

北京文化论坛
BEIJING CULTURE FORUM

根植文化底蕴,融通世界文明

文明在传承中积淀,于互鉴中生辉。丰厚的文化遗产承载民族集体记忆,是贯通古今、联结中外的精神纽带。新时代文艺工作者立足文化根脉,坚持守正创新,推动传统遗产不断实现当代活化。当下,数字技术快速发展,深刻改变着文艺创作与传播形态。如何以科技赋能文化遗产,坚守艺术人文内核,提升中华文化国际传播效能,是文艺界面临的重要现实命题。

2026北京文化论坛以“文化遗产与文明互鉴”为年度主题。其中由北京市文联参与承办的“文化遗产与文艺创作”平行论坛将于9月23日举办。本报联合北京市文联特约请作家、艺术家、学者围绕遗产保护、文艺创新、科技赋能、文明互鉴开展圆桌对话,汇聚多方智慧,为文化强国建设、促进世界文明交流互鉴贡献思考。

嘉 宾:

胡智锋(北京文艺评论家协会副主席、北京师范大学艺术与传媒学院院长、教育部“长江学者”特聘教授)

赵 瑞(中国摄影家协会理事、北京摄影家协会副主席)

高 度(北京舞蹈学院中国民族民间舞系教授)

解玺璋(北京作家协会原理事、北京日报社高级编辑)

毛巧晖(中国社会科学院大学社会与民族学院教授、北京民间文艺家协会副主席)

蒋慧明(中国艺术研究院曲艺研究所副所长、研究员,北京曲艺家协会副主席,北京文艺评论家协会副主席)

主持人:

许 莹(本报记者)

以“两创”理念激活文化遗产生命力

主持人:在您看来,我们应当持什么样的态度、以怎样的方式更好实现文化遗产在今天的保护与发展?当前文化遗产的传承创新还存在哪些问题,您有哪些好的意见建议?

胡智锋:文化遗产的保护与发展,应以传承、创新为核心原则,践行中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的“两创”理念。具体可分为三种发展路径:第一种是原汁原味地完整保护。针对古建筑、古器物、传统刺绣、戏曲等物质与非物质文化遗产,最大限度保留其原始风貌与历史质感,以更好留存珍贵的历史文化记忆。第二种是传承为主、创新为辅。在保留文化遗产核心风貌的基础上适度优化升级,比如,为古建筑加装设施、做内部加固修缮,结合当代饮食、审美需求微调传统美食配方、戏曲唱腔,使之适配现代生活场景。第三种是创新为主、传承为辅。提取文化遗产的元素与气韵,重构全新文艺形态,如舞剧《唐宫夜宴》《只此青绿》,依托文物、古画元素进行创新编排,打造契合当代审美的文艺作品。

针对非遗短期出圈、热度转瞬即逝的问题,核心解法是让非遗扎根当下、实现活态传承。一味固守原汁原味,仅能留存历史记忆,难以实现长效发展。非遗活化,首先可借力影像转化,适应当下影视文化消费习惯,对戏曲、民间歌舞等舞台艺术进行影像加工。虽然这样做会损失部分现场质感,但也能实现对细节的细化、进一步扩大传播范围。同时,可依托数字技术、人工智能等现代手段,打造数字敦煌、数字故宫等数字化成果,优化非遗呈现形式,以大众喜闻乐见的现代形态激活非遗当代价值,让传统文化真正焕发持久生命力。

赵 瑞:纪实摄影是文化遗产保护与留存的重要载体,核心价值在于真实记录时代风貌,为文化遗产长效保护、学术留存、时代存档提供坚实支撑。对于文化遗产长效保护而言,摄影是最直观、可靠的手段。相较于文字描述的主观性与想象空间,影像记录真实客观、细节清晰。文物修缮遵循“修旧如旧”的原则,过往留存的影像资料是修缮工作的核心依据,能够精准还原文物原始样貌。当下的纪实摄影创作,也可为后世文物修复、遗产保护留存珍贵参考,为文化遗产长效保护筑牢基础。

在学术留存层面,纪实摄影摆脱了单张照片碎片化、无序堆叠的局限,实现科学化、数字化、体系化归档。从业者可从时间、空间、工艺等多元维度梳理影像素材,将单纯的艺术影像转化为完整的文化知识体系,让零散视觉记录成为可研究、可溯源的学术资料。纪实文艺创作始终秉持“守正创新”原则,守正即坚守记录的真实性与完整性,牢牢立足文化遗产原貌;创新则是在守正基础上,实现影像资料的系统化、数字化保存,将被动记录转化为主动留存。守正是创新的根基,创新是守正的延续,二者相辅相成,让文化遗产的影像存档、学术留存形成长效体系,真正实现文脉代代相传、有据可依。

