

新加坡百科出版社简介

ENCYCLOPAEDIC PUBLISHING PTE.LTD.(新加坡百科出版有限公司) 是一家经新加坡政府批准创办成立的具有广泛国际影响力的专业从事期刊和图书编辑出版的机构。新加坡百科出版社专注于国际性学术期刊(中、英文版)的编辑与出版,重点推出了《工程技术研究》《教育科学发展》《实用医学研究》《经济管理研究》等多本学术期刊,聘请了 30 余位国际顶尖的学界专家出任主编、副主编,400 多位来自世界各地的各领域专家、学者担任学术期刊编委和审稿人,并与国内外多所大学、学术机构及社团建立了长期战略合作关系。

新加坡百科出版社立足于新加坡,面向世界各国学者,旨在发表符合标准的高质量研究成果,为拥有优秀实验成果的研究者学者提供国际出版平台,促进国际学术的发展与交流。基于这一目标,百科出版自创立之时起,就开始在各个领域建立其学术基础,编辑出版发行了许多在线图书与刊物。

新加坡百科出版有限公司作为国际在线出版商,主营学术期刊出版、学术会议承办,兼营教育培训、电子图书、科技信息咨询、语言翻译等服务。它采用开放存取和学术同行评审制度,期刊范围涵盖广泛,包括科学、技术、医学、工程、教育和社会科学。目前已经在新加坡、中国内地、中国香港均设立了办事处。本社拥有一批国内外著名的资深出版行业专家和学者,本着诚实信用,认真负责的经营理念,利用多年积累的社会关系资源和知识经验,在杂志、图书编辑出版发行、传媒合作的诸多领域为众多学者提供了优质的服务与咨询。

百科出版有限公司以创办的学术期刊最终被 SCI、SSCI、A&HCI 以及 EI 等知名的引文索引数据库收录为目标, 打造国际一流的学术出版企业,以期为国际一流学者提供一个分享、交流科研成果的专业平台,为推动人类科学技术的进步贡献一份力量。

我们的使命

知识没有国界,它的传播也不应存在任何的障碍,所以我们采用 Open Access(开放存取),竭力将高质量的研究成果交付给全球范围内的广大研究人员和专业人士,始终把知识无国界铭记于心,并将其作为我社出版的关键要素。

我们的目标

不断创新。我们坚信创新乃成功之源,积极鼓励用创新去获得更大的成功。

追求卓越。我们提倡不断地自我反思,追求完美,力求在所有方面都做领头羊。

传播知识。我们确保本社期刊均可访问,倡导研究成果在全世界传播,造福全人类。

道德和实践守则

新加坡百科出版有限公司要求所有参与期刊出版过程的成员遵守《国际出版伦理委员会》规定的“编辑行为守则”和“出版商行为守则”,旨在杜绝一切违反科学研究及出版规则的学术伦理问题。

新加坡百科出版社秉承“固本求新,弘文致远”的整体在线出版理念,结合自身的国际特点坚持走“国际最新、国际最先”的选题及编辑生产方向。我们正在稳步提升行业地位,为建设创新型国际化的出版企业做不懈的努力。

《图书馆与文化研究》介绍和收稿范围

期刊概况

中文刊名:图书馆与文化研究

英文刊名:*Library and Cultural Studies*

出刊周期:季刊

出版社名称:新加坡百科出版社

期刊介绍与收稿范围

《图书馆与文化研究》*Library and Cultural Studies* 是由新加坡百科出版社(ENCYCLOPAEDIC PUBLISHING PTE. LTD.)出版的一本面向国内外发行的同行审议的国际性开放获取学术期刊,致力于刊登最新的具有创造力的研究成果,其领域涵盖图书馆专业领域各层次内容,旨在图书馆工作的研究发展,重点刊发反映图书馆领域应用与实践最新学术成果的优秀学术论文。

本刊主要刊登论述图书馆改革新举措、图书馆现代信息服务与高新技术在应用等学术文章,为图书馆从业人员提供多样化、专业化的学术交流平台,为推进该领域的国际学术交流而努力。

本刊诚挚欢迎并接纳国内外学者的洞见与研讨,广泛吸收各类原创学术研究论文、案例及技术报告以及综述论文等,开设(但不限于)以下栏目:

- ◆ 理论探讨
- ◆ 数字图书馆
- ◆ 资源建设
- ◆ 技术应用
- ◆ 图书馆管理
- ◆ 图书馆建设
- ◆ 研究成果
- ◆ 专家论坛
- ◆ 文化交流与研究

作者权益

期刊为 OA 期刊,但作者拥有文章的版权;

所发表文章能够被分享、再次使用并免费归档;

以开放获取为指导方针,期刊将成为极具影响力的国际期刊;

为作者提供即时审稿服务,即在确保文字质量最优的前提下,在最短时间内完成审稿流程。

文章类型

类型	内容
社论	对某篇论文或议题发表的意见性文章
原创性论文	涵盖了图书馆领域相关理论与实践的所有原创性研究论文
评论文章	为图书馆的进一步研究提供最新的研究进程或成果的综述性论文
意见性论文	批判图书馆领域存在的且尚未解决的问题并提出意见
信件	致编辑的信或是作者有价值的回复等

出版格式要求

稿件格式:Microsoft Word

稿件长度:至少 4000 字符

测量单位:国际单位

论文出版格式:Adobe PDF

参考文献:温哥华体例

评审过程

编辑部和主编根据期刊的收录范围,组织编委团队中同领域的专家评审员对文章进行评审,并选取专业的高质量稿件进行编辑、校对、排版、刊登,提供高效、快捷、专业的出版平台。

图书馆与文化研究

LIBRARY AND CULTURAL STUDIES

ISSN 2661-4723(print) ISSN 2661-4731(online) *Volume 4 Issue 2 June 2022*

ENCYCLOPAEDIC

新加坡百科出版社

编委会
Editorial Board

主编 陈建新
Editor-in-Chief Jianxin Chen

副主编 唐勋民
Associate Editor Xunmin Tang

编委 Editor Board Members	孙观贤 Guanxian Sun	李婷婷 Tingting Li	路一平 Yiping Lu	郭晶晶 Jingjing Guo
	代欣 Xin Dai	罗新玉 Xinyu Luo	闫婷婷 Tingting Yan	

版权声明/Copyright

百科出版社出版的电子版和纸质版等文章和其他辅助材料,除另作说明外,作者有权依据 Creative Commons 国际署名—非商业使用 4.0 版权对于引用、评价及其他方面的要求,对文章进行公开使用、改编和处理。读者在分享及采用本刊文章时,必须注明原文作者及出处,并标注对本刊文章所进行的修改。关于本刊文章版权的最终解释权归百科出版社所有。

All articles and any accompanying materials published by Encyclopaedic Publishing Pte. Ltd. on any media(e.g. online, print etc.), unless otherwise indicated, are licensed by the respective author(s) for public use, adaptation and distribution but subjected to appropriate citation, crediting of the original source and other requirements in accordance with the Creative Commons Attribution - Non Commercial 4.0 International (CC BY - NC 4.0) license. In terms of sharing and using the article(s) of this journal, user(s) must mark the author(s) information and attribution, as well as modification of the article(s). Encyclopaedic Publishing Pte. Ltd. reserves the final interpretation of the copyright of the article(s) in this journal.

