

“外表借用”到“精神传承”：传统文化与当代影视文化融合

胡志诚

重庆邮电大学传媒艺术学院，重庆

收稿日期：2026年9月17日；录用日期：2026年10月15日；发布日期：2026年10月27日

摘要

当前，传统文化的当代表达已成为重要的文化议题，中华传统文化与当代影视文化的融合也成为文化发展的重要趋势。中国源远流长的传统文化为影视创作提供了深厚底蕴，文艺也为传统文化传承提供了新载体。但许多电影在借用中国传统文化符号时，存在混淆中华优秀传统文化精神内核的问题。在跨文化传播语境中，应关注不同文化影响下的意义协商与本土文化主体性。传统文化与影视文化的融合要以精神传承为核心，不能只停留在表面使用传统文化符号，而应在影视创作中进一步关注传统文化精神与当代叙事之间的有效衔接。

关键词

中华优秀传统文化，影视文化，跨文化传播，精神传承

From “Surface Appropriation” to “Spiritual Inheritance”: The Integration of Traditional Culture and Contemporary Film and Television Culture

Zhicheng Hu

School of Media Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: September 17, 2026; accepted: October 15, 2026; published: October 27, 2026

Abstract

At present, the contemporary expression of traditional culture has become an important cultural

issue, and the integration of Chinese traditional culture with contemporary film and television culture has also emerged as a significant trend in cultural development. China's long-standing traditional culture provides a rich foundation for film and television creation, while literary and artistic production offers new vehicles for the inheritance and transmission of traditional culture. However, when many films borrow traditional Chinese cultural symbols, they suffer from the problem of confusing the spiritual core of traditional Chinese culture. In the context of cross-cultural communication, greater attention should be paid to the negotiation of meaning under the influence of different cultures and to the subjectivity of local culture. The integration of traditional culture and film and television culture should take spiritual inheritance as its core; it should not merely remain at the surface level of using traditional cultural symbols, but should further focus, in film and television creation, on the effective connection between traditional cultural spirit and contemporary narrative.

Keywords

Chinese Traditional Culture, Film and Television Culture, Cross-Cultural Communication, Spiritual Inheritance

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

江河万里总有源，树高千尺也有根。在全球化与数字化的时代背景下，传统文化与当代影视文化的融合已成为文化发展的重要趋势。中华优秀传统文化是中华民族的智慧结晶和精神所在，是中华民族的和魂，为当代影视创作提供了丰富的素材与深厚的底蕴。然而，传统文化与当代影视文化的融合也面临诸多问题：部分作品仅停留在对传统文化外在符号的简单借用，缺乏对其精神内核的深入理解，导致文化误读与价值扭曲。随着不同文化观念的持续交流，影视创作还需关注外来文化影响与本土文化表达之间的关系，在理解差异的基础上推动传统文化与当代影视文化的有效融合。

斯图亚特·霍尔的文化理论指出，将文化理解为“表征与意指实践”，强调文化意义并非天然存在，而是在语言、话语及社会实践中被不断建构[1]。现有研究主要从文化传播、影视叙事与传统文化元素的现代转化等角度展开讨论。杨牧天在《动画阐释中的文化选择与重构》中从动画阐释的角度提出，传统文化在动画中的呈现并非简单复现，而是伴随着文化选择与价值重构。该文从文化传播、意义生产与动画转化等层面展开讨论，但对于传统文化如何由外在视觉符号进入叙事结构，进而形成精神表达的具体过程，仍有进一步分析的空间[2]。

2. 薪火相传：传统之美

在综合国力的较量之中，文化已经成为关键维度。传统文化作为一种深层的精神力量，代表着人们对自身文化价值的充分认同、对文化生命力的坚定信念，以及传承与发展文化的自觉担当。它标识着一个国家与民族独有的精神品格，绵延千年的文明积淀，同时也承载着中华民族代代相传的历史文脉，凝聚着古人在哲学思想、文学艺术、科学技术等领域创造的文明成果，更是中华民族在多元文化交流碰撞时，屹立不倒、坚守民族精神的核心支撑。

