

声 明

本刊仅作为学术交流与出版平台,所刊载文章的观点仅代表作者本人,不代表本刊立场。本刊坚决反对抄袭、伪造数据、一稿多投等学术不端行为。文章内容的真实性、准确性及可靠性由作者全权负责。

本刊为开放获取期刊。所有发表内容均采用CC BY-NC 4.0协议许可。读者可以免费获取、阅读和非商业性分享,但使用时必须明确注明作者和出处,且不得对作品进行任何形式的修改。

人文学刊

人文学刊

2025年
第七期第1卷

月刊

2025年第七期第1卷

出版单位: 拾华出版有限公司

总编辑: 王海波

总顾问: 胡 斌

联系地址: 香港九龙旺角亚皆老街2C号凯悦
商业大厦6楼602室

E - MAIL: rwk@shiharr.com

联系电话: +852-9749-5505

投稿平台: <https://ojs.shiharr.com>


国际标准连续出版物号: pISSN 3104-5014

eISSN 3104-5022

发行范围: 全球公开发刊

出版日期: 2025年12月25日

发行定价: 免费赠阅

版权许可: 



更多科研资讯可关注官方公众号



人文學刊

二零二五 第七期



编辑部成员

总 编 辑: 王海波
总 顾 问: 胡 斌

【法学编辑部】

主 编: 刘 玮
副 主 编: 陆 瑶 唐旭晨 唐丽云 苏咏喜
编 辑: 王 正 曾 霄 裴 耘 石 鑫 汪 淇 李明旭 诸葛成影

【教育与体育编辑部】

主 编: 何小兰
副 主 编: 龚雅哲
编 辑: 周鸿璋 鹿艺馨 苏文杰 刘洪铭 白天昊 吕文欢

【艺术与设计编辑部】

主 编: 莫 岚
副 主 编: 王媛媛 周白云 郝 爽 刘 飞 刘梦雨 郭胡合璧 李嘉乐 蔡 佩
编 辑: 黄 杨 刘 颖 宋彦霖 赵 洋 贾效田 刘济君 赵沃林 王镜皓
张 鹏 金黛彤 李一帆 何 蕴 张靖博 袁 浩 冯志超 兰正焱
王俊翰 罗木英

【文学与新传编辑部】

主 编: 侯本塔
副 主 编: 冯浩源 韩文涛 戚 昊 李国平
编 辑: 胡 港 井兴龙 包云龙 任韵灵 蒋瑀宸 王昊祥 孙玉豪 李 芮
佟 彤 吕淑娟 田诗昂

【历史与文化编辑部】

主 编: 宋 朝红
副 主 编: 曹 栋 孙苡森 崔梦泽 李伟强
编 辑: 曾 浩 王伟康 吴栩薇 刘宇航 许嘉杰 熊晨曦

(排名不分先后)

责 任 编 辑： 王海波 谭瑞将 何小兰 桂 军
校 对 出 版： 莫 岚 金黛彤 贾效田 成 豪
营 销 策 划： 孔维旭 林立栩 赵晓谕
技 术 编 辑： 刘霜尧 杨开路
封 面 题 签： 潘 婷

目 录

艺术与设计

- 01 技术与人文的跨文化对话——第二届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛综述
郝 爽、杨芮琦
- 07 性别平等在数智元宇宙中的再塑与突破：数字身份、算法偏见与沉浸式赋权路径研究
刘梦雨、董筱妍、王昊航、郑夜白
- 20 虚拟现实交互设计专业选修课教学策略研究
潘雨沛
- 24 技术赋能下舞蹈直播的“舞台化”转型研究——以抖音剧情向团播为例
王昕甜、袁 瑞
- 30 乡村振兴背景下非遗技艺与民宿室内设计的融合研究——以非遗技艺竹编为例
邢艳艳、夏宝红
- 35 基于企业人才需求的AIGC赋能数字摄影摄像课程体系重构与实践
张绮媚、叶影玲
- 41 AIGC背景下动态视觉识别系统设计的构建逻辑转变与设计师角色演化研究
薄晶晶

文学与新传


- 46 《恋人絮语》与罗兰巴特的解构主义文本实验
胡佳铭
- 52 跨文化视域下白先勇小说《纽约客》中的文化冲突研究
关树蕙、梅潇尹

历史与文化

- 59 数字技术驱动下当代文化消费趋势转变与治理研究
李颖珊
- 65 从异托邦视角看《我睡了可我的心醒着》中的文化书写
宋 平
- 72 从“联通”到“依存”：尼泊尔数字支付系统风险与“数字脆弱性”
井兴龙

教育与体育

- 77 基于人工智能发展对大学生就业的影响研究
周钰淮、朱紫健、马雷猛
- 83 数智赋能下中职课程教学创新实践研究——以楼宇自控技术课程为例
马艺菲

- 
- 90 小学生“乡土乡情”研学实施策略与反思——以范公亭研学
为例 刘佳佳、刘卓娅、刘紫玥、何睦等
- 98 产教融合视角下“校中厂+产业学院”双模式的教学实施研究
——以艺术设计专业《包装设计》课程为例 夏宝红、邢艳艳

经济与管理

- 104 数字人文视角下古籍类知识图谱构建与价值转换——以《海错
图》为例 于旻杉

技术与人文的跨文化对话——第二届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛综述

郝爽¹, 杨芮琦^{1*}

(¹ 中国戏曲学院 艺术管理与文化交流系, 北京 10068)

摘要: 第二届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛以“技术与人文的跨文化对话”为核心主题, 深入探讨了文化遗产的展示与传播、人工智能与文化新质生产力、中国戏曲国际传播与文化IP跨界等关键议题。论坛汇聚了跨学科视角, 就数字技术如何赋能文化遗产活态传承、人工智能在文化生产中的革新作用及其局限性、戏曲与文化IP的创新传播路径等议题展开了广泛而深入的交流。论坛旨在通过理论与实践的双重反思, 为新时代中华优秀传统文化的创新性发展与全球传播提供系统性思考, 并推动技术对经典文本的再解读, 构建多渠道、立体式的对外传播格局。论坛强调了文化科技融合在激活传统文化生命力中的核心作用, 并倡导在“技术工具化”与“人文价值优先”之间构建动态平衡, 为传统文化的现代转型提供了理论框架和实践指导。

关键词: 文化传播与媒介发展; 技术与人文对话; 文化创新与传承

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.928>

Trans-cultural Dialogue Between Technology and Humanities : A Review of the Second Youth Scholars Forum on "Cultural Communication and Media Development in the New Era"

Hao Shuang¹, Yang Ruiqi^{1*}

(¹ The National Academy of Chinese Theatre Arts Dep. of Art Management and Cultural Communication, Beijing, 10068, China)

Abstract: The Second Youth Scholars Forum on "Cultural Communication and Media Development in the New Era", with the core theme of "Trans-cultural Dialogue between Technology and Humanities", delved into key issues such as the display and dissemination of cultural heritage, artificial intelligence and new cultural productivity, and the international dissemination of Chinese opera and cultural IP crossover. The forum brought together interdisciplinary perspectives to extensively and deeply exchange views on how digital technology can empower the living heritage of cultural heritage, the innovative role and limitations of artificial intelligence in cultural production, and the innovative dissemination paths of opera and cultural IP. The forum aimed to provide systematic thinking on the innovative development and global dissemination of excellent traditional Chinese culture in the new era through dual reflections on theory and practice, and to promote the reinterpretation of classical texts through technology, thereby constructing a multi-channel, three-dimensional external communication landscape. T-

作者简介: 郝爽 (1985-), 男, 北京, 副教授, 硕士生导师, 研究方向: 戏曲文化传播

杨芮琦 (2002-), 女, 北京, 硕士, 研究方向: 戏曲文化传播

通讯作者: 杨芮琦, 通讯邮箱: 1458157854@qq.com

he forum emphasized the pivotal role of cultural and technological integration in revitalizing traditional culture and advocated for a dynamic balance between "technological instrumentalization" and "humanistic value priority", offering a theoretical framework and practical guidance for the modern transformation of traditional culture.

Keywords: Cultural communication and media development; Dialogue between technology and humanities; Cultural innovation and heritage

引言

在数字化、智能化技术迅猛发展的今天,技术的每一次飞跃,都深刻地重塑着人类社会的文化景观与传播方式。与此同时,人文精神的探索与传承,始终是文化发展的核心命题。技术与人文的融合,已成为推动文化创新、促进文明互鉴的重要动力。在全球化浪潮的推动下,不同文化之间的交流与碰撞日益频繁。如何借助现代媒介技术,实现文化遗产的活态传承与跨文化传播,成为摆在当代社会面前的重要课题。同时,人工智能等前沿技术的崛起,正在深刻改变着文化生产与传播的方式,既带来了前所未有的便利与效率,也引发了关于技术伦理、文化异化等深层次的思考。此外,中国戏曲等传统文化的国际传播,也需要在保持本土文化内核的基础上,探索与国际受众的有效对话方式,实现文化的“走出去”与“走进去”。

2025 年,适逢中国戏曲学院建校 75 周年受总书记“为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献”这一重要精神指导,5 月 17 日,由中国戏曲学院主办、艺术管理与文化交流系承办的第二届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛在中国戏曲学院举行。

此次论坛吸引了来自中央财经大学、北京师范大学、北京电影学院、中国传媒大学等多所高校、科研机构的专家、教师、在读博士及硕士研究生等近四十位学者参与。论坛通过采取线上线下相结合的方式,使得诸多学者的思想可以跨越空间距离产生碰撞、激荡。本次论坛围绕“文化遗产的展示与传播”“人工智能与文化新质生产力”“中国戏曲国际传播与文化 IP 跨界”等核心议题展开深入交流,强调数字技术对传统文化的赋能路径,并从人文视角审视技术与文化的互动逻辑,期待通过本次论坛的深入交流与探讨,能够推动技术对经典文本的再解读,助力以中国戏曲为代表的中华优秀传统文化实现创新性发展。同时,论坛也强调政府、学界、产业与社区的多方参与,共同构建文化传播与媒介发展的可持续生态,为文化的繁荣与发展贡献智慧与力量。

在论坛中,学者们延续着对技术、人文与跨文化的关注,发言围绕全球文化传播效能、产业创意创新和跨媒介的融合发展进行。在发言中,学者们引入新的学科视角,探索数字技术对传统文化的赋能路径,并从人文视角审视技术与文化的互动逻辑,推动技术对经典文本的再解读,助力以中国戏曲为代表的中华优秀传统文化实现创新性发展,构建多渠道、立体式的对外传播格局。

1 多维视角下的跨文化传播理论建构

开幕式上,多为业内专家、学者以多维视角和战略思维,为新时代中华传统文化的跨文化传播提供系统性、前瞻性思考。中国戏曲学院党委副书记、院长尹晓东在开幕式致辞中指出,中国戏曲博大精深、源远流长,必将在激发中华文明新活力、构筑中国文化新形象、推动中外艺术交流等方面发挥不可替代的作用。戏曲艺术在新时代的传播发展,一是要加快发展文化领域新质生产力,应用科技创新成果和媒介发展机遇,激发内生动力。二是要分析新的观演关系和文化市场趋势,赋能戏曲为代表的中华优秀传统文化的传播能力建设。三是高校要为新时代文化传播提供重要的人才支撑。2025 年是总书记给中国戏曲学院师生重要回信五周年。学校在培养好戏曲艺术传承人才,推动戏曲艺术守正创新的同时,还充分发挥戏曲艺术的精神载体的作用,着力培养“懂艺术、语言好、善沟通”的戏曲文化传播人才,用戏曲讲好中国故事,传播好中国声音,提升中国戏曲的国际传播力影响力^[1]。

中央财经大学文化经济研究院院长、二级教授、博士生导师魏鹏举在主旨发言中延续了对技术发展与文化焕新的关注。他认为文化科技融合是激活传统文化生命力的核心引擎,人工智能等数字化技术能突破传统传播边界,提升文化产业边际收益,但需警惕其对人类创造力的潜在钝化,倡导“技术工具化”与“人文价值优先”的平衡^[2]。西北工业大学、北京师范大学教授、博

士生导师张政以具体传播案例为视角,结合宏观、微观环境,对中国传统文化的传播范式进行总结。张政教授以熊式一《王宝川》译本为例,分析戏曲文化在英语世界的传播策略,提出戏曲跨文化传播需兼顾文化本真性与海外受众接受习惯,避免“过度迎合”与“文化折扣”,通过“创造性转译”实现有效传播^[3]。北京电影学院国际学院执行院长、教授、博士生导师谭慧从电影配音与字幕的跨文化实践切入,通过对各国电影产业情况的分析,揭示媒介选择背后是文化主权的博弈,启示传统文化跨文化传播需突破“技术中立”认知,在尊重目标国文化语境的同时构建符合自身价值体系的策略,并通过政府、高校、院团协同机制在“文化输出”与“价值共鸣”间寻找平衡^[4]。

在主旨发言中,专家、学者们从不同维度深入剖析了传统文化跨文化传播的关键问题,既有对技术赋能的前瞻性思考,也有对文化传播策略的务实探讨,更有对理论逻辑的深刻挖掘,为后续分论坛的深入研讨奠定了坚实基础,也为戏曲文化在新时代的传承发展提供了极具启发性的理论指引,实现从“文化展示”到“精神对话”的跃迁。

2 数字技术赋能文化遗产活态传承

2.1 数字技术助力文化遗产传播

在分论坛一中,学者们围绕着“文化遗产的展示与传播”这一话题展开探讨。发言人普遍强调,在以“Z世代”作为传播对象的当下,作为传播主体的文化遗产应及时面对传播困境,针对“Z时代”的信息获取习惯,强调技术工具对传播效率的提升,同时深通过化人文视角加强青年群体文化认同的深层建构。

面对“Z世代”获取信息呈现碎片化、交互性和个性化的特点,学者们普遍认为应当以媒介技术作为观测点进行分析。河北传媒学院的乔玉提出利用文化解码的方式与戏曲年轻受众进行沟通,利用“戏曲+”与“+戏曲”双线并行的方式,通过古风歌词、短视频、游戏和动漫等深受青年喜爱的兴趣点,在碎片化传播中注入传统文化符号的深层解读,重建文化认同,激发青年群体对戏曲文化的兴趣;兰州大学的但洁、东北大学的高健宁和北京大学的孟繁一均观测到新媒体传播对于文化遗产活态传承的重要性,尤其对如秦腔、吉剧和沪剧这样的小剧种而言,新媒体平台通过直播、短视频和IP的打造,为文化遗产创造了崭新的传播空间,让文化遗产与当先年轻受众产生链接,继而形成情感共同体,不仅加强了“Z世代”的文化认同感,还推动了地域文化记忆的活态延续,构建起了跨民族的情感共鸣,为非遗的现代化转型提供了可复制的模式。

2.2 文化遗产的数字活化转型

作为文化遗产传播空间的延展,尽管新媒体平台在面向受众有着诸多优势,但与会学者们同样将目光聚焦在文化遗产线下空间的传播状况。以剧院、剧场和戏台作为传播文化遗产的重要媒介,对文化遗产的传承与发展有着深远影响。部分学者以空间理论为基础,从不同角度出發,着力探讨如何借助数字技术实现文化空间的活化转型,以及地方戏剧如何加强观演关系,助力文化遗产在现代社会的有效传播与传承。

中国戏曲学院的许腾月指出小剧场京剧凭借“小而精”“沉浸感”和“实验性”的特点吸引大量青年群体,小剧场京剧不仅通过对舞台空间的压缩来提升观演互动感,还通过包括声光电、数字舞台等多媒体技术,进一步突破了京剧表演的虚拟性,不断提升观众的感官体验,让青年群体更易融入戏曲文化氛围;河北传媒学院的赵相栋以古戏台活化为例,引入“文化记忆”与“气氛美学”理念,提出从“静态展示”向“动态场域”转变,通过节庆演出等仪式化活动营造集体记忆,将建筑学空间理论与文化人类学视角结合,赋予古戏台“情感共鸣容器”的新内涵^[5];澳门科技大学的魏孔三运用“空间与地方”等概念,对兰州新区秦腔自乐班的独特形态展开分析,展现了戏曲文化在城市街角空间传播中所形成的特殊文化现象与意义;莆田学院的孙心怡通过对比农村戏台、城市剧院、春晚舞台等不同场景下的观演关系,运用“仪式过程理论”,深入解析传统戏曲在现代媒介中权力结构的差异,清晰呈现了戏曲文化在不同空间场景传播时的特点与变化。

2.3 文化遗产与数字技术的协同创新

在现今的传播环境下,文化遗产不仅需要从自身出发,加强创新实践,同样也需要借助数字技术开展新的传播方式。所以,文化遗产的展示与传播是一个多方参与、协同发展的过程,分论坛一的学者们以技术为纽带,分析多元主体的协同机制,探索构建可持续的文化遗产传播生态体系。

广西演艺职业学院的卢博文以彩调剧《刘三姐》为研究对象,从剧本、舞美等多个维度探讨该剧目的新时代创新路径,提出在创作过程的各个关节中,各部分需通过技术纽带紧密协作,才能真正做到在传承戏曲文化本真的同时,实现传统艺术与现代审美的有机融合^[6]。中国戏曲学院附中的孙玉坤采用跨学科研究方法,从艺术史与图像学视角出发,深入分析徐悲鸿画作中田汉形象的拼接手法,揭示了戏曲文化与美术创作之间的思想联动,为理解不同艺术形式间的文化协同提供了新的思路;西安培华学院的张琨基于媒介融合理论,结合传播学与文化产业研究,指出传统文化作为传播主体具有集体性、类型化特征,作为客体是社会生活的艺术呈现。提出借助新媒体创新传播形式,如短视频、直播、数字博物馆等,增强受众参与度,推动文化与旅游结合,提升传播效果。

3 人工智能驱动文化生产方式革新

3.1 文化内容创作中的智能化转型

在人工智能深度介入文化生产方式的背景下,AIGC 技术开始涉足剧本生成、动作设计等传文化成产方式。在分论坛二中,学者们围绕“人工智能与新质生产力”这一话题,全面探讨人工智能与文化生产方式之间的关系,探讨人工智能在多个文化创作、生产与扩展领域的技术介入,解析人机协同的可能性与文化生产的主体性边界。

中国传媒大学的骆艺文以媒介考古学为视角,阐述中国动画与中国戏曲的跨界与传承,并以数字动画中戏曲程式的还原为例,指出三维动画的骨骼绑定技术可精准还原戏曲动作连贯性,通过引入 NURBS 这样的数字工具并结合手绘关键帧,可平衡技术精准性与艺术偶然性,用以解决早起数字动画中的“机械感”,尤其强调人工智能生成动作需通过人类编导以保留戏曲“气韵”;中央民族大学的李学渊以中央电视台三个 AI 全流程微短剧建模例,展示了 AIGC 技术如何回溯历史、促进情感互动,并通过符号学探索中华优秀传统文化的视觉构图意义的;中国艺术研究院的韩煜佳则以《少年天子》作为创作蓝本,通过展现利用 AIGC 对剧本的二次创作过程,展现人工智能在文化创作中对编剧的助力。

学者们在强调人工智能在文化生产中提供便利的同时,也强调人工智能使用过程中对创作者把控的需求。受制于算力逻辑、伦理法规与感性洞察,AIGC 在文化生产过程中也体现出一定的局限性,如在剧本人物创作中的不合理,缺乏深度、情感和对人性的洞察;在图像生成中出现忽略了传统文化背景,暴露出技术在理解文本和文化内涵上的局限性。针对此,学者们提出对于人工智能的使用应当强调算法优化、模型迭代以及伦理法规的约束,尤其体现在使用 AIGC 创作过程中作为“人”的主观能动性,以实现更深层次且具有保护性的 AI 技术应用,为中华优秀传统文化的探索与创新开辟新路径。北京师范大学的张子平针对 AIGC 内容的版权困境,提出 AIGC 开发者需对训练数据的版权合法性负责,内容使用者需标注人工智能辅助比例,平台也需建立“版权争议仲裁算法”,并明确“人类实质性贡献”为版权认定核心,避免算法成为侵权“避风港”。

3.2 数字化重构加强传统文化认同进程

AIGC 催生多元文化内容的同时,也在不断加强文化生产各环节中的效能,促进文化产品的创新性发展与文化认同。学者们围绕短视频、游戏和数字技术等青年偏好的媒介形态,探讨人工智能如何通过技术赋能提升文化传承过程中相关产品生产、传播效率,不断激活媒介受众的情感共鸣,为传统文化的焕新与传播注入新活力。

2024 年,抖音平台上涉及戏曲的短视频超 1200 万条,播放 600 亿次,天津音乐学院的郭鹏飞基于该数据,揭示通过数字技术“破圈”的方式和方法,提出当下的碎片化传播能够有效激发青年爱国精神和文化认同感^[7];北京信息科技大学的李晓敏通过总结敦煌文化的数字化经验,展

现高清扫描、VR 和 AR 等技术如何为敦煌文物数字化采集提供便利条件,由此形成的数字资源通过线上视频直播、在线问答及数字平台直播带货等形式,增强了观众对敦煌文化的理解和情感共鸣,激发了更广泛的文化认同;而信阳师范大学的陈美汐以现象级游戏《黑神话:悟空》为例,探讨了数字时代中国传统文化如何进行全球叙事重构,在既保留东方美学特质,又降低跨文化理解门槛的同时,能够加强非遗文化全球传播的认可与接受度;济南大学的龙晓今强调数字技术创新需以守护文化根脉为基础,要构建创新与经典的动态平衡机制以加强传播过程中的文化认同,通过对当下粤剧媒介融合与数字化传播策略的分析,她认为通过试点先行和全域推广的方式,数字化传播路径可以实现方言类戏曲在数字时代的创造性转化和创新性发展。

4 戏曲与文化 IP 的创新传播

4.1 戏曲的数字化传播与跨界融合

当前,戏曲数字化传播已成为研究与实践的热点。一方面,数字技术如 VR、AR、全息投影等被广泛应用于戏曲的呈现与体验中,通过沉浸式技术让观众身临其境感受戏曲魅力;另一方面,短视频、直播等新媒体平台成为戏曲传播的重要渠道。尤其值得注意的是,《黑神话:悟空》《原神》《王者荣耀》等游戏媒介已经成为非遗与戏曲跨界融合的成功案例。

南昌大学博士生邓敏以趣味共同体为线索来探讨梅派戏曲数字化传播,并建议通过数字技术赋能、沉浸式鉴赏、社群聚合,推动戏曲文化全球传播;西安美术学院的许家璇从游戏《黑神话:悟空》整合陕北说书听觉符号与地域视觉符号的成功经验出发,启示地方非遗可借助游戏、短视频等载体降低参与门槛,实现地方文化的跨界破圈,并利用国际市场空缺推广中国美学;西华大学硕士生邓敏以数字平台上的短视频为观测对象,提出通过经典剧目新编、海外社媒运营、高校合作开课等方式,利用民营剧团的灵活性优势,来突破短视频时代的川剧传播困境。然而,与会的研究者们也指出,戏曲数字化仍面临技术适配性不足、版权保护机制不完善、观众接受度分化等问题,比如分观众认为数字化产品缺乏传统戏曲的“现场感”,而技术成本过高也制约了中小院团的参与。西华大学的邓敏分析民营三花川剧团的短视频传播现状,肯定其 30-40 元亲民票价、灵活运营吸引老年观众的策略,同时指出需通过新编经典剧目、运营海外社媒、高校合作开课等方式破解国际传播限制的困境,并要引导民营剧团与主流平台合作,形成“数字—实体”的传播闭环。

4.2 跨文化传播的平衡与创新

在全球化的背景下,跨文化改编成为推动传统文化“走出去”的重要路径,但如何在保持传统文化内核与本土化表达之间寻求动态平衡,进行跨文化传播中“守正”与“创新”的辩证思考,是学者们一直探讨的话题。

南京师范大学的黄梓淇以闽帮水客群体为研究对象,揭示其依托血缘地缘关系,以身体为媒介传递侨批、构建民间通信网络的历史实践,展现全球化早期华人通过信义文化与社会团结实现跨国传播的逻辑,为当代民间文化外交提供了历史参照;北京外国语大学的冯昱玮分析熊式一将京剧《王宝川》改编为话剧的实践,指出其通过强化家庭矛盾、突出女性独立精神、弱化一夫多妻制等时代局限的策略,既保留文化内核,又避免过度迎合海外审美导致的文化失真,为跨文化改编提供了范本^[8];北京师范大学的吴雨航梳理了新中国京剧在法国的传播历程,指出从《三岔口》哑剧的无语言隔阂展示,到《白蛇传》文武结合的立体化呈现,并利用明星效应为跨文化对话提升影响力,为当代戏曲“出海”提供了历史经验。圣彼得堡国立大学的黄攀通过研究中国戏曲在俄罗斯的传播策略,指出通过芭蕾术语类比京剧身段、结合契诃夫戏剧解读中国剧目等艺术语言转译方式,能够深化戏曲文化的基因融合,避免跨文化传播过程中的符号化表述。会学者们也一致同意,当下戏曲跨文化传播的挑战依然显著:语言障碍导致唱词意蕴流失,文化差异使写意美学难以被西方观众理解,而市场竞争则要求戏曲在保持传统内核的同时适应海外受众的审美偏好。

4.3 文化 IP 的开发与跨文化实践

当下,文化 IP 的开发已成为产业创新的焦点。但在具体实践中所展现出的问题亦不容忽

视：跨界作品易陷入“形式拼贴”陷阱，削弱戏曲本体魅力；IP运营缺乏长期规划，导致资源浪费等现象颇多。针对这些问题，与会学者们提倡跨界尝试，并且认为文化IP的开发需平衡艺术创新与文化还原。

四川省艺术创作促进中心（四川省艺术基金中心）的雷月以四川文化IP舞台剧改编为例，揭示舞剧《大熊猫》等作品因角色设计争议等原因引发的大众接受度问题，强调需平衡艺术创新与IP还原；南昌大学的郭敏针对梅派戏曲数字化传播中用户“消费性参与多、缺乏深度认同”的问题，提出“趣味共同体”概念，通过数字技术赋能、沉浸式鉴赏、社群聚合等方式，强化以审美情感为核心的文化认同构建；宁波诺丁汉大学的肖楚楚指出，国产动画电影通过对经典神话、民间传说等传统文化IP的现代转译打破了年龄壁垒，激活了情感共鸣，在票房与口碑上实现突破。

5 结语

本次论坛通过跨学科的理论对话与实践反思，为新时代中华优秀传统文化的创新性发展与全球传播提供了系统性思考。论坛强调，文化科技融合是激活传统文化生命力的核心路径，但需警惕技术对人类创造力的潜在异化，倡导在“技术工具化”与“人文价值优先”之间构建动态平衡。数字技术不仅为文化遗产的活态传承开辟了新场景，更通过VR、AR、新媒体平台等工具重塑了文化传播的时空边界，使非遗与戏曲等传统文化形态得以突破代际与地域限制，触达更广泛的受众。与此同时，人工智能在文化生产中的应用虽提升了效率，但其局限性也凸显了人类创作者在情感表达与价值判断中的不可替代性，要求算法优化与伦理约束并重。在跨文化传播层面，论坛指出，戏曲与文化IP的创新需兼顾本土化表达与国际适应性，避免形式拼贴与文化误读，而是通过深层次的文化转译与艺术创新实现“文化共鸣”。在探索文化传统和数字媒介融合路径的前提下，构建兼具普世性与独特性的文化叙事。此外，论坛对文化遗产传播生态的协同构建提出了前瞻性建议，强调政府、学界、产业与社区的多方参与是实现文化可持续传承的关键。

综上所述，本届论坛以多维视角回应了数字时代文化传播的重大命题，既为传统文化的现代转型提供了理论框架，也为实践层面的技术赋能与人文坚守指明了方向。在未来针对文化传播与媒介发展的研究中，论坛将进一步探索数字技术与人文价值的共生机制，推动中华优秀传统文化在全球语境中的创造性转化与创新性发展。

参考文献：

- [1] 曹宁, 尹晓东. 构建中国戏曲学科体系、学术体系、话语体系, 提升中国文化影响力[J]. 艺术教育, 2023, (04): 9-10.
- [2] 魏鹏举. 中华优秀传统文化IP的全产业链发展探究[J]. 人民论坛, 2025, (13): 96-100.
- [3] 张政, 冉蔓. 清代翻译科钩沉[J]. 中国翻译, 2020, 41(04): 32-39+190.
- [4] 谭慧, 何媛. 新形势下中国影视剧在东南亚的传播研究——基于2024年的受众调查[J]. 电影新作, 2024, (06): 105-115.
- [5] 赵相栋. 古戏台社会美价值初探——以平遥古戏台为例[J]. 戏剧之家, 2020, (16): 14-15.
- [6] 卢博文, 林起明. 地域·民族·文化: 广西民族歌剧的身份构建[J]. 当代戏剧, 2025, (05): 20-23.
- [7] 郭鹏飞. 霍尔“文化循环”视角中的当前专业流行音乐活动[J]. 音乐传播, 2018, (04): 112-114.
- [8] 冯昱玮, 夏炜. 中西文化在戏剧中碰撞与交融——论熊式一改编话剧《王宝川》的跨文化阐述[J]. 戏剧文学, 2022, (07): 120-125.

性别平等在数智元宇宙中的再塑与突破：数字身份、算法偏见与沉浸式赋权路径研究

刘梦雨¹，董筱妍¹，王昊航¹，郑夜白^{2*}

(¹ 北京城市学院 产业设计系, 北京 101300; ² 辽宁大学 新闻与传播学院, 辽宁 沈阳 110036)

摘要：在人工智能与元宇宙深度交汇的数智时代，性别平等问题呈现出前所未有的复杂性 with 突破性契机。本文旨在探讨元宇宙这一虚拟—现实融合空间中性别结构的重构路径，聚焦数字身份的多元建构、算法性别偏见的识别与校正，以及沉浸式体验如何赋能性别弱势群体，推动社会结构的进步性演化。首先，本文从技术哲学与数字社会学角度分析元宇宙中的“去性别化”与“再性别化”现象，探讨虚拟化身（avatar）如何成为性别表达与认同的重塑场域。其次，结合机器学习算法在用户画像与推荐机制中的应用，指出其在性别刻板印象延续方面可能加剧数字鸿沟，进而提出基于“公平性算法设计”的优化建议。第三，通过分析 Decentraland、Meta Horizon 等典型元宇宙平台上的性别表达行为与社区结构，本文提出“沉浸式赋权”模型，说明如何利用 VR/AR 互动机制开展性别教育、社群支持与数字劳动重构，为女性与 LGBTQ+ 群体提供更多参与和引领数字经济的机会。最终，本文建构一个“元宇宙性别平等生态模型”，从制度治理、平台设计、用户教育三个层面提出系统性建议，强调政策制定者、平台企业与教育机构的跨界协同是实现技术公平的关键。本研究旨在填补“数智文明”背景下性别议题研究的空白，推动性别正义在下一代互联网生态中的制度化嵌入，为实现联合国可持续发展目标（SDG5）提供理论支持与实践路径。

关键词：人工智能；元宇宙；性别平等；跨界协同

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.562>

Reshaping and Breaking Through Gender Equality in the Intelligent Metaverse : A Study on Digital Identity, Algorithmic Bias, and Immersive Empowerment Pathways

Liu Mengyu¹, Dong Xiaoyan¹, Wang Haohang¹, Zheng Yebai^{2*}

(¹ Beijing City University, Department of Industrial Design, Shunyi District, Beijing 101300, China; ² Liaoning University, School of Journalism and Communication, Liaoning, Shenyang, 110036, China)

Abstract: In the era of digital intelligence, where artificial intelligence and the metaverse converge deeply, gender equality presents unprecedented complexities as well as transformative opportunities. This paper explores the reconstruction of gender structures within the metaverse, a space blending virtual and real worlds, focusing on the pluralistic construction of digital id-

作者简介：刘梦雨（1996-），女，山东聊城，博士，副教授，研究方向：人工智能

董筱妍（1995-），女，新疆乌鲁木齐，博士，研究方向：文学

王昊航（2005-），男，福建福州，学士，研究方向：历史教育

郑夜白（1982-），女，辽宁沈阳，博士，研究方向：人工智能

通讯作者：郑夜白，通讯邮箱：baibai_0@163.com

entity, the recognition and correction of algorithmic gender bias, and how immersive experiences can empower marginalized gender groups, thereby driving progressive social evolution. First, from the perspectives of philosophy of technology and digital sociology, this study analyzes the phenomena of "de-gendering" and "re-gendering" in the metaverse, examining how avatars become arenas for reshaping gender expression and identity. Second, by investigating the role of machine learning algorithms in user profiling and recommendation systems, it identifies how algorithmic processes may exacerbate digital divides by reinforcing gender stereotypes, and it proposes optimization strategies based on "fairness-oriented algorithm design." Third, through an analysis of gender expression behaviors and community structures on representative metaverse platforms such as Decentraland and Meta Horizon, this paper introduces an "immersive empowerment" model, illustrating how VR/AR interaction mechanisms can be leveraged to conduct gender education, community support, and the restructuring of digital labor thereby providing women and LGBTQ+ groups with expanded opportunities to participate in and lead the digital economy. Ultimately, this study constructs a "Metaverse Gender Equality Ecosystem Model," putting forward systemic recommendations from three dimensions: institutional governance, platform design, and user education. It emphasizes that cross-sectoral collaboration among policymakers, platform enterprises, and educational institutions is key to achieving technological fairness. This research seeks to fill the gap in gender studies within the context of "digital-intelligent civilization," advancing the institutional embedding of gender justice in the next-generation internet ecosystem and providing theoretical support and practical pathways for achieving the United Nations Sustainable Development Goal 5 (SDG5).

Keywords: Artificial Intelligence; Metaverse; Gender equality; Cross-sectoral collaboration

引言

随着人工智能、大数据、云计算、区块链与沉浸式现实技术（如 VR/AR）不断发展，人类社会正在加速迈入“数智时代”。这一时期的显著特征在于：人与人、人与物、人与制度之间的关系通过技术重构，被转化为数据—算法—平台的新型连接形式。作为数智时代的集成产物，元宇宙的兴起标志着现实社会结构向虚拟化、去物理化与去中心化方向跃迁。

元宇宙不仅是技术创新的产物，也体现出一种空间结构、社会行为与制度逻辑的整体再造。平台用户在虚拟世界中拥有可高度定制的数字身份，参与虚拟社交、劳动、教育、治理等活动，这种多维参与改变了人类在时间与空间上的存在方式，也重构了社会关系网络^[1]。一些研究指出，元宇宙中的交互方式趋向扁平化与去等级化，有可能削弱现实社会中固有的身份壁垒，为个体赋权提供新的制度场域^[2]。

传统社会中的性别秩序以生理性别为基础，结合社会文化建构，在家庭、职场、教育等领域形成了相对稳定的性别角色划分。然而，元宇宙所创造的虚拟空间打破了物理身体对性别身份的限定，使得性别的表达、认同与互动具备了更强的灵活性与可重构性。

用户在元宇宙中通过自定义的“化身”（Avatar）表达身份，可以自由选择性别属性、外貌风格，从而在一定程度上突破传统性别角色的限制。这种多元身份设定有助于促进用户自我表达的开放性与包容性^[3]。同时，元宇宙的虚拟社群为不同性别特征与表达方式的用户提供了更广阔的互动空间与文化参与机会。然而，这种开放性仍受限于平台设计与算法结构的技术框架。

然而，这种“解放性”仍存在局限。在许多元宇宙平台中，性别设定仍存在隐性结构性限制，如默认将性别划分为“男性”与“女性”两类，且化身模板在外观上强化性别刻板印象^[4]。此外，虚拟空间中的互动规则、经济结构与话语生态也可能延续甚至放大现实世界中的性别不平等。

从理论层面看，新兴技术对性别结构的影响呈现出“解放”与“再规训”双重逻辑。一方面，虚拟身份的可塑性、社交场域的匿名性与平台结构的流动性，为边缘性别群体（如跨性别者、非二元性别者等）提供了更大的表达自由与认同空间^[5]。虚拟社群中的去身体化体验也有助于削弱生理性别对社会行为的限制，为性别角色的重新定义创造契机。

另一方面，技术的中立性往往是一种神话。大量研究表明，平台算法基于现实世界数据构建模型，其训练样本中隐含的性别歧视、职业偏见与消费导向很容易在数字环境中被复制并制度化。

[6]。如广告推荐中对女性用户过度推送美容与购物内容,男性用户则被导向科技、理财与游戏内容,这种算法性别化塑造了新的行为边界与文化期待。

此外,元宇宙中的性别暴力问题也日益显现。一些研究记录了虚拟性骚扰、性别羞辱等行为在VR空间中的发生,却发现平台治理机制普遍滞后,缺乏有效的举报与惩罚手段。这意味着性别平等的实现不可能仅依靠技术本身,而必须辅以明确的伦理设计与制度保障。

1 研究背景与问题提出

在元宇宙快速发展的当下,性别问题并未因技术中介而自然消解,反而呈现出新的表现形式与规训机制。元宇宙作为一个融合数字身份、沉浸体验与算法治理的复合空间,为性别表达与权力关系提供了新的场域与可能性。正因如此,探讨其背后的结构性逻辑与制度化潜力,成为社会学研究中的紧迫议题。

首先,本文旨在探索元宇宙对性别表达与权力结构的重塑机制。在传统社会中,性别作为一种社会结构变量,深刻地嵌入家庭、教育、劳动与政治等制度场域;而在元宇宙中,化身系统、语音选择、交互界面等要素重新定义了“性别”的表达方式与社会参与路径。本文试图揭示数字身份的自由建构如何挑战甚至超越现实性别框架,并分析虚拟空间中性别化行为与社群结构的互动逻辑。

其次,本文意图识别潜藏于平台机制与算法系统中的性别偏见逻辑。尽管元宇宙表面上去物理化、去等级化,实则平台设定中的默认性别分类、视觉模板审美偏好以及算法推荐机制往往强化了现实世界的性别刻板结构。这种“技术—中立”的表象之下,隐藏着系统性的性别再生产机制。通过对推荐内容、平台交互行为与经济参与的分析,本文将揭示算法性别化运作的隐性逻辑。

最后,本文期望提出促进数字空间性别正义的结构性策略。性别平等在虚拟空间的实现,不能仅依赖用户自我意识的提升或道德倡议的号召,更需嵌入制度设计、算法治理与文化规范之中。本文将结合理论分析与平台实证,构建“沉浸式性别赋权模型”,并提出三方面的制度建议:一是推动平台多元性别表达机制的建立,二是引入算法公平性标准并设立审计机制,三是加强虚拟空间的性别教育与数字安全保障,推动形成一个更加包容、公平与尊重多样性的数智社会结构。

2 研究意义

随着元宇宙技术的快速发展,虚拟空间逐渐成为社会交往、身份认同与制度参与的新载体,性别问题也因此呈现出新的动态。本文旨在从理论、实践与政策三个维度,揭示和回应元宇宙中性别结构的变迁逻辑与制度挑战,进而推动性别正义在数智社会语境中的制度化落地。

(1) 理论层面:拓展性别研究与科技社会学的交叉视野

传统性别研究多聚焦于现实社会中的制度压迫、性别分工与权力结构问题,而科技社会学则强调技术与社会之间的互动建构机制。本文将二者有机结合,在元宇宙这一技术社会复合空间中,探讨数字身份、算法逻辑与性别再建构之间的相互作用。通过引入“技术—结构—文化”三位一体的理论框架,本文试图拓展性别研究的分析边界,深化社会学对技术权力、数字平等与虚拟治理等问题的理解,填补当前学术界对虚拟空间性别结构缺乏系统性分析的理论空白。

(2) 实践层面:为平台设计、算法治理与用户教育提供建议

元宇宙的基础建构不仅关乎技术开发,更涉及平台治理与用户体验。本文通过对主流平台的结构机制、用户数据与性别偏见现象的综合分析,将为实际操作层面提供可行性建议。一方面,有助于推动平台在化身设定、界面交互、社群管理中引入更多元与包容的性别设计理念;另一方面,本文也强调算法治理的伦理责任,倡导在模型构建中融入公平性原则与“去性别化”机制,防止隐性歧视嵌入数字决策过程。此外,针对用户层面,本文将为性别意识教育、数字身份保护及虚拟社群建设等实践活动提供理论支持与操作指引。

(3) 政策层面:呼应联合国可持续发展目标(SDG5)

联合国《2030可持续发展议程》明确提出“实现性别平等并赋予所有妇女和女童权力”(SDG5)作为全球可持续发展目标之一。在数字时代,性别平等不仅要落实于现实制度与公共资源分配,还需延伸至数字主权、平台治理与算法权力之中。本文通过构建“元宇宙性别平权生态模型”,为相关部门提供性别友好型技术政策框架建议,包括平台规范、算法监管、教育投入等方向,助力政府与社会组织在制定数字空间治理政策时纳入性别衡量维度,从而保障新兴技术

发展中的性别正义不被边缘化。

3 文献研究

3.1 元宇宙发展现状与社会性功能

元宇宙作为“现实社会的数字镜像与制度实验场”，其技术体系是由虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、区块链、人工智能、边缘计算等技术融合构成的复合架构。其中，区块链赋予用户对数字资产与数据的所有权，人工智能用于构建智能化交互机制，云边协同保障系统的可扩展性与实时性^[7]。目前主流元宇宙平台如 Roblox、Meta Horizon、Zepeto、Decentraland 等，已经搭建起相对稳定的虚拟经济系统、创作机制与平台治理结构，为用户提供内容创作、经济交易、社交娱乐等多种功能。

这些平台的生态机制高度依赖用户生成内容（UGC）与创作者激励机制，形成了“去中心化平台+社区治理+虚拟资产流通”的生态闭环^[8]。但与此同时，不同平台间尚缺乏标准化接口与互操作协议，隐私泄露、虚拟资产泡沫与算法不透明等问题，也限制了元宇宙生态的健康发展。

在元宇宙中，用户通过数字化身（Avatar）获得新的社会身份，这种身份既脱离了现实社会中的生理性别、种族等标签，又在技术平台设定与社交互动中被重新编码。例如，多数平台允许用户自定义化身性别、服饰、语音等属性，强化了“自我建构”的自由^[9]。而这种“虚拟身份”的可变性，不仅使个体可以探索不同的社会角色，也在一定程度上促成了性别认同、文化认同等议题的多元呈现。

同时，元宇宙中的社交机制呈现出“沉浸式、多模态与高频次”的特征。用户通过语音、动作、表情等多维交互构建起临场感与归属感，形成虚拟社区与兴趣社群。在 Zepeto、Decentraland 等平台中，甚至出现了“虚拟结婚”“社群选举”“DAO 自治”等复杂社交组织形态。但也有研究指出，当前平台中“同温层效应”显著，容易形成信息闭环与社交隔离，虚拟暴力与身份歧视亦开始在部分社群中显现，亟需制度化治理措施介入。

3.2 性别与虚拟空间的研究进程

在元宇宙与其他虚拟平台中，用户可通过“数字身份”自由设定性别、外貌、服饰、语音等特征。这种不依赖现实身体的身份构建方式，打破了传统社会中性别与身体之间的直接绑定关系，为性别的“去自然化”与“流动化”提供了可能。数字身份成为一种“技术中介的自我呈现”手段，它不但体现了个体认同的自主性，也潜藏着平台所塑造的社会规范与性别编码。

在中文学术语境中，已有学者指出：虚拟身份的性别设定既可成为抵抗现实压迫的表达策略，也可能在平台结构和审美文化的引导下，重新生产性别的刻板表现。尤其是在 Zepeto、Roblox 等面向青少年的元宇宙平台中，用户对非二元性别、跨性别身份等设定具有更高的接受度，显示出年轻用户对性别边界的重构意愿。但同时，平台的化身模板、服装推荐、审美风格往往呈现高度性别化特征，对女性形象的“瘦、白、幼、美”偏好依旧明显。

此外，在对 LGBTQ+ 群体的访谈研究中发现，虚拟空间中的数字身份为其提供了表达“真实自我”的安全场域，但也存在“去政治化”的风险，即性别表达被平台娱乐化与商品化，缺乏对结构性压迫的深层回应。元宇宙不仅是技术空间，更是社会交往的延伸结构。用户在其中构建社交网络、参与互动机制、形成行为规范，从而展现出新型的性别互动形态。研究发现，虽然平台允许性别自由设定，但社交互动中的性别角色分工与行为预期仍受到现实文化与算法逻辑的影响。

女性用户在虚拟平台中通常承担更多“情绪劳动”与“服务性互动”任务，如陪玩、陪聊、情感支持等角色，其社交行为更容易被平台算法归类为“亲和型内容”，从而获得更多关注与推荐。相反，男性用户则更集中于规则制定、技术支持、平台运营等结构性权力位置，这种“数字权力的性别化分布”在多数平台中表现突出。此外，不少研究揭示了虚拟空间中的“性别暴力”现象：如虚拟骚扰、凝视性评论、声音歧视等。例如，在 VR Chat、Meta Horizon 等沉浸式空间中，女性用户频繁遭遇近距离虚拟侵扰，但现行的举报机制与平台治理响应较为滞后。这种性别化暴力表明：即便在无实体的空间中，性别结构依然以文化语义与互动规则的形式存在。

但也应看到，元宇宙中亦出现了不少由女性或边缘性别群体自发组织的抗议、教育与赋权性社群，利用平台工具推动数字性别平等议题的扩散。这种“数字空间的性别行动主义”构成了现

实性别运动的新延伸。

3.3 算法偏见与技术伦理

人工智能系统广泛应用于元宇宙的用户建模、图像生成、内容筛选、语音识别与行为预测等环节，这些看似中立的技术在实质运作中却可能隐含严重的性别歧视倾向。性别刻板印象不再以明确言辞或视觉符号体现，而是通过训练数据、模型结构与优化目标间接编码，构成一种“去意识形态外表下的结构性偏见”。

Noble 指出，搜索引擎在处理关键词“girl”时，优先呈现的结果往往与性化形象、消费品和情感服务相关，而“boy”则关联科技、成就与探索。这一倾向并非源于平台恶意，而是算法从现实数据中“学习”到的模式，因此被称为“算法歧视的自动化再生产”。

中文语境下，已有学者指出，中文语料在社交媒体、短视频平台中的性别语义构造亦呈现严重不均衡现象。如女性常与“颜值”“情感”“美食”高频共现，男性则更常与“技术”“赚钱”“权威”等词汇并列。这说明 AI 模型在语言识别、标签归类和推荐逻辑中都携带了性别偏向，而平台在构建用户画像、职业推荐、身份标签时，常将这一结构性偏见“定格化”。这种刻板结构的再生产，可能在无形中固化用户对“自身性别角色”的认知边界，从而进一步限制其在虚拟空间中的身份选择、互动行为与社会参与路径。

元宇宙中的推荐算法不再单纯呈现“用户想看什么”，而是通过复杂的“行为—内容—算法反馈环”不断引导用户“变成平台希望他们成为的人”。推荐机制在内容过滤、排序与展现过程中，扮演着文化价值中介者与身份偏好塑形者的双重角色。已有研究指出，算法在性别维度上的“标签化逻辑”尤为明显。如女性用户注册初期接收到的推荐内容，往往集中于外貌、美妆、穿搭、情感话题，逐步形成以“情绪价值”为主的互动环境；而男性用户则更容易进入竞技类、金融类、政治类社群，被引导走向“权力—理性—控制”的平台轨迹。这种基于性别的内容“圈层化”不仅是算法高效匹配偏好的策略，更是一种潜在的性别行为规训机制。

此外，平台在“用户留存”与“停留时长”驱动下，常采用点击率最大化原则优化推荐算法，这种目标往往更容易强化刻板形象与性别歧视内容的曝光概率。一些带有性暗示、性别嘲讽、外貌羞辱意味的视频内容，因用户点击量高而被系统主动推荐，间接构建起“算法主导的性别暴力场域”。因此，平台推荐机制应引入“算法公平性”原则，设计性别敏感型模型结构、采样策略与分发机制，并引入用户行为的伦理纠偏模块，以防止推荐系统从“技术中介”演变为“性别规训工具”。

3.4 沉浸式体验与数字赋权

沉浸式体验是元宇宙区别于传统数字平台的核心特征之一，其通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，使用户在视觉、听觉甚至身体感知上获得“身临其境”的交互感受。这种交互性不仅提升了信息获取的效率，更重塑了个体在虚拟环境中的行为机制与心理结构。具体到性别议题，沉浸式体验成为“教育赋权”与“社群支持”两类机制的新技术载体。

3.5 沉浸式教育与性别平权

传统性别平权教育多依赖文本与讲授形式，存在参与感弱、理解难度大、情感连接差等问题。沉浸式教育技术的引入，有望打破这些限制，通过可视化、交互化、情境化的方式，提升性别教育的效果。

已有研究指出，沉浸式虚拟环境可模拟性别歧视、性别暴力与刻板印象场景，使用户以“第一人称”的方式体验受压迫者的处境，从而增强其同理心与平等意识。例如，Meta Horizon 与 AltspaceVR 平台上的一些教育实验项目，构建了“性别体验空间”（Gender Simulation Space），邀请男性用户体验女性在工作场所中的“被打断”“被性别标签化”等情境，在沉浸式体验中提升性别敏感度。

