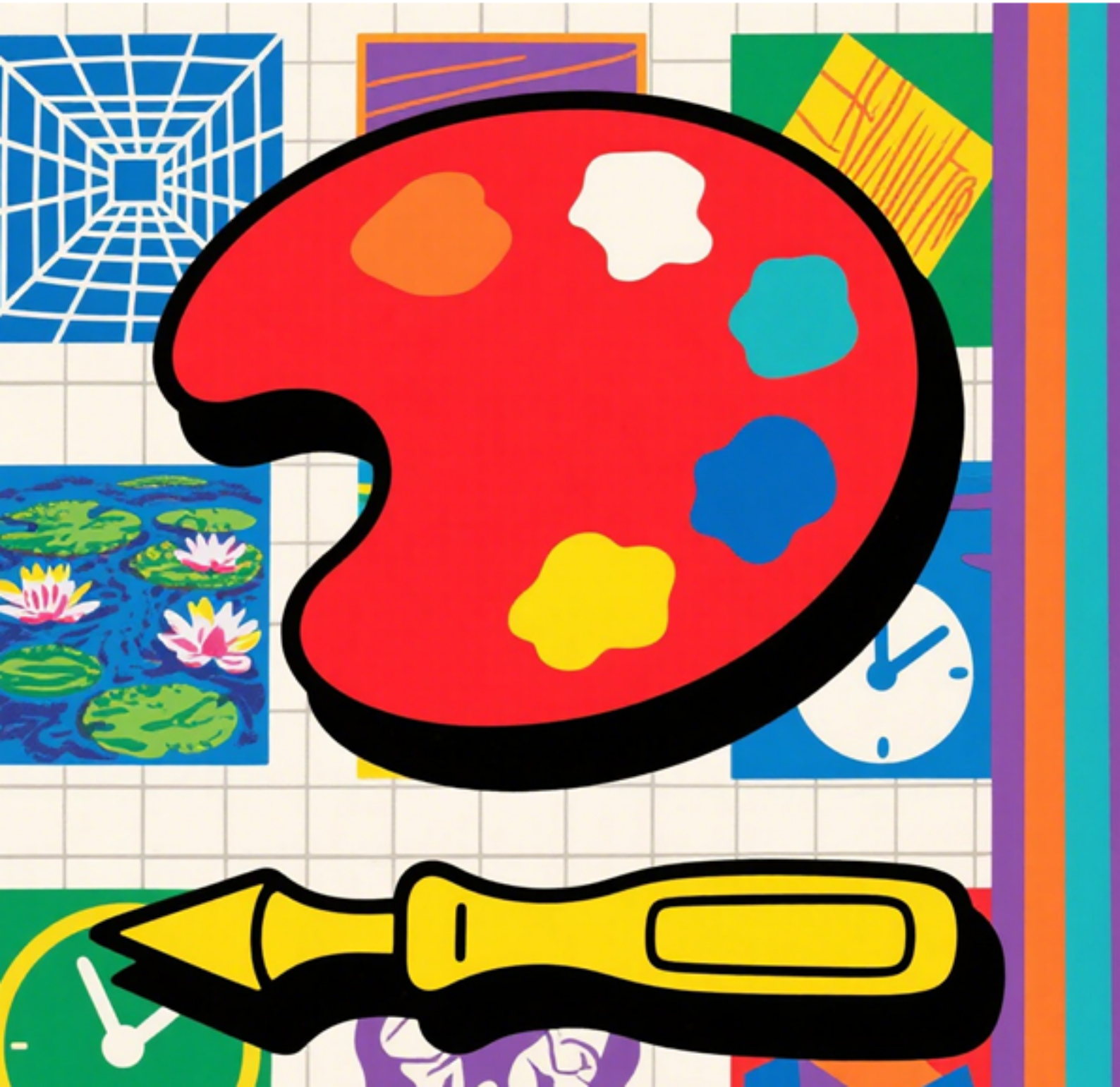
CHAIN KNOW
ChainKnow Publishing Limited

2022年第1期

人文与艺术学刊

Journal of Humanities and Arts



人文与艺术学刊

本刊编委会

主　　编：刘　铮
副 主 编：方梓乔
责任编辑：王　斌　马会锋　李　玲
　　刘升宝　王雷之　宋毓民
　　张军利　汤庆宾　张宪静
美　　编：王　雪

主办单位：
链知出版社
出版单位：
《人文与艺术学刊》编辑部

网　　址：www.chainknowpub.com
地　　址：香港观塘伟业街174号劲达丰工业大厦2楼B01室

国际标准刊号：
月刊2022年第1期

目　录

基于语篇衔接理论视角的大学英语阅读教学探究…… 李梅花 /1
探究艺术设计中“空白”元素的运用…… 李　帅 /6
刘三姐原生态歌谣的创新性发展与传承路径探析…… 刘佳媛 /10
职业院校艺术设计专业的实践性教学改革创新探究 …… 彭志军 /15
广场舞在社区文化建设中的促进作用研究…… 品天平 /19
高等院校艺术教学档案管理体系建设研究…… 盛向军 /24
地域文化对现代广告设计的启示探讨…… 孙红宇 /28
声乐表演中的情感传达研究 …… 吴美玲 /32
女性生态主义视域下艾丽斯·沃克小说《紫色》解析·· 章洁宇 /36

基于语篇衔接理论视角的大学英语阅读教学探究

李梅花

（上饶师范学院外国语学院　江西，南昌　330045）

Exploration of College English Reading Teaching Based on the Perspective of Discourse Cohesion Theory

Li Meihua

(Institute of Foreign Languages,angrao Normal University, Nanchang, Jiangxi 330045)

Abstract: Cohesion is an important principle and feature to ensure the integrity of sentences in discourse. The application of cohesion theory in college English reading teaching can not only improve students' English reading comprehension level, but also help students better grasp the core meaning of reading comprehension, and exercise their language use and divergent thinking ability. This paper explain the theory of discourse cohesion and the types of cohesion, and discuss the relationship between discourse cohesion and reading ability. Around the application of cohesion theory in college English teaching, an experimental research will be carried out to improve college students' English reading comprehension ability.

Keywords: Cohesion theory; College English; Reading teaching; Comprehension.

摘要：衔接是保障语篇上下句完整性的一项重要原则与特征，运用语篇衔接理论指导大学英语阅读教学，不但能够提升学生的英语阅读理解水平，还能助力学生更好地把握阅读理解的核心含义，锻炼其语言运用和思维发散能力。本文将基于语篇衔接理论，阐释语篇衔接的理论以及衔接类型，并围绕语篇衔接与阅读能力的关系展开探讨，开展运用语篇衔接理论进行大学英语阅读教学应用的实验研究，以期推动大学生英语阅读理解能力的提升。

关键字：语篇衔接理论；大学英语；阅读教学；理解能力

自 20 世纪 50 至 60 年代语篇分析研究兴起以来，在国际语言学界呈现出蓬勃发展的态势。诸多语言学专家针对此领域展开了深入探究，并取得了显著成效。近年来，语言学研究的重点逐渐从语言系统转向语言使用，特别是对语篇结构成分间的联系与衔接愈发关注[1]。在语篇衔接理论领域，英国语言学家韩礼德和哈桑的贡献格外突出，他们在《英语的衔接》这本著作中系统阐释了语篇衔接的基本概念以及相关理论和实践方法。该理论对英语语言教学有着重要的指导意义。把语篇衔接理论运用到大学英语阅读教学中，有望大幅提高学生对文章整体结构的掌控能力，还能助力培养其语言运用和思维能力。

一、语篇衔接理论及其类型

（一）理论

语篇衔接理论诞生于二十世纪六十年代，这一时期正值语篇研究的热潮。1962 年，英国语言学家韩礼德（M. A. K. Halliday）首次提出了语篇衔

接理论。韩礼德觉得，在语篇里，衔接主要体现为句子不同成分间具有相同关联的意义。这种关联既可能出现在同一句子内部，也有可能存在于相邻的两个句子之间，或者出现在距离较远的两种句子成分当中。1976 年，韩礼德和哈桑（Hasan）共同撰写了《英语的衔接》一书，该书的出版标志着语篇衔接理论正式确立[2]。韩礼德与哈桑进一步表明，衔接是构成语篇的重要条件之一，它主要借助语法手段和词汇手段达成。语法手段主要包含照应、替代、省略等，而词汇手段则包括复现与搭配等形式。这些手段协同作用，让语篇的各个部分能够紧密连接，形成一个有机的整体。在大学英语阅读教学中，教师若能恰当运用语篇衔接理论，引导学生识别并剖析语篇中的衔接手段，无疑会帮助学生更好地理解文章的整体架构和深层意蕴，进而提高其阅读理解能力。

（二）衔接的类型

以《英语的衔接》一书为理论进行划分，语篇衔接类型主要可分为词汇衔接和语法衔接两种。

（1）词汇衔接

词汇衔接包含复现和同现。词汇复现指词语以原词、同义词、近义词等形式在语篇里重复出现。复现可让语篇中的句子实现上下衔接，避免出现断裂情况。词汇复现又分为原词复现、上下义词复现、近义词复现等。而词汇同现表示语篇中词汇共同出现的倾向，在词汇同现里主要有互补和反义这两种词汇关系。一些语篇围绕话题展开时，常常会出现多个与话题相关的词汇，借此衔接文章的上下句[3]。

例如，在一篇以环保为主题的英语文章中，探讨减少塑料使用的重要性时，作者可能会反复运用“plastic”（塑料）、“reduce”（减少）、“environment”（环境）等关键词，这些词汇的复现不但强化了文章的连贯性，还助力读者更好地领会文章的中心思想。同时，作者也可能通过替换同义词或近义词，像使用“decrease”（减少）、“cut down”（削减）等词汇来防止重复，增添语言的丰富性。另一方面，词汇同现也在构建语篇连贯性方面起着关键作用。在描述塑料污染对海洋生态的影响时，作者可能会同时提及“sea creatures”（海洋生物）、“pollution”（污染）、“ecosystem”（生态系统）等词汇，这些词汇的共同出现为读者构建出一个关于海洋污染问题的完整图景，增强了文章的说服力。所以，词汇衔接是语篇衔接理论的重要部分，对于大学英语阅读教学而言，掌握并运用这一理论，能够帮助学生更透彻地理解文章，提升阅读效率。

（2）语法衔接

语法衔接方式包含替代、省略、指称和连接这四种。替代是指用替代形式去替换文章的某一部分。替代方式主要涵盖动词性替代、名词性替代以及分句性替代三种。省略是指省去语言里的一些成分，以此减少不必要的词句重复，省略又分为动词性省略、名词性省略和分句性省略。指称一般分为指示照应、人称照应和比较照应三种，所以指称也被叫做照应，通过名词、代词、副词以及形容词等与指称对象呼应，进而衔接语篇上下句[4]。连接就是逻辑联系语，主要用于表明语篇中两个或以上句子间的逻辑关系。逻辑联系语在不同情形下可分为多种语义关系。

语法衔接作为语篇连贯的重要方法，在大学英语阅读教学中有着重要意义。替代的运用能够避免冗余，让句子更为简洁清晰。例如，在描述一连串动作或事件时，动词性替代可简化句子结构，使读者更易跟上作者思路。名词性替代则能在提及某个概念或事物后，用替代词避免重复，保持文章的流畅度[5]。分句性替代适用于复杂句子中，用替代形式简化从句，让句子更紧凑。

省略是通过去掉一些不必要的成分，使句子更紧凑有力。动词性省略常用于连续动作或状态描述中，通过省略重复动词，让句子更流畅。名词性省略可在上下文明确时，省略名词以避免冗余。分句性省略适用于省略句子里一些已知或明显的信息，使句子更简洁。指称借助照应手段，把语篇中的不同部分连接起来，形成一个有机整体。指示照应通过指示代词等词语，指示出事物或情况的具体位置或范围[6]。人称照应通过人称代词等词语，明确指代对象，维持文章的连贯性。比较照应通过形容词、副词的比较级或最高级等形式，对事物或情况进行比较或对照，从而增强文章的逻辑性。连接通过逻辑联系语，表明句子间的逻辑关系，让文章更有条理。逻辑联系语能表示转折、因果、条件、并列等多种语义关系，帮助读者更好理解

文章的内在逻辑。例如，在描述一个实验过程时，可使用表示顺序的连接词,像“首先”“其次”“然后”等,来明确实验的步骤和流程。在阐述一个观点时，可使用表示因果的连接词，如“因为”“所以”“因此”等，来阐明观点的原因和结果。

二、语篇衔接与阅读理解能力的关联性研究

在高等教育英语教学领域，阅读课程构成了不可或缺的核心内容。阅读作为一种基础的语言技能，其表现出来的能力通常被称为阅读能力。为了提升学生的阅读能力，教师必须对学生进行不同层次的能力培养和训练。为了使学生具备优秀的阅读能力，除了加强词汇和语法训练外，还必须熟练掌握语篇衔接技巧[7]。通过语篇衔接手段的教授，可以培养学生的英语阅读能力，例如在不同阶段进行不同层次的阅读能力训练，以满足大学生英语阅读能力的总体要求。语篇衔接在大学英语阅读教学中扮演着至关重要的角色，科学地运用语篇衔接进行阅读教学，不仅能显著提升学生的英语阅读理解能力，还能培养他们的语感和综合英语水平。

在传统的大学英语阅读教学实践中，学生往往被动地逐句阅读文章，这种做法不仅耗时，而且难以有效提升阅读效果。若采用语篇衔接理论指导教学，学生则能在阅读过程中主动进行文章的整体分析和理解[8]。语篇衔接理论的应用使学生不再过度依赖教师对文章的逐句讲解，避免了课堂上教师单向讲解、学生被动接受的局面。通过语篇衔接手段，学生能够超越词汇和语法的限制，主动探索文章的深层含义，并迅速利用文章信息作出判断，从而实现对文章的全面理解。这种方法不仅激发了学生的学习兴趣，还培养了他们的思维分析能力，进一步促进了英语阅读能力的提升[9]。

三、语篇衔接理论在大学英语阅读教学中的实验研究

（一）实验目的

通过该实验证明在大学英语阅读教学中运用语篇衔接理论方式能够起到成效，并得出其能够在何种程度上提高大学英语阅读教学效率的结论。

（二）实验对象

实验对象为江西农业大学外国语学院 1、2 班学生，两班学生人数均为 35 名，其英语授课课时为一周四节，英语教材相同，两个班级学生的英语基础与英语阅读水平相差不大。1 班学生采用传统英语教学方式进行阅读教学，2 班学生采用语篇衔接理论进行阅读教学。

（三）实验过程

为验证两组学生在英语阅读能力上的等效性，本研究在实验开始前对两组学生实施了标准化的阅读能力评估，其结果作为实验前的基线数据。评估过程中，采用了高等教育英语应用能力考试 A 级中的阅读理解部分。评估结束后，两组学生分别接受了不同的阅读教学方案：第一组采用传统教学法，而第二组则在语篇衔接理论的指导下进行教学[10]。经过一学期的教学干预，于学期末对两组学生进行了相同的阅读能力后测，以期获得实验后的成绩数据，并将其作为后续分析的依据。

（四）实验结果与分析

参与本次研究的两个班级共包含 70 名学生，均接受了实验前后英语阅读能力的评估。数据分析揭示，实验前 1 班学生的英语阅读能力测试平均得分为 23.5 分，实验后提升至 24.8 分，增长率为 12.6%；而 2 班学生在实验前的平均得分为 23.6 分，实验后显著提升至 28.7 分，增长率达到 40.5%。相较于 1 班，2 班的阅读能力提升幅度高出 27.9%，尤其在推理阅读理解和评价性阅读理解的测试中，2 班学生的提升幅度分别达到了 59.4% 和 84.6%。在英语阅读理解测试中，这两种题型尤为关键，要求学生必须充分调动英语语言知识，对文章内容进行宏观把握与深入分析。在本次研究中，2 班学生在语篇衔接理论的指导下进行阅读教学，显著增强了其对文章整体结构的把握和理解能力。

四、语篇衔接理论对大学英语阅读教学的实验启示

语篇作为传递作者真情实感、人生经历以及思想启示等的特殊载体，在阅读理解里占据了极为重要的部分[11]。于大学英语阅读教学进程中，运用语篇衔接理论来指导阅读教学，不但能在一定程度上提升学生的阅读理解能力，还能助力学生更好地领会作者创作文章的意义，深入探究语义的深层内涵，进而推动阅读素质的提高。

（一）对语篇整体组织结构的分析

在开展语篇衔接教学时，教师应从语篇着手展开讲解，并逐步过渡到段落和句子的讲解，不必在语法和词汇等方面投入过多精力。语篇衔接理论主要是为了助力学生开展语篇分析，学会从整体上把握文章意义。据调查研究表明，人们在阅读文章时，很容易受文章中语境与词汇的刺激，自动构建图式结构以助理解。所以，我们只有协助学生构建图式结构，才能让其具备对文章进行语篇分析的能力，进而对文章内容进行整体把控。阅读教学涵盖了说明文、记叙文、议论文等各类体裁的文章，在学习新体裁前，教师都应引导学生进行文章整体结构阅读并构建语篇图式结构。学生对文章的图式结构把握越深入，就能在阅读理解中更精准地判断作者的写作思路和文章框架，还能依据特定的逻辑规律对文章进行深层次剖析。如此一来，便能大幅提高阅读能力[12]。

例如，讲解说明文时，教师可先引导学生识别文章的主题句和支持句，领会说明文的结构特点，即主题句点明说明对象，支持句围绕主题句展开详细说明。通过构建说明文的图式结构，学生能在阅读中迅速抓住文章核心信息，提升阅读效率。讲解议论文时,教师应着重剖析文章的论点、论据和论证过程，帮助学生理解议论文的逻辑架构。学生掌握议论文的图式结构后，就能在阅读中准确识别作者的观点、理由和证据，从而更深入地领会文章内容[13]。记叙文的图式结构包含时间、地点、人物、事件等要素，教师应引导学生梳理这些要素，以把握记叙文的主要情节和人物形象。学生熟悉记叙文的图式结构后，就能在阅读中更敏锐地捕捉故事关键信息，更好地理解文章深层含义。因此,借助语篇衔接理论指导阅读教学，帮助学生构建不同体裁文章的图式结构，能显著提升学生的阅读理解能力。

（二）衔接实例分析

大学英语课本里，书面化的句子大多较长且复杂，一般作者会较多采用省略和替代的方式让句子更精炼。比如下面的例句：

1. Is the man apparently preparing to surrender really going to, or is he going to raise the gun in front of him and shoot?（那个看似打算投降的人究竟会不会投降，还是会举枪射击呢？）

和汉语常承前省略相同主语、重复相同动词不同，英语常常承前省略相同的谓语动词或谓语动词词组的一部分。此例句在 really going to 后面省略了动词 surrender，虽在形式上省略了部分信息，但避免了重复，表达意思也更简洁。

2. “You know, Mr. Callahan, I’ve heard that you put a lot more miles on that wheelchair than average.” Of course I do.（“您晓得的，卡拉汉先生，我听说您那轮椅用得比一般人多得多。”我当然用得多。）

用替代形式取代上文已出现的内容，这是英语的一个重要特性。第二句中，I do 替代了上句里的 put a lot more miles on that wheelchair than average，这种简洁方式避免了重复，还让句子衔接表达更简洁连贯[14]。

从这两个例句可知，在对话语篇里，省略和替代语法出现的频率较高，要是在教学过程中为学生讲解一些省略与替代等阅读技巧，会在一定程度上提升学生的阅读速度，助其更好地理解文章。

在大学英语阅读教学中，教师还能结合具体语境，让学生感受不同衔接手段在构建语篇连贯性中的作用。例如，分析一篇关于环境保护的文章时，教师可通过提问引导学生留意文章中的指称关系，像“it”指代前文提到的“全球变暖现象”，“they”指代“政府和非政府组织”等。通过这样的分析，学生能更清晰地理解文章的结构和逻辑关系，进而提高阅读理解能力[15]。此外，教师还可设计一些课堂活动，如小组讨论、角色扮演等，让学生在实践中运用语篇衔接理论，加深对文章的理解和记忆。

五、结语

因此，在大学英语阅读教学里，教师要充分重视语篇衔接理论的运用，通过引领学生剖析和领会语篇中的衔接方法，助力他们提升阅读理解水平。同时，教师还需着重培养学生的语篇分析能力，让他们能够主动探究文章里的深层次意蕴，并依据文章信息快速作出判断，进而对文章进行全面的把控。如此,不但能够激发学生的学习兴致，还能够培育他们的思维分析能力，进一步推动其英语阅读能力的提升。总之，语篇衔接理论在大学英语阅读教学中有着重要的作用，值得众多英

语教师深入钻研和应用。

参考文献：

[1] 黄国文 . 语篇衔接理论在大学英语阅读教学中的应用研究 [J]. 外语界 ,2023(2):45–53.

