

梦核美学与影像：城市记忆的视觉呈现与文化塑造

侯涵潼

北京印刷学院新媒体学院，北京

收稿日期：2025年12月1日；录用日期：2025年12月26日；发布日期：2026年1月4日

摘要

在当今社会快速发展，以互联网为创作和传播媒介的网络艺术已融入人们的生活，成为生活本身，艺术创作已进入后网络时代，诞生了“梦核”美学这类后网络艺术，而“梦核”美学中表现出的怀旧复古倾向则是其创作者对当下社会问题的回应和对自身情绪的抒发。同时，梦核美学的受众是Z世代的青年群体，他们运用具有时代特征的复古视觉元素来进行艺术创作也为梦核美学增加了怀旧的情感。“梦核”美学作为近五年来在Z世代青年群体中广泛传播的后网络艺术，从最初简单的图像作品表现发展到如今与影像、游戏、插画等多种媒介形式结合产出新的作品，其艺术边界正在不断被拓宽，还有无限发展的可能，将梦核美学与影像相结合，能够为城市记忆的呈现和文化塑造拓宽新的道路。

关键词

梦核美学，影像，城市记忆，文化塑造

Dream Core Aesthetics and Images: Visual Presentation and Cultural Shaping of Urban Memory

Hantong Hou

School of New Media, Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing

Received: December 1, 2025; accepted: December 26, 2025; published: January 4, 2026

Abstract

In today's rapidly developing society, online art, which uses the Internet as a medium for creation and dissemination, has integrated into people's lives and become life itself. Artistic creation has

entered the post-internet era, giving birth to post-internet art such as “Dream Core” aesthetics. The nostalgic and retro tendency expressed in “Dream Core” aesthetics is the creator’s response to current social issues and an expression of their own emotions. Meanwhile, the audience of Dream Core Aesthetics is the youth of Generation Z. Their use of retro visual elements with the characteristics of The Times in artistic creation also adds a sense of nostalgia to Dream Core Aesthetics. The “Dream Core” aesthetic, as a post-network art that has been widely spread among Generation Z youth in the past five years, has evolved from the initial simple expression of image works to the current combination with various media forms such as video, games, and illustrations to produce new works. Its artistic boundaries are constantly expanding and have unlimited potential for development. Combining the “Dream Core” aesthetic with video, it can broaden new paths for the presentation of urban memory and the shaping of culture.

Keywords

Dream Core Aesthetics, Images, Urban Memory, Cultural Shaping

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

1.1. 研究背景

城市作为人类生活的重要载体，其文化面貌与社会记忆随着全球化和城市进程的深入，在不同时间和空间中的变迁成为了学者关注的焦点。城市记忆作为集体记忆的一部分，是历史痕迹与社会变革的见证者。影像艺术作为直观的、具有一定传播能力的视觉化媒介，不仅直观呈现了城市形貌和风貌，也在无形中影响了大众对于城市文化和历史的想象。

梦核美学作为一种新兴的美学理论，其核心特征包括低质量图像、模糊场景、失焦的图像元素和反复出现的视觉碎片等，创造既熟悉又陌生的视觉效果。Z 世代青年借助社交媒体，将千禧年前后特有的生活场景与文化记忆重新建构为一种具有集体意义的怀旧叙事[1]。这一行为为城市记忆的呈现提供了全新的视角。本研究梦核美学融入城市影像，具体对这种摄影方式对城市记忆的视觉呈现及文化建构成造成的影响进行探讨。

1.2. 研究目的及意义

本研究旨在通过梦核美学理论，分析影像艺术在城市记忆构建中的作用，揭示梦核美学在影像叙事中的表达方式，探索其如何影响公众对城市的认知及文化的传承。

这一研究不仅能够拓宽影像艺术呈现的新方法，还能为城市文化研究与文化遗产保护等领域提供新的理论视角和实践指导。

2. 梦核美学概述

2.1. 梦核美学的起源与发展

梦核美学作为一种新的美学理论，它与超现实主义艺术之间密不可分。超现实主义艺术受弗洛伊德精神分析学说的影响，以非逻辑性与荒诞感为特征，并以潜意识来重塑经验现实和制造震惊体验[2]。