解玺璋:传记中对城市建筑、民俗风貌的书写,核心是为人物塑造服务,却也无形中推动了

文化遗产的传承。以梁启超的传记创作为例,他多年辗转于京津两地,在北京留有多处居所与活动足迹,如南长街宅院、清华宿舍、香山等地,都是他人生经历的重要载体。好的传记创作不会刻意堆砌景致,而是跟随人物生平、活动轨迹描摹场景,还原旧时北京的建筑风貌与人文环境。这种写作方式极大提升了传记的真实性,也系统性留存了北京的经典建筑形态与传统习俗。作家要以历史人物为纽带,让冰冷的古迹和消逝的民俗承载鲜活的人文故事,让读者在品读人物的同时感知古都文化底蕴,让珍贵的城市文化遗产得以被看见、被铭记、被传承。

当下文艺创作普遍存在跟风创作等问题,同质化、套路化作品居多,很少有人深耕冷门、小众的文化遗产,大量珍贵文脉因此被埋没。以北京书院文化为例,当下创作多聚焦皇家文化、胡同文化、天桥文化等大众熟知的内容,却忽视了底蕴深厚的士人文化。这类文人与基层官员少有惊天动地的事迹,挖掘难度更高,却藏着鲜活的时代故事与人文精神。

想要挖掘这类隐藏的文化文脉,创作者需要摒弃流量思维,沉下心来钻研史料。历史上诸多深耕地方书院、推行教化的基层官员,怀揣儒家理想,兴办学堂、改良民风,相关事迹散落在县志边角记载中,需要细致梳理考证才能还原全貌。同时,冷门文化遗产创作需平衡学术严谨性与大众传播性。热门人物题材自带市场热度,一些鲜为人知的历史人物同样承载着独一无二的历史价值,值得创作者潜心挖掘、推广。

毛巧晖:北京拥有丰厚的民间文艺与非遗资源,涵盖传说故事、各类曲艺、胡同民俗,以及天坛、地坛等中轴线文化载体,长期为文学、影视创作提供优质素材。过往老舍、邓友梅、刘心武等作家依托北京地域文化创作出诸多经典文学作品,《钟鼓楼》《大宅门》《情满四合院》等影视作品也深度挖掘本土民俗文化,让北京民间文艺深入人心。

当下,微短剧等新大众文艺形式,为北京非遗活化、民间文艺传承开辟了新路径。沉浸式戏剧《石狮传奇》依托国家级非遗卢沟桥传说创作,融合八角鼓、花馍等非遗元素,打破舞台与观众的边界,以沉浸式体验融合红色叙事,让非遗文化与抗战历史走进大众生活。百集微短剧《钟鼓楼前》融入兔儿爷、京绣等非遗文创与传统纹饰,以国风设计吸引青年群体,普及北京传统非遗文化。这些创新作品立足本土民间文艺资源,实现了中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,让传统民俗文化贴合当代审美,走进青年群体、融入大众日常。

中国文化对外传播贵在精准转译、共情互通

主持人:近些年,在文明交流互鉴方面,我们取得了哪些成绩?应当如何进一步优化中华优秀传统文化的对外传播路径,让海外受众真正理解中国文化?

高 度:近三年,国内文艺创作深耕中华文脉、立足文明表达、发力国际传播,呈现出守正创新、开放包容的全新发展态势,文艺作品的文

化辨识度与国际影响力持续提升。

舞剧作品《沉香·陆》正是践行这一理念的创作实践。作品创作之初便紧扣中华文化内核,跳出单纯的艺术表演范畴,着力打造专属中华文明的文艺标识。《沉香》系列以舞蹈为载体,凝练东方美学特质,挖掘中华文化深层精神内涵,用舞台艺术具象化呈现中华文明底蕴,构建彰显自身文明特质的艺术表达体系。该作品始终秉持国际化创作视野,以文化出海为核心目标,从前期十余场研讨会到整体基调、表达方式设计,均兼顾文化本位与国际传播规律。创作坚守本土立场,依托中国人的身体语言与东方审美体系,原汁原味传递中国文化形态与精神内核,同时贴合海外受众的审美与认知习惯,优化表达方式,打破文化壁垒,最终在海外收获良好口碑,印证了新时代文艺作品立足本土、面向世界的发展路径。

