

论中华传统美学资源赋能文化产业的实践

孙涛

同济大学人文学院，上海市杨浦区，200082；

摘要：在文化自信日益彰显与文化产业蓬勃发展的时代背景下，挖掘中华传统美学资源赋能文化产业成为重要课题。本文系统探讨传统美学资源的内涵与价值，深入剖析其在文化产业实践中的应用现状与现实困境。研究发现，当前传统美学资源在文化产业应用中存在转化深度不足、创新形式单一等问题。通过故宫文创产品开发、国风影视制作、非遗文旅融合等典型案例，详细阐述传统美学资源在具象化设计、场景化叙事、沉浸式体验等领域的创新实践路径。同时提出，需通过深化理论研究、构建产学研协同机制、培养复合型专业人才、完善政策扶持体系等举措，推动传统美学资源与文化产业深度融合，助力文化产业高质量发展，实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

关键词：中华传统美学资源；文化产业；实践路径；传承创新

DOI：10.69979/3041-0673.25.10.090

中华传统美学资源是中华民族在数千年文明演进中沉淀的璀璨精神瑰宝，其以天人合一的哲学观、含蓄雅致的艺术审美、和谐共生的价值理念为内核，构建起独特的文化符号体系。在文化产业蓬勃发展的当下，深度挖掘传统美学中的纹样图腾、建筑形制、色彩哲学等元素，融入文创、影视、数字艺术等领域，既能赋予文化产品深厚历史底蕴与东方美学韵味，满足当代消费者精神文化需求，又能推动文化产业突破同质化困境，实现差异化创新发展。同时，以现代产业为载体，促进传统美学传承创新，增强民族文化认同感。然而，当前传统美学资源在产业转化中面临挖掘碎片化、创意浅层化、人才短缺等挑战。本文将剖析其赋能文化产业的实践路径与创新策略，助力文化产业高质量发展。

1 中华传统美学资源的内涵与价值

1.1 中华传统美学资源的内涵

中华传统美学资源犹如一座底蕴深厚的宝库，广泛渗透于哲学、文学、艺术、宗教等多元领域，构建起独具东方特色的审美体系。在哲学维度，儒家秉持“中和之美”，强调秩序与和谐，追求情感与理性的平衡；道家崇尚“自然之美”，主张顺应自然、返璞归真；禅宗推崇“空灵之美”，以心性澄明、物我两忘为至高境界，这些哲学思想为传统美学注入精神内核^[1]。文学艺术领域，诗词以凝练文字勾勒意境，如“大漠孤烟直，长河落日圆”展现雄浑壮阔之景；绘画借笔墨皴染传递气韵，如《清明上河图》以细腻笔触描绘市井百态。民间艺术中，剪纸的精巧纹样、刺绣的绚丽针法、陶瓷的古朴釉色，无不彰显劳动人民对美的独特理解与

精湛技艺，共同构成传统美学资源的丰富内涵。

1.2 中华传统美学资源的价值

中华传统美学资源在文化、艺术与经济层面均展现出不可估量的价值。文化价值上，它是中华民族的精神基因与身份象征，承载着千年历史记忆与民族精神追求，从青铜器的饕餮纹到故宫建筑的对称美学，处处镌刻着民族的价值观与生活智慧。艺术价值方面，传统美学为当代艺术创新提供了不竭源泉，例如舞蹈诗剧《只此青绿》借鉴《千里江山图》的色彩与构图，以肢体语言重现宋代美学神韵^[2]。在经济领域，将传统美学融入文化产业已成为新的经济增长点，故宫文创开发的“故宫口红”“千里江山图丝巾”等产品，巧妙融合传统纹样与现代设计，一经推出便风靡市场。这种融合不仅推动了文化产业发展，也让传统美学在当代社会焕发新生。

2 中华传统美学资源赋能文化产业的现状

2.1 取得的成果

近年来，中华传统美学资源在文化产业中的应用取得了一定的成果。在文创产品开发领域，许多博物馆、文化机构推出了以传统文物、文化元素为设计灵感的文创产品。例如，故宫博物院的文创产品，将故宫的建筑、文物等元素与现代设计相结合，开发出了文具、饰品、生活用品等多种类型的产品，深受消费者欢迎。在影视制作方面，一些古装剧、动画电影注重对传统美学的呈现，通过精美的画面、服饰和场景设计，展现了中华传统美学的魅力。如《琅琊榜》《哪吒之魔童降世》等作品，在国内外都获得了较高的评价和市场回报。在文旅