梦核美学的开创者和受众主要是目前逐渐离开家庭与学习步入社会的 Z 世代青年,这一代际群体在激烈的社会变迁中因为共同经历了一些重大的社会历史事件,所以表现出与先前的代际群体不同的价值理念和思考与行为方式,从而形成了具有独特社会性格和特点的“社会代”。创作者通过对过时媒介技术的“再中介化”,试图复原出一个有关往昔生活的“阈限空间”,但又往往刻意破坏此空间的真实性。他们通过诉诸无人的画面、扭曲的背景音乐、悖论性的标题等手段,制造出一种既熟悉又陌生、既温馨又怪异的梦境般审美体验[3]。

梦核美学的艺术创作根源并非源自清晰的逻辑思维,而是来源于潜意识中的图像符号和梦境的想象,影像则能够感官性地表达梦核美学的艺术内容。在电影与影像艺术中,梦核美学呈现出一种解构与重构现实的独特方式,通过视觉符号和非线性的叙事结构,创造出既真实又虚幻的视觉语言。

2.2. 梦核美学的特征与表现形式

所谓“梦核”,即是以梦境为题材的,着重表现梦境,白日梦,噩梦的美学。在视觉上,“梦核”美学的一般载体为图像或视频,并根植于不同的基础图像元素,例如阈限空间,超现实的地形与建筑(例如被用 PS 处理过的道路斜坡、山丘,漂浮的建筑物等),甚至是带有梦幻氛围的场景,这些都是为了可以给予视觉图像一种如梦境般的效果。梦核美学的典型视觉图像在色彩上是淡雅柔和的,也可能更加明亮。除了这些基础图像,在创作过程中也可以加入其他不同的元素,常见的元素主要有数码图像,文本,以及少量的人像。数字网络技术搭建了一个可供随时出入于现实世界与梦核世界之间的阈限空间,将各种富有本土特色的梦核碎片逐渐聚合为风格清晰的形态,而且还使这种风格的意义从原本的亚文化圈辐射到了更多普通青年的生活当中[4]。

2.3. 梦核美学与影像艺术的关联

影像艺术是梦核美学的审美表达的最主要途径之一,可更好地体现梦核美学的主要精神,尤其是当代影像艺术,作者通过镜头组接、剪辑节奏、声音运用、画面后期等手法使其具有模糊梦幻感,为影像艺术本身注入更多的象征性内涵,也给城市记忆的表达提供了全新的思路。

3. 影像艺术中的梦核美学

3.1. 梦核美学在影像叙事中的应用

梦核美学在影像叙事中不采用传统线性叙事结构,而是用碎片化的场景、跳跃性的时间呈现梦境般的逻辑。在这种叙事方式中,影像的时间与空间不再遵循常规的因果关系,而是表现出一种流动性与非理性。采用这种方式,媒介不仅产生怀旧的叙事,而且它们本身可以成为怀旧的创造性投射空间,也可以作为怀旧的症状或触发因素。它们也可以作为操纵怀旧的工具,或使其成为不可能[5]。

在超现实主义艺术的代表作——马克斯·恩斯特的《沉默之眼》中,作者使用平稳宁静的复合空间、扭曲的映像和鲜丽明快的色彩来构建了一个满眼绿色的怪诞场景。如本雅明所言:“超现实主义艺术喜欢透过日常事物(尤其是过时之物)以表达世俗性的启迪,并在沉醉中汲取反抗资本主义传统文化思想的革命能量。”[6]

梦核美学还可以通过反复出现的图像和符号来加深观众的记忆。例如在电影《美国精神病人》中,导演玛丽·哈伦通过反复出现的商场、住宅、公司等城市景观的镜头,以影像碎片化的方式映射城市记忆碎片化、记忆消逝、城市变迁等,是对主人公内心碎片化、个体疏离社会的一种诠释。