解玺璋:文化传播需要把握分寸,如同传记写作不宜堆砌形容词。文创开发、传统文化宣传同样如此,古代文化中精华与糟粕并存,不能简单认为古物皆好,要具备辨别意识。

我认为,海外学界对汉学的研究积淀深厚,但大众层面的文化传播仍存在叙事差异。中外受众的欣赏习惯、话语体系不同,不少国内口碑优秀的作品,海外普通观众难以理解,存在叙事转译的难题。近些年,青年创作者更熟悉海外语境,懂得用海外易于接受的形式阐释传统文化,一些国产动画就取得不错的跨文化传播效果。

向外传播中华优秀传统文化,不能只是单向输出,要重视沟通方式,找准差异化表达,做好话语转换,用对方能够理解、接纳的形式进行交流,从而让海外观众认识、熟悉并理解中国文化遗产,真正实现文明的交流互鉴。

毛巧晖:民间文艺承载的全人类共同价值是国际化传播的核心优势。诸多民间故事、传统民俗中,蕴含着爱护自然、守护生灵、可持续发展的生态理念,以及向往美好生活、珍视家庭团圆的人文追求,这些都是全人类共通的情感。如同牛郎织女的民间故事传递出婚恋美好、家庭和和睦睦的愿景,民间故事能够跨越地域与文化差异,让海外受众产生情感共鸣。

同时,民间文艺的国际化传播需讲究策略,规避传播误区:其一,传播需兼顾辨识度与通俗性,摒弃单一符号化传播。以中秋文化传播为例,不能仅传播月饼等表层符号,更要传递团圆、圆满的中华文化内核,让海外受众读懂符号背后的中国精神,降低文化理解门槛。其二,传播要树立双向交流思维,结合传播地的文化认知背景调整内容表达。跳出单向输出模式,主动吸纳海外受众的文化反馈,借助海外视角解读我国非遗与传统文化。海外留学生沉浸式体验泉州非遗的出圈案例,便印证了多元视角传播的优势。

蒋慧明:民间文艺国际化传播无需颠覆本体,只需适度适配时代、坚持活态传承。曲艺等民间文艺通俗易懂、雅俗共赏,具备天然的传播优势,海外演出及汉学家专项研究也印证了其全球认可度。

民间文艺的外在艺术形式与精神内核、审美价值密不可分,独特的方言曲艺、地方戏曲等

形态,本就是中国人生活方式与审美意趣的鲜活载体,是不可替代的文化标识。《黑神话:悟空》中火遍全球的陕北说书便是绝佳例证。这一极具西北地域特色的曲艺形式,突破语言与地域局限,吸引海外年轻人主动模仿学习,印证了小众本土民间文艺的国际传播潜力。民间文艺的核心传播优势,不在于通俗的语言形式,而在于其承载的东方价值观、生活智慧与共通的人文情感,尤其是那些聚焦普通人生活百态、人间温情与自然共生的主题,能够跨越文明隔阂,引发全球受众共鸣。

“技艺结合”应坚守人的主体性

主持人:请结合您的观察与实践,谈一谈迅猛发展的科学技术,尤其是AI,给我们的文艺创作、文化生活等带来了哪些影响?

胡智锋:AI正在重塑影视生产链条。传统影视的场景制作需要美术团队调研史料、绘制草图、筹备物料,或是搭建实景摄影棚,工序繁复漫长,而当下AI能够直接生成虚拟场景,甚至生成虚拟数字人完成表演,这对传统影视创作模式构成前所未有的颠覆。我们也在思考,这场变革究竟是破局利器,还是一柄双刃剑?当前,AI影视创作尚处于起步阶段,有两个核心问题备受关注:其一,AI能否取代传统影视;其二,在AI技术持续迭代下,在真人影视独有的“活人感”以外,还有哪些艺术内核不可替代。从技术潜力看,AI是具备替代影视生产的可能性的,依托强大的学习与生成能力,场景、故事、细节等具象创作环节,都可以在它的帮助下落地。但人类审美具有复杂性,观众未必全然接纳这类影像,AI可以流畅完成叙事,却很难复刻饱含生命温度的表达。真人表演根植于创作者独有的人生阅历、生命体验,承载厚重的文化价值,反观AI在深层精神传递方面目前仍存在短板。真人表达自带不完美特质,人物的停顿、迟疑、矛盾、困惑等自然流露的真实情绪,是AI难以完整复刻的。在我看来,AI是影视创作的强大工具,却无法彻底取代真人艺术表达。

