

亚太艺术与设计前沿

Frontier of Asia-Pacific Art and Design

主编

程玥 博士

同济大学

Asia Pacific Science Publications Co., Ltd.

亞太科學出版社

《亚太艺术与设计前沿》

Frontier of Asia-Pacific Art and Design

2025 年第 1 期，双月刊

主办单位：亚太科学出版社（ASIA PACIFIC SCIENCE PUBLICATIONS COMPANY LIMITED）

编辑出版：亚太科学出版社（中国香港）、《亚太艺术与设计前沿》编辑部

国际发行：亚太科学出版社数字发行中心

国际统一刊号：ISSN（网络版）：3080-2164；ISSN（印刷版）：3080-2156

主 编：廖丹颖（华中科技大学同济医学院协和医院）

副 主 编：程 玥（同济大学）

出版总监：张述之 严谋春

学术编辑：杨 斌 卢成伟 陈思岑 张 菊

责任编辑：刘欣洋 汪朝阳 卢志强 严谋奇 付 燎 聂志成

校对编辑：严丽萍

排版编辑：闫 瑾

美术编辑：闫丽荣

网 址：<http://www.apspublisher.com/>

邮 箱：editor.aper@apspublisher.com

地 址：中国香港屯门工业大厦 B3.07/F 20 号

《亚太艺术与设计前沿》是一本关注艺术与设计领域前沿理论与创新实践的国际化、同行评审、开放获取学术期刊，涵盖视觉艺术、产品设计、数字媒体、环境艺术、艺术教育等多个方向。期刊聚焦亚太地区在艺术创作、设计理念、文化融合与技术应用等方面的最新成果，倡导传统与现代、本土与国际视野的对话，致力于为艺术与设计研究者、教育者及实践者提供开放的交流平台。

常设栏目：本刊特稿；视觉艺术与视觉文化研究；产品设计与用户体验；数字艺术与媒体创作；环境艺术与公共空间设计；艺术理论与美学研究；设计思维与创新实践；艺术教育与设计教学；跨媒介与跨学科艺术实践；区域文化与本土艺术发展；艺术与科技的融合探索；展览策划与艺术传播；亚太地区艺术与设计发展趋势。

版权声明：本刊已许可中国学术期刊（光盘版）电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊发表的所有文字、图片、商标和其他相关资料均符合知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议，允许以任何方式分享与复制，只需要注明原作者和文章来源，并禁止将其用于商业目的。所有条款、版权、商标和其他相关材料，也同时受中国香港法律和其他相关法律法规的管辖及保护。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我刊上述声明。

《亚太艺术与设计前沿》

Frontier of Asia-Pacific Art and Design

2025 年第 1 期，双月刊 2025 年 4 月 25 日出版

目 录

创刊词	· 1 ·
文化强国背景下国有文艺院团社会责任践履：内容与策略	/ 谭小熙 张艾嘉 · 3 ·
数字技术赋能吕剧非遗文化活态传承的路径与机制创新研究	/ 范睿勤 · 9 ·
基于图像学视角的《荷花水鸟图》研究	/ 陆子祎 · 15 ·
中国观众对《我的天才女友》的接受机制研究	/ 夏佳慧 · 19 ·
建构主义视角下高师钢琴互动教学模式的路径探索	/ 李紫桐 · 24 ·

创刊词

二十一世纪第二个十年的尾声，数字化、智能化与全球化浪潮叠加，让艺术的疆域与科学的边界被不断重绘：人工智能与绘画交织出新的审美维度，生物材料与设计共同拓展感官疆界，元宇宙与沉浸式体验正重塑观众与作品的关系。亚太地区作为多元文明与创新力量最为活跃的版图之一，既承载深厚的传统文化，又激荡前沿科技的澎湃活力。我们深信：在这里，艺术与科学的对话不仅是趋势，更是时代赋予的责任。

《亚太艺术与前沿》立足亚太，放眼世界，致力于成为连接传统与未来、融合艺术与科技的高端学术平台。我们的使命是挖掘艺术领域最前沿的思想与实践，推动跨学科的深入交流，展现亚太地区在全球艺术生态中的独特贡献。

本刊秉持学术的严谨性和前瞻性，鼓励跨界对话，倡导开放、多元、包容的研究视野。我们将关注艺术创作、艺术理论、艺术传播与数字技术、人工智能、新媒体等前沿领域之间的互动，努力拓宽艺术研究的边界，激发学术创新的火花。

本刊投稿范围包括但不限于：

艺术理论与艺术史研究；

当代艺术创作与批评；

艺术与数字技术、人工智能融合研究；

新媒体艺术与传播研究；

亚太地区传统艺术与现代转型；

艺术研究跨学科方法应用；

跨文化艺术交流与比较研究。

在此，衷心期待广大艺术研究者、实践者、科技创新者及相关领域的专家学者，踊跃参与本刊建设，共同推进亚太艺术研究的繁荣与发展。

程玥

《亚太艺术与前沿》编辑委员会

2025 年 4 月 21 日于上海同济大学

文化强国背景下国有文艺院团 社会责任践履：内容与策略

谭小熙 张艾嘉

(北京外国语大学 国际教育学院, 北京, 100089; 上海越剧艺术传习所, 上海越剧院, 上海, 200031)

版权说明：本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制，只需要注明原作者和文章来源，并禁止将其用于商业目的。

摘要：国有文艺院团是文化强国建设的重要主体，应积极履行社会责任、最大化释放其社会价值。从所处的社会关系来看，国有文艺院团的社会责任包括人民、地方、国家、国际、生态五个维度，表现为满足人民群众审美需求、赋能城乡文化建设、巩固意识形态与构建国家形象、增进国际理解、助力生态文明建设等具体内容。国有文艺院团应培养人才队伍的核心力、加强制度的保障力、激活多元主体的协同力，从而提升社会责任意识和践履效能。

关键词：国有文艺院团；文化强国；社会责任；责任践履

DOI: <https://doi.org/10.62177/fapad.v1i1.439>

一、引言

文化即人们的生存方式，由行为习惯、价值观念、审美情趣、道德规范、习俗、信仰等组成，具有引领社会风尚、服务社会需求、推动社会发展的功能。中国共产党第十九届五中全会提出 2035 年建成“文化强国”的远景目标，党的二十大报告也提出“围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国”的战略要求，建设文化强国已成为中国特色社会主义现代化建设的重要组成部分。艺术作为一种独特的文化形态和文化现象，其繁荣发展是建设社会主义文化强国的重要路径。国有文艺院团是舞台表演艺术创作演出、提供艺术产品和服务的重要机构，是“繁荣发展社会主义文艺的中坚力量，是提供公共文化服务、发展文化产业的重要力量”^[1]，是文化强国建设的主体之一。当前，我国文化强国建设面临着诸多挑战，如主流意识形态和核心价值观被资本等多元文化冲击、文化产品供给不足、文化的国际影响力和话语权不足、城乡和区域文化发展不平衡、人民群众对高质量文化生活的需求不能

作者简介：谭小熙（1992-），女，辽宁大连人，北京外国语大学国际教育学院博士生，研究方向为社会美育、教育文化学；张艾嘉（1996-），男，浙江嘉兴人，上海越剧院三级演员，非物质文化遗产“嘉善宣卷”代表性传承人。

基金项目：无。

得到很好满足等^[2]。国有文艺院团应发挥自身独特功能、自觉承担社会责任，助力文化建设现实问题的解决。

在现代社会，各类社会组织在社会生活中扮演越来越重要的角色，任何组织都是社会大系统的一部分，其生存和发展离不开对社会期望的满足、对社会责任的践履，践履社会责任是对任何一个组织的基本要求。组织的社会责任指“一个组织用透明的、合乎道德规范的行为，对它的决策或者活动在社会和环境中产生的影响负责”^[3]，是组织超出法律规定范围、基于自身的社会影响力、主动对利益相关者承担的一种道德责任。“社会责任”背后隐藏着“组织的根本价值是社会价值”的信念，即组织作为社会的一份子、作为“社会公民”，是一个道德的行为者，应参与社会问题的解决或支持社会公益事业，最大限度地谋求社会公共福祉，实现社会价值最大化。国有文艺院团作为生产准公共文化产品的艺术组织，更应积极履行社会责任，最大化释放其社会价值。尤其在文化强国建设和深化文化体制机制改革的背景下，国有文艺院团面临着正确处理政府、市场、公众等多方关系，坚守社会效益优先、实现双效统一，激发自身生机活力等问题，“社会责任”是思考这些问题的合理且必要的视角。

近年来，“社会责任”已成为组织研究、社会治理研究等多领域的重点议题。目前学界对“组织社会责任”的研究涉及企业、高校、媒体、医院、博物馆、图书馆等责任主体，主要探讨社会责任的内涵、内容、边界、价值取向、指标体系、践履动机、践履模式等，还较少关注到“国有文艺院团”这一重要责任主体，未能对其社会责任的内容和履行做出专门研究。本研究根据国有文艺院团所处的社会关系，从人民、地方、国家、国际、生态五个维度讨论社会责任践履的具体内容，并从人才队伍的核心力、制度的保障力和多元主体的协同力三个方面提出院团社会责任的践履策略，期望一方面丰富“组织社会责任”相关理论研究，另一方面对国有文艺院团改革发展、助力文化强国建设的实践提供启发。

二、国有文艺院团社会责任践履的内容

组织社会责任的维度有多种划分方式，比如按责任来源可分为自然责任和角色责任；按责任形态可分为基础责任、中枢责任、延伸责任；按责任性质可分为政治责任、文化责任、经济责任、持续发展责任；按重要程度，可分为必尽责任、应尽责任和愿尽责任等。本文依据国有文艺院团所处的社会关系，将国有文艺院团的社会责任划分为人民、地方、国家、国际、生态五个维度，具体包括满足人民群众审美需求、赋能城乡与区域文化建设、巩固意识形态与构建国家形象、增进国际理解、助力生态文明建设五方面内容。其中，人民维度是院团的基本社会责任，是必尽责任；地方和国家维度是院团的中枢社会责任，是应尽责任；国际和生态维度是院团的延伸社会责任，是愿尽责任。

（一）人民维度：满足人民群众审美需求

一般认为，艺术具有审美娱乐、审美认知、审美教育的社会功能，国有文艺院团应通过艺术创作、生产以及高质量的艺术服务、艺术教育满足人民群众的三重审美需求。一是满足人民群众的审美娱乐需求。院团通过“好听、好看、好玩”的艺术作品和活动，让人民群众在欣赏艺术作品、参与艺术活动中难过得审美愉悦，丰富人民的娱乐活动，引导人民通过积极的休息方式放松身心，让艺术成为人民休闲生活的重要组成部分，同时发挥艺术的娱乐和疗愈功能。

二是满足人民群众的审美认知需求。人民群众有对社会环境和自我的认知需求，比如对所处时代的认知，对中华民族历史传统、文化积淀、精神追求的认知，对国家的历史、现在、未来的认知，对人类普遍价值和多元文化的认知等，而这些对外在环境的认知需求实质上也是对自我的认知需求，是身而为人的理性诉求。艺术作品能通过生动的艺术形象，揭示社会、历史、自然、人生、思想、情感等主客观世界的本质、特征和规律，给人以启蒙。国有文艺院团有责任在艺术创作生产中，加强作品对社会生活

揭示的深度和广度，发挥作品透过现象看本质的功能，让人民群众在以感性为主导的审美活动中，在体验艺术的美感中，得到理性认知的满足。

三是满足人民群众的审美教育需求。“教育”并非教化、灌输，并非强行让人民群众被动地接受某种思想观念。教育的本质是“育生命自觉”^{[4][25]}，是启发人的生命主体性、唤醒人的生命力、引导人持续地自我完善。在人的生命中，情感和理性是统一的，“有情斯有理，无情必无理；理从情出，情通理得”^[5]，审美教育就是借助艺术的以情感人、情理相融、通情达理的特性，引导人的生命成长。国有文艺院团有责为人民群众提供具有审美教育价值、蕴含社会理想和人生理想、充满向上生命力的艺术作品，以消解不良文化（如饭圈文化、快餐文化、躺平文化）的负面影响，在潜移默化中帮助人民提升精神境界、形成契合社会主义价值观的健全人格，让人民在艺术欣赏中，不仅获得审美娱乐的快感、审美认知的智感，还能获得审美教育的成长感。

（二）地方维度：赋能城乡文化建设

国有文艺院团在“地方”维度的社会责任主要表现为，对城市文化、乡村文化、城乡文化一体化的赋能。城市文化建设是城市建设的核心和灵魂，国有文艺院团作为城市文化建设的重要力量，有责任通过艺术作品展示所在城市的精神面貌，提取城市文化特色，助力塑造城市形象，提升城市吸引力，提高市民对城市的认同感和归属感。比如上海越剧院的《好八连》通过讲述“南京路上好八连”弘扬上海本地红色文化，就是发挥了院团参与城市文化建设的功能^[6]。另外，城市文化具有包容性和多元性，一座城市必然有多种文化群体和文化观念共存。在多元的甚至相互冲突的文化之间，院团的艺术创作不仅要承认、正视、允许、理解多元文化的存在，还要用批判的目光看待多元文化，吸纳积极意义上的文化，改造带有低级趣味的庸俗文化，发挥艺术对当下社会、文化、人的生存状况的反思、批判、引领力量。