国内部分高校也开始探索元宇宙在性别课程教学中的应用，如华东师范大学“性别·科技·社会”课程引入 VR 沉浸模块，通过模拟婚姻面谈、招聘歧视等情境，促使学生在情绪上形成共鸣，在认知上打破固有印象。研究显示，相较于传统教学，沉浸式方法能更有效地提高学生对性别不平等机制的理解与行动意愿。

但也需警惕沉浸式教育可能产生的“快感偏移”与“娱乐化风险”，部分用户可能将性别教育误读为游戏化体验，从而消解其批判意义。这就要求设计者在构建教育空间时注重价值导向、伦理引导与后续引导性讨论的衔接。

3.5.1 虚拟社群对女性与非主流性别的支持效应

元宇宙中的社交系统从早期的“聊天室”演化为“虚拟城市”“主题空间”“分布式自治组织（DAO）”等形式，使边缘性别群体获得了更稳定、更深度的社群支持体系。这些虚拟社群不仅为性别表达提供了“安全空间”，也成为数字时代性别行动主义的新形态。

一方面，这些社群弱化了现实社会中生理性别、地理位置与社会等级的干扰，使女性与非主流性别者可以围绕共同兴趣或身份构建认同共同体。如在 Decentraland 与 Zepeto 平台上，已出现“虚拟女性联盟”“去中心化女性 DAO”“非二元性别艺术家社群”等组织，其通过策展、社群治理、教育工作坊等方式提升边缘性别在虚拟经济与平台治理中的参与度。

另一方面，这些社群通过“数字可见性”机制，将边缘性别声音带入主流视野。如 NFT 女性项目“World of Women”、虚拟角色“Lil Miquela”等，成功借助技术传播重塑公众对性别角色的理解。这种“文化嵌入式赋权”机制，既是社群策略的体现，也反映了平台治理边界的延展。当然，虚拟社群的赋权效应也并非自动生成。一些研究指出，在没有明确规则与治理机制支持下，这些社群亦可能遭遇平台干预、虚拟骚扰或内部排斥，导致“数字乌托邦”转化为“虚拟封闭空间”。因此，构建具有包容性、可持续性的数字性别社群，仍需平台在制度层面提供保障。

3.5.2 研究空白与理论定位

回顾前述国内外文献，虽然在性别与虚拟身份、算法偏见、平台社交机制等方面已积累了丰富研究成果，但大多仍是从单一维度切入，缺乏对性别议题在“数智平台”中的结构性嵌套机制进行综合分析。现有研究主要存在如下局限：

首先，大多数研究聚焦于用户层面的表达行为或被动处境，如女性在平台中的形象再现、虚拟骚扰频率等，而较少深入探讨这些性别结果如何由平台的算法逻辑与系统设计结构性生成。其次，技术研究往往停留在“偏见识别”层面，例如识别推荐机制中的性别标签或语义歧视，却忽视了算法决策背后更为复杂的性别政治与权力机制。再次，虚拟空间的社群互动、文化逻辑、身份建构与技术基础之间的互动关系尚未被充分讨论，导致性别平等问题被碎片化、功能化甚至娱乐化理解。因此，迫切需要一种能够同时涵盖“性别身份→算法规训→虚拟空间结构”的整体分析框架，来解释性别如何在数智平台中被重构、被再生产、也可能被颠覆。

为回应上述研究空白，本文尝试整合三类理论路径，构建一个适用于元宇宙环境下性别研究的跨学科分析框架，暂称为“元宇宙性别正义框架”（Gender Justice Framework in Metaverse）。

（1）数字身份理论（Digital Identity Theory）

该理论强调用户在虚拟空间中的身份并非简单投射现实自我，而是一种在平台结构、社群规则与文化语境中持续“被建构”的社会性存在。数字身份的多元性与可变性是元宇宙性别流动性的技术基础，但同时也受制于化身模板、社交规则与平台秩序的规训。

（2）算法伦理与偏见治理理论（Algorithmic Bias & Fairness Ethics）

此类理论关注算法如何在数据采集、模型训练与决策输出中体现出“结构性歧视”，并提出引入“公平性指标”“偏见校正机制”与“可解释性审计”以实现数字正义。本文将将其引入性别维度，主张构建具有性别敏感度的推荐机制与内容分发结构。

（3）技术社会建构论（Social Construction of Technology, SCOT）

该理论认为技术并非中立，而是在特定社会语境下被赋予文化意义、权力结构与规范逻辑。元宇宙作为技术+制度+文化复合体，是一个性别关系“再分配”的新场域。因此必须将性别视为嵌入式变量，追踪其如何在平台治理、社区互动与数字劳动中被持续再定义。

基于以上三类理论，本文将提出一个以“结构分析 + 机制识别 + 实践建议”三维嵌套的研究框架，从身份层（Who）、机制层（How）、治理层（With what）出发，回应元宇宙中性别平等的再建构问题，进而推动虚拟空间中“制度化性别正义”的生成路径。

4 研究方法

4.1 研究设计

为了全面探讨元宇宙空间中性别表达、算法规训与赋权路径之间的多层次关系，本文采用定性与定量相结合的混合研究方法，并通过案例分析、用户调研、内容分析与数据采集等环节的交叉验证，力求构建一套逻辑自治、实证扎实的研究路径。

在总体设计上，本文以理论驱动为导向，结合平台结构与用户体验，构建“平台机制—内容分发—用户行为”三维分析框架。具体而言，定性方法主要用于理解平台中的制度设定、化身设计逻辑与社群规则对性别表达的影响；而定量方法则用于验证内容推荐系统中的性别偏向分布，探讨虚拟空间中性别刻板印象的算法再生产逻辑。通过这种方法整合，能够同时回应宏观结构与微观实践两个层面的问题，有效避免单一方法论所导致的片面性与经验碎片化。

本文的研究路径可分为四个关键环节。第一，案例分析。选取当前主流元宇宙平台中的三个典型案例：Zepeto、Meta Horizon 与 Decentraland，分别代表以身份设定、沉浸社交与去中心化自治为核心特征的不同平台类型。通过对其用户协议、化身设定模板、算法推荐机制与社区治理模式的系统解读，深入分析其性别表现机制的结构来源。第二，数据采集。利用平台 API 与爬虫技术抓取平台推荐内容、热门标签、用户主页内容、虚拟商品信息与社区话题样本，并同步收集各平台发布的设计指南、社区管理政策等文献资料，构建内容与规则双重数据集。

第三，用户调研。通过线上问卷与访谈相结合的方式，采集用户在平台上的身份设定、性别表达、内容消费、社交行为与性别偏见经验等数据。问卷预计回收不少于 200 份，样本涵盖女性、非二元性别者与性别少数群体。并选取 15 位活跃用户进行深度访谈，聚焦其在虚拟空间中的身份建构历程与遭遇困境，以丰富对用户主观经验与平台互动感受的理解。第四，内容分析。采用自然语言处理（NLP）技术，对推荐内容中的文本语料进行关键词提取、性别语义识别与情绪分析，辅助 Python 工具绘制词频统计图、共现网络图谱等。图像类内容则通过化身模板性别特征标注与角色标签统计，分析推荐算法是否呈现“性别圈层化”特征。

表 1 研究路径概要分析

环节	方法与工具	目标
总体设计	理论驱动，三维框架（平台—内容—用户），定性+定量结合	回应宏观与微观问题，避免片面性
案例分析	Zepeto、Meta Horizon、Decentraland；解读协议、化身、算法、治理	揭示性别机制结构来源
数据采集	API、爬虫；抓取推荐内容、标签、商品、话题及官方文档	建立内容+规则数据集
用户调研	问卷（≥200 份）、访谈（15 人）	获取性别表达与偏见经验
内容分析	NLP 语料分析、Python 词频/共现图；化身特征标注	验证算法性别偏向
分析逻辑	“嵌套整合”：制度—算法—用户	构建性别机制解释体系

整体而言，本研究的分析策略体现出“嵌套型整合”逻辑：以平台制度为外层框架，以算法内容为中层机制，以用户行为与认知为内层体现，三者相互嵌套、层层递进，构成一套完整的性别机制解释体系。这种设计不仅有助于揭示元宇宙中的性别问题如何在不同层次被建构与放大，也为后续提出系统性的性别正义实现路径提供了扎实的经验基础。

4.2 平台案例选取

为深入剖析元宇宙平台中性别机制的表现差异与制度生成逻辑，本文基于“理论典型性”与“功能多样性”相结合的原则，选取 Zepeto、Meta Horizon 与 Decentraland 三个具有代表性的元宇宙平台作为分析案例。这一选择标准主要基于以下三个方面：其一，平台影响力与行业代表性，即该平台在全球元宇宙用户群体中具有广泛的用户基础和活跃度，具备一定的引导效应与标准制定能力；其二，功能体系的差异性，涵盖“社交导向型”“沉浸互动型”与“治理自治型”等不同架构逻辑，以观察性别机制在不同平台结构中的表现异同；其三，用户构成的多样性，平台用户年龄、文化背景、性别群体分布较为广泛，有利于研究虚拟身份的表现多样性与

性别互动的复杂性。

具体而言, Zepeto 由韩国 Naver Z 公司推出, 是一款以青少年女性用户为主、强调个性化化身与社交互动的虚拟平台。该平台提供丰富的服装、妆容、身体形态与拍照背景设定, 性别呈现高度“外貌化”与“符号化”特征, 平台中默认设定为二元性别, 并存在审美推荐机制中对女性角色的“纤细”“柔弱”偏好。此外, 其社交机制以点赞、评论、拍照打卡等为主, 用户间互动以视觉展示为核心, 呈现出典型的“性别视觉文化”再生产趋势。

相较之下, Meta Horizon 作为 Meta 公司主导开发的沉浸式 VR 社交平台, 更强调空间临场感与实时语音互动。在此平台中, 用户可在虚拟环境中进行面对面的身体语言交流与语音沟通, 性别识别主要通过语音设定与外貌特征体现。虽然 Meta 在技术设定上支持自定义性别, 但其语音识别系统在默认选项中仍设有“男性音域”与“女性音域”划分, 限制了非二元性别者的表达空间。用户在此类平台中遭遇“声音歧视”“语音性别错配”等情形的可能性相对较高。

第三, 通过分析 Decentraland、Meta Horizon 等典型元宇宙平台上的性别表达行为与社区结构, 本文提出“沉浸式赋能”模型, 说明如何利用 VR/AR 互动机制促进性别平等教育、社群支持与数字劳动优化, 为不同性别用户提供更公平的参与与发展机会。该平台的经济系统与政治系统同样不设性别准入限制, 女性用户在艺术展览、NFT 策展、虚拟土地交易等环节中展现出高度参与度, 成为当前少数能观察到“去性别化经济表现”的元宇宙平台之一。然而, 该平台的高门槛(如加密货币使用)也在无形中形成另一种“文化/资本性别排斥”。

综上所述, 三大平台分别代表了元宇宙性别机制中的三种关键维度: 外貌视觉化的性别编码、互动语音化的性别识别与制度治理中的性别模糊化。通过对比这些平台在性别设定、互动规则与身份表达上的制度逻辑, 有助于揭示性别在虚拟空间中如何被塑造、被规训, 或被策略性地模糊与重组。

4.3 数据采集与处理

为系统呈现元宇宙平台中性别表达与算法偏见的结构性机制, 本文结合平台前端观察、后台数据爬取与语义内容挖掘等方法, 建立了一个多维度、多层次的数据采集与处理框架。通过对平台界面元素、推荐内容与用户互动样态的系统性采样与语义处理, 力图揭示性别如何在视觉、文本与算法逻辑中被嵌入、建构与再生产。

首先, 在用户界面与化身系统分析方面, 本文采用人工标注与结构化记录相结合的方式, 对 Zepeto、Meta Horizon 与 Decentraland 三个平台的用户注册流程、化身设定界面、服饰推荐系统与互动行为按钮进行截图归档与功能拆解。特别关注性别选项的呈现方式(如二元分类、开放性填空或无标识设定), 化身身体模板与外貌风格的性别导向特征(如是否默认瘦身女性、高大男性)、默认推荐顺序中的性别倾向, 以及互动机制(如点赞、关注、语言互动)是否与性别身份形成结构绑定。

其次, 在算法推荐样本与关键词语料抓取方面, 本文通过 Python 爬虫(Requests+BeautifulSoup+Selenium)与平台 API 接口, 定向获取推荐内容数据集, 包括首页推送短视频内容、主题标签页热度榜、用户主页推荐列表等信息。数据范围涵盖视觉图像(封面图/化身截图)、标题文案、标签词(hashtags)、互动量(点赞/评论数)等字段。在平台结构允许的前提下, 还抓取平台“系统默认标签”与“化身商城热销商品”两类关键词集合, 用于后续语义对比分析。

在文本内容预处理方面, 采用分词、去停用词、词性标注等流程, 并构建性别语义词库, 涵盖性别相关形容词(如“温柔”“理性”“性感”)、名词(如“男神”“女神”“女仆”)、动作词(如“撒娇”“领导”)等, 用以进行情感极性判断与性别角色归类。

最后, 本文借助多种自然语言处理(NLP)工具对文本数据进行深度分析, 主要包括:

- Topic Modeling (主题建模): 利用 LDA (Latent Dirichlet Allocation) 算法提取用户推荐文本中的高频话题分布, 观察不同性别角色标签下内容的主题聚合差异。例如, 是否存在女性账号内容更集中于“穿搭”“恋爱”“自拍”话题, 男性账号更集中于“理财”“科技”“竞技”话题的结构性趋势。
- 情感分析: 基于开源模型(如 SnowNLP、BERT 中文预训练模型), 对用户推荐语料进行情绪倾向打分, 识别其中正向/负向评价强度, 并结合性别语义进行偏好分析。例

- 如，女性用户所接收内容中是否情绪色彩更温柔或情绪更易外露。
- 词频统计与共现网络分析：通过绘制关键词词云与共现关系图，呈现不同性别角色中高频语义网络的结构差异，辅助发现“性别标签—内容主题—情绪语气”三者之间的隐含模式。

表 2 数据采集与处理框架

模块	方法	数据对象	目标
界面层	截图、标注、记录	注册流程、化身设定、互动机制	分析性别选项与视觉导向
算法层	爬虫、API	推荐内容、热门标签、商城商品	探索算法中的性别偏向
语义层	NLP	文本语料与关键词	揭示性别话题分布与情绪差异

综上所述，本文的数据采集与处理策略综合了界面视觉编码、推荐算法输出与文本语义层面，构建出一个跨模态、多语义的元宇宙性别研究数据体系。通过定量与定性的联合挖掘，力求揭示在平台算法与用户交互之间，性别如何被编码、推荐、接收与再认知，为下一章机制识别与理论建构提供坚实数据基础。

4.3.1 问卷与访谈设计

为了更全面理解元宇宙平台中不同性别用户在数字身份建构、内容互动与平台治理中的主观经验，本文在平台数据与内容分析的基础上，设计并实施了问卷调查与半结构式深度访谈，作为本研究的补充性实证手段，强调从用户视角出发，捕捉性别机制的感知维度与微观机制。

问卷部分采用结构化设计，围绕五个核心维度构建量表内容：其一为性别认同，包括生理性别、社会性别标签与自我定义空间；其二为表达偏好，聚焦用户在虚拟平台中对化身外貌、性别角色、语音设定等的自主选择及其动因；其三为安全感与性别歧视经历，评估用户在平台使用过程中是否遭遇虚拟骚扰、性别语言冒犯等负面体验，并调查其对举报机制与平台响应的信任程度；其四为参与度，包括用户在社交、创作、交易、治理等方面的活跃程度与身份建构路径；其五为性别平等意识，考察用户对算法偏见、平台设定中性别表现的主观看法。问卷通过线上方式发放，覆盖 Zepeto、Meta Horizon 与 Decentraland 三大平台用户，预期回收有效样本 200 份，样本构成兼顾性别多样性与使用频率差异。

表 3 问卷调查数据处理框架表格

维度	主要发现	群体差异	说明
性别认同	用户在元宇宙中具有较高的性别表达自由度；虚拟身份可部分突破现实性别限制	非二元/跨性别用户得分最高，在“身份自由度”上表现最为突出	虚拟空间对性别流动性群体更具包容性
表达偏好	多数用户偏向通过外貌、服饰强化性别特征；部分用户选择弱化性别表达以获得更多自由度	非二元用户更倾向弱化性别特征；女性用户更关注外貌性别呈现	虚拟化身成为性别表达与再定义的重要媒介
安全感与歧视	37.4% 用户经历性别相关冒犯；平台治理能力整体偏弱	女性与非二元用户的不安全感显著高于男性	虚拟空间中性别暴力与偏见仍普遍存在
参与度	用户整体参与度较高；性别会影响社交路径、互动方式与平台使用体验	男性在虚拟活动参与上略高；女性与非二元用户社交路径受性别影响更明显	性别结构影响用户对平台功能的使用方式
性别平等意识	多数用户认为平台推荐存在性别刻板印象，算法强化偏见；支持性别中立的技术治理	女性在算法偏见感知上更敏感；非二元群体更支持增加性别多元表达空间	算法偏见是用户最清晰感知到的性别不平等来源

在此基础上，本文还组织了 12 位具有代表性的深度访谈对象，访谈对象涵盖女性用户、非二元性别用户及平台创作者。访谈时间为 2025 年 2 月 1 日至 3 月 1 日，主要包括四类群体：一是长期使用平台的女性用户，关注其在虚拟互动中的表达策略与安全感；二是非二元与跨性别用

户，探索其数字身份的建构自由度与平台包容性体验；三是平台内容创作者，如虚拟艺术家、空间设计师与运营者，关注性别角色在创作与受众互动中的再现方式；四是平台治理相关参与者，包括社群管理员、DAO 参与者与平台志愿者，收集其在社区规则与性别议题方面的实践经验与意见。访谈采用半结构式提纲，聚焦性别表达、社交行为、平台回应、文化规范与个人认同等主题，平均每人访谈时长为 60 分钟，使用 Zoom 或平台内置语音系统完成，全程录音并脱敏转写。访谈材料通过 NVivo 软件进行开放编码与话语分析，与问卷结果进行交叉验证，力求呈现元宇宙性别机制的结构性图谱与个体感知路径之间的张力关系。

受访者 A（女性，Zepeto 活跃用户）在谈到化身选择时表示：“我在现实生活中很难突破别人对我‘温柔’的期待，但在虚拟空间里，我可以把化身做得更中性一些，让别人先看到我这个人，而不是‘女性’这个标签。”这一语句反映出用户在元宇宙中通过数字身份实现性别表达调节的典型动机，也为后续内容分析提供了经验基础。

表 4 深度访谈结论简表

群体	关注主题	核心发现	引言	方法学意义
女性用户	性别呈现、安全感	虚拟化身减少性别标签；现实与虚拟中的性别期待差异明显；女性遭遇性别冒犯比例较高	“虚拟空间里我可以看起来不那么‘温柔’。”（A）	虚拟身份具有修正与安全补偿功能
非二元/跨性别用户	身份认同、平台包容性	虚拟空间表达更自由；平台对非二元支持不足；对性别中立功能需求强	“虚拟化身让我更像真正的自己。”（B）	揭示“表达自由、制度支持低”的矛盾
内容创作者	性别再现、算法影响	平台审美偏女性化；算法强化外貌化内容；性别呈现受流量机制制约	“女性化的化身更容易被推荐。”（C）	算法对性别呈现具有结构性影响
平台治理者	投诉处理、规则执行	性别骚扰常见；举报难取证；治理工具与惩戒力度不足；性别代表性偏低	“骚扰多，但证据难留下。”（D）	制度性性别保护明显不足

4.3.2 分析框架构建

基于前述数据采集与实证调查，本文进一步构建了一个适用于解释元宇宙性别机制的综合分析框架。该框架旨在统合“用户性别表现的微观行为”“平台技术系统的中观结构”与“制度规则背后的宏观逻辑”三个层次，形成具有解释力与行动导向的理论模型。

首先，本文确立了一个“性别表现-技术结构-平台制度”三维分析坐标系。其中，性别表现维度关注用户在虚拟平台中对化身外观、语音设置、互动行为等的性别表达策略，以及性别认同在虚拟空间中的建构与演化路径；技术结构维度强调平台中算法推荐系统、内容分发机制、界面交互设计等中介要素对性别表达的形塑作用，尤其关注其中的性别偏见再生产逻辑；平台制度维度则聚焦于平台规则、治理体系与文化默认值如何共同构成一种制度化的性别秩序，包括社区管理规范、身份注册模板、内容审核机制等。

表 5 元宇宙性别机制综合分析框架

层次	分析重点	关键要素	赋权路径
微观：性别表现	用户虚拟身份建构与行为	化身外观、语音设置、互动策略	超越生理性别的身份定制
中观：技术结构	算法与交互对性别的塑造	推荐系统、内容分发、界面设计	去标签化交互，弱化刻板印象
宏观：平台制度	规则与治理形成的性别秩序	社区规范、身份模板、审核机制	DAO 治理、性别中立审美、制度保障

在该分析坐标的基础上，本文提出了一个具有应用导向的理论概念模型——“沉浸式性别赋权路径模型”（Immersive Gender Empowerment Model）。该模型指出，元宇宙平台并非天然中性空间，其性别结构呈现出高度技术-文化-制度耦合的特征。但与此同时，沉浸式技术

也为性别边缘群体提供了若干赋权路径：

- 在表达层面，用户可通过高度可定制的化身系统构建超越生理性别的虚拟身份，从而突破现实中性别规训的象征体系；
- 在互动层面，沉浸式空间中的去标签化交互方式（如语音匿名、空间协作）有助于削弱传统性别印象在社交中的干扰；
- 在制度层面，部分平台通过 DAO 治理、开放化身库、性别中立审美系统等设计，为性别正义提供了技术支持与制度保障。

该模型强调，虚拟空间中的性别平等不仅依赖技术的中立性，更依赖于用户表达机制、平台分发逻辑与社区制度文化之间的联动设计。因此，实现真正的数字性别正义，应从三维坐标出发，推动平台在表达自由度、技术可解释性与制度包容性三方面形成协同机制。该分析框架不仅有助于解释本研究所发现的元宇宙性别机制，也可为其他虚拟平台的性别机制诊断与制度评估提供参考标准。

5 结论与展望

本研究围绕元宇宙平台中的性别表达机制与算法规训结构，构建了“性别表现—技术结构—平台制度”三维分析框架，并通过平台案例分析、内容语料处理、用户调研与访谈数据，系统探讨了数智时代性别正义的结构特征与赋权路径。研究结论主要可归纳为以下四个方面。

首先，元宇宙平台中“数字身份自由”与“平台结构性规训”呈现出并存状态。一方面，用户在虚拟空间中获得了前所未有的身份自定义权限，可突破生理性别限制进行化身构建、语音设定与行为扮演；另一方面，平台的默认界面模板、内容分发逻辑与用户互动规则又在不知不觉中强化了二元性别角色与传统审美规范，形成对非主流性别群体的隐性规训。其次，算法逻辑中的性别偏见不仅普遍存在，而且具有极强的隐蔽性，表现为热门推荐内容高度性别化、性别角色与话题主题高度耦合、用户接收到的信息存在性别过滤现象，这些偏见多通过平台“看不见的手”进行运作，使得性别歧视被技术中立话语所遮蔽。第三，虚拟空间中的沉浸式体验与去标签化互动机制在性别教育与边缘群体社群支持方面展现出显著的赋权潜力。不同性别特征的用户通过自由构建身份、参与数字社群、建立跨文化交流，获得了更高的表达自由度与参与认同感。

在理论贡献方面，本文提出了“沉浸式性别赋权路径模型”，揭示了在平台结构、算法机制与文化制度的交汇处，性别正义如何在元宇宙中可能被建构或受阻，从而扩展了性别研究与技术社会学之间的交叉范式。同时，本文初步构建了“数智时代性别正义”的多维度分析工具，对数字社会中算法伦理、身份政治与治理机制提出结构性理解框架。实践方面，研究结果为元宇宙平台设计与算法治理提供了若干结构性建议，例如开放性别选项、算法透明度提升、内容分发机制多元化、包容性社群规则设定等，有助于推动虚拟空间内在性别结构的去中心化与公平化。

然而，研究仍存在一定的局限性。首先，受限于平台数据开放程度与隐私政策的限制，部分关键性数据（如算法权重、举报处理机制、内容屏蔽逻辑）无法完全获取，可能影响分析的深度与广度；其次，问卷与访谈样本规模有限，且主要集中在中日韩等文化区域，尚难以全面代表全球用户的性别表达样态；第三，元宇宙平台迭代速度极快，新功能、新制度持续上线，本文所得分析与发现具有一定的阶段性，需通过持续观察与动态研究予以更新与验证。

未来研究可从以下几个方向深化。一是开展跨文化语境下的性别表达比较研究，探讨不同社会文化背景下的虚拟身份构建与性别互动差异；二是结合平台算法监管政策与性别议题，研究监管机制如何对性别表达与信息偏见形成补偿或干预；三是重点关注 Web3.0 与 DAO 去中心化平台下的性别治理机制，评估自治系统中用户参与治理的性别分布、性别话语权的生成路径及其制度性壁垒。

综上所述，元宇宙不仅是技术革新的新空间，更是社会结构与性别机制再生产的重要前沿场域。如何在平台技术与制度文化中嵌入性别正义原则，是推动下一代数字空间包容性、可持续性与人本化发展的关键命题。

参考文献：

- [1] 屈晶晶. 性别身份在虚拟空间的再建构：以 Zepeto 平台为例[J]. 青年研究, 2022, (6): 48-57.
- [2] 王莉. 从平台设计看元宇宙中的性别刻板再生产[J]. 传媒观察, 2023, (2): 88-96.
- [3] 刘倩. 数字身份与性别认同：虚拟空间中的 LGBTQ+ 用户体验研究[J]. 社会观察, 2023, (3): 66-73.

[4] 李茜. 算法偏见视角下的性别再规训机制研究[J]. 新媒体与社会, 2022, (7): 12-20.

[5] 杨飞. 从技术规训到文化内化:算法社会中的性别权力逻辑[J]. 社会科学研究, 2023, (2): 56-65.

[6] 陈梦洁. 虚拟社区中的性别秩序与参与机制: 以 Decentraland 平台为例[J]. 社会科学战线, 2022, (9): 43-51.

[7] 戴志强. 从社会结构重塑看元宇宙的制度潜力[J]. 社会治理研究, 2022, (5): 35-45.

[8] LIU M. The Future Development and Social Implications of the Metaverse[J]. Journal of Modern Social Sciences, 2025, 2(2): 183-189.

[9] 刘梦雨. 融合元宇宙技术的新型航空器构建与设计方法研究[J]. 思想政治教育教学研究, 2025(1).

附录：问卷调查量表

研究主题：元宇宙平台中的性别表达、算法偏见与赋权机制研究

说明：以下问题请根据您的实际体验，选择最符合的选项。评分标准为：

1 = 非常不同意，2 = 不同意，3 = 一般，4 = 同意，5 = 非常同意

性别认同（Gender Identity）

题号	题目	1 非常不同意	2 不同意	3 一般	4 同意	5 非常同意
1	我能够在元宇宙平台上自由表达我的性别身份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	我在虚拟空间中的性别认同与现实生活中的性别认同是一致的。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	我在平台上构建的化身性别符合我的自我认同。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	元宇宙的性别设定功能帮助我强化了自我身份的表达式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	平台允许我探索和尝试与现实不同的性别认同。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

表达偏好（Expression Preference）

题号	题目	1 非常不同意	2 不同意	3 一般	4 同意	5 非常同意
6	我更倾向于选择与现实不同的化身性别。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	我喜欢通过外貌、服饰或语音来表达我的性别特征。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	我在平台上的性别表达会根据不同社群的氛围而调整。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	我在化身选择中会刻意淡化性别特征以获得更多自由度。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	我的性别表达受平台默认设定和推荐内容的影响。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

安全感与歧视经历（Safety & Discrimination）

题号	题目	1 非常不同意	2 不同意	3 一般	4 同意	5 非常同意
11	我在平台中曾遭遇过性别相关的冒犯或骚扰。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	我在平台社交中常常感到缺乏安全感。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	我认为平台在应对性别相关问题（如骚扰、冒犯）时反应及时。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	平台的举报与反馈机制能够有效保护用户的性别权利。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	我的性别身份在平台上会影响我获得的互动质量和数量。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

参与度（Participation）

题号	题目	1 非常不同意	2 不同意	3 一般	4 同意	5 非常同意
16	我经常参与平台中的创作、交易或治理活动。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	我在虚拟社群中积极表达对性别议题的看法。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	我的性别身份影响了我在平台中的社交与参与路径。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	我在元宇宙活动中的参与程度与现实生活相当。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20	平台的性别环境影响我是否愿意长期参与其中。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

性别平等意识（Gender Equality Awareness）

题号	题目	1 非常不同意	2 不同意	3 一般	4 同意	5 非常同意
21	我认为平台的推荐机制存在性别刻板印象。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	我认为算法推荐强化了性别差异和社会偏见。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	我支持在平台治理中引入性别中立的算法设计。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	我认为平台应主动增加非二元性别和跨性别的表达空间。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	我认为推动性别平等是元宇宙平台健康发展的重要前提。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

问卷基本信息

性别	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 非二元/跨性别 <input type="checkbox"/> 其他
年龄	<input type="checkbox"/> 18 岁以下 <input type="checkbox"/> 18-25 岁 <input type="checkbox"/> 26-35 岁 <input type="checkbox"/> 36-45 岁 <input type="checkbox"/> 46 岁以上
主要使用的元宇宙平台	<input type="checkbox"/> Zepeto <input type="checkbox"/> Meta Horizon <input type="checkbox"/> Decentraland <input type="checkbox"/> 其他
使用频率	<input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每周数次 <input type="checkbox"/> 每月数次 <input type="checkbox"/> 偶尔使用 <input type="checkbox"/> 几乎不用

虚拟现实交互设计专业选修课教学策略研究

潘雨沛^{1*}

(¹ 广州理工学院, 广东 广州 510540)

摘要: 文章研究了数字技术高速发展背景下的虚拟现实交互设计专业选修课的教学策略。本文分析了虚拟现实交互设计课程的现状, 针对这些情况提出了相应的教学策略。并分析了在推动课程改革中需要应对的挑战。最后针对这些问题与挑战提出了解决办法。文章紧跟目前元宇宙行业发展对虚拟现实人才的需求, 着眼于课程改革的细节, 以期各高校开设的虚拟现实交互设计专业选修课提供教学改革的策略建议。

关键词: 虚拟现实; 交互设计; 教学策略; 项目驱动

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.966>

Research on Teaching Strategies for the Virtual Reality Interaction Design Elective Course

Pan Yupei^{1*}

(¹ Guangzhou Institute of Technology, Guangdong, Guangzhou, 510540, China)

Abstract: This article examines the teaching strategies for the Virtual Reality Interaction Design elective course against the backdrop of rapid digital technology advancement. It analyzes the current state of Virtual Reality Interaction Design instruction, proposes corresponding teaching strategies based on this analysis, and identifies challenges inherent in promoting curriculum reform. Finally, solutions to these problems and challenges are suggested. Keeping pace with the virtual reality talent demands of the evolving metaverse industry, the article focuses on the specifics of curriculum reform, aiming to provide strategic suggestions for teaching reform in Virtual Reality Interaction Design elective courses across universities.

Keywords: Virtual reality; Interactive design; Teaching strategies; Project-Driven

引言

从 2020 年起, 元宇宙概念及技术引领了数字领域的革新。而作为元宇宙的数字基座, 虚拟现实技术在数字媒体领域也越来越重要。随着硬件成本的降低, 虚拟现实交互设计课程已经逐渐被纳入到设计类专业的专业选修课中了。这类课程旨在开启学生的视野, 也可以让学生了解虚拟现实相关知识, 并培养学生的交互设计思维。开设虚拟现实交互设计专业选修课可以带动设计专业也课程的改革创新, 为行业输送符合需求的人才。然后, 虚拟现实交互设计作为新型课程在很多方面都需要摸索, 并不紧急只是学一门新软件, 而是需要整体上进行课程设计。在教学方法上也应该有所创新, 把以往以理论讲述为主的传统授课法改变为任务导向的探索性学习法。让学生在完成具体的任务项目时逐渐构建起完整的虚拟现实知识体系。

基金项目: 广州理工院校级课程类项目新开专业选修课《虚拟现实交互设计》(项目编号: 2024XZXK26)

作者简介: 潘雨沛 (1991-), 男, 湖南常德, 博士, 讲师, 系副主任, 研究方向: 交互设计、智能传播

通讯作者: 潘雨沛, 通讯邮箱: pan.yip@foxmail.com

1 虚拟现实交互设计课程的教学现状

元宇宙的成熟及逐渐商用,使虚拟现实交互设计的人才需求旺盛。我国虚拟现实专业人才培养起步较晚,虽然近年来高校纷纷开设相关课程,但课程体系与教学设计仍不够完善。虚拟现实交互设计大多作为专业选修课在相对前卫的设计类院校开设。目前虚拟现实交互设计专业选修课的教学主要存在硬件设备不足、教学内容与实际应用脱节、实践环节薄弱三大问题。

硬件设备不足是虚拟现实交互设计课程教学面临的主要问题之一^[1]。虚拟现实技术对硬件设备的要求较高,需要头戴式显示器、位置追踪仪、数据手套等设备。由于教学经费有限,多数高校难以购买大型虚拟现实设备。学生在学习过程中难以获得充分的实践机会。

教学内容与实际应用脱节也是虚拟现实交互设计课程教学面临的主要问题。虚拟现实技术发展迅速,相关教材和教学资源更新换代较快,部分高校难以跟上技术发展的步伐。还存在部分高校以理论教学为主,实践教学内容不足^[2]。实践教学的不足使得学生缺乏实际操作能力^[3]。实践的缺乏和教师的水平也有很大关系,很多院校虚拟现实技术相关师资力量不足,教师结构不太合理,许多高校虚拟现实专业教师缺乏实际项目经验,教学方式较为传统,难以激发学生的学习兴趣 and 创新能力。

实践环节薄弱是虚拟现实交互设计课程教学面临的另一问题^[4]。虚拟现实交互设计课程是一门实践性很强的课程,需要学生通过实际操作和项目实践来掌握知识和技能。由于硬件设备不足以及教学资源匮乏,许多高校的虚拟现实交互设计课程难以开展有效的实践教学。《职业教育信息化发展报告(2021版)》的数据显示,有42.2%的教师在教学中从未采用过虚拟仿真进行实训教学,有12.55%的学生表示不太使用虚拟仿真实验软件。实践环节的缺失会使得学生难以将虚拟现实理论知识转化为实操能力。

2 虚拟现实交互设计选修课的教学策略构建

高校在对虚拟现实交互设计选修课进行教学设计的时候,要以科学的学习理论为指导,以此构建符合学生认知规律的教学框架。虚拟现实交互设计选修课应该以情景式理论主导学习,以项目驱动策略引领教学,以沉浸式体验优化课程。

2.1 情境式理论主导学习

情境学习理论认为学习本质上是参与实践共同体的过程,知识是处于活动、情境与文化背景中的。虚拟现实技术为情境学习提供了理想环境,能够创建真实工作中遇到问题的情境。这样就使学生在模拟实践中发展职业能力^[5]。通过模拟“智能家居交互系统”设计项目,学生可体验从需求分析到原型测试的全过程,理解行业工作流程与标准。

情境学习理论要求学生可以进行体验式学习,引导学生“做中学”。虚拟现实交互设计课程应提供充分的实践机会,让学生通过亲身体验获得直接经验。例如,在“异星猎手”游戏设计项目中,学生可体验角色控制、战斗交互等环节,通过反复调试与优化,深入理解交互设计原理。体验式学习循环能够促进知识迁移与能力形成。情境学习使虚拟现实交互设计课程超越了单纯技能训练的层面,转向培养学生在真实工作情境中解决复杂问题的能力。这种结合符合新质生产力发展对设计人才的需求,即能够将课堂知识应用到实际设计实践情境中。

2.2 项目驱动策略引领教学

基于情景式理论基础,结合虚拟现实交互设计课程的特点,文章构建了以项目驱动策略引领教学的策略。项目驱动教学策略通过真实的或模拟真实世界的项目,将分散的知识点与技能点整合为有机整体。这一策略以项目实战为主线,引导学生完成从简单到复杂的系列设计任务。在玉林师范学院美术与设计学院的实践中,“智能设计+人机交互”微课程采用了典型的项目驱动教学模式。课程围绕“智能产品设计”“人工智能与人机交互设计”“数据驱动设计”等前沿主题,设计了一系列渐进式项目。学生首先通过小型项目掌握基础交互功能实现方法,如“坦克大战”中的角色控制和道具拾取;进而过渡到综合项目,如“异星猎手”中的界面交互、角色动画及战斗交互设计。这种循序渐进的项目安排,符合学生的认知发展规律,使学生在完成项目的过程中系统掌握虚拟现实交互设计的核心知识与技能。晋中信息学院数字媒体艺术专业的《虚拟现实交

互设计》课程采用项目式教学和翻转课堂相结合的方式，将传统课堂模式转变为以学生为中心的学习模式。课前学生通过微视频自学理论知识，课堂上引导学生专注于项目讨论、案例分析与实践操作。在项目实践中学生分组担任内容策划、模型设计、贴图美工、脚本程序等角色，模拟真实工作流程，培养职业能力与团队协作精神。

2.3 沉浸式体验优化课程

虚拟现实交互设计课程与其它设计类课程比有着天然的优势，虚拟现实 VR 技术本身就具有较强的沉浸式，应充分利用 VR 技术的沉浸特性，来提升学生的学习体验。沉浸式体验教学法通过多模态的刺激提升学生的学习投入与知识保留率。



图 1 广州理工学院视觉传达设计系《虚拟现实交互设计》专业选修课

在广州理工学院的虚拟现实交互设计课程实践中，“VR 创想家”项目是在虚拟环境中创建逼真的古代洛阳 3D 场景，模拟古中国城市的繁华景象，路上的行人以及光影变化使学生获得身临其境的体验。这种沉浸式体验不仅激发了学生的学习兴趣，还促进了其对设计原理的深入理解。大大提升教学效果。

3 虚拟现实交互设计选修课教学实施挑战与应对策略

由于虚拟现实交互设计课程的内容较新且科技属性较强，因此对技术的要求较高。这使得虚拟现实交互设计的教学实践过程面临诸多挑战，如技术难度较大，资源相对不足，评估体系不够健全等^[6]。在教学中正确识别这些挑战并采取有效应对策略，是课程成功实施的关键。

3.1 技术支持与硬件保障

虚拟现实交互设计课程对技术设备与软件平台的要求较高，这是目前许多高校面临的主要挑战。硬件设备成本高、更新换代快、专业维护人员不足等问题，制约了课程的普及与深化。高校可采取多途径解决硬件瓶颈应对这一挑战。通过校企合作共建虚拟现实实验室，共享设备资源^[7]。还利用云计算与流媒体技术，采用“轻终端+云平台”模式降低对本地设备的要求。在软件平台方面高校应重视工具链的整合与标准化。虚拟现实交互设计课程通常涉及 Unity、Unreal 等引擎，以及 3dMax、PhotoShop 等辅助软件。课程团队应提供统一的软件环境与资源库，减少环境配置问题对学习过程的干扰。同时，注重开源工具的应用，降低软件采购成本。

3.2 教学资源开发与师资培养

高质量的教学资源与专业师资是虚拟现实交互设计课程成功的关键。目前适用性强的教材缺乏、师资跨学科能力不足。教学资源开发应注重系统性与前沿性的平衡。基于能力矩阵分析构建

模块化微课程体系^[8]。将课程内容解构为知识单元，并重组为系列微课程模块，每个模块聚焦一项核心能力，如语音交互设计、情感化界面开发等。建立动态更新机制，及时将行业新技术、新案例纳入教学资源，保持内容的前沿性^[9]。师资培养方面应加强教师的跨学科素养与技术能力，支持教师加强跨学科合作，鼓励不同学科背景的教师共同设计课程和教学活动。通过定期培训、企业实践、学术交流等途径，提升教师在新技术、新理念方面的教学能力。聘请行业专家担任兼职教师，形成专兼结合的教学团队，优化师资结构。

3.3 多维评估体系构建

虚拟现实交互设计课程教学内容负责，传统的结果导向评价体系难以完整的对学生进行评价。课程需要建设起多维度、过程性的评估体系，涵盖技能掌握、设计思维、团队协作等多方面能力，并融入行业标准与企业评价。改革传统的以目标评价为主的评价方法，采用过程性评价与结果评价相结合的方式，加大过程性评价比重。在项目不同阶段设置评估点，如需求分析评审、原型设计检查、用户测试报告等，及时反馈指导。引入行业评价标准，邀请企业专家参与作品评价，使评估更贴近实际工作需求。注重学生的自我评估与反思。在项目完成后，要求学生撰写设计报告，分析设计决策的依据、遇到的问题及解决方案，促进元认知能力发展。通过多元评估体系，全面衡量学生的能力成长，并提供有针对性的改进建议。

4 总结和展望

虚拟现实交互设计作为一门新兴的专业选修课，在很多方面仍处于探索阶段。对其进行教学策略研究有助于提高课程质量，这对培养创新型设计人才具有重要意义。根据虚拟现实交互设计课程的特点，在教学中应突破传统教学模式的限制，构建以学生为中心、以实践为导向的教学体系。通过项目驱动，将分散的知识点整合为有机整体，从而培养学生的综合能力。未来随着虚拟现实技术的进一步发展及其硬件的普及，教学内容也将会随之产生巨大的变化。教师应持续关注技术动态，更新教学内容，创新教学方法。虚拟现实交互设计的教学目前仍处于探索阶段，许多问题有待进一步探讨，如元宇宙教育场景的构建、人工智能辅助设计与虚拟现实的整合等。这些问题需要进一步的关注与研究，从而推动虚拟现实交互设计教育的可持续发展。

参考文献:

- [1] 王慧卿. 基于环境设计教学的虚拟环境漫游系统开发与应用研究[J]. 艺术科技, 2019(16): 2.
- [2] 胡杰, 黄琼, 蒋远胜. 提升高校实践教学质量的对策探讨[J]. 高等农业教育, 2011(1): 3.
- [3] 丁珺. 跨学科教育视角下的高校会展专业应用型人才培养模式创新研究[J]. 中国会展, 2023(24): 61-63.
- [4] 王圆圆. DeepSeek 赋能职业教育——以机器视觉课程为例[J]. 重庆电力高等专科学校学报, 2025, 30(3): 60-65.
- [5] 刘皓妍, 马博文, 冯丽霞. 基于模拟公司模式的大学生职业素养培养路径探索[J]. 创新创业理论与实践, 2020(5): 3.
- [6] 葛皎丽, 沈小虎, 邓洋阳, 等. 应用型本科院校构建现代产业学院策略研究[J]. 江苏科技信息, 2024, 41(14): 71-74.
- [7] 钱立冰, 王晓彧, 陈志远, 等. 基于校企合作的地方院校核电虚拟仿真实验室建设实践与探索[J]. 湖北科技学院学报, 2022, 42(04): 140-144.
- [8] 卜正学, 吕卉, 朱文岩. 应用型本科市场营销专业教学资源开发的研究与实践[J]. 教育教学论坛, 2018, (24): 161-162.
- [9] 王剑乔. AI 时代职业教育教材开发路径探究[J]. 新闻研究导刊, 2025, 16(04): 195-199.

技术赋能下舞蹈直播的“舞台化”转型研究 ——以抖音剧情向团播为例

王昕甜^{1*}, 袁瑞¹

(¹ 泉州师范学院 陈守仁商学院, 福建 泉州 362000)

摘要: 本文基于抖音平台舞蹈直播内容升级现象, 聚焦剧情向团播的技术驱动转型路径。研究表明: LED 虚拟摄制系统、多机位协同导播及预录嵌入技术等技术集群推动直播舞蹈形成沉浸式舞台美学; 同时, 专业化团队协作模式取代个体创作, 催生“微舞剧”新形态。转型中暴露的成本压力与艺术真实性争议亟待行业关注。舞蹈直播的舞台化既是媒介技术重构表演美学的革命, 也是传统舞蹈在数字时代的适应性蜕变, 为艺术传播学提供了新观察视角。

关键词: 舞蹈直播; 技术赋能; 舞台化转型; 抖音团播

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i4.598>

Research on the "Stagification" Transformation of Dance Live Streaming Enabled by Technology: A Case Study of Douyin's Plot-oriented Group Live Streaming

Wang Xintian^{1*}, Yuan Rui¹

(¹ Tan Siu Lin Business School, Quanzhou Normal University, Quanzhou City, Fujian Province 362000, China)

Abstract: Based on the phenomenon of content upgrade in dance live streaming on the Douyin platform, this paper focuses on the technological-driven transformation path of plot-oriented group live streaming. The research shows that the LED virtual production system, multi-camera collaborative directing, and pre-recorded embedding technology, among others, have driven the formation of immersive stage aesthetics in live-streamed dance. At the same time, the professional team collaboration model has replaced individual creation, giving rise to a new form of "micro-dance drama". The cost pressure and disputes over artistic authenticity exposed during the transformation urgently require industry attention. The stage-ization of dance live streaming is not only a revolution in reconstructing performance aesthetics through media technology but also an adaptive transformation of traditional dance in the digital age, providing a new perspective for the study of art communication.

Keywords: Dance live streaming; Technology empowerment; Stage-ization transformation; Douyin group live streaming

引言

当前抖音舞蹈内容正经历从“个体才艺展示”向“集体舞台制作”的范式迁移。早期以贴纸舞、手势舞为代表的简易形式虽具传播效率, 但因其“审美深度不足和表现维度单一”被诟病为“快餐艺术”。据《2024 抖音演艺直播数据报告》, 剧情类舞蹈直播观看时长同比激增 210%,

用户留存率达普通直播的 3.2 倍,标志受众对“舞蹈叙事性”与“制作精密度”的需求升级。以 SK 公司(帅库网络)、延边歌舞团为代表的机构通过融合影视叙事与舞台美学,实现单场直播观看量破千万的爆发式增长,例如 SK 公司 2025 年 5 月公会赛创收超千万元。

这一转型浪潮的核心驱动力来自技术平民化与受众审美升级的双重作用。4K 超清传输、5G 低延时技术普及使多镜头叙事成为可能,而 LED 虚拟摄制系统成本从百万级降至十万级,为团队创作提供硬件基础。更关键的是,Z 世代用户对舞蹈内容的期待已从“感官刺激”转向“情感共鸣”,72% 的年轻观众在调研中表示“期待在直播中看到有故事性的舞蹈”。在此背景下,233 家专业文艺院团率先迈出战略转型步伐,入驻抖音开辟“第二舞台”,2024 年开播场次超 2 万场,同比增长 135%,成为这一转型浪潮的生动实践。而“舞台化”不仅是制作升级,更是舞蹈艺术在数字媒介中的本体论调适——它重新定义了何为“直播舞蹈”,以及舞蹈如何通过技术获得新的表意能力。

本文以抖音剧情向舞蹈团播为样本,结合技术美学与媒介社会学理论,探究以下问题:技术如何重构舞蹈表演空间?团队化生产如何改变创作逻辑?艺术性与商业性如何平衡?