1	关于艺术设计院校图书馆学科服务的研究——以设计学科建设为例
(王勤硕)	29	新形势下图书出版质量工作面临的挑战及对策分析
(徐强)
4	加强档案工作 助力乡村振兴
(王海燕)	32	从现代电影语法的角度来看李沧东电影世界
(崔国振 董梦如)
7	大数据时代下的公共图书馆数字化创新发展
(王晓波)	35	导演克林特·伊斯特伍德的主要世界
(崔国振 谢朵)
10	女童、少女动画的创作研究
(赵亮)	38	对奉俊昊作品的主题和个人风格的分析
(崔国振 邵珠峰)
13	浅析学术研讨会对图书出版工作的意义和作用——以“中拉文明对话”研讨会为例
(吴红敏)	41	关于东亚动作电影美学认同感和动作表演的叙述
(崔国振)
16	浅析奥古斯丁之时间观
(胡雪艳)	44	斯坦利·库布里克的体裁形式和美学
(崔国振 牛敏净)
19	浅述中国档案管理工作现状及发展趋势
(吴寒冰)	47	中国第六代导演王小帅电影风格是如何形成的
(崔国振 卢康康)
22	传承中融合, 创新中超越——卫生类高职院校图书馆做好德育教育之策略分析
(李晓健)	50	现代博物馆文物保护及管理趋势研究
(冯博平)
26	图书馆少儿阅读服务推广存在的问题及对策
(吴爽)	53	试论《红楼梦》作者曹雪芹即吴梅村
(刘兴秀)
		61	纪德小说《伪币制造者》中的嵌套研究
(朱海晨)

<p>1 Research on the Subject Service of the Library of Art and Design Institutes—Taking the Construction of Design Subject as an Example
(Qinshuo Wang)</p> <p>4 Strengthening Archival Work to Promote Rural Revitalization
(Haiyan Wang)</p> <p>7 Digital Innovation and Development of Public Libraries in the Era of Big Data
(Xiaobo Wang)</p> <p>10 Research on the Creation of Girls and Girls' Animation
(Liang Zhao)</p> <p>13 Analysis of the Significance and Role of Academic Seminars in Book Publishing—Taking the Seminar on “China-Latin America Civilization Dialogue” as an Example
(Hongmin Wu)</p> <p>16 Analysis on Augustine's View of Time
(Xueyan Hu)</p> <p>19 Discussion on the Current Situation and Development Trend of Archives Management in China Are
(Hanbing Wu)</p> <p>22 Integration in Inheritance and Transcendence in Innovation—Analysis on the Strategy of Moral Education in the Library of Health Vocational Colleges
(Xiaojian Li)</p> <p>26 Problems and Countermeasures Existing in the Promotion of Children's Reading Service in the Library
(Shuang Wu)</p> | <p>29 Analysis of the Challenges and Countermeasures of Book Publishing Quality Work under the New Situation
(Qiang Xu)</p> <p>32 A View of Lee Chang-dong's Film World from the Perspective of Modern Film Grammar
(Guozhen Cui Mengru Dong)</p> <p>35 Director Clint Eastwood's Main World
(Guozhen Cui Duo Xie)</p> <p>38 Analysis of the Theme and Personal Style of Bong Joon-ho's Works
(Guozhen Cui Zhufeng Shao)</p> <p>41 A Narrative on the Aesthetic Identity and Action Performance of East Asian Action Films
(Guozhen Cui)</p> <p>44 Stanley Kubrick's Genre Form and Aesthetics
(Guozhen Cui Minjing Niu)</p> <p>47 How Did Chinese Sixth Generation Director Wang Xiaoshuai form His Film Style)
(Guozhen Cui Kangkang Lu)</p> <p>50 Research on the Trend of Cultural Relics Protection and Management in Modern Museums
(Boping Feng)</p> <p>53 Discussion on Cao Xueqin, the author of <i>A Dream of Red Mansions</i>, is Wu Meicun
(Xingxiu Liu)</p> <p>61 Research on Mise En Abyme in Gide's Novel <i>Les Faux-monnayeurs</i>
(Haichen Zhu)</p> |
|--|---|

关于艺术设计院校图书馆学科服务的研究 ——以设计学科建设为例

Research on the Subject Service of the Library of Art and Design Institutes

—Taking the Construction of Design Subject as an Example

王勤硕

Qinshuo Wang

温州肯恩大学 中国·浙江 温州 325000

Wenzhou Keen University, Wenzhou, Zhejiang, 325000, China

摘要: 论文阐述了中国艺术设计院校图书馆学科服务的现状,分析存在的不足并提出了相应的解决方案,探讨艺术设计院校图书馆学科服务平台的建设模式。此外,论文还分析了艺术设计院校提供设计学科服务的必要性,并结合国外艺术设计院校图书馆学科服务实践活动,探讨了艺术设计院校如何根据设计学科这一特点,为满足师生学习需求和科研发展,带来优质的学科服务。

Abstract: This paper expounds the current situation of library discipline service in Chinese art and design colleges, analyzes the existing deficiencies and puts forward the corresponding solutions, and discusses the construction mode of library discipline service platform in art and design colleges. In addition, this paper also analyzes the necessity of art and design colleges to provide design subject services, and combined with the library discipline service practice activities of foreign art and design colleges, and discusses how art and design colleges can bring high-quality discipline services to meet the learning needs of teachers and students and scientific research development according to the characteristics of design disciplines.

关键词: 艺术设计院校图书馆; 设计学科; 学科服务

Keywords: art and design college library; design discipline; discipline service

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7235

1 艺术设计院校建设设计学科服务的必要性

海外高校学科服务起源于20世纪50年代,学科馆员深度参与教学、研究等领域,利用图书馆资源和服务反哺学科建设和学术进步。受此影响,中国高校逐渐开始研究适合自身条件的学科服务,并将对应的学科服务在高校平台中对外公布,为学科发展增添了前所未有的便利和优势。

在2011年新修订的学位授予和人才培养学科文件目录中,艺术学科转为独立分类的学科门类,设计学专业由二级学科设计转为一级学科,包括艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计等13个专业,均具有创新性的特点。近年来,“技术创新”一词在中国发展中的影响力和功效显

而易见。设计学科作为一种改变外部世界、改善生活条件的创新的人类行为,其价值不可估量。“设计学”作为重点学科之一,承担着充分挖掘中国多彩的民族风格、创造性地发挥中国文化优势的使命。因此,建设符合设计学科特点和用户需求的学科服务显得尤为重要。