在乡村文化建设上，下乡是国有文艺院团服务乡村文化建设的常见做法，但如果下乡的文艺作品没有根植于乡村社会基础、无法引起乡村群众共鸣，就会加大城乡文化的割裂和对立，导致文化服务效率低下。在下乡中，院团有责任选择能满足乡村文化需求、反映乡村群众心理特征的作品。此外，院团的责任不仅体现在下乡演出上，更应助力于乡村群众主体意识觉醒，乡村群众是乡村文化振兴的主体，院团有责以自身的专业性、社会声誉促进乡村群众自主参与文化建设。比如为“村晚”（村庄内部举办的群众性文艺活动）的组织举办提供人才、演出辅导、设备道具等支持。

城乡文化一体化、构建城乡文化共同体也是文化强国建设的重要任务。国有文艺院团应促进城乡文化的互哺，在城乡文化双向融入上做出引领示范，一方面，用现代的、理性的城市文化改造乡村中的负面价值观念，另一方面，与乡村民间的各类艺术形式开展交流，挖掘乡村艺术中蕴含的民间智慧和质朴情感，用乡村优秀文化品格改善城市文化中的浮躁、焦虑和功利。比如湖北省戏曲艺术剧院在楚剧《田耕牛本传》中表达的农业现代化发展进程中乡村价值观的转变，上海越剧院的《山海情深》在扶贫故事中蕴含的城乡文化互动，都是展现城乡文化一体化的作品。

（三）国家维度：巩固意识形态与构建国家形象

在国家维度，国有文艺院团对内有责任巩固意识形态，对外有责任参与国家形象的构建。一方面，马克思主义文艺理论认为，艺术是意识形态的表现形式之一，意识形态作为一种观念的集合，是艺术本身就具有的属性和功能，而非外加于艺术的。国有文艺院团肩负维护国家意识形态安全、抵御外来不良文化侵蚀、维护国家稳定的责任。院团应积极创作生产展现真善美、赞扬英雄人民、歌颂党和国家的主旋律作品，以情动人地让社会主义意识形态深入观众内心。社会主义意识形态本质上是无产阶级利益和意志的集中反映，院团应立足于党和国家的宏大叙述与人民群众日常生活的契合点，在内容上引发人民

群众的共鸣，在表达形式上符合人民群众的接受程度，在着眼于党和国家的伟大事业时，避免沦为歌功颂德的、空洞的“流水账”，不可丢失艺术作品的审美特性。

另一方面，国有文艺院团应自觉担当起构建国家形象的责任。国家形象是一个国家的内外部公众对国家本身和国家各项活动及其成果的综合印象，它不是客观存在的，“而是通过各种文艺作品、传媒，或官方宣传、民间文化交流塑造出来的”^[7]。国有文艺院团有责任参与国家形象的建构，在国际上“讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌，让外国民众通过欣赏中国作家艺术家的作品来深化对中国的认识，增进对中国的了解”^[8]，同时也要避免“一厢情愿”的“单向输出”，思考如何针对不同国家、地区的文化基础、审美差异、话语体系，让艺术作品的内容和表达形式更容易让海外受众理解、接受、产生共鸣。目前以“中国形象生产与传播”为主要目的艺术创作较少，院团在国际交流中展现的中国当代故事、革命故事、全球治理故事还不够。院团应深知，每次在国际舞台的“亮相”都不仅仅是一次演出，而是国家形象的传播，是破除西方对中国国家形象的曲解和误读的机会。

（四）国际维度：增进国际理解

国际理解指“在国别之间或区域性国家之间所共同享有的普遍性价值所达成的一致性态度和认知，或者是对彼此差异性的包容性认可与坦然接受”^[9]，是建设和谐、包容、互惠的国际社会秩序的根基。在文化强国战略中，提升中国文化的国际影响力和辐射度、以文化的力量引导国际社会的和谐稳定发展是一项重要任务，增进国际理解也成为国有文艺院团社会责任的必要内容。需要注意的是，国际维度的“增进国际理解”与上文国家维度的“构建国家形象”不同，“增进国际理解”是院团为国际社会做出的贡献，受惠者是所有国家，而“构建国家形象”是院团为塑造中国形象做出的贡献，受惠者是本国，虽然二者的实践场域都是国际社会，但目的不同，应分属不同维度。

“文艺是世界语言，谈文艺其实就是谈社会、谈人生，最容易相互理解、沟通心灵”，“文艺是不同国家和民族相互了解和沟通的最好方式”^[10]，国有文艺院团有责任积极参加国际展演、国际艺术论坛和研讨会、海外艺术教育、留学生教育等艺术传播与交流互动，通过艺术作品强大的情感性和感召力，增强不同民族和国家之间的理解，弘扬超越民族和国界的全人类共同价值（如公平、正义、同情、和谐），促进各国人民对“人类命运共同体”的认同与践行，为增进各国友谊、促进对话协商贡献中国智慧。比如甘肃敦煌艺术剧院的民族舞剧《丝路花雨》将最具中国特色的“和”文化、“求同存异”的中国智慧展现在国际舞台上，为各国提供了一种包容的、开放的、主动的、跨国界的思维方式和国际交往范本，极具增进国际理解的价值。

（五）生态维度：助力生态文明建设

“五位一体”总体布局规定了生态文明建设的地位，生态文明建设关乎人民的福祉和民族的未来，是和谐社会建设的基础和保障，是国家发展的长期战略和重点任务，应融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的全过程。其中，生态文明建设是文化建设的应有之义，提高社会文明程度是文化强国建设的任务之一，而生态文明作为人类文明发展的新阶段，是文化强国建设不可忽视的重要目标。另外，自可持续发展理念提出以来，保护生态环境成为企业、高校等各类组织社会责任的重要内容，对文化组织来说，文化事业和文化产业的绿色发展也成为必然趋势。

因此，“生态”是国有文艺院团社会责任不可忽视的重要维度。院团有责任创作高质量的生态题材剧目，涵盖经济发展和生态保护的两难冲突、批判人类中心主义、展示大自然的灵性和救赎力量、呈现诗意栖居的生态理想^[11]等多种主题，以多样的表达形式丰富公众对大自然的情感体验，提升公众对自然万物的感受力，引导公众发现人与自然的共通之处，向公众表达人与自然和谐共生”的价值观。比如，重

庆市歌剧院和重庆交响乐团创作演出的歌剧《一江清水向东流》、青海省演艺集团的舞剧《大河之源》等都是院团参与生态文明建设的有益尝试。另外，院团还应在服装材料、道具制作、舞台设计中贯彻绿色发展理念，比如使用环保材料、提高服装道具使用率、注重节能减排，并积极参与环保组织举办的绿色公共文化活动等，提升公众对绿色发展的认知度和参与度，引导文化产业从业者树立绿色发展意识。

三、国有文艺院团社会责任践履的策略

（一）培养人才队伍的核心力

高质量人才队伍是国有文艺院团社会责任践履的核心力量，文艺工作者的专业技能和道德修养是院团践履社会责任的主要保障。院团在人才队伍建设中，应将社会责任感作为文艺人才培养的基本目标，让社会责任履行成为文艺职业伦理规范的主要组成部分，让社会责任感的提升成为职业成长的重要标志，将社会责任感和履责行为纳入“德艺双馨”中“德”的范畴，引导文艺工作者“成为先进文化的践行者、社会风尚的引领者，在为祖国、为人民立德立言中成就自我、实现价值”^[12]，建设“为历史存正气，为世人弘美德，为自身留清名”^[13]的文艺人才队伍。

人才是院团社会责任的具体践行者，院团应培养拥有大视野和大情怀的专业技术人员和管理者，发挥人才在社会责任践履中的核心力量。大视野指拥有多学科、领域的知识储备、思维方式和实践经验，能立足于开阔的视角思考艺术问题。艺术作品表现的是社会各领域的现实状况，因此艺术事业和艺术产业的发展需要艺术学与政治学、历史学、经济学、管理学、社会学、心理学等多学科的融合。院团应为文艺工作者提供涵盖多领域的职后培训，并根据个体的知识经验储备和发展偏好，实施“艺术+X”的个性化培养，引导文艺工作者在不同领域中发挥自身优势、履行不同的社会责任。大情怀指拥有浓厚的人文情怀，有一定的道德自觉和精神境界追求，有较强的公共意识、家国意识、天下意识、生态意识、人类命运共同体意识，能够自觉地借艺术作品“以小见大”地表达人类普遍价值观。大情怀是践履社会责任的思想前提和动力基础，大情怀源于一定的文化、道德修养和开阔的视野，院团除了通过党组织的思想建设提升个体的道德修养和责任意识，还应将情怀培育融入视野培育中，在广泛的社会领域中提升情怀格调，实现社会责任践履的高度和广度。

（二）加强制度的保障力

制度作为组织运行的基石，通过提供行为准则和约束确保组织目标的顺利实现，是组织长期稳定发展的有力保障。为推动社会责任践履的常态化，提升社会责任践履的持续性和实效性，国有文艺院团应将社会责任纳入组织的制度建设中。最重要的是，院团应将社会责任践履融入组织的发展愿景和宗旨中，宗旨是“艺术组织向社会做出的允诺，也是组织内部的价值追求，为艺术组织内部和外部所有层次的参与者带来方向感”^{[14][196]}，让社会责任践履成为院团战略规划的重要部分，成为院团长远发展的核心战略，保障社会责任理念贯穿在院团的创作、演出、社会服务、艺术教育、内部管理和决策等一切活动中。另外，院团应根据自身层级、功能、定位、特色优势，明确社会责任践履的目标、内容、整体规划和具体行动计划，并通过人才管理制度、激励制度、监督反馈制度保证社会责任践履的实效，尤其应将本院团社会责任具体内容融入社会效益与经济效益的“双效统一”的体制机制建设中。

（三）激活多元主体的协同力

多元参与、责任共担、整合协同是一个组织践履社会责任的关键路径。在日益复杂的社会环境和多重社会关系中，国有文艺院团应积极寻求与社会各界的合作，与政府机构、企业、社区、博物馆、图书馆、公益组织、行业协会、学校等多元责任主体建立长期稳定的合作机制，以提高社会文明程度、提升公共文化服务水平、健全现代文化产业体系为共同目标，发挥各自在专业技能、资源上的优势，形成社

会责任共同体。院团与不同组织的协同、责任共担，有利于提高自身的履责效能、降低履责风险与成本、拓展本院团的观众基础和影响力、丰富公共文化服务供给、满足公众的多重文化需求，实现院团社会价值的最大化。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 中共中央办公厅 国务院办公厅. 关于深化国有文艺院团改革的意见 [EB/OL]. 中国政府网, 2021-06-07.
- [2] 常晋芳. 我国文化强国建设的主要矛盾和重大关系 [J]. 上海交通大学学报 (哲学社会科学版), 2022 (4): 23-32.
- [3] ISO(International Organization for Standardization). Guidance on social responsibility, ISO26000:2010(E)[S]. Switzerland,2011:6.
- [4] 叶澜. 回归突破——“生命·实践”教育学论纲 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2015.
- [5] 谭小熙. 通情以达理: 中国传统书院教育的价值诉求 [J]. 扬州大学学报 (高教研究版), 2022(4): 51-57.
- [6] 张艾嘉, 谭小熙. “上越男团”集体出道 彰显新时代刚毅风貌——越剧《好八连》的价值与启示 [N]. 中国艺术报, 2024-08-05.
- [7] 晏青. 文化自信的文艺实践: 从文化叙事到中国形象传播 [J]. 东岳论丛, 2020,41(02):167-174.
- [8] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话 [N]. 人民日报, 2015-10-15.
- [9] 李建军. 国际理解的视域与学科维度 [J]. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版), 2016,37(03):6-17.
- [10] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话 [N]. 人民日报, 2015-10-15.
- [11] 汪树东. 以戏剧的形式积极回应生态文明建设——论中国当代生态戏剧 [J]. 南通大学学报 (社会科学版), 2022,38(06):60-68.
- [12] 习近平. 在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话 [N]. 人民日报, 2016-12-01.
- [13] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话 [N]. 人民日报, 2015-10-15.
- [14] 董峰. 艺术管理学 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2014.