中华传统文化体现了中国上下几千年的睿智哲思，是一个民族在长期历史发展进程中积累的精神与物质的总和。在精神上，天下大同的社会理想、厚德载物的精神追求、天人合一与万物并育的生态理念

及知行合一的实践思维等，都是中华优秀传统文化思想的核心精髓，是古人对社会、人生、自然的深刻思考，是文化思想的关键所在。在物质上，瓷器的精工细作、建筑的稳固相连及服饰的华彩匠心等都承载了丰富的文化信息。中华优秀传统文化将民本思想、“文以载道”等视为传统文艺思想的重要资源，这说明传统文化在影视转化中不仅表现为器物、服饰和图案等视觉形式，也包含长期形成的价值观念与文艺思想[3]。

影视文化作为现代文化传播的重要力量，以其视听结合的直观感染力、跨越时空的广泛传播性以及易于大众接受的亲民性，在文化传播领域占据着举足轻重的地位。当前，我国影视文化正呈现出蓬勃发展的良好态势，已成为文化繁荣的一个鲜明标志，也是传播中华优秀传统文化、展现当代中国精神风貌、增强中华传统文化的关键力量与有效途径。影视文化通过独特的艺术表达，塑造出积极、正面且充满魅力的中国形象；运用好中华优秀传统文化的精神与物质资源，融入现代价值观，已成为影视文化创作刻不容缓的使命，从而使国内外清晰看到一个源远流长、文明璀璨的中华优秀传统文化内涵。

影视文化创作需要重视跨文化传播中的意义差异。在文化交流中，不同文化背景的创作者在使用中华优秀传统文化元素时，因叙事习惯、价值观念与受众定位不同而形成新的解释。这种再阐释既可能扩展文化传播范围，也可能造成文化意义的简化或偏移。文化意义并不是由符号直接、固定地传递，而是在语言、图像与话语实践中被建构出来，通过符号系统使意义得以生产和流通。判断传统文化在影视中的呈现是否深入，不能只观察某种文化符号是否出现，还需要考察它在具体叙事中被赋予了怎样的关系、价值与意义。

3. 外表借用：跨文化传播中的符号借用与意义重构

影视作品不仅是大众娱乐的重要形式，也是跨文化传播的重要媒介。与政治、军事等直接介入方式不同，影视传播更多通过叙事结构、人物塑造、视觉风格与文化符号参与意义的传递。电影中的价值表达往往隐藏于叙事和视听形式之中，并在长期传播中参与受众文化认知与价值理解的形成。在跨文化影视创作中，对传统文化元素的分析不能仅停留在“是否出现中国元素”的层面，还应进一步关注这些符号进入新的叙事语境后被赋予了怎样的意义[4]。

这一现象在好莱坞对中国传统题材的改编中较为明显。以迪士尼动画电影《花木兰》为例，作品保留了木兰故事、传统服饰、建筑、祖先崇拜和龙等具有较强中国文化识别度的元素，但这些符号进入好莱坞动画叙事体系后，其意义也发生了新的转换。传统木兰故事中有关家庭责任、忠孝伦理及个人与家族关系的内容，在改编中进一步与个人成长、身份认同和自我价值实现等主题结合[5]。跨文化影视创作中的“外表借用”并不只是对传统文化符号的简单复制，而是伴随着符号的重新选择、组合与意义重构。

这种重新表征并不必然意味着对原有文化的错误理解。跨文化改编本身就包含文化选择与再阐释的过程，但当传统文化符号脱离原有历史与社会语境后，其意义也可能发生简化、转换或偏移。因此，评价影视作品中的传统文化表达，不能只依据文化元素的数量和视觉辨识度，而应进一步考察这些符号是否真正参与人物塑造、情节推进与价值表达。只有当传统文化元素从视觉层面的“可见符号”进一步进入叙事结构与意义生产过程时，才能由表层的形式借用走向更深入的文化表达。

4. 先立后破：《胶囊计划》的创新与实践

《胶囊计划》是一部极具中国特色的国产动画短片合集，由哔哩哔哩动画制作。其总经理李豪凌在一次偶然的机会中看到了一部太空题材动画短片的广告，发现其制作精细程度不输国外水准，随后深入了解了中国动画行业，并在内部讨论中提出：“如果将这些动画人集合在一起，制作一部短片集，将会给中国动画行业带来新的激情。”《胶囊计划》由此诞生。《胶囊计划》偏向专业动画团队，但并不拘泥

