

以古典文学涵养新大众文艺的文化主体性

李舒宽

2014年10月15日,习近平总书记文艺工作座谈会上指出:“传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,‘以古人之规矩,开自己之生面’,实现中华文化的创造性转化和创新性发展。”这一重要论述,既为中华优秀传统文化在当代的传承和发展指明了方向,也为审视新时代文艺创作提供了根本遵循。在数智时代,新大众文艺作为一种由大众参与、新技术赋能、新媒介承载的文艺新生态,正在重塑文化景观。然而,新大众文艺蓬勃兴起的同时,其文化主体性建设尚有提升空间,部分创作存在审美同质化、流量至上、价值引领偏弱等问题。而古典文学作为中华优秀传统文化的瑰宝,不仅是民族精神的根脉,更是滋养新大众文艺、构建自主知识体系与话语体系的重要资源。通过创造性转化、创新性发展,古典文学能够为新大众文艺注入深厚的历史底蕴与美学精神,从而涵养其文化主体性,使其真正植根中华大地、彰显中国气派。

传承古典文心,铸牢新大众文艺的精神主体性

文化主体性的核心在于精神上的独立自主,新大众文艺的发展需要有深厚的文化根基。针对目前部分新大众文艺作品价值引领偏弱的问题,赓续古典文学积淀千

年的人文精神与价值谱系,显得尤为重要。

从《诗经》的“饥者歌其食,劳者歌其事”到杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,白居易的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的现实主义关怀,中国文学传统始终强调文艺与社会、人民的紧密联系。这种“人民性”传统与新大众文艺“人人都是创作者”的本质高度契合。通过汲取古典文学中忧国忧民、修身齐家等思想观念,新大众文艺能够更好地承载起启迪心智、弘扬主流价值观的社会责任。

古典文学还为新大众文艺提供了审美范式。中华美学讲究“意境”“风骨”与“气韵”,这与西方注重再现的美学传统有所不同。在新大众文艺创作中,融入古典诗歌的意境、小说的趣味和戏曲的写意性,有助于形成具有中国特色的审美标识。比如,李子柒创作的短视频取材于乡野农家的衣食住行,在春耕秋收、制茶酿酒中营造出一种世外桃源的理想生活,复刻了“采菊东篱下”的闲适意境,烟火与诗意相融,唤醒了观众对山水田园的向往,这也说明古典美学意境在现代社会依然具有强大的生命力。

借鉴古典创作技巧,塑造新大众文艺的表达主体性

巩固文化主体性并非固步自封,而是要在守正的基础上实现创新。以古典文学巩固新大众文艺

文化主体性,既要延续古典文学蕴含的人文精神和审美文化,也要借鉴其历经千锤百炼的艺术技巧,使微短剧、网络文学、网络游戏等新兴载体具有中国特色的表达方式,从而在全球化语境中彰显中华文化辨识度。

新大众文艺可以借鉴古典文学的语言艺术与表达技巧。在语言表达方面,古文的精炼、诗词的韵律、小说的白描,均可转化为当代叙事的语感底色,避免网络用语过度扁平化。在谋篇布局方面,古典小说“草蛇灰线,伏脉千里”的铺垫手法、“花开两朵,各表一枝”的多线叙事,以及“且听下回分解”的悬念设置,天然适配碎片化、连续性的传播场景。比如,在国产单机游戏《黑神话:悟空》中,开发者将《西游记》的经典文本与现代3A游戏技术深度融合,不仅重构了东方神话的视觉奇观,更创造性地借鉴了传统章回体小说形式,既完美适配分章节闯关的游戏节奏,又借助回目标题勾起玩家对原著情节的联想,激发其探索欲。此外,在中国式的语言表达当代人情感与思考的方式,让中国故事始终保有中国式的讲述逻辑,使我们在全球文化对话中能够以独立的叙事姿态参与交流、输出价值。