3.2. 影像语言与梦核美学的象征性表达

影像语言作为梦核美学的表达载体,其象征性和隐喻性是解读影像作品的关键。在梦核美学的影像

作品中,视觉符号的使用极为重要,例如特定的色调、光影效果、镜头的角度变化等,都能够传达某种潜在的情感或社会象征。这些象征性意味浓厚、隐喻意义丰富的影像语言是对现实的再现,又是对潜意识的叙述,尤其在表现城市记忆和历史记忆时,往往会具有强烈的隐喻性。

黄河山的《秃力城》通过3D建模与动画技术将其在国内各城市拍摄的具有上世纪八十年代到本世纪初时代特征的后现代主义建筑照片合成到一起,拼贴重构,带给观者眼花缭乱却又带有温柔的视觉冲击。在动画里,建筑物缓慢地上下起伏,左右移动,整座城市好像有自己的生命和节奏一样在呼吸。作者将他作品中这些景观、声音、气味概括为“乡愁”,在建造“秃力城”的同时,他也在为Z世代的青年们找回已经失落的家园景象,找回成长的记忆。“秃力城”就像一个来自过去的美梦,在现代社会加速发展,青年们倍感疲倦之时为他们带来心灵的抚慰。

4. 城市记忆与影像的互构关系

4.1. 城市记忆的定义与特征

城市记忆是指与城市空间、历史、文化等元素相关联的集体记忆。它不仅包括城市的历史事件、人物、社会变迁,还涵盖了人们对城市中的特定场所、街区或建筑物的情感联结,它随着时间的推移,会在不同群体中不断被传承与重构。

城市记忆是主观的、多元的。不同的群体或个体可能对同一座城市的记忆有所不同,这种差异性不仅反映了历史记忆的多面性,还体现了社会变迁对城市形态和社会结构的深刻影响。城市的记忆不仅仅存在于历史书籍中,它同样存在于城市的街道、建筑物以及人们的日常生活中。

4.2. 影像作为城市记忆的载体与再现方式

影像艺术作为当代文化中重要的表达形式,它蕴含了大量的城市记忆。在许多电影和纪录片中,导演通过镜头来捕捉某个特定城市的片段,赋予这些看似普通的城市景观以深刻的文化意义。影像不仅再现了这些城市景观的外貌,还通过画面中的细节,唤起了观众对某一特定历史时刻的情感记忆。随着以互联网、智能手机为技术基础的移动社交媒体的普及,“怀旧”不再局限于内心,而外显为一种媒介景观[7]。

因此,影像艺术不仅仅能够从视觉层面上展示城市景观,它更能够深刻地涉及到如何通过视觉的角度去表达和重塑“城市记忆”。在影像作品中,城市记忆的呈现不仅仅是对客观物理空间的描绘,更多的是对人的情感、历史变迁以及社会变革的反思。

4.3. 影像如何塑造、重构与传递城市记忆

电影作为时代文化环境的主观影像记录,记录下大量城市形成、发展与变迁的客观历程的同时,也作为一种超脱于时空的限制,塑造了某一特定时空内的城市的多元样貌。由此,城市的形象、环境、特征、文化、符号等元素也进入了电影之内,与电影文本构成了互文共生的关系[4]。

在现代城市记忆的建构中,影像通过其视觉的冲击力和情感的渗透力,能够有效地为现代群体提供一种对城市的认同感和归属感。特别是在快速发展的现代城市中,影像也是一种记录现代城市历史、凝聚集体记忆的重要方式。

因此,这些新样态通过虚拟叙事的沉浸性和互动性,拓宽了“连接不可连接之物”的路径,拓宽了连接过去与未来、个人与集体的方法,他们在对过去历史化的重构中实现对当下困境的回应和反思,并将“距离”作为一种审美策略以重新恢复自己的鲜活感受,摆脱现代社会的奴役获得喘息,以此实现审美层面的救赎[8]。

5. 城市记忆的视觉呈现与文化塑造

5.1. 影像在城市记忆建构中的作用

影像作为文化表达的载体，不仅阐释着城市的物质空间，也传达了社会、政治与历史的变迁。电影、纪录片等影像作品通过叙事、图像和符号的组合，形成了观众对于某一城市的集体性记忆。