数字技术赋能吕剧非遗文化活态传承的路径 与机制创新研究

范睿勤

(滨州职业学院, 山东滨州, 256600)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 为回应数字技术赋能非遗活态传承中普遍存在的“技术工具理性与文化价值理性”的理论矛盾, 本研究以吕剧为例, 立足其“本土文化基因动态延续”的本质, 采用理论思辨方法分析二者互动逻辑。研究发现, 活态传承的有效性以“本土文化语境在场”为前提, 而数字技术的赋能价值恰在于通过“重构语境”将技术的虚拟性转化为文化的在场性。基于此构建的“本土基因锚定 - 数字语境重构 - 主体参与强化”三维整合框架, 可有效化解技术与文化的内在张力。该框架不仅为吕剧的活态传承提供了“保留本质 - 连接现代 - 激活主体”的可操作路径, 也为更广泛的地方性非遗数字化难题提供了中间道路的解决方案。

关键词: 吕剧; 非物质文化遗产; 活态传承; 本土文化基因; 数字技术赋能

DOI: <https://doi.org/10.62177/fapad.v1i1.728>

一、引言

活态传承是非遗保护的核心命题, 强调非遗是由社群世代相传并不断再创造的、具有动态性、主体性与语境互动性的文化表达。数字技术的发展, 特别是数字人文理论对“技术 - 文化”共生关系的拓展, 为非遗传承带来了新的可能性。然而, 活态传承的“活”(在场性、体验性)与数字技术的“虚”(虚拟性、去情境化)之间存在理论张力, 引发了学界对数字技术能否真正赋能活态传承的争议。

当前学术界对该问题的争议主要有三: 一是技术乐观派认为, 数字技术通过大数据、虚拟现实等手段实现了非遗的数字化保存与跨媒介传播, 扩大了传承范围, 这在虚拟现实技术传承京剧、数字建模技术保护非遗、丽江古城构建“活态博物馆”以及环县道情皮影戏利用短视频重构传播场景等实践中得到印

作者简介: 无。

基金项目: 本文系 2025 年中华优秀传统文化“两创”专项课题“数字技术赋能吕剧非遗文化的活态传承研究”(项目编号: CTL2507015)的阶段性研究成果。

证^{[4][6][15][16]}。二是文化保守派指出,数字技术的“去身体化”特征可能消解传承人的具身实践与情境互动,使非遗异化为“数字标本”^[5]。三是本土研究虽有涉及,如周天甲对二人转数字化的探讨,但未能深入吕剧这类具有鲜明地域文化基因的非遗类型,缺乏对本土文化特征的理论适配,许多非遗项目如岫岩皮影戏亦面临相似的原创性不足问题^[7]。

既有研究或侧重技术工具性,或忽视非遗本土语境,对吕剧这类地方戏曲的数字赋能解释力不足。本研究旨在回答核心问题:数字技术如何适配吕剧非遗活态传承的本质特征?其赋能的路径与机制应如何理论重构?本研究的理论价值在于弥合学术分歧,为地方戏曲非遗数字赋能提供理论框架;实践价值在于为破解吕剧“传承人群萎缩”“传播场景单一”的现实困境提供理论参照。

二、核心概念解构与内涵澄清

数字技术赋能与吕剧非遗活态传承的互动,是“技术工具理性”与“文化价值理性”的对话。解构二者概念,需突破“技术=工具”“传承=保存”的单一认知,锚定其在吕剧语境下的适配性内涵。

(一) 吕剧非遗活态传承:从“传统传递”到“文化再生”

吕剧非遗活态传承是“文化记忆的动态延续—民间生活的艺术化表达—地域认同的情感维系”的复合统一体。其核心属性体现在:

本质属性:“传统性”与“当代性”的辩证统一。活态传承以吕剧原生文化基因(鲁中方言、民间小戏形态、市井伦理内核)为根基,通过传承人的“再创造”回应时代需求。如当代改编版《小姑贤》融入现代家庭观念,但保留了“贴近生活”的民间特质,体现了传统作为“流动的文化基因”在代际传递中被赋予新意义。

功能特征:以“人”为核心的“具身实践”与“语境互动”。吕剧传承依赖师傅口传心授,传递的不仅是唱腔身段,更是“如何用鲁中方言语调表达情绪”等无法被完全记录的隐性知识。正如孙发成所言,传承人的身体是确证非遗活力的基础,吕剧的“味儿”正是在文化语境中产生的情感共鸣^[5]。

价值取向:维系“文化认同”。吕剧作为鲁中地区的文化符号,其传承超越了技艺保护,更是维系当地人对家乡的情感联结与文化记忆的代际传递。

(二) 数字技术赋能:从“工具应用”到“文化共生”

数字技术赋能的本质是“技术工具性与文化主体性的共生”,即以数字技术为手段重构传承的“场景、主体、方式”,最终服务于增强活态传承的生命力。其内涵可从三方面理解:

本质属性:“支撑性重构”。数字技术不改变吕剧的核心文化基因,而是通过数字化记录、线上传播等方式解决传统传承的效率和地域局限等“痛点”,关键在于“技术服务于文化”。

功能特征:“三维功能链”。该链条层层递进,实现从保存到再生的闭环。

第一层:数字化保存。通过高精度采集技术,建立非遗档案数据库,为活态传承奠定数据基础^[9]。这与学界利用数字建模保护非遗的思路一致^[16]。

第二层:跨媒介传播。利用短视频、直播等形式将吕剧从线下拓展至线上,重构传播场景,这是数字媒体时代非遗图像传播的关键,已有学者对此展开了系统性研究^{[1][6][12]}。

第三层:互动性再生。通过AI、VR等技术让观众参与“再创造”,如体验京剧传承或传统手工造纸工艺^{[2][15]}。

价值取向:增强非遗的“活态性”。目标是让非遗在现代社会中“活”着,而非仅存放在博物馆里,例如用VR还原庙会演出场景,让年轻观众体验吕剧的文化氛围。

图 1 数字技术赋能活态传承的三维功能链

（三）易混概念辨析与吕剧语境适配性

为准确理解二者互动，需澄清三组概念：

“数字保存”与“数字赋能”：前者是被动、静态地将非遗内容数据化，是“保护过去”；后者是主动、动态地用技术激活非遗的活态性，是“激活现在”和“双向互动”。

“活态传承”与“静态保护”：前者是“变与不变的统一”，在动态中延续非遗；后者是“保留传统形态”，强调“不变”。静态保护是活态传承的根基，活态传承是静态保护的延伸

“技术赋能”与“技术替代”：前者是辅助传统传承，强化“人的主体性”；后者是用数字内容替代传统传承，消解“人的主体性”。

基于此，数字技术赋能在吕剧语境中的适配需遵循两大原则：一是保留吕剧的“本土文化基因”，如鲁中方言、民间生活题材等；二是强化传承人的“主体性”，技术应作为辅助而非替代，保障其文化权益和主体地位，如环县道情皮影戏传承人利用短视频扩大影响力的案例 [6][9]。^{[6][9]}

三、核心命题推演与逻辑论证

（一）基础命题：吕剧活态传承的有效性以“本土文化语境的在场性”为前提

吕剧的艺术生命力根植于鲁中地区的原生文化语境，其唱腔、题材、内核均是“民间生活与地域情感的艺术化表达”。活态传承的“活”，本质上是“文化语境的活”。当吕剧的表达与本土生活场景及情感逻辑同频时，其文化基因才能保持活力，情感认同才能建立。如吕剧老艺人所言，“接地气”就是要表现出“本土文化语境的在场”。脱离此语境，活态传承便会失效。

（二）递进命题：数字技术通过“重构文化语境的在场性”强化活态传承有效性

随着城市化进程，吕剧的原生文化语境逐渐弱化。数字技术的价值在于，能通过“技术工具性”重构“文化语境的在场性”，将吕剧的本土基因从线下延伸至线上。其重构路径有二：一是数字化还原原生语境，利用 VR 等技术让观众“沉浸式”体验吕剧的生活温度。二是数字场景与现代生活联结，通过短视频、直播等媒介将吕剧的文化内核嵌入当代生活，引发年轻人的情感共鸣。这两种路径将技术的“虚拟

性”转化为文化的“在场性”，从而强化活态传承的有效性。

四、理论对话与创新视角构建

（一）理论共识与争议回应

本研究提出的“本土文化语境在场”，是对孙发成所强调的活态传承“具身性”本质的延伸与认同^[5]。同时，“技术与文化共生”的界定也与数字人文理论及技术乐观派关于“技术服务于文化”的底层逻辑达成共识^[13]。

对于“技术是否消解传承本质”的争议，本研究认为其根源在于未能区分“技术赋能”与“技术替代”，以及忽视了“本土文化语境适配性”。本研究提出的“数字语境重构”，恰是“技术赋能”的核心，通过 VR 等技术还原原生场景，不仅未消解“具身性”，反而通过“技术辅助下的语境在场”强化了受众对吕剧“生活温度”的感知和情感共鸣，这是对孙发成“具身实践”的强化。即使传承人身体缺席，数字技术也能通过“还原本土场景”实现“语境在场”，传递文化记忆^[5]。

（二）既有研究局限与创新视角

既有地方戏曲数字化研究存在两大局限：一是“本土文化基因的适配性缺失”，如周天甲对二人转的研究未能深入不同剧种的文化基因差异，暴露了地方戏曲在数字化进程中方言和艺术基因流失的共性难题^{[8][11]}。二是“传承主体的主体性弱化”，技术乐观派常“重技术轻主体”，忽视了技术的核心价值是辅助传承人扩大影响力^[13]。

为此，本研究构建“本土基因锚定－数字语境重构－主体参与强化”的三维整合框架。其核心逻辑是：以“本土文化基因锚定”为本质（保留吕剧之魂），以“数字语境重构”为机制（连接传统与现代），以“传承主体强化”为价值（激活“人”的动能）。该框架的创新性在于其适配性（因剧制宜）、辩证性（整合技术与文化）和主体性（以传承人为核心），为地方戏曲数字化传承提供了“立体的、适配的、可操作的”理论支撑。

“本土基因锚定-数字语境重构-传承主体强化” 三维整合框架

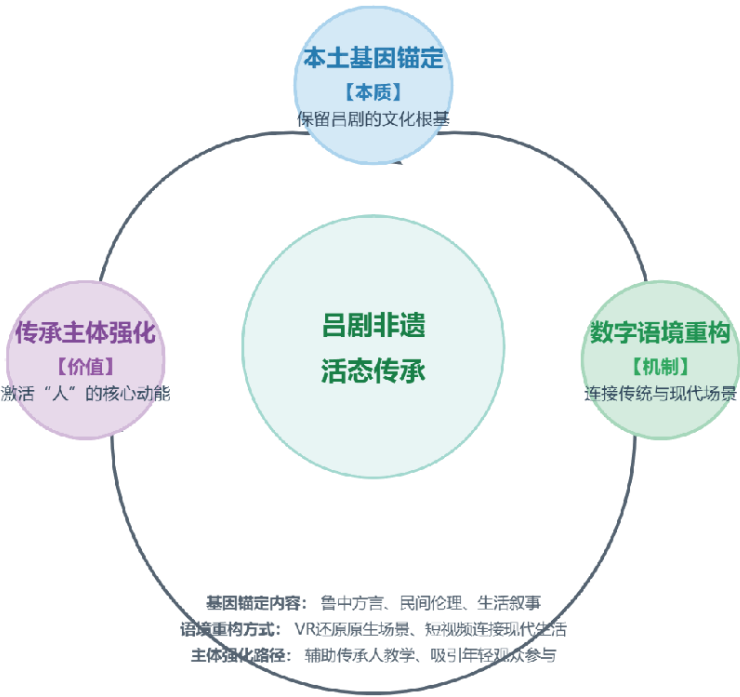

图 2 本土基因锚定－数字语境重构－传承主体强化” 三维整合框架

五、结论

（一）核心理论发现：数字技术与吕剧活态传承的共生逻辑

本研究发现：第一，吕剧活态传承的有效性以本土文化语境在场为前提，脱离此根基，吕剧将沦为“无魂的技艺表演”。第二，数字技术赋能的核心是“本土语境的数字化重构”，通过技术将“虚拟性”转化为“文化在场性”。第三，所构建的“本土基因锚定－数字语境重构－主体参与强化”三维整合框架，是化解技术与文化矛盾的核心逻辑，可实现二者共生。

（二）理论贡献与实践启示

本研究的理论贡献在于：修正了技术乐观派“技术赋能”与“技术替代”的边界模糊问题，并指出了文化保守派对“数字语境重构”作为“具身实践”延伸的视角局限。提出的三维整合框架整合了数字人文学与非遗学理论，为“技术与文化关系”的争议提供了“中间道路”的解决方案。

在实践层面，该框架提供了“可操作的三步骤路径”：

本土基因锚定：明确吕剧的核心文化基因（如鲁中方言的“儿化音”、特定剧目的伦理场景），避免“为流量改编”的异化。

数字语境重构：运用 VR、motioncapture 等技术还原历史演出场景、记录传承人表演细节、展示口述历史，让观众触摸吕剧的“生活温度”。

主体参与强化：为传承人制作数字课程、利用直播互动教学，将线上流量转化为线下传承，并积极探索“吕剧＋研学”、“吕剧＋旅游”等跨界融合模式，实现品牌化创新^{[3][11][14]}。