于动画团队“出身”。该计划一共十四集，每集一个制作组，每集一个独立故事，围绕“刺、欲、喜、幻、麻、泪、燃”七种要素展开。不同要素相互组合在一起讲述 5~15 分钟的精彩剧情，例如《瘧症》中的幻和刺、《基曼》中炫技大杂烩中的喜和燃等。动画中的角色说着中国各地的方言，充斥着浓厚的中国文化气息，每一个故事都耐人寻味。独特的主题、丰富的概念设计、精致的人物与场景设计，引领人们进入一个充满创意的艺术世界，领略无数种可能。创作者们秉持着对中华文化的深厚情感与深刻理解，将丰富多元的文化元素巧妙融入到每一集独立的动画故事之中[6]。无论是对传统文化经典的挖掘与创新演绎，还是在现代叙事中彰显的民族精神与文化理念，抑或是在视觉呈现上独具匠心地展现东方美学风格，都使其成为展现中国文化魅力的生动样本。《胶囊计划》此次真正做到了“想动画人之所想，及动画人之所及”。

中国文化元素的首要特点便是其历史深厚性。这些元素源远流长，承载着历史沉淀和文化记忆。它们见证了文明的演变，反映了不同时期的社会风貌和价值观念。《胶囊计划》并非简单地堆砌传统文化元素，而是站在时代前沿，将现代文化理念与传统文化深度融合，使其在传承文化的同时，更能契合当代社会的价值取向与观众的精神需求。作品关注当下社会现实中的诸多问题，如科技发展对人性的影响、快节奏生活下人们的心理压力、个体在社会中的价值追寻等，并通过巧妙的故事架构与角色塑造，传达出积极向上、富有正能量的价值观。《胶囊计划》将传统文化中的仁爱、坚韧等精神与现代社会所倡导的积极进取、勇于探索的价值观相融合的方式，让观众在欣赏动画的过程中，既能感受到传统文化的智慧滋养，又能从中汲取应对现代生活挑战的精神力量，进一步增强了文化自信，使文化传承与时代发展紧密相连。

《胶囊计划》中的短片《界》几乎不使用英文或阿拉伯数字，整体构思都建立在纯东方文化、纯传统文化元素之上。手表的界面、电梯的楼层，甚至整个中控空间完全由中文构成，其中的词汇也都属于东方语境。动画中大量运用卦象来暗示故事的发展。导演并非只想套一个科幻外壳，而是思考如何将内核也植入与传统文化有关的东西——通过对 01 二进制的联想，联系到《易经》，将《易经》的主概念嵌套进去，使《界》在文化传达上主要呈现为文化符号。动画中还包含大量中国传统文化元素，例如鲁班锁、帝王陵、天干地支、活字印刷、敕令符、墨家机关、两仪等，其中使用的篆书字体也增强了视觉上的文化感。篆书作为汉字的一种古老书写形式，承载着丰富的历史和艺术价值。这种字体的选择不仅没有使篆书显得古老，反而展示了篆书持续的活力与适应性，既保留了传统韵味，又解决了识别性问题。不过，动画中最主要的中国文化概念是八卦，卦象融入方方面面——车站站牌、建筑外墙、电梯花纹、文档数据、胸牌号码、地板装饰等。片中工程师常墨、吴泉两个名字拆分后即“黑白无常”，这些都体现了深厚的东方语境。八卦不仅展现了其独特的艺术价值，还增强了各类设计的实用性和文化深度。《界》将传统文化元素的特征概括为历史深厚性、象征寓意性和艺术审美性，并指出这些元素可以进入角色、场景、情节等动画创作环节。传统元素的使用价值不只在于形成“中国风”视觉识别，还在于其能否参与人物塑造和叙事意义的生成[7]。