1 文献综述

随着新媒体技术的快速发展,舞蹈艺术的传播方式发生显著变革。在舞蹈与新媒体融合方面,陈雪指出“互联网+”背景下舞蹈直播教学成为新兴趋势,但其艺术性与技术性的平衡仍有待进一步探讨^[1];周瑄与孟婧基于社会临场感理论构建了沉浸式街舞直播体验模型,强调技术对用户感知的重要影响^[2];顾曼曼则聚焦抖音平台舞蹈直播课程的功能设计,指出内容创新与用户体验之间存在紧密关联^[3]。在舞蹈自媒体与传播创新方面,沈紫钗与赵倩雯提出了舞蹈类自媒体在内容形式、互动方式与文化表达上的创新策略^[4];杨武代分析了抖音“舞蹈潮”的成因与社会价值,认为技术赋能显著推动了舞蹈的大众化传播^[5];王鑫从媒介视角出发,探讨了新媒体环境下舞蹈传播的变革与挑战^[6]。此外,余倩倩和高燕分别从商业价值与营销模式角度分析了抖音平台的盈利机制与传播效能^{[7][8]},唐丽霞和徐琬玥则从平台发展与用户行为入手,探讨了短视频流行的内在动因^{[9][10]},而侯丽娟较早关注流媒体技术在舞蹈直播系统设计中的应用,为后续研究提供了技术基础^[11]。然而,既有研究多集中于教学应用、传播效果或商业模式,对技术驱动下舞蹈直播的“舞台化”转型及其对艺术本体的影响仍缺乏系统探讨。本文旨在填补这一研究空白,结合权威数据与案例,深入分析舞蹈直播在技术赋能下的美学重构与生产机制变革。

2 研究方法与数据来源

本研究采用质性研究与量化分析相结合的方法,具体包括:首先,通过案例分析法,选取抖音平台上具有代表性的剧情向舞蹈团播案例(如 SK 公司、延边歌舞团等),从技术应用、内容设计、用户反馈等多维度进行深入剖析。其次,采用深度访谈法,对 8 名舞蹈主播、4 名团队负责人及相关技术人员进行半结构化访谈,每次访谈时长约 40-60 分钟,内容涉及创作流程、技术投入、运营挑战等方面(访谈提纲见附录)。同时,运用内容分析法,采集 2023 年 1 月至 2025 年 6 月间抖音平台共 120 场剧情向舞蹈直播的公开数据,包括观看量、互动率、用户评论等,并结合《中国网络表演(直播)行业发展报告》《抖音演艺直播数据报告》等权威行业报告进行交叉验证。此外,系统开展文献研究,梳理国内外相关学术成果、技术白皮书与行业标准,以构建理论分析框架。为确保研究的信度与效度,所有访谈数据均经受访者同意并录音转录,采用编码与主题分析进行处理。量化数据来源于国家广播电视总局、中国互联网络信息中心(CNNIC)、艾媒咨询等权威机构发布的公开报告,从而保证数据来源的可靠性与时效性。

3 舞台化呈现:技术驱动的三维空间重构

传统舞蹈直播受限于手机单镜头拍摄,呈现二维平面化特征,而当前技术集群的介入正构建三维沉浸式舞台。这种空间重构包含三个核心维度:物理空间的扩展、摄制语言的革新以及虚实场景的融合。

3.1 舞美设计的场景升维

舞台美术设计已从早期纯色幕布升级为多维动态空间，头部团播公司 SK 在 2025 年 6 月杭州奥体中心“小莲花”公演中，使用十余台舞美控制电脑与环形冰屏，通过实时渲染技术投射动态场景，使 5000 人的场馆呈现出了演唱会级的视觉体验，这种“空间折叠”依赖了两大技术支持：一是 LED 粒子追踪系统，可根据舞者位移实时调整背景透视比例。二是环境光效联动装置，如在表现刺客夜戏时，冷色调顶光随鼓点骤亮，能强化戏剧张力。更前沿的探索还如古风团“瑶光 003”采用全息纱幕叠加动态投影，在《洛神赋》直播中构建“人神交织”的意象空间，观众可透过半透明纱幕看到舞者与虚拟神女共舞，弹幕中出现“手机里的国家大剧院”等惊叹。而舞美复杂度的跃升直接提升用户黏性，数据显示，采用动态舞美的直播间平均观看时长达到 8.7 分钟，较基础背景直播提升 240%，其中 25-35 岁男性用户的打赏转化率提升尤为显著，这表明技术不仅改变美学表达，更重塑用户的价值认知——舞蹈直播从消遣对象升格为艺术消费产品。

3.2 摄制技术的动态叙事

运镜设计的革新使直播镜头从记录工具转变为叙事主体，SK 团队在月度考核直播中展现的镜头语言极具代表性：群舞段落采用无人机俯拍呈现几何队形变换，个人 solo 时切换 0.5 倍速特写捕捉肌肉张力，抒情段落则用斯坦尼康完成 360 度环绕拍摄，这种电影级调度依赖三机位协同及导播实时切换系统，团队开发“动作-镜头映射模型”，预先将舞蹈高潮段落与特定运镜方式绑定，确保技术精准服务于情感表达；摄制技术的另一突破是智能追踪技术的应用，通过 AI 骨骼识别算法，镜头可自动锁定主舞者并预测运动轨迹，在“喜悦 023”的《飞天》节目直播中，当领舞者完成连续旋转时，镜头精准追踪其运动轴线，使手机端观众获得堪比剧场前排座席的观赏体验，这种技术民主化让普通团队无需专业摄像师亦可实现复杂调度，据统计抖音已有 37% 的舞蹈主播使用 AI 跟拍功能。

3.3 剪辑介入的时空再造

直播的“实时性”曾被视为与剪辑艺术互斥，但预录片段嵌入技术正在打破这一界限。通过延时缓冲系统，直播中可以插入预制作内容，如“瑶光 003”在《唐宫夜宴》直播中，舞者在跃入屏风的瞬间切换到预录片段，实现 0.1 秒内从素衣到华服的“魔法变身”，引发弹幕刷屏。这种时空拼接技术依赖于精准的节奏卡点，团队需计算音乐节拍与动作节点，确保剪辑介入不破坏舞蹈流畅性。例如，《侠客行》直播中剑舞收势时插入竹林暴雨特效，与重音节拍完全同步。用户调研显示，合理使用剪辑特效可提升观众情感卷入度 65%，但过度使用可能导致“表演碎片化”批评。技术在此成为双刃剑，既拓展了表现边界，也挑战着舞蹈的本体价值。

4 内容生产：专业化团队协作的系统性变革

舞台化转型不仅是技术升级，更催生了舞蹈直播的生产关系革命。个体舞者让位于专业化团队，即兴编排升级为剧本化制作，这一过程深刻重塑了内容创作逻辑。

4.1 集体创作流程的重构

剧情向团播依赖分工明确的创作共同体。以 SK 公司为例，其 4-5 人演出团队需配备 10-20 人幕后工作组，其中包括编导组负责舞蹈编排与戏剧冲突设计，技术组专注于运镜编程与灯光控制，服化组进行造型考证并打造快速换装系统，互动组则负责弹幕响应与礼物特效触发。这种工业化流程颠覆了传统舞蹈直播的即兴特质。编导王蕊指出：“《丝路花雨》直播需精确到每秒——第 32 秒蓝光投射象征月夜，第 45 秒弹幕关键词触发花瓣特效，这是单人主播无法实现的精密协作”

而生产流程的关键创新，就在于用了数字剧本系统。团队用 Notion 这个协作平台建了个分镜头数据库，把舞蹈动作、摄像机位参数、灯光代码都整合起来，做成了能直看到的时间轴。比如说，旋转动作会自动关联红色顶光和从上方拍的镜头，悲伤的段落就绑定冷色调灯光和慢动作回放。这种按参数来创作的方式，大大提高了制作效率，不过也有人有疑问：舞蹈原本的那种独特“灵气”，会不会被这些技术上的预先设定给弄没了？对此，“延边歌舞团”想了个办法，

他们留了 20%的即兴发挥段落，再通过 AI 实时生成匹配的特效，这样就平衡了预先规划和即兴表演。

4.2 叙事化改编的跨媒介策略

舞蹈直播的故事素材，主要来自对经典 IP 的重新解读和对影视剧的改编。延边歌舞团改编直播的《霸王别姬》就是个典型例子：团队挑出虞姬自刎这个核心场景，把原本 120 分钟的电影故事，压缩成了 8 分钟的舞蹈。他们通过三个关键改编步骤，实现了从电影到舞蹈直播的转换：一是提炼符号，用红绸代表鲜血，用剑掉在地上的慢镜头代替台词；二是转换视角，让一群舞者扮演“戏班鬼魂”当旁观者，增加了一种历史注定如此的感觉；三是加入互动，观众送虚拟宝剑，舞台上就会出现血雨特效，让粉丝也成了故事的一部分。

这种改编其实是让舞蹈在新的传播形式里重新发挥作用。当电影里的故事被改成肢体动作后，舞蹈就不只是供人欣赏的东西，还成了传递文化记忆的载体。数据显示，这类内容能吸引 28%的 35 岁以上用户，比普通舞蹈直播的 7%高不少，说明它成功吸引了平时不怎么看舞蹈的人。但也有风险，比如《青蛇》直播里把法海改成了悲情角色，就引起了对宗教文化的误解争议，这说明改编时得在艺术创新和尊重文化之间找到平衡。

5 转型阵痛：艺术与商业的二元博弈

尽管舞台化带来体验升级，其引发的成本压力与艺术性争议正成为行业可持续发展的瓶颈。这些挑战揭示了技术赋能背后的复杂博弈。

5.1 制作成本激增的商业压力

舞台化转型导致投入呈指数级增长。简易舞蹈直播仅需手机支架与环形灯，成本不足千元；而剧情向团播的硬件投入可达百万。以 SK 公司为例：单月固定成本超 25 万元（含 LED 冰屏租赁 8 万/月、定制服装 2000 元/套×30 套）。为维持运营，团队不得不增加商业露出——在《长安十二时辰》舞蹈中植入美妆品牌口红色号，让唐宫侍女手持雕花口红跳舞，引发“穿越式广告”批评。

表 1 直播成本对比表

成本类型	直播类型	
	简易直播	剧情团播（以 sk 为例）
硬件投入	<0.1 万元	>100 万元
单月固定成本	无	25 万元
服装单件成本	200 元	2000 元

（表格数据来自于访谈调查（见附录 1）及 sk 官方数据）

成本压力进一步导致团队结构失衡。据统计，头部舞蹈团队中技术/运营人员占比达 65%，而核心编舞仅占 15%。当资源向技术倾斜，原创力可能被削弱。更严峻的是中小团队的生存困境：某汉舞团队因无法负担虚拟摄制系统，尝试以绿幕+手机合成特效，因画面穿帮遭群嘲后停播。技术赋能若演变为“军备竞赛”，或将扼杀生态多样性。

5.2 艺术真实性的哲学论争

舞台化转型引发更深刻的艺术本体论危机。批评者指出：过度依赖预录剪辑使直播失去“在场”魅力，而特效堆砌掩盖了肢体表达缺陷。典型案例是主播“呆妹儿”的转型失败——这位原游戏主播为提升人气学习舞蹈，但因依赖换脸特效与替身剪辑，被用户斥为“无灵魂木偶”，最终人气反降 60%。

争议焦点在于真实性的重新定义。技术派主张虚拟舞美拓展了舞蹈表现维度，如 AR 技术实现的“飞天”悬浮动作，是对人体极限的突破；而传统派坚持“肉身在场”是舞蹈艺术根基。用

户态度呈现代际分裂：45 岁以上群体中 83% 认为“特效破坏舞蹈本质”，而 Z 世代中 76% 支持“技术即艺术”。这种分裂预示舞蹈直播面临美学标准的重构。

6 结论与展望：构建技术-艺术-商业的动态平衡

抖音剧情向舞蹈团播的勃兴，标志着直播舞蹈从“技术应用”迈向“美学建构”新时期。研究表明，技术赋能不仅改变舞蹈呈现形态，更重构创作理念、团队结构和接受美学。“舞台化”不应是剧场艺术的简单复刻，而需建立数字媒介特有的舞蹈语法体系。这种转型本质是表演美学的范式迁移，核心特征体现为三重转换：功能上从“身体展示”到“身体叙事”，生产上从“即时互动”到“精密编排”，接受上从“娱乐消费”到“审美体验”。基于实证分析，提出以下路径：

6.1 轻量化技术方案

推广低成本技术解决方案，如“绿幕+手机 AR”应用（成本降至万元内），或算力共享平台减少中小团队硬件投入。更关键的是开发适配手机端的技术美学，例如利用竖屏特性设计纵深编舞，而非盲目追求全景特效。

6.2 艺术评估体系重构

建立舞台化舞蹈的多元评价标准，引入“虚拟沉浸度”“叙事完成度”等新指标，同时保留“肢体表现力”等传统维度。如建立融合传统与创新的多维指标：

表 2 艺术评估体系表

指标类型	传统维度	新增维度
艺术性	肢体表现力	虚拟沉浸度
叙事性	情感传递	跨媒介转译完成度
商业可持续性	打赏转化率	线下引流效能

延边歌舞团实践表明：虚拟背景使用率控制在 30% 以内，70% 时长聚焦全景实跳，可实现艺术与流量双赢。

6.3 商业模式创新

探索“线上舞台化+线下轻量化”的逆向导流模式。如 SK 公司通过免费线下公演吸引观众，再将流量转化至线上付费直播间；延边歌舞团则通过直播带火线下演出，实现浙江台州、湖南张家界等多地巡演签约。此外，还可实施人才培养闭环模式，中央民族歌舞团联合抖音实施“主播-演员”双轨计划，线上主播可签约院团，院团演员也能转型为主播，这些模式促进了舞蹈领域线上线下的融合发展。

正如中央民族歌舞团党委书记张庆安所言：“直播打破时空壁垒，将观众规模扩大数百倍，为民族歌舞开拓前所未有的表演空间。”当技术消弭剧场与屏幕的边界，舞蹈的终极价值仍在肉身震颤的情感共鸣——虚拟之舞终需回归真实之心。舞台终会落幕，而表演永存。当舞者在 LED 矩阵前跃动，他们的身影既是古老艺术的当代延续，也是数字文明投射的新美学光谱。技术赋能的终极意义，或许不在于制造幻觉，而在于让我们在光影交错间，更清晰地看见舞蹈的灵魂。

参考文献：

[1] 陈雪. “互联网+”视域下舞蹈直播教学研究[D]. 成都: 四川师范大学, 2025.
[2] 周瑄, 孟婧. 基于社会临场感理论的沉浸式街舞直播体验模型研究[J]. 创意设计源, 2023(5): 70-74.
[3] 顾曼曼. 抖音平台舞蹈直播课程功能研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2022.
[4] 沈紫仟, 赵倩雯. 舞蹈自媒体创新发展研究[J]. 时代报告(奔流), 2022(3): 55-57.
[5] 杨武代. 抖音“舞蹈潮”的成因及其价值探析[J]. 传媒, 2019(14): 53-55.
[6] 王鑫. 浅析新媒体视角下舞蹈传播媒介的研究[J]. 艺术评鉴, 2019(12): 70-73.

-
- [7] 余倩倩. 抖音短视频的商业价值与盈利模式调查报告[D]. 南京: 南京大学, 2019.
- [8] 高燕. 新媒体时代短视频营销模式的反思和重构——以抖音短视频平台为例[J]. 出版广角, 2019(8): 62-64.
- [9] 唐丽霞. 抖音短视频APP走红原因及其前景分析[J]. 新闻研究导刊, 2018, 9(17): 68-69.
- [10] 徐琬玥. 新媒体时代短视频APP的风靡——以抖音短视频为例[J]. 传播力研究, 2018, 2(8): 82.
- [11] 侯丽娟. 移动流媒体舞蹈欣赏视频直播系统设计[J]. 自动化技术与应用, 2015, 34(6): 43-47.

乡村振兴背景下非遗技艺与民宿室内设计的融合研究——以非遗技艺竹编为例

邢艳艳^{1*}, 夏宝红¹

(¹ 广州科技职业技术大学 艺术传媒学院, 广东 广州 510555)

摘要: 在乡村振兴背景下, 非物质文化遗产的融入可为乡村经济注入新的活力, 同时, 弘扬中国非物质文化遗产, 传承中国特色设计形式, 本文将非遗技艺中的竹编文化融入民宿室内设计, 研究论证竹编文化融入民宿室内设计的可行性。例举优秀竹编主题民宿设计, 研究其设计优势及特色, 提取设计要点, 提出在非遗竹编融入民宿设计中的挑战和解决策略, 让非遗文化在乡村振兴中发展中贡献力量, 也为民宿室内设计增添独特的魅力。

关键词: 乡村振兴; 民宿室内设计; 非遗竹编

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.999>

Research on the Integration of Intangible Cultural Heritage Skills and Interior Design of Homestays in the Context of Rural Revitalization : Taking Bamboo Weaving as an Example

Xing Yanyan^{1*}, Xia Baohong¹

(¹ Guangzhou University of Technology, School of Art and Media, Guangzhou, Guangdong, 510555, China)

Abstract: This article explores the key points of integrating bamboo weaving, a traditional intangible cultural heritage skill, into the interior design of guesthouses in the context of rural revitalization, and examines the feasibility of incorporating bamboo weaving into the interior design of guesthouses. As a traditional intangible cultural heritage skill in China, bamboo weaving possesses unique artistic characteristics and cultural connotations, which can add a unique charm to the interior design of guesthouses.

Keywords: Rural revitalization; Interior design of guesthouses; Intangible Cultural Heritage Bamboo Weaving

引言

乡村旅游产业的发展, 为乡村民宿各方面的演化提供了强大的外在驱动, 也使国内乡村民宿在环境设计等方面迈入高速发展^[1]。在国家发展战略中占据着举足轻重的地位。在此背景下, 非物质文化遗产, 作为乡村文化的瑰宝, 承载着丰富的历史记忆和民族情感, 是乡村文化振兴的重

基金平台: 广州科技职业技术大学数字艺术设计赋能乡村振兴人文社科研究基地平台项目

作者简介: 邢艳艳 (1981-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 环境艺术设计

夏宝红 (1983-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 数字媒体艺术

通讯作者: 邢艳艳, 通讯邮箱: 94652254@qq.com

要组成部分。竹编作为我国传统的非遗技艺之一,具有悠久的历史 and 精湛的工艺。将竹编技艺融入民宿室内设计,能够为民宿带来自然、质朴的氛围,不仅能够为民宿赋予独特的文化内涵,提升民宿的品质和竞争力,还能够为非遗的传承与发展开辟新的路径,实现文化与经济的双赢。

1 国内研究现状

近年来,传统村落民宿作为乡村旅游的重要一环,其高质量发展能够有效助力乡村振兴^[2]。国内对于非遗融入民宿设计的研究近年来也逐渐增多。一些研究以特定的非遗项目为例,如苗绣、剪纸等,分析了其在民宿室内设计中的具体应用方式和效果。然而,当前研究仍存在一些不足之处。一方面,对于非遗融入民宿设计的系统性研究相对较少,缺乏对设计理念、应用模式、实施路径等方面的深入探讨;另一方面,在实践中,非遗与民宿的融合还存在“两张皮”的现象,即非遗元素的应用较为表面,未能充分挖掘其文化内涵,与民宿的整体风格和经营理念结合不够紧密。

2 非遗竹编技艺与民宿设计融合研究意义

在民宿设计中运用传统元素,不仅能为游客提供独特的文化体验,还能推动地方文化的传承与创新^[3],非遗竹编作为乡村传统文化的重要组成部分,得到了更多的关注和重视。这使得非遗竹编与民宿室内设计的融合成为可能,乡村文化建设也是其中很重要的构成部分,为乡村发展提供动力和灵魂,也为乡村建设增加人文内涵^[4]。提升了民宿的品质和竞争力。将竹编技艺融入民宿室内设计中,能够让游客在住宿过程中感受到传统文化的魅力,增强对地方文化的认同感和归属感。竹编制品的自然材质和独特工艺,能够为民宿带来自然、质朴的氛围,与乡村的自然环境和田园风光相融合,营造出一种宁静、舒适的住宿体验。同时,竹编的精美图案和造型,也能够为民宿空间增添艺术美感,提升民宿的审美价值。

非遗竹编与民宿室内设计的融合具有多重意义。在文化层面,这种融合有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,保护和发展地方特色文化,增强民族文化自信。在经济层面,融合能够促进乡村文化产业和旅游业的发展,带动相关产业的协同发展,增加农民收入,推动乡村经济繁荣。在社会层面,融合能够促进城乡交流与合作,吸引更多人才关注和参与乡村建设,提升乡村的社会活力和凝聚力。

3 竹编技艺与民宿室内设计的融合

3.1 设计融合

在空间营造方面,竹编可以作为隔断、屏风等元素,实现空间的灵活划分。竹编隔断具有半透明的特点,既能保证空间的通透性,又能起到遮挡视线的作用,为空间增添层次感。在民宿的客厅与餐厅之间设置一道竹编隔断,既可以区分两个功能区域,又不会使空间显得过于封闭,保持了空间的连贯性和开放性。竹编还可以用于打造独特的顶棚、墙面等装饰,增强空间的艺术感。如在民宿的顶棚采用竹编装饰,通过选用透光性较好的竹材和编织手法,使光线透过顶棚洒下斑驳的光影,营造出温馨、浪漫的氛围,同时也展现了自然材料的独特魅力。

在氛围烘托上,竹编的自然材质和质朴纹理能够营造出温馨、舒适、自然的氛围,与民宿追求的休闲、放松的氛围相契合。竹编灯具散发的柔和光线,能够为客房营造出温馨的睡眠环境;竹编装饰画挂在墙上,为空间增添了一份文化气息和艺术氛围。在民宿的休闲区摆放一些竹编沙发、茶几等家具,让客人在休息时能够感受到自然的触感和舒适的体验,进一步增强了休闲放松的氛围。

从文化表达来看,竹编作为非遗技艺,承载着丰富的历史文化内涵,将其融入民宿室内设计,能够展示当地的传统文化和地域特色。在民宿中展示具有地方特色的竹编图案和造型,如四川道明竹编的独特编织技法 and 传统纹样,能够让客人深入了解当地的竹编文化。通过竹编元素的运用,还可以传达出环保、自然的生活理念,与现代人们追求健康、绿色生活的观念相呼应。

在功能实现上,竹编不仅具有装饰性,还具有一定的实用性。竹编家具如竹编椅子、桌子等,具有良好的透气性和舒适性,能够满足客人的使用需求;竹编收纳篮、筐等可以用于存放物品,增加空间的收纳功能。在民宿的客房中放置竹编收纳筐,方便客人存放衣物、杂物等,既实用又

美观。



图1 竹编家具（来源网络）

3.2 非遗竹编与民宿设计融合案例

3.2.1 案例一：竹里民宿

竹里民宿位于成都崇州道明竹艺村，这里拥有清新的空气和浓郁的竹编文化氛围。其设计理念是将传统竹编文化与现代建筑景观设计相融合，为游客打造一个宁静、自然且充满文化底蕴的居住空间。整体风格以自然、简约为主，充分展现了竹子的自然之美和竹编工艺的精湛技艺。

在空间布局上，竹里民宿独具匠心。其建筑采用环形设计，从空中俯瞰，形似卧倒的“8”，又像太极图案的拓扑变形，代表着融合与无限。家具陈设方面，竹里民宿大量使用竹制家具。竹制桌椅、床铺、衣柜等不仅与整体风格相协调，还具有良好的透气性和舒适性。餐厅里摆放的竹编餐桌和椅子，让客人在品尝美食的同时，能够感受到竹子的自然质感；客房中的竹编衣柜，既满足了客人的收纳需求，又增添了一份古朴的气息。



图2 竹里民宿鸟瞰（来源网络）

装饰元素上，竹编在民宿中随处可见。民宿的外立面采用竹编装饰，与周围的竹林环境相呼应，仿佛是从竹林中生长出来的建筑。室内的墙壁上挂有竹编画，展示了当地传统的竹编图案和工艺，为空间增添了艺术氛围。走廊上摆放着竹编灯具，散发着柔和的光线，营造出温馨的氛围。灯光设计上，竹里民宿注重利用灯光来突出竹编的质感和纹理。在竹编装饰区域，设置了射灯和壁灯，通过灯光的照射，竹编的纹理更加清晰，质感更加突出。客房内的床头灯采用竹编灯罩，光线透过灯罩洒在床上，营造出柔和、温馨的睡眠环境。

竹里民宿的设计亮点在于其对竹编技艺的创新性应用，将竹编元素巧妙地融入到建筑、空间、家具和装饰中，打造出了独特的竹文化主题民宿。游客对竹里民宿的反馈普遍较好，他们表示在这里不仅能够享受到舒适的住宿环境，还能深入体验到竹编文化的魅力，感受到乡村的宁静与美好。

3.2.2 案例二：篱上民宿

民宿主在打造特色住宿空间时，应对现有的民宿装修材料进行比较研究，创新性地使用一些环保材料^[5]，篱上民宿位于乐山蜀南竹海景区，充分利用了当地丰富的竹资源和优美的自然环境。其特色在于以竹编为主题，致力于打造具有浓郁地方特色的民宿，定位为中高端旅游度假民宿，主要面向追求自然、文化体验的游客群体。在竹编与当地文化的融合方面，篱上民宿深入挖掘蜀南竹海地区的竹文化内涵，将当地传统的竹编工艺和图案融入到民宿设计中。客房的墙壁上装饰有反映当地竹编艺人生活场景的竹编画，以及体现蜀南竹海自然风光的竹编作品，让游客能够直观地感受到当地的竹文化。

在传承竹编技艺方面，篱上民宿与当地的竹编艺人合作，邀请他们到民宿进行竹编技艺展示和教学活动。客人可以亲自参与竹编制作，学习竹编技艺，了解竹编背后的文化内涵。这不仅丰富了客人的住宿体验，也为竹编技艺的传承和发展做出了贡献。

篱上民宿对当地乡村发展起到了积极的推动作用。民宿的发展带动了当地旅游业的发展，吸引了更多游客来到蜀南竹海景区，促进了当地经济的增长。民宿还为当地居民提供了就业机会，让他们能够在家门口就业，增加了收入。民宿与当地竹编艺人的合作，也促进了竹编产业的发展，提高了竹编艺人的收入和社会地位。

3.3 设计融合要点与问题

装饰材料是一种最能反映建筑风格的要素，它的运用能够提高建筑的美学和视觉效果^[6]，竹材料便是如此。民宿设计与竹编文化融合需要必须注重竹编与当地文化、自然环境的融合可以打造出具有文化特色的民宿。在空间布局上，可以巧妙地运用竹编进行空间划分，增加了空间的层次感和趣味性；在家具陈设和装饰元素方面，使用竹制家具和竹编装饰品，营造出浓厚的竹文化氛围。

竹编产品的质量和稳定性有待提高，部分竹编家具和装饰品容易出现变形、开裂等问题；竹编技艺的传承面临困难，年轻一代对竹编技艺的兴趣不高，缺乏专业的竹编人才；民宿的运营管理水平有待提升，在服务质量、市场营销等方面还存在一些不。

4 非遗竹编融入民宿室内设计面临的挑战与应对策略

非遗竹编技艺的传承面临着严峻的挑战。竹编制作工艺复杂，学习周期长，需要花费大量的时间和精力才能掌握精湛的技艺。为了解决非遗竹编技艺传承面临的问题，需要加强人才培养。政府和相关部门应加大对竹编技艺传承的支持力度，通过举办竹编技艺培训班、开展竹编技艺进校园活动等方式，培养年轻一代对竹编技艺的兴趣，提高他们的竹编技艺水平。鼓励竹编艺人带徒授艺，给予一定的政策补贴和奖励，提高竹编艺人的积极性。加强与高校、职业院校的合作，开设相关专业课程，培养专业的竹编设计和制作人才。

在设计创新方面，目前部分设计师对竹编文化的理解不够深入，在设计过程中往往只是简单地将竹编元素进行堆砌，缺乏对竹编文化内涵的挖掘和创新表达，因此设计师应深入研究竹编文化，挖掘竹编的文化内涵和艺术价值，结合现代审美和功能需求，进行创新设计。可以运用现代设计手法和材料，将竹编元素与其他材料进行组合搭配，创造出新颖独特的设计作品。

市场推广也是非遗竹编融入民宿室内设计面临的重要挑战之一。由于竹编技艺的知名度相对较低，很多消费者对竹编文化和竹编产品了解甚少，导致竹编主题民宿的市场认知度不高。一些民宿经营者在市场推广方面缺乏有效的策略和手段，无法将竹编主题民宿的特色和优势传递给目标客户群体，使得民宿的客源不足，经营效益不佳。为了提高竹编主题民宿的市场认知度，需要加强品牌建设和市场拓展。民宿经营者应树立品牌意识，打造具有特色的竹编主题民宿品牌。通过挖掘竹编文化内涵，设计独特的品牌标识和形象，提升品牌的辨识度和美誉度。

成本控制也是影响非遗竹编融入民宿室内设计的关键因素。竹编制作主要依靠手工完成，生产效率较低，导致竹编产品的成本较高。在民宿室内设计中大量使用竹编产品，会增加民宿的装修成本和运营成本。因此，在成本管理方面，民宿经营者应采取有效的措施，降低成本。可以与竹编艺人或竹编企业建立长期合作关系，批量采购竹编产品，争取更优惠的价格。加强对竹编产品质量的把控，选择质量可靠、稳定性好的竹编产品，减少因产品质量问题导致的更换成本。在

设计过程中,合理规划竹编元素的使用,避免过度装饰,降低装修成本。提高民宿的运营管理水平,优化运营流程,降低运营成本。

5 结语

在民宿旅游成为热点的当下,民宿旅游景观成是一种新兴的景观类型。它反映了中国丰富的旅游文化,为旅游文化建设提供了更多选择^[7]。本研究深入探讨了乡村振兴背景下非遗技艺竹编融入民宿室内设计的研究,研究论证了竹编融入民宿室内设计的可行性。竹编作为我国传统的非遗技艺,具有独特的艺术特色和文化内涵,其造型丰富、色彩自然、纹理独特、工艺精湛,能够为民宿室内设计增添独特的魅力。同时,民宿室内设计的发展需求也为民宿室内设计提供了广阔的应用空间。

竹编技艺融入民宿室内设计是乡村振兴背景下的一次有益探索,具有重要的实践意义和发展潜力。通过不断的创新和发展,竹编将在民宿室内设计中展现出更加独特的魅力,为乡村振兴做出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 任迎,刘梓宜,余舜之.乡村振兴背景下体验型乡村民宿环境设计研究[J]. 居舍 2024(33): 79-81,114.
- [2] 邵璐,罗穆辉,李恩同.传承与发展视域下传统村落民宿设计研究:以江畔浮潭庐宅为例[J]. 农业与技术, 2024(21): 122-127.
- [3] 邓慧霞.传统元素在民宿设计中的运用:以山西窑洞建筑为例[J]. 大观, 2024(11):57-59.
- [4] 林红妹.乡村振兴背景下美丽乡村建设的困境和突破[J]. 农村实用技术, 2024(6): 24-25.
- [5] 吴怡然,褚兴彪.乡村旅游背景下三江侗族景区民居民宿化发展策略探析[J].西部旅游,2024(16): 11-13.
- [6] 张田田.文旅融合背景下地域文化在民宿设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2023(17): 211-213.
- [7] 刘志娟.民宿旅游景观设计的特色与创新[J]. 住宅与房地产, 2020(18): 70-71.

基于企业人才需求的 AIGC 赋能数字摄影摄像课程体系重构与实践

张绮媚^{1*}, 叶影玲¹

(¹ 广州科技职业技术大学 艺术传媒学院, 广东 广州 510000)

摘要: 随着生成式人工智能 (AIGC) 技术在数字摄影摄像领域的深度渗透, 行业对人才的能力结构提出了全新要求。本研究基于职业本科数字媒体艺术专业教育视角, 通过分析当前企业对摄影摄像人才的需求变化, 探讨 AIGC 技术如何赋能数字摄影摄像教学与实践的协同创新。采用文献分析、企业调研与案例研究方法, 系统梳理了 AIGC 时代下摄影摄像行业的人才能力需求特征, 提出了以“创意驱动+人机协同”为核心的数字摄影摄像课程体系, 以促进数字摄影摄像人才培养质量, 缩小与行业需求的鸿沟。

关键词: 企业人才需求; AIGC 赋能; 摄影摄像; 人才培养

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.992>

AIGC-Empowered Reconstruction and Implementation of Digital Photography and Videography Curriculum Based on Corporate Talent Needs

Zhang Qimei^{1*}, Ye Yingling¹

(¹ Gugangzhou Vocational University of Science and Technology, School of Art and Media, Guangzhou, Guangdong, 510000, china)

Abstract: With the deep penetration of generative AI (AIGC) technology into the digital photography and cinematography field, the industry has set forth new requirements for talent competency structures. This study, grounded in the educational perspective of vocational undergraduate programs in digital media arts, explores how AIGC technology can empower collaborative innovation in digital photography and cinematography teaching and practice by analyzing current shifts in corporate demand for photography and cinematography professionals. Employing literature review, corporate surveys, and case studies, this study systematically identifies the competency requirements for photography and videography professionals in the AIGC era. It proposes a digital photography and videography curriculum centered on “creativity-driven + human-machine collaboration” to enhance talent development quality and bridge the gap with industry demands.

Keywords: Corporate talent demand; AIGC empowerment; Photography and videography; Talent cultivation

基金项目: 广东省高等职业院校艺术设计类专业教学指导委员会 2023 年度教育教学改革项目《数字媒体艺术专业基础课程创新教学研究与实施——以 AIGC 赋能数字摄影摄像课程教学设计为例》(项目编号: 2023YSSJ54); 广州科技职业技术大学数字艺术设计赋能乡村振兴人文社科研究基地项目

作者简介: 张绮媚 (1984-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 数字艺术、动态影像设计

叶影玲 (1997-), 女, 广西玉林, 硕士, 研究方向: AIGC、视觉实践比较研究

通讯作者: 张绮媚, 通讯邮箱: 375449466@qq.com

引言

在人工智能技术迅猛发展的当下，生成式人工智能（AIGC）正以前所未有的速度重塑数字摄影摄像行业的生产方式与创作范式。从前期拍摄的视觉预演、智能布光，到后期处理的 AI 修图、智能合成，再到虚拟制片、AI 生成动态影像内容，AIGC 技术已全面渗透数字影像创作的全流程。这种技术变革正在急剧改变行业对数字摄影摄像人才的能力要求，传统教学中仅关注设备操作与美学素养的培养模式显然已难以满足企业的实际需求。

芒果 TV 在招聘 AI 内容制作时，明确要求“悉运用 AI 技术完成从创意到成片的完整制作，包括 AI 视觉生成、动态化处理、智能剪辑、自动化调色及 AI 音频合成等新型制作环节”；字节跳动在招聘效果设计师时强调“能够提出行业标杆级 AIGC 解决方案”。这些岗位任职要求凸显了数字摄影摄像人才正在从单纯的影像记录者转变为融合 AI 工具应用、跨媒介叙事与创意生成的复合型视觉内容创作者。

作为培养高端技能人才重要阵地的职业本科数字媒体艺术专业正面临严峻挑战：一方面，企业急需兼具传统摄影摄像技艺与 AI 技术应用能力的复合型人才；另一方面，现有的课程体系与教学资源尚未系统融入 AIGC 工作流，导致人才培养与产业需求之间存在鸿沟。

1 AIGC 技术在摄影摄像领域的研究现状

近年来，生成式人工智能（AIGC）技术的迅猛发展正以前所未有的深度与广度重塑艺术创作与内容生产的格局。摄影摄像作为视觉艺术与媒体产业的核心领域，其创作范式、技术流程、美学标准乃至行业生态均受到 AIGC 带来的深刻冲击与变革机遇。本文基于现有研究文献，从技术赋能路径、创作模式重构、美学边界反思及行业教育融合四个维度，对 AIGC 在摄影摄像领域的研究现状进行系统梳理。

1.1 AIGC 技术赋能摄影摄像生产的多元化路径

AIGC 技术为摄影摄像的内容生产提供了从前期策划到后期制作的全程赋能。在图像生成与修复方面，基于 Stable Diffusion、Midjourney 等文生图模型的技术，能够依据文本提示（Prompt）快速生成高质量、风格多样的静态图像，极大地拓展了视觉素材的创造边界^[1]。此外，AIGC 技术在历史影像修复领域展现出显著价值，可通过智能分析去除损伤、着色、提升分辨率，增强影像的审美与文献价值^[2]。在动态影像生成领域，以 Sora、Runway Gen 系列、Kling（可灵）等为代表的文生视频模型，实现了从文本或图像到连贯视频片段的生成，使得动态视觉内容的“无中生有”成为可能，并已应用于短片、微短剧乃至电影长片的实验性创作^{[3][4]}。AIGC 技术还渗透至声音合成、音乐生成、智能剪辑等环节，形成了覆盖“文本-图像-视频-声音”的多模态全流程生成能力^[5]。

1.2 人机协同：创作主体的重构与创作模式的演进

AIGC 的介入引发了摄影摄像创作中主体关系的根本性重构。研究普遍认为，纯粹的 AIGC 生成过程是“从有到有”的、基于海量训练数据重组与概率计算的“再创作”或“模仿”，缺乏人类艺术创作中从“无”到“有”的灵感涌现与情感注入^{[1][3]}。因此，未来的发展方向并非人机替代，而是走向深度人机协同。这种协同模式要求人类创作者从传统的执行者转变为“策划者”、“引导者”或“语义组织者”^{[4][6]}。在具体实践中，形成了如“人在回路”的交互式创作框架，人类通过迭代反馈（如调整提示词、参数、进行美学评判）来引导和优化 AI 的生成结果，形成“人类创意决策+AI 高效执行”的新型工作流^{[5][7]}。在纪录片、微短剧等领域，AIGC 已成为弥补实拍不足、还原历史场景、保护被摄对象隐私（如 AI 换脸）以及进行创意视觉表达的重要工具^{[2][8]}。

1.3 美学边界、真实性危机与价值反思

AIGC 技术的普及引发了关于摄影摄像本体论与美学边界的深刻思辨。核心争议围绕“真实性”展开。传统摄影的“决定性瞬间”理论建立在光学机械记录与物理现实索引关系之上^[9]。而 AIGC 生成的影像，其“真实感”源于算法模型内部的“计算一致性”与语义合理性，而非与现实世界的直接对应，这导致摄影的“索引性”承诺面临挑战^{[2][4]}。在美学风格上，AIGC 作品常呈

现后现代的拼贴、混杂与超现实特质，它擅长对已有文化符号进行跨时空重组，但也在一定程度上受算法偏好影响，存在同质化风险^{[1][8]}。研究指出，AIGC 在情感表达的深度、文化隐喻的精准把握以及基于个体生命体验的独特艺术风格创造方面，仍存在结构性局限。人类的灵感涌现、具身性体验（身体与世界的互动）以及社会文化身份，构成了 AI 难以逾越的美学与价值边界^[1]。

1.4 产业融合与教育革新：应对 AIGC 时代的人才需求

面对 AIGC 技术浪潮，影视摄影行业正在快速调整。AIGC 显著降低了特定类型内容（如奇幻场景、历史再现、电商图片）的生产成本与门槛，提升了效率，催生了“AIGC+微短剧”等新兴业态^[8]。这要求未来人才不仅掌握传统摄影摄像技艺，更需具备“AI 素养”，包括提示词工程、人机协同流程设计、AI 生成内容的审美与批判能力等。高校教育体系已开始积极响应。例如，通过建立“AIGC 智造中心”，构建“技术研发—课程改革—创作实践”三位一体的模式，将 AIGC 工具深度融入影视创作、广告、纪录片等课程，并探索其与思政教育、传统文化传承结合的路径^[7]。教育的目标正从培养单一技能的操作者，转向培养能够驾驭技术、进行创意策划与价值判断的“复合型数字媒体艺术人才”。

当前研究揭示了 AIGC 技术在摄影摄像领域应用已从初期技术演示步入多元化实践与深度反思阶段。AIGC 不是传统摄影摄像的替代者，而是强大的赋能工具与协作伙伴。未来的核心议题在于如何构建合理的人机协同范式，在充分利用 AIGC 技术提升生产力和拓展创意维度的同时，坚守艺术创作的人文内核与真实性的伦理底线，并通过教育革新培养适应产业新需求、具备跨学科视野与批判性思维的新型创作人才。

2 摄影摄像人才能力需求的变化

随着数字内容产业的迅猛发展，尤其是短视频、直播电商及 AIGC 技术的深度渗透，市场对摄影摄像专业人才的需求正发生深刻变革。本研究以 BOSS 直聘、猎聘等主流招聘平台为数据来源，选取了 2025 年具有代表性的 25 家头部及成长型企业（涵盖字节跳动、影视飓风、芒果 tv 等）发布的摄影摄像相关岗位为样本进行深度调研。通过对样本企业岗位职责及任职要求的文本挖掘与词频分析发现，行业需求呈现出高度的智能化与复合化特征（见图 1）：

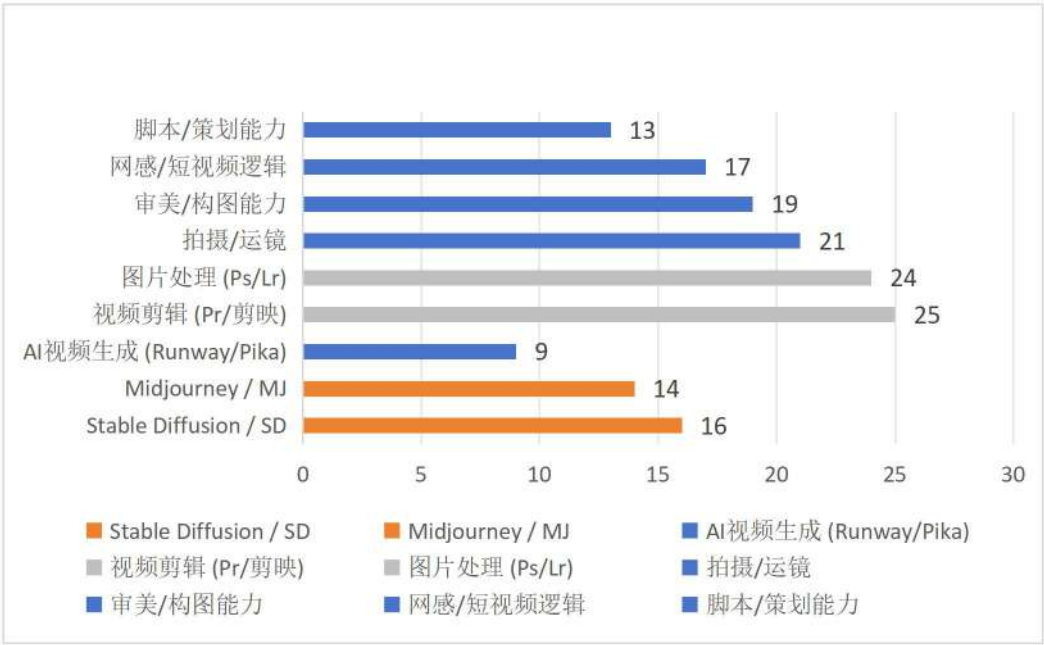


图 1 2025 年摄影摄像岗位核心技能关键词频次统计

数据来源：基于 2025 年 BOSS 直聘、鱼泡直聘平台 25 家代表性企业招聘信息整理

工具技能方面：数据显示，100%的样本岗位要求应聘者熟练掌握 Adobe（Ps, Pr, Ae）等传统工具；而在 AIGC 相关岗位中，超过 90%明确要求熟练使用 Stable Diffusion（SD）或

Midjourney (MJ), 约60%的岗位提及需掌握 Runway、Pika 等视频生成工具及 LoRA 模型训练能力。

能力结构方面: 纯粹的“拍摄执行”岗位占比大幅下降, 85% 以上的岗位要求具备“编—拍—剪—AI”全流程闭环能力。例如, 字节跳动等企业的招聘需求中高频出现“独立完成”“从脚本到成片”等关键词。

素质要求方面: “审美能力”(提及率76%)、“网感/视频逻辑”(提及率68%)以及“解决问题能力”成为超越单纯技术操作的核心门槛。

基于上述调研数据, 本研究将当前摄影摄像领域人才能力需求的变化趋势总结为以下四个维度: 技术复合化、媒介平台化、流程前置化与技能智能化。

2.1 技术能力从单一拍摄向“拍摄-剪辑-后期”全链路复合型转变

传统摄影摄像岗位的职责边界日益模糊, 企业对人才的技术要求已从单一的“会拍摄”演变为要求具备“策划、拍摄、剪辑、后期”的全流程执行能力。这已成为当前招聘市场的普遍要求, 特别是在电商、短视频等快节奏内容生产领域。

几乎所有招聘需求都明确要求候选人不仅精通拍摄, 还必须掌握后期制作软件。如多家企业要求“熟练使用剪映专业版提高效率”“会运镜、构图、有爆款案例经验优先”, 并需“独立完成视频的创意输出、脚本编写、镜头衔接、画面质感彩色与背景音乐等方面的处理”。这表明在当下就业环境中, 一名合格的摄影师必须同时是一名熟练的剪辑师和后期师, 能够独立完成从素材采集到成片输出的完整流程, 以提升内容生产的效率和一体化质量。

2.2 创作思维从普适性审美向深度平台化、垂直类目化适配转变

人才需求的另一显著变化是对平台特性与垂直行业知识的深度结合要求。创作不再仅关乎通用美学, 更强调对特定内容平台(如抖音)用户偏好、算法推荐逻辑以及特定商品类目(如服饰、3C 电子产品、鞋靴、快消品等)视觉表现规律的精准把握。

首先, 平台适配能力成为核心技能。例如, 针对抖音平台的岗位明确提出需要“深度理解抖音竖屏特性”, 并能“创新设计构图方式、运镜节奏, 打造极具视觉冲击力和平台适配性的画面语言”。这要求摄影师必须研究平台热点, 将“网感好, 脑洞大, 能敏锐把握观众喜好和流行元素”转化为具体的视觉语言。

其次, 垂直行业的产品视觉化专业知识至关重要。企业普遍要求摄影师具备特定品类的拍摄经验与质感表现能力。例如, 要求“对电子科技产品拍摄有深入研究, 熟悉电子产品如手机、手表、耳机等静物摄影”; 寻求能“转化品牌基因出视觉方案”, 并“专注复古文艺, 简约风格视觉创作”的摄影师。这标志着摄影摄像人才需要从“通才”向某一领域的“视觉专家”转型, 深刻理解产品材质、品牌调性与目标消费群体的视觉心理。

2.3 工作角色从执行端向策划与创意前端延伸

摄影摄像人才的职能定位正从单纯的“技术执行者”向“创意协作者”甚至“策划发起者”拓展。企业希望摄影师能更早地介入内容生产流程, 贡献创意。

部分岗位职责已涵盖前期策划, 如“根据运营的需求, 完成拍摄计划和方案”、“具备一定的策划能力, 能够提出拍摄策划方案”。更有岗位将创意构思作为核心职责之一, 如“负责产品创意拍摄, 有想法, 爱钻研, 结合产品特性, 输出独特的产品创拍方案”。这表明, 具备良好的沟通能力和策划思维, 能够理解品牌或产品内核, 并将其转化为可行的视觉方案, 已成为衡量高级摄影摄像人才的重要标准。

2.4 工具技能从传统软硬件向 AIGC 等智能化工具融合跃迁

最引人注目的变化是人工智能生成内容(AIGC)工具技能正迅速成为摄影摄像领域新兴且迫切的需求。一批全新的岗位如 AIGC 视频生成师、AIGC 导演、AIGC 编导、AIGC 创作师等直接涌现, 而传统摄影摄像岗位的技能要求中也开始融入 AIGC 元素。

新兴的 AIGC 岗位要求人才“熟练使用 Stable Diffusion、Midjourney、Runway、即梦等 AI 工具”, 完成从分镜设计、素材生成到视频合成的全流程, 并需解决“人物/场景一致性、

画面闪烁”等技术难题。这要求从业者不仅要有传统影视美术或设计功底，还需掌握提示词工程、模型训练（LoRA）等 AI 特定技能。

同时，传统影视后期岗位也要求 AIGC 技能成为加分项，影视飓风在招聘视效师岗位明确“AIGC 熟练使用加分”。AI 视频创意编辑岗位则要求将 AI 工具与传统工作流融合，“熟练使用 Runway、Pika、Midjourney、Suno 等，兼顾快速迭代与画面一致性”。这预示着，掌握 AIGC 工具以提升创作效率、拓展视觉风格和实现创意想法，正成为摄影摄像人才能力矩阵中不可或缺的新维度。

当前企业对于摄影摄像人才的需求已呈现出系统性升级。市场需要的是兼具扎实传统技艺、敏锐市场洞察、跨界协作思维和技术迭代学习能力的复合型、创新型视觉内容创作者。未来的摄影摄像教育，必须紧密贴合这些需求变化，构建跨学科、重实践、促创新的教学体系，以培养能够适应并引领数字内容产业发展的新型人才。

3 基于“人机协同”的摄影摄像课程教学实践

本研究以作者所在单位数字媒体艺术专业的专业基础课《摄影摄像》为试点。针对前述企业对 AIGC 技能的迫切需求，对原课程标准（见表 1）进行了模块化重构。打破了传统以“设备操作”为中心的逻辑，构建了以“创意驱动+人机协同”为核心的课程体系。

表 1 《摄影摄像》课程标准修订对比分析表

比较维度	传统教学标准（v01 版本）	AIGC 赋能教学标准（v02 版本）	行业需求关联与设计意图
教学目标	熟练操作单反/摄像机； 掌握构图、布光基础。	掌握实拍技能与 AI 工具； 具备提示词工程与模型训练能力	匹配企业对“AI 协同工具使用” 及“综合视觉素质”的双重需求
理论学时	12 学时 （偏重光学原理与设备参数）	32 学时 （增设 AI 范式变革、提示词逻辑、 人机分工理论）	回应行业调研中对“底层逻辑理解” 及“网感思维”的重视
实践学时	32 学时（全流程实拍演练）	32 学时（实拍占 60%， AI 生成与重绘占 40%）	解决企业反馈的“实景拍摄成本高、 周期长”的痛点
核心模块	静态摄影、动态摄像、 后期软件基础	预演（AI 分镜）、融合（实拍+ 局部重绘）、生成（视屏动态化）	对接“编-拍-剪-AI”全流程闭环能力
评价方式	终结式评价：成片技术参 数、 艺术效果	过程式评价：AI 预演完成度、人 机协作效率、模型调试表现	模拟企业绩效考核中对 “解决复杂问题效率”的评估

3.1 基础理论模块：引入提示词工程与算法美学

在原有的摄影构图、摄影用光章节中，增设 AIGC 通识单元。在构图教学中不仅教授三分法、引导线等传统法则，更引入企业在招聘中强调的“通过文字控制画面构图”的能力。教学中加入“AI 生成与构图重构”环节，利用 Firefly 或 Photoshop AI 创成式填充功能，让学生理解 AI 如何根据像素逻辑补全画面，从而反推前期构图时留白的重要性。其次，结合对“设计布光、突出产品质感”的要求，引入 Midjourney 或 Stable Diffusion 的打光模拟。学生需先在 AI 工具中测试不同光位（如侧逆光、伦勃朗光）对物体质感的影响，生成“光影预演图”，再进入实体影棚进行布光复现。这种“虚实对照”的对比教学法，能有效降低试错成本，强化学生对光影物理属性的理解。

3.2 新技术技能模块：垂直类目与 AIGC 工具绑定

在“人像摄影”与“产品摄影”单元，直接对标企业对特定垂直类目的高频需求。尤其针对电商视觉与场景生成，在产品摄影实操中，增加“实拍主体+AI 场景生成”内容。教授学生如何

拍摄高精度的白底或绿幕产品图，并利用 Stable Diffusion 的 ControlNet 技术，结合 LoRA 模型训练，生成符合品牌调性的虚拟背景。这不仅解决了学校影棚道具有限的痛点，更直接回应了企业降低拍摄成本的诉求。

3.3 构建“AI 预演—实拍执行—智能增效”的闭环 workflow

在创意广告海报与创意短片拍摄综合实训模块中，要求学生在创意构思与脚本撰写阶段就介入 AI 工具。在进行创意构思时，学生需扮演广告策划的角色，利用大模型工具辅助分析品牌的策略单，挖掘品牌核心用户的痛点需求，从而构建有针对性的创意拍摄方案。而在方案制作时，学生需扮演 AIGC 编导角色，利用 AI 大模型辅助生成分镜脚本，并使用 Midjourney、即梦等生成故事板。重点训练学生将抽象创意转化为精准提示词（Prompt）的能力，这使学生在开机拍摄前，就已经拥有了可执行的视觉蓝本，极大提升沟通效率。

针对 AI 目前存在的“细节幻觉”问题，教学重新划定人机分工边界。依据相关企业在招聘中对“电子产品质感、材质表现”的极高要求，我们在产品摄影单元中强调：人类摄影师的核心价值回归至对物理本体的极致还原。确保产品的文字、纹理绝对清晰，杜绝 AI 生成时的逻辑错误。而对于背景与氛围，则教导学生进行“极简拍摄”或“绿幕拍摄”，通过 Stable Diffusion 的局部重绘（Inpainting）功能完成企业所要求的场景组合。这种“实拍主体保真、AI 场景造梦”的方式，不仅规避了 AI 的不可控性，亦大幅降低了实景搭建成本。

课程改革的成功不在于单纯引入几个 AI 工具，而在于基于行业数据的精准锚定。通过将《课程标准》从 v01 向 v02 的迭代，我们实现了教学内容与行业生态的“同频共振”。本研究并非是对传统摄影摄像技艺的否定，而是基于企业真实岗位需求的“迭代升级”。通过将 AIGC 技术深度植入从理论认知、技能实操到项目实战的教学全过程，我们致力于培养出既具备扎实的视听语言功底，又精通 AI 智能化工具，且拥有敏锐商业洞察力的复合型数字媒体艺术人才。这不仅回应了行业企业的人才渴求，也为职业本科数字媒体艺术专业的内涵式发展探索出一条切实可行的创新路径。为数字创意产业发展提供坚实的人才支撑。

参考文献：

- [1] 张悦. AIGC 艺术的美学边界与价值反思[J]. 艺术传播研究, 2025, (05): 29-39.
- [2] 唐俊, 高祎迪. 纪录片生产中 AIGC 技术的应用、挑战与规范调适路径[J]. 当代电视, 2025, (11): 58-63.
- [3] 薄一航. 生成式电影：新艺术形式的产生还是传统艺术形式的替代？[J]. 北京电影学院学报, 2025, (07): 36-47.
- [4] 叶辉, 张庆爽. 数字算法重塑“随机”影像：AIGC 电影的创作模式、形态转向及挑战[J]. 电影文学, 2025, (22): 78-82.
- [5] 薄一航. 电影分镜头画面创作新方法探索——以人为中心、人机协同的人工智能创作[J]. 现代电影技术, 2022, (09): 10-18.
- [6] 邓烨, 王则皓. 人机协同范式重构：AIGC 赋能“中国故事”创新表达的路径探索[J]. 传媒, 2025, (17): 59-62.
- [7] 帅国庆. 摄影学院 AIGC 智造中心 AI 的应用及与教育的融合[J]. 创新创业理论与实践, 2025, 8(13): 81-83+97.
- [8] 杨启凡, 锁福涛. AIGC 时代微短剧的叙事探索与主体性思考[J]. 中国电视, 2025, (09): 76-83.
- [9] 周宗毅. 从凝固到生成：AIGC 时代“决定性瞬间”的价值重构（上）[J]. 照相机, 2025, (08): 50-54.