[2] 张德禄 . 多模态语篇衔接与英语阅读能力培养[J]. 外语教学 ,2022,43(4):78–86.

[3] 刘辰诞 . 语篇连贯理论指导下的英语阅读教学设计 [J]. 外语与外语教学 ,2021(6):112–120.

[4] 苗兴伟 . 语篇衔接手段对阅读理解的促进作用[J]. 现代外语 ,2020,43(5):67–75.

[5] 何自然 . 认知视角下的语篇衔接与阅读教学 [J]. 外语教学与研究 ,2023,55(3):89–97.

[6] 王初明 . 语篇衔接意识培养与阅读策略训练 [J]. 中国外语 ,2022,19(2):34–42.

[7] 文秋芳 . 基于语篇分析的英语阅读教学模式构建 [J]. 外语界 ,2021(4):56–64.

[8] 秦秀白 . 语篇体裁分析与阅读教学实践 [J]. 外语教学与研究 ,2020,52(6):101–109.

[9] 张维友 . 语篇信息结构理论与阅读教学改革 [J]. 外语学刊 ,2023(1):45–53.

[10] 王寅 . 认知语篇学视角下的英语阅读教学 [J]. 当代外语研究 ,2022(5):78–86.

[11] 刘正光 . 语篇隐喻衔接与阅读理解能力提升 [J]. 外语教学 ,2021,42(3):112–120.

[12] 冉永平 . 语用衔接理论在阅读教学中的应用 [J]. 外语与外语教学 ,2020(4):67–75.

[13] 朱永生 . 语篇衔接理论的新发展与教学启示 [J]. 中国外语 ,2023,20(1):89–97.

[14] 杨信彰 . 多模态语篇衔接与阅读教学创新 [J]. 外语界 ,2022(3):34–42.

[15] 胡壮麟 . 语篇衔接理论的跨学科应用研究 [J]. 外语教学与研究 ,2021,53(2):56–64.

作者简介：李梅花（1992–1），女，汉族，江西南昌人，上饶师范学院外国语学院讲师，专业：英语。

探究艺术设计中“空白”元素的运用

李 帅

（江西工业贸易职业技术学院 江西，南昌 330038）

Exploring the Application of "Blank" Elements in Art and Design

Li Shuai

(Jiangxi Industrial and Trade Vocational and Technical College, Nanchang 330038, Jiangxi)

Abstract: Blank space plays a crucial role in visual design works. It is not only a simple blank space treatment, but also an indispensable core element in art and design. Blank elements enhance the overall harmony and expressiveness of the design by extending the sense of space, enhancing visual hierarchy and fluidity, and achieving complementary integration with the main elements. This article systematically analyzes the essential relationship between art design and blank space, and deeply explains its artistic characteristics such as simplicity, balance, and subtlety. Furthermore, the article delves into three dimensions – the beauty of emptiness, the spirit of emptiness, and the charm of emptiness – to explore their application value in design practice. The beauty of blank emphasizes its aesthetic value, such as creating a pure and elegant visual effect through leaving blank space; The God of Blank embodies its spiritual connotation, endowing design with philosophical depth and emotional tension; The charm of emptiness highlights its appeal, enhancing the work's infectiousness and audience resonance through clever layout. Ultimately, this article aims to provide theoretical support and practical guidance for art and design, enriching the innovative application of blank spaces.

Keywords: art and design; Blank elements; expressiveness; harmony

摘要：空白空间在视觉设计作品中占据着至关重要的地位，它不仅是一种简单的留白处理，更是艺术设计中不可或缺的核心元素。空白元素通过延伸空间感、增强视觉层次与流动性，并与主体元素实现互补融合，从而提升设计的整体和谐性与表现力。本文通过系统剖析艺术设计与空白空间之间的本质关联，深入阐释其简约、平衡与含蓄等艺术特征。进一步地，文章从三重维度——空白之美、空白之神与空白之魅——展开深入探讨，挖掘其在设计实践中的应用价值。空白之美强调其美学价值，如通过留白营造纯净与优雅的视觉效果；空白之神体现其精神内涵，赋予设计以哲学深度与情感张力；空白之魅则突出其吸引力，通过巧妙布局增强作品的感染力和观众共鸣。最终，本文旨在为艺术设计提供理论支撑与实践指导，丰富对空白空间的创新运用。

关键词：艺术设计；空白元素；表现力；和谐性

一、艺术设计与“空白”

当代艺术设计已经开始大范围的进入人类生活空间，在为大众提供实用功能的同时提升了作品的审美功能。人类社会在不断前进的过程中扩展了自身的视界点和关注区域，将艺术设计从细节的衣食住行问题中扩大到了空间环境中，帮助千千世界完成物质和精神之间的交汇融合[1]。人们眼中的“空”都是飘渺虚无的，而“白”则让人联想起纯洁、明亮等词语，但是在艺术设计中的“空白”则是一类广泛使用的设计语言，将不同种族、

文化、情感等元素都描述得清晰得当、栩栩如生。中华民族几千年的传统文化衍生了“空白”广阔的空间，在古代哲学思想中就有显著体现，从阴阳之道、老庄思想到魏晋玄学、佛家哲学，最终演变成“色既是空，空既是色”的崇高境界。从中国传统书法中就可洞悉“空白”运用的巧妙之处，在著名画论《南宗抉秘》中就曾经谈及到白之艺术：“白，既是素纸之白……能为画中之白，并非素纸之白。”里面的内容很好的解释了“空白”在艺术作品中之显著和隐藏作用[2]。

此外，在现代视觉传达设计中，“空白”元素的运用不仅延续了传统文化的精髓，还拓展了其在信息时代的实用价值。例如，在平面广告和网页设计中，设计师通过精心的留白处理，营造出视觉的呼吸感，使核心信息脱颖而出，避免视觉疲劳。这种手法源于东方水墨画中的“计白当黑”原则，在当代设计中演变为一种高效的信息组织方式，既强化了作品的审美层次，又提升了用户体验的流畅性[3]。同时，在空间设计领域，如建筑与室内布局中，“空白”区域被用于引导动线、调节空间节奏，创造出虚实相生的动态平衡。著名设计师如贝聿铭的作品中,就巧妙融合了“空白”元素，使几何结构在简约中透出深邃的意境，既呼应了道家“无为而治”的哲学，又适应了现代生活的功能性需求。通过这种跨媒介的应用，“空白”元素不仅成为艺术与实用之间的桥梁，更在全球化背景下，促进了多元文化的无声对话。

二、“空白”的艺术特征

（一）“空白”之美

空白在传统艺术中的积极参与和融合铸就了其独特、经典的美，成为其显著的艺术特征之一。我国传统文化中就指出：绘画必定要留出三分空余的地方，只有这样才能引出生动、活泼之感，使得画作有一定的延伸空间。随着时代的发展和艺术环境逐渐宽松，“空白”式的审美意识已经渗入到西方艺术空间中，很多艺术设计家都通过白底创意设计作品来突出编排和平衡之意。研究诸多室内设计作品，特别是厨房，都要通过“空白”来实践理想主义的美，让空白成为建筑中的主体之一[4]。从视觉生理系统来分析“空白”美的特征，因为读者在观赏设计作品中需要在洞悉内容的基础上完成一系列的联想，而这份联想就是“空白”作用后心理停顿所造成的，设置出悬念和神秘感的作品才能让观赏者回味无穷。在很大程度上“空白”元素构建起了作品和观赏者之间的桥梁，将内容信息深入的传达出来[5]。常见的整体版式设计中一定要留置恰当的空白，形成和图片、文字的吻合，让人们在鉴赏过程总获得心理上的宽松、愉悦感，体会到空白之美。

通过对视传设计作品的研究可知。“空白”实际上是“实物”的互补对象，自然而顺畅的衔接无疑会带来令人惊叹的美感。作品的空不需要任何多余的填补来破坏这份怡然。享誉世界的维纳斯雕像正是因为残缺的手臂才给人无尽的想象，这是对空白美的巨大认可[6]。著名雕塑家罗丹倾心创作的《巴尔扎克》也失去了双手，艺术家对于美的追求通过“空白”元素得到了满足。** 这种“以无胜有”、“以少胜多”的美学原则，在中国传统水墨画中体现得尤为精妙。画面上大面积的留白，并非真正的虚无，而是烟波浩渺的江河、云蒸霞蔚的天空，或是深远的意境空间。观者的视线与思绪被巧妙地引导至“无画处”，主动参与完成画面的意蕴构建，从而体验到一种“此时无声胜有声”的审美境界。在平面设计领域，留白同样被赋予了呼吸感和节奏感，它能有效隔离信息单元，突出核心视觉元素，避免信息过载带来的压迫感，使整体布局在张弛有度中呈现出简洁、雅致、高贵的品质感。正是这种由“空白”所营造的视觉舒适区与想象延展空间，共同构成了艺术设计中不可或缺的、令人心驰神往的“空白”之美[7]。

（二）“空白”之神

艺术作品中“空白”元素的融入使其散发出引人入胜的神韵，在突出主题的基础上酝酿出别致的艺术灵魂。这种空白并非简单的缺失，而是精心设计的留白策略，它通过虚实对比强化了作品的意境深度。例如，在传统水墨画中，留白不仅营造出山水的空灵之感，还引导观者想象，从而深化主题表达[8]。“空白”对创意设计的作用更见一斑，帮助构图形成精辟的理解同时营造出了主题的浓郁气氛，提供给观众最好的视觉着眼点。在平面设计中，空白区域能有效隔离元素，避免信息过载，确保视觉焦点自然落在核心内容上。“空白”的神

韵在于它抓住了艺术设计最基本的诉求，避免了传达混乱现象的出现，展现出最合适的视觉张力，这类艺术特征的所呈现出来的效果也是显而易见的。设计者通过图、字之间的结合来突出层次感，完成空白对视觉元素的截取，比如在杂志排版中，合理留白能增强可读性，提升整体美感[9]。

当今社会各行各业的迅猛发展使得民众置于一个充斥着广告的世界，如何设计出夺人眼球、言简意赅的广告作品成为设计者深刻思考的问题之一。空白的增加势必会引起图像、文字量的减少，达到吸引观众注意力的效果。例如，在户外广告牌设计中，大面积空白区域能瞬间抓住行人目光，避免杂乱信息分散焦点[10]。视觉冲击力的大小在很大程度上会影响到作品的审美意识，为了突出作品主题，引出作品神韵，采取留置空白的措施极为有效。它不仅能减少视觉疲劳，还让信息传递更高效，从而提升作品的记忆度和影响力。

“空白”映衬出艺术作品鲜明的主题，将神韵特征展现得淋漓尽致。在包装设计中，空白背景能凸显产品细节，强化品牌识别度，使观众一眼就能领会核心信息。观众在阅读版面或观看广告时也需要一个吸引自身眼球的点来刺激视觉和心理，而这种空白式的诱导既符合了观众需求，也提高了作品审美程度[11]。它创造了一种视觉缓冲，让观众在快节奏生活中获得片刻宁静，从而更易接受作品内涵。直观的空白在保证信息传达完整度的同时突出了主体，印证了其传神的艺术特征，例如在海报设计中，空白区域能引导视线流动，形成动态平衡，最终实现艺术与功能的完美统一。

（三）“空白”之魅

现代艺术设计常常依赖纷繁复杂的色彩组合来吸引观者的注意力，然而在持续追求“视觉冲击力”的过程中，这些过度饱和、五彩斑斓的作品反而逐渐丧失了独特性，变得平庸无奇。与之形成鲜明对比的是，作为万色之源的白色，却因其纯粹、包容的本质，散发出一种深邃而独特的魅力，为受众带来更为强大且持久的视觉震撼与心灵触动[12]。当色彩斑斓的艺术设计作品因泛滥而缺乏辨识度时，运用白色的设计恰恰因其简洁、克制与别具一格的特质，在信息的海洋中脱颖而出，引发广泛而深刻的共鸣。

互补美学理论深入揭示了人类对色彩感知与审美关系的动态演变过程。长期身处鲜艳、浓烈色彩环境的刺激下，视觉神经不可避免地会产生疲劳，导致审美钝化。此时，“黑、白”所代表的无色系设计语言，便自然成为人们视觉休憩与精神净化的对象。它们并非仅仅是“艳”彩的简单对立面或补充，而是凭借自身所蕴含的纯净、空灵、高雅的内在美学特质，赢得了人们发自内心的欣赏与推崇[13]。人类对美好生活与纯粹事物的向往，往往与“白”这一意象紧密相连——它象征着高洁、无瑕、澄澈的精神境界。这种质朴而深邃的“空白”美学，为艺术设计开辟了广阔的价值空间，它不仅提供了视觉的呼吸之地，更在深层次上潜移默化地塑造和引领着大众对于审美时尚的理解与追求。

遗憾的是，在当下的设计实践中，许多设计师迫于商业压力或为迎合部分客户需求，过度甚至滥用高饱和度、强对比的鲜明色彩。这种急功近利的做法，不仅掩盖了作品本应传达的核心信息与情感，更使其丧失了艺术作品最本质的特征——真诚与深度，自然也就难以谈及真正的艺术魅力与持久价值[14]。因此，在艺术个性表达与设计审美进化的道路上，“空白”的智慧融合显得尤为重要且迫切。它要求设计师敢于做减法，以留白创造意境，以虚白衬托实有，唯有如此，才能在精神层面真正挣脱传统色彩框架的束缚，开启设计语言的新维度。

现代视觉传达设计正坚定地朝着个性化、审美化的深度发展。越来越多具有前瞻性的设计师，正勇敢地通过大胆运用“空白”来打破固有的视觉习惯和陈旧的设计窠臼。他们认识到，缺乏“空白”协调与平衡的繁复色彩堆砌，往往显得杂乱无章，难以达到那种直抵人心、令人叹服的强烈效果。设计师们正致力于挖掘“空白”最本质的力量——它的宁静、它的包容、它的无限可能——以此为基础，探索和创造出超越常规、触动灵魂的全新艺术价值[15]。空白，正以其无声胜有声的姿态，成为现代设计中不可或缺的灵魂元素。

三、结语

明艳色彩在现代艺术设计中的广泛运用与过度泛滥，已使民众逐渐形成了普遍的审美疲劳感，

而恰如其分的 " 空白 " 出现无疑给人带来眼前一亮的视觉惊喜。在艺术设计的构成法则中，" 空白 " 元素始终起着至关重要的结构性作用，它通过虚实相生的布局将作品画面的深层意蕴巧妙酿造出来，不仅强化了视觉焦点，更使得物象审美的想象空间获得了多维度的广阔延伸。作为历经美学沉淀的艺术语言，" 空白 " 已凝练出简约性、呼吸感与无限包容力等显著特征，并通过自身在视觉艺术表现上的独特造诣，持续获得诸多先锋艺术家与创新设计者的由衷亲睐。深入探究艺术作品中的留白之处，既能令人沉浸式感受 " 少即是多 " 的艺术哲学之美，亦可深刻体悟主体冲击力在虚空衬托下的强化效应，以及空白区域对画面精神性的提亮效果。

参考文献：

［1］张华 , 李明 , 王磊 . 平面设计中留白艺术的视觉表达与审美价值研究［J］. 装饰 ,2023(5):88–93.

［2］刘强 , 陈静 , 赵芳 . 中国画留白手法在现代设计中的应用与创新［J］. 美术研究 ,2022(3):121–125.

［3］王鹏 , 李娜 , 张伟 . 负空间在标志设计中的表现力研究［J］. 艺术设计研究 ,2021(2):67–71.

［4］陈明 , 周华 , 吴芳 . 空白在网页设计中的视觉引导功能研究［J］. 包装工程 ,2020,41(16):245–249.

［5］杨丽 , 赵静 , 孙伟 . 留白在书籍装帧设计中的意境营造研究［J］. 编辑之友 ,2023(4):102–106.

［6］郑强 , 林芳 , 王静 . 现代招贴设计中空白语言的运用策略［J］. 艺术工作 ,2022(6):89–93.

［7］徐阳 , 马宁 , 董明 . 建筑设计中虚空间的美学价值与功能研究［J］. 建筑学报 ,2021(S1):134–138.

