

基于数字动画的中华优秀传统文化传承研究

杨恒 郑哲琼

无锡工艺职业技术学院 江苏宜兴 214206

摘要: 随着数字技术的持续进步,数字动画已成为一种重要的视觉与信息传播工具,开辟了传统文化传承与创新的新路径。本文详细探讨了数字动画在中华优秀传统文化传承中的具体应用,并深入分析了该领域面临的关键困境。文章还提出了一系列创新性传承策略,探索了数字动画在未来文化传承和推广中的潜在作用。

关键词: 数字动画; 中华传统文化; 文化传承

前言

在全球化与信息化时代背景下,传统文化的保护与传承面临着前所未有的挑战与机遇^[1]。一方面,全球文化的相互渗透使得各地传统文化面临同质化的风险,许多独特的文化特征和传统实践可能会逐渐消失;另一方面,现代科技特别是信息技术的迅猛发展,为传统文化的保存和传播提供了新的形式和平台^[2-3]。数字动画,作为一种现代信息传播的重要形式,因其生动的视觉效果和广泛的受众接受度,被视为是推动传统文化创新性传承的有效载体^[4]。通过结合传统艺术元素与现代动画技术,不仅能够以更吸引人的方式展示文化内容,也能够达到教育和传播的双重目的。

本文旨在探索数字动画技术在中华优秀传统文化传承中的应用,并提出针对性的策略,以期达到传统文化的现代化传播和创新性继承。这种研究不仅有助于传统文化的保护和推广,也为其创新传承开辟了新的路径。

一、数字动画对中华优秀传统文化传承的促进意义

(一) 增强文化表现力与互动性

数字动画对中华优秀传统文化传承的促进意义显著。一方面,这种现代科技成果突破了传统文化展示的局限,将静态和文字的传统内容转化为动态的视觉和音频组合^[4]。这不仅增强了文化元素的表现力和感染力,如将传统的绘画、雕塑、书法、手工艺等艺术形式通过数字化动画生动呈现,也使观众能够更直观地理解和感受文化的独特魅力。另一方面,数字动画引入了互动

性,增加了观众的参与感。例如,观众可以通过互动动画参与到虚拟的文化场景中,如亲自参与春节庆典的活动(2023年春晚陕西西安分会场,便使用了三维动画虚拟人物李白,带领观众一起观看迎宾门,带领观众齐诵《将进酒》),这不仅使文化学习更具吸引力,还深化了观众的文化体验。

这种方法不仅有效地拓宽了传统文化的传播途径和受众基础,也促进了其在现代社会的广泛传播和跨文化交流。

(二) 扩大文化影响范围与受众基础

数字动画显著增强了中华优秀传统文化的影响范围和受众基础。首先,利用其视觉魅力和技术特性,数字动画可以轻松克服地理和语言障碍,把中华文化的故事和象征性元素以全新方式呈现给全球观众^[5]。例如,动画能将复杂的中文故事翻译并整合入视觉和对话中,使得非中文背景的观众也能够理解和欣赏。其次,动画的吸引力有助于中华文化的全球传播,不仅提升了国际社会对中华文化的兴趣和认识,还促进了文化旅游及相关产业发展。例如,展示的文化景点和节庆活动可激发观众的兴趣,推动他们亲自探访这些地点,从而带动当地经济发展。最后,作为现代传播工具的数字动画还能通过社交媒体和网络平台迅速传播,可以进一步扩展了文化传播的边界和深度,有效地将中华优秀传统文化推向更广阔的国际舞台,增强了全球文化多样性的交流与理解。

(三) 促进文化内容的全球传播

数字动画对中华优秀传统文化内容的全球传播发挥了重要作用。一方面,这种媒介通过将传统文化的核心价值和故事转化为视觉和声音的艺术形式,适应了现代审美和叙述方式,极大降低了文化传播的障碍。例如,

基金项目: 2023年江苏高校哲学社会科学项目“AI语境下动漫专业课程思政的文化浸润策略与实践研究,“2023SJYB0986”

复杂的历史事件或深奥的哲学思想可以通过动画中简洁有力的视觉场景和人物对话被全球观众所理解，突破了语言和文化背景的限制。另一方面，数字动画便于在互联网上快速传播，使得这些文化内容能迅速触及全球范围的国际观众。这不仅提升了中华文化的国际影响力，也促进了全球各文化间的相互理解和尊重^[6]。