AIGC 背景下动态视觉识别系统设计的构建逻辑转变与设计师角色演化研究

薄晶晶^{1*}

(¹ 广州科技职业技术大学 艺术传媒学院, 广东 广州 510000)

摘要: 随着人工智能生成内容 (AIGC) 技术的发展, 动态视觉识别系统的构建方式与运行逻辑发生显著变化。本文以动态视觉识别系统为研究对象, 采用案例分析与比较研究方法, 探讨 AIGC 对系统构建逻辑、设计流程及设计师角色的影响。研究发现, AIGC 推动系统由固定视觉规范向基于生成规则与系统协同的动态结构转变, 同时设计师角色由形式制作者逐步转向系统设定与审美判断。本文为 AIGC 背景下动态视觉识别系统的发展提供理论参考与实践启示。

关键词: 动态视觉识别系统设计; AIGC; 生成式设计; 设计系统; 人机协同

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.913>

Construction Logic Transformation and Designer Role Evolution in Dynamic Visual Identity Systems under AIGC

Bo Jingjing^{1*}

(¹ Guangzhou Vocational University of Science and Technology, The School of Art and Media, Guangzhou, Guangdong, 510000, China)

Abstract: With the development of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC), the construction methods and operational logic of dynamic visual identity systems are undergoing significant changes. This paper investigates such systems through case analysis and comparative research, examining the impact of AIGC on system design logic, workflows, and designer roles. Findings indicate that AIGC shifts systems from fixed visual norms to dynamic structures guided by generative rules and system coordination, while designers' roles evolve from form creators to system planners and aesthetic evaluators. The study provides theoretical insights and practical guidance for the development of dynamic visual identity systems under AIGC.

Keywords: Dynamic visual identity system design; AIGC; Generative design; Design system; Human-Machine collaboration

引言

随着数字媒体的发展, 动态图形已从视觉识别系统的辅助元素, 成为信息传达与品牌沟通的重要载体。多媒介平台的普及及 AIGC 技术在图像生成与动态图形合成中的应用, 改变了视觉内容生产方式, 使系统逐步引入基于规则、数据和算法的生成机制, 而不再完全依赖设计师对形式和动效的直接控制^[1]。这一转变不仅影响视觉呈现, 也对系统构建逻辑和设计师角色提出新要求。

现有研究多聚焦视觉语法、品牌一致性或动态图形的情感表达, 但对系统整体结构和运行逻辑

作者简介: 薄晶晶 (1988-), 女, 北京, 硕士, 研究方向: 插画、动态影像

通讯作者: 薄晶晶, 通讯邮箱: bo.jingjing@hotmail.com

辑分析有限^[2]。本文旨在探讨 AIGC 介入下动态视觉识别系统的构建逻辑变化及设计师角色演化,采用案例分析、比较研究和趋势分析方法,对传统系统与 AIGC 系统进行对比,为理论研究和实践提供参考。

1 概念界定与驱动因素

1.1 核心概念界定

视觉识别系统(Visual Identity System, VIS)通过系统化设计的视觉要素传达组织或品牌理念,确保不同媒介和应用场景中的识别一致性。VIS 通常由基础系统与应用系统组成:基础系统包括标志、标准字体、标准色及辅助图形等核心视觉要素,应用系统则将这些元素应用于办公、环境导视、宣传物料和包装等具体媒介。随着数字媒介的发展,VIS 逐渐引入时间、空间与交互维度,形成动态视觉识别系统^[3]。在保留传统规范框架的基础上,标志、图形等基础元素可在网页、移动端及 AR 等动态媒介中运行,通过运动节奏和动态关系增强系统的叙事能力和延展性,使视觉识别从静态符号转向可感知的动态体验。

1.2 关键驱动因素分析

1.2.1 技术驱动

AIGC 技术的发展显著提升动态内容生成效率。基于自然语言提示的生成机制,可在短时间内完成复杂动态效果原型,推动设计流程由“精细制作”向“快速生成与筛选”转变^[4]。

1.2.2 媒介驱动

多屏幕、跨平台传播要求系统具备更强适应性与延展性,动态视觉识别系统需在不同尺寸、性能和交互条件下保持整体一致性,强化对系统规则和运行逻辑的依赖。

1.2.3 用户需求驱动

数字原生代用户对沉浸体验和个性化内容的期待,使传统单一、重复的视觉呈现逐渐失去吸引力。能够根据用户行为或使用情境动态调整的视觉系统,成为设计的重要发展方向^[5]。

1.2.4 商业竞争驱动

在注意力经济背景下,品牌对差异化视觉表达需求提升。AIGC 支持的多版本生成和快速测试机制,为品牌探索动态视觉风格、保持视觉更新提供有效路径。

2 现状剖析:动态视觉识别系统的构建逻辑转变

2.1 构建模式的变化:从静态呈现到动态沉浸

从技术与设计思维层面来看,AIGC 为动态视觉识别系统提供了新的可能性,但系统构建的关键变化并非单一工具更新,而是从以静态规范为核心的呈现模式,逐步转向以动态关系与时间体验为导向的结构。

台北金马影展的视觉识别系统演进清晰体现了这一趋势:自第 50 届首次引入动态标志后,动态元素逐渐融入视觉框架;至第 58 届,Bito 团队通过系列动态海报,将运动节奏、情绪表达与时代语境纳入整体视觉叙事,以“重新对焦”为主题构建具有延展性的动态识别体系。这表明,动态视觉识别系统已不再是静态视觉的补充,而逐渐成为品牌视觉叙事的重要组成,使视觉识别从“被观看的符号”转向“可感知的体验结构”^[6]。

2.2 风格探索:AIGC 参与下的生成式动态美学

在 AIGC 介入下,动态视觉识别系统的风格探索呈现出更高开放性与实验性^[7]。以日本设计师田中芹为“AMBIENT KYOTO 2023”设计的系统为例,AI 根据语言与规则生成运动轨迹,使视觉元素在统一规则下呈现多样化动态变化。

不同于传统设计中逐帧控制动效,设计师在生成式流程中主要设定规则与审美边界,由系统生成具体动态效果。这使设计重点由“制作动态效果”转向“设定生成规则”,改变系统构建逻辑。

辑，并促使设计师角色向系统设定者与审美判断者转移。

同时，AIGC 显著降低复杂视觉风格生成成本，使超现实拼贴、参数化形态和有机运动等形式能在动态视觉系统中快速测试与应用，进一步拓展风格边界。

2.3 效率提升与系统一致性的挑战

AIGC 在概念生成与动态素材生产阶段显著提升设计效率，但也对系统一致性提出挑战^[8]。当大量元素由算法生成时，如何在多样化输出中保持色彩、质感和运动逻辑协调，成为关键问题。若缺乏明确生成规则和审美筛选，品牌长期积累的视觉资产与识别特征容易被弱化。

为分析 AIGC 前后的构建差异，可对比传统动态设计案例。日本设计师佐佐木俊以高度精确、全程人工控制的动态图形设计著称，其作品体现了传统系统中以预设动画和人工调校为核心的构建逻辑。而田中芹的生成规则导向设计，则通过设定运动规则让系统生成多样化动态效果。两者对比有助于从构建逻辑、设计师角色及美学取向等维度，理解当前动态视觉识别系统工作流程的演变。

从构建逻辑维度来讲，传统动态工作流的佐佐木俊坚持动态效果由设计师预设与固定控制，而 AIGC 生成式工作流的田中芹认为设计师设定规则，多种动态结果由系统生成。因此，他们所代表的设计师角色上的区别是动态效果的直接执行者、塑造者，与规则制定者、生成结果的筛选者。由此得到的美学特征，分别体现为追求统一性与精确控制，以及在统一规则下容纳差异与偶然性。该对比显示，AIGC 并未削弱动态视觉识别系统的一致性要求，而是促使一致性从“形式控制”转向“规则控制”，系统稳定性更多依赖于设计师对生成边界与审美标准的设定能力。

3 核心趋势展望：AIGC 背景下的动态视觉识别系统发展方向

3.1 个性化生成系统与持续演化的视觉形态

在 AIGC 技术支持下，动态视觉识别系统逐步从统一输出向数据驱动的个性化生成模式演进。系统可接入用户行为或环境数据，动态调整色彩、节奏和图形变化，实现情境响应。例如，在运动应用中，界面动效可依据用户心率实时调整节奏，使视觉、声音与行为数据联动^[9]。由此，系统不再是一次性设计成果，而是基于规则持续生成的开放结构，在保持整体规范的同时呈现差异化输出。

3.2 交互与沉浸体验的系统化融合

随着 AR、VR 及空间计算发展，动态视觉系统的应用场景已从屏幕扩展至空间环境^[10]。视觉不再仅被观看，而成为用户可参与的交互环境。例如，借鉴 teamLab 的沉浸式数字艺术创作，系统通过动态投影、空间感知和实时交互，构建统一视觉逻辑的沉浸体验空间。在此背景下，品牌传播由单向展示转向情境参与，系统边界进一步拓展。

3.3 人机协同下的设计角色转向

在生成式工作流中，设计师角色从形式塑造者转向系统规则和生成逻辑制定者^[11]。设计师通过设定规则、审美边界和筛选标准，引导 AI 生成符合品牌定位的视觉方案，并对结果进行判断与调整。此模式下的设计实践更接近艺术指导与系统管理的复合角色，每位设计师在规则制定和审美决策上发挥主导作用，推动动态视觉识别系统向更高层级的系统化设计发展。

3.4 信息过载语境下的“返璞归真”取向

AIGC 提升视觉生产效率的同时，也增加了信息密度和视觉刺激，引发审美疲劳。动态视觉系统因此可能回归简洁、强调情感与手工质感。金马奖实践显示，在探索动态视觉表现的同时引入手绘创作，保留不确定性和个体痕迹，强化人文温度。这表明，在生成技术成熟背景下，对“人”的感知与情感体验的关注，成为动态视觉识别系统的重要价值取向。

4 批判性反思与面临的挑战

4.1 生成效率提升下的美学同质化风险

AIGC 在显著提升动态视觉识别系统设计效率的同时,也带来了视觉风格趋同的潜在风险。当大量设计实践依赖于结构相似、数据来源相近的生成模型时,生成结果可能呈现出可识别的“算法特征”,削弱视觉表达的多样性与在地文化差异。在此背景下,如何在使用生成工具的同时,通过规则设定、审美判断与文化语境的引入,保持品牌与地域视觉特征的独特性,成为动态视觉识别系统设计必须面对的重要问题。

4.2 数据驱动语境下的设计伦理问题

基于用户数据的个性化动态视觉体验,为视觉识别系统提供了更高的情境适应能力,但同时也引发了关于数据隐私、算法偏见与用户知情权的伦理讨论^[12]。动态视觉识别系统在收集、处理和使用用户数据时,已不再是单纯的视觉问题,而是涉及技术、法律与伦理的综合议题。这要求设计师在系统构建阶段具备明确的伦理意识,在追求交互体验与视觉创新的同时,审慎处理数据使用边界,避免技术逻辑凌驾于用户权益之上。

4.3 技术依赖背景下的设计本体再思考

当 AIGC 能够承担大量执行性与生成性工作时,动态视觉识别系统的核心价值逐渐从“如何完成视觉形式”转向“为何如此构建系统”。设计师的价值不再体现在工具操作本身,而更多体现在对问题的定义、规则的制定以及结果的价值判断之中。

以前述佐佐木俊与田中芹在同一时期完成的动态设计实践为例,两者在视觉结果上均呈现出简约且具有随机性的美学特征,但其创作路径却明显不同。前者依赖设计师对媒介与形式的直接控制,后者则通过生成规则引导 AI 参与创作过程。这一对比表明,技术并非设计的主导力量,真正决定设计方向的,仍是设计师所持有的设计思维、审美立场与人文关怀。

因此,在 AIGC 深度介入的背景下,动态视觉识别系统设计并未削弱设计师的价值,而是促使其角色回归到更具战略性与批判性的层面。设计师不仅是技术的使用者,更是复杂系统的构建者与意义的赋予者。

5 结论

5.1 研究总结

本文围绕 AIGC 技术背景下动态视觉识别系统的发展变化,分析其构建逻辑、设计方式与价值取向的转向。研究表明,AIGC 不仅提升视觉生产效率,更深刻影响系统构建方式,使其由以静态规范为核心的呈现逻辑,转向基于规则与数据驱动的生成机制。在此过程中,系统呈现出个性化、沉浸化、实时化与人机协同等特征,拓展品牌视觉传播的表达边界。

然而,技术赋能并非单向度积极效应。AIGC 的广泛应用可能带来美学同质化、数据隐私与算法偏见等问题,要求设计师在系统构建中保持对视觉一致性、用户权益与文化语境的审慎判断。因此,动态视觉识别系统的未来发展不仅依赖技术能力,更取决于设计决策对价值与责任的持续介入。

在此背景下,设计重心逐渐从具体形式的制作转向系统规则的制定与整体策略把控。设计师的核心价值不再体现在工具操作,而体现在问题界定、审美判断与人文意义建构上。未来的动态视觉识别系统将成为与用户和环境互动中持续生成与调整的开放系统,设计师的角色也将由形式执行者转向系统构建者与品牌价值引导者。

参考文献:

- [1] Yihan Cao, Siyu Li, Yixin Liu, et al. A Survey of AI-Generated Content (AIGC)[J]. ACM Computing Surveys, 2025, 57(5): 1-38.
- [2] 刘天骄. 视觉叙事视角下动态海报的设计探析[J]. 美术观察, 2024, (02): 158-159.
- [3] 贾茹, 徐晔. 动态表现形式在视觉传达设计领域的发展与应用研究[J]. 造纸信息, 2025, (10): 74-75.

-
- [4] 金晓梦. 新媒体时代下视觉传达设计的创新与发展研究[J]. 科技资讯, 2022, 20(14): 210-212.
- [5] 高瞻, 李振宇. 用户感知下的设计展览动态海报设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(22): 273-282.
- [6] 闫迪迪, 王敏茹. 新媒体视角下的动态视觉海报设计研究[J]. 美术教育研究, 2024, (22): 68-71.
- [7] Jan Kubasiewicz. The Language of Dynamic Media: Works from the Dynamic Media Institute at the Massachusetts College of Art 2000-2005[M]. Boston: MCAD, 2005
- [8] 蒋萌萌. 数据驱动的交互式动态海报设计研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2024.
- [9] 张佳欣. 数字时代视觉传达设计中动态元素与静态元素的平衡研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(18): 45-47.
- [10] 金晓明, 吴成浩. 基于 VR/AR 实感交互设计的八大山人纪念馆视觉导览研究[J]. 包装工程, 2019, 40(06): 87-93.
- [11] 王奕文, 张雨馨. 基于注意力理论的动态海报设计方法研究[J]. 设计艺术研究, 2025, 15(03): 34-37+50.
- [12] 陈全涛, 张仰森, 王璞, 等. 生成式人工智能安全风险与防御策略综述[J/OL]. 计算机科学, 1-23[2025-11-24]. <https://link.cnki.net/urlid/50.1075.TP.20251017.1447.016>.

《恋人絮语》与罗兰巴特的解构主义文本实验

胡佳铭^{1*}

(¹ 中国海洋大学 文学与新闻传播学院, 山东 青岛 266100)

摘要:《恋人絮语》是罗兰巴特学术生涯后期的批评实践专著, 是一次解构主义的文本实验。罗兰巴特在书中用语言的不可抵达解构逻各斯中心主义, 并对人认知的有限性进行反思。在形式上, 罗兰巴特进行文体革新, 以无序的断片结构全书, 以此中断能指与所指之间的连续性。同时, 他将文本从封闭自足的状态中解放出来, 提倡“可写”的文本, 它在与读者、其他文本的关联场域中不断被重写。

关键词:《恋人絮语》; 罗兰巴特; 解构主义

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.960>

A Lover's Discourse and Roland Barthes' Deconstructive Textual Experiment

Hu Jiaming^{1*}

(¹ Ocean University of China, College of Liberal Arts, Journalism and Communication, Qingdao, Shandong, 266100, China)

Abstract: *A Lover's Discourse* is a critical work of Roland Barthes' later academic career, serving as a deconstructive textual experiment. In this book, Barthes deconstructs logocentrism through the unreachability of language and contemplating the limitations of human cognition. In terms of form, Barthes innovates stylistically by structuring the book with disordered fragments, thereby disrupting the continuity between the signifier and the signified. Simultaneously, he liberates the text from a closed, self-sufficient state, advocating for a "writable text" that is continuously rewritten within the relational field of readers and other texts.

Keywords: *A Lover's Discourse*; Roland barthes; Deconstructivism

引言

罗兰巴特的学术思想大致可以分为前后两个阶段, 早期的罗兰巴特无疑是西方结构主义思潮的领军人物。索绪尔以“能指/所指”为核心的语言学观念成为结构主义的基本原则, 他强调能指与所指之间的对应关系。这一科学化、体系化的结构观念仿佛成为人们解码世界的钥匙, 通过它可以将万事万物化简为符码, 而触摸到一个可以被通约的深层本相。这一思想也深刻影响了早期罗兰巴特的思想演进, 在《叙事作品结构分析导论》中, 罗兰巴特将叙事作品分为功能层、行为层、叙述层三个层次, 并强调下一层的意义唯有在上一层中才得以彰显。但值得注意的是, 早期罗兰巴特在建立自己的叙事观念时, 也有意留了一个尾巴, 他强调叙事研究还存在另一种超出文本以外的“符号学”, 这属于语境研究的范畴。而正是这一处向文本以外延展的可能性, 埋下日后罗兰巴特向解构主义转向的伏笔。

在七十年代以后, 罗兰巴特的学术思想发生了从结构主义到解构主义的转向。《恋人絮语》作为罗兰巴特后期的批评实践专著, 正是抓住了语境研究留下的空白, 在这一方思想的处女地上,

作者简介: 胡佳铭 (2002-), 女, 山东济宁, 硕士, 研究方向: 比较文学与世界文学

通讯作者: 胡佳铭, 通讯邮箱: ming20132020@163.com

耕耘出罗兰巴特另一片的学术天地。它打破了结构主义总体观下的连续性,而在中断、空白与碎片中触摸到了文本的延伸空间。就创作意旨而言,《恋人絮语》是一次反对传统爱情小说的创作实践,罗兰巴特以恋人琐碎的、细腻的呢喃,挑战着宏大叙事的权威,如巴特所言,“恋爱中发生的一连串事件其实没有任何意义”^{[1]170},它逸出了主流话语的宰制,那些零散的语流、破碎的序列、分离的片段为我们提供了认知世界的另一个入口。《恋人絮语》的副标题为“一个解构主义的文本”,在书中,巴特对于结构主义观念影响下形成的文本中心观进行反思,于形式上进行解构主义的文本实验。该书嵌合了巴特的学术思想与文本创作,在榫卯般的连接中弥合着文学理论与创作实践的中空。

1 反爱情小说的创作:从语言的不可抵达到认识的有限

《恋人絮语》在形式上是一种碎片化的写作,罗兰巴特将恋人在爱情中的情思打散,将悱恻的情话、宛转的情愫用一个个的“情境”拾掇起来,用戏剧化的方式剖白那些若即若离的相思、等待与渴望。他不尝试去定义爱情,而是用恋人在爱恋之中的一幅幅“肖像画”去表现恋情的面貌。这一独特的文本形式寄寓了巴特对语言有限性的反思,即在巴特看来,语言意味着想象的终点,匮乏是表达的宿命,人们永远无法以语言去接近对象的本质与真实。正如情话往往是爱欲的降格,恋人对爱恋对象表达的有限与穷尽,时常让他们会有一种沮丧和无力:“我愈是感觉到自身欲望的特殊性,我愈没法表达清楚;目标的精确与名称的飘忽相对应;欲望的特殊只能引起表述的模糊。语言上的失败只留下了一个痕迹:‘可爱。’”^{[1]12}“可爱”是恋人对情人倾诉的一种无可奈何,是漫漶的爱欲无可收拾时,一种勉强的抉择。语言的有限性所指涉的问题,是巴特关于认识论的思考,即人如何该认知世界、阐释事物的本相。

在结构主义的思维模式中,能指与所指之间的连续意味着人把握深层结构的可能。但在罗兰巴特看来,这一认知方式是傲慢的、粗暴的,抵达本质的欲望滋生了人们认知世界的暴力,于是他们不断地用推理、分析来层层地盘剥文本,召唤着文本之下的深层意义,企图解剖出某种放之四海而皆准的普遍价值。对结构主义的反思在《符号帝国》中有较为深刻的表现,《符号帝国》是罗兰巴特学术转向期间的过渡作品。巴特在书中对比了西方人与日本在认知思维上的差异,他将西方人对事物的阐释途径形容为“穿破”,即“通过破门而入引入意义”^{[2]80}。这种行为是对意义的占有与侵犯,而日本文化让罗兰巴特体会到了截然不同的认知方式,他从日本的俳句中感受到了东方禅宗的“悟”所建立的,穿插在人与认知对象之间的和谐关系。如松尾芭蕉那首著名的从蛙鸣中感悟禅意的诗作,它所体现的是语言的节制,即摆脱了“是”与“非是”的二元对立关系,它留下的是一片寂静的空白,转身从一种迂回的、辗转的方式去接近真意,在散落的事件中连缀出和谐的环路。

《恋人絮语》的创作思路贯彻了罗兰巴特对结构主义的反思,在形式上实践了于定义以外,另一条阐释“爱”的途径。在爱情中,恋人该如何对待恋爱对象,该如何把握对方,形容对方?罗兰巴特对这一问题的回答是“如是”,“你就是这样,恰恰就是这样”^{[1]211}。罗兰巴特显然受到了东方禅宗精神的启发,“如是”是一道简短的笔触,是对意义浅浅的抓痕,它体现的是回环不尽的可能,意味着放弃了形容,放弃了定义,放弃了总结的意图和对本质的执着,转而以答非所问的方式去从容地周旋,自如地化解着问题。也正是由此,恋爱对象得以从干瘪的词意、穷尽的语言中解脱出来,作为其存在而展现自身的丰沛、繁盛与自足。

在巴特看来,如日本俳句、东方禅宗一样曲折婉转的认知方式,恰恰最趋向于“真实”。罗兰巴特说:“真实:就是不在点子上。”^{[1]221}换句话说,真实不能够被揭示,它只能在非本质性的东西间不断地徘徊、游离,它是对意义的轻轻触及,又很快脱离。就像《恋人絮语》并不教导读者爱情究竟是什么,但它构建情境,表现恋人在爱情中辗转的情愫与游弋的思绪,诸如痛苦、等待、快乐、欲望等等。这些情境似乎若有若无地掠过了爱情,但又不对爱情作定论,因为“定论”就是“包揽、占有、处理、敲打意义”^{[1]198},它被钉死语言的疆域之中而走向衰败,在“定论”中一切的事物都将面临着庸俗、僵化与“分类的死亡”^{[1]211}。也就是说,为了通达普遍意义上的真相,人们往往会对事物进行归纳分类,但分类的行为是对具象性的均质化,是对特性的磨损与淹没。

因此人究竟该如何认知世界?罗兰巴特在对尼采酒神思想的回望中,尝试对现代文明下人的认知问题进行思考。在尼采的美学思想中,“日神”与“酒神”是一组对举的概念,分别代表了

“梦”与“醉”这两种不同的艺术冲动。“日神”精神体现为造型的艺术，其内在的精髓在于“极度的克制，免受强烈的刺激，造型之神的大智大慧的静穆”^{[3]4}；“酒神”精神则是非造型的音乐艺术，它是“个体化原理崩溃之时从人的最内在基础即天性中升起的充满幸福的狂喜”^{[3]5}。也就是说，日神精神的静观的、适度的，而酒神精神是奔涌的、放纵的。在尼采看来，酒神精神所体现的强力冲动实现了人与人、人与自然的和谐一致。罗兰巴特对尼采观念的援引，实则是要说明一个问题，即人类语言的“逆动”对自然情感的损伤。巴特用“逆动”来阐释一种不健康的语言状态，就是在能指与所指的线性指向关系中，人们用符号、“标引”“明证”等手段来代替情感的自然抒发。爱情文学作品正是“逆动”的体现，作家通过不断地经营爱情的表象，来钩沉其中的深意。罗兰巴特认为爱情文学所反映的正是“日神”的精神，“所有的爱情故事最终都是出于阿波罗之手”^{[1]146}。而“酒神”精神是反语言的，正如“我—爱—你”作为一种呼唤，摆脱了语义内涵的束缚，它“处于句式的边缘，毫不排斥同义重复（‘我—爱—你’的意思就是‘我—爱—你’），摆脱了句子的平庸（这只是个片语）”^{[1]145}。因此，那些情节连贯、结构精致的爱情故事是“恋人为达到与社会的调和而付出的贡品”^{[1]5,6}。爱情拒绝着意义，它的实质唯有在恋人迷醉的、无序的精神状态下才能被摇晃下来，于碎拆的片段中呈现着自身。《恋人絮语》在形式上便体现为恋人心绪的晃动，它不在一个固定的锚点上落地，而是似沾非著地在情境中往返、回环。

同样，罗兰巴特也思考着何谓真实。他逆转了人类理性认知的思维窠臼，提出：“人们视为‘客观’的东西，在我看来却是造作，而人们视为疯狂、幻想、谬误的东西，我却看作真实。”^{[1]220}罗兰巴特看到了思维与实在之间的异质性，理性思维究竟是否能认知真实，是一个有待考虑的问题。巴特尝试在人的主观认知与客观实在之间凿出一片思想空缺的余地，在这个裂隙中理性思维失效了，客观被倒逆了，它呈现的是能指与所指断裂之后的，人类思维的无尽可能。

2 文学与人学：“断片”文体的两个面向

索绪尔的语言学观将能指与所指绑定起来，人们试图通过能指来发掘其背后的所指。但罗兰巴特对这种倾向保持警觉，他深刻地体认到了当能指与所指之间的联系被确立时，所可能造成的智识萎缩的悲哀后果。换句话说，在能指与所指联结的世界里，被精心安排设计过的既定性湮灭了意外与偶然，世界被通约化简。罗兰巴特产生这一反思的契机，是他在1966年的访日经历，他在《符号帝国》中不加余力地表达其对这一遥远的、陌生的文化的仰慕，巴特于异域文化中捕捉到了一缕更为柔软且富足的智性的光芒。不同于西方文化中，能指与所指之间的刻意而僵化的联系，在日本文化里，二者不再是单向的、线性的，而是碎片的、无序的。日本在他眼中是一片辽阔的能指帝国，呈现在他面前的是能指与所指断裂之后的自由天地。比如京都的街道没有被命名，每一处住宅都摆脱了门牌号码的编纂，“设址没有任何抽象支撑，在地籍册之外，它就是一个纯粹的偶然”^{[2]40}。也正是由于京都的空间细节放弃了编码，于是，人们在其中的行走不再是机械般从点至点的位移，而是不断缔结人与世界之间新的联系的过程，是一次次的感知，一次次的更新，每一次行走都是一段不会被磨灭的新的记忆。这种不断生成的活力颤动了罗兰巴特反思结构主义的神经，是他从线性的连续中抽身，转向碎片、无序、断裂的推力。

正如罗兰巴特在《恋人絮语》的写作前言中写道：“在整个恋爱过程中，出现在恋人脑子里的种种情境是没有任何次序可求的，因为他们的每次出现都取决于一个（内在或外在的）偶然因素。”^{[1]4}巴特正是以恋情过程的一个个共时性的断面结构整部《恋人絮语》，它既不是线性流动的情节，也不同于意识流小说在心理时间主导下的时空交错。因为罗兰巴特在文本实验中，他彻底放弃了序列的经营。甚至为了实现极端的无序化，他对偶然性也怀有警惕，因为“偶然很可能形成逻辑的序列”^{[1]6}，于是，他以名称和首字母来安排篇章。罗兰巴特围绕着不同的主题进行分说，勾勒着恋人宛转的心曲在同一议题下的不同切面。在《恋人絮语》中任意拈出一则，都不必将其置于前后勾连的语境中去理解，因为它们并不互相串联，也不互相遮蔽，只是平摊在读者眼前，以碎片的形式散射出文本在不同角度下的辉光。

《恋人絮语》一反爱情文学作品中因果相接的连续，而是抓住闪现在恋人头脑中那一个个偶然的念头，以绝对无意义的序列书写下来。在这种极致文体形式的追求中，罗兰巴特寄托了自己对叙事权威的否定。在罗兰巴特看来，文本可分为“可读性”和“可写性”两类，前者如巴尔扎克所创作的古典文本，古典作家的创作逻辑是：“作者首先构想出所指（或普遍性），然后依其想象的机缘，替所指找寻‘好’能指、可作证据的例子。”^{[4]237}“可读性”文本是罗兰巴特的批判对

象, 它以一个明确的论证目标, 一个方向既定的所指, 将作者引入到严丝合缝的叙事程式中。而文本批评也必然要遵循这一路径, 它要批评者回过头来从“能指”到“所指”的分析中揭露作者的叙事意图。但正是在这一完善且连续的进程中, 叙事的权威出现了, “作者是上帝(其起源地是所指); 至于批评家, 他是神父, 专意地破解上帝的写作”^{[4]238}。罗兰巴特敏锐地意识到, 古典文本中作者意志对读者全方位的、密不透风的压抑, 它既是系统性、结构性的压迫, 同时也反映出一种僵化的惰性思维。文学及文学批评在齿轮般咬合地机械运行中, 被磋磨得黯淡无光, 能指走向了失落, 所指也变得干涸。

《恋人絮语》以恋人在爱情中絮说的断片结构全书。断片是能指与所指连接处的空缺, 是对连续性的中断, 罗兰巴特细腻地捕捉到了“断片”是恋人爱情过程中的一种思维方式。出于“当局者迷”的心理状态, 恋人往往只能意识到爱情的开头, 却无法为自己书写句读, “我是个只能起头的诗人(叙述者); 这个故事的结尾, 正如同我自身的死亡一样, 只有别人知道”^{[1]89}。罗兰巴特将爱情的消失形容为“远遁”和“忽然间的喑哑”, 它是一片猝然降临的空白。因为当恋人还依恋着对方的时候, 爱情便不会结束, 唯有一切情愫都寂灭了, 所有的悸动才能停歇, 但此时恋人便已不在爱情中了。于是, 在戛然而止的断裂中, 始终存在着一种“未完成性”, 始终欠缺着一个留待书写的末尾, 没被划上的句号。

罗兰巴特对断片中的“未完成性”有高度的体认, 《恋人絮语》全篇便充斥着戛然而止的空缺, 那些未竟的话头空空地落下, 不再缀连着什么。巴特在谈及自己对《恋人絮语》一书的创作思路时, 将每一个片段都形容为“情境”, 而“情境”的核心在于“句子”, 但它“并不是一个完整的句子, 或一个完整的信息……归根到底, 只是一个‘句法唱段’, 一种‘构成模式’”^{[1]4}。简言之, 作为情境核心的句子具有着自身的法则, 它并不依赖于意义的指向, 这种未完成的句子留有一片没有被补全的余地, 也因此有了无限的生成性, 如“可他/她完全知道……”。因此, 罗兰巴特并非简单地将一切拆散、解构, 它在破裂的碎片中看到的, 是重建意义的可能。但这种意义不再是结构主义观念下, 能指与所指之间线性的单向关系, 而具有了翻转、倒错的张力。在罗兰巴特看来, 恋爱中那些扰乱心神的时刻, 其意义并不在发生的那一刻被赋予, 而是在后来不断地生成, 不断地重构: “但最初我失魂落魄的那一幕实际上是后来重构的: 这是事后的事, 我重构了一个令人销魂的形象。”^{[1]184}于是我们可以看到, 那些未完成的句子具有着无限扩张的潜力, 它打破了理性思维下的线性认知模式, 在变动不居的流动中不断延展, 具有了意义的无限开放。

《恋人絮语》便是罗兰巴特一次大胆的文体现验, 他用一个个无序的断片连缀全书, 在文本形式上进行革新。被拆碎的片段是他对结构主义封闭的总体性的一次冲破, 在无序的碎片中, 罗兰巴特看到了能指的复苏与所指的不断衍生。在能指与所指断裂的隙缝里, 他捕捉到未完成的刹那那间无穷的包孕性, 它为意义的延展豁开一个生长的开口。但罗兰巴特在文体形式上的新变绝不仅仅止步于文学的单一向度, 书写是人的行动, 因此, 巴特从中透视的问题是作为生存主体的“人”该如何实现自我。在罗兰巴特看来, “文本永无完形, 它处于种种规约无限的互动之中, 而不停靠在作者某种‘个人’行为终结后的港湾”^{[5]307}。也就是说, “断片”文体的未完成性在科学大厦的庄严体制下撬开了一块松动的板砖, 在那里, 读者的意志从作者的权威中抬头, 得以喘息, 多义性、对话性、意义的衍生性在未完成的空白里铺展开来。此时, 作为生存主体的个体能够平等地参与文本实践中来, 每一次批评会成为新一次的写作。这种永远无法完成, 无法抵达真理的过程, 是对一切究论式科学的反抗。也正是在多重主体的对话互动间, 人才具有真正与外在世界和谐共处的可能, 才能深入其内在的生命体验参与着文本的创作。

3 重写文本与罗兰巴特的文化反思

《恋人絮语》构思上的巧妙之处在于, 它虽然全篇都在“爱情”这一主题上盘桓回荡, 表现恋人那些缠绵、柔软而富有温度的遐思。但罗兰巴特的文思却不仅仅在爱情上停驻, 他飘忽不定的意绪往往逸出文外, 与他后期的学术思想相互勾连。巴特似乎言语都在谈情, 却又不仅仅止乎于情。如他思考恋人之间的关系性时, 悟出了这样一个道理: “要说真正的独特性, 它既不体现在对方身上, 也不体现在我身上, 而在于我们之间的关系。”^{[1]307}从中我们可以清晰地体认到, 对恋人关系性的思索与巴特后期文本观的联结。罗兰巴特学术生涯的后期是在对结构主义的不断回望中前进, 他意识到结构主义文本观的封闭性, 而这属于过去、属于古典。在全球互动的时代里, 需要一种顺应潮流的开放的文本观。文本的开放性不仅要打破作者的中心地位, 向读者敞开,

同时也向其它文本敞开，在与四周的间性互动过程中不断生成、延展。

如前文所提，罗兰巴特认为存在“可读”与“可写”两类文本，前者是被巴特否定的对象，而“可写”文本则是他理想的文本形态。二者的区别在于：“我不能重写的文本是可读的（今天，我还能向巴尔扎克那样写作吗？）；我阅读起来有困难的文本是可写的，除非完全改变我的阅读习惯。”^{[6]92}在罗兰巴特看来，“可读”文本是一种封闭的结构，它以巴尔扎克的古典文本为代表，作者在其中是一个绝对的权威，实施着“上帝”的权力。因此，文本无法被再度书写；而“可写”文本带给了他阅读的困难，读者需要不断地在字里行间停顿下来，在思维的中断处参与文本的创作。于是，文本在与周围环境的关涉之间量定了经纬。罗兰巴特认为，现代的文本是“一个多维的空间，各种各样的写作（没有一种是起源性的）在其中交织着、冲突着”^{[7]510}。这种相互交织、构成的文本观打破了作者的神话，他不再是宰制文本、读者的上帝，而是逐渐远离文本。

罗兰巴特将作者远离文本的姿态，与布莱希特的“间离”说相互映照^{[7]509}。罗兰巴特以日本木偶戏形象地说明了何谓“间离”，古典戏剧的舞台是“一个把演员与观众像把死者与活人分开一样的鸿沟，它的沉默在话剧中增强了崇高的威严气氛”^{[8]165}。但是在日本木偶戏的舞台上，木偶的操纵者并未隐藏起来，他不再是如上帝一般潜在地支配着所有人命运的神秘力量，木偶师与木偶之间也不存在一根牵引的操纵线，因此“木偶不再笨拙地模仿人，人也不再是神所掌握的木偶，内在不再支配外在”^{[2]69}。《恋人絮语》便是一次重写文本的实验，它是在《少年维特之烦恼》、《会饮篇》等文本以外敷衍出的属于读者的书写。罗兰巴特坦诚地承认了恋人的主要原型来自维特，但重写的过程并不以原型为中心。这实则也反映了巴特理想的文本状态，即文本与文本之是分散的、离心的，是无限的折射，不存在唯一的中心意图。在《符号帝国》中，罗兰巴特以照镜子说明东西方两种不同的文化认知方式，“在西方，镜子是一个本质上自恋的事物”^{[2]88}，其目的是要实现自我的确认。如伊瑞格瑞批判“镜子”所蕴含的主客体之间的对立性，“‘反射’不仅是来自镜中的可见映像，而且暗示一切西方哲学理论背后的基本假设：即必定需要假定能够反省自我存在的主体”^{[9]124}。简言之，通过镜子我们看到的还是“是”与“非是”的二元对立关系，它是以主体为中心，对客体的傲慢。而在对庄子哲学的体认中，罗兰巴特看到了事物之间关联依存的和谐可能，即“镜子接受的只是其他镜子，这种无限反射就是空无本身（我们知道，这[空无]就是形式）”^{[2]88}。在东方文化中，镜子之间形成了一个中空的路，主体在其中缺席，中心意义的空白反而留下了一片澄净透明的空间，留下了相互容纳的余裕，镜子和镜子彼此折射，谁也不遮蔽对方，侵袭对方。

罗兰巴特十分推重免除中心意义之后，文本与文本的和谐互动，他认为“文本是来自文化的无数中心的引语构成的交织物”^{[7]510}。“引语”也是罗兰巴特文本思想的一个关键词，它意味着文本之间的互相指涉。他在论及日本木偶戏与布莱希特史诗剧创作时，也有意在“引语”“引文”上着墨，布莱希特认为“要等待和显示出每一个句子的效果，要一直等待到有足够数量的句子放到天平上”^{[8]161}。也就是说，孤立的句子是无法自足地呈现自身，唯有在与其他句子关联中，方能找到定位。正如《恋人絮语》每一处情境的描摹都不是唯一的，罗兰巴特营造了多种场面，他们之间彼此支撑，佐证着理解。它在巴特看来，所谓的引文即“是书写的那一簇，是法则的碎片，因为没有任何一个游戏的发送者可以独自把握那个从来都不是由他独自书写的作品”^{[2]60}。罗兰巴特在结构主义封闭的文本观中敲开了一道裂缝。于是文本向外部世界敞开了，向读者、其他文本袒露自身。“引文”正是作为“一簇”和“碎片”在文本的开放空间内游弋着，它的意义不具有唯一性，而是于流转中不断生成。

对布莱希特戏剧的推崇，实际上反映了罗兰巴特内在的文化省思，即他对于资产阶级写作的批判。罗兰巴特认为资产阶级的写作是意识形态征服了语言，写作成为空洞的服务性工具，这种模式“发展出了一种有关人的本质主义神话学，一种普遍性的古典写作放弃了一切不稳定的东西以维护一种连续状态”^{[10]37}。也就是说，资产阶级写作追求的是人的抽象性，他们将个体从历史语境中抽离，试图去寻找人的本质。应当说，这种思想倾向在启蒙运动时便埋下了伏笔，德国批评家汉斯·考夫曼认为：“资产阶级启蒙运动始终认为它的道德观念是非历史的，完全是全人类的道德观念。”^{[11]173}而这一普遍观念磨灭了异质性，在有机的统一中将历史均质化了，布莱希特的戏剧实验正是冲破连续性神话的一次尝试。巴特对布莱希特戏剧创作的体认，正是出于二人在思想上的共鸣，他们都意识到资本主义文艺所追求的普世性，其背后是一团寂灭的死气，文学的丰富可能在那里被淹没了。于是，免除意义、去除中心，将文本置于互动的场域中时文学乃至于现

代人的自我救赎之路。布莱希特以“间离”来唤醒观众的艺术觉知,试图敲醒人们沉醉于“卡塔西斯”幻觉中的好奇心;罗兰巴特则以“重写文本”的实验,以互动的关系中断作者与文本、作者与读者之间的连续性,揭开逻各斯指向的终极意义背后的虚无。但也正是由于一切的最高意义被贬黜了,个体生命才能从连续性的历史中解放、抽身,他们被还原为一个个碎裂的“断片”、一处处互相指涉的“引文”,在保全自身异质性的同时,也生成了一种和谐互动的文化关系,他们彼此分离又相互保存,这也正是巴特对于文学乌托邦热切想象的所在。

4 结语

《恋人絮语》是罗兰巴特从学术思想到文本创作的缜密实践,在思想上,他质疑着人类的理性精神能否认知真实的客观世界。在结构主义的观念下,通过对文本内部的钻研来把握深层结构,探寻普遍真理似乎是一条可以抵达的路径。但罗兰巴特意识到了这种思维所存在的弊病,当终极意义的探寻成为可能,当所指已然被固定,那么能指便会逐渐空洞。随之失落的是人感知的能力,是人性的妄自尊大,是一切鲜嫩的觉知被扼死在线性思维的茧缚里。罗兰巴特预感到了世界走向凋零的可怕后果,于是他他以语言的不可抵达破除逻各斯中心主义的幻象,在对酒神精神的回望中,召唤着人对世界质朴而原始的感知。罗兰巴特将客观与谬误颠倒,在思维与实在的异质间,开辟更多的可能。

正是出于对结构主义的反思,出于一种重新认识世界的考虑,他在《恋人絮语》的创作中进行大胆的文本实验。所谓“文本”,在罗兰巴特看来,不同于“作品”,作品是“完成品,一旦发表其命运就此告终”,而文本则是“生产过程”,“主体通过它们继续挣扎;这个主体大概是作者主体,但亦是读者主体”^{[5]305}。也就是说,文本的创作是对完成性的颠覆,是非理性、反形式的。《恋人絮语》作为巴特的文本实验,它在文体形式上以支离破碎冲击古典文本的和谐,用无序挑战着权威,冲击着终极意义;他从连续性中剥落出一个个断片、碎片,在未完成性中体认着更广阔的生成性。在文本与外部世界的联系上,他将文本推向了与读者、其他文本的关联场域中,在这个场域里中心意义是缺席的,文本不再受意义的辖制而动态生成、流动。《恋人絮语》不仅是罗兰巴特的学术思想与文本创作统合的实验,也提供了另一种文体的可能,它是反故事的创作,是关于现代社会中人究竟该如何书写,如何存在的思考。

参考文献:

- [1] 罗兰巴特. 恋人絮语: 一个解构主义的文本[M]. 汪耀进, 武佩荣, 译. 上海: 上海人民出版社, 2009: 4-6+12+89+145-146+170+184+198+211+220-221+307.
- [2] 罗兰巴特. 符号帝国[M]. 杨明洁, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2018: 40+60+69+80+88.
- [3] 尼采. 悲剧的诞生[M]. 周国平, 译. 北京: 三联书店, 1986: 4-5.
- [4] 罗兰巴特. S/Z[M]. 屠友祥, 译. 上海: 上海人民出版社, 2016: 237-238.
- [5] 史忠义. 风格研究文本理论[M]. 开封: 河南大学出版社, 2009: 307.
- [6] 罗兰巴特. 罗兰巴特自述[M]. 怀宇, 译. 天津: 百花文艺出版社, 2002: 92.
- [7] 赵毅衡. 符号学论文集[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2004: 510.
- [8] 阿伦特. 启迪: 本雅明文选[M]. 张旭东, 王斑, 译. 北京: 三联书店, 2014: 161+165.
- [9] 黄华. 权力, 身体与自我——福柯与女性主义文学批评[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 124.
- [10] 罗兰巴特. 写作的零度[M]. 李幼蒸, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 37.
- [11] 张黎编. 布莱希特研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984: 173.

跨文化视域下白先勇小说《纽约客》中的文化冲突研究

关树蕙¹，梅潇尹^{1*}

(¹ 马来亚大学 中文系，马来西亚 吉隆坡 50000)

摘要：文化冲突与身份认同是跨文化交际中不可避免的核心议题。华人作家白先勇的《纽约客》以细腻生动的笔触，描绘了漂泊异乡的“纽约客们”迥异的生活际遇与命运，深刻揭示了离散华人在异质文化语境下艰难的身份重构与精神困境。本文从跨文化视角透视了小说中蕴含的中美文化冲突及其根源，并通过分析人物面对冲突的差异化态度，提炼出对跨文化交际实践及教育教学的现实启示。

关键词：跨文化视角；文化冲突；白先勇；《纽约客》

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.934>

A study on cultural conflict from the cross-cultural perspective : A case study of Bai Xianyong's novel *The New Yorker*

Guan Shuhui¹, Mei Xiaoyin^{1*}

(¹ University of Malaya, Department of Chinese Studies, Kuala Lumpur, Malaysia, 50000)

Abstract: Cultural conflict and identity problem are inevitable problems in cross-cultural communication. *The New Yorker* written by Bai Xianyong, a Chinese writer, describes the different life experiences and fates of "New Yorkers" who are wandering in a foreign land with delicate and vivid brushwork, which presents profound significance. This paper gives a cross-cultural perspective on the China and the USA cultural conflict in the novel and its causes, and summarizes the implications for cross-cultural communication and Chinese language teaching through the different attitudes of the characters in the novel.