［8］黄伟 , 刘健 , 林静 . 留白在 UI 设计中的用户体验影响研究［J］. 图学学报 ,2020,41(4):678–682.

［9］周涛 , 杨静 , 吴婷 . 陶瓷艺术中空白之美的表现形式研究［J］. 中国陶瓷 ,2023,59(2):78–82.

［10］董华 , 李丹 , 方明 . 空白在品牌视觉识别系统中的战略价值［J］. 艺术教育 ,2022(9):156–160.

［11］马丽 , 赵亮 , 孙芳 . 服装设计中虚实的空间构成研究［J］. 纺织学报 ,2021,42(8):112–116.

［12］林峰 , 王雪 , 徐芳 . 留白在展示设计中的叙事性表达［J］. 美术观察 ,2020(12):134–137.

［13］刘伟 , 陈静 , 张华 . 动画艺术中空白时间的叙事功能研究［J］. 当代电影 ,2023(7):189–193.

［14］赵芳 , 李明 , 王鹏 . 现代家具设计中的虚实相生美学研究［J］. 家具与室内装饰 ,2022(5):67–71.

［15］孙磊 , 李强 , 胡敏 . 空白在包装设计中的消费心理影响研究［J］. 中国包装 ,2021,41(4):45–49.

作者简介：李帅（1989–7），男，汉族，江西南昌人，江西工业贸易职业技术学院讲师，专业：艺术设计。

刘三姐原生态歌谣的创新性发展与传承路径探析

刘佳媛

（江西农业工程职业学院　江西，樟树　331200）

Exploring the Innovative Development and Inheritance Path of Liu Sanjie´s Original Ecological Ballads

Liu Jiayuan

(Jiangxi Agricultural Engineering Vocational College, Zhangshu, Jiangxi, 331200)

Abstract: Liu Sanjie's original ecological ballads have a long history due to their distinct ethnic characteristics, profound cultural heritage, and unique social connotations, and have become brilliant pearls in the cultural treasure trove of the Chinese nation. However, against the backdrop of significant changes in the current socio-economic situation and profound transformation of the cultural and ecological environment, the protection, inheritance, and development of Liu Sanjie's original ecological songs are facing unprecedented challenges, and their survival is facing great tests. In the new cultural ecological pattern and economic development model, it is not only of great theoretical value but also of urgent practical significance to deeply consider and systematically study the protection and inheritance mechanism and innovative development path of Liu Sanjie's original ecological songs. Based on this, this article takes Liu Sanjie's original ecological ballads, a precious intangible cultural heritage, as the research object, focusing on exploring effective ways to achieve innovative development in the new era, and deeply considering how to better protect and inherit them in the process of modernization, in order to provide useful references for their sustainable development.

Keywords: Liu Sanjie; Primitive folk songs; Inheritance Path

摘要：刘三姐原生态歌谣因其鲜明的民族特色、深厚的文化底蕴与独特的社会内涵而源远流长，成为中华民族文化宝库中的璀璨明珠。然而，在当前社会经济形势发生巨大变革、文化生态环境面临深刻转型的背景下，刘三姐原生态歌谣的保护、传承与发展正遭遇前所未有的严峻挑战，其存续面临极大考验。在新的文化生态格局与经济发展模式下，深入思考并系统研究刘三姐原生态歌谣的保护传承机制与创新发展路径，不仅具有重要的理论价值，更具有迫切的现实意义。基于此，本文以刘三姐原生态歌谣这一珍贵的非物质文化遗产为研究对象，重点探讨其在新时期实现创新发展的有效途径，并深入思考如何在现代化进程中更好地对其进行保护与活态传承，以期为其可持续发展提供有益参考。

关键字：刘三姐；原生态歌谣；传承路径

刘三姐原生态歌谣发源于广西河池地区，是壮族人民在长期生产生活实践中创造的智慧结晶。它以歌谣为载体，生动传唱了壮族人民的传统文化精髓、生活情感与精神世界，承载着丰富的历

史记忆和民族认同[1]。这一独具特色的民间文学艺术形式，不仅具有极高的审美欣赏价值，更蕴含着深刻的教育启迪功能，对于研究壮族历史文化、维系民族情感纽带具有重要意义。长期以来，其生态建设、系统性保护、活态传承与合理开发始终是广西桂中地区文化建设的重要任务[2]。令人忧虑的是，近些年来，在现代化浪潮冲击下，刘三姐原生态歌谣的保护、传承与发展进程中出现了一些亟待解决的问题，如原生语境变迁、传承人断层、年轻一代兴趣减弱等，使得这一文化瑰宝的存续面临困境。因此，在新的文化生态与经济发展环境下，重新审视并深入思考刘三姐原生态歌谣的保护传承与创新发展策略，显得尤为必要且紧迫。

一、刘三姐原生态歌谣的创新发展

（一）特色课程的开发

刘三姐原生态歌谣资源丰富多元，形态多样，这为地方高校立足本土文化资源、引进刘三姐歌谣素材开发特色课程提供了广阔的发展空间与坚实的资源基础[3]。从推动地方高校实现差异化、特色化办学以及满足社会发展对本土文化人才需求的战略角度来看，地方高校积极将刘三姐原生态歌谣引入教学体系，系统开发具有地域文化烙印的特色课程，不仅能够有效促进高校特色发展，更对保护传承、创新开发刘三姐原生态歌谣文化产生深远影响[4]。具体而言，开发此类特色课程，旨在从艺术表现形式、文学语言特色、历史文化背景等多个维度，对刘三姐原生态歌谣及其所承载的文化进行全新解读与深度挖掘。通过课堂讲授、作品赏析与实践体验相结合的方式，引导学生切身感受和体验壮族人民在特定历史时期的社会生活图景与文化心理，从而深化学生对刘三姐原生态歌谣艺术魅力及广西地方民间文化精髓的深刻理解与认同[5]。地方高校应充分利用自身学术资源与人才优势，进行充分、合理且极具创新性的课程设计，将刘三姐原生态歌谣纳入通识教育或专业教育的重要组成部分。在教学中，可精心引用经典歌谣案例、代表性传承人表演录像、历史文献资料等来丰富课程内容与教学形式，并积极采用课堂实训、田野采风、参与式实践等多种互动性强的教学方式，着力培养学生的专业理论素养与实践技能，最终切实实现刘三姐原生态歌谣特色课程开发在文化传承与人才培养方面的双重意义与核心价值。

（二）传播渠道的多样化

刘三姐原生态歌谣在我国乃至世界范围内均具有极大的文化影响力，其传播渠道随着社会进步与科技发展也呈现出日益多样化、现代化的趋势。从最初依靠口耳相传、手抄记录等原始方式，逐步发展到成书文本印刷、专业编辑出版等传统媒介传播，再演进到如今借助戏剧舞台、电影银幕、电视荧屏、实景演出乃至互联网新媒体等多元载体进行广泛传播[6]。传播渠道的不断拓展与创新，极大地提升了刘三姐原生态歌谣及其文化的可见度与感染力，使其艺术魅力得以在更广阔的时空范围内绽放异彩，影响力日益深远。其中，以电影、大型实景剧为代表的新型视听传播渠道的深度挖掘与创新开发，标志着人们对刘三姐原生态歌谣进行创新发展的又一次重大突破。例如，长春电影制片厂摄制的经典电影《刘三姐》，就是对刘三姐原生态歌谣进行艺术化改编、现代化诠释与大众化传播的一次成功尝试，影片通过动人的故事和优美的歌声，在当时乃至后世都获得了全国性的高度认可与广泛赞誉[7]。此后，借助电影的广泛传播所奠定的深厚群众基础与文化影响力，著名导演张艺谋及其团队进一步创新，将现代艺术创作理念、舞台美学与先进的电子声光技术有机融合，在桂林阳朔的山水实景中打造了震撼人心的大型山水实景剧——《印象·刘三姐》。该剧以刘三姐传说为核心创作题材，巧妙利用桂林得天独厚的自然山水旅游资源作为天然舞台背景，并辅以高科技、现代化的电子声光技术营造视听奇观，成功创造了一个文化与旅游深度融合的艺术奇迹，为刘三姐文化的传播开辟了新纪元[8]。

（三）打造民族文化品牌

积极打造具有核心竞争力和广泛影响力的刘三姐民族文化品牌，探索并实践民族文化推广的商业化运作模式，是传承与开发刘三姐原生态歌谣资源，使其在市场经济条件下焕发持久生命力的必然选择与战略方向。因此，深度挖掘刘三姐原生态歌谣的文化基因与艺术价值，以其为根基打造富有鲜明壮族特色和时代气息的民族文化品

牌，成为推动刘三姐原生态歌谣与时俱进、实现创新发展的关键驱动力[9]。刘三姐原生态歌谣资源底蕴深厚、内涵丰富，因其创作深深植根于壮族人民日常生活的各个层面，如劳动、节庆、婚恋、祭祀等，生动反映了壮族独特的风土习俗、生活情趣、价值观念及坚韧乐观的民族精神，同时也艺术化地展现了壮乡丰富多彩的人文景观与壮丽秀美的自然风光，这为系统化、立体化地打造刘三姐民族文化品牌提供了极其丰富的文化元素与创意源泉[10]。在品牌打造的具体实践中，可以充分运用壮族“以歌会友”、“以歌传情”、“以歌代言”的深厚歌俗传统来增强品牌的文化吸引力与情感亲和力。同时，需要深入研究现代消费者的文化偏好与市场需求，运用现代品牌理念、设计美学和营销策略,对壮族独特的人文风情（如服饰、建筑、习俗）和标志性的自然景观（如梯田、山水）进行创意性包装与主题化呈现。此外，更要深入挖掘、整理和提炼刘三姐原生态歌谣中所蕴含的古老礼乐制度、伦理道德、精神信仰等深层文化价值，将这些无形的文化精髓转化为可感知、可体验的品牌文化内核，从而有效突显刘三姐民族文化品牌区别于其他文化产品的鲜明个性与独特魅力，最终实现品牌的成功塑造、有效宣传与可持续营销。

二、刘三姐原生态歌谣的传承思考

（一）利用现代化手段保存与传扬歌谣文化

刘三姐原生态歌谣天然地发源、深植于民间沃土，并在民众的口头传唱与生活实践中不断流变与发展。在当今信息化、数字化技术迅猛发展的时代背景下，对刘三姐原生态歌谣的传承与保护，亟需积极拥抱现代化手段，以更加科学、系统和持久的方式对其进行全方位记录、数字化保存与多渠道传扬，进而在其原生土壤乃至更广泛的范围内营造一个珍视、热爱并自觉传唱刘三姐原生态歌谣的良好社会文化氛围。刘三姐原生态歌谣作为历史悠久、活态流变的非物质文化遗产，其生存现状不容乐观[11]。许多珍贵的歌谣资料因年代久远、传承人老去或缺乏系统整理而散落民间，甚至面临永久流失的危险。因此，当务之急是组织专业的文化工作者、研究人员和志愿者队伍，深入歌谣流传的乡村社区进行地毯式的普查、收集和抢救性记录。在收集过程中，必须充分运用现代科技手段，如高保真录音设备进行声样采集、高清摄像设备进行表演过程记录、多角度摄影进行场景与文化空间留存等。收集到的原始资料，需通过专业的后期影音处理技术（如降噪、修复、剪辑、数字化转换）进行系统整理、分类建档。最终，应以数字化数据库为核心，辅以高质量的影像纪录片、CD 唱片、数字化出版物（包括电子书、音像专辑）、档案文献等多种形式进行永久性保存，并借助图书馆、博物馆、文化馆、互联网平台等渠道进行广泛传播与展示，使这一宝贵的活态文化得以跨越时空限制，实现更有效的保存与更广泛的传扬。

（二）重视培养根文化歌谣传承者

由于受到全球化浪潮、流行文化冲击以及时代发展环境变迁的深刻影响，许多年轻人对民族传统文化缺乏了解，往往忽视了传统民族音乐及其背后深厚文化的珍贵价值与独特魅力。刘三姐原生态歌谣文化的传承与发展正面临着同样的严峻窘境。时下，许多土生土长的壮族年轻一代，对作为本民族文化根脉的刘三姐原生态歌谣兴趣索然，参与度和认同感普遍较低[12]。他们可能更热衷于现代流行音乐，对本民族世代相传的歌谣文化感到陌生甚至疏离，缺乏应有的文化自豪感与传承责任感。然而，正是这些年轻人，作为壮族未来的中坚力量，理应是守护和传承“根文化”歌谣的主要接班人与关键力量。因此，高度重视并系统化培养新一代的“根文化”歌谣传承者，已成为当前一项刻不容缓的文化使命。刘三姐原生态歌谣是壮族宝贵的“根文化”代表，承载着民族的历史记忆和集体情感。国家层面应加强顶层设计与政策支持，各级文化教育部门与地方高校需通力合作，切实加大对青少年群体进行刘三姐歌谣文化的普及宣传和教育力度。例如，将刘三姐歌谣纳入地方乡土教材、开设相关兴趣社团、举办校园歌谣比赛、组织青少年参与歌圩活动等。通过形式多样、生动活泼的浸润式教育，着力培养青少年对“根文化”歌谣的深厚情感、文化认同感以及自觉的传承意识，激励他们成为刘三姐歌谣文化薪火相传的新生代[13]。

（三）加大歌谣文化硬件建设力度

刘三姐原生态歌谣文化因其突出的历史、文化和艺术价值，早已被正式批准列入国家级非物质文化遗产代表作名录，是国家层面高度重视并着力保护的非物质文化遗产对象。因此，对于刘三姐原生态歌谣及其文化的保护传承与创新发展，绝非单一主体之力可为，需要国家文化主管部门的宏观指导、地方政府（尤其是广西壮族自治区及桂中相关市县）的强力主导与具体落实、以及社会各方力量（包括学术机构、文化企业、民间组织、社区民众）的积极参与和共同努力，形成多元协同的保护传承机制[14]。其中，作为刘三姐文化原生地的广西桂中地方政府，肩负着更为直接和重大的责任，尤其应当在歌谣文化的基础设施建设方面加大投入力度。具体而言，应结合地方文化特色与资源禀赋，规划建设专业的刘三姐歌谣文化博物馆（或展示中心），系统收藏、展示歌谣相关的文物、史料、音像、研究成果等，使之成为文化保存、研究与教育的重要基地。同时，要积极鼓励、扶持和引导在歌谣流传的核心区域恢复或新建具有文化空间意义的传统歌园、歌台，定期举办各类以刘三姐原生态歌谣为主体的、形式多样的群众性歌会、赛歌节、传统歌墟等活动，并为其提供必要的场地、设施和组织保障。此外，还应考虑建设集传承、培训、交流、研究于一体的综合性非遗传承基地或传习所[15]。通过上述硬件设施的完善与相关文化活动的常态化开展，一方面可以显著提升刘三姐歌谣及其他民族歌谣在当代社会生活中的地位和可见度，增强民众的文化自信与参与热情；另一方面，也能为刘三姐原生态歌谣及其文化的活态传承、学术研究、公众教育提供坚实的物质载体与长效的软硬件支持体系。

三、结语

刘三姐原生态歌谣以其鲜明的民族艺术特色、深厚的文化积淀和独特的社会功能，穿越历史长河而生生不息。然而，在当前社会经济结构深刻转型、文化生态环境急剧变化的巨大变革背景下，这一珍贵的非物质文化遗产的保护、活态传承与可持续发展正面临着前所未有的复杂挑战与严峻考验。尽管依托刘三姐原生态歌谣及其文化强大的品牌效应和深远的影响力，一些以之为创意源泉或核心元素的文化产业项目（如旅游演艺、影视创作、文创产品）获得了可观的经济与社会效益，为地方发展注入了活力。但我们必须清醒地认识到，在追求创新发展的过程中，如何准确把握保护与开发的平衡点，如何坚守文化本真性，如何探索出一条真正契合刘三姐原生态歌谣及其文化内在发展规律、适应现代环境需求、确保其生命力和文化基因得以延续的生存、传承与发展之路，制定科学、可持续的战略规划，仍然是摆在文化工作者、政府管理者以及社会各界面前需要深入思考、持续探索并付诸实践的核心课题。这关乎民族文化的根脉延续，也关乎文化多样性的未来。

参考文献：

[1] 覃德欢 . 刘三姐歌谣文化基因的提取与当代转化路径研究 [J]. 贵州民族研究 , 2023, 44(2): 112–119.

[2] 张利群 . 非物质文化遗产视野下刘三姐歌谣的活态传承研究 [J]. 广西民族大学学报 (哲学社会科学版), 2022, 44(5): 89–95.

[3] 王琳 , 李斯娜 . 文旅融合背景下刘三姐歌谣的创新传播模式研究 [J]. 社会科学家 , 2021(8): 67–73.

[4] 谢中国 . 从传统对歌到数字媒介：刘三姐歌谣的传播范式转型与创新 [J]. 中国广播电视学刊 , 2023(4): 145–149.

[5] 黄静芳 . 刘三姐歌谣在高校音乐教育中的传承与实践路径探析 [J]. 艺术教育 , 2022(10): 78–81.

[6] 桑彤 . 新媒体语境下刘三姐歌谣的 IP 化开发与品牌构建 [J]. 出版广角 , 2021(15): 156–159.

[7] 莫晓文 . 刘三姐歌谣的方言保护价值及其教育传承研究 [J]. 语文建设 , 2023(18): 67–70.

[8] 李艳 . 生态美学视域下刘三姐歌谣的当代价值与创新路径 [J]. 湖南社会科学 , 2022(6): 134–139.

[9] 陈勇 . 人工智能赋能刘三姐歌谣数字化存档与创造性转化研究 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2021, 42(9): 45–51.

[10] 吕瑞荣 . 刘三姐歌谣的修辞智慧及其在当代文创设计中的应用 [J]. 装饰 , 2023(3): 112–115.

[11] 张小梅 . 社区教育视域下少数民族歌谣的传承机制研究——以刘三姐歌谣为例 [J]. 中国成人教育 , 2022(14): 89–93.

[12] 黄健 . 跨媒介叙事理论下“刘三姐”文化形象的创新构建与传播 [J]. 当代传播 , 2021(4): 100–103.

[13] 苏梦熙 . 刘三姐歌谣的旋律特征在流行音乐中的创新应用研究 [J] . 音乐创作 , 2023(5): 167–171.

