

历史动画电影审美体验递进研究

——以《长安三万里》为例

周雨乾

新疆艺术学院传媒学院, 新疆 乌鲁木齐

收稿日期: 2026年7月8日; 录用日期: 2026年7月30日; 发布日期: 2026年8月13日

摘要

为弥补当前研究对国产历史动画电影多层级审美体验及动态递进过程探讨不足的问题, 拓展鉴赏层级论的应用边界, 本文以《长安三万里》为典型案例, 基于鉴赏层级论构建“感知-体验-理解-回味”四层级审美体验分析框架, 采用文本分析法探究历史动画电影审美体验的递进逻辑与实现机制。研究发现, 影片通过视听符号构建沉浸式盛唐场景、以人物情感引发观众共情代入、用诗史融合深化历史文化认知、借文化延续实现价值升华, 四层体验相互关联且层层递进, 并依托诗影融合、历史与艺术平衡、人物弧光设计三大核心机制推动审美体验持续升华。据此本文提出历史动画电影在视听还原、情感共情、文化传递、价值启发层面的创作优化路径。本研究形成历史动画审美体验研究专项范式, 可为历史动画创作、传统文化传播与观众鉴赏能力提升提供理论参考与实践启示。

关键词

鉴赏层级论, 历史动画电影, 《长安三万里》, 审美体验递进

A Study on the Progressive Aesthetic Experience of Historical Animated Films

—Taking *Chang An San Wan Li* as an Example

Yuqian Zhou

School of Media, Xinjiang Arts University, Urumqi Xinjiang

Received: July 8, 2026; accepted: July 30, 2026; published: August 13, 2026

Abstract

To address the insufficient research on the multi-level aesthetic experience and its dynamic

文章引用: 周雨乾. 历史动画电影审美体验递进研究[J]. 艺术研究快报, 2026, 15(3): 445-450.

DOI: 10.12677/arL.2026.153061

progression in domestic historical animated films, and to expand the application scope of the Hierarchical Theory of Art Appreciation, this paper takes *Chang An San Wan Li* as a typical case. Based on the hierarchical theory of art appreciation, it constructs a four-level analytical framework of aesthetic experience: perception, experience, understanding and aftertaste, and explores the progressive logic and realization mechanism of aesthetic experience in historical animated films by means of text analysis. The study finds that the film constructs an immersive scene of the prosperous Tang Dynasty through audio-visual symbols, evokes the audience's empathy through character emotions, deepens the cognition of history and culture through the integration of poetry and history, and realizes value sublimation through cultural continuity. The four levels of experience are interrelated and progressive, and the continuous sublimation of aesthetic experience is promoted by three core mechanisms: the integration of poetry and film, the balance between history and art, and the design of character arcs. Accordingly, this paper puts forward the optimal creation paths of historical animated films in terms of audio-visual restoration, emotional empathy, cultural transmission and value inspiration. This study forms a special paradigm for the research of aesthetic experience in historical animation, and can provide theoretical reference and practical enlightenment for historical animation creation, traditional cultural communication and the improvement of audience's aesthetic appreciation ability.

Keywords

Hierarchical Theory of Art Appreciation, Historical Animated Film, *Chang An San Wan Li*, Progressive Aesthetic Experience

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

国产历史动画电影在近年来迎来高质量发展期，此类影片标志着我国动画行业进步的同时也成为了我国对于传统文化传播和表达的重要方式。中国动画电影是传承和发扬传统文化的重要载体之一，构建具有中国特色的动画电影是国产动画电影的重要任务[1]。

在学术研究层面，当前关于历史动画电影的探讨主要呈现三大趋势：一是技术与文化的融合，聚焦数字技术如何复原历史场景及呈现传统美学；二是叙事与传播的策略，探讨影片的叙事模式及其在传统文化传播中的作用；三是观众的接受与评价，分析影片的票房表现与文化热度。这些研究虽成果丰硕，但多停留于对作品本身的文化解读、技术分析或传播效果的单层考察。对于此类作品如何系统性地引发观众从“感官触动”到“精神升华”的多层级审美体验，以及审美体验在各层级间动态递进的内在逻辑和实现机制，相关探讨仍有不足。