Keywords: Cross-cultural perspective; Cultural conflict; Bai Xianyong; *The New Yorker*

引言

在全球化语境下，跨文化交际中的冲突与适应已成为不可避免的核心议题。白先勇的《纽约客》以细腻的笔触刻画了华人移民在异质文化中的生存困境与身份焦虑，具有极高的研究价值。既往学界对该作品的研究多聚焦于其叙事美学、离散主题或“无根”的漂泊感，虽成果丰硕，但多停留在文学批评层面，鲜少引入跨文化交际学的系统理论对其冲突进行深层剖析，这为本文的研究提供了切入点。

鉴于此，本文采用跨文化视角，以霍夫斯泰德（Hofstede）的文化维度理论为分析工具，选取权力距离、不确定性规避及集体主义与个人主义三个核心维度，分别透视小说中中美在教育理念、婚恋态度及核心价值观上的剧烈碰撞。通过“理论与文本”的互证，本文不仅旨在揭示人

作者简介：关树蕙（2002-），女，云南丽江，硕士，研究方向：海外华文文学

通讯作者：梅潇尹，通讯邮箱：meixiaoyin-ynnu@163.com

物悲剧命运背后的文化心理根源,更试图结合人物的应对策略,提炼出对当前汉语国际教育、个体跨文化适应能力的现实启示。

1 跨文化视角下的《纽约客》

1.1 白先勇与《纽约客》

白先勇于1937年出生于广西南宁,是前国民党高级将领白崇禧的第五个孩子。由于战乱,白先勇从小就随家人迁徙于广西、上海、香港、台湾等几地之间,尽管家境优渥,但漂泊不安的生活和特殊的童年经历使得白先勇比常人多了一份敏感体察生活的心。童年辗转于中国各地,青年时期游历于大洋彼岸,长期往返于中国与美国之间,接受了中西两种不同形式的教育,这在无形中构建了白先勇多元的文化身份,因此,在白先勇身上既有东方传统又具有西方精神。而旅美经历是其复杂人生经历中最为重要的一段时期,远渡重洋后,中西生活方式、价值观念差异给白先勇带来了不小的冲击,在异质文化面前,白先勇也经历了自己的文化身份重构,因此对传统文化的眷恋、边缘人形象的塑造以及文化差异与冲突时常在他的作品中得到表现。

《纽约客》名字或取自美国著名杂志 New Yorker,也喻指漂泊客居在美国的异国浪子们。全书以六部短篇小说构成,同一时期,白先勇还创作了如《安乐乡的一日》《芝加哥之死》《上摩天楼去》等“纽约客”系列作品,这些作品均以留学生或留美华人作为书写对象,他们都是中国人,却因种种原因留在美国,从一个文化圈迁移到另一个文化圈。面对纸醉金迷、物欲横流的美国大都市,他们有人或痴迷,或陶醉,也有的人背负着乡愁和面对巨大的文化冲击而迷失,而沉沦。白先勇所创作的“纽约客”系列小说正是立足于中美文化的巨大差异背景下,描写了不同阶层不同人物的悲惨命运和波澜起伏的生活。这些人的命运集中展示了“纽约客”们在面对文化冲突时所产生的不同的反应以及身份认同困境。作品不仅具有高度的艺术魅力,也从跨文化视角透视了文化差异、历史与身份文化认同,具有丰富的文化内涵和跨文化性,可以认为《纽约客》是一部跨文化作品。

1.2 跨文化理论概述

所谓跨文化,是指两种或两种以上的不同族群之间的交互。它并非单指某一类学科,而是一种方法论或是具有比较思维的思想,起初作为人类学的分支,后用于心理学、社会学、政治学、历史学等学科领域^[1]。跨文化视角即是指超越单一文化的局限,不仅仅依赖于自己的文化立场和背景,能够全面认识到不同文化的差异与相同之处。在全球化的背景下,文化冲突和文化交流充斥着生活的方方面面,不同文化之间的交流、融合、借鉴已成为全球化发展的必然趋势,因此具备跨文化的视野和跨文化交际能力十分重要。运用跨文化的理论对白先勇的小说《纽约客》进行研究,涉及的理论主要包括霍夫斯泰德(Hofstede)的文化维度理论和后殖民批评理论。下文将着重对这两个跨文化理论进行概述。

1.2.1 霍夫斯泰德(Hofstede)的文化维度理论

荷兰心理学家吉尔特·霍夫斯泰德提出的文化维度理论,用于描述不同国家之间的文化差异,主要包括五个维度,在白先勇的《纽约客》中,华人移民置身于中美文化的断裂带,鉴于小说的叙事重心,本研究将选取权力距离、不确定性规避以及个人主义与集体主义三个核心维度,作为透视书中人物命运的理论切口。

权力距离(Power Distance),指某一社会中地位低的人对于权力在社会或组织中不平等分配的接受程度^[2],权力距离主要有两种类型:高权力距离和低权力距离,在《纽约客》构建的华人家庭图景中,这一维度主要体现为教育理念中传统的父母威严与美式平等观念的冲突。

不确定性规避(Uncertainty Avoidance),通常表示社会成员对不确定性和模糊性感到不适的程度。高度回避的文化更注重权力、地位、资历、年龄等因素,力图通过以下方式规避这种情况:提高职业保障、制定更加正规的规章制度、不允许极端的意见和行为、信任绝对的知识以及专家评价。回避程度低的文化对于反常的行为和意见比较宽容,规章制度少,在哲学、宗教方面他们容许各种不同的主张同时存在^[2]。

个人主义/集体主义(Individualism and Collectivism),这是指在某一文化中所表现出

来的关心个人利益还是集体利益,这种维度的实质实际上是社会中的成员所提供的自我理解是独立的还是相互依赖的。

男性气质与女性气质(Masculinity and Femininity),霍夫斯泰德用男性和女性在社会文化中所扮演的角色差异,以及社会分工中的差异来评价各国文化在性别差异上的价值取向。男性气概是指社会中主导价值观的程度以男性为导向,女性气质则反之。

长期取向和短期取向(Long-term and Short-term)这个维度表述的是不同文化内的成员在时间的维度上,对生活和工作定位,即处于某一文化中的成员对延迟其需求的满足所能接受的程度。

1.2.2 后殖民主义批评理论

后殖民主义批评约莫兴起于二十世纪七十年代末期,它是一种多元的文化批评理论,主要研究直接的殖民统治时期结束之后,原宗主国与原殖民地之间的文化话语权力关系,以及有关种族主义、文化帝国主义、国家民族文化、文化权力身份等新问题^[3]。后殖民主义中最为著名的是有“神圣三剑客”之称的爱德华·赛义德(Edward W. Said)、佳亚特里·斯皮瓦克(Gayatri C. Spivak)和霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)三人。赛义德在他的《东方学》一书中提出了“东方不是东方,而是被西方构建起来的他者”^[4]的东方主义和文化帝国主义批判,这一振聋发聩的论点使学者开始反思西方中心论以及文化霸权主义;斯皮瓦克则在借鉴女性主义批评和马克思主义的基础上,从性别角度开启后殖民批评的新视角;后起之秀霍米·巴巴所提出的“文化杂糅”“第三空间”“文化身份”等观点对于为全球化视野下的文学批评提供了新的启发。后殖民主义批评所涉及的文化霸权、身份认同以及族裔理论能够很好的解释白先勇《纽约客》中文化冲突和身份认同困境所产生的根源,在理论层面上,它与《纽约客》遥相呼应。

2 《纽约客》中的中美文化冲突

在白先勇笔下的《纽约客》中,华人移民面临的文化震荡并非孤立存在,而是广泛渗透于日常生活的各个切面。鉴于教育理念、婚恋选择与价值取向是第一代及第二代移民与美国主流社会碰撞最为激烈的领域,本章选取霍夫斯泰德理论中涵盖上述领域的三个核心维度进行深入剖析:首先,通过权力距离维度审视中美教育理念中的等级与平等之争;其次,借助不确定性规避维度探讨婚恋态度中的保守与开放之别;最后,立足集体主义与个人主义维度,揭示深层的价值观念冲突。这三个维度互为表里,共同构成了小说中人物精神困境的成因。

2.1 权力距离:教育理念冲突

按照霍夫斯泰德的文化视角理论,中国是权力距离较高的国家,而美国是权力距离较低的国家,这使得中西国家在教育理念中表现出明显的差异性,中国传统的家庭教育观念里父母对于孩子具有天然的权威性,并且非常注重家教教养与家庭成员之间的情感联系,长幼有序、尊老爱幼、父慈子孝和家庭责任感等价值观在中国社会具有广泛的影响力。《安乐乡的一日》中的女主人公依萍自己是中国世家出身,家教严格,她对女儿宝莉唯一的期望就是把她训练得跟自己一样:一个规规矩矩的中国女孩。但生于美国,长与美国的宝莉,从小受美国文化的熏陶和浸染,一切生活习惯都已经美国化了。美国文化长期受到新教的影响,是低权力距离的国家,主张自由民主,人人平等,在家庭教育中更注重孩子的个性和独立能力,所以宝莉从上小学以后就不愿再说中文,也学着其他美国孩子一样直呼父母的英文名,她在生活中是一个活泼、调皮甚至口无遮拦的孩子,这似乎与依萍理想中“规规矩矩的女孩”大相径庭,在一次争执中,依萍一气之下打了宝莉,她所坚守的传统教育理念认为只有对孩子严加管教,孩子才能走上正确的道路;而从小接受美国教育的宝莉认为被打的行为是人格被轻视的表现,最终母女二人不欢而散。文章中的依萍所代表的中国传统家庭观念与宝莉所代表的美国的家庭观念是中美文化冲突的一个典型部分。

2.2 不确定性规避:婚恋态度冲突

不确定性规避是指人们对未来不确定性的态度。具有较高不确定性回避度的文化,比如中国,他们往往过着安定的生活,与周遭环境保持一种稳固的关系,并且在追寻着真正的事物;而美国这种不确定性规避系数较小的国家,则更倾向于冒险、兴奋、对新鲜事物抱有开放之心。

在《谪仙记》一文中,文章主人公李彤与其姐妹黄慧芬、张嘉行和蕾芷苓四人均出身富裕,怀揣梦想而去往美国,小说描写了这四位女青年在美国的离散生活和经历。与李彤不同,黄慧芬、张嘉行和蕾芷苓三人在异国文化在处于一种“自保”的状态,在异质文化冲击中她们始终坚守着自身传统:在华人圈子活动、按部就班完成学业找到稳定的工作;在婚恋态度上,她们保持着中国传统女性的婚姻观点:嫁个如意郎君组个好家庭,相夫教子,做个规矩的妻子,安稳度日。而在美国文化体系之中,人们更加看重婚恋自由,倾向于放松的生活态度和追求刺激的倾向,与其他三人不同,在两种文化之中游离,李彤选择用美国式的生活来填补精神的空虚,因此,她没有稳定的伴侣,频繁更换男伴,张扬而追求刺激的行为在其他三个伙伴眼里格格不入。

2.3 集体主义与个人主义:价值观念冲突

文化是一个民族、国家的产物,在一定历史环境中,处于不同文化的人们会形成不同的价值观念,如思维方式、审美标准等,属于最深层文化,是引起文化冲突的最根本因素。在《上摩天楼去》一文中,妹妹玫宝深深挂念远在美国留学的姐姐玫伦,还没来得及去自己的大学安置就瞒着姐姐坐公共汽车偷偷跑来看望姐姐,她只想和姐姐一同分享纯粹的快乐:“今天晚上让我们,你和我,爬上皇家大厦,站到世界最高的摩天楼顶上去”,这时的纽约、皇家大厦对玫宝来说还是想象中的西方现代世界:发达、繁华、自由;当玫宝拎着行李箱站在玫伦家门口时,玫伦除了吃惊却没有丝毫喜悦的成分。眼前的玫伦已经不是细腻温柔、内敛矜持的姐姐了,阔别两年,她变得明艳奔放,追逐利益,灵魂和精神已然变得俗气不堪。美国是重商社会,经济与个人利益在其价值取向中非常重要,中国深受儒家文化的浸染,倾向于温和、谦让和仁爱。玫宝与玫伦之间的隔阂,是集体主义和个人主义的冲突,这主要体现在对于“我们”和“我”的概念认知上。中国传统文化中强调社会成员对内群体组织的服从和认同,正如玫宝看重亲情和血缘;而美国文化强调个性解放和自我意识的觉醒,“我”被放大到独立的存在,个人追求、个人幸福是单个个体的行为,玫伦身上正体现着这种“个人主义”。纽约不再是玫宝想象中完美繁华的大都市,美国社会的人情淡漠和功利化让玫宝感到愤怒与伤感,最终她只能一个人登上皇家大厦,俯视着繁华的纽约,愤怒地将栏杆上的积雪扫下去。

3 “纽约客”们面对文化冲突的不同反应与选择

从中美教育理念的差异,到婚恋观念的殊途,再到深层集体主义与个人主义的对立,这些文化冲突构成了‘纽约客们’难以逃遁的生存背景。在这种二元对立的文化夹缝中,如何安放身心、重构身份,成为了每个角色必须面对的考题,在中西文化尖锐的冲突中,他们做出了不同的反映和选择,这也暗自决定了他们的命运。

3.1 文化交锋中的对抗心理

20世纪60年代,美国人类学家奥博格(Oberg)提出了“文化休克”(culture shock)的概念。他指出,文化休克就是“由于失去了自己熟悉的社会交往信号或符号,对于对方的社会符号不熟悉,而在心理上产生的深度焦虑症,这在《安乐乡的一日》中的主人公依萍身上体现得最为明显。作为安乐乡里唯一一户中国人,依萍实则是孤立无援的,她首先要面对的是自身身份与外部环境不协调的冲突,安乐乡的太太们也将依萍当作稀客,这就使依萍愈发觉得自己是中国人,与众不同,因此更加拘谨:“每逢聚会时,依萍便穿上中国旗袍,嘴上一径挂着一丝微笑,放柔声音,一次又一次的答复那些太太们三番四复的问题。后来有好几次,邻居太太来邀请依萍去参加社交活动,依萍都托辞推掉了,因为每次出去,依萍总得费劲的做出一副中国人的模样来,常常回家后依萍累得要服头痛丸”,烦恼和焦虑是“文化休克”的一种典型心理反应;其次,当一个人离开自己所熟悉的环境而进入一个完全陌生的文化体系之中对于陌生的信息难以接受或做出正确的判断时也容易产生“文化休克”。依萍从小接受中国传统的教育,“她一生的愿望就是想做一个称职的妻子,一个贤能的母亲”,而她在国内信奉的金科玉律放在美国却不受用了。深怀传统的依萍与悄然西化宝莉正代表了两种文化的对抗,在这一争锋中,依萍所持的是对抗态度,她试图通过喝牛尾汤、讲中文、迫使女儿说自己是中国人来塑造宝莉的华人认同感,但终是徒劳。最终在宝莉“我不是中国人”的强烈反驳和丈夫的默许纵容下,依萍眼睁睁看着宝莉的“失根”而无能为力,自己的内心陷入焦灼。

3.2 文化融合中的适应心理

何谓“文化适应”？美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德（Redfield）、拉尔夫·林顿（Ralf Linton）和梅尔维尔·赫斯科维茨（Melville Herskovits）在二十世纪初首先提出了这一概念。从理论上讲，文化适应是指：“由个体所组成，且具有不同文化的两个群体之间，发生持续的、直接的文化接触，导致一方或双方原有文化模式发生变化的现象^[5]”，是指进入陌生的文化环境后，自身行为和心理上进行的有意识的选择、调整 and 适应。尽管《纽约客》里充斥着各种各样的文化冲突，但中美文化并不是二元对立的，文化冲突也并不是不可调和，《纽约客》中的玫伦、黄凤仪、云哥等人身上便体现了文化融合中的适应心理。《上摩天楼去》一篇里的玫伦，在美国的几年时间里已将身上的东方传统全部磨灭了，她在美国社交场上如鱼得水，早已习惯异国生活；《谪仙怨》中的黄凤仪很自然地抛弃了东方的伦理禁忌，甘愿沉沦出卖肉体，欣然享受美国底层的生活方式。Berry 提出了四种文化适应的模式：文化融合／多文化共存、文化同化、文化隔离、文化边缘化^[6]，玫伦和黄凤仪的文化适应方式可以看作是自觉选择了文化同化，甘愿割裂与母体文化的联系。但是在上世纪六十年代，在中美文化的对立中，美国是西方现代文明的中心，而中国属于弱势文化，“在东西方之间势力悬殊的情况下进行任何关于东方的话语交流往往容易成为文化霸权的体现^[7]”萨义德在《东方学》一书中提出“东方”实际上是西方文化霸权的产物，带着异质文化背景想融入美国的主流文化其实是很困难的，因此这样的环境中，玫伦和黄凤仪的自觉同化未尝不是一种迫不得已的自保。

3.3 文化夹缝中的矛盾心理

面对文化冲突，除了上述的保持对立和自觉同化的态度外，《纽约客》里还重点突出了处在文化夹缝中的矛盾心理。《芝加哥之死》中的主人公吴汉魂正如同他的名字一般是“无汉魂”，他怀着对西方文明的憧憬而来到芝加哥留学，六年来他寄居在芝加哥阴冷潮湿的地下室埋头苦读，甚至舍弃了远在台湾的恋人和重病的母亲，只为有朝一日获得博士学位，进入美国主流社会。但等吴汉魂最终获得博士学位时，他才反应过来自己与周围的一切是那么格格不入：“他突然觉得芝加哥对他竟陌生得变成了一个纯粹的地理名词”，望着繁华热闹街道和高耸入云的大楼，他第一次意识到自己是个“局外人”。远渡重洋，与母国文化的疏离使吴汉魂“失根”，而美国的社会文化于他而言又是不相容的，使其成为无所归依的“离散者”，痛苦地在中美两种文化中挣扎，最终在这种文化的夹缝中选择结束掉自己的生命；同样，《谪仙记》中的李彤也是游离在两种文化之间的离散者。她曾经家世显赫，但战争爆发、父母意外身亡使这位“中国公主”从高处一落千丈。故国，于李彤而言是再也回不去的故乡；美国，是永远无法获得归属的异邦。无论是吴汉魂还是李彤，在异质文化中生存，他们一方面享受着现代文明的某些优点，另一方面又在被双重价值观所不断撕裂。在他们的内心深处同时怀有对西方文明的困惑亦有对母国文化的留恋，这使得他们处在文化的夹缝中，比一般人更加矛盾和煎熬，在这种挣扎背后，死亡，或许是一种解脱。

4 《纽约客》对跨文化交际的启示

白先勇的“纽约客”系列小说生动的展示了许多华人移民在美国的跨文化交际冲突案例，在全球化语境中，文学作品被放置到更广阔的视野之下，通过阅读其作品，读者可以了解到中美两国不同的文化，并对中美跨文化交际有所感悟与反思，对于中美两国人民更好的理解对方文化、促进中华优秀文学作品在境外传播有着积极意义。

4.1 开放包容，超越表层差异

文化没有优劣之分，只有特色之别，小说在很多地方都体现了文化的差异性，例如教育观念上，依萍固守家长权威，希望将女儿培养成规规矩矩的女性，而丈夫伟成则接纳了平等观念，只希望宝莉能自由健康成长；在婚恋观上，传统女性如黄慧芬、雷芷苓追求安稳的相夫教子，而受自由主义影响的李彤则追逐无拘无束的恋爱自由；在价值取向上，玫宝的集体主义亲情观与玫伦的功利主义现实观形成了鲜明对照。尽管文章中随处可见文化差异和冲突，但两种文化都根植于自己独有的社会文化背景，都符合各民族的生存状态，因此并没有高下之分，好坏之别，这也启

示我们在跨文化教学中,不应只停留在“文化有差异”的表层说教,而应引入跨文化理论框架,引导学生分析差异背后的社会历史根源。

而多彩的文化也正是这部小说的魅力所在。正如在《Tea of two》一文中,白先勇塑造了一个多元开放的世界,在曼哈顿的“欢乐吧”里,有华人,有犹太人、菲律宾人,还有许多混血儿,他们来自不同的国家,有着不同的文化背景,但每天都过得很开心,这里不再是文化冲突的中心,每个人都以包容开放的态度看待文化差异,呈现出中西文化和谐共生的美好画面。

4.2 求同存异,提高文化敏感度

面对不可避免的文化冲突,个体应如何自处?小说中人物的经验,为当前处于跨文化背景下的人及汉语国际教育提供了生动教材。身处异质文化中的个体,必然面临生活方式与价值取向的剧烈碰撞。白先勇笔下的依萍在《安乐乡的一日》中与白鸽坡的白人太太们格格不入,其根源不仅在于语言障碍,更在于她们彼此不了解,并受到定势偏见的影响所致。她带着固有的文化定势进入美国社会,既无法理解白人太太们的宗教与社交方式,也无法让对方理解自己的文化处境,最终陷入孤立。

因此在跨文化交际中要强对不同文化背景的敏感性,以一种理性的态度深入理解冲突产生的根源,既不以自我为中心,对其他文化加以蔑视,也不要成为西方文化霸权的傀儡,妄自菲薄。其次采取整合的策略:小说中的伟成提供了一个正面的适应范本。面对中美教育理念的冲突,他没有像依萍那样全盘排斥,也没有完全西化,而是采取了融合策略——既保留了中国文化中“教导子女”的责任感,又吸收了美式教育的民主自由元素。这种在不同文化中寻找同一性、取长补短的能力,正是当代跨文化人才亟需具备的核心素养。

4.3 流动的身份认同构建

在《纽约客》中,白先勇以细腻的笔触描写了海外华人在纽约生活中所面临的种种文化冲突,他们早已远离故国,脚踩一国土地,是来自东方的“他者”。

他们在异质文化面前,或对抗或沉沦,或是处在文化夹缝中极度挣扎,这些问题归根到底都是在异质文化面前无法构建文化身份所致,这背后是对人的存在意义的追问。我是谁?我从哪里来?要到哪里去?人的一生都在寻找认同,小说中有如黄凤仪、玫伦等人完全抛弃了中国人的文化身份,在西方主流文化中找到了认同;吴汉魂、李彤一方面割舍不掉对母国的眷恋,又难以融入西方世界,而游离在两种文化的边缘,难以构建起文化认同;亦有如依萍,固守着中国人传统的文化身份,却发现与周边的一切都格格不入。身份认同是一个复杂的概念,一般认为,“身份认同是个人或者集体界定自身处于某一特定语境中自我身份的标志^[8]。霍尔在他的族裔散居文化认同理论中提出了“身份认同是流动的”观点,“认同使我们所做的不是无休止的重复解读,而是作为变化的同一起来解读。”身份认同是一个动态过程,永远在发生、没有完结,它会随着时间流转而发生改变,文章中这些人物难以构建身份认同的一大原因正是将身份认同看作是静止的、单一的、非此即彼的。跨文化交际需要时刻与其他文化进行交流碰撞,在全球化的今天,身份认同的构建需要通过不断改造以适应差异的生产与再生产来更新自身的身份。

5 结语

随着全球经济的整合,世界各地的文化互动越来越密切。但是,文化是有继承性的,也是稳定的,可以预见,在相当长的一段时期里,这种多样性是不会被改变的。华文文学记录并反映了海外华人的移民生活,有着深刻的跨文化研究价值,本文从跨文化视角对著名华文作家白先勇的小说《纽约客》进行解读,深入解析了中美之间的文化差异,分析了中美文化冲突产生的原因以及文章中的人物面对文化冲突的不同态度,挖掘出了中美跨文化交际的影响因素,并在此基础上总结出一些加强跨文化交际能力的启示,这能为处于全球化环境中的人们提供正确看待中华文化与世界文化的视角,能够促使人们树立正确的跨文化交际观,以正确的态度对待文化冲突并寻找其平衡点。

参考文献:

- [1] 赵昕旖.跨文化视野下的现代都市书写[D].昆明:云南大学,2019.
- [2] 李文娟.霍夫斯泰德文化维度与跨文化研究[J].社会科学,2009,(12):126-129+185.

-
- [2] 李文娟. 霍夫斯泰德文化维度与跨文化研究[J]. 社会科学, 2009, (12): 126-129+185.
- [3] 生安锋. 霍米·巴巴的后殖民理论研究[D]. 北京: 北京语言大学, 2004.
- [4] 黄晶晶. 身份认同视域下的中国后殖民批评研究[D]. 济南: 山东大学, 2013.
- [5] 孙朝阳, 王卫民. 跨文化交际视域下汉语国际教育硕士海外实习问题研究[J]. 安阳师范学院学报, 2023, (04): 125-128.
- [6] Rudmin, Floyd, W. Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, Separation, Integration, and Marginalization[J]. Review of General Psychology, 2003, 7(1): 3-37.
- [7] 王丽娟. 跨文化适应研究现状综述[J]. 山东社会科学, 2011, (04): 44-49.
- [8] 张京媛. 后殖民理论与文化批评(1999 年版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 5-7.

数字技术驱动下当代文化消费趋势转变与治理研究

李颖珊^{1*}

(¹ 西安美术学院 艺术人文学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 数字技术的迭代发展催生了文化消费领域的革命性变革。精神消费的符号化转向、审美文化的圈层重构、消费行为的社群分化, 构成了当代文化经济的三重面相。这种变革不仅重塑了文化市场的运行规则, 更对传统的社会文化治理体系提出严峻挑战。本文通过对当下文化消费中精神消费和圈层消费两大新趋势进行分析与论述, 揭示数字时代文化消费场域中资本介入对文化话语权平衡关系的重构的影响, 进而探讨在当前新的文化消费的环境下, 社会文化治理的范式与路径转型。

关键词: 文化消费; 文化治理; 数字化; 精神消费; 圈层消费

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.889>

Study on the Transformation and Governance of Contemporary Cultural Consumption Trends Driven by Digital Technology

Li Yingshan^{1*}

(¹ Xi'an Academy of Fine Arts, School of Art and Humanities, Xi'an, Shaanxi, 710065, China)

Abstract: The iterative development of digital technology has catalyzed a revolutionary transformation in the field of cultural consumption. The semiotic turn of spiritual consumption, the reconstruction of aesthetic culture in stratified circles, and the fragmentation of consumption behaviors into communities constitute the triple facets of contemporary cultural economy. This transformation not only reshapes the operational rules of the cultural market but also poses significant challenges to traditional socio-cultural governance systems. This paper analyzes and discusses two major emerging trends in current cultural consumption—spiritual consumption and stratified circle consumption—revealing the impact of capital intervention on the reconfiguration of power dynamics in cultural discourse within the digital-age cultural consumption sphere. Subsequently, it explores the paradigm and pathways for the transformation of sociocultural governance within the new cultural consumption environment.

Keywords: Cultural consumption; Cultural governance; Digitalization; Spiritual consumption; Stratified circle consumption

引言

文化消费概念的出现和深化, 与我国经济社会发展紧密相关。20 世纪 80 年代, 随着改革开放推进, 社会生产力发展, 人民生活水平逐步提高, 精神文化需求日益增长, 为“文化消费”的

作者简介: 李颖珊, 女, 陕西西安, 博士, 研究方向: 艺术经济学研究

通讯作者: 李颖珊, 通讯邮箱: lys6890@163.com

诞生提供了土壤,任红蓓首先进行了论述^[1]。此后,在2011年,中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,首次在国家最高决策层面提出“扩大文化消费”,并将其作为推动文化产业成为国民经济支柱性产业的关键环节^[2]。可以看到,相关研究也在这一事件之后开始爆发。而在数字技术的驱动下,文化消费逐渐由线下的实景体验转向线上的终端消费,特别是在新传播平台如抖音等app的带动下,现如今人们的消费不再单纯的考虑实用价值,而是更多陷入了符号化、圈层化、社群化的考量之中,消费时所带来的情绪价值被着重关注。而在社会新的文化消费格局之下,如果硬用“一刀切”的监管模式,可能会适得其反,因此更要从长期的治理手段出发。徐望通过文化资本理论角度进行了分析^[3];在治理层面,张凤莲等对消费文化治理的路径进行探析^[4];在技术路径方面,有学者提出从制度集成、监管助力、权益保障、安全治理、价值锚定等维度协同发力。在前有研究基础上,本文针对于既有社会现实趋势和消费现象的转变进行概括,对不断前进的消费趋势提出治理的范式和路径思考。

1 精神消费的符号生产与价值异化

在数字化媒介环境中,精神消费的客体已从实体产品转向虚拟符号。短视频平台的“沉浸式刷屏”、直播经济的“打赏狂欢”、虚拟偶像的“情感投射”,共同构成新型符号消费景观。算法推荐系统通过用户画像精准捕捉个体欲望,将审美体验转化为可量化的数据流量。这种符号生产机制导致文化消费的异化:消费者在追求个性表达的同时,不自觉地陷入算法构筑的“信息茧房”。

1.1 数字媒介重构的符号生产机制

数字技术的嵌入使文化消费从物理实体转向虚拟符号系统,形成“符号生产—算法分发—情感消费”的闭环链条。短视频平台通过“15秒美学”重构叙事逻辑,将复杂文化内涵压缩为视觉符号的瞬时冲击;虚拟偶像产业则借助3D建模与动作捕捉技术,创造出脱离生物性存在的“完美符号”,根据艾媒咨询发布的《2023年中国虚拟偶像产业发展研究报告》,2022年中国虚拟人带动产业市场规模为1866.1亿元,核心市场规模为120.8亿元,预计到2025年,市场规模将分别达到6402.7亿元和480.6亿元^[5]。这种符号生产具有双重特性:一方面降低文化参与门槛,激发大众创作活力;另一方面导致文化深度消解,形成法国学者鲍德里亚所言的“超真实”的境遇^[6]。

1.2 算法推荐引发的认知异化

基于用户画像的智能推荐系统,通过协同过滤、深度学习技术等技术,将文化消费转化为数据喂养过程。依据技术推算,根据用户在不同符号的视频所停留的时长,进而持续推荐相同类型的视频。这种主流平台算法模型的“信息茧房”效应使用户内容走向同质化,导致审美认知的“回音壁”现象^[7]。用户持续将关注度放在同类题材作品上,形成思维定式与审美窄化。这种技术异化在直播经济中尤为显著,用户在某一种类型的直播间内停留时长越长,就会形成“注意力消费”,平台则会根据停留时长持续推荐相同类型的“产品”,用户从注意力的投射到促成消费,在“打赏排行榜”与虚拟礼物特效的推动下构成符号化激励体系,使情感表达异化为“大哥”竞赛。

1.3 平台资本的权力重构

数字平台通过数据垄断构建新型文化霸权。以视频版权为例,当前国内几大在线视频平台掌握着极高的电视剧、电影版权,如优酷掌握着《甄嬛传》,总播放量已超过100亿次;卫视热播剧平台也会购买线上独播权,以获取流量。一些互联网视频网站还会拍摄“网剧”“网综”独家播放,如爱奇艺《最好的我们》、芒果TV的《明星大侦探》等。由于卫视播放和互联网播放的标准和要求不同,互联网平台可以利用自身资源拍摄出集数短小,内容精悍的“精品”“爆款”。互联网资本涌入电视剧、综艺等大众文艺作品领域。从用户角度来看,如果同时在观看多部电视剧,就需要购买多个平台的“会员”;若想提前看到结局,就需要加价“超前点播”。对平台来说,流量点击率是各平台兵家必争之地,越高的点击和观看意味着更多的广告、会员收入。对卫视而言,因互联网资本更为雄厚,以往50万一集的电视剧在线上平台可能是上百万的独播权,传统电视台因出资不够而话语权不足,即使平台开启“超前点播”致使收视率下降,也无可奈何。对赞助

商、广告商而言，除了要投放电视广告，线上平台广告成为了新的流量争夺点。在不断地资本博弈之下，则是数据的话语权不断提升。平台依据点击量、完播率、评分等来综合判断一部电视剧是否具有买断版权的价值，赞助商判断是否需要购买插入广告，用户根据点击量、评分判断是否值得观看，传统视频播放载体如电视台则逐渐丧失了话语权，只能听从互联网平台的要求。加之短视频、短剧等竖屏内容的兴起，随着平台之间的博弈以及背后资本投入的风向，互联网“三巨头”已从最早的百度、阿里、腾讯，到现在的字节跳动、拼多多、美团等新起之秀，话语权力被不断地“占山头”和“抢人头”中来回摇摆，不断重构。

1.4 异化的多维表征

精神消费与文化消费的异化具有多重表现：

1.4.1 本体异化

文化消费从意义获取转向符号占有，导致内容本身的价值被边缘化，消费者更关注所消费文化产品的外在标签和象征意义。体现为对流行剧集、电影、话题的追随与复制，例如采用模板套用话题视频，模仿跟风，忽略了对作品深层意义的深入探究与反思。

1.4.2 关系异化

虚拟社交替代现实互动，赛博形象的塑造逐渐超过现实社交中的个人形象，人们更注重在社交媒体上构建理想化的自我，致力于给自己“贴标签”、看星座、MBTI等，以找到“同类”。2023年《中国青年社交行为报告》显示，18-25岁群体中，67%的深度社交发生在数字空间，每周平均在虚拟社交平台停留14.3小时，当现实世界的社交成本持续攀升，年轻人正在代码构筑的平行宇宙中，重新定义着人际关系的形态与边界。

1.4.3 价值异化

文化产品评价体系被点击量绑架，导致作品的艺术性和思想性被弱化，市场导向成为主导，内容创作者为迎合大众口味而不得不牺牲深度和创新。豆瓣自2005年上线以来，其建立的评分体系迅速在影视评论领域崛起。近年来随着商业过度宣传和刷分现象频发，自媒体带着观众“追热点”、“带节奏”，使得电影评分失真。这种现象不仅影响了作品的客观评价，也使内容创作者的心态产生了微妙变化。“偷票房”“刷评分”“买热搜”，市场的浮躁气氛，使得一些创作者开始迎合算法推荐和流量导向，而非坚持艺术追求。然而，这种短视行为最终会导致文化产品的同质化和贫乏化，观众在看似丰富的选择中，实则难以找到真正能满足精神需求的作品。

2 圈层消费的社群建构与文化裂变

圈层消费是指消费者在基于共同兴趣、价值观或身份属性形成的特定社交圈层中，受圈层内部文化、社交关系和群体认同影响而产生的消费行为模式。文化圈层的兴起标志着消费社会的深度分化。二次元社群、国潮爱好者、电竞粉丝等圈层通过专属话语体系和消费符号构建身份边界。其核心在于，消费者通过圈层归属感强化消费决策，形成以圈层为核心的商品选择、品牌偏好和消费习惯。这种文化裂变既催生了多元创新，也加剧了社会共识的碎片化。圈层内部形成自组织的文化生产机制。汉服爱好者社群中，从形制考据到穿搭美学，成员通过知识共享构建专业话语权。这种去中心化的生产模式挑战了传统文化权威，形成“圈地自萌”的封闭生态。

2.1 圈层社群的生成逻辑与组织特征

数字技术赋权下，亚文化圈层的生成呈现“趣缘聚合—符号生产—权力博弈”的三重逻辑。以“饭圈”为例，其金字塔式组织架构中，后援会、职粉与普通粉丝形成严密分工体系：核心管理层掌控舆情调度与资源调配，普通粉丝通过数据打榜、应援集资完成“劳动献祭”，形成“数据工坊”式的生产闭环。这种组织化特征使圈层具备高效动员能力——相关的数据显示，截至2020年2月6日，有323个粉丝组织加入“百家粉丝团公益联盟”，共发起捐款捐物393次，捐赠的款项及物资总额达886.1万元。这些粉丝原本是出于对某个明星的狂热崇拜而形成组织，而武汉疫情期间的“百家粉丝团公益联盟”则是征用了粉丝们狂热的追星之情，并将其转化为应对突发事件的治理资源。曾经饱受民众诟病的粉丝群体，在此时发挥出的良性的社会作用，极大地洗刷

了民众对他们负面的刻板印象，展现出“准社会组织”的行动效能^[8]。但权力高度集中的结构也导致“意见领袖绑架群体意志”的风险，如肖战 227 事件中，少数激进粉丝的行为引发全网连锁反应，致使明星本人的舆论风向也受到严重影响。这不仅反映了圈层内部权力的博弈，也暴露了圈层文化在传播过程中可能带来的社会风险。

2.2 文化区隔的符号表征与圈层壁垒

圈层通过专属符号系统构建文化边界：二次元群体的“弹幕黑话”、国潮圈的“形制考据”、电竞圈的“赛事术语”构成身份识别密码。这种符号区隔形成“文化鄙视链”，如豆瓣小组对“抖音神曲”的集体抵制、知乎平台“丁真现象”引发的审美争议，均体现了圈层间的文化差异与排他性。

“信息茧房”的强化效应，加剧了不同圈层间的隔阂，使得个体在圈层内部的认同感愈发强烈。在圈层文化的符号表征下，个体往往只接触与自己兴趣、观点相符的信息，形成了“信息茧房”。这种现象加剧了圈层内部同质化，同时削弱了与外界的交流和理解。长此以往，不仅可能导致个体认知的狭隘化，还可能激化圈层间的对立和冲突。这种强化效应不仅不利于个体成长和社会进步，还可能成为文化治理的一大挑战。

2.3 资本介入下的文化收编

商业资本借助“圈层定制”策略实现了对文化的整合：爱奇艺推出的《中国有嘻哈》节目成功将原本属于地下音乐的嘻哈文化转化为大众消费品，而芒果 TV 的《声入人心》则对美声艺术的传播模式进行了重构。这种整合引发了“亚文化资本化”的悖论现象：原本作为反叛象征的说唱文化逐渐转变为时尚品牌的营销工具，而盲盒经济则将收藏的愉悦感异化为一种消费竞争，泡泡玛特作为盲盒的头部品牌，2023 年全年营收 63 亿元，净利润达到 9 亿元。可以说在资本无孔不入的推广之下，一个圈层的“关键词”“符号”商品逐渐成为消费主义下证明自己是这个圈层的一员的重要佐证，不消费就无法自证，文化逐渐被商业力量所渗透，原本纯粹的兴趣爱好演变为市场策略下的商品。在这种背景下，圈层文化的原生动力被商业逻辑所裹挟，其独特性和纯粹性面临严峻挑战。粉丝们对于圈层文化的忠诚度在商业力量的诱导下，转化为对商品的追逐，从而忽视了文化本身的价值和内涵。这种趋势若不加审视，圈层文化将沦为商业操控的牺牲品，文化消费的圈层化既是文化民主化的产物，也暗含社会共识解构的风险。治理创新需在尊重文化多元性的前提下，建立跨圈层对话的“文化转译器”，推动“圈地自萌”向“美美与共”的范式转型。

3 文化治理的范式转型与路径重构

在应对数字文化消费的挑战时，传统治理模式暴露出其结构性矛盾。自 2021 年实施的“清朗行动”针对饭圈文化中的不规范现象进行整治，但到目前饭圈乱象依旧存在，甚至从娱乐圈跨越到了嘻哈圈、体育圈、电竞圈等。由此可见，在新的文化圈层生态下，一味地“一刀切”行政监管模式与精神文化消费市场规律之间存在着极大的剪刀差。因此，为了从根源上提高治理效能，做到实处，必须构建一个以“技术治理与文化引导”为双轮驱动的新型治理模式。

3.1 治理理念：从“文化管理”到“文化治理”的范式跃迁

传统“文化管理”模式以政府单一主体、行政指令为核心，强调自上而下的刚性规制，而数字时代文化生态的复杂性要求向“文化治理”范式转型。这一转型的核心在于构建“政府主导—市场驱动—社会参与”的协同治理体系，体现了多元主体共治的治理效能^[9]。如上海徐汇区“文心计划”，立足文化之心、文化重心、文化中心，围绕“科技之律”“人文之基”“烟火之气”“国际之范”四大关键词，以文载道、以文惠民、以文兴业；发挥国家文化出口基地集群效应，引育文化出口龙头企业，支持动漫游戏等数字文娱产品持续“破圈”“出海”，推动更多优秀企业和项目参与国际竞争，持续发挥艺术和科技一体两翼的先发优势，以新质生产力实现文创与科创融合赋能，推动文脉传承和城区发展同频。以项目、平台、活动为载体，促进各类资源要素有效汇聚、融合融通，增强市场吸纳力和高端资源集聚力；并在目前千亿文创产业集群基础上，再进一步培育生态圈、做足产业链，在大模型、数字文娱应用等新赛道、新场景、新业态上，生

成一批百亿产能的标杆企业。

这种多元主体协同模式，为破解“一管就死、一放就乱”的治理困境提供了新思路。在此过程中，政府的角色从“文化服务提供者”转向“制度设计者”和“生态协调者”，而市场与社会力量则通过数字平台参与文化资源配置。在这种模式下，文化治理不再是简单的行政命令，而是通过政策引导、市场激励和社会监督，形成良性互动的生态圈，构建文化治理共同体成为必然选择。在这种新型治理模式下，我们应当深化文化治理的内涵，强化文化自信，促进文化创意与科技创新的深度融合，以此激发文化产业的活力。

3.2 技术赋能：数智化驱动的治理工具革新

数字技术重构了文化治理的工具箱。基于大数据的“用户画像”技术可精准识别不同群体的文化需求差异，通过文化消费数据分析，对用户的偏好进行精准推算，抓取用户关键词，同时比对其他具有相同关键词的用户的偏好，形成用户间的偏好矩阵，进而实现更精细化的文化产品和服务供给，为文化治理提供个性化、差异化的服务方案。同时，人工智能技术的应用，如自然语言处理、情感分析等，使文化治理主体能够深入理解公众的文化偏好与情感倾向，增强治理决策的科学性和针对性。智能化监管平台的建设更为关键，区块链技术的分布式账本特性，为文化版权的保护与追溯提供了强有力的技术支撑，有效打击了文化盗版与侵权行为，维护了文化市场的健康秩序。这些数智化工具的革新，不仅提升了文化治理的效率与精准度，也为文化产业的繁荣发展注入了新的活力。然而，技术治理过程中必须警惕由算法偏见引发的“文化过滤气泡”现象，必须通过人工审核与算法伦理审查的双重机制，以实现效率与公平之间的平衡。

3.3 创新驱动：文化治理的价值引领与内容升级

在创新驱动的视角下，文化治理不仅要依靠技术的革新，还需注重价值引领和内容升级。一方面，文化治理主体应坚守社会主义核心价值观，确保文化产品和服务在传播过程中始终传递正能量，通过文化治理引导公众树立正确的文化观念，弘扬主旋律，增强文化自信。另一方面，文化产品和服务的内容需要不断创新，以满足人民日益增长的精神文化需求。鼓励和支持新兴文化原创、传统文化二创等文化产出形式，打造具有小众特色和独有风情的文化品牌，提升文化产品的附加值。同时，加强对传统文化资源的挖掘和保护，通过现代科技手段实现传统文化的活态传承，让传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。创新驱动下的文化治理，将为文化产业的可持续发展提供不竭动力，推动文化治理体系的不断完善和治理能力的现代化。

特别是在传统文化的传承与发展上，文化治理作为现代社会发展的重要一环，通过创新的方式和方法，不仅能够使传统文化在现代社会中焕发出新的活力，还能使其更好地适应现代社会的需求和挑战。这种创新不仅仅是形式上的变革，更是对传统文化内涵的深入挖掘和现代诠释，使其在新的时代背景下依然具有强大的生命力和影响力。在价值引导层面，文化治理应以创新为驱动，积极探索传统文化与现代社会融合路径，从而实现传统文化的创造性转化和创新性发展。

数字时代的文化治理已从“单一管控”演变为“生态治理”，需在技术理性与人文价值、秩序维护与活力激发、本土坚守与全球对话之间建立动态平衡。未来的治理创新应聚焦于构建“韧性治理体系”——既能抵御算法垄断、文化霸权等系统性风险，又能保持文化生态的多样性活力，最终实现“治理效能”与“文化生命力”的共生共荣。

4 结语

数字时代的文化消费已演变为复杂的社会系统工程。治理范式的转型需要超越简单的市场规制或道德规训，转而建立技术赋能、多元共治、文化浸润的新型治理生态。这既是应对当前文化冲突的必然要求，更是培育数字文明时代文化软实力的战略选择。未来的治理创新应着重在数据主权界定、算法伦理建设、文化认同培育等维度寻求突破，构建兼具包容性与引领性的文化治理体系。

参考文献：

- [1] 任红葆. 文化消费简论[J]. 社会科学, 1986, (10): 22-24.
- [2] 共产党员网. 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[EB/OL].

(2012-09-28)[2025-12-23]. <https://www.12371.cn/2012/09/28/ARTI1348823030260190.shtml>

- [3] 徐望. 文化消费场域中的文化圈层分化、再制与更迭——基于文化资本理论[J]. 理论观察, 2025, (08): 104-109.
- [4] 张凤莲, 靳雪. 消费文化治理及其多维路径探析[J]. 东岳论丛, 2020, 41(11): 127-134.
- [5] 张一帆, 王文姮. 近五年国内虚拟偶像研究的结构图谱及发展态势——基于 CiteSpace 的可视化分析[J]. 科技传播, 2023, 15(21): 24-29.
- [6] 胡皓然. 新时代美好生活消费观培育研究[D]. 吉林: 吉林大学博士学位论文, 2023.
- [7] 悦连城. 打破网络时代的“回音壁”[N]. 河南日报, 2023-11-06(008).
- [8] 郭小安, 卢松岩. 情绪传播: 风险治理视域下的认知流变与征用策略[J]. 传媒观察, 2024, (05): 18.
- [9] 冯加付, 郭修金, 陈玉萍. “全人群”公共体育服务供给理念构建与推进策略[J]. 体育文化导刊, 2021, (03): 1-7.

从异托邦视角看《我睡了可我的心醒着》中的文化书写

宋平^{1*}

(¹ 杭州电子科技大学 外国语学院, 浙江 杭州 310000)

摘要: 妮可·克劳斯的《我睡了可我的心醒着》讲述了女儿继承了已故父亲亚当的公寓后, 才逐渐意识到自己从未真正理解过父亲的故事。父亲的公寓构成一个典型的“异托邦”, 浓缩了美国文化霸权与流散犹太文化身份之间的张力, 成为一个围观的文化政治战场。首先, 公寓作为“反霸权飞地”, 使亚当得以在内部空间抵抗美国主流文化的同化, 重构其主体性。其次, 公寓又呈现为一个“补偿性异托邦”, 在流散中承载了被压抑的文化根性与被遮蔽的本真情感。最后, 父亲的朋友波阿兹充当空间意义的传递者, 引导女儿跨越代际与文化的隔阂, 完成从法律继承人到文化守护者的身份转变。由此, 本文不仅揭示空间在文化政治中的能动性, 也指向一种“睡了心却醒着”的生存策略, 为在全球化语境中, 如何通过构建异质空间, 守护属于自身的文化灵魂给了一个参考答案。

关键词: 《我睡了可我的心醒着》; 异托邦; 文化霸权

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.926>

The Cultural Writing in "*I Sleep But My Heart Is Awake*" from the Perspective of Heterotopia

Song Ping^{1*}

(¹ Hangzhou Dianzi University, School of Foreign Languages and Literatures,
Hangzhou, Zhejiang, 310000, China)

Abstract: Nicole Krauss' "*I Sleep But My Heart Is Awake*" tells the story of a daughter who, after inheriting her deceased father Adam's apartment, gradually realizes she never truly understood him. His apartment constitutes a typical heterotopia, encapsulating the tension between American cultural hegemony and diasporic Jewish cultural identity, thus becoming a microcosmic battlefield of cultural politics. First, as a counter-hegemonic enclave, the apartment enables Adam to resist assimilation into mainstream American culture within this internal space, reconstructing his subjectivity. Second, the apartment functions as a compensatory heterotopia, preserving suppressed cultural roots and obscured authentic emotions in the context of diaspora. Finally, Adam's friend Boaz acts as a transmitter of spatial meaning, guiding the daughter across generational and cultural divides to complete her transition from a legal heir to a cultural guardian. This study not only reveals the agency of space in cultural politics but also points to a survival strategy of "sleeping with a waking heart", offering a reference for safeguarding one's cultural soul in the globalized context through the construction of heterogeneous spaces.