2 海外艺术设计院校图书馆学科服务建设实践活动

2.1 图书馆网站制作极具美学特征,兼顾理性和人性化的特点

高校图书馆网站是面向学生和教师的虚拟门户和关键沟

【作者简介】王勤硕(1989-),女,中国浙江温州人,从事图书馆、美术馆研究。

通桥梁。而随着互联网技术的发展,为满足文化教育、学习培训、科研等的要求,馆藏资源的数字化建设已成为图书馆发展的重点方向。对于艺术设计高校图书馆来说,照片、小视频、音频文件等数据信息资源是馆藏资源的重要组成部分。一个组织有序、主题清晰的特色图书资源服务平台,可以大大提高师生的满意度。海外艺术设计高校图书馆的网站建设具有明显的风格特征,网页的开发设计既符合视觉传达设计的美学设计规律性,又充分体现了省时节能个性化服务的核心理念^[1]。

例如,罗德岛艺术学院图书馆的网站基于物理线图书馆的品牌形象,气势恢宏的建筑类型与图书馆广博厚重的知识储备非常吻合。风格独特、科学合理的web界面设计,丰富的数据库系统资源,健全的学科服务管理体系,都是海外艺术设计院校图书馆开展特色化学科服务实践活动的重要体现。

2.2 图书馆学科资源和学科专业知识服务的精细化建设

2.2.1 为师生提供丰富的学科资源

例如,纽约视觉艺术学院图书馆收藏了18至20世纪的建筑资料、19世纪的艺术绘画、木刻版画、素描、装饰艺术设计资料以及5600万种PPT模板和数据库系统等,图书馆的研究资源也非常丰富,如文化艺术大师的相关学术研究、博物馆藏品的研究、手工艺品使用价值的研究、书籍使用价值的研究、起源的研究等。

2.2.2 图书馆偏重学科资源的结构和学科资源的导航的设计

图书馆偏重学科资源的结构和学科资源的导航的设计包括数据库系统导航栏和学科样式导航栏。例如,罗德岛设计学院图书馆有61个数据库系统,按首字母A-Z的顺序排列,包括服装设计、工程建筑、陶器艺术制作、数字媒体技术等23个学科门类,文章、图书、影片、影像等8个数据库类型。师生可根据学科技术专业、主题风格(如文化与设计研究、艺术大师经典作品、现代艺术、材料等)、师生真实身份(如教师、研究生、连续教育者)或图书馆单位(如文献资料、专题讲座、视效资源)进行检索。图书馆还赠送课程相关电子书,师生可根据课程内容序号、名称和地图名称查看^[2]。

2.2.3 海外艺术设计院校图书馆高度重视学科服务团队的文化建设,为技术专业配置学科讲师

图书馆网站给出的学科讲师信息内容目录包括学科讲师教育背景、技术专业、承接学科的专业、办公时长和联系电话等进行查询。除了手机和电子邮件,师生可以根据Twitter、MSN、Yahoo Talk、Google Talk等及时与专业馆员交流。马里兰大学艺术学院图书馆有6名学科工作人员,具体研究指导有64种。师生可以根据学科、类型或教师获得帮助。13个数据库系统为师生研究带来充足的学术研究信息内容资源。

3 中国艺术设计院校图书馆学科服务现状

3.1 学科服务开展欠缺综合的数字化平台作为支撑

在中国,艺术设计院校图书馆数据库一般分为两类,一类是购买商家的,一个是图书馆自建。由于电子资源价格昂贵、艺术设计资源又不多等因素,加之大部分经费用于购买纸质资源,购买电子资源的经费相对较少,致使艺术院校数字资源建设至今尚未完全形成规模效益。在艺术设计专业教学活动中,往往需要特定的设计作品,由于缺少专用的作品数据库,教师只能通过人工查找,费时费力。因此,艺术设计专业教师对适用的教学数字资源以及图像、动画、三维立体等异构多媒体信息的海量存储和高效索引机制的建设有着十分迫切需求。故高校自建也成了另外一条路径,如广州美院正在建设的岭南画派特色库,目的都是补充馆藏资源的不足。当下,艺术设计院校资源的融合构造和呈现方式往往是分离的,欠缺类似资源的重新组合。搭建的数据管理服务平台与选购数据库的平台系统和检索门户均不相同,师生进行检索资源也较为不方便。伴随着学科服务的普及化和深层次,资源种类愈来愈多元化,为众多教师和学员给予多方位的服务,搭建全国性的艺术设计院校图书馆资源共享、共建、共知平台,是该类图书馆学科服务发展趋势的大势所趋^[3]。

3.2 学科服务制度不完善

由于图书馆长期被定位为学校的教辅部门,一直以来未能得到高校领导的足够重视,导致图书馆的文献资源与设施设备及人力资源有限,从而阻碍了学科服务的发展。学科服务应以学校、院系、图书馆三个层面为基础建立相关的学科服务制度,从而为图书馆学科服务制度的制定与实施提供基础性的保障。另外,目前很多高校图书馆尚未建立科学合理的学科馆员绩效考核制度,多数高校图书馆对学科馆员绩效考核标准的定义比较模糊,无法体现学科馆员的价值,不能很好地调动学科馆员的工作积极性。

3.3 师生对学科服务接纳学科的服务的激情较低,学科服务的普及度不足

以温州肯恩大学为例,校内二级学院建筑与设计学院,设计类专业课程设置中工作室课程占比较大。一方面,设计类专业课程设置重视实操性,学生更倾向于将大量的时间需要在工作室中进行实操训练和学习。另一方面,校图书馆学科馆员为多岗兼任的配置,个性化定制和深层次学科服务水平不高,欠缺科研评价与预测、科研动态跟踪、嵌入式学科服务等纵向的学科服务。

3.4 学科馆员人员综合素质水平较低,服务深度不够

学科馆员是充分发挥学科服务平台功效的决定性因素,其专业能力和业务素质直接关系到图书馆学科服务的质量和水平。艺术类学科不同于文科和理科,它是一门重实践又感性的专业,同时涉及很多跨学科领域的知识内容。例如,服装设计专业学生除了需要学习服装面料、服装设计、服装史等专业基础课,还需要了解中国文明史、民族文化风俗等

人文背景知识。这就要求学科馆员不但要具备图书情报学专业专业知识,而且还要有良好的艺术学科背景知识。目前,很多艺术设计高校图书馆学科馆员已具备某个领域的专业知识,但缺乏学科交叉的专业知识。因此,学科服务多停留在表面化的学科馆员联络、文献检索、用户培训等基础性服务层面。

4 如何提高艺术设计院校图书馆学科服务效率

4.1 根据学科特点进行多方面互动合作

设计是一门具备科技创新特点的学科。从专业技术人员的视角看来,除开把握设计领域的基本常识外,还要把握该专业的新发展,具备灵敏的观察力和再学习能力,有着及时性、高效性、创造性等特征。从创新精神看来,除开要理性思考(设计构思)和客观性思考(合理性)外,还务必解决理性思考的发展趋向,并客观性地表达自己的想法。从教学成果看来,设计方案学科的创作大多数以视觉表现等的形式展现在观众眼前,具备行为主体主要表现的特有性。