为解决上述问题，本文引入并拓展艺术鉴赏层级论。审美鉴赏层级论为解析审美体验过程提供了经典理论范式，它强调审美感受是一个“由表及里、由低级到高级”的层级性过程。在国内外研究中，迈克尔·帕森斯(Michael J. Parsons)在其著作《我们如何理解艺术》(How We Understand Art)中提出了艺术鉴赏五阶段理论，描述了从“偏爱”到“自主性”的线性发展，其核心揭示了从表面感知到深度解读的递进逻辑[2]。国内学者童庆炳则在其提出的历史文学三层面论(重建 - 隐喻 - 哲学意味)中，强调了文学解读中“由表及里”的纵向深化与内在转化关系，更适应本土审美研究的语境[3]。

然而，帕森斯的理论侧重于个体认知能力的普遍发展阶段，童庆炳的理论则根植于文学文本。对于融合了动态影像、历史叙事与诗意表达的历史动画电影这一特定视听叙事媒介，既有的理论在阐释其审

美体验的层级架构与融合机制上仍有一定的拓展空间。鉴于此,本文在汲取上述理论精髓的基础上,针对历史动画电影特性,构建“感知-体验-理解-回味”四层级审美体验分析框架。该框架继承并整合了“从感性到理性”的递进逻辑,区别于帕森斯偏重个体认知发展与童庆炳聚焦文学层面的划分,更强调在电影审美过程中借由“诗影融合”等媒介特定机制,实现从视听感知、情感代入、史识认知到文化价值认同的连续递进与有机融合。

本文以《长安三万里》为典型案例,采用文本分析法,系统探究历史动画电影审美体验的递进逻辑与实现机制。本研究在理论上,旨在拓展鉴赏层级论在动画电影领域,特别是历史题材这一特定类型中的应用边界,形成针对历史动画审美体验的专门性分析视角。在应用上,可为历史动画的创作优化、传统文化传播与观众鉴赏能力提升提供理论参考与实践启示。

2. 《长安三万里》审美体验的四层递进解析

2.1. 感知层——视听符号构建的沉浸式历史场景

感知层是审美体验的基础层级。感知层主要是在视听符号有效建构的基础上,给观众提供最为直观也是最为强烈的感知层面的审美体验,从而迅速地把观众引入到电影的历史情境之中去。《长安三万里》这部作品不仅以恢宏的画面和精湛的技艺再现了盛唐时期的壮丽景象,更在情感深处触动了人们对于那个辉煌时代的向往与追忆。通过巧妙地融合历史文化元素和现代电影表现手法,影片成功塑造了一个既古老又充满活力的大唐世界[4]: p. 1)。

影片通过现代动画技术重现历史场景的同时深入地探索了唐代视觉文化元素,在建筑符号方面,影片主创参考了大量唐代绘画壁画和史料文献之后运用CG技术重现了长安城和黄鹤楼以及曲江池等场景,融合传统绘画和现代动画风格形成独特美学,这些场景靠着细致的刻画和宏大的构图带给了观众震撼的视觉效果。在服饰符号方面,创作团队还遵循唐代审美与服饰规范,并且加入现代理念使历史真实和艺术真实相统一,如参考了唐代绘画陶俑形象,将上半身被设计得略长于下半身以此营造独特美感,精心设计的服饰发型妆容等细节准确还原了唐代风格与礼仪,让观众直接感受唐代审美文化。

在音乐符号方面,电影采用了一种独特的音乐风格,将中国传统乐器的音乐元素与现代编曲技巧相结合。这种音乐融合不仅丰富了电影的音乐层次,还为观众带来了深刻的文化体验[5]。并且配乐与剧情相适配,如青年李白与高适相见时的背景音乐节奏欢快表现了友情与青春、在李白失意时的背景音乐则忧郁低沉表达了愁苦与愤懑。声音设计上运用细致入微的环境与动作音效增加了场景的真实性和临场性,让人有身临其境仿佛置身于唐朝之感。

2.2. 体验层——人物情感与核心场景的共情代入

体验层是审美体验的重要层次。其本质是以人物感情的真实性及核心场景的震撼力来引起受众的同感,由看戏变为入戏。受众在观赏影视作品时,总是依据自身的生活阅历、文化素养以及审美情趣去理解并诠释影视作品,在这个过程中,观众的情感、思想、价值观等心理因素都会被充分调动起来,与影片中的情节、人物、主题等产生深刻的共鸣与碰撞。这种共鸣与碰撞不仅丰富了观众的审美体验,也加深了观众对自我与世界的认知与理解[6]。