Keywords: "*I Sleep But My Heart Is Awake*"; Heterotopia; Cultural hegemony

作者简介: 宋平 (1999-), 女, 湖北恩施, 硕士, 研究方向: 英美文学、美国文学

通讯作者: 宋平, 通讯邮箱: 1263481663@qq.com

引言

遗产继承，通常意味着一种延续。即从逝者手中接收物质财产，并由此延续其情感与记忆，在哀悼与缅怀中获得安慰、完整与代际联结。然而，在妮可·克劳斯的“我睡了可我的心醒着”中，女儿继承已故父亲亚当的公寓时，却发现她对父亲的单一认知，呈现出充满疏离与认知危机的局面。而一个陌生男子的出现，则为她真正理解父亲提供了契机，父女之间由此有了新的联结的可能性。

异托邦是法国哲学家米歇尔·福柯提出的空间概念。它与乌托邦相对。乌托邦是不存在的、理想化的完美社会，而异托邦则真实存在于社会之中，却以某种方式偏离、挑战甚至颠覆常规社会空间规则。它们既被主流社会所包容，又以某种方式偏离、挑战甚至颠覆其常规秩序与逻辑，如同镜面一般，映照出社会中的矛盾与张力。克劳斯笔下的父亲公寓正是这样一个典型的异托邦^[1]。它并非静止、中性的容器，而是一个充满能动性的文化政治场域，浓缩了美国文化霸权与流散犹太身份之间持续不断的微观斗争。文化霸权是意大利马克思主义思想家安东尼奥·葛兰西（Antonio Gramsci）提出的核心概念，用以描述统治集团并非仅依靠暴力强制，而更多是通过塑造社会共识、文化价值观与日常实践，使其权威被社会普遍接受为“自然”与“常识”的支配形式。这种霸权渗透于教育、媒体、家庭与生活方式等各个层面，使从属群体在无意识中内化并认同主导阶层的价值体系，从而达成一种低成本、高效率的统治^[2]。

本文以福柯的异托邦为理论框架，对已故父亲的公寓进行深入诠释。首先，公寓作为“反霸权飞地”，探讨亚当如何通过一系列非功利、反消费主义的物品与文化实践，在内部空间实现对美国主流文化同化的抵抗，并完成从外部世界“异乡客”到内部空间“主权者”的身份逆转。其次，公寓作为“补偿性异托邦”的功能，分析它如何为在外部世界被压抑的犹太文化根性与本真自我提供了存续与栖居之所。最后，通过分析陌生男子波阿兹这一关键人物的引导作用，本文将进一步揭示，这个因父亲离世而趋于凝固的异托邦，如何被重新激活，并最终促成女儿从基于法律物权的“外部继承者”转化为认同文化逻辑的“内部守护者”。通过上述分析，本文旨在揭示，《我睡了可我的心醒着》中的公寓不仅是一个继承的物理对象，更是一个动态的文化战场与身份坐标。它深刻地启示我们，在一个文化交融与张力并存的年代，个体如何通过构建异托邦式的空间策略，在全球化浪潮中守护其文化的灵魂^[3]，实现一种“我睡了可我的心醒着”的生存智慧。

1 反霸权飞地：“异乡客”亚当在异托邦的文化抵抗

对于经历过漫长流亡与迫害的许多犹太人而言，二十世纪的美国常象征着希望之地：它不仅是一个物理意义上的避难所，更代表着自由、安全与重建生活的可能。然而，这片被寄予厚望的“新大陆”，在提供生存空间的同时，也悄然构筑起一个隐形的文化战场。随着移民及其后代逐渐嵌入美国社会的肌理，一种深刻的代际裂痕开始显现——老一辈犹太人往往承载着沉重的历史记忆，对民族身份抱有难以割舍的执念；而年轻一代在相对宽松的环境中成长，鲜少直接背负历史的创伤，因而更易于接受主流文化的召唤，对本民族的传统表现出疏离甚至背弃。这种文化认同上的分化，逐渐固化为一种“犹太父母，美国儿女”的典型格局，家庭内部的语言习惯、饮食传统、价值观念乃至情感结构，都成为两种文化力量相互拉扯的微观现场。

故事里的父女同样如此，父亲在特拉维夫长大，后陪女儿在纽约念完大学，随后返乡。“自我母亲去世后，他就带着我离开了这儿。他在纽约找了份教书的工作，我也开始上学……我成了地道的纽约人，他却永远只是个异乡客。^{[4][43]}”地道的“纽约人”、永远的“异乡客”表明女儿已经将纽约的文化霸权内在化，而父亲坚持以“异乡客”自处，显示出对同化的审慎距离。在纽约，亚当是格格不入的“异乡客”，是主流文化定义下的客体。这种代际差异并非偶然，可从美国文化霸权持续运作中得到解释。主流社会通过教育体系、媒体叙事和消费主义逻辑，将一种去历史化、去民族化的“美国性”塑造为普世标准，使得少数族裔的年轻一代在追求“成功”与“融入”的过程中，不自觉地内化了这套价值秩序。然而，这种看似平滑的文化更替，实则伴随着深刻的精神代价与身份困惑。而这间公寓，正为亚当这一代犹太移民提供了抵御文化消解、安放其偏离身份的庇护所。

首先，亚当的公寓是一个真实存在的空间，充满了父亲生活的痕迹，构成了一个完整的异托邦。对于亚当这位在文化上拒绝被美国主流同化的“异乡客”而言，这间公寓远非一个简单的遗

产或居所，是他在全球化语境下主动构建的一个反霸权飞地，一个用以地域文化同化认同的微观政治战场，可视为一种现实的他处是与乌托邦相对应的“实际存在的乌托邦”。父亲的公寓本身就宣告着对文化霸权的反抗，此地的权力运作逻辑发生了根本性的偏离。在公寓之外如以纽约为代表的公共空间，权力运作遵循的是法国哲学家米歇尔·福柯所描述的“规训权力”模式。这种权力是外向的、压迫性的、以同化为目的的^[5]。亚当作为犹太移民和“异乡客”，始终处于主流社会的“凝视”之下。他的口音、饮食习惯、文化表达都被置于无形的审视中，并被不断地与“美国规范”进行比较、评判。这种凝视迫使他进行自我审查，戴上“严肃、自律”的人格面具，以符合外界期待，避免被进一步边缘化。而在公寓里，“凝视”的权力被彻底反转。亚当成为了空间的凝视主体。他的审美、他的记忆、他的文化偏好构成了空间的主要法则。这里没有外部的评判标准，只有他自己的“规范化”逻辑。那些在外部被视为“花里胡哨”、“过时”的物件，在这里被奉为主体性的象征。权力从“被看”转变为“看”，从被规训转变为自我立法。此外，公共空间如学校的布局和使用规则是由主流文化设定的。亚当的身体需要适应这些规则——在什么场合说什么话、如何举止得体。他的身体在某种程度上是被规训的、不自由的。而在公寓内的组织逻辑完全服务于亚当的个人历史与文化认同。物件的摆放不遵循任何效率或实用法则，而是遵循自己的意愿。

具体到物品来说，亚当公寓的抵抗性物化于其精心收藏的各类物品之中，这些物品共同构成了一套对美国主流价值观的沉默批判^[6]。美国中产阶级价值观深植于实用主义哲学，强调物品的功能性与效率。而公寓中充斥的“花里胡哨的小玩意儿”与“五颜六色的碗碟”，其核心价值恰恰在于其非功利性。而是为了“有意义”，其意义源于个人记忆与审美选择，构成了对工具理性的直接挑战。此外，美国消费文化的核心动力是“逐新”，通过不断制造欲望与淘汰来维系。与此相反，公寓中“褪了色的”地毯与“历次旅行的纪念品”，共同构建了一套反消费主义的叙事。这些物品的价值并非来自市场的交换逻辑，而是源于其承载的个人历史与时间沉淀所形成的光晕^[7]。它们是独一无二、不可复制的，抗拒着消费主义下的均质化与可替代性。而且，美国大众文化倾向于生产易于消遣、鼓励被动接受的文化产品如短视频、流行音乐。而父亲公寓中的“歌剧唱片”与“一排排的书”则代表了另一种深度、专注的文化模式^[8]。“翻开着的乐谱”尤其具有象征意义，它表明亚当从被动的文化消费者，转变为需要投入心智与情感的主动文化实践者^[9]。当然。抵抗不仅存在于视觉物品，也弥漫在空间的感官氛围中。厨房里飘着的“香料的的味道”，是一种无法被忽视的身体性存在。气味无法像物品一样被轻易收起，也无法像音乐一样被关闭；它通过最原始的嗅觉，渗透并弥散空间。这股气味与标准化、速食化的美式快餐文化形成尖锐对比，它以最直接的方式证明了这是一个活生生的、具有文化独特性的生活现场，而非一个“什么都有，又什么都没有”的临时居所。

作为一个运转有效的异托邦，亚当的公寓使他得以由公共领域中的“异乡客”转向私人领域的文化“主权者”。通过一系列非功利性、反消费主义且需要深度参与的文化实践，他将这个空间打造为一个坚实的反霸权飞地。这里不仅是他个人记忆的博物馆，更是一处积极抵抗文化同化的精神堡垒。正因如此，当女儿进入这一场所时与室内的空间规范发生直接碰撞，便有了第二章的文化存续讨论。

2 异托邦的补偿：犹太文化根性的存续

我们跟随者女儿这个霸权内化者走，除了物品之外，这所公寓还涵盖着异托邦的补偿作用，承载着犹太对“根”的追寻。

女儿起初将父亲的房间预设为一个“访问学者”的备用房，这是一种暂时性、可替换的场所。暗示此地不需要承载沉重的私人情感和文化内涵。“我一直以为他住的房子是大学借给他的，就是那种经常给访问学者住的备用房间，不带任何个人色彩，里面什么都有，又什么都没有：橱柜里有盐，但绝不会有橄榄油；厨房里有刀，但什么都切不动^{[4]39}。”在她的想象中，父亲不是一个有血有肉、有文化根系的复杂个体，而被简化为一个功能性社会角色。但是犹太的无根性和漂泊经验，恰是“地道纽约客”所未纳入视野的部分。女儿所认同的那种“标准化、无个性”的公寓，在犹太漫长的流散史中，代表了一种以放弃独特身份来换取安全入场券的契约。里面“什么都有，又什么都没有”是美国对犹太人的态度——你可以在这里生存，但我们不关心你如何生活。我们给你公民的身份，但通过是你也要放弃自己的文化身份。“访问学者”也精准地呼应了犹太人在

外的“客民”身份——永远只是暂时的居住者，不被真正接纳，随时可能被驱逐。那把“什么都不动”的刀，象征着一种被允许存在、却被剥夺了创造力和影响力的生存状态。最后说的橄榄油，从照亮圣殿的金灯台到纪念马加比奇迹的光明节，从安息日烛光的燃料到日常饮食的基底，橄榄油以其符合洁食标准的特性，深度嵌入犹太人的生活仪式与节庆循环。然而深受美国文化内化的女儿却认为父亲厨房“绝不会有橄榄油”，这种认知错位暴露出文化霸权对少数族裔生存经验的系统性抹除。当她将橄榄油简单归类为可有可无的调味品时，本质上是否定了犹太延续的文化记忆，这瓶看似普通的液体，因而成为测试文化认同的途径。正因亚当在外部世界长期身处这种“无根”和“临时”的状态，他才需要并创造了一个与之截然相反的公寓。这个公寓不是“借来的”，里面不是“什么都没有”，而是有着他最爱的东西。这里的每一件物品都补偿了他在美国被剥夺的“文化根性”与“生活主权”。

之后女儿在房间里发现的照片说明了“异托邦”如何补偿了个体在文化霸权下被压抑的自我^[10]。“我开始感觉到那张熟悉的脸庞却越发陌生了，好像这个轻松快乐的年轻人跟我父亲毫无关系，因为我的父亲哪怕是在找乐子的时候也总是自律的、严肃的。在最后一张照片里，他张开双臂，哈哈大笑^[4147]。”在纽约，作为一位犹太移民、学者和单身父亲，亚当必须严格遵守主流社会的规则，他的“自律”与“严肃”是一种保护色，是为了在异质文化中维持尊严、获得认可、并成功抚养女儿所不得不佩戴的人格面具。他的快乐因此变得克制、有限，始终无法完全放松。而在这所公寓里女儿看到照片中父亲“张开双臂，哈哈大笑”，显影出他更本真、更完整的自我。那个“哈哈大笑”的形象，正是他在属于自己的故乡中得到补偿的、被解放的灵魂。在故乡的文化场域里，他无需扮演那个严肃的异乡客，他可以卸下重担，重新与那个快乐、奔放的自我联结。这些照片证明公寓这个异托邦的另一补偿是让被主流社会压抑的、碎片化的自我，重新变得完整和鲜活。反观女儿，她已将纽约的社会规范视为理所当然，文化霸权剥夺了人们想象另一种生活方式的可能性。她认为父亲那副“严肃、自律”的面具就是他的全部。她无法理解，也无法想象父亲拥有一个与纽约语境下截然不同的、鲜活的自我。这在深层意义上表明，她已被霸权逻辑所同化，默认了在纽约的压抑状态是唯一的、正常的生存方式。女儿的困惑，则像一面镜子，反射出霸权如何通过塑造认知，将对压迫的形象误认为人性的本质，从而使得对压迫的反抗和对真实自我的追寻，在亲人眼中反而变得“陌生”起来。

这种文化霸权使得代际之间出现隔阂，所以女儿后面说，“这是我父亲的地盘，毫无疑问，这里全都是他最爱的东西这里才是他真正的家，而我从小长大的那间公寓只不过是他在离开这里时暂住的地方^[4144]。”在特拉维夫这个公寓里，这里的规矩比如摆什么、听什么、吃什么全由他定。这个地盘是他的独立王国，他在这里从被规则管束的“异乡客”，逆转成了制定规则的主权者。对女儿而言，有亲人在的地方就是家，纽约的家是血缘之家。而对亚当而言，真正的家是文化之家。在这里，他不需要解释我为什么是这样，因为整个空间都在替他回答，这里才是他作为亚当这个人，可以自由呼吸的灵魂归属。父亲他清醒地抵抗着这种同化，而女儿不理解表明文化霸权把最亲的父女，变成了彼此熟悉的陌生人^[11]。女儿说父亲“放弃了用希伯来语跟我说话”，他的放弃可视之为对父女间文化距离的策略性让步。这实则是文化权力关系发生重构的显著标志。希伯来语作为神圣语言，在传统犹太文化中占据着神圣的符号支配地位。它不仅是宗教仪式的媒介，更是连接犹太民族与神圣历史的纽带。作为文化传承的承担者，父亲通常被期待通过希伯来语传递民族记忆与价值规范，当父女间的日常交流不再使用承载着民族集体记忆的语言时，文化连续性的链条出现了松动。这一放弃意味着传统文化权威在文化霸权冲击下的退场^[12]。然而这种语言上的退却反而催生了新的文化抵抗形式，即这所公寓，他在语言之外建立起一个文化存在的异托邦^[13]，证明文化身份可以超越语言的界限而持续存在，让空间发声^[14]。

回到文章标题，“我睡了可我的心醒着”，“我睡了”象征着亚当在纽约主流文化中的生存策略。作为一名犹太移民，他必须戴上“严肃、自律”的人格面具，压抑自己本真的文化性格与情感，如同在文化上陷入了一种“沉睡”或蛰伏状态。“可我的心醒着”则揭示了这种“沉睡”表象下的真相。他的心——他对犹太文化的归属感、他的民族记忆、他未被同化的本真自我——从未沉睡。这份清醒的“心”，最终物化、具象为他在特拉维夫的那所公寓。公寓里的一切都是他清醒的“心”在跳动、在言说的证据。肉身虽逝，但通过这个空间，他文化的心脏依然在搏动。

3 异托邦的补偿：犹太文化根性的存续

在父亲去世后，公寓虽完整保留了父亲抵抗文化同化的诸多物证，却因主体的缺席成为一个悬置于时间中的异托邦。遗嘱执行人交付的钥匙与波阿兹的出现，打破了静止，使该空间再度被调动为动态的、可被感知和进入的生活现场。波阿兹由此引导女儿重新认识父亲，并最终促成文化的代际传递。

波阿兹的行为直接演示了异托邦的“使用规则”。当女儿“第一次打开这间我之前并不知晓的公寓的大门时，我被眼前的一切惊呆了……我仿佛上下颠倒地看着父亲的人生。”她所感受到的惊讶不安与背叛的刺痛，宣告了父亲拥有一个完全独立于家庭与社会角色之外的、未被主流价值观同化的真实自我。这对女儿而言，是一次文化霸权的失效。第二次冲击则源于波阿兹的动态演示，是文化权力关系的直接对调。“我在客厅里看着他熟练地切菜、打蛋，又在冰箱里东翻西找。看着他如鱼得水的模样，我觉得烦躁。”^{[4]42}好似主人归来，这种熟练绝非客人的礼节性拘谨，而是一种深植于日常的、肌肉记忆般的自如。他的行为轨迹，完美复刻了父亲在此地的生活印记。那些在女儿眼中仅是“静止的物件”的厨房、冰箱、炉灶，被他一系列流畅的动作重新赋予了功能性与生活应有的温度。空间因他而“活”了过来，但这“生命”却与女儿无关。由此，女儿所感受到的“烦躁”，便不能简单地理解为对陌生闯入者的不快。“烦躁”的深层根源是霸权地位遭遇动摇时所产生的排异反应。父亲通过遗嘱执行人授予她钥匙，确立了她在法律与主流秩序下的合法所有权。然而，他“不留字条”的沉默与只让她“去看看”的安排，恰恰悬置了文化的解释权与主导权。这意味着，女儿被赋予的是进入权，而非定义权。因此，当波阿兹出现时，她基于法律文件所建立的“我才是主人”的心态遭到了彻底的解构。她的烦躁，正是她所代表的权利，在遭遇一个具有完整性与自足性的“反霸权”空间时，所产生的权力被剥夺感与认知危机。

波阿兹的闯入，不仅激活了空间的物理生命，更激活了其挑战与颠覆主流霸权的文化政治功能^[15]。因为女儿的烦躁，并未持续下去，随着她持续观察与内心反思，她不再试图用自己熟悉的规则去“征服”这个空间，而是转为遵循其内部规则。从刚开始女儿会问波阿兹是谁、来做什么，到之后的“我什么也没问，只是摆好餐桌。”^{[4]49}意味着她停止对话语权的挑战，停止了对波阿兹存在合法性的霸权式质询，不再以所有权逻辑去审视和挑战这个空间的内部秩序。取而代之的是她主动“摆好餐桌”，并开始“猜想父亲以前坐的是哪把椅子”。这一系列行为，标志着她从空间的审视者与批判者，转变为试图融入其文化仪式的参与者。更进一步看，波阿兹及其所代表的原生文化语境，这里的人“说着和我父亲相同语言的声音，在某种程度上甚至都让我得到了安慰。”^{[4]43}，为她提供了在父亲缺席后的巨大虚空中的“安慰”。这个“安慰”那个曾让她感到背叛与不安的、作为反霸权飞地的异托邦，开始向其展现出强大的情感慰藉的力量。她最初所依附的、那个被主流文化霸权精心塑造并被她内化的父亲幻象破灭后^[16]，正在被更真实、更复杂、更具生命力的波阿兹所填补。波阿兹扮演了父亲的替身与文化先导的角色，复刻着父亲在此地的生活轨迹。女儿从波阿兹及其所代表的语言环境中获得的“安慰”，是她对父亲设立的这套异托邦权利运作机制的接纳。至此，异托邦对她而言，不再是那个冰冷、对峙的“他者”空间。通过波阿兹她开始思考是继续固守外部世界赋予她的“合法主人”的虚名，还是谦卑地走入这个内部，成为其文化的新的理解者与继承人。

最后，波阿兹促成女儿转变为新一代守护人——女儿明白了这是父亲的安排。“这一切也许是我父亲的安排……我的父亲也许还怕麻烦地请了他这位老朋友来照看我，或是来告诉我什么，不管多么隐晦，反正是向我传递某种信息或者信号，告诉我他不在了我该怎么做。”^{[4]49}当女儿停止追问波阿兹“你是谁”的霸权式质询，转而思考“父亲想通过你告诉我什么”时，她便从法律的产权人，转变为了文化的继承者。异托邦是一个充满能动性的权利场域。它拥有一套区别于外部主流社会的、独特的规则体系与准入机制。女儿对“安排”的承认，意味着她自愿放弃了基于物权的外部主宰权，选择遵从从空间内部生成的、由波阿兹所体现的文化引导权。这标志着异托邦的权利运作机制，成功地吸纳并规训了其法定的新主人。从文化霸权的视角看，女儿的顿悟是其内心霸权结构彻底崩解的证明。霸权通过将主流价值观自然化为“常识”来运作。她最初所持有的“我才是空间唯一合法主宰”的信念，正是此种霸权逻辑的内化。然而，当她并愿意接受这份来自边缘文化代表波阿兹的指引时，她便完成了一次静默的权力让渡。她主动解构了内心的文化中心主义，完成了她从“外部世界的继承者”到“异托邦内部的共生者”的身份重构。父亲的

异托邦取得了终极胜利。它没有被她所代表的主流文化霸权吞噬或同化,反而成功地将她转化为其文化血脉新的守护者。她手持法律的钥匙,也确保了那片用以抵抗同化的精神飞地,得以在动态的传承中延续其生命力。结尾波阿兹睡觉时“我突然很怕打搅到他……如果我吵醒了他,也许就会打破某种平衡,导致某种东西永远消失或者静默了。”^{[4][55]}波阿兹的沉睡,象征着这个异托邦原生文化逻辑在一种不受打扰的、本真的状态下自主运行。这种状态是抵御文化霸权同化力量的屏障。一旦被她所代表的、来自外部世界的喧嚣“吵醒”所惊扰,这个空间赖以生存的独特灵魂——那种非主流的、静谧而强大的文化生命力就可能“永远消失或者静默”。女儿所畏惧打破的“平衡”,正是主流世界与异托邦之间、法律所有权与文化解释权之间那道无形的界限。她的“恐惧”,是一种源于深刻理解的敬畏,意味着她已将守护这个空间的文化自治权视为己任。

文章标题《我睡了可我的心醒着》中“我睡了”也代表了女儿在文化霸权浸润下的“无意识”状态。她内化了纽约的价值观,对父亲的文化根脉和内在自我视而不见,这是一种精神与文化感知上的“沉睡”。“可我的心醒着”表示她内心深处潜藏的理解与共情能力。尽管她的显意识在“沉睡”,但她作为女儿和犹太人的“心”始终保有觉醒的潜能。在进入父亲的公寓、遇见波阿兹之后,她的这颗“心”被逐渐唤醒,最终实现了对父亲、对自我文化身份的深刻“觉醒”。

4 结语

《我睡了可我的心醒着》中父亲公寓是一个充满能动性的文化政治场域。作为“反霸权飞地”,公寓是父亲亚当对美国文化同化进行抵抗的微观战场。通过一系列非功利性、反消费主义的物品,他成功地将自己从被主流定义的“异乡客”,逆转为此地拥有文化阐释权的“主权者”。公寓有效地补偿了亚当在外部世界被剥夺的“文化根性”与“生活主权”。它不仅存续了其犹太文化身份,更庇护了那个在纽约“严肃”面具之下被压抑的、本真而快乐的自我,实现了其完整人格在空间中的复归。后面通过波阿兹这一“引导性”角色的介入,这个濒临凝固的异托邦被重新激活。波阿兹演示了空间的使用规则,成功地引导女儿完成了从基于法律物权的“外部继承者”到认同文化逻辑的“内部守护者”的身份转变。这一转变标志着异托邦的终极胜利——它不仅抵御了同化,更通过代际传递获得了新生。

在一个文化交融又充满张力的世界里,这所公寓向我们展示了另类的生存智慧,对于主流文化,未必需要轰轰烈烈地对抗或全盘接受,更有效的方式,或许是像亚当一样,用心打造一个属于自己的“文化空间”。所有在全球化浪潮中面临身份碎片化危机的人们,恰恰需要保持这种“睡了却醒着”的状态,即身体可以适应,但文化的灵魂永远清醒。

参考文献:

- [1] Foucault M. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias[J]. Diacritics, 1986, 16(1): 22-27.
- [2] Gramsci. Selections from the Prison Notebooks[M]. Hoare Q, Smith G N, trans. & eds. New York: International Publishers, 1971.
- [3] Soja E W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places[M]. Cambridge: Blackwell, 1996.
- [4] 妮可·克劳斯. 成为男人[M]. 王一凡, 译. 北京: 北京日报出版社, 2024.
- [5] Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison[M]. New York: Random House, 1991.
- [6] 鲁傲雪. 福柯空间理论视角下的乌托邦批判[D]. 郑州: 郑州大学, 2021.
- [7] Hetherington K. The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering[M]. London: Routledge, 1997.
- [8] Dehaene M, De Cauter L, eds. Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society[M]. London: Routledge, 2008.
- [9] Topinka R J. Foucault, Borges, Heterotopia: Producing Knowledge in Other Spaces[J]. Foucault Studies, 2010(9): 54-70.
- [10] 马汉广. 福柯的异托邦思想与后现代文学的空间艺术[J]. 文艺理论研究, 2011(6): 40-45.
- [11] 朱荣华. 《霍默与兰利》中的异托邦叙事[J]. 当代外国文学, 2018, 39(1): 5-12.

-
- [12] 方成. 杰克·伦敦小说中的文化霸权——暴力及其导致的亚文化群体心理格式[J]. 四川外语学院学报, 2003(9): 58-62.
- [13] 施庆利. 福柯“空间理论”渊源与影响研究[D]. 济南: 山东大学, 2010.
- [14] Bendixsen S, Witteborn S. Migrant Heterotopias: Religious Spaces and Political Visions in Berlin[J]. Space and Culture, 2011, 14(1): 76-93.
- [15] 黄漪澜, 林元富. 危机·偏离·幻觉——杰斯敏·沃德小说中的汽车异托邦书写[J]. 当代外国文学, 2022, 43(2): 12-18.
- [16] 罗文敏, 肖佳昕. 论《苦妓回忆录》的异托邦叙事[J]. 当代外国文学, 2024, 45(3): 111-117.

从“联通”到“依存”：尼泊尔数字支付系统风险与“数字脆弱性”

井兴龙^{1*}

(¹ 电子科技大学 外国语学院, 四川 成都 611731)

摘要：当一国依赖数字金融基础设施以维持经济社会运行时，在外汇枯竭、能源短缺等宏观危机冲击下，就会出现从“数字联通”滑向“数字依存”的险境。尼泊尔经济危机中潜在因素之一正是数字支付系统的崩溃。数字支付系统作为关键数字基础设施是一把双刃剑：它在平时提升效率，在危机时却可能成为系统性风险的放大器与传导器。研究认为，尼泊尔的经济危机揭示了泛喜马拉雅地区“数字丝绸之路”建设中的一个潜在风险：区域数字互联互通的深化，在缺乏协同治理与风险缓冲机制的情况下，可能使成员国间的“数字脆弱性”相互传导，形成区域性的数字风险链条。因此，构建区域“数字韧性”应成为周边公共治理的新议程。

关键词：数字支付；风险传导；小国；数字脆弱性；尼泊尔

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.931>

From Digital Integration to Systemic Vulnerability : A Perspective from Nepal's Payment System Collapse

Jing Xinglong^{1*}

(¹ University of Electronic Science and Technology of China, School of Foreign Languages, Chengdu, Sichuan, 611731, China)

Abstract: When a country grows reliant on digital financial infrastructure to sustain its economic and social operations, external shocks such as foreign exchange depletion and energy shortages can trigger a perilous shift from digital integration to digital dependence. One of the underlying factors in Nepal's economic crisis was precisely the collapse of its digital payment systems. As a critical digital infrastructure, digital payment systems function as a double-edged sword: they enhance efficiency in normal times but may act as an amplifier and transmitter of systemic risks during crises. This study argues that Nepal's economic crisis highlights an underlying risk in the construction of the Digital Silk Road in the Pan-Himalayan region: the deepening of regional digital connectivity, in the absence of collaborative governance and risk buffer mechanisms, could facilitate the mutual transmission of "digital vulnerabilities" among member states, forming a regional digital risk chain. Therefore, building regional digital resilience should emerge as a new agenda for peripheral public governance.

Keywords: Digital Payment systems; Risk spillover; Small states; Digital vulnerability; Nepal

引言

近年来，数字基础设施的快速发展在提升社会经济运行效率的同时，也带来了新的系统性风险。2023 年以来，尼泊尔面临外汇储备急剧下降、能源供应短缺等多重压力，其对数字支付的

作者简介：井兴龙（2002-），男，四川成都，硕士，研究方向：国际传播、区域国别研究

通讯作者：井兴龙，通讯邮箱：2017934059@qq.com

金融体系的依赖暴露出显著脆弱性。随着移动支付和数字银行服务的普及，尼泊尔正逐渐形成对数字支付系统的结构性依赖，而当宏观危机冲击到来时，这种依赖反而成为风险传导的加速器。具体而言，尼泊尔的数字交易系统在经济危机期间经历了严峻考验。外汇短缺导致跨境支付结算受阻，能源供应不稳定造成数字支付终端频繁中断，这些因素相互叠加，使得原本旨在提升金融包容性的数字基础设施，反而放大了经济危机的破坏力。在泛喜马拉雅地区数字互联互通不断推进的背景下，单个国家的“数字脆弱性”可能通过区域数字网络向外扩散，形成连锁反应。所以，一场更深层、与民众生活联系更直接的危机可能潜伏在其数字连结之中——即维持现代经济运转的数字支付系统的稳定性。

1 小国脆弱性理论

脆弱国家(Fragile States)理论是当代西方新出现的国家理论^[1]，当今世界相互联系日益紧密，这意味着脆弱国家议题也不再受到国界限制^[2]。关于此理论的研究，不同组织、不同研究机构对“脆弱国家”的定义存在明显差异^[3]。虽然至今为止国际上对“脆弱国家”或“脆弱性”一词没有达成一致的定義，但大部分关于国家脆弱性的研究将这一概念与缺乏体制能力和政治合法性的国家联系起来，这种缺失增加了国家不稳定和暴力冲突的风险，削弱了其抵御破坏性冲击的能力^[4]。

脆弱性是形形色色小国的一个共同主题，也是其国家战略所要应对的共同难题^[5]。在小国脆弱性理论中，关于“脆弱性”是这个关键概念，大部分学者将其与国家抵御冲击的能力相联系^[6]，涉及国际体系^[7]、突发灾害处理^[8]、气候变暖等一系列问题^[9]，其中大部分学者关注国家经济脆弱性议题，涉及全球金融危机应对^[10]、区域经济一体化挑战以及经济增长与国家规模之间的关系^[12]，一定程度上体现学界关注趋向^[11]。

南亚小国因其独特的地理位置和政治经济脆弱性，面临地缘撕裂的复杂局面^[13]。本文则以尼泊尔数字支付系统危机为研究角度，分析尼泊尔如何从“数字联通”的受益者陷入“数字依存”的困境，讨论“数字脆弱性”在区域层面的传导机制，并探索数字丝绸之路未来的建设启示。通过审视数字支付作为关键数字基础设施的双重性——既提升效率又放大风险，本文旨在为构建区域数字韧性治理框架和对泛喜马拉雅地区数字治理与合作提供参考。

2 尼泊尔“数字脆弱性”的三层结构

2.1 应用层脆弱：社会运行的数字依存

在尼泊尔的主要城市地区，数字支付已嵌入社会运行的方方面面。从街头摊贩到大型商场，从公共交通到公用事业缴费，移动支付和数字银行服务的快速普及构建起一个高效便捷的数字交易生态。这种依赖不仅体现在日常消费层面，更已延伸至企业薪资发放、政府福利转移等核心社会经济环节。据尼泊尔央行数据，通过手机银行、电子钱包和二维码完成的电子支付交易量出现大幅增长。其中，手机银行仍是最主流的支付方式。在2024/25财年，仅手机银行交易额就达5.018万亿卢比，较上一财年3.45万亿卢比增长45.34%。而在2022/23财年，该交易额仅为2.18万亿卢比，反映出近年来手机支付持续快速扩张^[14]。这种全面数字化转型在提升经济运行效率的同时，也使得整个社会体系形成了对数字支付系统的结构性依赖。

这种结构性依赖意味着，一旦数字支付系统因外部冲击出现中断，其影响将立即传导至社会经济的各个层面。当持续停电导致数字支付终端大面积瘫痪时，市场交易体系在数小时内便陷入停滞：消费者因无法完成电子支付而难以购买生活物资，中小企业因数字转账中断而出现薪资发放困难，出租车司机因移动支付失灵而面临收入骤减。此外，数字支付系统的中断还会引发更深层次的社会心理危机。当民众习惯于“一机在手，万事无忧”的数字生活后，对现金交易的生疏和对数字系统的绝对信任，使得他们在系统失灵时既缺乏应对传统交易方式的准备，又对数字系统恢复缺乏确定预期。因此，应用层的数字脆弱性既体现在技术上也体现在社会心理中。

2.2 资源层脆弱：数字大厦的实体基石

在能源供应方面，数字基础设施对电力的高度依赖与尼泊尔本国电力供应的不稳定性形成了尖锐矛盾。一方面，数字支付系统、数据中心和通信网络的持续运行离不开稳定、不间断的电力。

例如,尼泊尔电力局新建的数据中心配备了双电源模式,以确保不间断供电,这本身就凸显了其电力稳定性的内在高需求。然而,另一方面,尼泊尔自身的电力供应却显得脆弱。尽管境内水能资源丰富,但水电易受季节性枯竭影响,导致供电不稳定。更为深层的问题是,尼泊尔的互联网物理链路与其电力设施紧密耦合,这进一步放大了风险。

在外汇储备方面,尼泊尔数字支付系统的对外依存度使其暴露出外部风险。数字经济的运行不仅需要电力,还依赖于进口的服务与设备,例如国际带宽、云服务以及关键的网络安全设备,这些都需要外汇来支付。然而,尼泊尔在此方面存在结构性弱点,其国际带宽采购高度依赖印度。当一国没有足够的外汇储备来支付这些关键的“数字进口”时,其国内的数字经济命脉便有被掐断的风险。外汇危机通过影响国际带宽的支付能力和关键数字基础设施的运维,直接转化为数字系统的生存危机。

2.3 治理层脆弱:协同应对的能力缺失

治理层的脆弱性构成了尼泊尔数字支付系统危机的第三重结构性缺陷,其核心在于协同应对机制的全面缺失。这种脆弱性首先体现在国内治理的碎片化格局上。尼泊尔政府更迭频仍,不同政党轮番上台执政,造成前后政策的不连贯甚至相互矛盾^[15]。在尼泊尔,数字支付系统作为一个横跨多个领域的复杂体系,其管理权限被分割给数字金融、能源保障、外汇管理和电信监管等不同政府部门。这些部门各自为政,缺乏有效的协调机制。

在区域层面,治理缺失的问题表现得更为突出。尽管尼泊尔通过“数字丝绸之路”等倡议与周边国家建立了日益紧密的数字联通,但泛喜马拉雅地区至今未能建立起有效的数字危机区域协同机制。该地区缺乏专门的数字灾难应急基金、跨境能源互助协议和共享备份数据中心等制度性安排。南亚地区在数字治理协同方面明显滞后于其他区域一体化组织,这种区域治理的真空状态,使得当尼泊尔数字支付系统面临崩溃风险时,既无法及时获得周边国家的应急支持,也难以通过区域合作来分散和化解风险,最终陷入“孤岛效应”的困境。

国内治理的碎片化与区域治理的缺位相互叠加,形成了一种负向的治理循环。在国内层面,各部门的各自为政削弱了尼泊尔参与区域数字治理的能力和话语权;而在区域层面,协同机制的缺失又反过来加剧了国内治理的负担和压力。这种双重治理脆弱性放大了尼泊尔数字支付系统的风险性,揭示了“数字丝绸之路”建设中的一个潜在风险:区域数字互联互通的物理设施快速推进,但相应的协同治理体系与风险缓冲机制却滞后。这种发展与治理之间的不对称,使得成员国间的“数字脆弱性”可能通过区域数字网络相互传导,最终形成区域性的数字风险链条。

3 从“数字丝绸之路”到“数字韧性网络”

3.1 “数字脆弱性”的区域传导风险

在区域数字互联互通深化的背景下,一国的数字系统危机可能产生显著的跨境溢出效应。作为区域经济网络的重要节点,尼泊尔承担着跨国劳务汇款中转、区域旅游服务枢纽等功能。当其数字支付系统陷入瘫痪时,首先受到冲击的是依赖尼泊尔数字渠道的跨境贸易结算和劳务汇款流转。尼泊尔处理着大量来自印度、孟加拉国等国的跨境小额汇款,这些资金流动的突然中断将直接影响到周边国家的低收入家庭生计,进而引发经济社会连锁反应。这种由数字系统崩溃引发的区域性经济传导,凸显了数字脆弱性不再是一国之内的事情,而是整个区域数字生态系统面临的共同挑战。

更为复杂的是,数字恐慌情绪的跨境传播可能放大实际危机的破坏力。在社交媒体高度互联的今天,尼泊尔民众因数字支付失效而产生的焦虑和不满,会通过社交网络迅速扩散至周边国家。例如,#DigitalCollapse(数字崩溃)等标签在印度、孟加拉国等国的社交媒体上广泛传播,这种情绪传染不仅可能催生预防性的资金提取潮,加剧区域金融体系压力,还会动摇公众对区域数字一体化进程的信心。因此,“数字脆弱性”的传导不仅是技术或经济层面的,更是社会心理层面的,它通过区域信息网络将局部危机转化为影响区域稳定的共同挑战,迫切要求建立相应的区域协同应对机制。

3.2 “数字丝绸之路”的未来建设

当前区域数字合作过于侧重物理基础设施的“硬联通”，而对支撑数字系统持续运行的韧性维度关注不足。在尼泊尔的危机中，尽管光纤网络和数字支付平台等基础设施运转良好，但由能源短缺和外汇枯竭引发的资源危机，却使得这些先进的数字系统陷入瘫痪。这揭示了一个深层矛盾：区域数字互联互通在提升效率的同时，也将成员国的数字系统暴露在共同的资源风险之下。若“数字丝绸之路”的建设仅聚焦于基础设施铺设与跨境数据流通，而忽视支撑数字系统持续稳定运行的配套保障体系——包括能源供给、外汇储备保障及技术运维服务，则区域数字一体化的深化或将加剧系统性风险的跨区域传导。

所以，区域数字治理范式需要实现从“联通”到“韧性”的战略转向。未来的“数字丝绸之路”建设亟需超越单纯的基础设施扩展，致力于构建一个有多重保障的“数字韧性网络”。这需要建立区域层面的协同机制，包括设立数字危机应急基金，为面临外汇短缺的成员国提供流动性支持；构建能源互助体系，确保数字关键基础设施在危机期间的持续供电；以及推动区域数字技术自主创新，降低对特定国家技术维护服务的依赖。通过这种系统性的韧性建设，使区域数字合作实现效率提升，具备抵御和适应外部冲击的能力，从而实现可持续的数字发展。

4 结语

当我们越深度依赖数字技术提升社会运行效率时，数字系统与实体资源基础之间的张力就越发凸显。数字基础设施的先进性并不能自动转化为抗风险能力，相反，在缺乏韧性设计的情况下，技术依赖可能成为新的系统性风险源。所以，区域数字合作的基本范式需要从追求互联互通的规模转向构建具有韧性的数字生态体系。数字发展的可持续性不仅取决于技术的前沿性，更取决于我们能否构建起与之相匹配的治理体系和资源保障基础。未来的区域公共治理，核心任务之一便是共建区域数字韧性网络，这不仅是技术合作，更是新时代周边命运共同体安全与繁荣的基石。

参考文献：

- [1] 刘天旭，邹雨. 美国国家“脆弱性”研究中的中国影像偏见[J]. 湖北行政学院学报, 2016, (06): 22-28.
- [2] 宋微. 国际社会对“脆弱国家”的援助分析[J]. 国际经济合作, 2019, (05): 105-111.
- [3] 刘天旭. 脆弱国家研究的兴起：现状、原因及局限[J]. 国外社会科学, 2012, (06): 68-75.
- [4] 彭赫. 小国脆弱性分析——以中美洲“北三角”国家为例[D]. 北京：中国社会科学院研究生院, 2022.
- [5] 韦民. 规模、体系与小国脆弱性[J]. 国际政治研究, 2013, 34(01): 65-87+2.
- [6] 刘博洋，何朝荣. 小国脆弱性视角下尼泊尔外交中的“不平衡”研究[J]. 南亚东南亚研究, 2025, (03): 124-153+157-158.
- [7] Matthew L B. The political economy of small states: Enduring vulnerability?[J]. Review of International Political Economy, 2012, 19(5): 942-960.
- [8] Sjustedt M, Povitkina M. Vulnerability of Small Island Developing States to Natural Disasters: How Much Difference Can Effective Governments Make?[J]. The journal of environment & development, 2017, 26(1): 82-105.
- [9] Turvey R. Vulnerability Assessment of Developing Countries: The Case of Small - island Developing States[J]. Development Policy Review, 2010, 25(2): 243-264.
- [10] Bohle D, Jacoby W. Lean, special, or consensual? : vulnerability and external buffering in the small states of East-Central Europe[J]. Comparative Politics, 2017, 49(2): 191-212.
- [11] Kurecic P. Small States and Regional Economic Integrations in the Multi-Polar World: Regional Differences in the Levels of Integration and Patterns of Small States' Vulnerability[J]. World Review of Political Economy. 2017, 8(3): 317-348.
- [12] Harvey W Armstrong, Robert Read. The Phantom of Liberty?: Economic Growth and The Vulnerability of Small States[J]. Journal of International Development, 2002, 14(4): 435-458.

- [13] 崔佳宇. 批判地缘政治视域下的大国竞争与南亚小国行为选择[J]. 世界地理研究, 2025, 34(11): 73-85.
- [14] 中华人民共和国商务部. 尼泊尔手机银行与 QR 支付交易大幅增长[EB/OL]. (2025-08-30)[2025-12-23]. http://np.mofcom.gov.cn/jmxw/art/2025/art_11c04b6532d74ff0a7a3bedec6e03a4d.html?flow_extra=eyJpbmxbbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbiI6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjoxLCJkb2NfaWQiOiIifQ%3D%3D&use_xbridge3=true&loader_name=forest&need_sec_link=1&sec_link_scene=im&theme=light.
- [15] 万佳. 尼泊尔主流智库关于“一带一路”倡议的认知与路径选择[J]. 西藏民族大学学报(哲学社会科学版), 2025, (01): 74-82+156.

基于人工智能发展对大学生就业的影响研究

周钰淮¹, 朱紫健¹, 马雷猛^{1*}

(¹ 华南农业大学 珠江学院, 广东 广州 510000)

摘要: 随着人工智能技术的飞速发展, 其对社会各领域的影响日益凸显, 其中就业市场受到的冲击尤为显著。大学生作为就业市场的重要群体, 其就业前景不可避免地受到人工智能发展的影响。本文旨在探讨人工智能发展对大学生就业带来的双重影响, 分析其在就业岗位、就业技能、就业结构等方面产生的具体作用, 并针对大学生、高校、政府和企业等不同主体提出相应的应对策略, 以期为大学生更好地适应人工智能时代的就业环境提供参考。

关键词: 人工智能; 大学生就业; 就业结构; 技能需求; 就业竞争力; 劳动力市场; 教育转型; 新兴职业

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.468>

A Study on the Impact of Artificial Intelligence Development on College Students' Employment

Zhou Yuhuai¹, Zhu Zijian¹, Ma Leimeng^{1*}

(¹ South China Agricultural University, Pearl River College, Guangzhou, Guangdong, 510000, China)

Abstract: With the rapid development of artificial intelligence technology, its impact on various fields of society has become increasingly prominent, among which the employment market has been particularly affected. As a key group in the employment market, college students' employment prospects are inevitably influenced by the advancement of artificial intelligence. This paper aims to explore the dual impacts of artificial intelligence development on college students' employment, analyze its specific effects on employment positions, employment skills, and employment structure, and propose corresponding countermeasures for different subjects such as college students, universities, governments, and enterprises. It is expected to provide reference for college students to better adapt to the employment environment in the era of artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence; College students' employment; Employment structure; Skill demand; Employment competitiveness; Labor market; Educational transformation; Emerging occupations

引言

人工智能技术正以“指数级”速度重塑全球劳动力市场, 其影响已从制造业流水线延伸至知识密集型领域。根据麦肯锡全球研究院的相关预测, 到2030年全球将有3.75亿至6.75亿劳动者需转换职业或提升技能, 其中我国受影响人群达1.2亿至1.7亿。这一变革在高校毕业生群体中尤为显著: 2025年智联招聘数据显示, 人工智能工程师岗位平均年薪达69.6万元(超全行业

作者简介: 周钰淮(1989-), 四川资阳, 博士, 研究方向: 计算机视觉, 科技成果转化

马雷猛(1988-), 硕士, 研究方向: 人工智能

朱紫健(2001-), 男, 广东广州, 本科, 研究方向: 人工智能

通讯作者: 马雷猛, 通讯邮箱: bjmaleimeng@163.com

均值 2.5 倍), 而初级岗位竞争比高达 5:1。这种“高需求与高门槛并存”的矛盾, 凸显了大学生群体在技术浪潮中面临的双重挑战——既要应对传统岗位缩减的结构性冲击, 又需抢占算法开发、数据治理等新兴领域的就业先机。

在此背景下, 高校作为人才供给的核心枢纽, 其培养模式与产业需求的适配度成为关键变量。例如, 河南省“人工智能+”高质量就业三年行动计划明确提出, 2025-2027 年将开展 5 万人次 AI 技能培训并开发 6 万个新岗位, 这一政策导向折射出教育体系需从“知识传授”向“能力锻造”转型的迫切性。本研究通过解构人工智能对就业岗位、技能需求、职业形态的多维影响, 试图构建“技术-教育-政策”协同的就业适配模型, 为大学生能力提升提供理论参照。

1 基于人工智能对大学生就业影响的分析

1.1 研究背景与意义

近五年年以来, 人工智能技术在多方面取得了突破性进展, 在医疗、金融、制造、教育等各个领域得到广泛应用并实现落地。从医疗领域的智能疾病诊断系统, 能够通过分析大量病例数据快速准确地判断病情, 到金融领域的高频交易算法, 每秒可完成数千次交易决策, 再到制造业中高度自动化的智能生产线, 人工智能正以前所未有的速度和广度改变着各个行业的运作模式^[1]。

人工智能的发展不仅改变了生产方式和生活方式, 也对就业市场产生了深远影响。大学生是国家未来发展的中坚力量, 其就业问题关系到社会稳定和经济发展。据教育部数据显示, 2024 年全国高校毕业生规模达到 1179 万人, 同比增加 21 万人, 再创历史新高。在如此庞大的就业群体面临就业压力的背景下, 人工智能时代的到来无疑让大学生就业市场变得更加复杂。

深入研究人工智能发展对大学生就业的影响, 对于大学生提升自身竞争力、高校优化人才培养模式、政府制定就业政策以及企业推动技术与就业协同发展具有重要的理论和现实意义^[2]。通过探究二者之间的关系, 可以为各方提供切实可行的指导, 帮助大学生在就业市场中找准定位, 实现个人价值与社会价值的统一。

1.2 国内外研究现状

国外关于对人工智能与就业的研究起步较我国时间更早, 从而形成了许多不同的观点和研究成果。部分学者认为人工智能会导致大量岗位被替代, 因此容易引发新一次的就业危机。例如, 牛津大学的卡尔·弗雷和迈克尔·奥斯本在 2013 年发表的研究报告中预测, 未来 20 年内, 美国约 47% 的工作岗位可能被自动化技术取代。他们通过对不同职业的特征进行分析, 认为那些具有高度重复性和规律性的职业最容易受到冲击。

也有学者认为人工智能会创造新的就业岗位, 推动就业结构升级。麻省理工学院的埃里克·布林约尔松和安德鲁·麦卡菲在《第二次机器革命》中提出, 虽然人工智能会取代一些传统工作, 但同时也会催生大量新的职业和就业机会, 就像工业革命时期机器的出现虽然淘汰了一些手工劳动岗位, 却创造了工厂工人、工程师等新职业一样。

国内研究多集中在人工智能对整体就业市场的影响, 针对大学生这一特定群体的研究相对较少, 且多侧重于宏观层面的分析。一些学者通过对就业数据的统计分析, 指出人工智能对低技能劳动者的就业影响较大, 而对高技能劳动者的影响相对较小, 但对于大学生这一兼具知识储备和技能成长空间的群体, 缺乏深入的细化研究^[3]。

本文在借鉴国内外研究成果的基础上, 将目光聚焦在大学生群体, 深入探讨人工智能发展对其就业的具体影响, 填补国内在该领域研究的部分空白。

1.3 研究思路与方法

本文通过梳理人工智能发展的现状及其在各领域的应用, 分析了人工智能技术的主要类型, 例如机器学习、自然语言处理、计算机视觉等在不同行业的具体应用场景和效果。然后从正反两方面分析其对大学生就业的影响, 在分析负面影响时, 结合具体的行业案例和就业数据说明岗位替代情况、技能要求变化和就业竞争态势^[4]; 在分析正面影响时, 列举新兴职业的发展现状和需求趋势, 以及人工智能在就业服务中的实际应用案例。

接着结合实际案例探讨不同主体面临的挑战, 如选取部分高校在人才培养方面遇到的难题、

大学生在求职过程中因技能不足遭遇的困境等。最后提出针对性的应对策略, 这些策略将结合不同主体的特点和实际情况, 具有可操作性和实用性。

研究过程中采用文献研究法、案例分析法和逻辑分析法。通过查阅国内外相关学术著作、期刊论文、研究报告等文献, 了解人工智能与就业研究的最新进展和理论基础^[5]; 选取典型企业的岗位调整案例、高校的人才培养改革案例等进行分析, 增强研究的现实针对性; 运用逻辑推理和归纳演绎等方法, 对收集到的资料进行整理和分析, 确保研究的科学性和合理性^[6]。