结合以上学科特点,展开多方互动:①面向学生,开展具有趣味性的信息素养服务,为学生打造一个极具特色、具有艺术氛围的创作环境,以此激发学生的创作热情,如创客空间、研讨空间、评图空间、多媒体空间等。②面向教师,提供互动式教学服务。馆员与教师根据专业要求,共同确定信息检索的主题、关键词等内容,馆员负责讲解检索方法、检索工具的使用、信息的分类与统计方法等情报知识,教师根据教学和科研需求辅助馆员提供所需信息资料。

4.2 提高学科馆员素质和共享资源的合理布局

学科馆员的素质和共享资源的充分利用是影响学科服务效力的两个主要因素。学科服务是高校图书馆应对信息环境的变化而挖掘的深层次服务,强调精准定位用户需求,提供有针对性、专业性的导读和学科支持服务,对学科馆员的素质要求非常高。在迅猛发展的信息化时代,在产生精英人才的背景下,对学科馆员的需求不但需要具备学科专业背景和图书馆相关知识(信息搜索等),充实的图书馆信息搜索、材料结合、分析研究工作经验,还要更强的社交能力、有感染力的语言表达能力、自主学习、共享发展专业能力等。艺术设计类图书馆在采编时,必须树立“精品”意识,会同学

校师生共同参与书刊的选购,弥补采编人员专业知识不足的缺陷,以保证藏书质量及书刊的高利用率。建立高校的书目推荐和采编协作机制,组件由学科馆员、学科教师和专业学生共同组成的采编咨询委员会,定期开展讨论交流和对年度采编计划进行讨论与审议。此外,针对艺术设计学科特性,加大非书资料及音像设备的采购力度,以金属材料、工艺美术、设计、瓷器、玻璃等大量的图文并茂的多媒体文献来保证读者的形象化需求。

4.3 具有创新能力的 IC2 服务模式

创新 IC2 服务模式,即图书馆主动自主创新服务体系,按照读者人性化的规定,以“学科服务”为主要引领开展工作,鼓励读者与读者互动交流,鼓励读者参与和应用协同科研,启迪创新思维能力,给予更具感染力和人性化的服务。艺术设计院校专业设计服务更要融入自身发展规划,打造符合个性特征的品牌实效,彰显自身服务特色。重建图书馆的阅读环境,完善讨论空间、多媒体空间和学习平台的功能,开展艺术设计展览,营造艺术审美氛围,营造视觉传达设计氛围,塑造自身特色,激发创作灵感。

5 结语

学科服务是图书馆在新的信息内容环境下,为整合师生需求而兴起的一种新的服务模式,是信息内容服务发展的大势所趋。学科服务平台是高校图书馆学科馆员与服务对象之间的桥梁,是保证学科服务顺利进行的关键。因此,艺术设计院校图书馆应综合考虑艺术设计院校和设计行业的特点,全方位满足艺术设计院校对教师和技术人员的要求,最终打造人性化、智能化一个系统化、体系化的学科服务平台,为艺术类师生和校外的文艺工作者提供学科服务。

参考文献

- [1] 邬德飞,庞贞禄.高校图书馆学科服务平台建设的分析研究[J].科技展望,2015(15):209-210.
- [2] 周艳玫,王衍喜,郝丹,等.嵌入学科服务过程的信息服务平台设计与实现[J].图书情报工作,2015(8):97-102.
- [3] 张洁.高校图书馆学科服务平台的调查和研究[D].上海:上海交通大学,2011.

加强档案工作 助力乡村振兴

Strengthening Archival Work to Promote Rural Revitalization

王海燕

Haiyan Wang

山东省无棣县档案馆 中国·滨州 无棣 251900

Wudi Archives, Shandong Province, Wudi, Binzhou, 251900, China

摘要: 档案工作在服务乡村振兴战略中具有基础性、支撑性作用。丰富档案资源、完善档案利用、筑牢档案安全、重视支持档案工作是乡村振兴发展的需求,也是档案工作发展的需要。只有加强档案工作,找准档案工作为乡村振兴服务的切入点,才能使档案事业获得可持续发展,才能助力乡村振兴战略的实施。

Abstract: Archives work plays a fundamental and supportive role in serving the rural revitalization strategy. Enriching the archive resources, improving the use of archives, strengthening the security of archives, and paying attention to supporting the archive work are the needs of rural revitalization and development, as well as the needs of the development of archive work. Only by strengthening the archival work and finding the right entry point for the archival work to serve the rural revitalization can the archival cause achieve sustainable development and help the implementation of the rural revitalization strategy.

关键词: 档案资源建设; 乡村振兴; 途径措施

Keywords: archives resources construction; rural revitalization; ways and measures

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7236

1 引言

实施乡村振兴战略,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重要任务。档案工作是党和国家的基础性工作,做好档案工作是各地区各部门各单位的重要职责。但当前乡村档案工作还存在档案意识有待提高、档案资源单一、档案工作机制不够完善等问题。随着社会的不断发展和脱贫攻坚任务的完成,乡村全面振兴是社会发展的必然趋势。这对档案工作提出了新的更高要求,档案工作服务乡村振兴的能力要不断提高。

2 加强档案工作助力乡村振兴的必要性

当前,随着社会的快速发展,整个社会已经步入了信息化大数据时代,人类社会正面临着前所未有的深刻变革,它极大地改变了人们传统的生存方式、工作方式、思维方式。同样,社会的发展变化对档案工作的全方位服务能力提出了

更高的要求。从数字化、信息化到大数据与服务利用网络化,档案管理及服务能力也势必要与时俱进。面对档案载体的形态呈现出多样化的趋势,档案部门由传统的以载体档案为主的传统档案时代逐步向以信息化、电子档案的方式演进。大量的电子文件的产生及归档也会带来一系列问题。例如,电子文件归档储存后对档案的原始记录属性和法律凭证性带来了一定的影响;防止电脑黑客袭击,确保档案信息、数据的安全已经成为档案部门亟待解决的课题。传统的档案管理方法难以适应新形势、新问题、新机遇和新挑战。面对这些问题的出现,档案部门在乡村振兴和档案工作的实践中,只有不断加强和改进档案工作,用好科技信息技术成果,完善创新档案管理和模式,努力开拓档案工作的新局面,更好地为乡村振兴战略服务。这不仅是档案工作适应社会发展和改革的客观需要,更是档案事业可持续发展的必然选择趋势^[1]。