活用古典文学理论,建构新大众文艺的话语主体性

新大众文艺的发展不仅需要实践层面的繁荣,更需要理论层面的自

觉。长期以来,某些当代文艺批评受西方理论影响,有时难以精准阐释中国本土的文艺现象,而古典文学理论则为构建中国自主的文艺批评体系提供了源头活水。

“赋”“比”“兴”“气”“风骨”“格调”“韵味”“肌理”等中国古典文学批评范畴,虽诞生于古典文论的土壤,却早已溢出文学边界,凝练为具有普遍解释力的审美经验与批评范式。这些范畴以其内涵的丰富性与概念的衍生性,构成了独特的中国式批评话语,经由创造性阐释与现代性转化,可应用于新大众文艺的深度分析。这种应用不仅能摆脱对西方话语的依赖,更有助于建立符合中国文艺逻辑、有效解释本土经验的评判标准。

新大众文艺作为当代群众参与度极高的文化形态,是建构中国自主文艺批评话语体系的最佳试验场。以古典文论为根基,以当代实践为对象,以创造性转化、创新性发展为方法,方能逐步确立话语主体性,让中国文艺不仅“做得好”,也“说得清”,既有自己的创作气象,也有自己的批评语言。

新大众文艺是新时代人民文艺的生动体现,其生命力系于文化主体性。汲取古典文学的精神价值、创作智慧和理论资源,可提升新大众文艺的本土品格与文化自觉,推动守正创新,为构建中国语言文学自主知识体系提供实践支撑。

新媒体环境下语言教学促进本土文化对外传播的创新路径

崔钰子

当下,数字技术全方位重塑传播格局,语言教学早已逾越单纯技能训练,演化为承载文化基因、促进价值对话的深层实践。本土文化对外传播若仅依赖宏大叙事,难以穿透文化认知差异。新媒体的蓬勃发展,为跨文化传播提供了多元载体与全新场景。依托新媒体即时交互、移动便捷及社群聚集等独特优势,语言教学可以打破时空限制,在虚实融合的传播场景中搭建全新的传播路径。在此背景下,探索新媒体环境下语言教学促进本土文化对外传播的创新路径,成为一项重要课题。

数字技术赋能多模态情境建构,创设文化具身体验。其一,以开发动态文化语义场景为抓手,让本土文化传播更具生命力。传统教学模式下,语言学习多以课堂讲授、纸质教材为载体,学习者往往只能借助抽象描述想象特定语词所依附的生活场景。增强现实技术为语言文化教学带来了范式革新,街巷牌坊、器物纹饰或节庆现场的仪式道具等实体文化物象,均可通过移动终端摄像头完成扫描识别,并将特定追踪展示界面即时投射至电子屏幕,界面上既呈现出相应词汇的标准发音与语法结构,同时以动态视听形式,展现出文化符号千年演变与其当代存续状态。从课堂教学设计看,搭建动态文化语义场景需要先锚定核心要素,再逐层展开阐释,最终落地场景运用。在各课设计阶段,需要教师重点提炼目标语境中具有文

化代表性的词汇与惯用语,结合线下地域场景、书本经典文本内容,设计沉浸式增强现实教学脚本。比如,西安外国语大学研发的轻量化“灵境”AR(增强现实)文物识别系统,已落地兵马俑、大雁塔两大文旅场景,专门面向来华海外留学生打造实景动态文化语义场景,留学生佩戴AR眼镜扫描兵马俑陶俑饰、大雁塔石刻等实体物象后,设备屏幕会即时弹出对应的汉语词汇、标准发音与中英双语注解。其二,以开发人工智能对话为载体的智能叙事引导系统为突破,推动本土文化加速“出圈”。大语言模型可以根据本土文化特质,塑造不同虚拟交互形象,比如古代书院讲书先生、传统手工艺作坊匠人,为学习者提供沉浸式语言伙伴。智能叙事引导系统要始终以本土文化伦理与价值体系作为对话底层逻辑,使学习者在实践中逐步读懂汉语言表达背后的深层语义。同时,需要将经过专业化审核与系统化梳理的文化知识图谱内置系统核心知识库,以支撑智能交互教学。图谱内容需要突破表层文化范畴,兼顾显性民俗文化 with 隐性社交文化,涵盖器物形制、二十四节气、亲属称谓制度,以及隐私认知、面子博弈与社交协商规则等复杂维度。

推动跨主体协同开展知识共创,持续拓宽传播渠道。其一,文化微叙事教学应摆在重要位置,推动学习者由文化消费者转变为文化生产者。在传统语言教学中,学习者常被定位为文化信息