融合方面,各地依托传统美学资源打造了许多特色旅游景点和项目。例如,江南水乡古镇以其独特的水乡风貌、古建筑和传统文化吸引了大量游客。

2.2 存在的问题

尽管在中华传统美学资源赋能文化产业的探索中已取得阶段性成果,但实践进程仍面临诸多挑战。一方面,对传统美学资源的挖掘与利用存在表层化、碎片化问题。不少文化产品仅停留在对传统图案、符号的机械复制与简单拼贴,未能深入解读其背后蕴含的哲学思想、审美理念与文化寓意,导致产品空有传统元素的“形”,却缺失文化精神的“魂”,难以满足消费者对高品质文化产品的需求,削弱了文化产品的市场竞争力与艺术生命力^[3]。

另一方面,人才短缺成为制约产业发展的关键瓶颈。文化产业的创新发展亟需兼具传统美学素养、现代设计能力与市场运营思维的复合型人才,但当前教育体系中相关专业设置存在学科交叉不足、实践教学薄弱等问题,难以培养出契合产业需求的专业人才,导致行业内既懂传统美学精髓,又能把握市场趋势的创新型人才供不应求。

此外,政策支持与资金投入的不足也限制了传统美学资源的产业化进程。现有政策在资源保护、产业引导、市场培育等方面缺乏系统性与针对性,财政资金对传统美学资源开发、文化产业项目孵化的扶持力度有限,金融机构对文化产业的信贷支持也相对不足,难以满足产业发展的资金需求,进一步阻碍了传统美学资源在文化产业中的深度应用与创新发展。

3 中华传统美学资源赋能文化产业的实践路径

3.1 文创产品开发

在文创产品开发领域,实现传统美学元素与现代设计理念的深度融合是核心要点。首先,需组建专业团队对传统美学资源进行系统性挖掘,从浩瀚的文化宝库中提炼出如青铜器纹样、敦煌壁画色彩、宋代瓷器造型等极具代表性的文化符号。随后,借助现代设计思维与数字化技术,对这些元素进行解构重组与创新转化,使其贴合当代消费者追求个性化、时尚化的审美偏好和便捷化的生活方式。以故宫文创为例,将故宫建筑中的脊兽形象、院藏书画的花鸟图案,巧妙应用于文具、饰品等现代生活用品设计,既延续了传统美学的典雅韵味,又赋予产品现代时尚气息。同时,注重功能与美学的平衡,提升产品实用性。此外,通过与知名设计师、艺术家跨界合作,推出系列化、主题化文创产品,塑造独特品牌

形象,增强市场竞争力^[4]。

3.2 影视制作

在影视制作过程中,中华传统美学是塑造独特艺术气质的关键要素。剧本创作阶段,优先选取蕴含传统文化精髓的历史典故、民间传说等题材,并将“天人合一”“中庸和谐”等传统美学价值观融入剧情架构与人物塑造中。画面与场景设计环节,借鉴传统水墨画的留白意境、工笔画的细腻笔触,以及古典园林的空间布局理念,打造极具东方韵味的视觉风格。如《影》中以黑白水墨为基调的场景,展现出传统美学的写意之美;古装剧中参考明清宫殿規制搭建的场景,重现历史的庄重与恢弘。音乐音效方面,运用古筝、二胡、编钟等传统乐器,配合戏曲唱腔、民间曲调,增强作品的文化感染力。同时,借助虚拟现实、特效合成等数字技术,对传统美学元素进行创新性呈现,为观众带来沉浸式的视听盛宴。

3.3 文旅融合

文旅融合为中华传统美学资源的活化利用提供了广阔空间。一方面,以历史文化名城、特色古镇、传统村落为依托,在保护古建筑群落、历史遗址的基础上,深入挖掘当地独特的建筑风格、民俗文化,打造具有鲜明传统美学特色的旅游目的地。例如,乌镇通过修复明清古建筑,保留江南水乡的枕水人家风貌,重现“小桥流水人家”的诗意美学。另一方面,开发丰富多样的主题旅游活动,如举办二十四节气主题的民俗节庆、非遗手工艺制作工坊、传统戏曲实景演出等,让游客在互动体验中感受传统美学的魅力。此外,强化旅游与文化产业的协同发展,开发特色旅游纪念品,打造文化演艺精品项目,延伸文旅产业链条,提升旅游产品的文化内涵与经济价值,实现传统文化保护与产业发展的双赢^[5]。

4 推动中华传统美学资源赋能文化产业实践的策略

4.1 加强理论研究

加强对中华传统美学资源的理论研究是推动其赋能文化产业实践的根基。高校、科研机构等应充分发挥科研优势,组建专业研究团队,运用文献考据、田野调查等方法,系统性梳理传统美学的哲学思想、艺术形态与审美范式,深入剖析其蕴含的文化基因与时代价值,为文化产业发展筑牢理论基石。同时,积极推动跨学科研究,融合美学、文化学、经济学、设计学等多学科知