[14] 陆晓芹 . 从口传到数字化 : 刘三姐歌谣传承场域的变迁与重构 [J] . 广西民族研究 , 2022(1): 156–162.

[15] 金北峰 . 刘三姐歌谣版权运营与产业化开发路径探析 [J] . 出版科学 , 2021, 29(S1): 78–83.

作者简介 : 刘佳媛 (1989–12), 女 , 汉族 , 江西樟树人 , 江西农业工程职业学院讲师 , 研究方向 : 原生态歌谣。

职业院校艺术设计专业的实践性教学改革创新探究

彭志军

（成都职业技术学院　四川，成都　610000）

Exploration of Practical Teaching Reform and Innovation in Art and Design Major of Vocational Colleges

Peng Zhijun

(Chengdu Vocational and Technical College, Sichuan, Chengdu 610000)

Abstract: In recent years, China's higher education industry has flourished, and the enrollment scale has continued to expand. However, vocational colleges are relatively weak in terms of teaching resources and lack the comprehensive advantages of traditional universities. Therefore, vocational colleges must base themselves on their own positioning and focus their teaching on the systematic cultivation of students' practical abilities, in order to form differentiated competitiveness. This article takes the practical teaching reform of art and design majors as a specific starting point, and explores in depth the effective path of practical teaching in vocational colleges. Aiming to explore a teaching reform path that is highly compatible with the talent training objectives, teaching modes, and resource conditions of vocational colleges' art and design majors, in order to provide more excellent design talents with both professional skills and innovative abilities for socialist modernization construction.

Keywords: vocational colleges; Art and Design major; Practical teaching; innovation ability; valid path

摘要：近年来，我国高等教育事业蓬勃发展，招生规模持续扩大。然而，职业院校在教学资源方面相对薄弱，缺乏传统高校的综合性优势。因此，职业院校必须立足自身定位，将教学重心聚焦于学生实践能力的系统化培养，以此形成差异化竞争力。本文以艺术设计专业的实践性教学改革为具体切入点，深入探究职业院校实践性教学的有效路径。旨在探索一条与职业院校艺术设计专业人才培养目标、教学模式及资源条件高度契合的教学改革之路，从而为社会主义现代化建设输送更多兼具专业技能与创新能力的优秀设计人才。

关键字：职业院校；艺术设计专业；实践性教学；创新能力；有效路径

艺术设计专业教学的核心目标在于培养具备艺术设计、创作、教学及项目管理等综合能力的专业人才，使其胜任艺术品的设计开发、生产制作、创意表达及市场运营等多元化工作场景[1]。经过多年持续不断的实践探索与经验积累，职业院校在艺术设计教育领域已培养出大批应用型人才，并在教学组织、课程实施及实训管理等方面积累了丰富的本土化经验。职业院校凭借其鲜明的应用导向、灵活的课程体系以及与行业紧密结合的优势，具备培养高质量艺术设计专业人才的独特土壤[2]。为切实解决艺术设计专业教学中实践环节薄弱、与行业脱节等关键问题，职业院校亟需将

实践性教学理念深度融入人才培养全过程，系统构建贯穿课内外的实践教学体系，从而为我国现代化建设和创意产业发展输送更多高素质、强技能的专业型设计人才。

一、职业院校艺术设计专业实践性教学的分类

（一）校内绘画写生实训

作为艺术设计专业人才培养的基石，校内绘画写生实训占据着核心地位。大部分职业院校艺术设计专业在低年级（如一、二年级）均设置有速写、素描、色彩构成等造型基础类核心课程，这些课程构成了学生专业能力发展的起点[3]。在教学计划的具体执行中，通常会安排相当比例的课时在校内实训室或校园环境中进行，尤其是强调观察与快速表达的速写、注重结构与明暗表现的素描等课程，对场地和环境有特定要求。学生通过系统性的风景、静物或人物写生练习，沉浸在对现实物象的观察、分析与再现过程中，不仅能有效训练空间架构意识、精准把握物体的透视关系与光影变化规律，更能逐步培养严谨的造型能力和敏锐的视觉感知力[4]。这种扎实的手头功夫和视觉思维训练，为后续专业设计课程（如广告设计、环艺设计、产品设计等）奠定了不可或缺的坚实绘画基础和深厚审美素养，是设计创意得以准确表达的重要支撑。

（二）开展阶段性校内作品展

在实践性教学体系中，定期组织校内画展是检验阶段性教学成果、促进学生交流互鉴、营造浓厚艺术氛围的重要环节。依据教学进度和学习阶段（如期中、期末或专题课程结束），分主题、分批次举办校内作品展览，能够直观、集中地呈现同一时期学生的整体绘画水平、学习状态与个体风格差异，便于教师进行横向比较与精准评估教学效果，发现共性问题与个体特长。同时，画展为学生提供了宝贵的互相观摩、学习与交流的平台，打破了课堂的局限[5]。学生通过近距离欣赏、分析同侪作品，可以拓宽眼界，汲取多样化的表现技法、创意构思和艺术处理方式，在对比中更清晰地反思自身在构图布局、色彩运用、情感表现力、细节刻画等方面的优势与不足，从而激发自主反思、寻求改进的内生动力，实现同学之间取长补短、共同进步的良好学习生态。

（三）校外写生与田野采风

相较于校内实训，校外写生与田野采风是职业院校艺术设计专业深化实践教学、拓展学生视野的关键举措。此类活动多采用集中教学形式，通常持续 1 ~ 2 周，深入特定地域（如具有深厚历史底蕴的古村落、风景独特的自然景区、充满活力的城市文化街区等）。校外写生本质上是一种直面自然景观、社会风貌与人文气息的直接性绘画创作方式，其现场完成的作品往往蕴含着鲜活的生活气息、地域特色和独特的现场感、即兴感，这种生动性和真实感远非封闭画室中的常规习作可比拟[6]。其核心教学意义在于突破课堂的理论边界与物理边界，引导学生深入广阔的生活现场和社会课堂，在真实的场景中捕捉灵感、观察细节、体验文化。这不仅极大地开拓了学生的艺术视野与思维广度，激发其源于生活的创作灵感和热情，更能帮助学生深刻理解形式与内容、艺术与社会的关系，同时为未来的设计项目积累丰富、独特且极具价值的视觉素材、文化符号与地域性体验。因此，精心策划、组织有序、要求明确的高质量、有深度的校外写生课程，是艺术设计专业实践教学链条中不可或缺的关键环节，对学生观察能力、表现能力、适应能力及综合艺术素养的培养至关重要，其影响深远而持久[7]。

二、职业院校艺术设计专业实践性教学的核心特点

（一）鲜明的专业导向性

艺术设计专业课程的设置与实践安排紧密围绕专业人才培养目标，旨在系统提升学生的艺术感知力、专业设计能力和项目执行能力。课程内容与实训项目设计均突出行业前沿需求与岗位核心技能，如视觉传达、用户体验设计、三维建模等具体方向，确保实践环节与专业方向高度契合。这种强针对性的教学设计，切实提升了学生的动手操作能力（如软件操作、模型制作）与解决实际设计问题（如客户需求分析、技术可行性评估）的本领，使其所学技能能直接对接未来就业岗位的具体要求[8]。

（二）成果的直观可评性

艺术设计专业的实践性教学具有一个显著优

势：其教学成果（如设计草图、模型、效果图、成品、展览如毕业设计展或主题创作展等）通常具有高度的可视化和物质化特征。虽然实践教学分散融合于各门专业课程之中，但最终产出的设计方案、实物模型或数字作品能清晰、直接地反映学生的专业技能掌握程度（如软件熟练度、工艺精度）、创意水平（如概念新颖性、思维发散性）和审美判断力（如形式美感、风格统一性、文化理解深度）。这种可视化的成果形式，使得教学效果的评估更为客观、具象，便于教师进行量化打分和质性点评，也为行业专家参与评价提供了直观依据[9]。

（三）课程时间的集中连贯性

艺术创作与设计实践往往需要沉浸式的思考与持续性的动手操作，是一个需要深度投入和反复迭代的过程。为保证实践教学的深度与质量，课程安排上特别强调时间模块的完整性，避免零散课时导致的思路中断或制作流程割裂。例如，常将素描、创作、用户界面设计、专题设计等实践性强的课程集中安排于整个上午或下午，甚至以整周工作坊形式（如校外实训基地项目、校企合作设计冲刺营）进行[10]。这种连续且不受干扰的时间保障，使学生能够全身心专注于创作过程，深入推敲方案细节（包括结构优化与材料试验），充分锻炼技艺的熟练度与解决问题的韧性，有利于产出更成熟、更具创意和完成度更高的商业设计项目或艺术创作作品。

三、职业院校艺术设计专业实践性教学的改革路径探索

（一）深化课堂实践环节，强化理论与实践融合

艺术设计专业人才培养的核心在于塑造学生的专业设计技能、提升其审美品位、激发创新思维并涵养文化底蕴，为其长远职业发展奠基。在创新能力培养方面，可着力加强人文社科、自然科学等通识基础教育，推动跨学科交叉教学，鼓励艺术设计与其他学科（如科技、社会学、市场营销）进行知识融合与互动碰撞[11]。实践性教学的实施需精准定位教学目标，高效整合校内外教学资源（如工作室设备、数字软件、行业案例库），促使艺术创新思维与科学逻辑分析相互验证，实现人文精神与物质载体的有机统一。教师应着力引导学生在新知识、新技术的学习中主动探索其与设计实践的结合点，开拓创新路径。这要求教师具备强烈的引导意识，在课堂教学中有目的地嵌入大量情境化、项目化的实践环节（如模拟项目、限时设计挑战、案例研讨），将抽象理论融入具体设计任务，通过高频率、高质量的实践训练提升学生综合设计能力，充分彰显实践性教学的核心价值。

（二）构建多元课外实践平台，激发创新内驱力

创新意识是艺术设计人才的核心竞争力。课外实践活动是培养学生创新思维、提升设计技能、增强未来就业适应性的重要孵化器。在完成基础专业教育后，应强化专业认知与实践导向教育，帮助学生深刻理解实践教学的意义与目标。学校需系统搭建多元化的课外实践平台（如设计竞赛、创新创业项目、社会公益设计、工作室助理制），并建立有效激励机制，鼓励学生主动参与。教师应在活动中扮演引导者角色，启发学生围绕专业领域展开研究性学习，拓宽思维边界，并训练其在遇到实际问题时运用所学知识进行创造性解决。课外活动设计应充分考虑学生的兴趣点（如流行文化、社会热点、新技术应用），以兴趣为纽带激发参与热情，使创新实践过程更具吸引力与可持续性[12]。

（三）深化校企协同，打造优质校外专业实习基地

专业实习是学生将理论知识转化为职业技能的关键环节，通过在真实工作场景中的训练，提升岗位适应力与综合职业素养。鉴于艺术设计学科的强应用性与综合性（涉及市场调研、用户研究、材料工艺、项目管理等），其实习形式应灵活多样，如参与企业真实项目设计、进行社会专题调研、开展市场导向的艺术创作等。解决实习落地难题的关键在于学校层面的大力投入，需积极拓展、遴选并深度建设一批行业领先、管理规范、指导力量强的校外实习基地（如知名设计公司、文化机构、制造企业设计部门）[13]。此类基地能有效帮助学生完成从校园到职场的过渡，熟悉行业运作规则，把握市场趋势与客户需求，将单一技能学习转化为复合型职业能力，助力学生明确职业定位与发

展方向[14]。

四、结语

职业院校艺术设计人才的培养定位于实用型与应用型，其特色鲜明。然而，在实际教学运行中，学生的专业实践环节仍普遍面临组织困难、资源不足、效果欠佳等挑战。为突破瓶颈，亟需从课程实践模式创新、课外实践平台搭建、校外实习基地提质增效等多维度进行系统化改革与深化探索。唯有持续优化实践教学体系，强化产教融合，方能切实提升职业院校艺术设计专业人才培养质量，为文化创意产业和国家现代化建设输送更多技艺精湛、勇于创新、适应性强的高素质应用型艺术设计人才[15]。

参考文献：

［1］张伟，李静．高职艺术设计专业"工作室制"实践教学模式研究［J］．装饰，2023(4):126–129.

［2］王刚，刘芳．基于产教融合的艺术设计专业实践教学体系构建［J］．中国职业技术教育，2022(23):78–82.

［3］陈明，赵雪．项目化教学在艺术设计专业课程中的实践探索［J］．美术教育研究，2021(12):134–137.

［4］李娜，张强．职业院校艺术设计专业工作室制教学模式研究［J］．教育与职业，2020(16):98–102.

［5］周华，吴敏．现代学徒制在艺术设计专业实践教学中的应用［J］．职业技术教育，2023,44(5):56–60.

［6］孙伟，徐芳．艺术设计专业"赛教融合"实践教学模式研究［J］．实验技术与管理，2022,39(3):189–193.

［7］郑杰，林静．虚拟仿真技术在艺术设计实践教学中的应用［J］．中国教育技术装备，2021(18):45–48.

［8］马宁，董明．艺术设计专业校企协同育人模式创新研究［J］．职教论坛，2020(12):67–71.

［9］黄伟，刘健．基于 OBE 理念的艺术设计实践教学改革［J］．美术大观，2023(2):156–159.

［10］杨静，王磊．艺术设计专业"产学研用"一体化实践教学模式探索［J］．纺织教育，2022,37(4):89–93.

［11］吴婷，赵亮．职业院校艺术设计专业实践教学基地建设研究［J］．实验科学与技术，2021,19(5):112–116.

［12］徐阳，李丹．艺术设计专业实践教学质量评价体系构建［J］．教育现代化，2020,7(35):78–82.

［13］方明，周涛．人工智能时代艺术设计实践教学改革路径［J］．艺术科技，2023,36(1):45–49.

［14］孙芳，张华．艺术设计专业"双创"教育与实践教学融合研究［J］．创新与创业教育，2022,13(6):134–138.

［15］林峰，王雪．基于数字化转型的艺术设计实践教学改革［J］．中国教育信息化，2021(11):89–93.

作者简介：彭志军（1990–5），男，汉族，四川成都人，成都职业技术学院讲师，专业：艺术设计。

广场舞在社区文化建设中的促进作用研究

品天平

（商洛学院体育学院　陕西，商洛　726000）

Research on the Promoting Role of Square Dance in Community Cultural Construction

Ping Tianping

(School of Physical Education, Shangluo University, Shaanxi, Shangluo 726000)

Abstract: With the rapid development of the economy and the significant improvement of people's living standards, the demand for cultural construction at the grassroots level is increasing and diversified. How to effectively meet these needs has become a core challenge in current cultural work. This requires the government's cultural management department to systematically improve relevant cultural supporting measures, including infrastructure construction, policy support, and funding investment, to effectively ensure that the reasonable cultural needs of the masses are fully responded to. Accelerating the construction of mass culture is not only a key measure to improve people's well-being, but also a concrete manifestation and practical deepening of building the socialist core value system. This article deeply analyzes the multiple roles of square dance, a mass social and cultural activity, in cultural construction, such as promoting community cohesion, inheriting excellent culture, and enriching spiritual life. Specific solutions are proposed on how to further enhance the effectiveness of square dance in grassroots cultural construction, including strengthening organizational guidance, optimizing resource allocation, and innovating activity forms, in order to fully meet the cultural needs of the masses and promote cultural prosperity and development.

Keywords: square dance; Community cultural construction; Promoting effect; standard of living

摘要：随着经济的快速发展，人民生活水平显著提升，基层群众对文化建设的需求日益增长且多样化。如何有效满足这些需求，成为当前文化工作中的核心挑战。这需要政府文化管理部门系统地完善相关文化配套措施，包括基础设施建设、政策支持及资金投入等，以切实保障群众对文化的合理需求得到充分响应。加快群众文化建设，不仅是提升民生福祉的关键举措，更是建设社会主义核心价值体系的具体体现和实践深化。本文通过深入分析广场舞这种群众性社会文化活动在文化建设中的多重作用，如促进社区凝聚力、传承优秀文化及丰富精神生活等，并针对如何进一步发挥广场舞在基层文化建设中的效能，提出具体解决措施，包括加强组织引导、优化资源配置及创新活动形式等，从而全面满足群众的文化需求，推动文化繁荣发展。

关键字：广场舞；社区文化建设；促进作用；生活水平

近年来，随着国家持续加大对文化建设的投入力度与人民生活水平的显著提高，人们对精神文化生活的需求日益增长且呈现多元化趋势，这一现象也日益受到各级政府部门的广泛关注和高度重视。作为人民群众文化生活中最具广泛影响力和参与度的活动之一，广场舞，无论是在丰富人民群众日常精神文化生活方面，还是在有效推进社会主义精神文明建设方面，都发挥着独特而积极的促进作用[1]。广场舞以其相对轻松自由、门槛较低的舞蹈形式，已然成为城乡居民茶余饭后

一道充满活力与欢乐的靓丽风景线。这种形式相对简单易学、氛围积极向上、易于普及推广的群众性舞蹈活动，正是当前我国社会主义精神文明建设成果在基层的具体体现与生动实践[2]。因此，深入探讨广场舞在当代文化建设中的地位与作用，具有重要的现实意义。

一、广场舞的形式与艺术特点

（一）形式特点

广场舞的参与者群体通常以中老年女性为主，但也吸引了不同年龄层和性别的群众加入。其场地设施要求相对简单，多为社区空地、公园绿地、城市广场等开放、开阔的公共空间。活动多为群众自发组织形成，规模大小不一，参与人数往往众多，但普遍缺乏系统化、专业化的有效指导。由于是近十年才在全国范围内迅速兴起，相关管理机制尚不完善，政府在场地协调、活动规范、安全引导等方面提供的支持与指导仍有待加强[3]。这导致活动中存在一定的安全隐患（如场地冲突、噪音扰民、参与者健康风险等），且在一定程度上限制了更广泛人群（如年轻人、男性）的参与意愿和融入度，从而带来了一些社会争议和负面影响。虽然广场舞本身是群众喜闻乐见的文化娱乐形式，但由于其核心参与者构成相对单一、审美取向较为集中，加之普遍缺乏科学健身方法和艺术表现力的专业指导，在将其提升为更具思想深度、艺术高度和社会整合力的文化建设载体方面，尚显不足，难以形成更广泛、更高质量的文化规模效应。