需强调，框架应用的前提是不能脱离吕剧的本土文化语境，否则数字技术赋能将沦为无根的“形式化传播”。

图 3 数字技术赋能吕剧活态传承实践路径

（三）研究局限与展望

本研究未深入探讨“数字技术对吕剧‘再创造’的影响”，也未验证框架在其他地方戏曲中的适配性。未来研究可拓展至“吕剧新剧目创作的数字辅助”及框架的“跨剧种验证”，并借鉴其他研究经验，深入探讨吕剧人才培养与剧本创作等议题，以完善理论的开放性与实践价值^{[8][10]}。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 陈丽萍, 张晓雯, 陈韬聿. 景德镇青白瓷“半刀泥”装饰刻花技艺活态传承研究 [J]. 陶瓷学报, 2024(03)
- [2] 董海斌, 潘子墨. 非遗视域下传统手工造纸工艺的活态传承 [J]. 中国造纸, 2025(07)
- [3] 兰艺颖, 许骢龄. 非遗活态传承和跨学科研学活动的融合路径探究——以“水中仙子何处来”为例 [J]. 地理教学, 2024(23)
- [4] 马云生. 守护文化根脉 加强活态传承 [J]. 党建, 2025(06)
- [5] 孙发成. 从具身实践到智能嵌入: 媒介演进中非遗活态传承的新向度 [J]. 民族艺术, 2024(02)
- [6] 王艳, 罗钰洁, 程飞然. 数字技术赋能非物质文化遗产: 环县道情皮影戏的活态传承研究 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演), 2025(02)
- [7] 王俏. 活态传承视角下的岫岩皮影戏系统性保护探索 [J]. 戏剧文学, 2024(11)
- [8] 杨晓浚. 非遗活态传承视阈下浙川地方戏曲表演人才培养探究 [J]. 四川戏剧, 2024(04)
- [9] 岳绯, 童晶, 任真. 非物质文化遗产活态传承的档案化路径 [J]. 山西档案, 2025(05)
- [10] 赵毅. 越调艺术的文化生态与活态传承路径 [J]. 中国戏剧, 2024(08)
- [11] 周天甲. 非遗数字化视域下二人转活态传承探析 [J]. 戏剧文学, 2023(12)
- [12] Pan, D., & Guo, X. (2023). Image transmission of intangible cultural heritage in the era of digital media. Proceedings.
- [13] HWan, SSIKKA, ZWang, WZhang... Protection and inheritance of traditional intangible cultural heritage based on big data technology: A case study in Guangxi [J]. Academic Journal of..., 2023
- [14] HXie. Research on the Innovation and Development of Chinese Intangible Cultural Heritage Branding [J]. Culture, 2023
- [15] LAo. Application of Virtual Reality in the Inheritance of Peking Opera [J]. Frontiers in Art Research, 2023
- [16] MOYanfeng. Application of Digital Modeling Technology in the Protection of Intangible Cultural Heritage [J]. ijsea.com,

基于图像学视角的《荷花水鸟图》研究

陆子祎

(浙江师范大学, 浙江金华, 321000)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 本文是针对清代画家朱耷《荷花水鸟图》的个案分析, 首先肯定了这副作品的真实性, 并从图像学的视角研究此作品, 在前图像志的层次, 《荷花水鸟图》画面构成元素较少但表现的内容却极其丰富; 在图像志的层面, 《荷花水鸟图》的画面背后充斥着强烈的孤独感, 展现出八大山人与世隔绝的愿望; 在图像学层次, 《荷花水鸟图》充满了道、禅两家的哲理思想, 更是八大山人人生态度的展现。

关键词: 八大山人; 《荷花水鸟图》; 图像学

DOI: <https://doi.org/10.62177/fapad.v1i1.938>

一、引言

作为“清初四僧”之一的八大山人, 将国破家亡的身世之痛、超然物外的禅道思考与极简主义的艺术表达熔于一炉, 其笔下的荷花、水鸟等物象超越了单纯的自然描摹, 成为表现情感与思想的视觉符号。《荷花水鸟图》以凝练的构图、苍劲的笔墨与空灵的意境, 展现文人画审美追求的同时体现出特定历史语境下文人个体的精神突围与文化坚守, 其艺术价值与思想深度历经数百年依然值得发掘。

二、《荷花水鸟图》概况描述及真伪辨别

图一 《荷石水鸟图》, 清, 朱耷绘, 纸本墨笔

作者简介: 陆子祎 (2001-), 女, 硕士研究生在读, 研究方向: 美术学, E-mail: 1959930940@qq.com。

基金项目: 无。

朱耷《荷花水鸟图》，纵127厘米，横46厘米，纸本墨笔，现藏于故宫博物院。画中一大片荷从一侧生出茎叶，又有一株纤弱荷花从中生出并呈下垂姿态，下方孤石兀立，石上孤鸟单足蜷缩，仰首向上，整幅画面透出一股寂寞孤傲的意境来。画面左上角有朱耷款署“八大山人写”，其中八大两字连缀，山人二字连缀。款署下方，八大自钤“可得神仙”“八大山人”，鉴藏印有“虚斋珍玩”等3方。

从此画的题材来看，荷花与水鸟是八大常作的，且八大尤爱画白眼向天的拟人化动物以表现其内心的遗民情结与生命的顽强，且用笔极为老辣干练，仅寥寥几笔便能画出事物神韵，如吴昌硕于《效八大山人画》诗云“砚翻古墨春雪飞，大石幽花恣奇怪。”，他讲到八大作画时用墨的潇洒以及他画中石头、花朵姿态之奇，对照《荷花水鸟图》中的形象符号与笔墨可见十分符合；从此话款署来看，署名“八大山人”，我们知道朱耷一生用过的名号多达20多个——清代邵长蘅在《八大山人传》里讲到“山人面微赭，丰下而少髭。初为僧，号雪个，后更号曰人屋、曰驴屋驴、曰书年、曰驴汉，最后号八大山人云。”^[1]，可以得知此画应是八大山人较后期画风成熟时所作，且八大署名方法极为奇特——清代张庚在《国朝画征录·八大山人》中提到“余每见山人书画，款题‘八大’二字必联缀其画，‘山人’二字亦然，类哭之笑之，字意盖有在也。”^[2]，细看《荷花水鸟图》的款印与上述所言相符，应是出自八大之手；陈鼎《八大山人传》记述八大山人“八岁即能诗，善书法，工篆刻，尤精绘事”^[3]，可推测其印章应多处于己手，且由于其在书法上也有极深的造诣，善书石鼓文，故而八大印章十分有创意，“构思奇特，具有构成学与符号学的意味”^[4]，画面款署下方的白文印“八大山人”与“可得神仙”疏阔苍茫，印章位置、大小与画面留白形成“计白当黑”的构图平衡，与画面构图相呼应，其中“可得神仙”一方篆书结构故意扭曲，重新将字解构，右上方故意敲击印面造成崩缺，虽形残但却神全，在金石刀痕中体现遗民血泪，且据书中记载59岁直至终年，八大常盖“可得神仙”一印，结合此作画风应属八大较晚期作品，此作应为真迹；画中还有3方鉴藏印，其中一方为“虚斋珍玩”，“虚斋”为收藏家庞莱臣字号，以字行天下，王季迁曾说他是全世界最大的中国书画收藏家之一和著名的古代绘画鉴赏家，“拥有书画名迹数千件”，且对藏品下注朱文、白文、以便后人按图索骥于此可考。^[5]总的来说，从《荷花水鸟图》的印鉴、款署、画风来看，笔者认定其为真迹。

三、以图像学分析《荷花水鸟图》

潘诺夫斯基在《图像学研究》中提出了图像学经典的三层次分析框架——前图像志、图像志、图像学解释，笔者将基于图像学的研究方法，分析《荷花水鸟图》的外在形式、内容及深层次意境与意蕴，揭示图像中隐含的象征意义，并将此画置于更广阔的历史和社会背景中理解。

（一）前图像志层面

《荷花水鸟图》为纸本水墨大写意花鸟画作品，描绘了一片安静的荷塘景象，从构图上来看，此画虽景物不多，但却有着极为巧妙的构思，赋予静态的画面动态的效果——画面右侧画家以浓淡相间的墨色绘制几片荷叶，在浓郁的墨色中一朵荷花缓缓长出，画面下方立一孤独的倒石，石上一孤鸟单脚站立、身体蜷曲好似正在歇息，倒石两侧长短不一的叶茎向上生长，与画面上方的花叶遥相呼应，使得整幅画面极为和谐；从设色上来看，此作品只用墨色不着色彩，且在墨色的把控上极为巧妙，画中墨色有两处“重”的地方，一处是画右侧的荷叶，一处是画面中间画家以饱蘸浓墨的笔摆出的向下生长的荷叶，且这两处“重色”还有区分，中部荷叶的墨色可以说是浓到了极致，几乎没有墨色的变化，给人一种“实”的感觉，而右上侧的荷叶则是在淡墨渲染的基础上加以浓墨点缀，反而显得轻盈，这样使得两处荷叶间有了明显的呼应——一重一轻，一沉一浮，画面在对比中展现出层次；而画面下方的倒石孤鸟则是画面“轻”的部分，八大以简括的线条勾勒石头的轮廓，并用淡墨渲染石头的质感，墨色上重下轻，使得石块

虽立于地上却有一种摇摇欲坠之感，而石头上单腿站立的孤鸟则又为石块找到了平衡，使其获得了稳定，二者和谐地仿佛共为一体。倒石孤鸟的“轻”，与画面上方“浓重”的荷叶互相呼应，使得整幅画面极为和谐，浑然一体。在技法表现上，与工笔画法细致入微的表现方法不同，八大并未过多关注景物的细节描绘，如画中的荷叶，乍一看是墨块的简单叠加，却十分轻易地就能让人看出这是荷叶，这得益于八大对于自然的深入观察使其能够抓住事物的本质特征——“浓墨块分布的节奏与荷叶脉络的生长规律相符、大团的荷叶中隐隐可见的白色荷花瓣，还有连接荷叶必不可少的荷梗。如果去掉荷梗，去掉荷瓣，这些浓墨和淡墨什么也不是。”^[6]除了画面主体的荷与水鸟，画面左上角的题款也极具匠心——款属“八大山人写”，八大山人四字连写看上去像“哭之”又像“笑之”，与画面宁静寂寥的氛围相得益彰。

（二）图像志层面

孔子在《论语·阳货》中指出“诗可以怨”，陆机在《文赋》中提出“诗缘情”，这些话体现了对于中国传统艺术而言，画家的主观情感在艺术创造中发挥着重要的作用，如此画面中的花鸟虫鱼、山川湖海等便不仅仅只是自然形态的直接再现，而成为画家人格、情绪等的载体，象征着作者对人生长期的探索与感悟。

“文变染乎世情，兴废系乎时序”^[7]，社会之动荡往往会对艺术家的心灵产生强烈的触动，其作品也必然染上时代的气息。1644年甲申之变，明王朝灭亡。“生不逢时，年仅19岁的八大山人一变而为飘零的闾里庶民，其人生的倾斜与心灵的失落自是难以言表。”^[8]《荷花水鸟图》中荷花细长的茎叶上生出摇摇欲坠的小荷花，直直压向孤单的水鸟，营造出的孤独感与荒凉，或可谓是八大内心写照。画面右侧墨色渲染的一大团荷叶上以浓墨勾出茎脉，其中生长出一株纤弱的小荷花，直压向孤独的水鸟，给人一种“黑云压城城欲摧”之感，而画面下方的倒石，上重下轻，不仅根基不稳，还被上方的荷压迫着，有摇摇欲坠的不安定感，这应是象征着明清易主的时代之变所造成的乱世之景，使包括八大在内的一大批遗民孤苦无依，但石块上单腿站立蜷缩着的水鸟却在视觉上使得倒石又获得了平衡，仔细看这只孤鸟虽蜷缩着呈保护姿态，却白眼向天，一副受欺又不屈的样子，在此画强烈的孤独感中却并未给人弱小之感，而有一种无畏之态，从八大人生经历来看，这只小鸟象征着八大自己——身为王孙公子，却被迫成为前朝遗民，丢了家国也再无归处，于是痛定思痛后背过身去，遁入佛门，以求超脱，于是八大慢慢在诗画中安放心灵，靠着艺术理想不断疏解内心的愤懑。《荷花水鸟图》中的孤鸟除了具有愤恨异族入侵的不平之气外，更多的体现了其心态的转变——纵使国破家亡，也没有麻木不仁，而在乱世中通过艺术理想做自己的仁人君子，虽人生孤苦，但他渐渐得以乐在其中，习惯这份孤独、享受这份孤独。但看荷叶与倒石孤鸟的部分，画面不免显得压迫，而八大则巧妙地通过一株几乎占据画面上下两部分的细长挺拔的荷花打破了这压迫的局面，这株荷花虽然细瘦，花瓣也寥寥无几，但它冲破了画面右侧墨荷的束缚。这种“打破”或也象征着八大对于自我的打破——1645年7月多尔袞下达汉人“剃发令”，对于前朝遗民而言这是一个巨大的挑战，八大也不例外，是像黄道周、戴本孝那样为守节而反抗战死沙场，还是明哲保身，最终他静下心来决定于乱世中而求生存，由遗民转向逸民，遁入空门，于天地间往来，在艺术中释放，但求精神的逍遥。除此之外，八大创作善用留白，《荷花水鸟图》也同样采用“计白当黑”的手法，所谓“无画之处皆为妙境”，正如八大题画诗所言“墨点无多泪点多”，画中的留白除了给人留下无限遐思外同样可以说是八大内心泣诉的体现。

（三）图像学层面

八大山人生活于明末清初朝代更迭交替之际，特殊的前朝皇孙身份，造就了一代宗师，观其人生经历，可谓是“染于禅，归于道”，这在八大的艺术作品中有着鲜明的体现。“顺治五年，戊子年，八大在进贤介冈社正式剃度为僧，拜主持颖学弘敏为师”^[9]，成为青灯黄卷的佛门弟子，研习禅道，南禅以“不