识,探索传统美学资源与现代文化产业融合的内在逻辑、应用规律与创新路径。此外,定期举办高层次学术研讨会、主题讲座等活动,搭建学术交流平台,促进理论成果共享,提升全社会对传统美学资源的认知深度与重视程度,为产业实践提供坚实的理论指引。

4.2 培养专业人才

培养既精通传统美学又熟悉现代文化产业运营的复合型专业人才,是推动中华传统美学资源赋能文化产业的关键所在。高校需优化专业设置,增设中国传统美学、文化产业管理、创意设计等核心课程,构建理论与实践并重的课程体系,系统传授传统美学知识与文化产业运营方法。同时,强化实践教学环节,通过深化校企合作、建设实习实训基地、开展项目化教学等方式,让学生深度参与文创产品开发、影视制作等实际项目,在实践中积累经验,提升创新思维与实践操作能力。此外,面向行业从业人员开展定制化在职培训与继续教育,开设传统美学专题研修班、文化产业前沿技术培训课程等,更新知识结构,增强专业素养与业务能力,打造高素质人才梯队。

4.3 完善政策支持

政府在推动中华传统美学资源赋能文化产业实践中发挥着引领与保障作用,需构建完善的政策支持体系^[6]。一方面,加大财政投入力度,设立专项发展基金,重点支持传统美学资源的挖掘整理、数字化保护与创新性开发项目,为产业发展提供资金保障。另一方面,制定税收优惠、财政补贴、贷款贴息等激励政策,降低企业运营成本,激发市场主体参与文化产业的积极性。此外,健全知识产权保护制度,完善版权登记、侵权维权等机制,严厉打击侵权盗版行为,维护文化市场秩序。同时,出台产业规划与指导意见,明确发展目标与重点方向,促进资源整合与协同发展,为传统美学资源与文化产业深度融合营造良好的政策环境。

5 结论与展望

5.1 结论

中华传统美学资源赋能文化产业,既是推动产业高质量发展的关键路径,也是传承创新中华优秀传统文化的重要方式^[7]。通过深度挖掘传统美学的哲学观、艺术审美与价值理念,融入文创、影视等多元领域,不仅赋予文化产品独特的东方韵味与深厚底蕴,更助力产业突破同质化瓶颈,实现差异化发展。但这一实践面临资源碎片化、创意浅层化等挑战,需通过加强理论研究、完

善人才培养体系、强化政策支持等多方举措协同推进。唯有政府、企业与社会各界凝聚合力,才能推动传统美学与文化产业深度融合,达成文化遗产与产业升级的双重目标。

5.2 展望

随着科技革新与传统文化复兴浪潮的推进,中华传统美学资源在文化产业中的应用前景愈发广阔。未来,人工智能、虚拟现实、区块链等前沿技术将深度介入,为传统美学的数字化采集、智能化转化与沉浸式呈现提供新路径,推动其在数字艺术创作、虚拟文博展览、元宇宙场景构建等领域实现创新突破。与此同时,公众对传统文化认同感的持续提升,将进一步释放对蕴含传统美学元素的文化产品需求。在此趋势下,通过文化与科技的深度融合,有望孵化出更多兼具中国特色与国际竞争力的文化品牌,以现代产业为桥梁,推动中华美学走向世界舞台,在促进文化交流互鉴的同时,为世界文化多样性发展注入独特的东方智慧与中国力量。

参考文献

- [1] 吴静. 道家生态价值选择探微[J]. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2017, (02): 98-100.
- [2] 杨冬燕. 舞蹈《只此青绿》中科技元素的美学赋能[J]. 南方文坛, 2023, (04): 174-176.
- [3] 李世杰, 邓茂杰, 刘殿国. 贸易引力、社会嵌入与文化产品出口——来自中国与“一带一路”沿线国家的经验分析[J]. 广东财经大学学报, 2017, 32(04): 32-44.
- [4] 蔡晓燕. 国潮文化艺术与现代文创产品设计的结合路径[J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(06): 186-188.
- [5] 凌金华. 传统文化保护与农村发展相结合的路径探析[J]. 安徽农业科学, 2017, 45(23): 254-255.
- [6] 温雅. 论中华传统美学资源赋能文化产业的实践——以《只此青绿》为例[J]. 文化学刊, 2023, (04): 31-36.
- [7] 王瑞. 习近平新时代中国特色社会主义思想对中华优秀传统文化的传承创新研究[D]. 曲阜师范大学, 2020.

作者简介: 孙涛, 性别: 男, 出生年月: 1990年5月9日, 籍贯: 江苏徐州, 毕业院校: 同济大学, 学历: 硕士研究生, 专业: 哲学, 现有职称: 无, 研究方向: 文化产业研究。