【作者简介】王海燕(1965-),男,中国山东无棣人,本科,副研究馆员,从事档案业务研究。

3 加强档案工作助力乡村振兴的途径和措施

3.1 丰富档案资源

丰富的档案资源是提供档案利用的前提。各级档案馆(室)藏资源的完整、系统、丰富是档案利用的基础保障,同时又是实现档案利用者需求的必要条件。因此,我们要着力健全档案资源体系,丰富馆(室)藏内容,提高馆(室)藏质量,突出地方特色档案。丰富馆(室)藏即是要做到保证接收档案范围的广泛性和内容的深度性,始终坚持质和量并重的原则,做到档案齐全完整、数量充足、质量优化。当前,随着社会各项事业的快速发展,面对档案的形成无论是在内容还是形式上都已超出了原来的归档范围,如照片档案、录音录像档案、口述档案、人物档案、实物档案、电子档案等都没有进行有效的收集,特色档案更是无从谈起,所存档案已无法满足广大利用者的需要。档案工作人员应拓宽档案收集范围,结合当地产业发展特点以及重点中心工作产生的大量的电子档案以及能反映当地特色的档案,如当地特色农产品、房屋产权、脱贫攻坚、土地确权、社会治理等档案材料加大收集力度。在文件材料收集时机上,一旦掌握不住,将会使文件材料分散、游离或消失,丰富档案资源就无从谈起。因此,档案工作人员应严格执行档案征集制度,严格档案归档范围和档案门类,多渠道、多形式向社会广泛开展档案资料征集工作,同时进行网上征集,将存放在个人手中的有影响的人物档案、突出地方特色的档案、反映当地风貌的老照片等资料进行征集,并积极探索建立家族谱档案、民俗档案、荣誉村民档案等各门类的特色档案,以丰富馆(室)藏,逐步健全档案资源体系,更好地助力乡村振兴。

3.2 完善档案利用

档案的利用工作是档案工作的根本目的,也是档案工作的价值体现。为党管档、为国守史、为民服务是档案工作的根本宗旨。为了更好地满足利用者的需求,必须完善和加强档案利用工作。

3.2.1 创新档案利用工作

我们平常的档案提供利用工作方式主要是以到档案查阅场所阅览档案、档案外借、档案展览与陈列、档案复制及档案业务咨询服务为主。创新档案利用工作就是要在原有服务方式的基础上,拓宽服务渠道,利用现代化的网络数据平台利用者自行查阅,简化利用手续,方便于广大档案利用者。围绕中心工作和人民群众的需求,主动开发档案信息资源,编辑惠民政策汇编、产业发展专题资料、档案利用典型案例选编等资料积极提供档案利用服务,通过散发各种参考资料、举办档案展览、举办演讲比赛、开展研讨会、发表档案学术论文及网络视频等多渠道的档案利用方式,以满足公众对档案信息资源的最大需求^[2]。

3.2.2 大力开发档案信息资源

档案中蕴藏着大量的信息资源,档案工作人员应根据社会和个人需求动向,针对当前工作中心,结合馆(室)藏实

际情况,对档案信息进行分析研判,分阶段、按专题针对性地对档案信息进行加工编研,挖掘有价值的档案信息资源,编研出具有实用性较强的档案信息供利用者查阅。充分发挥档案工作服务乡村振兴的资政价值,有条件的地区可以结合地方特色建立村史纪念馆、乡村记忆馆、农耕发展工具实物馆等档案文化阵地,留存美好乡村记忆,展示乡村振兴发展历程,更好地为当地经济和社会发展振兴助力。

3.2.3 加快档案数字化工作

档案数字化工作是档案现代化管理手段的基础工作,是档案工作服务乡村振兴的必然要求。档案数字化是对纸质档案进行扫描存储,以计算机技术和网络系统为依托,将馆(室)藏档案数据通过著录、扫描等形式存储到光盘、磁盘等计算机的各类存储器中。档案数字化工作是档案信息化建设的重要部分和基础。档案数字化不但能充分发挥档案的真正价值,更能有效地保护档案原件,并能极大提高档案信息利用工作效率,提升档案管理工作水平,实现档案信息资源共享,为乡村振兴助力。

3.3 筑牢档案安全底线

档案的安全是档案工作的底线,是档案工作的基本要求和前提。筑牢档案工作安全底线是档案部门和档案工作人员的职责所在。要全面提升档案部门的安全意识和安保能力,确保档案实体和档案信息的绝对安全。

3.3.1 加强档案保管保密工作

档案库房要严格按照国家档案馆建设有关规范和标准进行施工改造,对新建、扩建的档案库房更要达到一流建设标准和安保标准。安全设施设备配备上,要采用先进的安全保密技术、设施设备,做到档案保管保密的绝对安全。加大资金投入,安装自动报警、自动灭火、恒温恒湿调控系统和防磁阵列等完善的安全设施设备,档案馆(室)的安全保障能力得到进一步的加固。

3.3.2 落实档案安全管理制度

把档案安全管理制度、应急处置协调机制和应急预案落到实处是保障档案安全的前提,并应进一步完善。当档案安全灾难或安全事件发生之后,如地震、泥石流、火灾、水灾等事件出现时,档案实体受到威胁,网络或数据库遭遇黑客侵袭等问题时,对已经处于不安全环境中的档案和档案信息,档案部门应迅速启动应急预案,确保档案安全;保证受危档案得到优先抢救和妥善处置,将损失度降到最低限度,保证档案工作不受影响。定期按预案进行应急演练,以便在事件发生时有条不紊,按预案处置,防患于未然。

3.3.3 档案数据异地异质备份保管

档案异地异质备份保管是当前确保档案安全的最有效手段,对档案保管条件不够完善的地区,更要重视对档案数据进行安全异地备份。将档案数据复制拷贝备份,避免重大灾害或战争对档案资料造成损失,在一定程度上可避免档案数据损毁的风险。电子档案至少要刻录三套,一套入库防磁保

管,一套存储服务器提供利用,第三套异地存放保管,并按时检查更新数据,确保档案数据的安全。

3.4 领导重视是关键

档案部门要积极主动争取当地党委、政府的重视和支持,将档案工作纳入当地国民经济和社会发展规划,确保人、财、物方面的保障。同时要加强档案部门与基层农业农村、林业、民政等部门的协作,与农业农村工作、乡村振兴工作同安排、共督促。

3.4.1 健全档案工作机制

做好档案工作,首先要积极主动争取当地党委、政府的重视,建立党委、政府统一领导,相关部门各负其责,分级管理,切实履责的档案工作网络。其次,要将档案工作纳入当地国民经济和社会发展规划,制定档案工作年度目标任务和工作计划,使档案工作与业务工作同部署、同检查、同验收。再次,要在遵循档案业务规范的基础上,充分考虑档案工作实际,制定完善务实的档案管理制度,规范档案收集、整理、保管、利用等各环节工作,推动档案规范化管理。最后,要全面加强档案工作在人、财、物方面的保障,确保档案工作有专人分管、有专(兼)职档案员具体负责。同时档案行政管理部门要对档案工作进行监督指导,确保乡村振兴工作有档可用、有档可查。