《长安三万里》通过生动鲜活的人物塑造和情感场面的刻画让观众深入了历史人物的内心世界。影片不仅展现了李白高适等复杂人生的境遇,并且传递出真实细腻的人性感受,如李白在入赘许家后遭遇刁难和在长安为官时经历苦闷以及在获得赦免后表现狂喜等情节,呈现了他作为诗仙豪放不羁的一面又揭示他作为普通人的喜怒哀乐。例如影片中李白获释后的场景,以多元影视创作手段完成了人物从压抑困顿到超然洒脱的情感外化,先以流畅的跟拍镜头与摇镜跟随轻舟轨迹,搭配从中景聚焦李白舒展神态

到远景展现“轻舟越小山”的景别转换，用空间尺度对比消解此前桎梏感，又从色彩表现上从出狱初期的冷色调渐变至江面的暖光，呼应内心阴霾的消散，同时在声音层面则以江水潺潺的自然声为基底，渐弱此前紧张的音效，辅以舒缓的配乐递进，与叙事节奏相契合。这些元素协同作用，使“轻舟渡万山”成为李白精神困境突围的艺术隐喻，将其获释后重获自由的释然和超脱与对前路的开阔心境，精准转化为可感知的视听体验，实现了人物情感与观众共鸣的有效建构。影片的其他角色同样具备完整的人生轨迹，使得观众能在各种角色身上找到自身影子并产生情感共振进而实现自我观照。

同时影片中的战争与乱世场景的呈现同样带给观众强烈情感冲击，让观众体会到历史厚重感与生命脆弱性并唤起了对和平生活的珍视与对于国家命运的关切。如在镜头语言的运用上，创作者以手持跟拍捕捉战场混乱，搭配快速剪辑强化压迫感，之后再全景俯拍展现城郭残破、流民迁徙的悲景，将个体苦难置于宏大乱世背景中。色彩调度上摒弃盛唐明艳暖调，采用低饱和灰褐、冷灰为主色调，辅以战火暗红，传递破败肃杀质感。声音设计的搭配同样极具张力，以金戈交击、战马嘶鸣为核心，穿插流民呜咽、萧瑟风声，弱化盛唐丝竹雅乐形成听觉反差。这些元素协同构建乱世真实厚重感，带来双重情感冲击。一方面是直观共情冲击，让观众体会战乱中个体渺小无助，引发生命悲悯。另一方面是历史共情冲击，通过盛唐繁华与乱世残破对比，强化时代变迁惋惜感慨。这一呈现方式更将李白等文人“怀才不遇”命运与家国兴衰相连，深化情感张力与思想厚度。

2.3. 理解层——历史语境与唐诗文化的认知深化

理解层是审美体验的深化层级。其核心功能在于引导观众结合历史知识与文化背景的同时对影片的历史语境和文化内涵进行深度解读，进而实现从情感共鸣到理性认知的转变。

《长安三万里》通过将唐诗文化与盛唐历史有机融合，为观众提供了丰富的认知素材。影片以高适与李白的人生轨迹为主线，除了主线情节外，电影还通过多个侧面细致入微地描绘了盛唐时期的政治、经济、文化等多个方面([4]: p. 1)。它向受众展示了一幅鲜活的历史画面帮助其了解历史发展脉络及时代特点，以影视剧脚本的形式来展开。采用长镜头表现当时长安城的繁荣景象，楼阁密布、商贾云集，而文人墨客聚集在一处品茶赋诗则采用了短镜头来进行描写。随着故事的发展，又出现了低角度拍摄的镜头描述战乱之后长安城的凄凉状况以及百姓四处逃亡的情形。用明亮、鲜艳的色调表现唐朝的繁荣。低饱和度冷色调的色彩来渲染战争的残酷。故事线则是围绕着李白等人仕途的发展来展开剧情，将科举考试、征战沙场以及国家发展等作为重要情节穿插其中。这样一幅既有大背景又有小人物的作品，让人们感受到整个社会由盛转衰的过程，更加清楚地了解了当时知识分子的命运往往和国家息息相关的特点。