二、基于数字动画的中华优秀传统文化传承困境

在探讨数字动画作为推动中华优秀传统文化创新性传承的载体时，虽然数字动画为传统文化提供了创新的表达与传播手段，但在其应用过程中，诸多困境仍然存在。接下来的部分将详细阐述这些关键困境。

（一）资源与技能短缺困境

在推动中华优秀传统文化的数字动画传承中，资源与技能短缺问题非常突出。高质量的数字动画制作依赖于先进的技术设备和软件，这通常需要大量资金投入。特别是在文化资源丰富但经济相对落后的地区，高昂的成本成为了一个重大障碍，限制了数字动画项目的启动和发展。同时，制作数字动画需要专业的技术人才，如动画设计师、编剧、音效师等，这些人才的培养不仅需要时间，还依赖于专业的教育体系。但是在许多传统文化传承深厚的地区，相关的教育和培训机构非常稀缺，导致专业人才短缺，这成为制约传统文化数字化传承的一个重要瓶颈。这些因素共同导致了数字动画在中华优秀传统文化传承中应用的困难，显著影响了该领域的发展进程。

（二）传统与现代表达的兼容性困境

在中华优秀传统文化的数字动画传承中，传统与现代表达方式的兼容性困境显著。传统文化如诗歌、书法、绘画，深植于特定的历史和地域语境中，这些形式富含深层文化意涵和情感。在将这些元素转换为数字动画时，如何保留其文化精髓和情感表达成为挑战。例如，数字形式难以完全传达书法中笔触和墨迹的情感流动。另外，现代数字动画强调视觉冲击和快速信息传递，与许多传统文化的细腻和含蓄表达方式存在本质差异，这导致了如何在保持传统文化深层意义的同时，吸引现代观众的技术和创意挑战。因此，有效融合传统文化与现代动画技术，确保文化传承的真实性和吸引力，是数字动画在创新性传承传统文化中面临的重大困境。

（三）文化传递与接受度困境

在中华优秀传统文化的数字动画传承中，面临文化传递与接受度的复杂挑战。当前年轻一代的文化兴趣与消费习惯远离传统文化，偏爱快节奏和视觉冲击的娱乐形式，使得传统文化难以吸引他们。例如，年轻人可能

对古典文学或复杂的传统戏曲缺乏耐心，同时，数字化传播的快速变化也提高了对传统文化传递方式的要求。社交媒体和视频平台的快速更新要求传统文化找到合适的表现形式和传播节奏以维持关注度和影响力。因此，如何在保持传统文化精髓的同时，调整其在数字动画中的表现形式，适应年轻一代的技术环境和消费习惯，是一个重要挑战。这些问题共同影响了传统文化的持续传承，构成了文化传递与接受度的困境。

（四）知识产权与文化真实性保护

在数字动画传承中华优秀传统文化的过程中，知识产权与文化真实性的保护是重要困境。由于传统文化常作为集体智慧的产物，缺乏明确的版权归属，易在数字化中被商业利用或误用，可能引发知识产权争议。例如，未经授权使用的文化符号或故事可能侵犯原创者权益，同时，保证数字动画中文化内容的真实性与准确性也极具挑战。动画制作者为适应市场需求，可能对文化元素进行改编或简化，有时导致文化误传或曲解，如过度商业化可能改变文化符号原有意义。因此，如何在推广传统文化的同时保护知识产权并维护文化内容的真实性，成为数字动画在中华优秀传统文化创新性传承中面临的关键问题。这些挑战不仅影响文化传承的质量，也关乎文化尊严和社区认同。

三、以数字动画为载体推动中华优秀传统文化创新性传承的策略

在推动中华优秀传统文化创新性传承中，适当的策略关键在于提升数字动画的制作质量和传播效率。这些策略包括确保内容的准确性和扩大观众接受度，从而有效利用数字动画技术促进传统文化的现代化传播和国际化发展。

（一）提升资源配置与技术培训

为了有效推动中华优秀传统文化通过数字动画的创新性传承，采取合理的策略至关重要。首先，应建立和增强动画制作与技术培训中心，尤其是在那些文化传统深厚的地区。这不仅能提供所需的高级技术设备，还能确保动画制作的质量与文化的准确性。通过在本地设置这些中心，可以直接利用当地的文化资源，增加文化传承的真实性和地域特色。其次，专业培训的提供必须覆盖从基础到高级的各种技能，包括动画设计、编剧、声音编辑等，以培养一支具有全面技能的动画制作团队。最后，这种培训还应包括对传统文化深度理解的课程，确保动画制作人才不仅技术娴熟，同时对所表达的文化内容有足够的敏感性和理解力。