画面中的所有卦象，都在暗示着故事的发展。动画开头，主人公在电车里，一闪而过的卦象就预示了主角本次的结局。视频前面出现的卦象为未济卦，暗示主角此次出行凶多吉少，以此卦象直接映射剧情。到实验室门前时，也有卦象闪烁，再次印证了故事的结局。最后，在李未决定人类生死存亡的时候，出现的两个卦象对应了主角的抉择：前一面是乾卦，为影片中李未决定牺牲自我时所显示的卦象——乾卦是六十四卦中的第一卦，这是她对人类社会兴盛强健的祝福；下一秒变成了损卦，损卦意为小有损失，主凶中带吉之象，此处引申为陈末牺牲小我、完成大我。卦象在中国传统文化中具有丰富的象征意义，尤其是在《易经》中，每个卦象不仅代表着一种自然现象和变化规律，还蕴含着哲理和智慧。在剧情创作中，卦象可以用作情节发展的线索、人物命运的暗示，甚至是情感冲突的象征。

《界》在视觉呈现上融合了东方美学与现代创新，这些特有的中国文化元素成为吸引观众、助力传播的重要因素。充满未来感的光影效果与东方美学相结合，再加上具有东方语境的内容，会使观众感同身受。在视觉方面，主创团队将《易经》易卦元素融入其中，在计算机代码呈现等视觉元素上，以易经卦象作为主要元素。画面中不断闪现卦象，使科技感与传统哲学思想相融合。在故事内核上，虽然故事探讨的是一个普遍性问题——人性化的机器人是否也是“顺应自然”的产物，但其内核从中国传统哲学出发，将中国传统哲学思想与人工智能的道德边界这一科幻主题相结合，使观众在观看科幻故事的同时，能感受到中国传统哲学的深度和魅力。当下国产动画电影的创作不但要以中国传统美学为基础，吸收和借鉴东方神韵所蕴含的创作观念(这种吸收和借鉴不应该仅仅体现在形式上)，更应对其美学意蕴及哲学理念进行继承和发展[8]。

5. 精神传承：中华优秀传统文化成为现实实践力量

传统文化的影视转化不应只停留在视觉符号的使用层面，还需要关注符号与人物、情节及价值表达之间的关系。《寻梦环游记》对墨西哥文化进行了创新诠释，讲述了梦想、亲情与生死，传达出只有更加了解死亡，才能活得更有意义的观念，整部影片围绕生死观念展开讲述[9]。而《胶囊计划》《中国奇谭》则对中华优秀传统文化进行现代解构，使“文以载道”的文艺成为思想的无形力量。影视艺术始终是文化传承与创新的最佳载体。传统文化的生命力不在于固守原貌，而在于与时代精神的深度对话。当古老的卦象在赛博世界中闪烁，当神话传说以动画形式重获新生，我们看到的不仅是视听语言的革新，同时也是文化基因在当代的创造性转化。未来，需继续以文化自信为根基，以艺术创新为羽翼，让传统文化真正成为滋养民族心灵、连接世界文明的永恒力量，用影视文化书写属于中国的文化。

参考文献

- [1] 邹赞. 表征与意指实践——斯图亚特·霍尔的文化定义[J]. 石河子大学学报(哲学社会科学版), 2009, 23(2): 86-89.
- [2] 杨牧天. 动画阐释中的文化选择与重构[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2022, 32(5): 46-51.
- [3] 李俊. 中华优秀传统文化思想: 马克思主义文艺理论中国化的思想资源[J]. 江苏师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 50(2): 72-79.
- [4] 涂江波, 吴银霞. 隐蔽的输出——好莱坞电影与美国价值观的传播[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2023, 46(1): 78-83.
- [5] 宋毅菲, 贾涵, 孙玉卓. 形象学视角下中国文化的西方想象——以迪士尼版《花木兰》为例[J]. 今古文创, 2022(24): 83-85+89.
- [6] 苗春. “胶囊计划”点亮创意星空[N]. 人民日报海外版, 2024-01-02(007).
- [7] 李甜. 传统文化元素在动画艺术中的创新应用[J]. 明日风尚, 2024(17): 4-6.
- [8] 高超, 孙立军. “中国学派”动画电影中的东方神韵及其现实意义[J]. 北京电影学院学报, 2018(6): 5-10.
- [9] 徐金龙. 影视动画《寻梦环游记》对非遗资源的转化创新[J]. 文化遗产, 2025(1): 51-57.