电影里共出现 48 首唐诗，这些诗歌与故事情节、人物感情和历史环境相结合，并不是单纯地为了展现唐诗的音律美和意象美而呈现给观众，而是让观众在观看的同时能够了解这些诗句背后的创作背景及内涵、价值所在。成为推进情节发展、刻画人物性格以及抒发情感的有效方式。比如李白遇赦后所作《早发白帝城》表现出诗人遇赦后的欣喜和轻松的心情，显示出诗人旷达洒脱的性格特征；而对诗歌创作过程的再现又可以帮助人们更好地把握诗歌的主旨，如杜甫在战火中的场景里所作的《春望》，表现出了他对国家命运的忧思和对百姓疾苦的同情，给观众以对当时时代悲怆与沉重的理解；而通过剧中人物间的诗词唱和以及对诗歌的品评，又给观众带来了唐诗文化上的享受及文人间的精神共鸣，加深了对唐诗文化的认识。

2.4. 回味层——文化延续与思想内核的价值延伸

第四个层面是回味层，主要指的是在前两个层次的基础上引发受众对历史文化进行思考，在此基础上进一步深化影片主题，形成一种文化归属感及理想追求。

在《长安三万里》中，观众可以沉浸于唐代宫廷的繁华景象，感受到古代帝王的威严和贵族们的华

美生活，宫廷中的建筑、服饰、礼仪等元素，都展现了中华优秀传统文化对皇权的崇敬和仪式感的重视，这种系统呈现使得观众能够更直观地感受到传统文化的独特魅力，强了他们对传统文化的认同感和情感投入[7]。比如建筑物上，大镜头下的宫殿的气势磅礴，飞檐斗拱的张弛有度，朱墙金顶的浓艳对比，还有殿堂中精美的彩绘斗拱，彰显了皇家宫殿的雄伟壮丽，同时象征着中国古代传统思想中对于皇权威严不可侵犯的尊重。皇帝身穿十二章纹冕服，黑色为主，黄色纹饰点缀其中，垂珠流苏的冕服端庄大气，而文武百官的绫罗绸缎的质地，襦裙裙摆的流动感，披帛下坠的丝带，再加上一些金玉之器的点睛，将贵族生活之美具体化。细节之处也讲究周到，如朝会时，众人按照官阶高低依次跪下作揖，鞠躬下拜的动作、帝王对臣子说话的态度，宴会时，斟酒的顺序以及奏乐表演的秩序等，都能体现出严格的宫廷礼仪。这些建筑、服装、礼仪等细节，体现了传统文化所蕴含的对皇权的敬畏及尊重。受众在直观的视听享受中感受到传统文化的魅力所在，并增强了他们对于传统文化的认同感及情感。

电影借助现代动画技术对传统文化进行了一次现代化演绎，在视觉上展现唐诗意境，并结合传统音乐融入现代编曲手法，既不失原味又有时代感，迎合了当下的审美情趣并抓住年轻人的眼球，赋予传统文化新的生命力。该片展现了李白追求自由的精神世界以及高适的家国情怀，上述超越时代的思想内核激发了人们对理想的坚持、对自由的渴望以及对家国情怀的认同，在当今社会同样值得我们反思自身的人生意义追求，并且电影所传达的开放兼容并蓄的思想也为文化的交流互鉴、文化归属感带来积极影响。

2.5. 影片中的四层审美体验的递进关系

《长安三万里》的四层审美体验是相互关联且层层递进的有机整体，构成了完整的审美体验过程。通过视听符号构建的感知层是审美体验的基础，为观众提供了直观的感官体验，使其快速进入影片的历史语境。在感知层的基础上产生的体验层是审美体验的桥梁，通过人物情感与核心场景的共情代入让观众与影片产生情感连接的同时为后续的理性理解与精神升华奠定基础。在情感共鸣的基础上建立的理解层是审美体验的深化，引导观众深入解读影片的历史内涵与文化意义从而实现情感到理性的转变。在理解历史文化的基础上引发的回味层是审美体验的升华，引导观众对影片的思想内核进行反思与延伸，实现文化认同与价值追求。

3. 《长安三万里》审美体验递进的实现机制与启示

3.1. 关于诗影融合、历史与艺术平衡、人物弧光设计的核心机制

诗影互融是《长安三万里》实现审美体验递进的重要方式之一，影片用唐诗与动画影像相结合串联起感知、体验、理解、回味四重审美层次，让审美体验层层深入。在感知层面诗歌吟诵中感受诗歌韵律美与影像美感。在体验层面作为情感表达媒介引起共情。在理解层中诗史景境交融辅助观众对历史文化进行理解，在回味层中诗心影境相通辅佐价值反思及文化认同。