3.4.2 提高档案人员素质

档案工作是一项政治性、专业性、技术性、服务性很强的工作。当前形势下档案工作需要一支政治过硬、业务熟练、掌握现代化管理知识的人才队伍。因此,档案管理部门应为档案工作人员提供培训学习教育的机会,提高现代化管理和档案专业技能,以提高档案人员的综合素质。首先要加强专业知识学习,如对归档文件整理、档案管理、档案保护等基本知识的学习,及时了解档案领域的新理念和新观念,更新自己的知识结构,掌握档案工作的发展动态,提高理论联系

实际的水平并熟练运用。其次要加强档案信息化方面知识的学习,电子文件的归档、档案数据接收及档案信息化管理平台的操作等管理手段,适应档案管理现代化的需求。最后要加强法律法规、条例等方面知识的学习,搞好档案执法检查等工作。组织档案人员到先进单位实地参观学习、考察、调研,拓宽档案人员视野,更好地适应时代发展的需要^[3]。

3.4.3 加强档案工作宣传

档案宣传工作是档案工作的一个重要组成部分,档案宣传的目的是让全向社会了解和认识档案工作,让广大档案利用者如何利用档案。我们要采取多种多样的形式,找准契机,不失时机地进行档案宣传工作,以提高全社会的档案意识。比如发放宣传图册、举办专题档案展览、名人档案展览、实物档案展览等活动来宣传档案,也可通过挖掘档案的现实和历史价值,制作具有当地特色、有社会影响力、为人民群众喜闻乐见的档案宣传精品,努力让档案走进公众的生活,从而达到宣传档案的目的。

4 结语

在新形势下加强和改进档案工作对促进乡村振兴具有深远的历史意义和社会现实意义。档案部门应通过丰富档案信息资源、完善档案利用、筑牢档案安全底线并积极争取党委、政府对档案工作的支持保障力度,使档案工作获得可持续发展,才能更好地服务乡村振兴战略的实施。

参考文献

- [1] 张晓燕,臧瑜.发挥档案优势 助力乡村振兴[J].档案与建设,2018(5):75-77.
- [2] 刘桂玲.加强村级档案管理 助力乡村振兴战略[J].档案与建设,2018(10):81-82.
- [3] 肖妍.夯实基层治理基础 助力乡村全面振兴[J].中国档案,2022(3):32.

大数据时代下的公共图书馆数字化创新发展

Digital Innovation and Development of Public Libraries in the Era of Big Data

王晓波

Xiaobo Wang

辽宁省锦州市少儿图书馆 中国·辽宁 锦州 121000

Jinzhou Children's Library, Liaoning Province, Jinzhou, Liaoning, 121000, China

摘要: 随着中国社会的不断进步及发展,中国的数字化技术在新时代背景下不断得到发展及完善,大数据时代数字技术的应用越来越普遍。随着中国公共图书馆规模的逐渐扩大,信息化技术对于公共图书馆的数据库进行创新、推动公共图书馆的数字化创新发展成为传承文化、实现图书馆数字资源共享、提升公共图书馆大数据时代下服务水平,提升公共图书馆对于人民群众的吸引力和竞争力的重要手段。论文立足大数据时代背景,对公共图书馆数字化发展的重要作用进行分析,并结合公共图书馆的实际情况,指出大数据背景下公共图书馆数字化创新发展的关键任务,分析公共图书馆数字化发展面临的挑战及主要问题,提出大数据时代公共图书馆数字化创新发展的主要战略,进一步推动新时代背景下公共图书馆的发展进步,实现大数据时代背景下公共图书馆的进步。

Abstract: With the continuous progress and development of Chinese society, China's digital technology has been continuously developed and improved in the new era, and the application of digital technology in the era of big data has become more and more common. With the gradual expansion of the scale of public libraries in China, information technology has become an important means to innovate the database of public libraries, promote the digital innovation of public libraries, and develop them into an important means to inherit culture, realize the sharing of library digital resources, improve the service level of public libraries in the era of big data, and enhance the attraction and competitiveness of public libraries to the people. Based on the background of the big data era, this paper analyzes the important role of the digital development of public libraries, points out the key tasks of the digital innovation development of public libraries under the background of big data, analyzes the challenges and main problems faced by the digital development of public libraries, and puts forward the main strategies for the digital innovation development of public libraries in the big data era, Further promote the development and progress of public libraries in the new era and realize the progress of public libraries in the era of big data.

关键词: 大数据时代; 公共图书馆; 数字化; 创新; 发展

Keywords: big data era; public library; digitization; innovation; development

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7237

1 引言

大数据,又称海量数据,是指对大规模的资料信息数据进行深入分析及整理。大数据技术具有大量、高速、多样性、低价值密度和真实性五大基本特征^[1]。随着大数据时代的到来,人们的阅读方式和阅读需求发生了重大变化。因此,在

大数据背景下,公共图书馆必须依靠先进的大数据技术来实现公共图书馆数字化的创新发展,有助于创建更加丰富、更加灵活的公共图书馆服务模式,从而为图书馆读者提供更高质量的服务,更加方便人民群众日益增长的阅读需求,促进公共图书馆数字化的快速发展。

【作者简介】王晓波(1981-),男,中国辽宁沈阳人,本科,中级,从事数字化图书馆发展研究。

2 大数据时代下公共图书馆数字化创新发展的重要性

大数据时代背景下,公共图书馆数字化发展迎来了更多的发展机遇,同时也面临着更多的问题及挑战。随着大数据时代的到来,除了帮助加快公共图书馆的发展速度之外,提供更加丰富的优质信息资源,为图书馆读者提供更多的优质服务,使得公共图书馆朝着更加人性化、个性化的方向发展,提升大数据时代下公共图书馆的服务质量。大数据时代公共图书馆的数字化发展,指的是新时期公共图书馆充分融合当下社会发展中的多媒体技术、信息技术以及网络通信技术等,从而形成集信息化、便捷化、科技化于一体的新型数字化公共图书馆^[2]。综上所述,大数据时代的公共图书馆数字化的内涵理解就是不同于传统的公共图书馆,新时期的数字化公共图书馆大多依据网络信息技术,做到资源共享及知识共享,不仅方便人们查找或者阅读不同的书籍,同时利用数字化信息技术将信息收集到图书馆数据资料库,不仅保证了数据的准确性和及时性,还能够促进图书馆管理质量的全面提升^[3]。因此,随着大数据技术的不断发展和普及,人们的公共图书馆的阅读需求也在不断变化,相关人员必须紧跟时代的发展步伐,通过良好的方式,快速建设大数据时代下数字化的公共图书馆,推动公共图书馆数字化的迅速发展。

