幅提升系统的响应精度与人机交互深度，为实现真正意义上的“意念驱动音乐”提供技术基础。

(3) 应用场景延伸：将该交互式音乐表演系统推广至更广泛的实际应用场景中，如现场音乐会、数字艺术展览、沉浸式剧场、音乐治疗及中小

学音乐教育等领域。在不同场景中扩大实验与调研范围，纳入包括不同年龄阶段、职业背景、音乐素养水平甚至特殊需求群体在内的多样化用户样本，从而全面评估系统适用性与用户体验，进一步拓展其艺术价值与社会应用潜力。

六、结论

本研究通过系统的技术整合与实践验证，明确了人工智能技术赋能音乐表演的创新路径与应用价值。研究成功构建了以 Max/MSP 为核心、可穿戴传感器与多媒体设备为辅助的一体化交互系统，实现了“运动-音乐-视觉”的实时联动；突破了传统音乐表演的“纯听觉”范式，建立了多模态融合的新型表演形式；有效降低了受众的音乐理解门槛，提升了艺术共鸣与传播效果。

该研究不仅为音乐创作与表演提供了更灵活、多元的技术工具与实践样本，更丰富了人机交互、艺术与技术融合领域的研究成果。未来，随着传感器技术、人工智能算法的持续发展，交互技术在音乐表演中的应用将朝着更智能、精准、个性化的方向演进，为音乐艺术的现代化发展注入持续动力。

参考文献：

- [1] 张前, 音乐表演艺术论稿[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2004
- [2] Huang, F., Xu, Z., Min, X., & Song, S. (2025). A deep learning approach for music visualization: From audio features to descriptive video generation. *Displays*, 90, 103103.
- [3] 马仕骅. Max/MSP/Jitter 交互声音与影像创作教程[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2021
- [4] Morgan, E., Gunes, H., & Bryan-Kinns, N. (2015). Using affective and behavioural sensors to explore aspects of collaborative music making. *International Journal of Human-Computer Studies*, 82, 31-47.
- [5] 张懿楠. (2023). 以 TouchDesigner 平台为基础的音乐可视化运用——以《Rain-ball》为例. *艺术教育*, 9, 115-118.
- [6] Binyan Xu, Junru Chen, Xiaotian Zhang, and Wei Wu. 2026. Dan-SCO: A Wearable Soft Sensor Prototype Designed for Live Dance-Music Performance. In *Companion of the 2025 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp Companion '25)*. Association for Computing

Machinery, New York, NY, USA, 1416–1419.

[6] Manzo, V.J., "Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More" (2011). All Books and Media by Montclair State University Authors. 696.

[7] Young, A., Rost, H. & Wang, B. Tandem mass spectrum prediction for small molecules using graph transformers. Nat Mach Intell6, 404 – 416 (2024).

[8] Montano, M., et al. (2020). Gesture-based interaction for live music performance using EMG sensors

[9] Morgan, E. , Gunes, H. , & Bryan-Kinns, N. . (2015).

Using affective and behavioural sensors to explore aspects of collaborative music making. International Journal of Human-Computer Studies, 82(C), 31–47.

[10] Mischler, G. , Li, Y. A. , Bickel, S. , Mehta, A. D. , & Mesgarani, N. . (2024). The impact of musical expertise on disentangled and contextual neural encoding of music revealed by generative music models.

作者简介：李博扬（2002–），女，汉族，天津人，澳门科技大学音乐学院硕士研究生，主要从事音乐科技与人工智能的应用研究。