的被动接收方。新媒体去中心化,让人人都能发声、分享、传播,这要求教师能够敏锐运用这一特性,引导学习者从被动观看变成主动创作。可鼓励学生走进唐人街、本土市集与文化展览现场,用第一人称、目标语言自由创作解说视频,以真实情境推动学习者灵活运用所学词汇,在表达中形成独立的跨文化认知。随后,视频作品还可分享至课程社群与开放平台,母语使用者、高水平学习者可率先开展互动交流,以拓展式交流替代灌输纠错。分享者可以根据互动反馈对视频进行重新剪辑、补充字幕、加入背景音乐,完成第二阶段的创作。高质量作品可集结为“跨文化民间解说集”,由机构账号与海外友好平台协同投放,借助算法机制触达更多海外受众。其二,依托线上与线下相融合的项目式协作,让文化在真实交流中完成转化。除个体创作外,跨国协作项目同样能服务于跨文化沟通。线上地方文化资料库共建项目便是典型实践范例,各语言学习小组可与本土小型文化社群远程结对,比如民间手工艺作坊、地方戏团体等,通过远程访谈、线上工作坊、社群日常交流等,共同为地方文化遗产整理、构建多语种数字资料库。项目实施过程本身就是一种语言与文化教学,前期调研阶段,学习者需要自主设计采访提纲;中期合作环节,本土母语社区提供未经加工的形象和口述资料,学习者进行文字转写、多语种翻译以及多模态内

容重构;项目成果可通过交互网页、播客、虚拟展厅等形式对外发布。

注重情感唤醒与共鸣强化,在深度体验中培育文化认同。其一,以微观生命叙事传播文化价值,引导学习者从生活故事中体悟文化精神。传统语言教学依赖文化概念阐释,这种讲解方式易让学习者产生距离感。真实鲜活的个人人生故事,可以打破文化隔阂,实现情感触达。为优化文化教学效果,可将微观生命叙事引入课堂介绍,用普通人生活记录替代通识文化介绍。此类生活化叙事素材,既积累了大量语言表达范式,也蕴含着本土社会潜藏的文化认知底色与价值逻辑。这要求教师依托多元本土口述素材开展教学,素材要覆盖不同年代、不同地域的不同场景,引导学习者直观聆听真实人物口述故事,跳出理论束缚,切身感知本土文化蕴含的精神内核。学习者在新媒体平台持续输出故事解读与个人体悟,让本土文化传播脱离宏大叙事,具备生活化、人性化特征。其二,重现沉浸式情感情境,以虚拟现实技术触达深层共鸣。要运用好虚拟现实技术,关键在于场景复刻,而在于情绪还原,这需要教学者聚焦重现具有强烈情感张力的文化情境,让学习者在亲历中完成情感共振。基于沉浸式体验,学习者能够形成对本土情感表达方式的直观认知,并理解其情感表达逻辑。

(作者单位:西安翻译学院)

把握文化创新创造的生成逻辑、价值逻辑与实践路径

王维杨 王 轩

文化关乎国本、国运,文化兴则国运兴。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,文化创新创造是其内在的支撑和精神动力。把握其生成逻辑、价值逻辑与实践路径,要正确理解文化何以赓续、为谁发展和如何实现,从而更好地推进文化自信自强。

深刻认识文化创新创造的根本基

中国式现代化不是脱离中国历史文化的现代化,是在中华文明深厚根脉中生长出来的现代化。中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性,这些文明特质构成了文化创新创造的深层底色。离开中华文明根基,文化创新创造就容易成为无根之变,立足中华文明沃土,文化创新创造才能持续生长。

守正是创新的原则基础,创新是守正的内在要求。中华优秀传统文化中蕴含的天下为公、民为邦本、讲信修睦、和而不同、自强不息、厚德载物等思想理念,是推进中国式现代化的重要价值

资源。对这些资源的传承,应在当代语境中推进创造性转化、创新性发展,使其进入现代生活、现代审美、现代治理中,转化为人民可感、可知、可用的精神力量。

文化主体性反映一个国家和民族对自身文化的自觉意识和繁荣发展文化的主观精神。有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托。推动文化创新创造,不能以外部文化标准裁剪自身经验,要在坚定文化自信中形成自主的文化判断和价值表达。只有坚持“两个结合”,充分汲取中华优秀传统文化中的养分,着力实现从传统到现代的历史性跨越,充分借鉴一切外来文化优秀长和人类文明优秀成果,着力实现由外在向内在的本土化转变,才能开辟中华民族现代文明建设的新境界。