城市记忆的建构并不局限于城市记忆的回溯，它同时也是对社会文化的表达影像以视觉化的符号和情绪的力量来赋予民众认同感和归属感。这种媒介考古的记忆实践使得数字媒介不仅提供了组成记忆的原料，更成为个体记忆的记录者，持续记录用户在形成自我认知过程中的各种历史痕迹，不断丰富记忆的生产历程[9]。

5.2. 梦核美学对城市记忆视觉表达的影响

梦核美学让影像有了属于自己的独特的视觉语言，使得城市记忆的呈现不再是单纯的叙述物象的本身，而是通过象征性和隐喻性的符号来揭示城市的情感与历史。通过梦核美学的碎片化叙事和非线性构建，影像作品能更好地表现城市记忆的复杂性和多样性。

《记忆碎片》采用非线性叙事手法，将主角的失忆症作为情节引线，呈现出一种失落的城市记忆。电影中的每一帧影像，电影中每一张画面虽然看上去与城市毫不相干，但是每个片段的交错组合便组成了一个新的城市和一个片段的重新构建。这种处理方式是通过梦核美学的独特表现，突破了传统影像的线性时间和空间限制，将城市记忆不仅表现在对城市的视觉重现，而是进一步成为对人的各种情感和对城市的历史反思。

6. 结论

6.1. 研究发现与主要结论

本研究探讨了梦核美学与影像艺术在城市记忆中的交织与作用，认为影像艺术利用非线性叙事、视觉象征等可以有效形成及传递城市记忆。梦核美学不仅突破了单一叙事影像艺术的局限，并以非线性叙事及对潜意识及历史的表现，对城市记忆的视觉化起到了较好的影响。影像艺术以形象、符号的形式，将观众带入一个既真实又梦幻的城市空间，由这样一种方式使得城市记忆不仅是历史的再现，更是情感与意识的重建。

影像艺术中梦核美学的应用，为我们理解和传递城市记忆提供了独特的视角。它是一种不同的理解城市记忆以及解读城市记忆的视觉语言手段，是一种对城市记忆、城市身份、城市历史、城市文化的认知反思。

6.2. 对未来研究方向的展望与建议

未来的研究可以进一步探讨梦核美学在不同文化背景下的应用，尤其是在全球化背景下，城市记忆的构建与传递如何受到跨文化交流的影响。此外，随着数字化时代的到来，虚拟现实与增强现实等等新媒体对于城市记忆呈现与影像美术化叙事的介入也值得研究探讨。

总的来说，影像作为记忆的载体，未来将继续在文化研究、城市规划和社会历史研究中扮演重要角色。如何在影像中更好地融入梦核美学理念和城市记忆，是日后学界的研究重点之一。

参考文献

- [1] 黄顺铭, 刘欣庭. 制造“梦境”: 技术怀旧视角下的中式梦核实践[J]. 新闻记者, 2024(9): 21-39.
- [2] 严智龙. 论超现实主义艺术隐喻的美学价值[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2016, 47(6): 110-114.

-
- [3] 刘于思. 从“记忆的技术”到“技术的记忆”: 技术怀旧的文化实践、情感方式与关系进路[J]. 南京社会科学, 2018(5): 121-127+135.
 - [4] 赵雯. 城市空间的符号性隐喻与电影空间文化记忆的结合与重塑[J]. 电影文学, 2023(13): 87-90.
 - [5] Niemeyer, K. (2014) Media and Nostalgia: Yearning for the Past, Present and Future. Palgrave Macmillan, 27-38.
 - [6] Benjamin, W. (1978) Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia. *New Left Review*, No. 108, 47-56. <https://doi.org/10.64590/slz>
 - [7] 张媛, 任腾越. 数字怀旧: Z 世代厂区子弟集体记忆的媒介化生产[J]. 传媒观察, 2024(9): 67-77.
 - [8] 杨向荣. 影像的怀旧记忆书写及其认同话语建构——从“80 后”童年动画片的怀旧现象说起[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 51(5): 148-156.
 - [9] 谢萱琳. 云端怀旧: B 站 90 后群体数字媒介记忆生产行为研究[D]: [硕士学位论文]. 岳阳: 湖南理工学院, 2024.