这种策略的实施，将极大地提升地区内的文化动画产业发展，同时保证了文化传承的精准性和深度。

（二）创新故事叙述与视觉呈现

为有效地通过数字动画推动中华优秀传统文化的创新性传承，创新故事叙述与视觉呈现策略扮演着关键角色。一方面，开发一套针对传统文化的数字动画创作指南至关重要。这样的指南应详细介绍如何将传统故事和符号转化为动画形式，同时保留其文化深度和复杂性。指南中应包含关于传统文化元素的处理方法，确保其在动画中的正确和尊重性表达，避免文化误解或曲解。另一方面，结合传统艺术与现代视觉艺术的元素，可以创造出既具有文化真实性又能吸引现代观众的内容。例如，可以将中国水墨画的元素融入动画设计，使用传统色彩和符号与现代动画技术相结合，制作出视觉效果独特且寓意丰富的作品。

通过这种方式，不仅能够提升动画的艺术价值和观赏性，也能增强观众对传统文化的认识和兴趣。

（三）增强文化教育与公众参与

为有效利用数字动画推动中华优秀传统文化的传承，增强文化教育与公众参与成为关键策略之一。一方面，通过在学校教育中整合数字动画，可以显著提升传统文化教学的吸引力和效果。例如，将动画引入历史和文化课程，通过生动的故事和视觉效果讲述传统节日、历史事件和文化人物，使学生能够在享受视觉盛宴的同时，更深刻地理解和欣赏中华文化的丰富内涵。另一方面，利用在线课程和社区活动扩大文化教育的覆盖面和参与度。在线平台可以提供各种互动式的数字动画内容，如虚拟现实（VR）体验传统艺术、互动式动画教学等，这些都是吸引年轻一代参与并增进他们对传统文化兴趣的有效方式。同时，组织社区中的文化活动，比如动画展览和创作工作坊，可以促进居民尤其是年轻人的直接参与和互动，通过这些亲身体验增强他们的文化认知和尊重。

（四）建立文化内容审核与认证机制

为了确保数字动画有效地推动中华优秀传统文化的创新性传承，建立文化内容审核与认证机制至关重要。首先，这种机制能够保护文化内容的知识产权，防止未经授权的复制和滥用。通过对所有动画内容进行正式的审核和认证，可以确保每一部作品都尊重原创者的知识产权，避免法律纠纷和文化价值的稀释。次，审核与认

证机制确保数字动画中展现的传统文化内容不仅真实、准确，而且能够尊重和反映原始文化的深层价值。这需要专家团队的参与，他们对相关文化有深入了解，并能从学术和文化的角度评估内容的适宜性和准确性。最后，这种机制也促进了公众对动画内容的信任，提高了文化传播的效果。通过这样的系统，可以更好地利用数字动画作为一个桥梁，连接传统文化与现代观众，确保文化传承的纯正性和连续性。

总结与展望

本文详细探讨了数字动画在推动中华优秀传统文化创新性传承中的作用，分析了其增强文化表现力、扩大影响范围及促进全球化传播的能力。同时，文章也指出了数字动画传承中面临的主要挑战，如技术资源短缺、传统与现代表达方式的融合难题，以及文化内容的真实性保护。研究表明，数字动画能够有效地呈现传统文化，帮助其跨越时空界限，触及全球观众。未来，随着技术的进步和文化遗产意识的提升，数字动画预计在保护和传播中华传统文化方面将显示出更多创新潜力，为文化传承的未来研究提供新的视角和启示。

参考文献

- [1] 刘春兰, 刘芷茵. 文化全球化背景下我国传统文化的发展现状分析[J]. 改革与开放, 2018, No.492(15): 110-111+115.
- [2] 钱俊希, 安宁. 全球文化转变的理论背景与方法论框架——兼论中国文化的跨国实践[J]. 地理研究, 2021, 40(11): 3103-3117.
- [3] 李洁. 关于现代信息技术对中国传统文化产业双重影响的思考[J]. 海峡科技与产业, 2019, No.241(08): 29-31.
- [4] 吴雪冬. 数字动画技术对民族文化保护与传承的研究[D]. 北京印刷学院, 2020.
- [5] 陈叶蕾. 从“中国风”动画看传承发展中华优秀传统文化的路径与意义[J]. 大众文艺, 2020, No.482(08): 179-180.
- [6] 杨碧薇. 中国动画有效传播研究——兼论新媒体时代中国动画跨文化传播机遇与挑战[J]. 四川戏剧, 2020, No.240(08): 124-126.