赵 瑞:数字影像与新媒体技术的发展,对摄影行业而言并非简单的技术升级,而是一场全方位的行业革命。在胶片时代,古建筑等系统性摄影创作成本极高,胶卷数量消耗大,拍摄远景、中景、特写等全套画面需要耗费数十卷胶卷。拍摄后还需手动暗房冲洗,操作烦琐且成品存在误差,珍贵题材还需送往专业图片社处理,时间、物料成本居高不下,极大限制了创作自由度。

数字化技术彻底打破了这一局限,创作者无需顾虑拍摄成本,可自由多角度、全方位取景,还能借助HDR、焦点包围、航拍等新技术完善作品,让创作重心完全回归画面本身。在传播层面,传统摄影传播是线性模式,仅通过线下展览、杂志刊发、画册出版等方式传播,受众局限、范围狭窄。新媒体平台实现了摄影传播从量变到质变的跨越,零输出成本的线上发布模式,让作品突破地域限制,触达全国乃至全球受众。同时,线上反馈更加真实直接,大众的褒贬与点评,打破了线下交流的情面桎梏,帮助创作者查漏补缺、优化作品。

新媒体降低了大众接触摄影与文化遗产的门槛。虽然也有可能让深度价值传播趋于浅显,但文化普及本就是循序渐进的过程。线上轻量化传播能潜移默化普及“中轴线”等文化概念,让大众先认知、再深挖。线上传播与线下展览相辅相成,以润物细无声的方式普及文化,让大众更好感知身边的文化遗产,主动承担起传承保护的责任。

高 度:当下AI科技深度渗透各领域,对舞蹈行业而言,是机遇亦是挑战。艺术的核心在于人与人的面对面交流与情感共鸣,优质的舞蹈艺术作品,诞生于创作者与观众的双向情感交互,是人类情感与思想的表达载体,这也是舞蹈艺术不可被科技替代的核心特质。比如,我创作的作品始终聚焦环保主题,《一片绿叶》《孤独的老榆树》等作品就传递了保护自然生态的理念,借舞蹈表达人文关怀与对自然的思考。

从AI的实际应用来看,目前科技能为舞蹈在舞美设计、音乐创作等辅助环节提供助力。团队常借助AI生成音乐初稿,再由专业作曲结合创作基调、节奏、情感风格等进行二次打磨优化,高效贴合舞蹈表达需求。但是相较于音乐创作,AI自主编舞仍存在明显短板。即便输入创作思路,它也难以复刻创作者的核心思想与情感内核,无法完成艺术性的创新创作。目前AI在舞蹈领域的优势集中体现在动作捕捉技术,它可以精准记录被遮挡的细微肢体动作,留存舞者独特的舞蹈风格,实现精准复制复刻,但仅停留在模仿层面,并不具备自主创新能力。

同时,AI发展为舞蹈从业者带来全新就业机遇。不少舞蹈专业毕业生进入AI公司,从事人体动作设计工作,为人工智能提供专业舞蹈动作素材。未来行业的核心发展方向,是探索人机协同创作模式,让AI成为辅助舞蹈创新的工具,实现科技与舞蹈艺术的深度融合。

蒋慧明:当下,科技在文艺创作中的应用占比持续提升,但归根结底,如果脱离人的情感、思想与对世界的感知,再前沿的技术也不过是冰冷的工具。科技赋能为文艺创作带来诸多新面貌,带给青年观众全新的审美体验,但文艺作品最珍贵的精神内核,始终源自人的创造性劳动。

以曲艺创演为例,在北京曲艺创演周中,不少曲艺作品大量运用科技手段,甚至对单弦这类传统曲牌作出创新。梳理完整创作流程不难发现,全程依旧由人占据主导地位,科技只是建立在人的创作基础之上,起到辅助、加持的工具作用。曲艺理论研究领域同样存在类似情况。曲艺学科历来文献储备不足、资料体量有限,当借助AI技术查询相关内容时,系统给出的结论往往与曲艺真实历史脉络、行业发展现状存在偏差,以专业视角审视,其中存在不少缺陷。只有人类持续向AI输入大量翔实、专业的素材,不断校正信息,输出结果才会逐步贴合研究需求。这一过程同样印证了人的主导地位。

由此可见,无论科技如何迭代升级,文艺创作的主动权始终掌握在人的手中。技术是辅助创作的工具,不能替代人的思考、感悟与艺术表达。这也要求文艺工作者要持续学习、与时俱进,合理运用新技术,坚守艺术人文内核,用好科技赋能,守住艺术创作的根本。