3 大数据时代公共图书馆数字化创新发展的主要问题

首先,公共图书馆数字化意识缺乏。在公共图书馆中,一些上级领导及主管部门没有充分地了解到大数据技术的飞速发展及数字化创新发展的主要内容,导致了公共图书馆的数字化建设缺乏明确目标,在数字化发展过程中对于数字化信息平台及大数据技术的应用缺乏应有的关注,忽视读者的实际需求,使中国公共图书馆的数字化发展进程受到了阻碍及制约。其次,公共图书馆缺乏专业的数字化人才^[4]。任何领域的发展,都需要专业人才参与,促进其可持续发展,考虑到公共图书馆的实际发展,公共图书馆的数字化创新发展缺少专业人才的支持。公共图书馆缺少专业人才是由于当地政府主管部门及公共图书馆没有意识到专业人才对于公共图书馆数字化创新发展的作用,其通常会招聘没有专业知识甚至其他人兼职担任图书馆工作。最后,公共图书馆中的电子资源不能得到充分的应用。在大数据时代,越来越多的公共图书馆都拥有了数量相当丰富的电子资源信息库,但由于公共图书馆没有在针对电子资源设置完整的运行计划,在建设公共图书馆的数字化发展过程中,没有考虑到电子资源的获取方法和渠道,因此,面对海量数据时,无法有效地对于信息进行整理及分析,使得电子资源的使用效率较低。

4 大数据时代下公共图书馆数字化创新发展的主要策略

4.1 改善相关人员的传统观念

中国发展数字化公共图书馆的第一步是要转变观念,增强意识,在数字化公共图书馆快速发展的过程中形成正确的发展理念,数字化公共图书馆是大范围分布的系统和存在规律的数据平台,其建设的过程一定是复杂的、有规律的、艰难的。现因技术存有难度、经费不足和缺少高科技工作人员等问题,所以不能太快建设数字化公共图书馆,数字化公共图书馆的建设过程中最忌讳盲目和任意发展。对于数字化公共图书馆这样大的系统工程在建设时需要拥有清醒的思路、明确的方向、变换的思想,进而形成正确科学的发展理念。推动大数据时代公共图书馆的数字化创新发展进程,需要转变图书馆上级领导及主管部门人员的传统观念,使其能够积极主动地进行公共图书馆的数字化创新发展。通过开展相关讲座及课程培训,转变图书馆上级领导及主管部门人员的意识思想,为了使手机数字阅读进一步深化,公共图书馆可以与微信等大用户受众平台开展合作,建立自己的公众号,向用户推送阅读内容,还可以不定期开展互联网阅读推广活动,吸引更多读者。同时,为了增强用户对数字阅读的黏性,公共图书馆可以研发自己的阅读软件,并建立用户反馈窗口,加强与用户的联系。作为阅读软件的开发者,公共图书馆要积极采纳读者的合理建议,满足读者合理的阅读需求,提升用户的数字阅读体验。只有以读者为导向,为读者提供更好的数字阅读服务,数字阅读才能成为读者喜闻乐见的阅读方式。保证公共图书馆数字化创新发展的持续性,使图书馆上级领导及主管部门人员认识到公共图书馆数字化发展的目的及方向,从而推动大数据时代公共图书馆的数字化创新发展,使其能够充分意识到公共图书馆数字化创新发展的重要意义,并结合公共图书馆所在地的实际经济发展状况,积极鼓励图书馆上级领导及主管部门人员对其进行数字化建设,从本质上解决问题,从而有效推动公共图书馆的数字化创新发展^[5]。

4.2 打造一支专业技术过硬的人才队伍

由于公共图书馆在数字化创新发展期间,需要应用大数据技术促进其数字化发展进程,所以,如果公共图书馆的工作人员不能在工作中掌握专业技术知识和应用技能,这将不利于公共图书馆的数字化创新和发展^[6]。这时,公共图书馆需要开展教育培训活动,组织人员学习大数据技术的应用知识和专业技能。掌握服务系统的构建技巧、维护技巧、服务技巧等,形成正确的大数据技术应用和服务创新理念。在教育期间,公共图书馆还需要打造日常服务平台,为员工提供学习知识和技能的平台。在强化职业素质、提高人员综合素质的同时,要建设素质基础、专业技能强、适应大数据时代发展需要的技术服务型人才。值得注意的是,在人才队伍建设

设过程中,公共图书馆还应制定相应的人才考核评价体系,对员工的服务创新能力、服务创新效果和贡献进行评价。对创新能力强的人员,公共图书馆要适当设置精神和物质奖励来帮助工作。提升大数据技术专业能力,推动公共图书馆数字化创新发展过程,为大数据时代公共图书馆的数字化创新发展提供了动力支撑和基础保障^[7]。

4.3 科学地利用电子信息资源,实现公共图书馆的数字化发展

随着网络信息技术以及大数据技术的不断普及,人民群众的日常生活获得了极大的便捷,与此同时,网络技术的发展也对于新时期公共图书馆的数字化建设也起到了良好的推进作用。目前,中国大部分公共图书馆都拥有了较为丰富的电子信息资源,通过对于电子信息资源进行科学应用,不仅可以有效地节约读者的时间和空间,同时,其还有利于实现大数据时代信息资源的共享,在一定程度上拓宽了读者的视野^[8]。因此,通过科学有效地利用电子信息资源,有效推动公共图书馆的数字化创新发展。在此背景下,相关政府部门和公共图书馆要不断推进电子信息资源的研究,进一步满足大数据发展背景下人民群众对于阅读的实际需求,以满足读者的期望,从而有效推动公共图书馆的数字化创新发展。

第一,公共图书馆要引进多样化的数字阅读设备,满足读者多样化的阅读需求,利用新兴技术让读者有不一样的阅读体验。当前,阅读已不仅局限于有声阅读、数字阅读等模式,公共图书馆应结合自身特点,建设技术团队,开发阅读工具,让读者在阅读中体会更多的乐趣。

第二,公共图书馆可以结合自身优势资源,将实体图书馆和线上图书馆相结合,打造新的图书管理模式,让读者在纸质阅读的同时体验数字阅读,使图书馆的资源利用最大化。

第三,公共图书馆要加强互联网建设,灵活运用多种社交工具开展推广活动,了解读者的具体阅读情况。比如,读者的年龄段划分、哪个年龄段的人较多、什么类型的书籍阅读人数较多等。通过对这些数据进行分析,图书馆可针对不同阅读群体、不同阅读习惯的人群开展多样化的推广工作。

第四,公共图书馆要针对用户差异化的需求,提供差异化的服务,打造精准服务模式,向读者推荐阅读内容。图书馆要善于利用多媒体加强推广营销工作,提升数字阅读的知晓度,创新推广模式,引进先进技术,提升读者的数字阅读体验,引导读者阅读观念转变。建设数字化平台的基础是成立数据资源结构,因此需要加强建设数据库平台,形成更广泛范围的数据资源并提高共享资源的水平。同时要形成数字化平台,公共图书馆需要优化网络系统并充分使用网络应用技

术,这样才能达到远程教育的目标。

第五,公共图书馆还需要建立个性数据库,有效实现搜索内容、搜索题目和搜索全文的目的,同时满足使用人员的各种需求,通过数字应用技术处理一些书籍和期刊的存档信息,并以这个作为前提建立全方面搜索引擎,读者可以在任意时间任意地点轻松下载和阅读自己想要获取的资源。