2 人工智能发展对大学生就业的双重影响

2.1 人工智能发展带来的消极影响

首当其冲的是部分传统岗位被替代, 人工智能在自动化、数据处理等方面具有高效、精准的优势, 使得一些重复性高、规律性强的传统岗位面临被替代的风险。

在制造业中, 人工智能驱动的机器人逐渐取代了流水线工人。以汽车制造行业为例, 过去一条汽车装配流水线需要数十名工人进行零部件的安装、焊接、喷漆等工作, 而现在许多汽车工厂引入了智能机器人生产线, 这些机器人可以 24 小时不间断工作, 不仅工作效率比人工提高了 3-5 倍, 而且产品质量的稳定性也大幅提升。据统计, 某知名汽车品牌的智能工厂投产后, 一线生产岗位减少了约 60%, 而这些岗位中有相当一部分是大专和本科毕业生的就业选择, 岗位数量的减少无疑增加了相关专业大学生的就业压力。

在金融领域, 智能客服、智能投顾等系统替代了部分基础的金融服务岗位。智能客服能够通过自然语言处理技术理解客户的问题, 并快速提供准确的答案, 其服务效率和满意度已经超过了传统的人工客服。某大型银行引入智能客服系统后, 客服岗位的人员需求减少了 40% 左右。智能投顾则根据客户的风险承受能力、投资目标等因素, 自动为客户制定投资组合, 替代了部分初级理财顾问的工作, 使得金融专业的大学生在传统岗位上的就业机会有所减少。

在行政和数据处理领域, 人工智能软件可以自动处理大量的文档、数据录入和分析工作。例如, 一些企业使用智能办公软件处理发票报销、合同审核等工作, 原本需要多名行政人员和数据处理员完成的工作, 现在只需少数人进行监督和管理即可, 这导致相关专业的大学生就业竞争加剧。

其二, 就业技能要求提升, 技能鸿沟显现人工智能的发展对就业者的技能提出了更高要求, 不仅需要掌握专业知识, 还需要具备一定的人工智能相关技能, 如数据分析、算法理解、编程能力等。

在市场营销领域, 传统的市场营销人员主要依靠经验和直觉进行市场推广, 而现在企业更需要能够运用大数据分析工具和人工智能算法进行市场预测、客户画像构建的营销人才。例如, 通过分析消费者的购买数据、浏览记录等信息, 人工智能系统可以精准预测消费者的需求, 制定个性化的营销策略, 这就要求市场营销专业的大学生不仅要掌握市场营销的基本理论, 还要学会使用 Python 等数据分析工具, 理解机器学习算法的基本原理。

在新闻传播领域, 人工智能写作机器人已经能够撰写财经报道、体育赛事新闻等结构化较强的稿件, 这对传统的新闻采编人员提出了挑战。新闻专业的大学生需要掌握数据新闻制作、人工智能内容审核等新技能, 才能在就业市场中脱颖而出。

然而, 目前许多大学生的知识结构和技能储备仍停留在传统领域, 难以满足人工智能时代就业市场的需求^[7]。一项针对全国 100 所高校的调查显示, 仅有 30% 的高校开设了人工智能相关的通识课程, 而在非计算机专业中, 能够熟练掌握数据分析工具的学生比例不足 20%。这种技能储备与市场需求之间的差距导致技能鸿沟逐渐显现, 进一步加剧了大学生的就业难度。

最后所带来的影响, 变成就业竞争加剧人工智能的发展使得就业市场的竞争更加激烈。一方面, 部分岗位被替代导致岗位供给减少; 另一方面, 具备人工智能相关技能的高素质人才逐渐增多, 他们在就业竞争中占据优势, 使得传统技能的大学生面临更大的竞争压力。

在 IT 行业, 随着人工智能技术的发展, 企业对软件工程师的技能要求从传统的编程能力向机器学习、深度学习等方向转变。一些传统的软件开发岗位需求减少, 而掌握人工智能技能的毕业生则供不应求。据某招聘网站的数据显示, 2023 年人工智能相关岗位的招聘人数同比增长了 50%, 而投递简历的人数中, 具备相关技能的仅占 20%, 但这些具备技能的毕业生却在多个岗位的竞争中占据优势, 使得仅掌握传统编程技能的大学生就业机会减少。

在会计行业,智能财务系统的应用使得基础的会计核算工作逐渐被自动化,企业对会计人员的需求从核算型向管理型、分析型转变。具备财务数据分析、人工智能财务系统操作等技能的会计专业毕业生在就业中更受青睐,而只掌握传统会计核算技能的毕业生则面临着激烈的竞争,很多人不得不降低就业期望,从事薪资较低的岗位。

2.2 人工智能发展带来的正向影响

其一人工智能发展创造全新的就业岗位,人工智能的发展不仅替代了部分传统岗位^[8],也创造了大量新的就业岗位。例如,人工智能训练师、数据科学家、算法工程师、智能系统维护员等新兴职业应运而生。

人工智能训练师主要负责对人工智能模型进行训练和优化,确保其能够准确地理解和处理数据。随着人工智能应用场景的不断扩大,对人工智能训练师的需求也日益增长。据某职业招聘平台的数据显示,2023 年人工智能训练师的岗位需求同比增长了 80%,平均月薪达到了 1.2 万元。这类岗位对专业技能要求较高,通常要求具备数据分析能力和一定的行业知识,为计算机、数学、统计学等专业的大学生提供了新的就业方向 and 机会。

数据科学家主要负责从大量的数据中提取有价值的信息,为企业的决策提供支持。在互联网、金融、医疗等行业,数据科学家都是紧缺人才。某知名互联网公司每年招聘的数据科学家岗位中,有 70% 以上的职位被高校毕业生占据,这些岗位不仅薪资待遇优厚,而且职业发展前景广阔。

算法工程师则负责设计和优化人工智能算法,是人工智能技术研发的核心力量。随着人工智能技术在各个领域的深入应用,算法工程师的需求持续攀升。据相关研究机构预测,未来几年人工智能相关岗位的需求将持续增长,到 2025 年,我国人工智能人才缺口将达到 500 万以上,这为相关专业的大学生提供了广阔的就业空间。

其二人工智能提升了软件分配下的就业效率,人工智能技术在就业领域的应用,如智能招聘平台、职业测评系统等,为大学生就业提供了更多便利。通过智能招聘平台能够根据大学生的简历和求职需求,精准匹配招聘信息,提高求职效率。相较于传统的求职方式中,大学生需要花费大量的时间浏览各种招聘网站,筛选适合自己的岗位,而智能招聘平台通过自然语言处理和机器学习技术,能够快速分析简历中的关键信息,如专业技能、实习经历、求职意向等,并与企业的招聘需求进行匹配,为大学生推送最适合的岗位。据统计,使用智能招聘平台的大学生平均求职时间比传统方式缩短了 40%。对比职业测评系统可以通过大数据分析,为大学生提供个性化的职业规划建议,帮助他们更好地了解自身优势和不足,明确就业方向。这些系统会从性格、兴趣、能力等多个维度对大学生进行评估,并结合就业市场的趋势和行业需求,为他们推荐适合的职业领域和发展路径。例如,某职业测评平台通过对超过 100 万大学生的测评数据进行分析,其推荐的职业匹配度达到了 75% 以上,有效帮助大学生避免了盲目求职。

其三人工智能重塑了就业结构,升级人工智能的发展推动了产业结构的升级,进而促进了就业结构的优化。使得传统产业在人工智能的赋能下逐渐向智能化、高端化转型,对高素质人才的需求增加,这使得大学生在就业市场中的优势更加凸显。在农业领域,智能农业设备的应用使得农业生产从传统的人力密集型向技术密集型转变,需要大量具备农业知识和信息技术的复合型人才。农业院校的大学生在智能农业管理、农业数据分析等岗位上的就业机会明显增加,薪资待遇也得到了提高。在制造业领域,智能制造的发展需要大量能够操作智能设备、进行智能生产管理的技术人才和管理人才,本科及以上学历的毕业生在这些岗位上的竞争力显著增强。据制造业协会的调查显示,采用智能制造技术的企业中,大学生在员工中的占比从原来的 30% 提升到了 50% 以上。

同时,新兴产业的快速发展也吸引了大量大学生就业,推动了就业结构向更高质量、更合理的发展方向^[9]。人工智能、大数据、云计算等新兴产业的发展需要大量的高素质人才,这些产业的薪资水平普遍高于传统产业,且职业发展空间广阔,吸引了越来越多的大学生投身其中,改变了过去就业集中在传统行业的局面。

3 应对人工智能发展对大学生就业影响的策略

3.1 构建“AI+专业”的复合技能体系

第一大学生首要任务就是夯实技术工具基础，主动掌握人工智能应用层技能，如通过 Python、SQL 等编程语言实现数据处理，利用 Tableau、PowerBI 等程序进行可视化分析，借助 ChatGPT 等工具提升文案生成与信息筛选效率。即使是非技术专业学生，也可通过中国大学 MOOC 的“人工智能基础”“数据分析入门”等课程，建立对机器学习、自然语言处理的基本认知，避免因技术盲区丧失岗位竞争力。

第二是大学生需要学会如何实现专业能力 AI 化延伸，推动核心专业与智能技术的融合创新：市场营销专业学生可学习用户画像算法原理，结合消费者行为数据优化推广策略；会计学学生需掌握智能财务系统操作，理解区块链在审计中的应用逻辑；师范类学生可探索 AI 教学助手的使用场景，设计人机协同的课堂互动方案。这种“专业内核+AI 工具”的能力组合，能在传统岗位中创造差异化优势。

第三是大学生需要不断强化不可替代的软技能，重点培养人工智能难以复制的“人性特质”：例如通过团队项目提升跨部门协作与冲突解决能力，参与辩论赛事锻炼批判性思维，借助社会实践深化对复杂社会问题的洞察力。在企业招聘中，具备“算法理解+人文关怀”双重素养的毕业生，在教育、医疗等民生领域更具竞争力^[10]。

3.2 转变就业思维与职业定位

第一点大学生需要敏锐瞄准 AI 催生的新兴赛道。关注人工智能产业链的衍生岗位，如负责训练数据标注的 AI 训练师、优化算法伦理的合规顾问、调试智能设备的运维工程师等。这类岗位往往专业门槛适中且需求激增，据智联招聘数据，2024 年 AI 训练师岗位招聘量同比增长 120%，其中 60% 的职位面向非计算机专业毕业生。

第二点大学生需要把自身定位从“岗位竞争者”转向“价值创造者”，跳出“被 AI 替代”的焦虑，思考如何利用技术放大自身价值。例如，传统文员可转型为“智能办公顾问”，通过搭建自动化流程提升团队效率；基础程序员可聚焦“行业解决方案设计”，将通用算法适配特定场景（如农业病虫害识别、古建筑保护监测），形成技术+行业的稀缺性能力。

第三点大学生要学会建立动态的职业发展观，以“终身学习”为核心规划成长路径：例如入职前 3 年侧重 AI 工具的熟练应用，中期（3-5 年）向“人机协作管理者”转型，后期可探索“AI 伦理研究”“跨领域技术融合”等纵深方向。定期通过 LinkedIn、脉脉等平台跟踪目标行业的技能需求变化，每 1-2 年更新一次能力清单，避免陷入技能固化陷阱。

3.3 拓展实践与求职渠道

大学生可以多多参与 AI 相关实战项目，积极申报“大创计划”中的人工智能课题，或通过 Kaggle、天池等平台参加数据竞赛，即使未获名次，实战经历也能成为简历亮点。例如，法学专业学生可参与“法律文书智能分析”项目，通过标注判例数据训练 AI 模型，既熟悉了技术流程，又深化了专业认知。

大学生应学会灵活利用智能工具提升求职效率，借助 AI 简历优化工具（如 JobScan）匹配岗位关键词，使用 ChatGPT 模拟面试场景并优化应答逻辑，通过职友集等平台的薪资查询功能精准定位谈判区间。但需注意平衡技术依赖与个性表达，避免简历因过度 AI 化丧失个人特质。

大学生需要重新构建跨界人脉网络，加入“AI+行业”主题社群（如 GitHub 技术社区、知乎行业话题圈），参与线下沙龙与企业开放日活动，主动向 AI 领域从业者请教职业发展路径。这种跨界连接不仅能获取一手招聘信息，更能在交流中发现传统行业与智能技术的结合机遇，为职业选择提供新视角。

大学生可以通过上述策略，大学生可将人工智能从“就业威胁”转化为“赋能工具”，在技术变革中实现从“适应者”到“引领者”的角色跃升。关键在于打破对单一技能的路径依赖，以开放心态拥抱跨领域学习，在人机协同的新生态中找到独特的价值坐标。

4 人工智能对大学生就业影响的结论

4.1 人工智能对大学生就业的未来展望

人工智能发展对大学生就业的影响是双重的,既带来了挑战,也带来了机遇。一方面,部分传统岗位被替代、就业技能要求提升、就业竞争加剧等问题给大学生就业带来了压力;另一方面,新的就业岗位不断涌现、就业效率提升、就业结构升级等也为大学生就业提供了新的机会。

面对人工智能时代的就业环境,大学生应主动提升自身素质,树立正确的就业观;高校应优化人才培养模式,加强就业指导;政府应完善政策支持,加强职业技能培训;企业应积极参与人才培养,合理应用人工智能技术。只有各方共同努力,才能更好地应对人工智能发展对大学生就业带来的影响,促进大学生高质量就业,推动社会经济的稳定发展。

参考文献:

- [1] 罗素, 诺维格. 人工智能: 现代方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [2] 蔡昉. 人工智能与就业: 挑战与应对[J]. 劳动经济研究, 2019(03): 3-18.
- [3] 程承坪, 刘凡. 人工智能影响就业的机理及中国对策[J]. 中国软科学, 2019(10): 1-11.
- [4] 何勤, 邱玥. 人工智能对就业的冲击及弹性劳动力市场应对政策研究[J]. 中国劳动, 2021(02): 2-13.
- [5] Acemoglu D, Restrepo P. Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(02): 3-30.
- [6] 国务院发展研究中心课题组. 人工智能发展对就业的影响及对策研究[R]. 2019.
- [7] 李长安. 人工智能时代大学生就业质量提升路径研究[J]. 中国青年研究, 2021(02): 86-92.
- [8] Brynjolfsson E, McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies [M]. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
- [9] 张车伟, 赵文. 人工智能对劳动力市场的影响: 理论、证据与政策[J]. 劳动经济研究, 2020(01): 3-30.
- [10] 王颖, 李垣. 人工智能发展与大学生就业能力提升研究[J]. 教育研究, 2020(07): 102-110.

数智赋能下中职课程教学创新实践研究 ——以楼宇自控技术课程为例

马艺菲^{1*}

(¹ 深圳鹏城技师学院 智慧城市学院, 广东 深圳 518000)

摘要: 针对智能楼宇岗位能力需求与中职学生技术迁移能力薄弱的问题, “真实情境—数智赋能—思政元素—岗课赛证”四维融通教学模式提供了有效解决方案。项目以智慧楼宇数据监测终端开发为载体, 通过 Proteus 数字孪生虚拟仿真与实物开发的虚实融合实训, 创新性融入智能化、数字化的前沿教育技术。结合思政能力素养目标, 培养具备精益求精工匠精神与绿色责任意识的技术人才, 为智慧城市建设提供有效人才支撑。教学实践表明, 该模式显著提升了学生的技术应用与系统集成能力, 动态扫描算法掌握率从 41.3% 提升至 78.5%, 系统联调任务完成率提高至 67.2%。

关键词: 项目化学习; 数智赋能; 虚实融合; 课程思政

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.350>

Research on Innovative Practice of Secondary Vocational Curriculum Teaching Empowered by Digital Intelligence : Taking Building Automation Technology Course as an Example

Ma Yifei^{1*}

(¹ Shenzhen Pengcheng Technician College, School of Smart City, Shenzhen, Guangdong, 518000, China)

Abstract: The four-dimensional integrated teaching model of "real situation - digital intelligence empowerment - ideological and political elements - job course competition certificate" provides an effective solution to the problem of weak technical transfer ability of vocational school students and the demand for intelligent building job capabilities. Using the development of smart building data monitoring terminals as the project carrier, innovative integration of intelligent and digital cutting-edge educational technologies is achieved through the virtual real fusion training of Proteus digital twin virtual simulation and physical development. Combining ideological and political literacy goals, cultivate technical talents with lean craftsmanship spirit and green responsibility awareness, and provide effective talent support for the construction of smart cities. Teaching practice has shown that this model significantly enhances students' technical application and system integration abilities. The mastery rate of dynamic scanning algorithms has increased from 41.3% to 78.5%, and the completion rate of system joint debugging tasks has risen to 67.2%.

Keywords: Project-based learning; Empowering with digital intelligence; Virtual real fusion; Co-

作者简介: 马艺菲 (1995-), 女, 广东深圳, 硕士, 研究方向: 人工智能

通讯作者: 马艺菲, 通讯邮箱: 969971667@qq.com

引言

在数智时代背景下,教育数字化作为建设教育强国的重要抓手^[1],正深刻重塑职业教育的形态与内涵。本文以中职院校《楼宇自动控制技术应用》课程为实践载体,探索数智技术赋能新质人才培养的创新路径。随着物联网、人工智能和大数据技术的融合发展,楼宇自动化系统正经历智能化升级,其中单片机作为核心控制器件,在航空航天、石油勘探、机械电子和日用设备等领域发挥了巨大作用^[2]。尽管该课程面临学科边缘化挑战^[3],但通过构建“真实项目驱动+数智技术赋能”的教学模式,将工程案例、智能控制技术与思政元素有机融合,并衔接岗位标准、技能竞赛和职业认证体系,可系统提升学生实践能力和职业素养。现有研究主要集中于数智时代背景下的高校教育改革探索^{[4][5][6]}、教育数智化转型^{[7][8][9]}、教师的数智素养提升^{[10][11]}、数智化课程建设^{[12][13]},尚未出现专门针对数智赋能中职院校新质人才培养的理论和实践研究。本文通过构建“四维融通”教学模式,并依托虚实融合实训平台与思政浸润策略,填补了该领域实证研究的空白,为培养适应智慧建筑行业需求的高素质技术技能人才提供了可复制的解决方案,对推动职业教育的数字化转型具有示范意义。

1 课程教学现状

1.1 学生认知基础特征

楼宇自控技术课程教学中存在显著的知识结构断层问题,中职学生具备基础编程能力,但缺乏软硬件协同开发经验(如电路设计与代码联调)。通过在深圳鹏城技师学院楼宇自控技术课程实践,数据显示72.6%的学生能够完成C语言基础编程任务(如LED流水灯、多位数码管控制),但在硬件接口协议理解层面出现明显短板—仅41.3%掌握通信协议,38.7%理解动态扫描算法原理,且多设备协同控制任务完成率低至29%,暴露出“软件操作强,硬件系统弱”的典型认知失衡。这种知识断层直接导致学习迁移能力不足,面对复杂问题(如残影消除)时易产生挫败感。

1.2 教学方法单一

当前楼宇自控技术课程教学中,教学方法单一性问题尤为突出。课堂教学仍以单向知识传授为主,教师讲解结合操作示范的模式占据主导地位,较少开展真实工程问题的深度探究。数字化教学工具的应用仍停留在基础功能层面,虚拟仿真技术多用于简单电路验证,而人工智能、大数据等先进技术尚未实现与真实场景的数据联动分析。

更为严峻的是,教学过程中缺乏科学的分层机制设计,未能根据学生认知差异实施针对性指导,致使高水平学习者陷入低效重复训练,而基础薄弱学生则面临核心技能掌握不足的困境,这种“一刀切”的教学方式严重制约了技术人才的梯度化培养。

1.3 被动式“教”与“学”

课堂教学呈现单向知识传输模式,学生主动参与度严重不足,课堂互动多局限于教师示范与集体跟练,协作探究与问题导向学习活动开展频次远低于职业教育标准。学生的学习行为表现出较强的依赖性特征,知识获取过度依赖教师单向输出,自主建构与拓展迁移意识薄弱。更为突出的是,课程评价体系尚未突破传统框架,仍以笔试考核为主导,实践能力评价缺乏细粒度指标,行业企业参与教学评价的深度与频次明显不足,导致人才培养质量与岗位能力需求间存在测评维度偏差。

1.4 机械植入式课程思政

楼宇自控技术课程的思政教育存在明显的“机械植入”问题,技术教学与价值引领呈现“两张皮”现象。思政元素往往通过生硬嫁接方式融入课堂,例如在通信协议教学中突兀引入团队协作案例,或在节能技术环节简单播放环保宣传片,缺乏与工程实践的数据化关联阐释。

这种表层化融合导致思政教育停留于口号式倡导,未能通过技术参数优化、能耗数据分析等专业路径实现价值引领的内化渗透。更值得关注的是,思政评价体系尚未构建可观测、可量化的

指标工具, 仍普遍采用“表现良好”等笼统评语, 难以精准评估学生职业精神与绿色责任意识的养成效果, 制约了“技术素养-职业伦理”协同育人目标的实现。

2 课程创新设计理念

为了实现有效的课程创新教学模式，本文根据中职学校楼宇智能化应用专业的特点，结合深圳市人工智能产业发展需求，构建了智慧教育新形态，如图 1 所示。课程创新设计理念以人机协同为基础，依托人工智能、AR/VR、数字可视化与实时数据流等技术构建数字化教学环境，通过企业案例导入引导学生开展数字孪生建模，实施硬件开发验证与效果验证等递进式教学环节，构建“发现问题—方案迭代—效果验证—环境适应性挑战”的闭环优化机制，最终推动产教深度融合，有效破解产业与教育脱节问题。

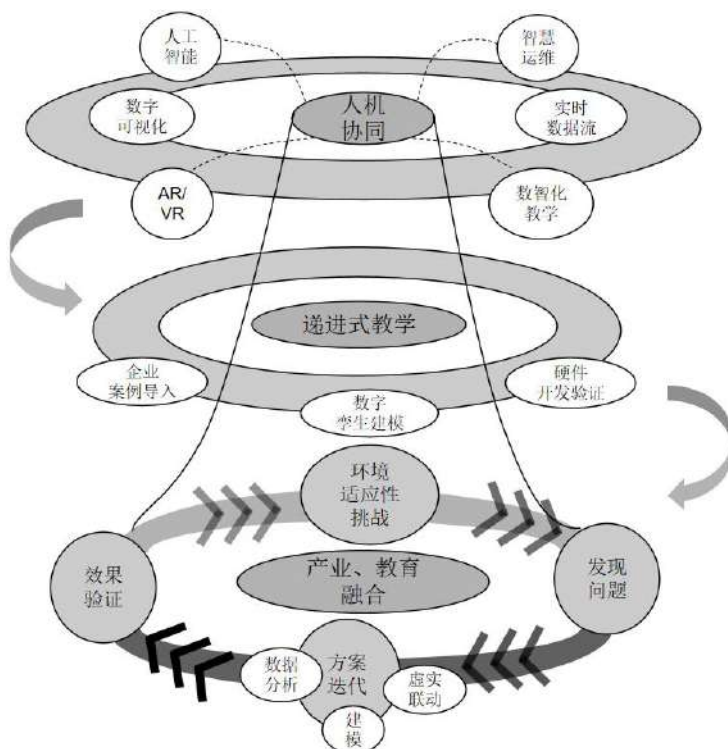


图 1 课程创新设计理念

2.1 战略对接与教学框架重构

课程紧密对接深圳市建设“人工智能先锋城市”的战略布局，创新构建人机协同的新型教学模式。以腾讯滨海大厦等标杆建筑的智慧运维需求为切入点，课程通过数字孪生技术重塑教学场景，将楼宇能耗管理的真实工程问题转化为可视化监测终端开发项目，使学生在虚实融合的环境中掌握温度、湿度、光照等六维参数监测系统的开发流程，实现课内理论学习与课外工程实践的无缝衔接。这种数智化教学场景的构建，不仅还原了真实工作环境，更通过三维可视化界面和实时数据流，显著提升了学生的沉浸式学习体验。

在“企业案例导入—数字孪生建模—硬件开发验证”的三阶递进式教学中，动态扫描算法优化与多源数据融合等核心技术的学习，已突破传统单向传授模式。教师借助智能教学平台实现个性化指导，学生团队通过云端协作攻克技术难关，特别是在数码管动态显示模块开发中，环境参数预测模型与工业级刷新频率标准的结合，既体现了深圳高温高湿环境特性，更构建了师生共创、生生互动的智慧学习生态。人机协同的教学方式，使复杂工程问题的解决过程转化为可视化的知识建构路径。

针对产业技术标准的对接要求，课程特别设置“环境适应性挑战”教学环节。通过模拟深圳特有的湿热气候场景，要求学生在数字孪生平台上完成硬件系统的压力测试，将数据分析结果实

时映射到三维建筑模型中。这种虚实联动的教学方式,不仅培养了学生应对复杂工况的工程能力,更通过智能终端的即时反馈机制,形成了“问题发现—方案迭代—效果验证”的闭环学习模式,显著提升了技术攻关的实践效能。

最终形成的教育新形态,实现了教育空间与产业空间的深度交融。在智慧楼宇运维项目的驱动下,学生既是技术开发者又是虚拟建筑空间的运维者,通过AR/VR设备可直观观测算法优化对能耗管理的实际影响。教师角色转型为项目导师和技术顾问,依托智能教学系统实现过程性评价与精准指导。

2.2 四维融通模型构建

本文创新性构建“产教共融-数智教学情境-思政元素融入-岗课赛证融通”四维协同育人模型,形成全链条教学创新生态,如图2所示。该模型以“产教共融”为引领,涵盖“产业需求—数字建模—系统搭建”核心链路。学生依托企业真实工程案例,完成从智能感知部署到系统联调的全流程实践,有机融入智能楼宇管理师岗位标准,实现教学与产业需求的无缝对接。

“数智教学情境”维度依托“数字孪生—人机共创—智能感知”实现技术赋能。通过数字孪生平台对楼宇能耗进行动态建模与可视化,学生可在人机协同环境中实时调整设备参数,分析不同扫描频率下能耗与可视化效果的关联,强化系统思维与数据分析能力。

“思政元素融入”维度通过“浸润式引导—细粒度切分—思政微场景”实现价值塑造。在教学过程中,借助数字孪生平台采集真实工况数据,结合代码优化、能耗建模等细粒度任务,将中华优秀传统文化中的精益思想、职业伦理与中国生态理念等价值观,转化为“生活话语+专业词汇”双轨表达的思政微场景,嵌入案例讲解、实验与小组讨论中,形成“数字建模驱动技术提升—系统调试传递价值理念—人机协同激发责任意识”的浸润式育人闭环,实现技能培养与思政教育的深度融合。

“岗课赛证融通”维度构建“课内项目—竞赛训练—证书考核”能力进阶机制,课程内容对接智能楼宇管理师岗位标准、全国职业院校技能大赛嵌入式赛项要求及“1+X”物联网单片机认证体系,实现教学—竞赛—认证的有机统一。

本文通过“四维融通”的教学工具与方法运用,有效破解了传统教学中技术能力与职业素养分离、实训内容与产业实际脱节等问题,构建了“产教融合—数智赋能—价值内化—能力认证”全链条育人新范式。

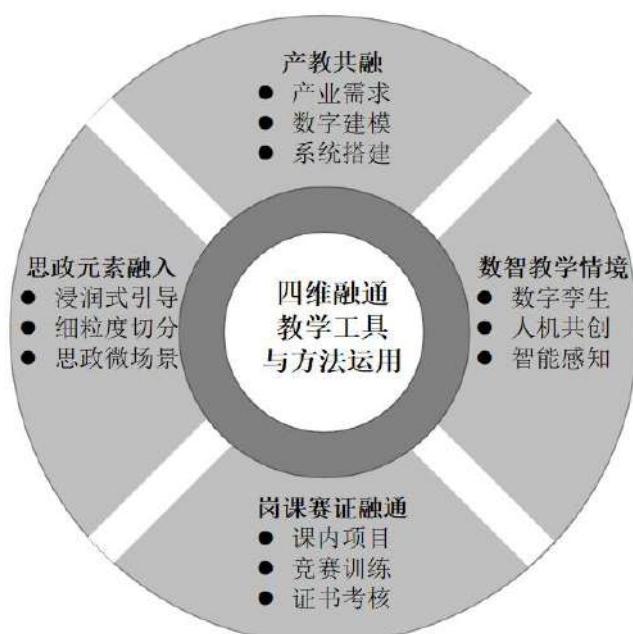


图2 四维融通教学工具与方法运用

3 教学实施创新路径

本文通过虚实融合实训体系、课程思政浸润策略和一体化教学模式的有机联动,构建了“技术赋能+价值引领”的双螺旋教学创新路径。如图3所示。该路径以“虚实融合实训体系”为基础,通过“仿真预演—半实物调试—全实装应用”三阶递进,有效破解了硬件限制与高损耗难题。思政浸润策略通过“细粒度”“多维度”以及“微场景”浸润方式,将工匠精神、绿色责任等价值观融入代码优化、能耗分析等实操环节,实现技术训练与价值引领有机统一。教学实施采用“课前—课中—课后”一体化模式,依托课前预习、课中强化和课后提升,系统提升学生对重难点内容的掌握与应用能力。

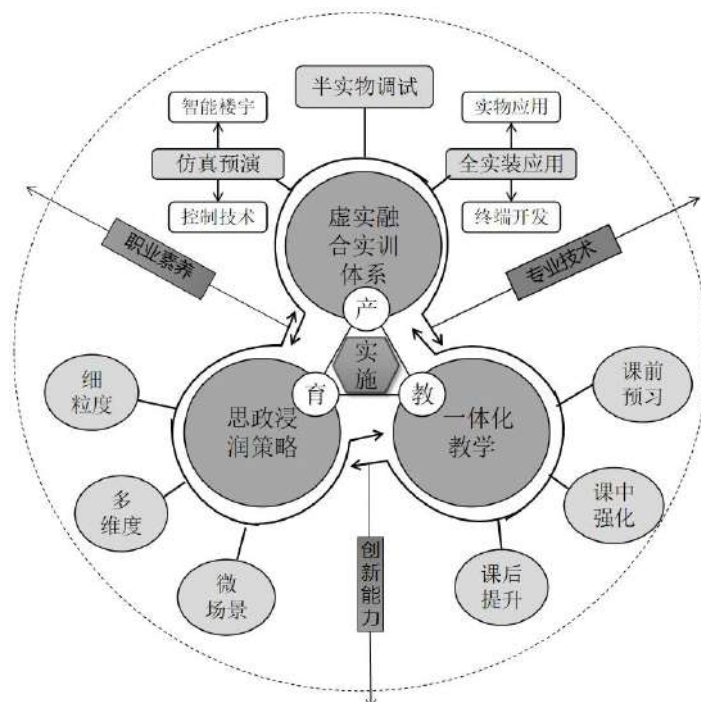


图3 教学实施创新路径

3.1 虚实融合实训体系

中职院校实训条件有限,硬件损耗风险较高。本文采用 Proteus 仿真+实物开发板的虚实结合模式,降低硬件损耗风险,提升实训效率。构建“仿真预演-半实物调试-全实装应用”三阶实训模型:

仿真预演:聚焦多位数码管动态显示技术,结合单片机控制技术,实现楼宇参数(如温度、湿度、能耗)的实时监控与显示,助力智慧楼宇建设。

半实物调试:通过动态扫描算法和消隐处理技术,实现动态扫描频率的微秒级精准控制,学生能够掌握楼宇数据可视化的核心技术,为智慧城市建设提供技术人才支持。

全实装应用:以楼宇数据监测终端开发为项目案例,完成楼宇数据实时监控与显示。

3.2 课程思政浸润策略

在课程思政浸润策略的实施过程中,思政教学资源通过细粒度切分与多维度融合,实现了专业知识与思政教育的有机统一。具体而言,课程采用生活化话语体系和学科专业话语体系,将细粒度的思政元素嵌入专业知识体系中,通过案例讲解、实验示例和小组讨论等多种教学形式,构建了涵盖中华优秀传统文化、社会主义核心价值观以及中国式现代化等主题的思政“微场景”。这种浸润式教学方法不仅丰富了课堂内涵,更使学生深刻认识到信息资源管理学科在数字中国建设中的战略价值,有效实现了价值引领与知识传授的协同发展。

在具体思政元素的融入方面，课程设计了两个典型思政教学点：其一，通过动态显示代码优化（如消隐处理）的实践环节，引导学生经历反复调试和优化代码的过程，培养其“精益求精”的职业态度；同时借助调试日志的记录与分析，使学生能够量化优化过程，切身感受“毫米级精度”所体现的工匠精神。其二，结合深圳市“双碳”战略目标，课程设置能耗数据分析模块，帮助学生建立节能环保意识，强化绿色社会责任观念。这种教学设计不仅使学生掌握专业技术，更促使其深入思考技术在服务社会发展、推动可持续进程中的重要作用，实现了专业技能培养与价值观塑造的双重目标。

3.3 一体化教学模式

针对课程中的重难点内容，本文构建了“以学生为中心”的“课前-课中-课后”一体化教学模式，如图4所示。该模式采用分阶段递进式教学设计：在课前阶段，通过提供预习材料和导学案，引导学生自主预习并初步识别重难点，使其带着问题意识进入课堂；在课中阶段，教师综合运用案例分析、互动讨论及多媒体辅助等多元化教学手段，对核心知识点进行深度剖析，并通过启发式教学帮助学生突破认知障碍；在课后阶段，则通过分层作业设计、在线答疑系统和小组协作学习等方式，构建多维度的巩固提升机制，确保学生对知识的深度掌握与迁移应用能力。这一教学模式通过全过程、多环节的有机衔接，有效提升了重难点内容的教学效果，实现了从知识传递到能力培养的教学目标转化。



图4 一体化教学模式

4 教学实施与成效分析

在楼宇自控技术课程的教学改革中，通过“项目引领、虚实融合”的教学模式，以真实工程问题为切入点，重构教学实施路径。以楼宇能耗监测终端开发为例，课程紧密围绕智慧城市建设需求，将行业真实案例引入课堂，引导学生从数据采集、动态显示到系统集成的全流程实践。教学中深度融合数字孪生技术，搭建虚拟仿真与物联网的复合型实训平台，让学生在仿真环境中预演电路设计风险，再通过实物开发强化工程问题解决能力，逐步实现从理论认知到技术应用的闭环训练。

教学实施过程中，学生的技术能力呈现显著提升。动态扫描算法掌握率从41.3%提升至78.5%，系统联调任务完成率从29%提高至67.2%，代码调试效率与系统联调能力逐步向职业标准靠拢。在创新能力培养方面，学生开始突破传统解决方案的局限，涌现出硬件设计优化、软件执行效率提升等创新提案，部分成果已具备迁移至实际楼宇管理系统的潜力。职业素养发展方面，通过技术文档规范性训练与能耗数据分析实践，学生的工匠精神逐渐内化，调试日志中开始体现对技术细节的精细化追求，绿色责任意识也从被动接受转向主动践行。

然而，改革过程中仍存在亟待解决的问题。分层教学机制尚未完全成熟，学生能力差异导致的课堂参与度不均衡现象依然存在，部分后进生在复杂系统设计中表现出适应性不足。评价体系对高阶能力的捕捉维度仍需扩展，尤其在创新思维、跨学科整合等领域的评估工具开发上存在短

板。未来需进一步优化自适应学习支持系统,动态匹配学生能力发展的个性化需求,同时深化校企协同评价机制,推动人才培养质量与产业需求的精准对接。

参考文献:

- [1] 顾小清. 教育数字化转型中数智赋能的三大关键要素[J]. 教育传播与技术, 2023, (05): 1.
- [2] 张宏伟, 王海星, 郭建锋, 等. 基于腾讯课堂和虚拟仿真技术的嵌入式系统线上教学[J]. 实验技术与管理, 2020, 37(12): 170-174.
- [3] 吴丹, 白芳睿. 数智赋能信息资源管理学科“双核四驱”教学模式优化研究——以信息描述课程为例[J]. 图书馆学研究, 2025, (02): 35-43.
- [4] 黄文武, 王建华. 数智时代的大学韧性治理: 内涵、目标与路径[J]. 中国高教研究, 2024, (04): 39-46.
- [5] 王战军, 李旖旎. 数智时代我国高等教育评估体系的转型与重构[J]. 大学教育科学, 2024, (02): 106-117.
- [6] 王泉. 数智时代高等教育发展面临的四重挑战及应对探析[J]. 中国高等教育, 2024, (Z1): 29-33.
- [7] 王寅申, 朱忆天. 思想政治教育的数智化转型与路径创新[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2023, 25(06): 27-35.
- [8] 张志华, 孙嘉宝, 季凯. “变”与“不变”: 高等教育数智化转型的趋向、风险与路径[J]. 高校教育管理, 2022(6): 23-31, 58.
- [9] 唐大鹏, 杨真真, 李渊, 等. 数智化转型下会计教育资源的供给侧结构性改革[J]. 会计研究, 2022(1): 190-192.
- [10] 冯剑峰, 姜浩哲, 刘珈宏. 面向人机协同的教师数智素养: 测评框架、现状审视与优化路径[J]. 教育发展研究, 2024, 44(10): 21-29.
- [11] 许亚锋, 彭鲜, 曹玥, 等. 人机协同视域下教师数智素养之内涵、功能与发展[J]. 远程教育杂志, 2020, 38(06): 13-21.
- [12] 王健崙. 人工智能赋能高校思政课教学的生成、风险及对策[J]. 江苏高教, 2023, (09): 114-120.
- [13] 孔祥维, 王明征, 陈熹. 数字经济下“新商科”数智化本科课程建设的实践与探索[J]. 中国大学教学, 2022, (08): 31-36.

小学生“乡土乡情”研学实施策略与反思 ——以范公亭研学为例

刘佳佳¹, 刘卓娅¹, 刘紫玥¹, 何睦^{1*}, 刘丰惠¹, 朱增柔¹, 韩东旭²,
翟培宇³, 许美奕⁴, 刘滨雁⁵

(¹ 天津师范大学 教育学部, 天津 300387; ² 曲阜师范大学 马克思主义学院, 山东 济宁 273165; ³ 天津师范大学 外国语学院, 天津 300387; ⁴ 天津师范大学 经济学院, 天津 300387;
⁵ 天津师范大学 新闻传播学院, 天津 300387)

摘要: 在全球实践教育与国内政策推动下, “乡土乡情”研学成为小学生校外教育的重要形式。本研究以青州范公亭研学为样本, 结合青州丰富的自然与历史文化资源, 界定了小学生乡土乡情研学的内涵, 系统阐述了以“寻易安花语, 承三贤清风”为主题的研学实施策略。同时, 从地域资源优化、地方认同深化、家校社合作三方面进行反思并提出优化路径, 助力小学生建立家乡情感联结与文化认同。

关键词: 乡土乡情; 研学旅行; 小学生

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.998>

Implementation Strategies and Reflections on Local Culture and Rural Sentiment Study Tours for Primary School Students : Taking Fan Gong Ting as an Example

Liu Jiajia¹, Liu Zhuoya¹, Liu Ziyue¹, He Mu^{1*}, Liu Fenghui¹, Zhu Zengrou¹,
Han Dongxu², Zhai Peiyu³, Xu Meiyi⁴, Liu Binyan⁵

(¹ Tianjin Normal University, Faculty of Education, Tianjin, 300387, China; ² Qufu Normal University, School of Marxism, Jining, Shandong, 273165, China; ³ Tianjin Normal University, School of Foreign Languages, Tianjin, 300387, China; ⁴ Tianjin Normal University, School of Economics, Tianjin, 300387, China; ⁵ Tianjin Normal University, School of Journalism and Communication, Tianjin, 300387, China)

Abstract: Driven by global practical education initiatives and domestic policy mandates, local culture and nostalgia-themed study tours have emerged as a vital component of off-campus education for primary school students. Taking the study tour at Fan Gong Pavilion in Qingzhou as a case study, this research, drawing on the abundant natural, historical and cultural resources of Qingzhou, defines the connotation of local culture and nostalgia-themed study tours for primary school students, and systematically elaborates on the implementation strategies of

基金项目: 天津市国家级大学生创新训练计划项目《活化·共创: 基于青州博物馆的小学生研学模式构建与推广》(项目编号: 202510065048)

作者简介: 何睦 (1981-), 男, 天津, 博士, 研究方向: 学科教学 (历史)、中国近现代史、日本史、教育史

通讯作者: 何睦, 通讯邮箱: hemutj@foxmail.com

the study tour themed "Seeking the Flower-inspired Verse of Li Qingzhao, Inheriting the Noble Integrity of the Three Virtuous Men". Meanwhile, it conducts reflections and proposes optimization paths from three dimensions: the optimization of regional resources, the deepening of local identity, and the collaboration among families, schools and communities, so as to help primary school students establish emotional bonds with their hometown and cultivate cultural identity.

Keywords: Local culture and nostalgia; Study tours; Primary school students

引言

在全球教育注重实践与素养培育的浪潮下,利用本土环境与文化遗产开展教育已成为重要趋势。青州位于山东半岛中部,素有“九州之首”之称,曾为都城十二年,区位优势便捷,研学资源丰富优质。自然资源上,拥有7处自然保护地、82.3亩林地、1896.01公顷湿地,孕育了130种木本植物、916株古树名木及6种探明矿产;仰天山喀斯特洞穴、黄花溪溪瀑悬崖、胡林古地质文化村等遗迹,可为水文、地质等学科研学提供实地场景。历史文化方面,青州儒释道交融、名人辈出,现存不可移动文物906处、古遗迹376处;古城留存120多条明清古街巷,博物馆藏6万余件文物,其中龙兴寺佛教造像、赵秉忠状元卷等镇馆之宝研学价值极高。范公亭作为青州极具代表性的研学场所,既浸润着范仲淹、欧阳修、富弼、李清照的文化精神,又融合了自然景观与人文遗迹的双重特质,成为青州市小学生感知乡土文脉、建立家乡情感联结的优质平台。

小学阶段的研学体现出“乡土乡情”的特点,重德育与场所依恋,但普遍存在课程化不足、同质化严重与安全管理压力等问题。基于国内外研学研究现状、青州丰富的研学资源、范公亭研学实践以及小学阶段研学现存问题,本研究以范公亭研学为研究对象,系统探讨小学生“乡土乡情”研学的实施策略与实践反思,为同类地区“乡土乡情”研学的优质、持续开展提供参考。

1 “乡土乡情”研学内涵

1.1 “在地教育”与“乡土乡情”

在国外,此类实践通常被称作“在地教育(Place-Based Education)^[1]”“环境教育(Environmental Education)^[2]”“户外学习(Outdoor Education)^[3]”,其理念萌芽于19世纪末的乡村夏令营实践,20世纪时经Joel Bonnemaison等学者深化,形成“地方研究”的学术范式^[4],到21世纪初,塔克等人又进一步明确了“土地教育”等概念^[5]。这一教育模式的核心,是引导学生与所在地建立深层的情感联结与认知关联,进而培养其社会责任感与生态责任感。

相较之下,中国的“乡土乡情”研学具有鲜明的政策驱动属性与国情特色。2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》首次明确指出,小学阶段的研学旅行要“以乡土乡情研学为主”^[6]。2016年教育部等11部门联合发布的意见中,进一步提出“各中小学要结合当地实际”,将研学旅行“纳入学校教育教学计划”,小学阶段一般安排在四到六年级,“逐步建立小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系”^[7]。

本研究认为,“乡土乡情”有两层内涵:一是特指家乡独有的地域资源,涵盖风土人情、地方史志、自然景观等自然与文化资源;二是指个体对这些自然与文化资源的认同感与归属感。

1.2 “乡土乡情”与研学旅行

第十二届上海全国基础教育高等学校论坛上^[8],国家教育部基础教育司王定华副司长首先将研学旅行定义为“研究性学习和旅行体验相结合,学生集体参加的有组织、有计划、有目的的校外参观体验实践活动”,有“两不算,两才算”的特点,即课后的一些兴趣活动、校园文化不算;要有目的有意识地对学生身心产生影响;要以班级、年级、学校等单位进行集体活动;学生要亲身体验。

本研究所指的小学生“乡土乡情”研学是指由教育主管部门、学校或社会团体组织,有目的、有意识地安排小学生,以班级、年级为单位集体出行、集中食宿,通过家乡特有的地域资源,开

展的以学习知识、了解家乡、联结乡情等为目的的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育实践活动。

2 范公亭研学的实施策略

青州南阳河畔范公亭公园的草木间，静静矗立着三贤祠与李清照纪念祠。北宋时期，范仲淹、富弼、欧阳修三贤的济世情怀与李清照的文学才情，通过祠宇空间得以延续，持续滋养着青州人的精神世界，构成地域文化认同的重要根基。时至今日，两座祠宇已超越单纯的纪念功能，成为先贤精神的传承载体。

因此，依托范公亭公园深厚的乡土文化底蕴与独特的乡情培育价值，“寻易安花语，承三贤清风”主题研学活动将目光聚焦于青州这一重要文化地标。活动以三贤及李清照的生平事迹、精神内核为核心脉络，为青州市小学生量身打造专属研学课程体系，旨在通过活化青州千年文脉，在共学探究、共创实践的过程中推动乡土文化的创造性转化与创新性发展，最终培育小学生群体对青州故土的真挚情感联结与深厚文化认同。



图1 范公亭研学集体照片

研究者郑文指出^[9]，小学生“乡土乡情”研学活动的课程一般可由准备阶段、实践阶段、小结阶段、提升阶段等四个阶段的活动课程构成。本研究围绕这四阶段展开丰富的研学实践。

2.1 研学准备阶段

广义的研学准备应包括研学实践活动正式开始前研究设计者的活动设计、可行性分析、物料准备等各项筹备工作以及研学主体的具体研学准备。在此主要讨论研学主体的具体研学准备，即学校或受委托的教育机构，对学生进行研学前准备课的集合，应包括集体出行安全教育、文化背景教学、热身活动等多种课程。过往大部分研学将只注重安全教育而忽视文化铺垫与热身活动。安全教育应居首位，但为了让学生获得更充实的研学体验，文化准备与运动准备也必不可少，在巧妙的研学设计下二者可有机结合。2024年至2025年11月，研学团队依托范公亭景观特色，结合公园内“龙形拱门彩灯”设计“鲤鱼跃龙门”主题热身活动（如图2），结合公园内国庆节青州特色花卉展示设计“花开花落，春去秋来”“趣味报花名”主题热身活动。这些活动既融入青州市地域文化元素，又兼具互动趣味性，能够有效调动小学生的参与热情，为后续研学环节的顺利推进奠定坚实基础。



图2 范公亭研学“鲤鱼过龙门”热身活动

2.2 研学实践阶段

实践阶段是指学校或受委托的教育机构，在研学过程中为学生安排的活动与活动课的集合。本文所聚焦的范公亭研学则明确将实践阶段划分为实地导览与特色研学活动两环节，在两环节相辅相成、深度联动中深化小学生们对传统文化的认识与理解，培育其对家乡青州的文化认同与情感链接。

实地导览环节由带队教师与专业讲解员共同完成。带队教师从范公亭公园牌坊式正门启程，沿途结合永济桥、洋溪湖等景观，以及绿头鸭、荷花仙子雕塑、麻姑献寿像等实物，生动解读其文化意涵；专业讲解员则在三贤祠、李清照纪念馆，围绕范仲淹、富弼、欧阳修、李清照的生平事迹、文学成就与精神品质展开深度讲解，为研学注入专业厚度与文化深度。

特色研学活动环节以三贤纪念馆、李清照纪念馆两大文化IP为依托，将学生划分为“三贤队”与“易安队”，每队再按人数灵活分成3-5人小组。“三贤队”聚焦“三贤人物脉络梳理”“三贤听民生情境模拟”两项任务；“易安队”则开展“跟着李清照学做手账本”“易安故事会”特色活动。为保障活动高效推进，研学团队专门编制配套研学报纸，内容涵盖人物生平、青州印记、成就贡献与精神内核，同时辅以思维导图模板与手账制作实操导引，为学生创作提供全方位支撑。



图3 范公亭研学报纸



图4 范公亭研学手账素材

其中，“三贤人物脉络梳理”活动要求学生根据问题导引与知识清单，运用剪、贴、拼、写、画等多种方式，围绕三位贤士制作个性化思维导图。“三贤听民生情景创作”则通过角色扮演形式，创作“百姓上书”情景，引导学生运用先贤智慧解决现实问题，增强历史与现实的对话。“跟着李清照学做手账本”活动中，带队教师先细致拆解手账制作规范，引导小学生们循着词人生平足迹，将个人情思与奇思妙想融入创作。手账以“封面+三大核心板块”为骨架，学生可通过艺术字书写、绘画、材料组合三种方式，对同一首诗词进行多维度、具象化的艺术转译，完成从文化感知到创意表达的蜕变。“易安故事会”则汇集李清照诗词意象、青州古城风物及青少年青睞

的动漫元素，由学生进行自由组合与故事编创。

2.3 研学小结阶段

小结阶段是指学校或受委托的教育机构，为学生安排的小结与交流、分享课的集合。实地导览与文创制作课程完成后，各小组依次汇报创作成果、分享心得体会，听讲学生可现场提问，展示者需予以解答。此过程能够充分加强小学生之间的交流互鉴与思想碰撞，也能够有效检验各组在研学过程中的学习成果。

研学实践不同于书本知识习得，更注重学习成果检验方式的拓展与创新。团队突破传统笔试形式，采用“问题盲盒”与“花卡”相结合的趣味评价方式。盲盒中除了有关于范仲淹、富弼、欧阳修、李清照的各种问题，还有“拈花一笑心自怡，直接采得一枝归”“姹紫嫣红开遍处，再点一次寻花路”“繁花似锦春正好，演个节目好不好”“陌上花开缓缓归，背首诗才能归”等创意内容，学生通过抽签回答问题或完成才艺展示，获得真花或花卡奖励。回答错误者可求助同学或教师，教师借此机会对模糊知识点进行澄清与强化。