准确把握文化创新创造的主体

激发文化创新创造活力是满足人民精神文化需求的必然要求。中国式

现代化是全体人民共同富裕的现代化。物质生活改善为精神生活提升创造条件,精神生活充盈又为社会发展注入信念和力量。文化创新创造只有坚持以人民为中心,才能回答为谁、依靠谁、由谁评判的问题。人民是文化创新创造的主体。人民群众的生产生活实践是文化创新发展的源头活水。不论是各类群众文艺活动的开展,还是网络文化的蓬勃发展,都来自人民对美好生活的追求、对情感世界的表达、对社会变化的回应。尊重人民主体地位,就是要拓展人民参与文化建设的渠道,让更多人从文化接受者成为参与者、创造者和传播者。人民也是文化成果的最终评判者。文化产品好不好,文化活动有没有生命力,文化创新能否触动人心,最终要看能否回应人民现实关切,能否进入人民精神生活,能否增强人民的获得感和幸福感。真正有价值的文化创新创造,应当在审美提升、价值引领、情感共鸣和精神涵养中发挥作用,

让人民在文化参与和文化共享中得以实现精神成长。

系统彰显文化创新创造的目标

文化创新创造是推动高质量发展的重要动力。随着文化科技、旅游、教育、城市更新、乡村振兴等深度融合,文化资源正转化为发展资源,文化优势正转化为发展优势。优秀文化内容能够提升各领域产品的附加值,特色文化品牌能够增强区域吸引力,数字文化产业能够拓展消费新空间。推动文化创新创造,既关乎精神文明建设,也深度影响经济结构优化和发展方式转型。

文化创新创造能够增强社会凝聚力。现代化进程越深入,社会结构越复杂,越需要以共同价值凝聚人心、以共同理想汇聚力量。文化能够在潜移默化中培育价值认同、涵养道德情操,增进社会共识。通过优质的公共文化服务、网络文化产品等,把宏大价值转化为日常叙事,把共同理想转化为可感经验,文化便能成为凝聚民族复兴力量的重要纽带。

滩簧,是明清以来兴起于长三角地区的以方言说唱的滩簧腔系民间艺术,比如常锡滩簧、苏滩、申滩、甬滩、姚滩等,到清末逐渐嬗变为戏曲剧种,俗称滩簧戏,涵盖现在的锡剧、苏剧、沪剧、甬剧、姚剧、湖剧、杭剧等剧种。滩簧戏以吴越各方言为载体,融合乡土音乐、民间传说、市井生活与地域民俗,集中承载着长三角地区民众的审美范式与价值理念,是构建江南地域文化标识、维系区域文化生态的重要载体,具有突出的历史、艺术与社会价值。

进入数字化、智能化时代以来,社会娱乐业态快速迭代,新媒体全面普及、方言使用持续弱化,滩簧戏也面临一定的发展危机,出现了市场萎缩、观众老龄化、演艺人才流失、创作创新乏力等问题,湖剧、杭剧等小众剧种甚至一度出现传承断档风险。目前,长三角地区的所有滩簧剧种均已被列入国家级、省级非物质文化遗产名录,在政策支持、资金投入、平台搭建等方面获得政府的持续保障,各地院团也积极创排新剧、开展基层巡演,但整体破软的发展态势尚未根本扭转。随着《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》等政策的深入实施,人工智能、新媒体传播为传统戏曲转型突破提供了新的路径。本文立足滩簧戏艺术本体,结合锡剧、苏剧、甬剧、姚剧等多剧种数字化、智能化实践,从艺术守正创新、数智化戏曲人才培养、全媒体传播助推三个维度,尝试探析如何构建数智时代的滩簧戏活态传承体系。