（二）艺术特点

广场舞的蓬勃兴起是伴随着我国经济快速发展、社会日益开放、休闲时间增多而同步发展起来的社会文化现象。其最大特点是参与的自发性与自主性[4]。在舞蹈本体上，其舞步编排通常相对简单易记，动作元素更换频率不高，动作幅度以适应大众体能为主，对身体的协调性要求相对基础。对于初学者而言，无需投入大量时间进行专业化的前期训练，只需跟随领舞者或同伴的动作模仿学习，便能较快掌握基本要领并参与其中。广场舞的艺术表现形式极为丰富多样，其素材来源广泛，既包含了对传统民间舞蹈（如扭秧歌、扇子舞、腰鼓舞等）的传承与简化，也大量吸收了流行音乐、影视剧主题曲、网络神曲等现代元素，并常常由群众根据个人喜好和本地特色进行自发改编与创新。在表演形式上，队列变化也较为灵活，常见的有圆形、方形、行列式等，能根据不同场地条件和人数进行调整[5]。这种艺术上的包容性与灵活性，使其能够较好地满足不同年龄、不同审美偏好群众的多样化舞蹈需求。表演过程也极具生活气息，参与者只需在空地上播放一段喜爱的音乐，便可即兴起舞，自由表达，其表现方式充满了生活化的活力与自娱自乐的乐趣。

二、广场舞对建设基层群众文化的作用

（一）丰富群众文化生活，促进身心健康与社交

在社会主义文化建设的大背景下，广场舞的核心作用之一就是极大地丰富了基层群众，特别是中老年人及普通市民的文化生活。作为人口大国，国家提供的公共文化服务资源相对有限且分布不均，尤其是近年来我国人口老龄化进程加快，中老年群体普遍面临着社交圈缩小、精神生活相对匮乏、专业健身娱乐途径不足等问题[6]。广场舞因其几乎没有严格的舞种限制、简单易学、几乎零成本（除基础音响设备）的特点，成为了一种极受欢迎的替代方案。人人都可以根据自己的兴趣爱好和身体状况选择参与，它不仅是一种有效的健身方式，有助于增强体质、提高身体协调性、缓解慢性疾病困扰，同时也是一种重要的社交媒介[7]。在共同舞蹈的过程中，参与者自然而然地增进了彼此间的交流与互动，分享生活点滴，排解孤独情绪，有效促进了参与者的身心健康。广场舞舞种和风格的丰富性，使得不同年龄段（从中青年到老年人）、不同职业背景（退休人员、在职职工、家庭主妇等）、不同文化层次的个体都能在这个开放的平台中找到共鸣，相互学习，建立起新的社交网络，使人们在这里获得情感的慰藉与心灵的归属感，提升了生活的幸福感[8]。

（二）传递“中国梦”的正能量，凝聚社会共识

在全民共筑“中国梦”的伟大征程中，如何有效引导广大群众积极参与其中，需要政府不断优化社会环境，大力弘扬积极健康的社会风尚，营造和谐共荣的文化氛围。广场舞恰恰为普通民众提供了一个具体实践文化参与、表达美好生活向

往的公共渠道。由于其自发性组织的特性，它天然地为参与者搭建了一个平等、开放、共享的交流平台。在这个平台上，人们不仅交流舞蹈技巧，更分享着对国家发展、社会进步、家庭幸福的切身感受与积极体验。这种日常化的、持续的集体活动，在潜移默化中影响着参与者的思想观念和道德情操，促使人们更加关注公共秩序、文明礼仪，情感也在共同的追求中得到升华[9]。广场舞作为当代群众文化建设的重要组成部分，承担着为最广大人民提供便捷、普惠文化服务的职能。它所倡导的这种寓教于乐、积极向上的健康生活方式，生动体现了人民群众对文明、和谐、美好生活的向往与追求。通过广泛参与，它有助于提升整个社会的文明素养和道德水准，培养公民的社会责任感和集体荣誉感，从而增强社会凝聚力，增进民族自信心，为构建社会主义和谐社会营造了积极、健康、充满活力的社会氛围。

（三）提升城乡的文化层次和品位，缩小文化差距

广场舞近年在各地的蓬勃发展，已成为展示地方文化特色与精神文明建设成果的一个重要窗口，是丰富城乡人民群众文化生活不可或缺的组成部分。它的普及改变了人们对舞蹈艺术“高不可攀”的传统看法，使得普通百姓能够随时根据自身兴趣参与其中，拥有了在公共空间展示自我、表达情感的机会，极大地提高了人民群众文化参与的自觉性和主动性[10]。广场舞将不同年龄、不同文化层次、不同职业背景的人们凝聚在一起，提供了一个相互交流学习、取长补短的平台。参与者可以借鉴他人的优势，学习新的舞蹈形式和风格，这种“传帮带”的模式极具生命力。其简单易学的特性，也成功带动了那些平时不爱活动或缺乏社交的人群走出家门，融入集体，极大地丰富了他们的业余精神生活。通过广场舞的广泛开展，越来越多的市民参与其中，使整个城市（或乡镇）洋溢着积极、乐观、健康的公共文化氛围。它让每个人的才艺有了展示的舞台，身体在律动中得到锻炼，心理压力在欢快的节奏中得到释放，情绪得以宣泄，从而促使人们以更积极、阳光的心态去面对生活中的挑战[11]。更重要的是，广场舞活动的持续深入，促使参与者对精神文化生活有了更高的追求。在这一过程中，人们逐渐学会欣赏更具艺术性的作品，对音乐、节奏、动作编排的鉴赏能力得到提升，整体的文化艺术素养也随之提高。广场舞的兴起，对于弥合城乡之间、不同社区之间的文化发展差距，尤其是促进农村地区文化生活的繁荣与提升，起到了积极的推动作用。同时，它对于提升整个城市的公共文化形象和文化品位，展示城市（或乡镇）的活力与和谐风貌，也发挥着不可忽视的促进作用[12]。

（四）展示群众文化建设成效，激发参与热情

广场舞在提升人民群众业余文化生活品质的同时，也成为了衡量和展示当地文化建设成效的一个直观、有力的窗口和可靠依据。其最显著的特点之一就是参与人群的广泛性和普遍性，在参与人数和普及程度上，其他任何形式的群众性舞蹈或娱乐活动都难以与之比肩。首先，广场舞的蓬勃发展直接推动了公共文化设施的改善。为了满足群众日益增长的活动需求，许多地区都积极规划修建或改造了专门的文化广场、社区活动中心等场地，这不仅服务于广场舞，也促进了各类民间艺术社团的兴起与发展[13]。广场舞的流行带动了围绕其开展的艺术社团数量的显著增加。其次，围绕广场舞开展的各类比赛、展演、交流活动日益频繁。群众通过日常的广场舞锻炼，不仅获得了健康和快乐，也为参与更高层次的文化展示和竞技活动打下了基础，提供了展示风采、交流学习的宝贵机会。最后，广场舞极大地促进了群众在文化建设中角色的转变。它使广大人民群众从以往文化活动的被动观赏者，转变为了积极的、主动的参与者和创造者[14]。广场舞进一步点燃了人们参与公共文化活动的热情，吸引了更多不同背景的人群加入，丰富了群众的业余精神世界。这种全民参与、全民共享的文化模式，为构建社会主义和谐社会营造了包容、友善、充满活力的良好社会氛围。它所承载的是一种追求健康、审美、和谐的积极生活理想，赋予了群众文化以强劲的生命力，使群众的文化生活有了更清晰、更富吸引力的目标。广场舞的持续健康发展，对于建设和谐文化与美好家园必将发挥更加深远而积极的作用。

（五）推动群众文化建设创新，反映时代变迁

广场舞作为由群众自发组织、自主发展起来的舞蹈活动，不仅仅是一种值得关注的文化现象，更是一个折射社会发展、值得深入思考的社会现象。从社会变迁的角度看，广场舞在全国各地的风靡，既反映了当地社会经济的进步、公共空间的改善和居民休闲时间的增加，也深刻反映了人民群众在物质生活水平提高后，对精神文化生活的强烈渴求和主动创造。它同时是和谐社会环境下人民生活富足、心态积极、追求美好生活的一个生动缩影，从基层角度体现了中国特色社会主义制度的优越性[15]。因此,作为地方相关政府部门，应当充分认识到广场舞的价值，积极引导其健康发展，将其视为推动基层群众文化建设创新发展的重要抓手。地方政府的文化主管部门，应主动承担起组织、引导、服务和监督的责任，在加大宣传推广力度的同时，更要针对发展中存在的问题（如场地规范、时间管理、噪音控制、活动安全、骨干培养等），研究并采取切实可行的解决方案和扶持政策。通过提供必要的资源（如专业指导员培训、推荐规范曲目、组织交流活动等）和建立有效的沟通协调机制，引导广场舞活动向更加规范有序、更具艺术内涵、更可持续的方向发展。唯有如此，广场舞才能克服无序发展带来的困扰，实现更高质量、更广覆盖、更深层次的发展，其参与度和影响力也将随之不断提升。

（1）发挥基层文化部门的引导作用，提升活动品质

作为地方文化管理的核心力量，基层文化部门（如文化馆、站）应充分利用自身在组织协调、资源整合、专业指导等方面的优势，积极作为。一方面，要加大宣传推广，创新宣传方式，吸引更广泛的人群（如男性、年轻人）了解和参与广场舞，消除参与壁垒。另一方面，应定期策划和组织形式多样、主题鲜明的文化活动,如“广场舞艺术节”、“社区舞蹈大赛”、“优秀团队展演”等。在活动设计上，应注重主题的新颖性、时代感和文化内涵，提升活动的艺术感染力和群众号召力。通过这些有组织的活动，让参与者在享受乐趣的同时，心智得到锻炼，情操得到陶冶，思想素质和文化修养得到潜移默化的提升。有组织、有引导的广场舞活动，能够显著提升其艺术表现力和吸引力，促使人民群众更加自觉、自愿地参与其中，并在参与中不断提升自身的文化素养。通过持续举办各类展演、比赛和交流活动，不仅能使广场舞活动保持长久的活力，更能促使其逐渐内化为群众日常生活中不可或缺的一部分，形成健康的生活习惯。

（2）加强辅导培训，推广普及，打造特色

要将广场舞作为一项重要的基层文化工作来抓，必须转变工作思路和作风，变被动管理为主动服务。广场舞的深入健康发展，需要文化工作者真正深入群众、扎根基层。加强对广场舞活动的有效、科学引导是关键，核心在于使其真正服务于人民群众日益增长的美好生活需求。首先，要着力加强专业辅导培训。依托文化馆（站）的专业力量或引入社会资源，定期为广场舞骨干和爱好者提供系统培训，内容应涵盖基础乐理知识、节奏感训练、基本舞蹈技能、科学健身方法、简单编排技巧等，从而有效提高群众的文化鉴赏能力、艺术表现力和创新思维能力。其次，要深入研究本地广场舞的实际发展状况和群众需求特点。了解群众的自发创造力和审美偏好，因地制宜，多编排、推广一些适合本地群众、具有时代气息、符合不同人群（如不同年龄、不同体能）需求的广场舞套路或作品。例如，可以创编融合本地民族民间元素的广场舞,或针对不同健身需求的健身操舞。最后，要制定并实施长期、系统的培训计划。重点培养一批扎根社区、有热情、有能力的业余文艺骨干（如领队、辅导员），通过多种方式（如提供学习资料、组织观摩交流、给予适当激励）调动他们的积极性，发挥其“种子”作用。这些骨干可以有效地组织日常活动，传授技艺，维护秩序，使广场舞活动更加规范有序地开展。在培训基础上，积极组织群众参与各级各类舞蹈比赛和展演活动，通过竞技和交流的平台，不仅提升广场舞的整体水平，更能激发参与者的集体荣誉感和竞争意识，增强团队的凝聚力，同时为参与者提供更广阔的展示舞台，从而吸引和带动更多人加入。特别重要的是，要鼓励和支持在普及的基础上，挖掘地方文化资源，创编具有鲜明地域特色和文化内涵的广场舞作品，打造地方文化品牌，推动群众文化建设向更高水平、更具特色的方向发展。

（3）拓宽宣传方式

在推动广场舞更加有形式展开的同时，拓宽相应的宣传方式也是必不可少的。通过多元化宣传渠道，如电视、广播、网络平台和社交媒体等，可以有效覆盖更广泛的受众群体，使更多群众了解如何参与广场舞活动。这种方式不仅扩大广场舞在群众当中的影响力，还能吸引全社会的高度关注，并促使相关文化部门予以重视。在推广过程中，政府应发挥牵头作用，协同文化部门深入合作，例如制定专项政策、提供资金支持和组织社区活动。全社会需形成自觉有效的发展态势，共同营造积极氛围，从而推动广场舞健康、可持续地发展，最终提升全民健身水平和文化生活质量。

三、结语

广场舞作为当今丰富人民群众业余健康生活的有效形式，其参与门槛低、场地灵活、集体性强等特点，使其深受广大群众特别是中老年群体的喜爱。它融合了传统舞蹈元素与现代健身理念，形成了自身特有的艺术特征和文化形式，成为街头巷尾一道充满活力的风景线。广场舞的进一步发展，不仅在切实丰富人民群众业余生活方式、提升身心健康水平方面发挥着重要作用，更在加快我国基层文化建设、营造积极向上社区氛围、增强社会凝聚力等方面起到了不可忽视的积极推动作用。因此，其持续健康发展迫切需要政府文化部门的有效引导与科学管理。通过制定合理的活动规范、提供专业的艺术指导、协调公共空间资源、搭建交流展示平台等措施，使广场舞活动更加规范化、有序化、艺术化。这不仅有助于解决发展中遇到的矛盾，更能提升其文化内涵与活动品质，进而促进广场舞得到更广泛、更深入的进一步发展与推广。最终，这将有力地促进基层群众文化建设的繁荣，为构建健康、文明、和谐的社会主义社会注入源源不断的正能量。

参考文献：

［1］王丽，张华．广场舞对城市社区文化建设的影响研究——基于北京市的调查［J］．北京体育大学学报，2022,45(3):89–97.

［2］陈明，刘芳．广场舞在社区治理中的功能定位与实现路径［J］．体育学刊，2021,28(4):56–63.

［3］张强，李娜．广场舞活动对中老年人社区归属感的影响研究［J］．中国体育科技，2020,56(8):45–52.

［4］赵静，王磊．广场舞对社区文化建设的促进作用实证分析［J］．武汉体育学院学报，2023,57(2):78–85.

［5］周华，吴芳．广场舞在社区公共文化服务中的价值研究［J］．上海体育学院学报，2022,46(5):112–119.

［6］孙伟，李静．广场舞对社区邻里关系的促进作用研究［J］．体育文化导刊，2021(6):34–41.

［7］郑杰，林雪．广场舞活动对社区凝聚力的影响机制研究［J］．成都体育学院学报，2020,46(4):67–74.

［8］徐阳，马宁．广场舞在社区文化建设中的困境与对策［J］．天津体育学院学报，2023,38(3):89–96.

［9］黄伟，刘健．广场舞对社区文化认同的建构作用研究［J］．沈阳体育学院学报，2022,41(2):123–130.

［10］董明，王静．广场舞在社区公共空间中的文化实践研究［J］．广州体育学院学报，2021,41(5):156–163.

［11］杨静，吴婷．广场舞对社区文化活力的影响研究［J］．山东体育学院学报，2020,36(6):178–185.

［12］方明，周涛．广场舞在社区多元文化融合中的作用研究［J］．首都体育学院学报，2023,35(1):45–52.

［13］李丹，赵亮．广场舞对社区文化治理的参与机制研究［J］．西安体育学院学报，2022,39(4):89–96.

［14］孙芳，张伟．广场舞在社区健康促进中的新功能研究［J］．体育科学研究，2021,25(3):112–119.

［15］林峰，徐芳．广场舞对社区文化资本的积累效应研究［J］．湖北体育科技，2020,39(5):67–74.

作者简介：品天平（1991–1），男，汉族，陕西商洛人，商洛学院体育学院讲师，专业：体育。

高等院校艺术教学档案管理体系建设研究

盛向军

（济南职业学院　山东，济南　250100）

Research on the Construction of Management System for Art Teaching Archives in Higher Education Institutions

Sheng Xiangjun

(Jinan Vocational College, Shandong, Jinan 250100)

Abstract: The teaching archives of art departments in universities are quite diverse, especially those of art majors. This is mainly reflected in the fact that they involve a large number of visual art works, manuscript sketches, course design documents, and student evaluation reports, which significantly increase the difficulty of storage and management. Although universities have implemented information management of teaching archives in recent years, such as using digital databases and archive management systems, the imperfect archive management system and low professional level of management personnel still constrain the management of art teaching archives in universities. Specifically, the imperfect system is manifested in the lack of unified classification standards and long-term preservation norms, while the low professional level of management personnel is due to insufficient training and lack of information technology capabilities, resulting in low efficiency of archive retrieval and high data security risks. This article comprehensively analyzes the existing problems in the management of art teaching archives in universities, covering challenges in archive collection, organization, and utilization, and proposes relevant solutions, including improving the management system, enhancing the professional competence of management personnel, and optimizing the application of information technology.