立文字，教外别传，直指人心，见性成佛。”为十六字真言，这也成为八大艺术创造的标尺。禅宗讲究“直观与妙悟”、“韵味与境界”，《荷花水鸟图》中的孤鸟、倒石、垂荷组成了一组寂寥孤寂的景象，给人一种“静”的感觉，这种“静”来源于八大对于“不立文字”的解说——真正的觉悟无法通过文字与语言表达，人生的苦难也无法通过语言排解，故而八大将一切的一切都融入笔墨中，闭上解说的口，开启生命的门。《荷花水鸟图》中的寥寥景物虽是具象但却是形而上的，都成为了八大在修行中体悟的载体，此画不但有一种安静的感觉更有一种“净”界，可见八大已可以将自己置身于乱世之外，平和地面对过去的苦难，看《荷花水鸟图》我们可以感受到一种自在与神通，这是八大参禅的结果。但从中国传统文人画家而言，影响其最深刻的哲学还要回到“老庄”，八大也同样如此，道家首先推崇自然，庄子在《庄子·知北游》中提到“天地有大美而不言”，认为自然与道同一，艺术家只有深入自然才能得“道”，看《荷花水鸟图》八大几笔便能画出事物的内在神韵，可见自然于其而言，既是灵感之源泉，也是慰藉心灵之途径。此外，道家将自由视为人生和艺术的最高境界，提出虚静、物化、心斋、坐忘的观点，艺术家需要超越有限的自我才能获得精神的逍遥，《荷花水鸟图》笔墨简、净、素朴，意境静、含、内敛，貌似冷逸的画面中也流露出八大所向往的美好愿望，几乎冲破画面的荷花可以看出他已经走出了曾经困住他的东西，奔赴新的天地。曾经的家国情怀、遗民情节到这应已被渐渐地放下，八大心灵所真正向往的是一片自由超脱的境地，他已经从“遗民”转向了“逸民”，我想八大是真正得“道”了的。画中的留白为虚无的部分，也生长出无限来，如张彦远在《历代名画记》中所言“凝神遐想，妙悟自然，物我两忘，离形去智。”^[10]八大是变其人生为艺术的，他画中的一花一鸟，实则都是他自己，是他的精神在天地间驰骋的觉悟的外化。

四、结语

黄宾虹认为“繁简在意，不徒在貌；貌之简者，其意贵繁。”^[11]《荷花水鸟图》貌简意却不简，正如八大题画诗所言“墨点无多泪点多”，此画中墨无虚掷，他把一切绝望写尽，又从中爆发出无限的生机，一笔一墨都是他内心情感的象征，我们从中读到他的坚守倔强，也读到他的淡然放下，不仅仅是《荷花水鸟图》，八大的一幅幅作品连写成他人生的传记，向世人诉说着他的哀与乐。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1][清]邵长蘅：《八大山人传》，《八大山人研究（论文集）》[M]. 江西人民出版社，1986:317.
- [2][清]张庚：《国朝画征录·八大山人》，新兴书局 1956 年版.
- [3][清]陈鼎：《八大山人传》，收录于《留溪外传》.
- [4]崔自默.《八大山人全集（下）》[M]. 河北教育出版社，2010：05.
- [5]赵启斌，朱同. 庞莱臣“虚斋”名画研究及收藏现状（一）[N]. 美术报，2017-05-20(013).
- [6]孙纬陶. 八大山人《荷花水鸟图》品鉴[J]. 文物鉴定与鉴赏，2019,(07):20-21.
- [7][南北朝]刘勰著，王志彬译著《文心雕龙》[M]. 中华书局，2012：494.
- [8]崔自默.《八大山人全集（上）》[M]. 河北教育出版社，2010：09.
- [9]崔自默.《八大山人全集（下）》[M]. 河北教育出版社，2010：175.
- [10][唐]张彦远著，俞剑华注释.《历代名画记》[M]. 上海：上海人民美术出版社.
- [11]黄宾虹，《与傅怒庵书》，赵志钧编《黄宾虹论画录》[M]. 浙江美术学院出版社：129.

中国观众对《我的天才女友》的接受机制研究 ——基于认知叙事与平台传播的分析

夏佳慧

(浙江师范大学, 浙江金华, 321004)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 意大利“那不勒斯四部曲”改编剧《我的天才女友》在中国市场形成独特接受景观: 豆瓣三季短评超 9 万条, 热门短评样本中正面评价占比显著, 且乌镇木心美术馆相关特展吸引两万五千余观众到访。相较之下, 该剧在意大利本土呈现“首季高收视、后续逐季下滑”的态势, 构成“文化折扣”理论的典型反例。本文聚焦中国观众的接受框架, 结合认知叙事学理论, 以文本分析、社交媒体数据解读为核心方法, 剖析中国观众对剧中角色的经验投射、视觉符号的本土适配机制, 并提炼国内平台的传播路径, 为中国文化“走出去”过程中精准把握受众接受心理、优化传播策略提供参考。

关键词: 我的天才女友; 中国观众接受机制; 认知叙事学; 平台传播; 文化适配

DOI: <https://doi.org/10.62177/fapad.v1i1.915>

一、中国市场的“高接受度”与“文化折扣”反例

意大利作家埃莱娜·费兰特的“那不勒斯四部曲”凭借对女性成长、社会现实等内容的生动描绘引发了全球大批读者的广泛关注与思考, 随着影视行业对优质文学 IP 的敏锐捕捉, “那不勒斯四部曲”被改编成系列电视剧《我的天才女友》。剧集出后, 在全球范围内收获了极高的口碑, 在意大利第一季首播便创造了记录, 前两集吸引了七百万观众。^[1] 与全球高口碑及中国市场的深度接受形成鲜明对比的是, 该剧在意大利本土呈现“高收视率起点但逐季大幅下滑”的独特接受特征。尽管首季依托“那不勒斯四部曲”的文学 IP 基础收获较高收视率, 但从第一季到第三季收视率呈大幅度下降趋势, 从第一季的七百万收视率到第三季的四百万收视率; 而在中国市场, 豆瓣平台数据显示 (截至 2022 年 12 月 10 日), 三季《我的天才女友》短评数已共有 91364 条, 按热门顺序抓取的 1800 条评论样本中, “喜欢”“好看”“精彩”等正面评价共出现 302 次, 负面评价“讨厌”仅 32 次,^[2] 高正面评价占比印证了中国观众的深度

作者简介: 夏佳慧 (2002-), 女, 硕士在读, 研究方向: 戏剧与影视学, E-mail: 2746836288@qq.com。

基金项目: 无。

共鸣。此外木心美术馆在乌镇举办了“我的天才女友—当文学成为影视”特展（2021–2022），已有两万五千余位观众到访现场。^[3]

在全球化与数字化交织的时代，文学IP的跨媒介传播已成为文化生产与价值增值的重要路径。传统跨文化传播理论强调“文化折扣”现象，即因文化差异导致的接受度降低。霍斯金斯等人认为：扎根于一种文化的特定的电视节目、电影或录像，在国内市场很具吸引力，因为国内市场的观众拥有相同的常识和生活方式；但在其他地方吸引力就会减退，因为那里的观众很难认同这种风格、价值观、信仰、历史、神话、社会制度、自然环境和行为模式——即文化结构差异是导致出现“文化折扣”现象的主要原因。^[4]而意大利作家埃莱娜·费兰特的“那不勒斯四部曲”改编剧《我的天才女友》，以意大利女性的成长叙事为内核，却在全球范围内突破了传统跨文化传播理论中的“文化折扣”困境——既保留了浓郁的意大利文化肌理，又引发了不同文化背景观众的深度共鸣。本文将先剖析剧集在意大利本土的接受困境，再基于认知叙事学解析跨文化共鸣的生成机制，最后结合平台传播实践提炼实践路径。

二、意大利本土接受困境的简要对照

（一）历史记忆回避：对“贫困过往”的情感疏离

费兰特将莉拉和埃莱娜的故事置于20世纪40年代至21世纪初的意大利，确切地说，是被贫穷、暴力、疾病和死亡笼罩的那不勒斯城，^[5]对于众多年长的意大利民众而言，这一时期意味着战后的困苦岁月，当时社会经济正处于复苏进程，民众的生活水准相对较低，这样一种对痛苦往昔的再现或许会致使一部分观众不愿直面这段历史。每个人都是从他生活的当下，出于具体的目的对过去进行回忆，这种回忆不可避免地受到当下的塑造和约束。^[6]这一点在意大利社会对二战后贫困历史的回望中尤为鲜明。如今的意大利，早已脱离了战后经济蹒跚复苏、民众为温饱挣扎的困境，女性在职场与公共领域的话语权也远非当年可比。

正是这样的当下，让不同代际对那段贫困历史的回忆呈现出截然不同的面貌：对亲身经历过的年长民众而言，当下优渥的生活与战后困苦形成刺眼对比，这种对比会放大过往的痛苦，使得他们更倾向于将这段历史视作“该被当下幸福覆盖的过往”，而非需要反复提及的伤痛；而对年轻一代来说，当下的富足与平等观念，让他们对二战后贫困历史的回忆更像“基于史料的认知”——他们会从当下完善的社会福利出发，去理解当年的生存艰难，从当下的性别平等意识出发，去审视当年女性的压迫处境，却很难将这段回忆与现实生活产生深层联结，最终只能将其视作一段与当下无关的历史篇章。

（二）地域文化冲突：对那不勒斯“单一叙事”的抵制

从文化表征理论角度看，特定历史时期的文化表征实践在很大程度上受制于当时的社会权力关系和民主进程^[7]，说明对地域的再现往往涉及权力关系与身份政治。意大利北部与南部之间存在着悠久的经济文化差异和历史矛盾，北部经常将南部建构为“落后”和“问题”的代名词。而南部居民则对北部的“内部殖民主义”态度感到不满。剧中对那不勒斯贫困生活的真实呈现可能被一些观众视为对南部的负面定型，从而引起抵制情绪。另一方面，一些那不勒斯本地人可能认为剧集他者化了他们的城市，将那不勒斯简化为一个只有贫困和暴力的地方，忽略了其文化丰富性和社会多样性。这种对单一叙事的抵制在文化研究中十分常见——正如阿迪契所言：“单一叙事创造定型，而定型的问题不在于它们不真实，而在于它们不完整”。^[8]对那不勒斯“单一贫困叙事”的抵制，可能加剧了本土观众的收视疏离——北部观众对南部“负面定型”排斥、南部观众对“城市他者化”的不满，使得剧集难以突破地域文化壁垒形成跨区域共鸣。

（三）性别观念变迁：对“性别压迫主题”的疏离

这部剧作呈现出了 20 世纪中期意大利社会里的性别不平等状况，剧中莉拉尽管拥有极高的数学天赋，然而由于父亲的暴力行为，她只能中断学业。然后意大利社会的性别观念已然发生了变化，自战后以来，意大利女性的教育水平得到了大幅提升，就业机会也有了较大增加，同时女权运动也取得了关键成果。比如经过一番激烈斗争，宪法法院在第 194 号法律中认可堕胎是不可更改且有约束力的。^[9]一些观众，年轻一代，或许会把剧中的性别压迫当作历史遗迹而非现实关切，降低了剧集的现实关联性以及情感冲击力，从女性主义理论的角度来讲，这种代际间对于性别问题看法的差异体现了后女性主义思潮的某些特点。罗萨琳德·基尔所认为的后女性主义，指的是对女性主义的回潮或反挫^[10]，即年轻女性认为性别平等已经实现，因此不再需要激烈的女权斗争，这种观念可能引发对剧中性别压迫主题的疏离感。

三、中国观众的认知适配：从角色投射到视觉符号迁移

（一）角色动机的本土锚定：从“莱农的教育突围”到“本土奋斗经验”

苏妮依据对豆瓣线上社群的观察以及文本分析指出：女性受众在观看《我的天才女友》时，通过投射与移情机制，将剧中女性角色（如莱农、莉拉）视为镜像“她者”，进而进行自我身份的确认与重构。^[11]如短评中“莱农太像我的一位高中同学了，从小县城到大城市读书”“寒门学子进入大学后的口音自卑，我太懂了”等表述，直接将莱农的“教育突围”与本土“小镇做题家”的奋斗经验、“寒门学子”的身份焦虑对接。波德维尔认为，观众对人物行为的解读，有赖于“常识心理学”，即通过自身经验推演角色动机与心理状态，面对呈现给我们的一个叙事的行为主体，我们常常将整个图式特征群投射到他或她或它身上。^[12]中国观众在观赏莱农的“书桌苦读”时，易联想到本土“小镇做题家”群体为改变命运而奋斗的语境。这种对知识改变命运的渴望与追求，在本土文化中具有深厚的认知基础，观众会不自觉地将自身或相似经历投射到莱农身上，从而产生情感共鸣，使其成为本土女性经验的“认知镜像”。

（二）视觉符号的共性提炼：从“那不勒斯老城区”到“本土底层空间”