影片在历史真实性的基础上进行合理的艺术想象完成对观众审美体验的递进，在创作过程中遵循着尊重历史又合理虚构的理念增强了作品的艺术感染力及情感冲击力，保证了作品的历史性的同时不失去艺术的魅力，有力的支撑了审美体验的递进。

人物弧光建构是影片审美趣味实现的主要手段，完善丰满的真实人物让观众产生共鸣。例如，高适青年时期的失利——中年时期的成功蓄力——晚年时期的成就，形成了一条完整的人生轨迹，让观众看到他的执着和坚持，这样的设置拉近了观众与人物的距离推进了观众审美的升华。

3.2. 对于历史动画各层级审美体验的创作优化路径的实践启示

感知层上历史动画电影的创作应当注意历史符号的艺术再现与再创造，在准确地还原历史情境和文

化意象的视听符号的同时，通过对历史符号进行艺术加工来增强视听表现力，为受众营造身临其境的历史氛围。

在体验层中创作者应注重深化人物情感与场景共情的真实性。塑造出立体丰满的人物形象、刻画动人的情感场景才能引发观众的深度共鸣。应深入挖掘历史人物的内心世界与人性特征展现其真实的情感与人生境遇，避免将人物扁平化和标签化，让人物具有完整的成长轨迹与情感转变，让观众能够跟随人物的成长产生情感连接。

创作者应在理解层面注重历史文化通俗性与深刻性的表达，在满足观众对历史文化易于理解的基础上确保其传达的深刻性与准确性。在历史语境上避免过于复杂的叙事与专业化的历史表述方式，可以借助剧情进展及人物台词和场景展示等形式进行潜移默化的文化信息与背景知识的传递。可以将史实和人结合在一起，在讲述人的故事的同时把历史知识也讲明白了。

创作者应在回味层强调思想内核的时代呼应和价值导向，在传递具有普适性的精神价值的过程中引导受众的价值审视和文化认同；挖掘历史文化和传统中所蕴含的个人与国家的命运关联感、理想追求、自由精神、兼容并蓄等思想内核并与当下的时代精神相融合，从而产生观众时代认同感。

4. 结论

本文以《长安三万里》为例，基于鉴赏层级论构建了“感知－体验－理解－回味”四层级分析框架，系统探讨了历史动画电影审美体验的递进逻辑。研究发现，这四层体验环环相扣、逐层深入。感知层以视听符号营造盛唐氛围，体验层借人物情感引发共情，理解层通过诗史融合深化认知，回味层依托文化延续实现价值升华。

影片驱动审美递进的核心机制有三：诗影融合贯通了感官与精神层面，历史与艺术的平衡确保了审美感染力，人物弧光设计则引导观众逐步深入情感与思想。基于此，历史动画电影的创作应在视听层面实现从历史还原到意象再造的转化，在情感层面处理好人物既定形象与艺术虚构的关系，在认知层面使深刻的文化内涵融于通俗易懂的叙事，并在精神层面寻求传统价值与当代意识的共鸣。该片实践为国产历史动画的精品化创作提供了一个值得借鉴的分析视角。

参考文献

- [1] 葛思敏. 国产动画电影传统文化传播策略探析——以 2015 年后国产动画电影为例[J]. 中国报业, 2022(4): 68-69.
- [2] Parsons, M.J. (1987) *How We Understand Art*. Cambridge University Press.
- [3] 童庆炳. 重建·隐喻·哲学意味——历史文学作品三层面[J]. 社会科学辑刊, 2006(6): 207-212.
- [4] 曹艺丹, 胡万鹏. 电影《长安三万里》与历史文化的融合创新[J]. 电影文学, 2024(12): 76-80.
- [5] 贾荔. 新媒体环境下历史动画电影的审美与创意——以《长安三万里》为例[J]. 戏剧之家, 2024(25): 157-159.
- [6] 王泮毅. 影视美学视域下影视艺术的美学特性与审美心理探究——评《影视美学(第 3 版)》[J]. 教育理论与实践, 2024, 44(36): 65.
- [7] 李彩云, 任刚. 电影《长安三万里》：中华文化经典符号的系统呈现[J]. 电影文学, 2024(10): 99-103.