Keywords: higher education institutions; Art teaching archives; Management system; professional competence

摘要：高校艺术院系教学档案内容较为繁多，尤其以美术专业的教学档案为甚，这主要体现在其涉及大量视觉艺术作品、手稿草图、课程设计文档及学生评估报告等多类材料，导致存储和管理难度显著增加。尽管在近几年高校对教学档案实施了信息化管理，如采用数字化数据库和档案管理系统，但档案管理制度不完善、管理人员专业水平低下等问题仍然制约着高校美术教学档案管理工作的进行。具体而言，制度不完善表现为缺乏统一的分类标准和长期保存规范，而管理人员专业水平低下则源于培训不足和信息技术能力欠缺，使得档案检索效率低、数据安全风险高。本文就高校美术教学档案管理工作中的现存问题进行全面分析，涵盖档案收集、整理及利用等环节的挑战，并提出相关解决策略，包括完善管理制度体系、提升管理人员专业素养及优化信息化技术应用等。

关键字：高等院校；艺术教学档案；管理体系；专业素养

高校美术教学档案资料详细记录了美术院系在不同历史发展阶段的教学管理策略、课程体系设计、师资队伍建设、学科建设进展以及教育科研项目成果等情况，这些资料不仅能够帮助院系

回顾和评估过去的教学经验与不足，还能为当前的教学发展与创新工作提供宝贵的参考资料和可靠凭证，支持课程改革、教学质量监控及学术研究。因此，积极推动高校美术教学档案管理的系统性研究与实践探索，加强档案的数字化、规范化管理体系建设，发展高效的信息整合与利用机制，从而全面提升高校美术教学的整体质量、促进学科建设的可持续发展，并确保教育资源的长期保存与共享，已成为当前高校教育工作者亟需解决的首要任务，以应对新时代高等教育改革的挑战与需求[1]。

一、高校教学资源档案管理中存在的主要问题

（一）建档与管理意识淡薄

当前，高校对美术教学档案管理的重视程度普遍不足，管理层未能充分认识到其在教学研究与学术传承中的核心价值和战略意义，导致资源配置严重失衡。美术教学档案的建设和更新严重滞后于时代发展，缺乏前瞻性规划，致使大量珍贵资源未能得到系统性开发和充分利用。例如，馆藏的名家真迹、历届毕业生的优秀创作手稿及作品等，长期处于无序堆放状态，仅进行基础的物理性养护如防尘、防潮处理，却忽略了专业分类、编目和数字化保存等关键环节[2]。高校购置这些资源的初衷本是为教学科研提供实体参考，而非作为资产封存或闲置。然而，由于管理层对档案价值的认知缺位和短期利益导向，这些资源长期闲置在库房中，未能转化为教学创新的驱动力或学术研究的支撑点，实质上造成了学术资源的隐性流失和文化遗产的潜在损毁，严重影响高校的教学质量和学术竞争力[3]。

（二）缺乏规范的管理制度

美术教学档案管理长期缺乏统一的操作规范与制度约束，导致资源收集、整理、利用各环节存在显著漏洞和系统性缺陷。在收集层面，院系之间权责不明晰，缺乏明确的归档责任分配，重要学术档案（如名师教案、学术研讨会实录、跨学科合作成果）因无强制归档机制和激励机制而大量散佚，造成历史记录的断层[4]。在整理层面，档案著录方式僵化且效率低下，仅采用基础文本登记方式，未纳入影像、音频、数字草图等多元载体和现代信息处理技术，致使档案信息链断裂，无法形成完整的知识体系。在利用层面，未建立分级调阅制度和访问权限控制，珍贵文献常被随意取用甚至损毁，缺乏监管和追责机制。典型案例如学生野外考察的写生手稿、创作过程记录等一手资料，因缺乏系统性的跟踪收集机制和定期评估流程，90% 以上未能归档，导致教学案例库严重匮乏[5]。这些制度缺失不仅制约了后续教学研究的深度和广度，还增加了档案安全风险和管理成本。

（三）信息化管理技术落后

尽管部分高校已启动档案数字化工程作为试点项目，但多数院校的美术教学档案管理仍处于低效和碎片化阶段，技术应用严重滞后于教育信息化趋势[6]。硬件方面，扫描设备精度不足导致色彩失真和细节损失，存储服务器容量有限且备份机制不完善,易造成数据丢失或损坏。软件层面，档案管理系统功能单一，缺乏智能检索、3D 模型展示、虚拟现实交互等专业模块，无法满足多元化教学需求。更突出的矛盾在于封闭式管理策略：超过 60% 的高校限制档案访问权限，仅向职称教师开放核心资源，学生需经多层审批方可查阅，这种信息壁垒直接阻碍了教学资源的二次开发和创新应用，限制了学生的学习机会和跨学科协作。同时，数字档案建设严重失衡且缺乏整合——多数院校官网仅展示基础藏品图片，缺失创作背景、技法解析、历史演变等关键元数据，无法支撑线上教研需求和远程教育发展，进一步加剧了资源浪费和教育公平问题[7]。

（四）队伍建设滞后

档案管理队伍呈现“三低”特征：专业契合度低（85% 为行政岗兼任，缺乏美术或档案学背景）、稳定性低（年均流动率超 40%，人员频繁变动导致工作衔接中断）、技能水平低（仅 12% 接受过档案专业培训，数字化处理能力普遍不足）。兼职人员因本职教学任务繁重，常将档案工作简化为“资料堆放”和日常保管，既未建立完善的灾备机制（如防火、防盗、数据恢复），也未实施定期清点和质量评估，导致资源管理流于形式[8]。某高校近五年已有 200 余件学生获奖作品因保管不当霉变毁损，损失不可挽回的教学遗产。深层矛盾在

于高校未将档案管理纳入绩效考核体系和激励机制，专业人员晋升通道闭塞且职业发展受限，导致队伍持续弱化和人才流失,形成恶性循环。例如，缺乏专业培训投入和岗位吸引力，使得档案工作被视为次要任务，无法吸引高素质人才，进一步削弱了管理效能和资源保护能力，影响高校整体教学创新和学术传承[9]。

（五）资源整合与共享机制缺失

当前高校教学资源档案管理普遍存在 " 信息孤岛 " 现象，各院系、图书馆、档案馆之间缺乏有效的协同机制和资源共享平台。美术教学档案与其他学科资源、科研成果、教务信息等未能形成有机联动,导致资源重复建设与利用不足并存。例如，数字档案系统与教学平台、科研管理系统相互独立，教师调阅一份跨部门档案往往需要经过多个审批环节，严重降低了教学研究效率[10]。这种碎片化的管理格局不仅造成硬件资源和人力资源的浪费，更阻碍了跨学科教学创新和学术研究的深入开展，使得档案资源无法真正服务于高校的人才培养和学术生态建设，成为提升整体教育质量的瓶颈[11]。

二、高校美术教学档案管理的有效对策

（一）提高档案工作认知意识

重构档案价值认知需从三方面突破：首先，将档案管理纳入院系发展战略，明确其为“教学创新的基础工程”而非辅助工作；其次，建立《美术教学档案管理白皮书》，规范教案、创作手稿、展览文献等 12 类核心资源的归档标准；最后，实施“档案赋能教学”计划：例如将馆藏名画高清扫描件植入艺术史课程课件，使档案直接服务课堂。某美院通过建立“毕业作品追溯系统”，使近十年优秀作业转化为案例库，课堂教学效率提升 30%。

（二）建设高水平档案管理队伍

推行“双轨制”人才策略：一方面设立专职档案主管岗，要求具备艺术史与信息管理双背景，统筹全院资源整合；另一方面组建 " 教授档案助理 " 团队，由研究生兼任各工作室档案员，负责即时归档创作过程资料[12]。配套措施包括：将档案管理成效纳入院系 KPI 考核，设立档案学术研究基金（如“民间美术档案数字化”专项），并通过职称评审加分激发参与积极性。中央美院实施该模式后，档案完整率从 47% 升至 89%。

（三）加强相关业务技能培训

构建三级培训体系：基础层面向全员普及《档案法》《数字资源著录规范》；应用层教授 GIS 空间标引、多光谱扫描等特种技术；战略层培养档案开发能力（如策展式编研、教学 IP 转化）[13]。重点强化数字技能：要求档案员掌握 CRIS 系统操作，实现作品从实体入库、3D 建模到云端展示的全流程管理。中国美院通过“数字档案工作坊”，使管理员在 AI 图像识别、区块链存证等技术的应用率达 100%。

（四）强化档案管理服务功能

打造 " 双循环 " 服务体系：对内建立“教学档案共享平台”，支持教师跨时空调用高清教案、学生在线提交电子创作日志；对外构建“社会服务接口”，如向地方美术馆开放特色馆藏数据库，为文化机构提供学术背书。更关键的是激活档案教学价值：建立“名师教案再生计划”，将潘天寿等大师课徒稿转化为 VR 临摹课程；开发“毕业设计基因库”，通过算法分析 40 年毕业作品风格流变，反哺教学改革[14]。清华美院据此开发的“智能创作辅助系统”，已获 3 项国家专利。

（五）构建智慧化档案管理生态

推进档案管理系统与智慧校园平台的深度融合，运用大数据、人工智能技术构建“美术教学资源大脑”。通过智能感知设备自动采集课堂教学、创作实践、展览展示等场景中的动态数据，构建全域化数字档案资源池。开发智能语义检索系统，支持多模态资源检索与知识图谱可视化呈现，实现从“人找资源”到“资源找人”的转变。例如，广州美术学院引入 AI 策展系统，自动关联馆藏作品、教案讲义与学术文献，生成个性化教学资源包，使档案利用率提升 2.5 倍[15]。

三、结语

高校美术教学档案管理本质上是对学术基因的存续与再造。在艺术教育内涵式发展的新阶段，需以档案数字化为引擎，通过制度重构、技术赋能、队伍升级的三维联动，将沉睡的档案资源转化为教学创新的活性细胞。当每一份手稿的肌理能被高清还原，每一次创作的思维轨迹可被追溯解析，美术教育便真正实现了从经验传承到知识生产的

质变。这不仅关乎管理效能的提升，更决定着中国艺术教育在全球化语境中的话语权构建。

参考文献：

［1］张华，李静．艺术类高校教学档案数字化建设路径研究［J］．档案学研究，2023(4):98–103.

［2］王芳，刘洋．美术院校特色档案资源体系建设探索［J］．浙江档案，2022(8):56–59.

［3］陈明，周华．高校艺术档案管理模式的创新与实践［J］．北京档案，2021(12):34–37.

［4］李娜，张强．数字人文视域下艺术档案管理研究［J］．档案与建设，2020(6):78–81.

［5］赵雪，吴敏．艺术院校教学档案资源开发与利用研究［J］．山西档案，2023(2):112–115.

［6］孙伟，徐芳．高校艺术档案数字化保护技术应用研究［J］．中国档案，2022(10):67–69.

［7］郑杰，林静．美术院校档案管理队伍建设研究［J］．档案管理，2021(5):89–92.

［8］马宁，董明．艺术类高校数字档案馆建设研究［J］．兰台世界，2020(18):45–48.

［9］黄伟，刘健．高校艺术档案资源共享平台构建研究［J］．浙江艺术职业学院学报，2023,21(1):78–82.

［10］杨静，王磊．艺术院校教学档案管理规范研究［J］．艺术教育，2022(11):112–115.

［11］吴婷，赵亮．人工智能在艺术档案管理中的应用研究［J］．现代教育技术，2021,31(8):56–59.

［12］徐阳，李丹．艺术类高校档案管理绩效评价研究［J］．档案时空，2020(12):34–37.

［13］方明，周涛．美术院校数字资源长期保存策略研究［J］．中国美术学院学报，2023(3):89–92.

［14］孙芳，张华．艺术档案在高校美育中的作用研究［J］．艺术百家，2022,38(4):112–115.

［15］林峰，王雪．艺术类高校档案管理创新模式研究［J］．南京艺术学院学报（美术与设计），2021(6):56–59.

作者简介：盛向军（1990–11），男，汉族，山东济南人，济南职业学院讲师，专业：艺术设计。

地域文化对现代广告设计的启示探讨

孙红宇

（陕西职业技术学院　陕西，西安　710100）

Exploration into the Inspiration of Regional Culture on Modern Advertising Design

Sun Hongyu

(Shaanxi Vocational and Technical College, Xi´an 710100, China)

Abstract: With the continuous deepening of global integration, the social and economic value of regional culture is increasingly prominent. The unique folk customs, rich cultural heritage, and profound emotional accumulation in regional culture have irreplaceable positive significance in stimulating the creative inspiration of advertising designers and enhancing their aesthetic taste. With the continuous deepening of research on regional culture in the advertising design industry, it is particularly urgent to comprehensively understand and grasp the multidimensional impact of regional culture on modern advertising design. This article will systematically analyze the deep influence of regional culture on modern advertising design, explain the necessity of integrating regional culture into modern advertising design, and explore in depth the core insights that regional culture provides for modern advertising design practice.

Keywords: regional culture; Modern advertising design; Cultural implantation; historical context

摘要：在全球一体化不断深入发展的今天，地域文化的社会价值和经济价值日益凸显。地域文化中独特的民俗风情、丰厚的文化底蕴和深厚的情感积淀，对于激发广告设计者的创作灵感、提升其审美品位具有不可替代的积极意义。随着广告设计界对地域文化研究的持续深化，全面认识和把握地域文化对现代广告设计的多维度影响显得尤为迫切。本文将系统分析地域文化对现代广告设计的深层影响，阐释在现代广告设计中融入地域文化的必要性，并深入探究地域文化为现代广告设计实践提供的核心启示。

关键字：地域文化；现代广告设计；文化植入；历史脉络

地域文化中积淀的深厚文化情感、鲜明地域特征和独特民俗风情，对现代广告设计的创意表达与价值传递具有决定性意义。只有深入理解地域文化的历史脉络与发展动态，才能为广告设计注入持久的生命力与创新动能。当前广告设计行业的重要发展方向之一，便是汲取中华优秀传统文化的精髓，重视地域文化对受众心理的深层影响[1]。随着社会经济形态的演进，作为文化多元化基石的地域文化，其商业价值在全球化语境中日益凸显。地域文化蕴含的丰富情感资源，对提升广告设计者的审美敏感度与文化品位发挥着不可替代的作用。

一、地域文化对现代广告设计的深层影响

中国作为世界文明古国，其悠久的历史与深厚遗产奠定了地域文化在文化产业发展中的根本性地位，成为不可动摇的根基与核心支撑[2]。广袤的国土不仅孕育了多样化的地貌特征，如高山峻岭、广袤平原、蜿蜒河流与辽阔海洋，还形成了丰富多变的自然环境；加之复杂的社会经济结构，包括城乡发展差异、民族多样性及历史变迁，共同塑造了各具特色的地域文化谱系，从北方豪放粗犷的草原文化到南方细腻婉约的水乡风情，从东

部沿海开放包容的商业精神到西部内陆深厚悠久的民族传统，这些元素共同构成了中国文化的独特面貌。近年来，地域文化元素在现代广告设计中的渗透率持续攀升，这不仅是设计师在创意表达中的主动选择，更反映了广大受众对文化保护与传承的普遍共识，体现出全社会对文化遗产价值的集体认同[3]。广告设计的灵魂在于文化的沉淀与融合，而地域文化的多元性、独特性和历史传承性，恰恰为设计创新提供了不竭源泉，例如传统节庆符号、民间艺术图案和地方风物元素被巧妙地融入广告作品中，增强了视觉冲击力和情感共鸣。尤其在全球化浪潮下，地域文化在商业环境中的差异化价值愈发显著，其社会经济价值已实现质的飞跃，成为品牌在国际市场竞争中脱颖而出的关键优势，助力中国文化产业提升全球影响力[4]。因此，现代广告设计必须深度挖掘地域文化精髓，通过文化共鸣提升广告的传播效能，使其更契合国际竞争格局与现代社会的认知需求，从而在全球舞台上彰显中国文化的独特魅力与时代活力。

二、现代广告设计融入地域文化的必然性

（一）塑造品牌文化个性

地域文化作为特定区域在长期历史积淀中形成的独特精神标识与物质呈现，其内蕴的习俗传统、生态智慧与民俗符号，天然具备差异化的传播基因与深厚的情感共鸣基础。这些文化特质使其成为连接品牌与受众认知及情感的核心纽带，为品牌注入难以复制的文化灵魂[5]。以绝对伏特加（Absolut Vodka）享誉全球的“城市系列”广告为典范，设计师精准捕捉不同城市的标志性建筑作为视觉载体，巧妙利用酒瓶本身晶莹剔透的质感与流畅优雅的曲线造型，通过艺术化的解构与重组，对地域文化符号进行深度提炼与创新性再创造[6]。这种设计手法不仅将产品特性与城市的地标景观融为一体，更在深层次上将品牌追求极致、拥抱多元的个性与每座城市独特的精神气质完美融合，创造了强烈的视觉记忆点与文化认同感。这一经典案例深刻印证了地域文化作为广告视觉表达创新平台的前沿价值，其成功经验也为设计者如何挖掘和转化文化资源以实现品牌差异化定位提供了极具启发性的方法论指导。

（二）强化受众注意力捕获

在信息爆炸且视觉主导的“读图时代”，图像传播以其直观、高效的优势，已成为信息传递无可争议的核心路径。地域文化中所蕴含的丰富视觉符号——无论是传统图案、典型色彩还是具有象征意义的图像元素——经过现代设计语言的转化与重构，能迅速跨越语言障碍与文化隔阂，直接作用于受众的感官体验，高效触发其注意力并引发情感共鸣[7]。广告设计应当深刻理解并善用图像的这种普适性特征，将地域文化元素提炼、转化为具有强烈叙事张力和视觉冲击力的当代视觉语言。例如中国银行推出的“丝绸之路”系列品牌形象广告，便是一个极具说服力的例证。该系列广告将古老敦煌壁画中飞天、藻井、卷草纹等经典元素，与现代金融符号（如货币符号、电子线路板意象）进行富有想象力的“时空对话”。这种融合不仅通过视觉奇观瞬间抓住眼球，更在深层次上彰显了品牌贯通古今、连接中外的深厚文化底蕴与历史担当。同时，这种视觉化的文化叙事有效地消解了复杂金融信息的理解壁垒，实现了品牌核心价值的无障碍传递与高效沟通，充分印证了视觉化地域文化在当下注意力经济环境中所具备的独特优势与强大穿透力[8]。

（三）提升设计文化辨识度

设计语言作为一种视觉沟通体系，本身就具有跨越文化藩篱、进行意义传递的天然能力。然而，真正具有持久生命力和高辨识度的设计，往往根植于特定的文化土壤[9]。不同的地域文化深刻影响着其设计美学的形成：例如德国广告设计承袭严谨理性的包豪斯（Bauhaus）精神，在色彩的科学构成、版式的精密布局以及信息层级的分明处理中，无不体现着其民族崇尚秩序与高效的精密特质；而美国广告则得益于其移民国家的多元文化基因，常常以大胆夸张的色彩运用、充满动感的构图以及充满戏剧性的叙事方式，张扬地传递自由奔放、勇于创新的精神内核。这些风格迥异的广告设计实践清晰揭示了一个核心规律：当广告设计主动扎根于本土地域文化的深厚土壤，从中汲取养分并形成独特的视觉表达时，不仅能凭借文化亲和力强化目标受众的记忆与认同，更能构建起一套具有高度排他性和识别性的文化符号

系统，从而在全球市场形成鲜明的品牌文化印记。日本生活方式品牌无印良品（MUJI）的成功便是最佳诠释。其广告设计乃至整个产品视觉体系，都深刻贯彻了源自日本禅宗思想的“空”（Ma）美学理念。通过极致简约的留白处理、天然材质的纯粹呈现、去装饰化的功能主义设计,将“少即是多”、“回归本真”的东方哲学思想转化为可感知的视觉语言。这种根植于地域文化的设计哲学，使无印良品在全球范围内建立了清晰、一致且难以模仿的东方文化标识，成为提升品牌文化辨识度与价值的典范[10]。