《我的天才女友》通过视觉场景与社会关系的符号化建构，完成了显形文化的跨文化传播。剧集开篇便通过狭窄街道、斑驳墙壁、拥挤住宅等场景，直观展现了那不勒斯老城区的破败与混乱。剧中视觉符号的本土适配性，在豆瓣、小红书评论中得到直接印证。如短评“感觉我的天才女友这个故事背景和国内也太像了”“跟中国 70-80 年代的农村很像”等表述，将那不勒斯老城区的“狭窄街道、斑驳墙壁与中国县城、家属院的底层生存空间关联，这与波德维尔“我们运用我们在真实世界中的所有感知与认知技能来完成识别这个故事中的社会维度的任务，而我们也引入任何我们断定与之相关的事物”的观点一致。^[13]剧中的场景，通过“空间压抑感”“建筑老化程度”等视觉线索，被中国观众快速识别为“底层生存空间”的共性符号。观众无需预先了解意大利历史，即可通过视觉共性完成“现实经验—异文化场景”的意义投射。

四、中国平台的传播赋能：从“话题裂变”到“文化资本沉淀”

（一）HBO 与 Rai 合作：全球化内容的“中国准入”基础

在全球化的媒介生态环境中，平台矩阵所产生的协同效应为跨文化传播给予了结构性的支撑力量，就制作方面而言，HBO 同意大利 Rai 电视台所采用的合作模式，打破了传统影视生产存在的国界壁垒，HBO 依靠其全球化的覆盖范围以及高品质的内容输出，为《我的天才女友》的跨媒介传播提供了关键的支撑条件。国内豆瓣平台成为了剧集“意义再生产”的核心场所，三季累计超过 9 万条短评构建起了规模化的讨论基础，在 1800 条样本中有 302 次正面评价，形成了“口碑效应”。

（二）国内视频平台：争议标签与“价值重塑”

国内视频平台的传播实践，其宣传策略引发了网络争议。某平台在引进《我的天才女友》前两季时，运用“塑料闺蜜情”“意大利版《七月与安生》”等标签化宣传语^[14]，把原著中女性关系的复杂性简化成了猎奇式的“撕X”叙事。平台对文本进行了另类改写，以此来博得眼球，迎合平台算法以此获得流量。随后社交媒体中出现了大量相关讨论，观众们解构标签、还原文本复杂性，拒绝污名化女性友谊，形成了“争议—讨论—价值重塑”的传播链条，扁平化标签与立体化叙事的认知冲突，反倒转化成了话题裂变的驱动力。这一现象能够反映出，流媒体时代的文化传播需要在商业性与艺术性之间找寻动态平衡，要适度制造话题来吸引流量，更要构建专业话语体系引导深度阐释，将短期流量沉淀为长期文化资本。

五、中国接受机制的启示与跨文化传播价值

《我的天才女友》在全球范围内的传播实践，不同于传统跨文化传播中“文化折扣”理论认知，剧集在意大利本土出现的“高开低走”情况，也并非是因为作品艺术价值降低，而是源于本土复杂的文化记忆、地域冲突以及性别观念的演变。

在元宇宙、AIGC等新兴技术改变媒介形态的背景下，《我的天才女友》的传播案例突出了文化传播的本质，即“人”的连接非常关键。依靠情境化的情感体验促使观众进行自我投射，依靠参与式的意义构建让受众成为传播的主体，依靠批判性的对话场域实现异质文化的“双向赋能”，超越静态的符号移植，实现文化传播的动态过程，促进文明互鉴，这是跨媒介传播的终极价值，也是在逆全球化思潮加剧的背景下，构建包容性全球文化图景的有效路径。

利益冲突

作者声明，在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] RaiNews.(2018,November 28).L'Amica geniale,già un successo:7 milioni hanno seguito la serie ispirata al romanzo della Ferrante.Rainews. <https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Amica-Geniale-gia-successo-7-milioni-hanno-seguito-la-serie-ispirata-al-romanzo-della-Ferrante-6d3be1f7-094b-4af4-a510-64d631389818.html>
- [2] 苏妮. 女性题材剧的女性意识呈现及受众影响研究 [D]. 太原: 山西大学, 2023:25.
- [3] 木心美术馆. 木心美术馆活动发布 | “我的天才女友”特展对谈 [EB/OL].https://www.sohu.com/a/527574177_489901,2022-03-06.
- [4] 喻国明. 跨文化交流中的三个关键性传播节点——关于减少和消除“文化折扣”的传播学视角 [J]. 新闻与写作, 2020,(03):62.
- [5] 朱世霞. 恐惧、身体、救赎: 费兰特那不勒斯四部曲的女性主义地理学解读 [D]. 武汉大学, 2019:11.
- [6] 金寿福. 扬·阿斯曼的文化记忆理论 [J]. 外国语文, 2017,33(02):36-40.DOI:CNKI:SUN:SCWY.0.2017-02-006:27.
- [7] 郝永华. Representation: 从再现到表征——论斯图尔特·霍尔的文化表征理论 [J]. 江西师范大学学报 (哲学社会科学版), 2008,41(06):77.
- [8] Adichie,C.N.(2009,July).The danger of a single story[Transcript].TED Podcasts.<https://www.ted.com/podcasts/tedinchinese-transcripts-chimamandaadichie2009g>.
- [9] Marta P.The Italian law enabling, and disabling, abortion access.[J].BMJ (Clinical research ed.),2022,379o2563-o2563:1.

- [10] 都岚岚 . 西方后女性主义话语的悖论 [J]. 外国美学 ,2020,(02):125.
- [11] 苏妮 . 女性题材剧的女性意识呈现及受众影响研究 [D]. 太原 : 山西大学 , 2023:34.
- [12] 杨远婴主编 . 电影理论读本 (修订版) [M]. 北京 : 北京联合出版公司 ,2017:302.
- [13] 杨远婴主编 . 电影理论读本 (修订版) [M]. 北京 : 北京联合出版公司 ,2017:301.
- [14] 搜狐网 . 《我的天才女友》将翻拍中国版 , 国内流媒体上线宣传语引争议 [EB/OL].https://www.sohu.com/a/529531355_100048878, 2022-03-14.

建构主义视角下高师钢琴互动教学模式的路径探索

李紫桐

(蔚山大学, 韩国蔚山, 44610)

版权说明: 本文是根据知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议进行发布的开放获取文章。允许以任何方式分享与复制, 只需要注明原作者和文章来源, 并禁止将其用于商业目的。

摘要: 在教育信息化高速发展的今天, 传统钢琴教学模式在互动结构与个性化指导方面面临挑战。本文基于建构主义学习理论与社会互动理论, 设计并实施了一项以《小步舞曲》为教学内容的课堂实验, 探讨小组互动模式与智能钢琴练习系统 (Flowkey) 结合在高师钢琴教学中的应用效果。研究采用课堂观察法与访谈法, 比较传统一对一教学 (A 组) 与建构主义小组教学模式 (B 组) 在课堂参与度、学习体验及教学反馈等方面的差异。结果表明, B 组在课堂参与、自主练习与合作学习方面表现更积极, 教师负担相对减轻, 教学效率更高; 而 A 组学生依赖性强、互动性不足, 学习动力较弱。研究进一步指出, 信息技术在课堂到课后联动机制中能有效提升学生练习效率与知识内化水平。本研究为优化高校钢琴教学组织形式、构建高效互动教学模式提供了实践案例与理论支持。

关键词: 钢琴教学; 互动式教学模式; 建构主义; 信息技术; 自主学习

DOI: <https://doi.org/10.62177/fapad.v1i1.966>

一、引言

我国教育体系改革的持续推进下, 钢琴教学已成为音乐高等教育中的重要组成部分。高校钢琴课程也逐渐呈现系统化和创新化的发展趋势^[1]。与此同时, 社会对艺术素养教育的重视不断提高, 学生在学习方式、内容选择和能力目标方面展现出日益多样化与个性化的需求。然而, 当前高校钢琴教学模式仍以教师单向讲授为主, 课堂结构强调知识传递的系统性与技术训练的规范性, 但在个性化引导、学习自主性激发以及师生互动机制等方面存在明显局限。尤其是在面对初学者或非专业学生时, 传统教学模式往往难以兼顾差异化需求, 导致学生学习动机不足、自我调节能力低下, 进而影响其音乐理解力与综合素养的提升。

在教育信息化和智能技术迅猛发展的背景下, 现代钢琴教学模式正迎来组织形式与互动结构的深层变革契机。建构主义学习理论强调“以学生为中心”“知识通过参与建构而非接受灌输”, 而社会互动理

作者简介: 李紫桐 (1998-), 女, 博士, 研究方向: 音乐教育, E-mail: lizitong7928@gmail.com。

基金项目: 无。

论则主张“意义的生成发生在人与人之间的协同之中”。在此视角下，课堂不再是知识传递的场所，而应成为学生在真实情境中合作探索、实践反思与持续建构意义的过程。

因此，构建基于建构主义理念的高师钢琴教学模式，有助于实现教学组织形式的优化转型。一方面，借助情境创设、小组协作、任务驱动等策略，重塑师生之间的互动结构，使教学过程由“教学主导”走向“共建共享”；另一方面，信息技术的适度融合，亦可为学生课后提供多样化的个性化练习路径。

在钢琴教学中，学习成效在很大程度上取决于学生课后的练习频率与质量。课堂上形成的音乐理解与技术感知，只有通过反复实践才能内化为稳定的演奏能力。因此，教学组织的优化不仅应关注课堂结构和互动方式，更需推动课后练习的积极性与持续性。构建“课堂到课后”联动机制，是提升教学实效、推动学生能力转化的关键环节。

本研究旨在基于建构主义学习理论和社会互动理论，探讨如何优化钢琴教学中的师生互动模式。结合高校钢琴教学实际，通过钢琴基础教材1的教学案例设计与实践对比分析，探索“互动式建构教学模式”，以提升学生的学习参与度、自主性与音乐综合素养，为高师钢琴课程优化提供理论支持与实践参考。

二、国内外文献综述与理论基础

（一）建构主义学习理论

建构主义 (constructivism) 学习理论认为，知识的获得是学习者在特定情境下，通过自主探索、社会互动和意义建构的方式习得的^[2]。皮亚杰 (Jean Piaget) 提出，学习是一个由个体通过同化 (assimilation) 和顺应 (accommodation) 不断调整认知结构的过程^[3]。同化 (assimilation) 是指学习个体对刺激输入的过滤或改变过程。也就是说个体在感知外界刺激时，会依据既有图式对信息加以整合，从而将新经验吸收进原有的认知结构之中。顺应 (accommodation) 是指学习者调节自己的内部结构以适应特定刺激情境的过程。当学习者遇到不能用原有图式来同化新的刺激时，便要对原有图式加以修改或重建，以适应环境。建构主义理论的核心是以学生为中心，强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构 (而不是像传统教学那样，只是把知识从教师头脑中传送到学生的笔记本上)。在钢琴教学中，建构主义强调教师应创设真实的音乐学习情境，引导学生在实践与反思中构建对音乐作品的理解，而非单纯依赖教师的知识传授。

此外，建构主义学习环境强调“情境、协作、会话和意义建构”四大要素^[4]。具体而言，“情境”要求学习任务应贴近学生的实际经验，如在钢琴教学中提供演奏示范、音乐情境模拟等；“协作”强调学生通过合作演奏、合奏训练等互动方式深化理解；“会话”强调师生、生生间的交流促进知识分享；“意义建构”则指学生通过演奏、反思和反馈形成对音乐知识的深层理解。因此，在钢琴教学中，教师应鼓励学生自主探索，并通过互动学习优化教学效果。

建构主义不仅是学习观，也是一种教学设计方法，常用于“项目式学习”“任务驱动教学”“问题链设问”等教学组织形式中。在钢琴教学中，教师可据此构建具有问题情境、任务探索、合作反馈与成果展示的教学结构，以支持学生在真实演奏活动中实现意义建构。因此，在本研究的教学实践中，教学流程围绕“情境创设、小组协作、成果展示、自我反思”构建，以体现建构主义四要素的具体实施路径，并作为优化教学组织形式的核心支撑框架。

（二）社会互动理论

社会互动理论 (Social Interaction Theory) 是社会建构主义 (Social Constructivism) 的核心组成部分，由维果茨基 (Lev Vygotsky) 提出^[5]。该理论强调，知识不是个人单独构建的，而是在社会互动过程

中,通过语言、文化和协作逐步习得的^[6]。维果茨基提出的“最近发展区”(Zone of Proximal Development, ZPD)理论指出儿童有两种发展水平,实际发展水平和潜在发展水平。实际发展水平即儿童能够独立解决问题的能力;潜在发展水平即在知识丰富的成人(教师、家长等)的指导下,或与能力较强的同伴合作时,儿童能够解决问题的能力,这两者之间的差距为“最近发展区”^[7]。这一理论在钢琴教学中的应用主要体现在教师的“支架式教学”(Scaffolding)的策略,支架式教学应当为学习者建构对知识的理解提供概念框架(conceptual framework)。这种框架中的概念是为发展学习者对问题的进一步理解所需要的,为此,事先要把复杂的学习任务加以分解,以便于把学习者的理解逐步引向深入。

支架式教学应遵循“临时性支持、适时撤除、逐步独立”三大原则。在钢琴教学中,教师可通过局部示范、提示语引导、结构划分等方式,逐步帮助学生完成从依赖教师到独立演奏的过渡。随着学生能力的提升,教师应逐步减少介入,最终实现“支架撤除(fading)”和“认知自控”。