坚守艺术本体,数智赋能滩簧戏守正创新

方言、“起一平一落”的传统曲体结构、半程式半生活化表演范式与市井化叙事特质,是滩簧戏不可替代的艺术本体,也是它区别于其他戏曲剧种的关键,数字化创新必须坚守剧种特色与艺术本真的底线。在此基础上,依托数智技术推动剧目创作与舞台表达迭代升级,实现传统艺术的当代转化。在剧本创作层面,姚剧、甬剧借助人工智能大数据拆解经典剧目,辅助创作者挖掘新时代乡土题材、城乡变迁与民生故事,有效提升原创剧目质量与创作效率。在表演优化层面,苏剧依托动作捕捉、机器学习与情感分析技术,量化演员肢体姿态、面部表情与情绪输出的对应关系,解决传统口传教学中表演层次模糊、程式标准不统一的问题。锡剧则系统开展数字化资源归档,对经典曲谱、服饰纹样、传统身段进行系统化留存。在舞台呈现层面,沉浸式庭院甬剧《换披风》、锡剧动画版《珍珠塔》等创新作品,融合自动装置技术、光影技术、虚拟影像与年轻化视觉语言,在保留核心唱腔与剧情内核的基础上丰富舞台层次,打破传统戏曲刻板老旧的传播印象,更符合当代观众审美。

构建数智培育体系,破解戏曲人才传承断层

人才梯队青黄不接、优质师资不均、青年受众储备不足,是制约滩簧戏传承的主要瓶颈。传统师徒口传心授模式受时空、资源限制较大,而数智技术为戏曲人才培养提供了全新解决方案。首先,可在现有基础上搭建滩簧戏云端研学共享平台,系统展示锡剧、苏剧、甬剧等剧种名家示范视频、标准化身段唱腔教程、经典剧目解析素材,实现优质教学资源全域共享。其次,创新“AI智能实训+名师线下带教”双线模式,通过体感交互、音色分析等技术精准矫正正演员唱腔、身段与姿态,量化提升表演精度,弥补传统教学主

数智时代长三角滩簧戏的传承创新

庄丹华

观性细、细节打磨不足的短板,以轻量化智能工具辅助基层常态化教学。同时,持续深化校园传承体系,比如锡剧“进校园”,通过中小学戏曲课堂、社团活动、少儿工坊,常态化开展滩簧文化普及与基础技艺教学,从青少年阶段培育潜在受众与后备人才。另外,还可以联动高校开设戏曲数字创作、新媒体运营、文旅IP开发等特色课程,定向培养兼具传统戏曲功底与数字创新能力的复合型青年人才,拓展滩簧戏传承队伍。

打造全媒体矩阵,构建年轻化全域传播格局

针对滩簧戏受众老龄化、传播圈层固化、青年认知度偏低的问题,可以依托短视频、直播、社交平台等搭建全域数智传播矩阵,推动传统戏曲年轻化“破圈”。各院团可以根据新媒体传播规律,将长篇剧目拆解为活态唱段、幕后IP重考、戏曲科普、剧目解读等轻量化内容,契合青少年碎片化阅读习惯。比如,宁波市甬剧团加入抖音“艺播计划”,累计线上直播近4000场,全网曝光量突破1亿,成功吸纳大量年轻受众,示范效应显著。锡剧积极推进跨界创新,对《珍珠塔》《紫砂梦》等经典剧目进行动漫化、Q版IP重考,以年轻化视觉形态降低青少年接受门槛。同时依托抖音、小红书等平台发起戏曲二创、话题挑战、公益直播等互动活动,借助大数据分析用户画像实现精准推送,拉近青少年群体与滩簧戏的距离,破除传统戏曲“老旧小众”的刻板印象,构建“线上引流、线下体验,以文化产业反哺戏曲传承”的良性传播生态。

结语

数智赋能为长三角滩簧戏活态传承开辟了新的路径,但技术与艺术的融合目前还存在一些现实短板,比如戏曲专属数字样本储备不足,人工智能难以精准捕捉滩簧细腻的方言韵味与个性化情感表达,易造成艺术细节同质化。未来,滩簧戏传承创新仍需要坚守“科技为辅、艺术为本”的原则,平衡技术创新与艺术传承的辩证关系,持续完善戏曲数字资源体系,优化数智融合模式、规范创新传播边界,深化各滩簧剧种跨区域协同合作,共同推动滩簧戏的创造性转化、创新性发展,为地方戏曲现代传承提供可复制、可推广的实践范式。

(作者系浙江工商职业技术学院教授。本文系浙江省哲学社会科学规划课题“长三角滩簧戏文化变迁及活态传承研究”的成果,课题编号:22NDJC189YB)