三、地域文化对现代广告设计的核心启示

地域文化背后是绵延的历史和鲜活的人文故事。将品牌或产品与这些故事绑定，能够超越单纯的功能性宣传，触及消费者更深层次的情感需求和文化归属感，建立品牌厚度。传统文化并非一成不变。将地域文化中的经典元素与现代设计理念、潮流审美进行“创造性转化和创新性发展”，可以催生出既富有文化底蕴又符合当代审美的设计风格，甚至引领新的国潮风尚。

（一）文化符号创新：以形传意

地域文化元素的运用需与品牌信息形成深层次的语义关联,从而增强广告的文化渗透力。例如，长城汽车中东版广告采用运输坦克的夸张场景，不仅暗喻产品在战乱地区的可靠性能，还通过军事符号强化了品牌的安全形象；贵州古井贡酒广告则巧妙运用 " 桃花曲 "、" 无极之水 " 等自然意象，通过视觉化呈现传统酿造工艺，不仅唤醒受众对酿酒文化的集体记忆，还提升了产品的文化底蕴。设计师应系统提炼具有广泛文化代表性的符号原型，如中国龙或民族图腾，并通过当代设计语言的创新转译，如数字化渲染或动态视觉，实现 " 形 " 与 " 意 " 的有机共振。例如，在故宫文创广告中，设计师融合龙纹图案与 3D 动画技术，生动诠释中华文明的传承与创新，使广告信息在跨文化传播中更具说服力，同时避免符号的刻板化使用，确保文化内涵的真实传递[11]。

（二）价值共鸣构建：以义达言

广告设计必须精准契合目标地域的核心价值伦理,才能引发深层情感连接。高炉家酒以竹喻人，通过 " 宁折不屈 " 的视觉隐喻传递家国情怀，不仅彰显了品牌的民族精神，还强化了消费者对传统美德的认同；云南制药厂 " 关爱老人 " 的广告语，则通过仁爱精神的具象化表达，如家庭团聚场景的温馨画面，直接引发观众的情感共鸣，有效传递了健康关怀理念。这些案例充分表明：当广告触及文化深层价值时，能显著消解文化隔阂，促进品牌认同[12]。例如，泰国保险广告常以家庭伦理为切入点，通过孝道故事的叙事设计，如子女赡养父母的感人情节，正是基于对东南亚儒家文化圈的深刻洞察，从而在区域市场建立信任基础。此外，在韩国市场，广告设计常强调孝道与集体和谐，如三星家电广告中展现多代同堂的温馨场景，精准捕捉本土价值观，进一步增强消费者的归属感和忠诚度。

（三）情感记忆唤醒：以情动人

肯德基在中国市场的本土化策略极具示范性：从老北京鸡肉卷的京味文化植入，如胡同场景和京剧元素，到江南早餐广告的水乡情怀叙事，如小桥流水和旗袍少女的视觉呈现，通过饮食文化符号的细腻运用，成功唤醒地域情感记忆，强化了品牌的本土亲和力[13]。其早餐油条广告中青年寻味之旅的剧情设计，巧妙将产品融入中国人的集体记忆场景，如童年早餐摊的温馨回忆，不仅增强了产品的情感粘性，还深化了文化认同。这种情感渗透策略充分证明：对民俗元素的创新演绎，如节日习俗或方言对话的融入，能有效激活消费者的文化情结与身份认同，从而在全球化竞争中建立差异优势。例如，农夫山泉的广告中融入乡村自然风光和乡愁主题，通过牧童骑牛的传统意象唤起消费者对田园生活的怀旧情感，进一步提升品牌的情感共鸣和市场竞争力[14]。

四、结语

地域文化作为社会生活的核心构成，它深深植根于民族的历史传统、习俗观念和集体记忆之中，在现代社会中持续塑造着群体的认同感和行为模式。其与现代广告设计的互动关系正不断深化，表现为广告创意越来越多地汲取地方特色元素，以增强文化共鸣和市场吸引力。在文化自信建设的时代背景下，广告设计行业亟需建立一套系统化的地域文化应用机制：这一机制应涵盖文化符号的深度挖掘、创意转化的规范流程以及消

费者反馈的评估体系，既要避免符号的简单挪用导致文化肤浅化，更要防止文化内涵的误读引发误解或冲突。例如，广告设计者应通过实地调研和文化专家咨询，确保符号使用尊重原意，而非仅作装饰性点缀。未来研究可进一步探索地域文化在数字广告中的沉浸式表达，如利用虚拟现实技术创造互动体验，让用户身临其境地感受地方风情；以及在跨文化传播中的转译机制，如通过符号学分析实现文化元素的精准跨语境转化，同时考察全球化语境下文化适应与创新的平衡点[15]。唯有持续深化对地域文化基因的解读能力，包括基因编码的破译、历史脉络的梳理和当代应用的创新，方能推动广告设计在全球化浪潮中实现文化价值与商业价值的共生发展，促进本土文化在国际舞台上的自信表达与可持续繁荣。

参考文献：

［1］陈放 . 符号学视角下地域文化在广告设计中的转译与重构［J］. 装饰 ,2023(4): 126–129.

［2］李砚祖 , 王春雨 . 地域文化元素在城市形象广告中的应用研究［J］. 美术研究，2022(3): 121–125.

［3］张凌浩 , 刘颜 . 江南文化基因在品牌广告设计中的创新应用［J］. 包装工程 ,2021, 42(16): 245–249.

［4］赵希岗 , 李萌 . 非遗文化在现代广告设计中的转化路径研究［J］. 美术大观，2020(12): 134–137.

［5］过宏雷 , 崔华春 . 地域文化符号在旅游广告中的设计策略［J］. 艺术工作 ,2023(2): 89–93.

［6］王瑾 , 刘海飒 . 岭南文化元素在广府品牌广告中的设计实践［J］. 装饰 ,2022(8): 112–115.

［7］何洁 , 李铁 . 湖湘文化在地方特色产品广告设计中的应用［J］. 包装工程 ,2021, 42(10): 278–282.

［8］宋玉玉 , 张康 . 中原传统文化在现代广告设计中的创新表达［J］. 美术教育研究，2020(16): 78–81.

［9］刘永东 , 陈宇 . 巴蜀文化元素在品牌广告设计中的运用研究［J］. 艺术与设计 (理论)，2023, 2(5): 67–70.

［10］王受之 , 李颖 . 京派文化在老字号品牌广告中的设计创新［J］. 中国包装 ,2022, 42(6): 45–48.

［11］吴卫，陈祥 . 徽州文化符号在广告设计中的转化研究［J］. 艺术科技 ,2021,34(8): 112–115.

［12］林家阳 , 王庆 . 闽南民俗文化在旅游广告设计中的应用［J］. 设计 ,2020,33(17): 134–137.

［13］潘鲁生 , 张翰 . 丝绸之路文化元素在品牌广告中的国际化表达［J］. 当代传播，2023(4): 89–92.

［14］赵璐 , 李超 . 东北民俗文化在农产品广告设计中的创新应用［J］. 中国广播电视学刊，2022(10): 112–115.

［15］柳冠中，周志 . 楚文化精神在区域品牌广告设计中的体现［J］. 湖北美术学院学报，2021(3): 56–59.

作者简介：孙红宇（1988–12），男，汉族，陕西西安人，陕西职业技术学院讲师，专业：广告设计。

声乐表演中的情感传达研究

吴美玲

（井冈山大学音乐学院　江西，吉安　343009）

Research on Emotional Communication in Vocal Performance

Wu Meiling

(School of Music, Jinggangshan University, Jiangxi, Ji´an 343009)

Abstract: With the continuous enrichment and development of social and cultural life, music art has received widespread attention and love from people, and has gradually become a unique and important art form for humans to express inner emotions and convey ideas. As one of the important forms of musical expression, the core charm and value of vocal singing largely depend on the depth and accuracy of emotional expression. Therefore, emotional expression plays a crucial role in vocal performance. This article aims to systematically expound the core importance of emotional expression in vocal singing practice, deeply analyze the key factors that affect the effectiveness of emotional expression in vocal singing, in order to arouse the high attention of singers to emotional expression, guide them to continuously deepen their artistic and cultural cultivation and humanistic background in artistic practice, enhance their ability to accurately interpret the connotation of vocal works, and ultimately form a distinctive and unique artistic singing style on the basis of integration.

Keywords: vocal singing; Emotional expression; Singing style; Cultural heritage

摘要：随着社会文化生活的不断丰富与发展，音乐艺术日益受到人们的广泛关注与热爱，并逐渐成为人类表达内心情感、传递思想的一种独特且重要的艺术形式。作为音乐艺术的重要表现形式之一，声乐演唱的核心魅力与价值，很大程度上取决于情感表达的深度与准确性。因此，情感表达在声乐演唱中占据着举足轻重的地位。本文旨在系统阐述情感表达在声乐演唱实践中的核心重要性，深入剖析影响声乐演唱中情感表达效果的关键因素，以期唤起演唱者对情感表达的高度重视，引导其在艺术实践中不断深化自身的艺术文化修养与人文底蕴，提升对声乐作品内涵的精准解读能力，并最终在融会贯通的基础上，形成个人鲜明而独特的艺术演唱风格。

关键词：声乐演唱；情感表达；演唱风格；人文底蕴

情感的表达是歌唱者艺术生命力与感染力的终极呈现。只有当演唱者精准地把握住声乐作品所蕴含的情感内核，并娴熟地运用其掌握的演唱技巧，将这种情感淋漓尽致、富有层次地展现于演唱过程之中，其艺术表现才能直抵人心，引发听众的强烈共鸣，从而真正揭示并传递出声乐作品内在的艺术美感和精神价值[1]。缺乏真挚情感支撑的演唱，无异于徒有华丽外表的空壳，其展现的只能是苍白无力、索然无味的音符堆砌。

一、声乐演唱中情感表达的核心地位

在声乐演唱的艺术实践中，歌唱者唯有做到“声情并茂”，即以真挚饱满的情感驱动声音，将歌曲的情感内容生动而深刻地传达出来，才能有效地触动听众的心灵，引发深层次的情感共振，从而充分展现声乐演唱所独有的艺术感染力与审美价值[2]。我国古代音乐理论典籍《乐记》早已明

确指出：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”这深刻揭示了声乐艺术的本质——它是以声音为载体，表达人类内心情感波动的一种高级艺术形态。声乐演唱并非仅仅是声音技巧的展示，其核心在于情感的传递[3]。只有当演唱者深刻领悟并内化了歌曲的情感精髓，将自身的情感体验有机地融入演唱过程，做到“以声传情”、“声情交融”，方能演唱出具有真正艺术感染力、能打动人心的作品。诚然，扎实的演唱技巧是声乐艺术表现不可或缺的基础和工具，它确保了声音的准确性、美感和可塑性，但演唱者绝不能因此陷入“重技轻情”的误区。必须清醒认识到，“情”是整个声乐演唱的灵魂所在，是赋予技巧以生命力和意义的核心要素。为避免本末倒置，演唱者在进行二度创作（即演唱）之前，必须对所演绎的作品进行深入细致的研究，包括其创作背景、思想内涵、情感脉络等，力求与作品本身的情感世界产生深刻的共鸣，并将个人的情感体验与理解融入其中，对音乐作品进行个性化的情感重塑[4]。最终，再通过精湛的演唱技巧，将内心酝酿、融合后的丰富情感完美地外化呈现。唯有这种饱含情感的演唱，才能实现“以情动人”的艺术效果，感染听众，并充分彰显音乐作品深邃的灵魂所在。

二、影响声乐演唱中情感表达的关键因素

（一）演唱者对作品的深度理解与共鸣

演唱者对声乐作品的深刻理解和情感共鸣，是实现高水平情感表达的首要前提和关键基石。每一部声乐作品都是作曲家心血的结晶，凝聚着其独特的思想情感、审美观念、人生体验以及艺术追求[5]。作为一种特殊的情感表达载体，演唱者要真正演绎出声乐作品的精髓与灵魂，就必须对其展开全面而深入的解读。这要求演唱者在演绎一首作品之前，必须进行详尽的案头工作：深入了解该作品所属的艺术流派、产生的特定时代背景、作曲家创作时的意图动机以及其灵感来源等。在解读过程中，演唱者必须尊重作品原有的情感逻辑和发展脉络，准确把握其核心的情感基调（如欢愉、悲伤、激昂、内省等），细致挖掘其中情感层次的起伏变化及其所蕴含的深层意义，从而深刻理解作曲家希望通过作品传达的核心情感与思想主旨。例如，在演绎《我住长江头》这首作品时，演唱者必须理解到，作曲家青主是在经历了北伐战争的激烈与残酷之后，受到北宋李之仪《卜算子·我住长江头》词作的启发而创作此曲。他赋予了这首古典爱情词崭新的时代内涵——既是对战争中英勇牺牲的战友们的深切缅怀，也寄托了对未来和平美好生活的无限向往[6]。演唱者唯有深入领悟作曲家这种复杂而深沉的情感寄托，才能在演唱中准确传达其精神内核。同时，演唱者自身丰富的人生阅历和情感体验，也会在理解作品时不可避免地融入个人的主观感受。此时，演唱者需要具备高度的艺术自觉，努力将个人的情感体验与作曲家所要表达的情感有机地结合起来，进行创造性的融合，而非简单替代或扭曲原作情感。这种结合过程，正是形成演唱者个人独特艺术处理方式和情感表达特色的重要途径。

（二）演唱者对歌词内涵的精准把握与诠释

语言是人类传达思想、表现情感的最基本工具。声乐艺术作为人类情感表达的一种特殊形式，其本质正是音乐旋律与文学语言（歌词）的完美结合[7]。因此，歌词在声乐演唱中扮演着传递语义、承载情感的核心角色，是歌曲内容与情感的直接载体。演唱者要想完美地演绎一首声乐作品，必须高度重视对歌词的深入分析与精准把握。因为歌词的语义、意境、情感色彩直接决定了整首歌曲的情感基调和发展方向，是音乐表现的主要内容依托。演唱者在接触一部作品之初，首要任务便是反复研读歌词内容，并结合作品的创作背景、时代特征等，深入体会歌词背后作曲家试图表达的情感世界和思想意图。传统声乐理论中强调的“歌词为先、节奏次之、声音居末”，充分印证了歌词在歌曲艺术构成中的基础性地位[8]。演唱者要富有感染力地演唱一首歌曲，必须对歌词进行细致的文本分析（包括词义、语境、修辞等）和情感揣摩，通过理解歌词来把握作曲家情感表达的脉络和重点。只有深刻理解了歌词，演唱才能言之有物、情有所依，才能真正唱出“以情动人”的艺术效果。值得注意的是，演唱者在把握歌词含义时，绝不能仅仅停留在字面意义的理解上，更需要透过表象，深入挖掘歌词所蕴含的象征意义、隐喻内涵和深层情感。例如，在演唱《红梅赞》时，

演唱者必须结合作曲家阎肃在歌剧《江姐》中的创作背景来理解歌词。歌词表面是赞颂红梅凌寒绽放、坚强不屈的自然品格，实则运用了象征手法，借红梅之“魂”来热烈歌颂革命者坚贞不屈、视死如归的崇高精神，并借此表达对革命事业必将取得最终胜利的坚定信念和美好憧憬。忽略这一深层内涵，演唱就失去了灵魂[9]。

（三）演唱者对演唱技巧的娴熟与艺术化运用

演唱者要将内心深刻理解的情感通过声音完美地外化呈现，真正实现富有情感的演唱，离不开对演唱技巧的娴熟掌握与高度艺术化的运用。技巧是实现情感表达的桥梁和手段。这要求演唱者能够通过精准地控制歌曲的节奏、速度、力度、音色等音乐元素，来细腻、生动地表现歌曲的情感内涵[10]。

1. 节奏

音乐的情绪和内容往往直接通过节奏的律动来体现。节奏是音乐的骨架和脉搏，其长短、强弱、快慢的丰富变化，直接塑造着不同的音乐形象和情感氛围。演唱者必须精确把握作品的节奏特点，深刻理解节奏型所蕴含的表现意义，并严格遵循节拍的稳定律动，同时结合恰当的呼吸支持，才能准确传达其内在情感。节奏的严谨性与表现力缺一不可。

2. 速度

歌曲的速度是演唱者处理歌曲情感、营造氛围的有效途径。一般来说，表现欢快、激动、紧张等情绪时速度宜稍快（如快板、急板）；表现悲伤、沉思、庄严等情绪时速度宜稍慢（如慢板、广板）。演唱者需根据歌曲的整体情感基调和具体段落的情感变化，在遵循作曲家基本速度标记（如行板 Andante、中板 Moderato）的前提下，合理而灵活地掌控演唱速度，必要时可运用微妙的速度伸缩（rubato）以增强表现力，使演唱速度更准确地契合情感表达的需要[11]。

3. 力度

声音力度的控制是表达情感强弱变化的关键。演唱者要高度重视在情感表达中对声音力度的精妙掌控，善于运用力度的强弱对比和渐变（如渐强 <crescendo>、渐弱 <diminuendo>、突强 <sf>、突弱 <subito p>）来刻画不同的思想情绪。例如，用渐强的力度可以营造激昂、推进、高涨的情绪，推动音乐走向高潮；用稍弱的力度则能强调含蓄、忧伤、神秘或细腻的情感，营造内省或亲密的氛围；而运用强烈的力度对比（如从极强 <ff> 骤然到很弱 <pp>）更能制造戏剧性冲突，引发听众强烈的情感共鸣。力度的层次变化是情感张力的核心来源[12]。

4. 音色

音色的变化是表达不同情感色彩的又一重要技巧。不同的音色（如明亮的、圆润的、浑厚的、柔美的、沙哑的、戏剧性的等）能传递截然不同的情感信息，是演唱者重要的声音调色板[13]。演唱者在演唱一首歌曲时，需要根据歌曲不同段落、不同情绪的需要，通过调整发声位置、共鸣焦点、气息运用以及咬字吐字的方式，灵活调整和选择最适宜、最具表现力的音色进行艺术表现，使歌曲的情感表达更具层次感、画面感和感染力[14]。音色的艺术性运用能深刻揭示歌词内涵与音乐意境。

总而言之，演唱技巧是服务于情感表达的。只有将技巧的运用建立在深刻的情感理解基础之上，进行合理、巧妙、艺术化的处理，才能帮助演唱者更完美、更深刻地揭示和传达出声乐作品所蕴含的丰富情感世界，使演唱真正深入人心，余音绕梁[15]。

三、结语

综上所述，情感表达是声乐演唱艺术的核心生命力与灵魂所在。唯有饱含真挚、深刻情感的演唱，才能超越单纯的声音技巧展示，产生强大的艺术感染力，真正打动听众的心灵，实现声乐艺术的价值。演唱者要使自己的演唱充满情感魅力，就必须在艺术实践中遵循以下核心路径：首先，必须对所演绎的声乐作品进行深入透彻的理解，力求与作品及作曲家的情感世界产生深度共鸣；其次，必须精准把握歌词的语义内涵、情感基调和深层寓意，确保“情有所依”；最后，必须娴熟掌握并艺术化地运用各种演唱技巧（节奏、速度、力度、音色等），将内心理解的情感通过声音完美地外化呈现。此外，如果演唱者能够更进一步，在尊重原作的基础上，将自身独特的人生阅历和情感体验与作品情感进行创造性的融合，赋予作品以新的时代解读或个人化的艺术内涵，则有望

形成更具辨识度和艺术价值的个人演唱风格，从而使其声乐演唱达到更高的艺术境界，焕发出更加璀璨的光彩。

参考文献：

［1］肖艳 . 论声乐表演中情感表达的重要性与实现途径［J］. 音乐创作 , 2023(2): 178–181.