此外,社会互动理论认为,学习过程包括主观知识和客观知识的相互转化^[8]。在钢琴教学中,学生的演奏技能和音乐理解通过与教师、同伴的互动不断完善。如师生互动可以帮助学生将个人的音乐理解外化,并通过讨论、示范、纠正等方式优化其认知结构。同时,学生在合奏、师生对话和舞台表演等情境中,通过社会反馈修正和内化知识,使其逐渐成为稳定的认知模式。因此,在钢琴教学中,教师应鼓励互动交流,营造合作学习氛围,以促进更高层次的音乐理解和技能发展。

(三) 信息技术在建构主义音乐教学中的融合路径

随着信息技术的发展,音乐教育领域逐渐引入多媒体教学、AI辅助练习、在线互动平台等新兴教学模式^[9]。建构主义和社会互动理论都强调学习者在动态的、社会性的环境中构建知识,而信息技术正好提供了多样化的互动学习平台。例如,智能钢琴应用(如Simply Piano、Flowkey)可以提供实时反馈,帮助学生判断音准和节奏;在线教学平台(如Zoom、Moodle)支持远程师生互动,使教学突破时空限制。通过结合建构主义、社会互动理论与信息技术,钢琴教学可以建立更加个性化、互动性的学习模式,从而提高学习效果。

值得注意的是,智能钢琴应用在“课后学习阶段”具有显著的建构意义。学生在反复练习过程中,通过系统反馈调整自己的节奏与音准表现,完成从“错误识别”到“技巧内化”的个体建构过程。与此同时,这类技术还能教师提供量化数据支持,辅助教学决策,提升教学精准度与个性化水平。此外,基于AI平台生成的练习记录与错误分析,也可作为“学习分析(Learning Analytics)”的一部分,为教师提供教学干预的证据基础,提升教学的精准度与反馈有效性。

三、方法框架

(一) 研究设计和参与对象

本研究采用混合研究方法,以课堂观察法与访谈法^[10]为主要数据收集手段,探讨在建构主义与社会互动理论指导下,不同互动教学模式对学生钢琴学习成效的影响。研究聚焦于学生不同教学组织形式中所表现出的课堂参与度、学习体验、自主练习行为与教师教学反馈,从而优化高校钢琴教学中的互动结构与实践路径。

研究对象为某高等师范院校音乐学专业一年级与二年级非钢琴主修学生共8人。被试需满足以下条件:(1)未接受过系统性钢琴课程训练;(2)仅具备初步基础或无钢琴基础(如仅掌握五指音阶或简易旋律识谱),以确保实验效果不受既有演奏能力影响。

参与者按随机原则分为两组,每组4人,并统一进行为期三周的钢琴基础教学任务,教学曲目为《小步舞曲》(Minuet in G, BWV Anh. 114),其节奏、和声结构与风格特征适合初学者并具有表现力要求。

A 组（对照组）采用传统一对一钢琴教学模式，教师以单向授课、个别讲解与示范为主，每位学生独立上课；B 组（实验组）采用基于建构主义理念与社会互动理论设计的小组协作教学模式，课堂组织以“情境创设、任务驱动、小组协作、成果展示”为路径，并嵌入情境模拟、角色分工与互评机制以提升学习参与度。该组课后同步使用智能钢琴辅助平台 Flowkey 进行个性化练习，通过系统反馈辅助学生练习节奏与音准，教师可据此观察课后练习频率与错误类型，作为补充数据来源。

（二）教学案例展示：小步舞曲教学实践设计

为验证建构主义理念在钢琴教学中的实践应用效果，本研究以钢琴基础教程 1 克里斯蒂安·佩措尔德的 G 大调《小步舞曲》（Minuet in G, BWV Anh. 114）为教学内容，设计并实施了一节基于“情境创设、小组协作、成果展示、反思提升”链条的教学活动。教学对象为高等师范院校音乐学专业一年级非钢琴主修学生，具备基础识谱与节奏感知能力，但钢琴演奏经验有限。

该课堂教学案例以建构主义学习理论为指导，结合社会互动理论的“支架式教学”策略，强调学生在真实任务驱动下，通过合作探索、师生会话与自我反思等方式建构对音乐作品的深层理解。课堂结构依托建构主义四大教学要素—情境、协作、会话与意义建构，具体教学流程如下表所示：

教学环节	教师活动（支架引导）	学生活动（建构学习）	理论支持要素
情境导入	展示法国宫廷舞会视频，引导学生代入音乐任务情境。	讨论“舞曲音乐应具备什么风格？与圆舞曲有什么区别”	情境创设
任务设定	明确任务目标：“为舞会排练小步舞曲”，介绍曲式结构与演奏要求	小组设定目标与练习任务	学习目标驱动
协作探索	分句讲解旋律结构与重音处理，巡视指导节奏与指法练习	小组协作识谱、练节奏、录音回听，互相纠错	协作建构、支架教学
成果展示	组织小组演奏展示，引导学生互评与表达改进意见	演奏展示，倾听他组表现并参与点评	会话交流、同伴反馈
总结反思	引导学生回顾节奏表现、风格表达（巴洛克时期的触键方式）、合奏默契等要点	撰写学习反思卡，总结收获与改进点	意义建构、自我反思

该教学案例突出了“教师引导、学生主构、协同参与”的教学模式转型，通过嵌入任务型小组活动，引导学生在协作与体验中掌握乐曲结构与演奏要点，显著提升了学习投入度与音乐表达能力。

在课后延伸环节，教师推荐学生使用智能钢琴平台 Flowkey 对小步舞曲进行个性化巩固练习。平台可提供节奏与音准反馈，并记录学生的练习时长，形成课堂到课后联动的教学支持系统。学生也可通过反复练习与错误自纠，实现从“错误识别”到“技巧内化”的演奏能力建构。

（三）研究方法

为全面评估两种不同互动教学模式对学生学习行为与教学效果的影响，本研究采用课堂观察法与半结构式访谈法进行数据收集，并结合定性内容分析法（Qualitative Content Analysis）[11] 对观察与访谈材料进行整理与归纳。

1. 课堂观察法

课堂观察主要用于记录 A 组（一对一教学）与 B 组（小组协作教学）在课堂互动结构中的差异表现。观察内容聚焦于三个维度：

观察维度	具体内容
学生参与行为	是否主动提问、参与讨论、小组协作状态、练习时间投入、演奏专注度
学生反馈反应	课堂中学习兴趣变化、对任务反应、情绪表达、自我评价语言
教师教学策略	教学组织方式、支架介入频率、互动引导方法、反馈语言类型

观察工具为研究者自编的课堂观察记录表，依据建构主义教学原则（任务驱动、协作反馈、支架引导等）设定评价维度。观察方式为非介入式连续观察（non-participant observation），研究者于三周教学实验期间，每堂课全程记录并课后撰写观察笔记，确保现场行为数据的真实性与连贯性。

2. 访谈法

访谈主要用于深入了解教师与学生对不同互动教学模式的体验感受、学习收获与改进建议。本研究采用半结构式访谈形式，设计问题围绕三个核心主题展开：

主题	示例问题
互动体验感知	你如何看待在课堂上与老师或同学的互动？
技术使用体验	Flowkey 的反馈功能是否帮助你纠正节奏或音准？
教学偏好与建议	相比一对一教学，你是否更喜欢小组学习？为什么？

访谈对象包括参与实验的钢琴教师 1 名与学生 8 名（A 组与 B 组各 4 人）。每次访谈约为 15 - 20 分钟，均在教学实验结束后一周内完成。所有访谈过程经受访者许可后录音并转录为文字，作为内容分析材料。

（四）研究方法

本研究为期四周，采用小组智能练习课堂与一对一传统教学模式，并对比传统授课与智能练习系统的教学效果。

研究步骤如下：首先研究者进行前测，记录学生的钢琴基础水平。A 组学生接受传统一对一教学模式，B 组学生使用小组智能练习系统。每周进行课堂观察，记录不同互动模式的教学效果。研究结束后，开展访谈，收集教师和学生的反馈。进行研究分析，总结研究结果并提出教学优化建议。

（五）数据收集

本研究的数据来源包括：课堂观察记录：每节课结束后整理观察笔记，分析学生的课堂互动情况。访谈文本：对教师与学生的访谈内容进行转录，以归纳关键主题。

四、研究结果

（一）学生课堂参与度的差异

研究结果显示，不同教学模式在学生课堂参与行为、学习状态与师生互动质量等方面呈现显著差异。

在 A 组（传统一对一教学模式）中，课堂结构以教师讲解和逐步示范为主，学生多处于被动接受状态。课堂参与主要体现在听讲、模仿与按部就班的练习，缺乏主动提问、探索或反馈行为。教师从作品背景、节奏型、旋律走向到指法处理进行详尽讲授，但学生较少参与内容的加工与表达，互动路径为单向传授。课堂观察记录中显示，教师频繁重复提示节奏与指法，学生在练习中依赖性强、反馈反应迟缓，学习节奏偏慢，教师对进度满意度不高。此外，连续性一对一教学也加重了教师的重复性负担，课堂气氛相对紧张、效率有限。

而在 B 组（小组协作教学 + 智能练习系统）中，学生课堂参与度明显提升，表现出更高的自主性与互动性。教学组织基于建构主义和社会互动理论，采用小组任务驱动与情境创设策略，学生在课堂中围绕“为舞会排练演奏小步舞曲”任务进行角色分工、头脑风暴^[12]、演奏互评等活动。在教师引导下，学生主动提出疑问、与同伴协商解决节奏处理与旋律句法问题，形成协同探究的课堂氛围。课后借助 Flowkey 智能钢琴平台，学生可获取实时节奏音准反馈，及时修正演奏错误，提高练习效率与成就感。课堂观察笔记显示，学生表现出更高的专注度与成就动机，教师反馈节省重复讲解时间，课堂节奏流畅，

整体教学体验更为正向。

（二）学生学习体验的反馈

在访谈中，A 组学生普遍认为五线谱识别较为困难，尽管花费大量时间练习，最终完成了钢琴作品，但大多数学生表示，如果不是课程要求，未来不会主动继续钢琴练习。此外，学生对教师主导的互动模式感到习惯，认为这种教学方式符合他们以往的学习经验。然而，部分学生表示，课程进度较为疲惫，缺乏自主学习的动力。教师也在访谈中指出，希望改进互动模式，鼓励学生更主动参与学习，而不是完全依赖教师讲解。

相较之下，B 组学生对课堂互动模式给予了高度评价，认为小组合作和互评机制帮助他们不仅学习了如何演奏钢琴，也能从不同角度理解他人可能出现的问题。学生表示，小组模式使他们在课堂上更加投入，能够通过互动不断调整自己的学习策略。此外，智能钢琴应用的即时反馈，让学生在课后练习时能迅速发现错误，提高了学习效率。教师同样对 B 组的课堂表现感到满意，认为学生展现出更高的学习兴趣和自主性，整体课堂氛围积极、富有活力。

（三）教师对教学模式的评价

教师对 A 组的传统教学模式的评价较为保守，认为尽管个别化的指导较为细致，但课堂效率较低，教师的精力投入较大，而学生在学习过程中较为被动，学习动力不足。

对于 B 组的小组课堂与智能练习系统结合模式，教师表示，学生的自主性和互动性明显提升，课堂氛围更加活跃。然而，教师也指出，小组学习的自主性较强，但仍需要适当的引导，部分学生可能因自我管理能力不足而降低练习质量。因此，教师建议在未来的课程设计中，可以进一步优化教师的引导方式，使小组合作与个别化教学相结合，提升整体教学效果。

（四）课堂观察总结

综合课堂观察和访谈分析，本研究发现：

A 组（一对一传统教学）学生课堂参与度较低，主要依赖教师讲解，学习过程机械，被动接受教学内容，虽然完成了钢琴作品，但学习动力不足。

B 组（小组互动 + 智能练习）学生课堂参与度高，在小组合作和智能系统的辅助下，学习体验更加积极，自主性更强，能够快速适应学习任务并保持较高的练习兴趣。

访谈结果表明：A 组学生在课堂上虽然适应传统教学模式，但学习过程中缺乏互动，练习压力较大；B 组学生则更愿意通过小组讨论和互评提升学习效果，并认为智能系统的反馈有助于提高练习效率。

教师反馈显示：B 组的互动模式有助于培养学生的自主学习能力，而 A 组的教学较为费力，师生双方的学习体验相对疲惫。智能练习系统的应用有助于提高学生的练习效率，使学生能够快速发现和调整演奏错误，提升学习效果。

教师在传统一对一教学模式投入的精力较大，而小组互动模式能减轻教师的负担，同时增强学生的自主学习能力。但需要注意的是，部分学生在自主学习过程中仍需教师的适当引导，以确保练习方向的准确性。