图 5 范公亭研学“三贤思维导图”学生成果展示



图 6 范公亭研学“李清照手账”学生成果展示



图 7 范公亭研学小结之“盲盒问题”

2.4 研学提升阶段

提升阶段是指在学生返校一定时期后，学校组织以研学实践对学生个人在学习等多方面促进

成长为主旨的反思活动或活动课的集合。在此环节中,学生详细总结各方面收获,教师结合活动准备阶段的导学内容,系统梳理研学过程,并对学生的突出表现予以肯定,强化研学的整体性与教育实效。

为实现研学资源的持续利用与教育功能的深度拓展,团队将“寻易安花语,承三贤清风”主题研学延伸为“词文里的青州风骨”与“宋朝很潮”两类延伸课程。前者以人物在青州的经历及其文学作品为载体,剖析其精神风骨与地域文化的互动关系;后者则从雅趣与潮流视角解读李清照与三贤的宋代身份,贴近青少年的认知兴趣。两类课程既可作为由于各种因素无法实地研学的替代方案,也可作为实地研学后的深化延伸,同时将实地活动中的特色任务融入课堂,增强课程的互动性与实践性,实现研学资源的跨场景转化与持续育人价值。



图8 范公亭研学“大宋潮玩会,趣游品风华”课堂延伸活动

总体来看,范公亭“乡土乡情”研学从未刻意说教“要爱家乡”的主旨,而是让学生在触摸家乡的山水、品读家乡的历史、玩转家乡的文化中,自然而然地生出亲近感、自豪感与归属感,这份对家乡青州的深厚情感,也将成为滋养他们成长的重要精神力量。

3 研学反思与优化路径探析

3.1 优化地域资源的整合定位

作为“信美东方第一州”,青州拥有丰富的自然资源与深厚的文化积淀,古城、山水、非遗、乡村等都为学生提供了优质的研学场所。以乡土乡情为主的小学生研学旅行应当因地制宜,充分发挥地域特色,开发整合地域资源^[10],从单独的“点”到同类型资源的“线”,再到覆盖整个地域的“面”,突破空间局限^[11],形成有逻辑意义与家国情怀的研学脉络。明确研学的目标是学习知识、了解家乡、联结乡情,层层递进,使“联结乡情”成为研学目标的最高层次。也可将研学旅行的目标制定为知识性目标、能力性目标、情感态度价值观目标以及核心素养目标四个层面,以此提升学生的素养与能力^[12]。同时,构建完整的研学旅行资源库,包含课件视频制作、师资队伍建设和研学行程规划等工作。研学方案的准备与实施应注重激发学生的兴趣,使学生亲身感受地方特色,达到“在游中学,在学中游”的效果。

3.2 深化“乡土乡情”的地方认同

小学生的行为塑造能力强,兴趣的养成易受教师教学的影响,情感的丰富性与不稳定性并存,对家乡自然景观、民风民俗、风土人情有天然的亲近感。乡土场域是在地研学群体认知家乡、构建文化身份的原生课堂^[13],乡土认同是学生建立自我认知的基础,也是家国情怀的起点。小学生是未来的主人翁,他们能否在快速变化的社会中找到心灵锚点,传承优秀的乡土文化,助力地方建设与发展,都离不开此时培养出的地方认同感与归属感。

以“乡土乡情”为主的研学旅行应当在研学准备与实施中充分调动学生的主观能动性,始终围绕“乡土乡情”进行研学活动,深度开发研学过程中的自然与文化资源,使学生与特定的地域资源进行深度互动,研学导师应充分利用地域资源,立足实践教学任务,设计独具特色的乡土游戏,使学生们共同体验、交流分享乡土文化,让研学旅行变得更有情趣^[14],通过同伴关系产生集体性

的情感共鸣,触及“乡土乡情”的核心,在潜移默化中深化小学生的认同感与归属感,变单向度的乡土教材^[15]为可实感的乡土立体教科书。

3.3 加强各方协作与沟通

2016年《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》明确指出要规范研学的组织与管理,“坚持安全第一,建立安全保障机制,明确安全保障责任,落实安全保障措施,确保学生安全”。学校教育无法提供研学旅行特有的户外实践、实地参观等价值,但小学生的自我保护能力较弱,研学旅行涉及到行程规划、教育实践、安全管理等多重风险与责任。

研学的开展应确保家长知情,明白“乡土乡情”研学的重要意义,支持研学旅行的开展,适当发挥其陪伴优势,与校社构建信任;学校统筹组织,使学生集体出行、集中食宿,了解行程规划,确保研学旅行的教育价值;社会机构提供实践资源,保障场地安全,设计针对性的研学旅行方案。做好家校社三方的沟通协调,能有效提升研学质量、保障实施安全,形成教育合力。

除研学活动直接涉及的主体的合作外,区委区政府组织可统筹成立由分管教育副区长担任组长的研学旅行领导小组,包括县域内与研学旅行相关的区教体局、区农林局、区发改局、区交通局、区公安局区、区旅游局等等以及各镇街的主要负责同志^[16],部门协作能够确保研学的稳定有序实施。

4 结语

“乡土乡情”研学,是少年与故土的深情对话,亦是文化传承的根基所在。本研究聚焦范公亭研学实践个案,重点探索了依托地域特色资源开展小学生“乡土乡情”研学旅行的实施策略及其教育价值。研究系统分析范公亭研学从资源整合定位到过程管理与实践、反思的全流程设计,论证了以地域文化为内核、以实践体验为路径、以情感认同为目标的研学模式可行性,为培育学生的家国情怀提供坚实支撑。

研究得出以下基本结论:第一,地域资源是小学生“乡土乡情”研学依赖的本根,合理地串联家乡的自然与文化资源、设计研学课程目标、规划研学行程是有效实施研学旅行的关键。第二,依托乡土资源开发研学课程,有助于学生在熟悉的文化环境中深化认知、增强乡土认同感。第三,家校社协同的保障机制是破解安全难题的关键,有利于提升研学旅行的教育实效。本研究未涉及不同学段、不同类型乡土资源的研学适配性研究,对研学效果的长效跟踪与量化评价也未深入展开。未来可扩大案例覆盖面,探索研学课程的分层设计,构建科学完善的研学效果评价体系,进一步提升“乡土乡情”研学的系统性、针对性与可持续性,让研学旅行真正成为滋养学生家国情怀的重要教育载体。

参考文献:

- [1] Powers L A. An Evaluation of Four Place-Based Education Programs[J]. The Journal of Environmental Education, 2004, 35(4): 17-32.
- [2] Gruenewald A D. A Foucauldian Analysis of Environmental Education: Toward the Socioecological Challenge of the Earth Charter[J]. Curriculum Inquiry, 2004, 34(1): 71-107.
- [3] Sato F, Sakamoto A. Outdoor Education in Japan: Historical Development, Current Trends and Distinctive Philosophical Foundations[J]. Asian Journal of Education and Social Studies, 2025, 51(11): 840-851.
- [4] Pierre J B. Childhood in the Promised Land: Working-class movements and the colonies de vacances in France[J]. TRAVAIL GENRE ET SOCIETES, 2009, (21): 238-241.
- [5] McCoy K, Tuck E, McKenzie M, ed. Land Education: Rethinking Pedagogies of Place from Indigenous, Postcolonial, and Decolonizing Perspectives[M]. London: Routledge, 2016.
- [6] 国务院. 国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见[EB/OL]. (2014-08-09)[2025-11-26]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/21/content_8999.htm
- [7] 教育部. 教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见[EB/OL]. (2016-12-02)[2025-11-26]. <http://www.shiharr.com>

www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201612/t20161219_292354.html

- [8]王定华. 我国基础教育新形势与蒲公英行动计划[R]. 第十二届全国基础教育学校论坛, 上海, 2014.
- [9] 郑文. 当前中小学研学旅行存在的问题与对策研究——以闽东乡土乡情研学旅行实践为例[J]. 新教师, 2021, (06): 8-10.
- [10] 谢如琛. 指向核心素养培育的地域文化主题研学活动设计——以潮州市“一桥一楼一街”为例[J]. 地理教育, 2023, (10): 62-65.
- [11] 范春晖. 城市文学漫游: 一种“行走”的语文教学[J]. 教育研究与评论(中学教育教学), 2024, (08): 61-64.
- [12] 赖章剑. 小学“乡土乡情”研学旅行个案调查[D]. 成都: 四川师范大学, 2018.
- [13] 胡美娟. 暑期文旅研学: 在“行走的课堂”中感受肇庆文化[N]. 西江日报, 2023-07-28(008).
- [14] 江杰英, 陈佳俊. 丹霞山乡土文化研学课程开发研究[J]. 教育观察, 2018, 7(14): 16-17.
- [15] 谷亚. 乡村教育高质量发展背景下乡土教材的价值、定位及实施策略[J]. 中国教育学刊, 2023, (06): 80-85.
- [16] 欧阳菊, 陈洪平. 全域研学旅行: 知行相生研学相长[J]. 教育科学论坛, 2020, (02): 23-26.

产教融合视角下“校中厂+产业学院”双模式的教学实施研究——以艺术设计专业《包装设计》课程为例

夏宝红^{1*}, 邢艳艳¹

(¹ 广州科技职业技术大学 艺术传媒学院, 广东 广州 510550)

摘要: 在国家推动产教融合与职业教育高质量发展的背景下, 包装行业数字化发展对兼具艺术创意与工程实践能力的复合型人才需求提升, 《包装设计》传统教学模式难以适配行业需求。本研究从产教融合视角构建了“校中厂+产业学院”双模式教学体系: 产业学院作为资源与标准输入端, 引入企业导师、行业标准及真实项目; 校中厂作为实践与成果输出端, 提供模拟企业环境与专业设备, 支撑设计、打样、验证全流程。基于双模式课程被重构为基础认知、工艺实现与项目实战三大模块, 实施课前线上预习、课中双师协同实践、课后迭代优化的混合流程, 并建立了融入企业评价的多元考核体系。

关键词: 校中厂; 产业学院; 包装设计; 双模式

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.916>

Research on the Implementation of the Dual Mode of "School Factory + Industrial College" from the Perspective of Industry-Education Integration : Taking the Course of Packaging Design in Art Design as an Example

Xia Baohong^{1*}, Xing Yanyan¹

(¹ Guangzhou Vocational University of Science and Technology, School of Arts and Media, Guangzhou, Guangdong, 510550, China)

Abstract: Under the background of national promotion of industry-education integration and high-quality development of vocational education, the demand for compound talents with artistic creativity and engineering practice ability in the digital development of packaging industry is increasing, and the traditional teaching mode of "packaging design" is difficult to meet the needs of the industry. This study establishes a dual-mode teaching system of "factory-in-school + industry college" from the perspective of industry-education integration. The industry college serves as the input end of resources and standards, introducing enterprise mentors, indus-

基金项目: 2025 年度广东省教育研究院民办教育研究基地项目《民办高职数字媒体产教联合体构建——基于“校中厂+产业学院”的双向赋能模式探索》(项目编号: 2025JD12); 2025 年教育部供需对接就业育人项目《AI 赋能视域下基于创新创业人才培养的数字艺术实践教学探究》(项目编号: 2025061883085)

作者简介: 夏宝红 (1983-), 女, 湖北团风, 硕士, 研究方向: 数字媒体艺术

邢艳艳 (1982-), 女, 河南濮阳, 硕士, 研究方向: 艺术设计

通讯作者: 夏宝红, 通讯邮箱: 39858284@qq.com

ry standards and real projects. The factory-in-school serves as the output end of practice and achievements, providing simulated enterprise environment and professional equipment to support the whole process of design, prototyping and verification. The dual-mode curriculum is restructured into three modules: basic cognition, process implementation, and project practice. A hybrid process is implemented, including online pre-class preparation, collaborative practice by dual teachers during class, and iterative optimization after class. A diversified assessment system integrating enterprise evaluation is established.

Keywords: On-campus factory; Industrial college; Packaging design; Dual-mode

引言

随着我国产业升级与经济结构转型的不断深入,国家对高素质技术技能人才的需求日益迫切。近年来,国务院、教育部等部门相继印发《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等一系列重磅文件,明确提出“深化产教融合、校企合作”“推动产业需求更好融入人才培养全过程”的战略部署^[1]。包装产业作为服务民生的关键性支柱产业,正朝着智能化、绿色化与定制化方向演进,对兼具艺术创意和工程实践能力的复合型设计人才需求愈发迫切^[2]。

然而,当前高校艺术设计专业《包装设计》课程教学面临着“艺工脱节”的核心困境。学生虽具备视觉审美与创意思维,但因缺乏工程实践场景与系统理论指导,难以将设计方案转化为符合产业标准的实物成果,课程结构未覆盖材料选型、结构验证、打样测试等产业核心环节^[3]。现有“校中厂”“产业学院”等模式探索多聚焦于工科专业,针对艺术专业的实践探索虽有尝试,但尚未形成理论-模式-课程的深度耦合体系^[4,5]。

为此,本研究以情境学习理论、岗课赛证融合理论、艺工融合思想^[6]为基础支撑,构建了“校中厂+产业学院”双模式教学体系。试图通过双轨协同方式,将产业资源、技术标准与实践场景深度嵌入教学全过程,有效弥合艺术表达与工程实现之间的鸿沟。

1 《包装设计》课程教学现状与问题分析

1.1 教学对象特征分析

艺术设计专业的生源构成以美术类考生为主体,其知识结构与能力特征呈现鲜明的两强两弱特征:一是艺术创意强,工程思维弱。他们经过通识教育阶段,已具备一定的视觉审美、创意思维和手绘表现等能力。但他们的数理基础和工程思维相对薄弱,在教学中发现他们对包装结构力学、材料学等工科知识较难理解。二是平面软件强,三维与数字技术弱。学生熟练使用 Photoshop、Illustrator 等平面软件,但对三维建模、虚拟样机及动态交互演示掌握不足。

1.2 现行教学模式存在的主要问题

尽管行业变革与学生特征均已发生显著变化,但许多院校该课程的教学模式仍未能进行根本性革新,主要存在以下三个方面的问题:

1.2.1 教学内容滞后,与行业数字化进程脱节

课程内容多侧重包装装潢与平面效果图制作,对智能包装、可持续设计、三维虚拟展示等前沿领域涉及较少。再者教学案例多为虚拟课题,未能与行业发展及真实项目挂钩,与学生未来就业岗位的真实需求存在代差^[7]。在教学过程中较难展示真实结构生成、包装虚拟展示与打样验证等流程。

1.2.2 教学方式单一,实践环节薄弱

当前教学多采用理论讲授加机房实训的传统模式,实践环节多为虚拟命题或过时案例,缺乏真实项目驱动。学生无法在真项目、真环境中体验从需求分析、概念设计、结构工程、材料选择到与生产端对接的全流程^[8]。这种校企分离的教学,导致学生虽能做出美观的效果稿,但严重缺乏对成本、工艺可行性、批量生产等现实约束条件的考量能力,设计落地性差。

1.2.3 评价体系固化，难以衡量综合创新能力

课程考核较为单一，常以设计效果图的视觉表现为考核要点，忽视了包装结构合理性、材料适用性、数字技术规范性以及项目完成度的工程维度。这种考核方式进一步强化了学生重表现、轻实现的倾向。

2 “校中厂+产业学院”双模式教学构建

依托广州科技职业技术大学（简称“广科大”）的产教融合基础，构建了“校中厂+产业学院”双轨驱动、优势互补、协同育人的教学模式。该模式主旨是将产业真实需求、技术标准、行业标准与真实项目实践嵌入教学全过程，以破解美术生工程实践能力薄弱与行业数字化转型脱节的困境。

2.1 双模式的内涵与协同机制

产业学院模式：为资源与标准输入端。广科大艺术传媒学院与珠三角地区多家设计、印刷科技企业共建数字创意产业学院。产业学院作为双模式的顶层资源枢纽，为课程提供规范化、前沿化、产业化的核心输入，解决课程内容与行业脱节的问题^[9]。其核心职能是：

其一，成立由企业技术总监、行业专家和校内专业教师组成的教学指导委员会，共同审定人才培养方案、课程标准和考核方案；

其二，系统性地引入企业导师资源、行业技术标准如色彩管理体系、印前规范、最新案例库及前沿技术讲座资源，确保教学内容的前沿性与规范性。

其三，筛选合作企业的真实需求，作为课程项目实战模块的核心载体，同时导入企业最新案例库，替代传统虚拟课题，让课程项目与市场需求直接对接。

校中厂模式：为实践与成果输出端。充分利用广科大现有的创客空间、数字工坊、印刷厂等资源，为模拟真实企业环境的项目实践提供平台。校中厂作为双模式的底层实践载体，是课程项目实战模块的核心场景，解决课程实践环节薄弱、设计无法落地的问题^[10]。其核心职能是：

其一：作为实践平台，利用已配置 3D 打印机、激光雕刻机、高精度打印输出设备等专业工具，还原企业包装设计打样、测试环节的真实场景，让学生以“准员工”身份进入实践状态。

其二：承接产业学院导入的真实项目，将课程项目实战模块转化为校中厂项目执行环节，学生在校内导师及企业导师的指导下，按企业项目流程完成需求分析、方案设计、材料选型、数字建模、打样测试。

其三：校中厂的实践成果直接作为课程成果的核心组成部分，将学生完成的落地包装样品、项目执行报告提交至产业学院合作企业进行评审，同时将学生在实践中形成的创新设计点子、工艺优化建议反馈至产业学院，为企业后续项目的参考，实现课程成果从校园到产业的直接输出。

双模式与课程融合是将产业学院的资源与标准、校中厂的实践与场景拆解为课程要素，融入基础教学、技能进阶、项目实战、成果评审全流程，最终实现艺术表达与工程实现的双向适配，培养学生符合行业需求的包装设计核心能力（如图 1 所示）。

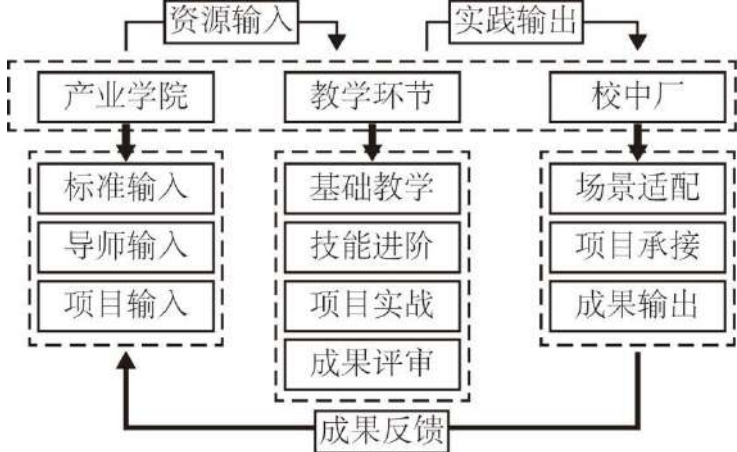


图 1 校中厂+产业学院与课程双轨嵌入思路图

2.2 基于双模式的课程内容重构

《包装设计》是艺术设计专业的核心课程。在当今数字经济时代，智能包装与可持续包装已成为行业新增增长点；同时设计流程也已全面数字化。从 3D 建模、虚拟样机评审到数字印刷对接，要求设计师具备数字工具应用与跨流程协作能力。课程设计基于双模式的嵌入思路，将课程重构为三大模块：（1）基础认知模块：聚焦包装设计概论、材料学基础与行业标准。（2）工艺实现模块：强化三维数字建模、结构设计与虚拟打样技能。（3）项目实战模块：以企业真实项目为载体，完成从创意到实物的全流程实践（如图 2 所示）。

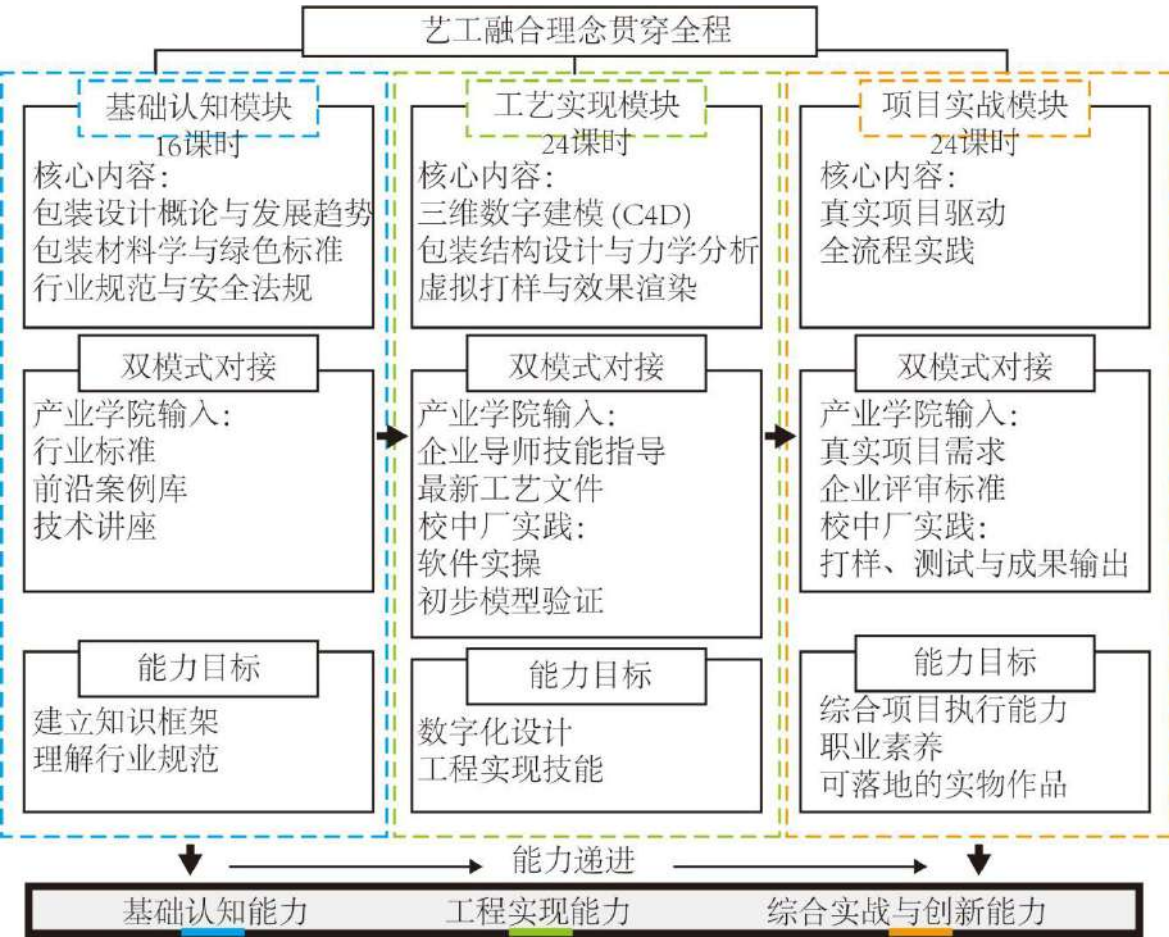


图 2 课程教学内容重构

整体项目的设计是按照难度递进、能力分层的思想来进行，各项目可通过具体任务拆解成小项目，同时衔接了创意构思、软件操作、工艺认知、项目实践的闭环式能力培养^[1]，确保课程内容与包装行业工作岗位需求精准对接，以实现艺术创意与数字表现与工程实践深度融合的变革。

2.3 教学实施流程

基于双轨逻辑及建构主义学习理论，课程教学实施分为：准备-课前-课中-课后-评价五个核心环节，各环节深度绑定产业学院与校中厂资源，实现资源输入、场景实践、成果反馈、考核闭环的协同设计，遵循线上预习、课中实操、课后迭代的混合式流程，并以项目为主线贯穿始终。（如图 3 所示）。

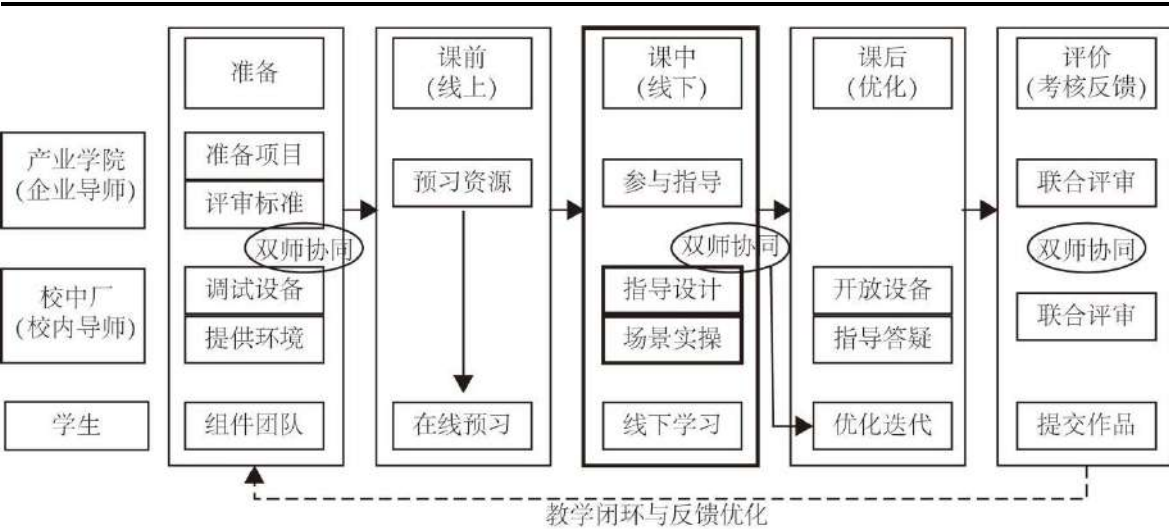


图 3 双模式教学实施流程

教学各环节与产业学院与校中厂资源深度绑定，实现资源输入、场景实践、成果反馈、考核闭环的协同设计。整个课程流程设计是以产业学院导入的真实项目为线索，串联预习、设计、打样、优化全流程，确保学生学习目标与企业需求直接对接，有效弥合设计方案与产业生产端的技术鸿沟，提升设计成果的工艺适配性与批量生产可行性。

同时从准备阶段分工到课中联合授课，再到课后联合指导、评价阶段联合考核，都形成双师协同的完整链条，弥补校内导师产业经验不足、企业导师教学逻辑薄弱的短板。校中厂的设备调试、模拟企业场景搭建，与产业学院的项目需求、工艺标准深度匹配，确保实践环节真操作、真验证。

2.4 多元化考核评价体系

为打破课程传统考核形式单一，重结果轻过程、重艺术轻工程的问题，结合课程的教学实施过程，采用了多元化考核评价体系（如图 4 所示）。课前通过线上平台追踪学生的预习作业情况，课中通过校中厂记录实践表现，课后考核双师联合评审的阶段性和课程最终作品，实现学习、考核、反馈的实时闭环。其中将企业项目评价权重设定为最高 40%，由产业学院联合包装设计、印刷企业组建评审组，参照行业真实项目评审标准打分，确保考核结果直接反映学生对产业需求的适配能力，解决设计与生产脱节的评价导向问题。该评价体系以提升设计落地性与职业素养为核心，权重分配与评分标准均参照产业实际需求设定，确保考核结果既能反映学生综合能力，又能推动其向复合型设计人才转变。

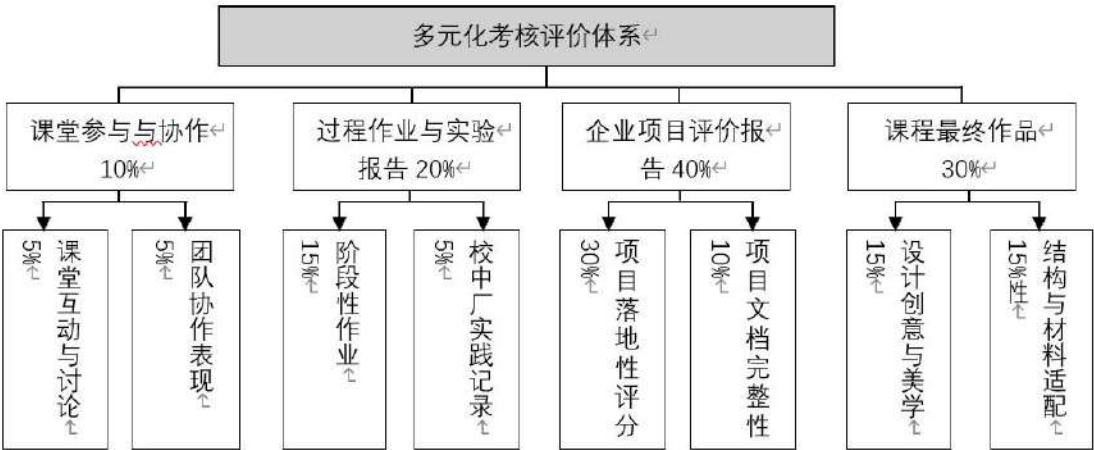


图 4 多元化考核评价体系权重

3 结语

在国家强力推动产教融合与职业教育高质量发展的导向下,构建“校中厂+产业学院”双模式教学,能有效破解了艺术设计专业《包装设计》课程艺工脱节的核心困境。双模式通过产业学院与校中厂的功能协同,形成了资源输入、实践转化、成果输出、反馈优化的闭环育人机制。产业学院作为顶层资源枢纽,将企业导师、行业标准、真实项目等产业要素深度嵌入教学,破解了课程内容与行业发展脱节的难题;校中厂作为底层实践载体,凭借专业设备与模拟企业场景,为学生提供了从创意设计到实物落地的全流程实践平台,弥补了传统教学中实践环节薄弱的短板。

课程重构的基础认知、工艺实现、项目实战三大模块,配合线上线下的混合式教学流程,形成了循序渐进的能力培养链条。多元化的考核评价体系有助于打破传统艺术设计专业重艺术表现轻工程实现的固化模式,在评价权重中将企业项目置于核心地位,综合考量了设计创意、结构合理性、材料适配度与项目的落地性,实现的是对学生综合能力的全面考核。这一评价机制不仅与双模式教学形成闭环呼应,更引导学生形成“艺术为形,工程为基”的设计理念,推动其向行业需求的复合型人才努力。

综上所述,“校中厂+产业学院”双模式通过资源协同、流程再造与评价革新,构建了理论与实践深度融合,校园与产业无缝对接的育人生态,为艺术设计类课程的产教融合教学改革提供了有益借鉴。

参考文献:

- [1] 李晓娟,梁晨,王屹.职业教育课程高质量发展:底层逻辑、核心要义与实践指向[J].职业技术教育,2024,45(17):6-13.
- [2] 姜大源.跨界、整合和重构:职业教育作为类型教育的三大特征“学习《国家职业教育改革实施方案》的体会”[J].中国职业技术教育,2019,(07):9-12.
- [3] 何卫华,李黎.“双高”建设背景下的专业群建设管理机制探讨[J].高等职业教育探索,2019,18(03):41-46.
- [4] 周威,周颐.包装设计课程教学改革与创新实践[J].包装工程,2021,42(S1):261-266.
- [5] 李洁璞.融合数字媒体技术的包装设计创新教学模式探索[J].上海包装,2025,(01):214-216.
- [6] 江传玉,方晓南,钟尚江,等.产教融合背景下校企协同育人模式研究与实践——以吉利汽车产业学院为例[J].时代汽车,2024,(22):50-52.
- [7] 郑晓明,于娇娇,甘黎明,等.“校中厂”产教融合育人模式改革的实践研究——以兰州石化职业技术大学石油化工技术专业群为例[J].兰州石化职业技术学院学报,2023,23(01):39-43.
- [8] 和震.产教融合本质内涵和基本规律的洞察与把握[J].中国职业技术教育,2024,(15):25-29.
- [9] 李胜,戎成.以共治促善治:产教融合视域下职业教育课程治理的核心逻辑[J].中国职业技术教育,2023(29):12-16+40.
- [10] 胡米一.高职院校包装设计课程项目化教学改革与实践[J].绿色包装,2024,(11):36-39.
- [11] 朱云.市域产教联合体建设:实施现状与优化路径职业技术教育[J].中国职业技术教育,2024,45(36):63-67.

数字人文视角下古籍类知识图谱构建与价值转换——以《海错图》为例

于旻杉^{1*}

(¹ 北京印刷学院 经济管理学院, 北京 102600)

摘要: 近年来, 随着科学技术的不断发展与融合, 数智化正不断加速推动古籍的整理、利用与转化升级。数字人文“开放、关联、互动”的核心理念, 为古籍数字资源的活用提供了支撑。知识图谱作为数字人文的核心形式之一, 为古籍所存在的资源碎片化、管理标准化不足的困境提供了从结构化资源到价值应用的可实现转化途径。本文以清代海洋生物古籍图谱《海错图》为例, 系统分析知识图谱在古籍类文化遗产数字资源管理中的应用路径, 揭示数字资源从系统化管理到文化价值、经济价值双重转换的实现机制。研究表明, 知识图谱驱动的古籍类数字资源管理可构建“采集—组织—利用—增值”的闭环价值体系, 为古籍的高效管理与可持续价值转换提供借鉴思路。

关键词: 数字人文; 知识图谱; 价值转换

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i7.1017>

Construction and Value Transformation of Knowledge Graphs for Ancient Books from the Perspective of Digital Humanities : Taking "Creatures in the sea" as an Example

Yu Minshan^{1*}

(¹ Beijing Institute of Graphic Communication, School of Economics and Management, Beijing, 102600, China)

Abstract: In recent years, with the continuous development and integration of science and technology, digitalization has been accelerating the process of upgrading the collection, utilization and transformation of ancient books. The core concepts of "openness, interconnection and interaction" in digital humanities provide a foundation for the effective utilization of ancient books' digital resources. Knowledge graphs, as one of the core forms of digital humanities, provide a feasible transformation path from structured resources to valuable applications for the fragmented resources and insufficient management standardization issues existing in ancient books. This article takes the Qing Dynasty marine biological ancient book *Creatures in the sea* as an example to systematically analyze the application path of knowledge graphs in the digital resource management of ancient books and cultural heritage, and reveals the realization mechanism of the dual transformation of digital resources from systematic management to cultural and economic value. Research has shown that the management of ancient book digital resources driven by knowledge graphs can establish a "collection - organization - utilization - v

作者简介: 于旻杉 (2001-), 女, 山东淄博, 硕士, 研究方向: 出版行业数字化、信息管理与数字资源管理

通讯作者: 于旻杉, 通讯邮箱: yuminshan01@qq.com

value-added" closed-loop value system, providing reference ideas for the efficient management and sustainable value transformation of ancient books.

Keywords: Digital humanities; Knowledge graph; Value transformation

引言

古籍作为古代文明的智慧结晶,是中华优秀传统文化的重要物质载体。现阶段,古籍的活化利用主要聚焦于古籍的数字资源管理与深度价值挖掘,通过技术手段实现文本知识的资源转化、应用与传播,让沉睡的文化资源跨越时空“活”起来。

我国高度重视古籍保护与数字化工作进程,并明确了数字化管理在新时代古籍工作中的重要地位。截至目前,国家共公布了六批《国家珍贵古籍名录》,并先后发布《关于推进新时代古籍工作的意见》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等系列文件,明确以数字化和智能化推动古籍整理利用与转型升级,使纸质文化遗产迈向数字化产业的新阶段。

在这一政策背景下,如何在数字人文视角下,利用资源管理技术破解“古籍活化”难题,实现文化价值与经济价值的协同发展逐步成为众多学者关注的焦点。

厥贡盐絺,海物惟错。“海错”一词出自《尚书·禹贡》,用来描述海洋里面种类繁多的生物。《海错图》作为中国古代关于海洋生物最全面的一部图文并茂的科学图谱,一共绘制了371种海洋生物,兼具了文献遗产与艺术遗产的双重属性,具备串联历史保护、价值传播、产业融合三大核心议题的特质。因此,本文以《海错图》一书为研究个例,从数字人文的视角出发,通过知识图谱这一网状知识结构,构建了“知识提取—图谱构建—活化应用”的研究框架,系统探索古籍数字资源结构化管理与价值转换机制。

1 国内外研究综述

目前,国内外古籍数字化与活化利用呈现多元发展格局。国内在政策引导形成了“国家主导、多方参与”的发展模式。庞井君指出只有从价值源点出发,我们才能准确完整地理解中国文化的逻辑结构和运行机制,才能有针对性地实现现代性转换并服务于面向未来的文化价值体系构建^[1]。2017年《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》将古籍数字化纳入核心任务,《2021—2035年国家古籍工作规划》进一步推动其从单一保存向产业化升级。国家图书馆“数字古籍资源库”等项目的发展成为领域的发展标杆。数字人文技术应用持续深化,《秦汉文化古籍》^[2]、《清宫扬州御档选编》^[3]等文献的深度开发构建了知识标准化框架。

国外古籍资源数字化领域起步较早且特色鲜明,欧盟“欧洲数字图书馆计划”通过跨机构跨境数据共享支撑文化创意合作,日本以“古籍数字化推进基本方针”推动古籍元素与动漫产业融合,奥地利国家图书馆“奥地利图书在线”项目^[4]则通过众包、学术联盟等模式拓宽发展路径。国际上已形成CIDOC-CRM等通用本体标准,为资源整合提供语义支撑。数字人文领域本体的构建与应用趋势已从早期的概念化探索转向多场景、深层次落地,并向跨模态、智能化和国际合作方向演进^[5]。当今人工智能系统也正是利用知识图谱作为基础服务,应用领域则是知识图谱所触及的领域^[6]。

尽管发展趋势良好,但古籍资源的结构化管理与应用仍面临多重困境。一是资源开发不均衡,主题多集中于文史领域,其他种类的古籍挖掘不足;二是技术融合深度不够,沉浸性、智能化体验欠缺,应用空间转化不足;三是传播模式单一,产品产出同质化严重,难以形成完整知识体系;四是价值转化低效,目前的古籍数字化转换大部分仅停留在页面扫描、文本存储,未形成通用的结构化存储框架,使文化资产难以有效转化为经济价值。

因此,本文以《海错图》为例,突破传统结构化局限,通过参考非遗领域本体、世界遗产本体、多媒体数据的本体构建方法^[7],构建“活用导向型”知识图谱,整合生物实体、民俗场景、艺术元素等多维度结构化文化资源,实现古籍知识网络构建,形成“采集—组织—利用—增值”闭环体系,将图谱与文创开发、文旅融合、知识传播深度结合。探索古籍数字化标准化路径,参考国际通用标准的同时,结合古籍特性优化实体与属性标注,为自然科学类古籍活化提供可复制的技术框架,破解同质化与价值转化低效难题。

2 《海错图》知识图谱建构

2.1 知识图谱构建的核心目标

利用知识图谱对古籍数字资源管理进行赋能,本质是通过“结构化关联”打破古籍知识的碎片化,实现分散知识资源到结构化知识语义网的转化。《海错图》知识图谱构建以活用导向、多场景关联为核心目标,具体包括三个层面:一是实现知识结构化,梳理《海错图》中的生物、民俗、艺术等核心知识,使图文、知识得到有效关联;二是支撑元素可复用,提取具有应用价值的可视化元素与文化符号,为后续活化应用提供资源储备;三是衔接多场景需求,建立知识与应用场景的精准关联,实现古籍知识的高效转化与价值再生。

2.2 知识图谱构建的核心过程

第一步,《海错图》知识图谱构建遵循知识解构、关联建立、属性标注的逻辑流程。以《海错图》为中心,构建“实体—关系—属性”的语义网络,连接起各种所记载的海洋生物,并进一步揭示这些生物与时代背景、文化概念、神话传说和实用知识之间的深层联系。

第二步,数据采集与实体定义阶段,数据是知识图谱的基础部分。本知识图谱采用了分层采集的方法来构建节点。

实体层聚焦《海错图》中的核心知识载体,首先确立了最核心的两个节点:作者“聂璜”和著作“海错图”作为整个图谱的起点。以核心节点为中心展开背景实体扩展,如朝代、收藏机构、文化母,等为图谱提供了丰富的历史与文化语境。生物实体挖掘部分采取了分批次挖掘原则,包含了常见生物实体、特色生物实体、传说生物以及民间别称生物。

第三步,关系梳理与网络构建,通关挖掘语义关系,让图谱“活”起来

关系层与属性层旨在建立实体间的逻辑关联,关系梳理与网络构建是《海错图》知识图谱实现语义活化的核心环节,通过梳理从而形成完整的知识网络。通过整理与分类,定义了三种主要的类型关系,分别为核心叙事类,如聂璜与海错图的“创作”关系,每种生物与海错图之间的“被记载”关系等;语境关联关系将书籍与背景连接,如海错图“成书于”清代、“收藏于”故宫博物院等;文化语义关系是体现本项目构建与应用的关键部分,通过神话关联、使用价值、文化象征、色彩、绘画技法、形态比喻等为生物节点添加了丰富的文化语义标签,如鲛人“源自”海洋神话、珊瑚在中国古代海洋文化“象征吉祥”、海钱“近亲”海胆等。

通过“关系”与“属性”的链接,将原本孤立的节点连接成一个相互关联、层次分明的语义网络,清晰地展示了《海错图》知识的立体结构。

2.3 图谱的核心功能

基于上述的知识图谱构建逻辑可以构成其三大核心功能:一是知识聚合功能,将分散的图文信息转化为结构化知识网络,实现古籍知识的系统化梳理与集中呈现,用户可通过任实体快速关联获取完整的关联知识。二是精准匹配功能,通过属性标注与关联规则,对接场景需求,可快速适配相应元素。三是价值延伸功能,通过跨场景关联设计,让纸质单一化的知识衍生出多形态产品,构建可持续的价值转化。

3 古籍的场景活化与经济转换机制

3.1 知识普及与传播加速

从知识图谱的知识聚合与关联功能出发,可构建“媒介扩展+沉浸感知”的古籍传播矩阵,借助知识图谱、三维动画、元宇宙等大众喜闻乐见的形式进行社会传播^[8],带给读者沉浸式阅读体验。通过现代资源引领与技术资源赋能加速相似知识科普类古籍的大众化传播。

媒介扩展方面,基于结构化知识结构,开发多形态传播内容,实现知识的碎片化精准传播。本体的构建为公共数字文化资源赋予了语义特征,实现了资源之间的语义关联,为语义检索奠定了基础^[9]。通过知识语义关系网,串联不同生物的知识集合,呈现完整的清代海洋认知体系。沉浸感知方面,可借助虚拟现实、数字孪生等新技术开发互动体验项目,通过深度互动与文化科普进

行生物认知。通过依托先进的数字技术和海量的文化资源开展创新实践,推动形成文化遗产活化、年轻群体深度参与的数字化文化传播生态^[10]。如国家图书馆打造的5G全景VR《永乐大典》、《古籍寻游记》VR展览等项目,实现了古籍的沉浸式展示,拓展了古籍活化的应用场景。

3.2 文创开发:直接经济收益

知识图谱的结构化数字资源为文创的开发提供元素提取、功能适配、文化赋能的逻辑基础,实现文化资产向有形产品的高效转化,形成直接经济收益闭环。

以文创产品为例,实体文创开发层面,依托图谱的结构化关联,精准筛选高辨识度、低同质化元素,从实体层提取造型元素,结合属性层标签,可开发盲盒、摆件等3D产品;通过挖掘文化语义关系与艺术价值,将古籍记载与地方民俗融入包装设计,提升产品文化价格转化幅度。数字文创开发层面,借助图谱关联特性打造多元产品。例如,开发数字藏品,通过艺术属性资源,开发虚拟皮肤、表情包等线上周边,适配社交平台传播;建立数字资源授权库,向关联产品品牌输出标准化元素,通过授权费拓宽收益渠道实现文化价值向经济价值的直接转化。

通过图谱构建与利用,也可帮助企业快速检索和分析资源信息,为企业制定更科学、有效的研发与生产策略提供支持,实现协同发展^[11]。

3.3 文旅融合:间接经济收益

文化既具有地域特征和民族特征,又具有时代特征^[12]。依托知识图谱的关联网络,以结构化资源集合作为工具,推动文化遗产类数字资源的转型与产业化发展,实现双向价值流动。例如,与相关地方文旅产业深度融合,实现间接经济收益的转化。文旅线路设计方面,基于图谱关联打造“文化研学之旅”,图谱为每条线路提供定制的“故事讲解+民俗体验参与+游戏互动+文创手工制作”的完整内容支撑,通过沉浸式互动场景、科普性剧场演出等游学形式进行深度文旅融合。此外,虚拟现实游戏与文化结合的形式,不仅能让游客一窥过去的历史,还能让他们在虚拟世界中进行操作和互动^[13]。它们之间的相互作用能够实现互利共赢,真正意义上实现寓教于乐。通过文旅发展可同步带动其他相关产业的间接经济收益,形成从文旅引流到经济增收的良性循环。

以霞浦地区为例,《海错图》知识图谱的海洋生物、渔业民俗等资源与霞浦海产、妈祖信俗、滩涂地标等文旅禀赋高度契合。通过场馆展陈升级,打造专题展区,深化新媒体技术应用,探索多元化的传播路径,并构建包容性的认同机制^[14];设计海错研学线路,串联滩涂、非遗场馆与古遗址;文创民宿创新,开发主题产品与沉浸式体验;非遗活化传播,联动民俗活动与数字传播,可破解滨海文旅同质化难题,将古籍知识转化为消费场景,助力霞浦海洋文化品牌升级。

4 核心优势与可持续发展路径

相较于传统古籍二次利用模式,知识图谱赋能古籍类活化应用具有显著优势。在元素筛选方面,传统模式主要依赖经验判断,而通过图谱驱动模式通过数据化分析,双重兼顾文化价值与市场需求;在产品同质化方面,传统模式因缺乏差异化元素挖掘,使传统纹样重复复率高,衍生产品同质化严重;在知识关联性方面,传统模式多为单一元素复用,缺乏文化内涵支撑,图谱模式通过多维度知识关联构建结构化知识脉络,使产品兼具多维属性价值;在可持续性方面,传统模式产品热度过后难以迭代,图谱模式可通过用户反馈与销售数据更新知识标签,推动产品持续升级;在价值转化效率方面,传统模式与经济价值链接点单一,图谱的结构化语义网络可扩展链接产业点,提高经济价值转化。

为实现长效发展,应构建可持续性的“资源-技术-传播-产业”四位一体的发展路径。在资源层面,推进资源整合与标准化知识结构,丰富与规范化图谱内容。在技术层面,深化AI、AR等技术融合,开发智能挖掘工具,搭建可复用文化遗产类古籍本体框架,降低成本。在产业层面,进行深化跨界协同,通过创造性转化和创新性发展实现多维度价值转换^[15]。在传播层面,构建多元立体体系,精准触达受众,推进国际文化交流,助力古籍价值持续转化。

参考文献:

- [1] 庞井君. 中国传统文化的逻辑源点与现代转换[J]. 人民论坛, 2017, (34): 125-127.
- [2] 孟中元, 张缀娇, 容波. 数字人文视域下的秦汉文化古籍文献知识图谱构建探讨[J]. 陕西历史博物馆论丛,

2025, (00): 329-341.

[3] 汤子禾. 《清宫扬州御档选编》知识图谱构建与应用研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2025.

[4] 黄莹, 王玮. 奥地利国家图书馆古籍数字化项目实践及启示——以“奥地利图书在线”项目为例[J]. 图书馆研究与工作, 2025,(12): 52-57+67.

[5] 晏超. 数字人文领域本体建设与应用研究[D]. 太原: 山西财经大学, 2025.

[6] Peng C Y, Xia F, Mehdi N, et al. Knowledge Graphs: Opportunities and Challenges[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(11): 1-32.

[7] 陈晓婷. 数字人文视域下文献遗产信息资源本体构建及实证研究[D]. 湘潭: 湘潭大学, 2022.

[8] 李明杰. 古籍数字化传播: 内容、成效与前瞻[J]. 人民论坛, 2025, (22): 106-109.

[9] 肖希明, 完颜邓邓. 基于本体的公共数字文化资源整合语义互操作研究[J]. 国家图书馆学刊, 2015, 24(03): 43-49.

[10] 胡雨雯. 文创产品赋能传统文化传播的创新实践——以中央广播电视总台“央博”数字平台为例[J]. 传媒, 2025, (16): 48-50.

[11] 郭振远. 基于本体的产品工艺信息知识图谱构建[D]. 贵阳: 贵州财经大学, 2024.

[12] 舒坤尧. 中华优秀传统文化传承与现代价值研究[M]. 北京: 文化发展出版社, 2023: 159.

[13] Theodoropoulos A, Antoniou A. VR Games in Cultural Heritage: A Systematic Review of the Emerging Fields of Virtual Reality and Culture Games[J]. Applied Sciences, 2022, 12(17): 8476.

[14] 罗琴棋. 新媒体视域下非遗文化传播的叙事转换与文化认同塑造——以四川蜀锦为例[J]. 文化学刊, 2025, (06): 127-130.

[15] 李凤亮, 古珍晶. 新时代中华优秀传统文化现代化转换的价值、路径及原则[J]. 东岳论丛, 2020, 41(11): 111-118+191.