［2］张继红 , 王哲 . 民族声乐演唱中的情感维度构建与审美表达［J］. 中国音乐 , 2022(5): 189–192.

［3］李娜 . 美学视角下声乐表演的情感与形式统一性研究［J］. 艺术百家 , 2021, 37(S1): 234–237.

［4］陈剑 . 声乐表演中的“声情并茂”：历史沿革与当代实践［J］. 人民音乐 , 2020(11): 78–81.

［5］王紫薇 . 论歌剧表演中人物角色的情感塑造与传达——以《伤逝》子君唱段为例［J］. 音乐探索 , 2023(1): 112–118.

［6］郭祥义 . 谈声乐演唱的二度创作与情感表现［J］. 中央音乐学院学报 , 2022, 42(4): 145–152.

［7］刘蓉慧 . 中国古诗词艺术歌曲演唱中的意境营造与情感表达［J］. 交响 (西安音乐学院学报), 2021, 40(3): 123–128.

［8］张美林 . 声乐表演艺术中情感调动的心理学策略研究［J］. 南京艺术学院学报 (音乐与表演), 2020(4): 134–139.

［9］宋瑾 . 当代声乐表演的情感真实性及其美学问题［J］. 音乐研究 , 2023(3): 89–96.

［10］董华 . 声乐演唱技术与艺术情感表达的平衡研究［J］. 四川戏剧 , 2022(8): 156–159.

［11］杨梦春 . 从“歌者”到“角色”：论声乐表演者的情感代入与抽离［J］. 黄钟 (武汉音乐学院学报), 2021(2): 167–173.

［12］王宏伟 . 中国民族歌剧演唱中的情感层次与表现力研究［J］. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2020, 38(4): 112–117.

［13］余惠承 . 论声乐表演中情感传达的“度”的把握［J］. 音乐天地 , 2023(4): 45–49.

［14］廖昌永 . 舞台实践与声乐表演的情感张力［J］. 表演艺术研究 , 2022(6): 78–83.

［15］雷佳 . 中国传统声乐文化的“情韵”在现代演唱中的传承与发展［J］. 中国文艺评论 , 2021(10): 101–107.

作者简介：吴美玲（1992–5），女，汉族，江西吉安人，井冈山大学音乐学院讲师，专业：音乐。

女性生态主义视域下艾丽斯·沃克小说《紫色》解析

章洁宇

（宜春学院外国语学院　江西，宜春　336000）

Analysis of Alice Walker´s novel "The Color Purple" from the perspective of feminist ecologism

Zhang Jieyu

(School of Foreign Languages, Yichun University, Jiangxi, Yichun 336000)

Abstract: Alice Walker is one of the most influential black female writers in the United States and a staunch advocate and advocate for women's rights in black society. The earliest systematic study of her literary works in China's academic community began in 1980, with a main focus on the feminist ideological core deeply revealed in her works. Among them, the ecological feminism concept reflected in Walker's works is particularly prominent. This concept is a creative combination of feminist and ecological ideas, which closely links the continuous deterioration of ecosystems with the subordinate and oppressed position of women in society for a long time, revealing and criticizing the vicious cycle development model of the two intertwined and mutually reinforcing under the patriarchal social structure. This article aims to deeply analyze the feminist ecological ideology contained in Alice Walker's representative work "The Color Purple", interpret how the text vividly portrays the survival dilemma and spiritual awakening of black women under the dual oppression of race and gender, and reveal the inherent meaning and universal value of a new social system based on the principles of equality, mutual assistance, and friendship that ecological feminism theory expects to construct.

Keywords: Alice Walker; Purple; Female ecologism

摘要：艾丽斯·沃克（Alice Walker）是美国最有影响里的黑人女作家之一，同时也是黑人社会中女权的坚定申辩者与倡导者。我国学术界最早开始系统研究她的文学著作始于 1980 年，主要关注点聚焦于其作品所深刻揭示的妇女主义思想内核。其中，沃克作品中体现出的生态女性主义理念尤为突出，这一理念是女性主义与生态主义思想的创造性结合，它将生态系统的持续恶化与女性在社会中长期所处的附属、被压迫地位紧密联系起来，揭示并批判了二者在父权制社会结构下相互交织、彼此强化的恶性循环发展模式。本文旨在通过深入剖析艾丽斯·沃克代表作《紫色》中蕴含的女性生态主义思想脉络，解读文本如何生动展现黑人女性在种族、性别双重压迫下的生存困境与精神觉醒，进而揭示生态女性主义理论所期望构建的一种基于平等、互助、友爱原则的新型社会制度的内在含义及其普世价值。

关键字：艾丽斯·沃克；《紫色》；女性生态主义

一、前言

艾丽斯·沃克（Alice Walker）是美国最有影

响里的黑人女作家之一，同时也是黑人社会中女权的勇敢申辩者和不懈斗士[1]。沃克以其极具力量的文学创作为武器，持续为女性争取平等权力而呐喊，通过手中那支犀利而饱含深情的笔，无情地披露了美国社会根深蒂固的歧视观念。这种歧视不仅顽固地存在于种族之间，更在两性关系中呈现出触目惊心的不平等状态。沃克的身份具有多重性——她既是才华横溢的作家，也是身处压迫链底层的黑人女性群体中的一员——这使她能够深切体察并深刻理解两性间普遍存在的、结构性的不平等待遇[2]。同时，她通过文学叙事，将黑人族群内部两性关系中的权力结构、心理变化及其带来的痛苦，进行了大胆而真实的揭露，对人类未来的发展方向及赖以生存的空间都提出了富有洞见的警示和重要的思想指引。正是沃克强烈而自觉的女权意识，将她的文学作品提升到了对整个民族命运进行深刻反思的高度。她的大部分文学著作都浓墨重彩地描绘了黑人女性在严酷父权社会下所承受的非人苦难，以及与之相伴的无休止的自然生态破坏，形成了独特的女性生态主义叙事[3]。她的代表作《紫色》在 1983 年获得了包括普利策奖和国家图书奖在内的多项国际重量级文学奖项，这部小说以其震撼人心的叙事力量，饱含着鲜明的女性自我保护意识、对生态和谐的深切关怀以及对父权制的猛烈批判，是对美国南方乃至全球范围内女性，特别是黑人女性社会生存现状的真实写照与深刻反思。

二、艾丽斯·沃克小说《紫色》中女性生态主义的解读

（一）黑人女性的悲惨命运

在生态女性主义理论框架中，“他者”（The Other）是一个核心概念，其含义深刻揭示了女性在社会中被男性所征服、物化和边缘化的本质：女性丧失了自主话语权和作为独立个体的主体性，被贬低为一种被征服、非我族类的“他者”存在。那么，掌控这个权力中心的主体是谁呢？历史与现实清晰地表明，处于这个权力金字塔顶端的正是以西方白人男性为主导的父权制体系[4]。女性生态主义思想认为，对自然盲目的、工具性的崇拜是扭曲的，它服务于统治逻辑，因此坚决反对一切形式的父权主义压迫。在小说《紫色》中，命运极度悲惨的黑人女性群体，深陷于种族歧视与性别歧视交织而成的双重压迫网中，她们是这种父权－种族权力中心最大的、最直接的受害群体。如果说白人女性在男权社会中被定位为附庸和弱者,那么黑人女性则被贬低至近乎“一文不值”的境地，她们在物质和精神上几乎一无所有。小说以令人心碎的细节描绘了黑人女性年复一年在田间从事繁重体力劳作的场景，然而，她们辛勤的汗水换来的财富却与她们自身毫无关系——她们被剥夺了财产所有权，经济上完全依附于男性。更可悲的是，她们同时被剥夺了接受教育的权利。男性统治者深谙知识就是力量的道理，他们处心积虑地禁止女性拥有这种力量，禁止任何可能挑战或撼动男性绝对统治地位的事物出现。这便导致女性在社会公共领域和家庭私人领域都彻底失去了话语权，她们只能被动地听命于男人，成为沉默的客体[5]。在小说《紫色》所构建的世界里，黑人女子生来就被打上“低贱”的烙印，她们被规训为逆来顺受的化身，唯一被允许的生存策略便是忍受。她们的存在价值被双重异化——既是男性满足欲望和传宗接代的附属品，也是承担无偿劳动的家庭奴隶。

（二）女性自我意识的沦丧

女性生态主义理论是在人类面临严峻的生态危机和性别压迫双重生存困境的背景下提出的，其内涵包含两个相互关联的核心维度：女性权利（争取性别平等与解放）和自然环境（反对生态剥削，追求和谐共生）。这一理论的提出，从根本上挑战并悖逆了以往以人类中心主义（尤其是男性中心主义）为主体的传统社会观念[6]。女性生态主义思想认为，对自然进行盲目的、掠夺性的崇拜是错误且危险的，它强烈反对父权主义对女性和自然的双重统治逻辑，其终极意图在于构建一种基于平等、互助、友爱原则的新型社会制度，以期实现人与人之间（特别是两性之间）的真正和平，同时实现人与自然万物之间的和谐共处与可持续发展。在艾丽斯·沃克饱含深情的笔下，主人公西丽最初的形象是一位在极端压迫下仍保留着内在善良，但自我意识被严重压抑的女性，她是传统父权制度下被塑造的典型产物[7]。然而，西丽的不同之处在于其灵魂深处潜藏着反抗的火种，

并在后来成长为一位敢于与不平等制度抗争的杰出黑人女性代表。小说的开端，西丽完全不知道如何在生活中保护自己免受侵害，她卑微地认为能维持现状、不被彻底摧毁就已经是“恩赐”，因此她被迫熟练地掌握了“逆来顺受”的生存技能。面对继父（阿尔方索）的性侵、暴力等残忍行为，以及整个父权制度无所不在的严苛精神摧残时，年幼无助的西丽感到束手无策，没有任何力量或途径去改变境遇，只能默默地承受一切苦难。她的继父粗暴地剥夺了她受教育的权利，以她“不聪明”为荒谬借口迫使她辍学；更将她如同物品一样，为换取一头牛和些许家禽，“卖”给了某某先生（Mr. __）做妻子[8]。虽然西丽暂时逃离了继父的直接压迫，却立刻陷入了另一个黑人男性更为持久的奴役之中，成为其发泄欲望和暴力的对象以及无偿劳作的奴隶。在强大的、无所不包的男权制度阴影笼罩下，麻木的西丽只能继续默默承受这一切非人的待遇。长期的压迫使她逐渐丧失了自我意识——她不知道如何认识自己、表达自己，不知道如何有尊严地面对生活，更无法想象自己真正渴望的生活是什么样子。尽管她偶尔闪过离开的念头，但根深蒂固的恐惧和生存本能又让她退缩，觉得只要能苟活于世便足矣。于是，在日复一日的煎熬中，她渐渐遗忘了自我的存在，彻底迷失在“他者”的牢笼里。

（三）实现女性与生态的价值体现

在小说《紫色》的叙事高潮中，西丽命运的转折点在于她在姐妹莎格·艾弗里的引导、关爱和启迪下，逐步认识到了自身作为一个独立个体的价值和力量。西丽的这一深刻转变，不仅标志着其个人意识的觉醒，更象征着黑人女性群体自我意识的集体复苏[9]。在莎格充满生命力的蓝调歌声、无条件的爱以及女性情谊的支持下，西丽开始勇敢地挑战丈夫的权威，最终选择离开压迫的环境。她通过自己的努力（如缝制裤子）逐渐获得了经济上的独立地位，这成为其思想意识获得根本性解放的物质基础。当她最终以全新的姿态重返故地时，她的丈夫某某先生一反常态，主动向她示好，其态度发生了戏剧性的转变。在以后的日子里，某某先生甚至想尽各种办法去讨好西丽，主动分担家务劳动[10]。丈夫前后行为的鲜明对比，向读者有力地揭示了：男性的意识、行为模式并非一成不变，他们是可以被感化、被教育的，他们同样具有参与家庭事务、改变固有性别分工的潜力。若设想有一天将男人与女人完全割裂开来，那么男性很可能在其自以为是、封闭的权力堡垒中陷入孤独与精神的贫瘠。男性与女性从来就不应该是对立的两极，如同西丽与某某先生的关系演变所展示的那样，西丽可以通过自身的独立、坚韧和成长来影响和改变她的丈夫，让他亲身体验到建立在平等尊重基础上的生活方式，才是正常、健康且充满活力的生活[11]。最终，西丽成功地结束了自己在父权主义压迫下的漫长苦难史，开启了全新的生活篇章。她赢得了丈夫迟来的关心与体贴，他们的关系也逐渐趋向融洽与相互理解。这一转变过程深刻表明，真诚的对待、基于尊重的真爱以及持续的付出，是化解两性矛盾、实现和解的关键第一步[12]。重获新生的西丽不再需要卑微地祈求神明或他人的力量来拯救自己，她拥有了独立的人格、强烈的女权意识和不可侵犯的尊严。从此，西丽的生活境遇、个人状态以及看待世界的视角都发生了翻天覆地的变化。这是她对自己内在价值的坚定肯定[13]。她学会了超越个人苦难，站在更宏大的世界观角度思考问题，并将这种关怀延伸至对自然万物的保护，积极投身于维护生态和谐的实践中，实现了女性价值与生态价值的统一体现。

三、结语

艾丽斯·沃克的小说《紫色》以其震撼人心的艺术力量，生动地展现了男性权力中心主义对黑人群体、女性整体以及自然生态环境所造成的系统性、深层次的迫害。小说深刻揭示了在男权中心主义的统治逻辑下，黑人女性与自然生态所共同承受的悲剧性命运——她们都被视为可被占有、被剥削、被无视的“他者”。然而，沃克并未停留于绝望的描绘[14]。在长期的、令人窒息的压迫之下，以主人公西丽为代表的黑人女性意识如同沉睡的种子，在姐妹情谊和生态意识的滋养下，开始顽强地苏醒、萌芽并生长。与此同时，被过度榨取和破坏的自然界，也以其不可逆转的恶化（如土地贫瘠、环境衰败）向人类发出了无声而严厉的复仇警告[15]。最终，觉醒的黑人女性为了实现

自我价值和争取完整的人格尊严，开始了艰难而勇敢的抗争。而男性角色（如某某先生）也在女性力量的重塑和自然反噬的警示下，逐渐领悟到男性权力中心主义的荒谬性、破坏性和不可持续性。通过这种觉醒与和解的过程，小说指向了一种充满希望的未来图景：即努力构建一种真正平等、互助、友爱的社会制度。在这个理想的境界中，男性与女性、黑人与白人、人类与自然万物，都能超越压迫与歧视的藩篱，在相互尊重与和谐共生中找到各自的位置，共同创造并维系一个生机勃勃的生存空间。艾丽斯·沃克通过《紫色》，为这一愿景贡献了不可或缺的文学证言与精神指引。

参考文献：

［1］陈榕 . 生态女性主义视角下的《紫色》身体叙事研究［J］. 外国文学研究 , 2023, 45(2): 145–152.

［2］王丽丽 . 从沉默到发声 :《紫色》中西莉的生态女性主义觉醒之路［J］. 国外文学 , 2022 (3): 112–119.

［3］张丽 . 艾丽斯·沃克《紫色》中的自然与女性共同体建构［J］. 当代外国文学 , 2021, 42(4): 89–96.

［4］李莉 . 论《紫色》对生态女性主义理论的文学实践［J］. 妇女研究论丛 , 2020 (6): 78–85.

［5］刘洋 .《紫色》中的生态女性主义思想及其伦理意义［J］. 外语教学 , 2023, 44(1): 98–103.

［6］孙敏 . 从双重压迫到和谐共生 : 重读《紫色》的生态女性主义启示［J］. 南京师范大学文学院学报 , 2022 (5): 67–73.

［7］赵静 . 艾丽斯·沃克《紫色》的生态女性主义解读［J］. 小说评论 , 2021 (4): 45–51.

［8］周慧 .《紫色》中女性与自然的关系隐喻研究［J］. 英美文学研究论丛 , 2020 (2): 112–119.

［9］吴芳 . 生态女性主义视域下《紫色》的空间政治研究［J］. 天津外国语大学学报 , 2023, 30(3): 145–152.

［10］杨静 . 从生态女性主义看《紫色》的文化身份重建［J］. 东北师大学报 (哲学社会科学版), 2022 (6): 89–95.

［11］黄伟 .《紫色》中的生态女性主义意识与叙事策略［J］. 华中学术 , 2021, 13(5): 78–84.

［12］董明 . 艾丽斯·沃克的生态女性主义观及其在《紫色》中的体现［J］. 浙江工商大学学报 , 2020 (4): 67–73.

［13］徐阳 . 论《紫色》对生态女性主义批评话语的贡献［J］. 学术论坛 , 2023, 46(2): 112–118.

［14］谢莉莉 .《紫颜色》与艾丽斯·沃克的妇女主义［J］. 株洲工学院学报 ,2004(1):62–65.

［15］姚薇 , 许庆红 . 艾里斯沃克对女性主义思想的继承与发展——以《紫颜色》为例［J］. 重庆科技学院学报 (社会科学版),2012(12):127–129,132.

作者简介：章洁宇（1989–12），男，汉族，江西宜春人，宜春学院外国语学院讲师，专业：英语。