本研究结果表明，在高等院校钢琴教学中，引入小组互动模式与智能练习工具，能够有效提升学生的课堂参与度和学习体验。

五、结论见解

（一）研究结果的理论解释与文献对比

本研究发现，小组互动模式（B 组）显著提升了学生的课堂参与度和学习积极性，这与社会建构主义

(Social Constructivism) 的核心观点相一致。Saleem 等人 (2021) 指出, 社会建构主义强调学生通过协作、讨论和知识交换进行学习, 而非被动接受教师的知识传授。该理论认为, 学习者在与他人互动的过程中建构自己的理解 (Saleem, Kausar, & Deeba, 2021) ^[13]。本研究中, B 组的学生通过小组合作和相互评估, 在教师指导下共同解决问题, 学习效果明显优于传统一对一教学模式 (A 组)。这一结果支持了社会建构主义关于互动学习的观点, 即学生在协作环境中能够更深入地理解学习内容, 并提升学习动力。

此外, Saleem 等人 (2021) 强调, 教师在社会建构主义课堂中扮演引导者的角色, 而非单向知识传授者。本研究的教师访谈也反映出这一点, 教师在 B 组的课堂中更多地采用启发式教学策略, 引导学生自主发现问题、解决问题, 并通过智能钢琴应用进行自我监测和反馈。这种教学方式提高了学生的自主学习能力, 也使课堂变得更加生动有趣。

类似地, (Xiaowei, X, 等人 2024) 的研究发现, 在学前教育背景下的集体钢琴课堂中, 合作学习和个性化教学策略能够有效提高学生的钢琴能力和练习习惯。该研究基于维果茨基的社会文化理论 (Vygotsky's Sociocultural Theory) 和加德纳的多元智能理论 (Gardner's Theory of Multiple Intelligences), 强调集体学习环境对音乐教育的积极影响 ^[14]。本研究的 B 组课堂设计借鉴了这一理论框架, 采用小组合作与教师指导相结合的模式, 鼓励学生相互评估、讨论和反思。这种模式不仅提高了学习兴趣, 也使学生在教师引导下更主动地构建音乐知识。这表明, 在钢琴教学中, 集体互动模式能够有效促进学习效果, 尤其是在智能钢琴技术的辅助下。

(二) 研究的实际意义

本研究通过比较不同互动模式对学生学习效果的影响, 表明小组互动模式 (B 组) 在提升学习兴趣、课堂参与度和知识构建方面具有显著优势。研究结果不仅丰富了音乐教育领域关于互动教学的研究, 也为高校钢琴课堂教学提供了实践参考。特别是在高等师范类院校, 钢琴教学不仅是音乐教育的重要组成部分, 更承担着培养未来音乐教师的核心使命。因此, 优化课堂互动模式对于提升未来教师的教学能力至关重要。

此外, 研究发现, 智能钢琴 ^[15] 应用在 B 组课堂中发挥了积极作用, 帮助学生及时纠正错误并提高练习效率。这一结果表明, 在钢琴教学中合理引入信息技术可以有效提升学习体验, 提高教学质量, 并为未来智能化钢琴教育的推广提供有力支持。同时, 访谈结果也显示, 教师普遍希望改进课堂互动模式, 以增强学生的自主性和参与度。本研究的结论为教师提供了具体的教学建议, 例如增加小组讨论、同伴评估、利用技术工具辅助练习等, 从而优化教学策略, 提升课堂教学效果。

在钢琴教学改革的进程中, 构建科学化、系统化和规范化的师生互动模式, 对于提升钢琴教学质量、促进学生综合素养的全面发展具有重要意义。未来的钢琴教学应在创新教学理念、优化教学内容的同时, 充分发挥信息技术的辅助作用, 推动钢琴教育向更加互动、高效的方向发展, 以更好地适应现代教育的需求, 培养具备高水平演奏能力和创新思维的钢琴人才。

(三) 研究的主要贡献

1. 优化课堂互动

提高学生学习主动性, 研究发现, 小组互动模式 (B 组) 能够有效提高学生的课堂参与度。因此, 在钢琴教学中, 教师应鼓励学生进行小组讨论、合作演奏以及相互反馈, 而非单纯依赖传统的教师讲授模式。通过让学生在互动中建构知识, 教师可以提高学生的自主学习能力和学习兴趣。

2. 平衡个性化指导与合作学习

研究发现, 合作学习能够促进知识共享, 但个别学生仍可能需要额外的个性化指导。因此, 教师在

设计课堂活动时,可以采用(合作学习+个性化反馈)的方式,如在集体讨论后提供针对性指导,帮助不同水平的学生弥补不足,实现更好的学习效果。

3. 利用科技提升互动教学效果

在智能钢琴、在线学习平台等技术的支持下,教师可以结合数字化工具,增强学生的课堂体验。如,利用 AI 辅助系统进行即时反馈、使用虚拟钢琴软件让学生更直观地发现自己的问题等。这些工具不仅可以增强互动体验,还能帮助教师更高效地管理课堂教学。

4. 教师的角色转变:从知识传授者到学习促进者

传统钢琴课堂以教师讲授为主,而本研究发现,学生在自主探索和相互交流中能够更有效地理解和掌握知识。因此,教师应更多地扮演“学习促进者”的角色,鼓励学生自主思考、合作解决问题,并在必要时提供引导和支持。这种教学方式可以提高学生的批判性思维和创造力,使他们在未来的音乐学习中受益。

六、研究局限性与未来研究方向

尽管本研究探讨了不同互动模式在高等院校钢琴教学中的应用效果,并发现小组翻转课堂与智能练习系统的结合能够有效提升学生的课堂参与度和学习体验,但仍存一些局限性。首先,样本规模较小:本研究仅选取了某高等师范院校音乐学专业的一年级与二年级共 8 名学生,研究规模较小,难以全面代表所有非钢琴专业学生的学习情况。未来研究可扩大样本量,并纳入不同院校、不同年级及不同文化背景的学生,以提高研究的普适性。其次,研究周期较短:本研究仅进行了为期四周的教学实验,时间较为有限,难以观察长期学习成效。例如,虽然 B 组学生在短期内表现出较高的学习积极性,但长期而言,是否仍能保持这种高参与度?智能练习系统的应用是否会对学生的自主学习习惯产生持续性影响?这些问题仍需进一步验证。因此,未来研究可采用纵向研究设计(longitudinal study),延长观察周期,以考察不同教学模式的长期效果。

此外,评价指标单一:本研究主要通过课堂观察和访谈来评估教学模式 14 的效果,尽管提供了丰富的定性数据,但缺乏客观量化数据(如考试成绩、练习时长、错误率等)。未来研究可引入更全面的量化测量工具,如使用钢琴演奏评分标准、脑电波或眼动追踪技术,进一步探索学生的认知负荷与学习成效。其中,智能练习系统的局限性;本研究采用的智能练习系统主要用于音准和节奏的即时反馈,但其对演奏表情、音乐性、触键技巧等高级钢琴技能的指导较为有限。此外,部分学生可能因过度依赖系统反馈,导致忽视了对音乐表现力的自主思考。因此,未来研究可探索更智能化和多维度的反馈机制,结合人工智能、机器学习和教师点评,使智能系统更好地辅助钢琴教学。

利益冲突

作者声明,在发表本文方面不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] 吴南. 高等师范院校学前教育专业钢琴教学创新策略分析[J]. 黄河之声, 2016,(10):64. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2016.10.044.
- [2] Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. Routledge.
- [3] Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Orion Press.
- [4] Piaget, J. (1977). The development of thought: Equilibration of cognitive structures. Viking Press.
- [5] Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard

University Press.

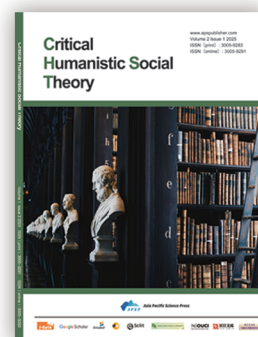
- [6] Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and language*. MIT Press.
- [7] Vygotsky, L. S. (1987). *The collected works of L. S. Vygotsky, Volume 1: Problems of general psychology* (Original work published 1934). Springer.
- [8] Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- [9] Bauer, W. I. (2014). *Music learning today: Digital pedagogy for creating, performing, and responding to music*. Oxford University Press.
- [10] Tarusha, F., & Bushi, J. (2024). The role of classroom observation, its impact on improving teacher' s teaching practices. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(2), 718–723. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2\(2\).63](https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(2).63)
- [11] Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process[J]. *Journal of advanced nursing*, 2008, 62(1): 107–115.
- [12] Al-Samarraie, H., & Hurmuzan, S. (2018). A review of brainstorming techniques in higher education. *Thinking Skills and Creativity*, 27, 78 – 91.
- [13] Amna Saleem, Huma Kausar, & Farah Deebe. (2021). Social Constructivism: A New Paradigm in Teaching and Learning Environment. *PERENNIAL JOURNAL OF HISTORY*, 2(2), 403–421. <https://doi.org/10.52700/pjh.v2i2.86>
- [14] Xiaowei, X., & Noordin, Z. M. (2024). The effect and relationship on learning strategies of collective piano classes in the context of preschool education. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(6), Article 21894. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i6/21894>
- [15] Li, W. (2022). Analysis of piano performance characteristics by deep learning and artificial intelligence and its application in piano teaching. *Frontiers in Psychology*, 12, 751406. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.751406>

期刊简介

Asia Pacific Economic and Management Review（亚太经济与管理评论）是一本国际化的、同行评审的开放获取期刊，双月刊（英文）。专注于企业行为和金融行为的理论与应用研究。该期刊旨在推动商业经济学和管理领域的研究，主要涵盖但不限于以下领域：会计与财务管理、经济学、人力资源管理与组织行为、信息管理、国际商务、战略与创新、管理科学与运营管理、市场营销与零售、绿色金融。

Critical Humanistic Social Theory（人文社会理论批判）是一本发表使用定量或定性研究方法进行社会科学研究的论文的期刊，季刊（英文）。期刊鼓励学者从批判性视角探索社会科学理论，并专注于跨学科研究，解决传统学科之间的交叉问题。主要涵盖但不限于以下领域：哲学与伦理学、社会科学、文化与艺术、政治经济学、传播学。

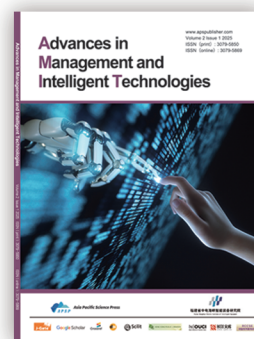
Journal of Educational Theory and Practice（教育理论与实践杂志）是一本国际性、同行评审、开放获取的期刊，季刊（英文），旨在促进对当代教育的评价性、综合性、理论性和方法论研究。主要涵盖但不限于以下领域：教育基本理论、学前教育、中等教育、高等教育、道德教育、教育管理、课程与教学论、教育技术与创新、特殊教育等。

Journal of Advances in Engineering and Technology（工程技术进展）是一本国际化的、同行评审的、开放获取的期刊，季刊（英文），发表电子研究与应用领域的原创文章、综述、简讯、案例研究和来信。主要涵盖但不限于以下领域：土木工程、机械工程、电气工程、化学工程、航空航天工程、计算机科学和工程、材料科学与工程、生物医学工程、机器人和自动化。

Advances in Management and Intelligent Technologies（管理与智能技术进展）是一本国际性、同行评审、开放获取的学术期刊，双月刊（英文），由福建中电海峡智能装备研究院主办，亚太科学出版社出版与发行。专注于管理和智能技术领域的最新研究，旨在推进管理、技术创新和智能发展的理论和应用研究。主要涵盖但不限于以下领域：商业管理和创新、管理决策与智能技术、计算机科学和技术、数据科学与信息工程、智能环境技术、可持续发展与生态工程、智能系统和自动化、智能感知与控制。

Asia Pacific Journal of Clinical Medical Research（亚太临床医学研究杂志）是一本国际化的、同行评审的开放获取期刊，双月刊（英文），致力于推动多学科领域的临床医学研究。主要涵盖但不限于以下领域：临床实践与患者护理、医学研究与证据、医学伦理与决策、临床试验与干预、医疗保健管理、公共卫生与预防、医学教育与技术、特殊领域与罕见病等。

《**亚太教育研究**》是一本面向教育理论与实践领域的国际化、同行评审、开放获取学术期刊，双月刊（中文），致力于刊载教育改革、教学方法、教育公平与教育政策等方面的高水平研究成果。期刊关注亚太地区教育发展的现实需求与制度变革，倡导理论探索与实践经验并重，鼓励多元文化、比较教育与跨学科视角下的原创研究，旨在为推动区域教育创新与政策优化提供学术支撑。主要涵盖但不限于以下领域：教育理论与教育哲学、教学设计与教学方法研究、教师教育与专业发展、教育评估与课程改革、教育技术与数字学习、教育政策与制度研究、比较教育与国际教育合作、终身教育与成人教育、亚太地区教育改革实践。

《**亚太经济与社会发展研究**》是一本面向国内外学术界公开发行的国际化、同行评审、开放获取期刊，双月刊（中文），致力于刊载经济与社会发展领域具有理论深度与实践价值的原创研究成果。期刊聚焦亚太地区的经济行为、社会结构变迁、政策创新与区域协调发展等议题，鼓励采用交叉学科视角，推动经济学、社会学、管理学及相关学科的融合研究旨在为区域协调发展与社会进步提供理论支撑与实践参考。主要涵盖但不限于以下领域：宏观经济政策、企业行为、社会治理、公共服务、城乡发展与社会公平等领域等。