第六,通过对应标准的数据转换,更有效地实现共享资源的目标,进而使公共图书馆实现更加规范的数字化管理系统。

5 结语

大数据技术飞速发展,公共图书馆的数字化创新发展提供了全新的机遇及挑战,公共图书馆应通过改善相关人员的传统观念、多方面引进资金,助力公共图书馆的数字化创新发展、打造一支专业技术过硬的人才队伍以及科学地利用电子信息资源,进一步满足大数据发展背景下人民群众对于阅读的实际需求,从而为图书馆读者提供更优质的服务、更加便利了人民群众日益增长的阅读需求,从而有效推动公共图书馆的数字化创新发展。

参考文献

- [1] 刘筱舒,周迪.数字化时代公共图书馆的设计转变——国际图联“年度公共图书馆奖”获奖项目研究[J].新建筑,2022(3):78-83.
- [2] 邱景怡.数字化时代公共图书馆推广服务影响力研究——基于微信公众号和抖音号的比较分析[J].河南图书馆学刊,2022,42(5):38-43.
- [3] 曹布道.地区公共图书馆的数字化发展与信息建设研究[J].电子元件与信息技术,2022,6(4):79-83.
- [4] 庄文越.论民族地区图书馆数字化建设现状与发展方向——以内蒙古自治区为例[J].内蒙古科技与经济,2021(18):149-151.
- [5] 廉丽华.数字化阅读环境下的公共图书馆阅读推广升级机制研究——以本溪市图书馆为例[J].河南图书馆学刊,2021,41(1):7-9.
- [6] 张赞.互联网时代公共图书馆的服务创新研究[A].上海图书馆(上海科学技术情报研究所).图书馆新时代:坚守、转型、颠覆——第十届上海国际图书馆论坛论文集[C].上海图书馆(上海科学技术情报研究所):上海图书馆(上海科学技术情报研究所),2020:4.
- [7] 吴婧.公共图书馆数字化服务现状及对策研究——以广州数字图书馆为例[J].大学图书情报学刊,2020,38(5):91-94+99.
- [8] 陈昊琳,刘亭亭.公共图书馆数字化服务趋势解读——基于国外部分国家图书馆战略规划的分析[J].文献与数据学报,2020,2(1):102-111.

女童、少女动画的创作研究

Research on the Creation of Girls and Girls' Animation

赵亮

Liang Zhao

腾讯科技有限公司 中国·上海 200000

Tencent Technology Co., Ltd., Shanghai, 200000, China

摘要: 近些年, 中国的动画产业蓬勃发展, 各种类型的动画作品层出不穷。其中也出现了一些女童、少女类的动画片, 虽然此类作品不多, 但作为细分领域里最大群体的一类动画片, 有必要对其创作进行充分研究, 找准商业成功的内在元素。在迪士尼的众多动画电影中, 专门有一类电影就叫公主电影, 其背后衍生出的商业品牌价值、文化符号价值都是世人所共睹的。2001年, 迪斯尼公司创立了“迪斯尼公主(Disney Princess)”品牌, 是继米老鼠与他的朋友们、小熊维尼之后的第三大品牌。而迪斯尼公主也是三大品牌中销售数字飙升最快的一个, 每年高达4亿美元以上, 而在票房方面每年也有26亿美元的进账。

Abstract: In recent years, China's animation industry is booming, and various types of animation works emerge in an endless stream. Among them, there are also some cartoons for girls and girls. Although there are few such works, as the largest group of animation in the subdivision field, it is necessary to fully study its creation and identify the internal elements of commercial success. Among Disney's many animated films, there is a special kind of film called princess film. The commercial brand value and cultural symbol value derived behind them are all seen by the world. In 2001, Disney founded the "Disney Princess" brand, which is the third largest brand after Mickey Mouse and his friends, Winnie the Pooh. The Disney Princess is also the fastest soaring seller of the three brands, reaching more than \$400 million a year and earning \$2.6 billion a year at the box office.

关键词: 动画产业; 女童动画; 创作研究

Keywords: animation industry; girls' animation; creative research

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7238

1 引言

对女童和少女动画进行深入研究, 也有其积极的社会意义。女孩在其成长过程中的心理需求是需要文化作品中更被关照的。而动画更是女孩成长中不可或缺的精神食粮。对儿童和青少年时期的发展具有重要的精神引领意义。女性在自我保护、身份认同、人格独立方面和男性有完全不同的精神需求, 必须从女性的心理成长发展和社会层面进行深入挖掘和探讨, 有针对性地指导动画作品的创作^[1]。

随着女性不同年龄心理和认知的阶段, 在动画的创作过程中也要划分不同年龄层女性的特点。避免在内容中的设计中超出或无法满足作品目标观众的需求特点。此篇文章主要探讨两个类型, 一个是女童动画(3~6岁), 另一个则是少女动画, 年龄(12~18岁)。因为这两个年龄段是女性认识自己、认识世界最关键的两个阶段。

2 什么是女童动画? 女孩从三岁看动画的意义何在?

主角是年龄处于3~6岁的女童, 并且以展现女孩生活和成长的内容为主的动画片, 称为女童动画。

女童动画和其他低幼动画没有本质的区别, 孩子从18个月大的时候起, 就本能地沉浸在梦幻般的遐想游戏中。这个能力出现在这个年龄的原因并不完全清楚, 但它可能与开始说话有关^[2]。而动画是最直接的能直达孩子梦幻般的遐想世界中的载体。所以从孩子三岁起, 看动画就是她们最快了解世界、连接世界的渠道, 为孩子未来的成长在意识上快速打好基础。

3 3~6岁女童动画的创作研究

3.1 社会环境对心理的影响

这一年龄阶段的女童处在刚刚有性别意识的阶段, 上了

【作者简介】赵亮(1980-), 男, 中国北京人, 本科, 从事动画编剧、导演艺术研究。

幼儿园,发现男生和女生的更多不同点,开始有了朦胧的男女意识。发现老师和家长会更喜欢自己表现得像个乖女孩,而不像男孩子那么调皮和多动。为了让自己更多地得到表扬或肯定,她们会主动地去寻找可爱、漂亮、受欢迎、有勇气的女孩形象作为榜样。所以女孩子更喜欢洋娃娃,她们以自己想像成为的样子作为蓝本来打扮自己的娃娃。

所以此类动画打造的形象要具备可爱、漂亮、优秀、有勇气的智慧女孩形象。比如迪士尼动画系列片《索菲亚公主》。

3.2 视听元素对心理的影响

天性开始显露,会表现得更喜欢光闪闪、粉红色、多姿多彩、可爱造型的形象。而且女孩的天性让她们更喜欢外表可爱的萌物,比如喜欢猫、狗、鸟等宠物。当然有些男孩子也喜欢,但是女孩会表现得更为明显。还有更多欢笑声和动听的儿歌、舞蹈这些都会让天性更为敏感的女孩感受到愉悦。

所以在视觉的表现上,美术风格要多姿多彩,元素的设计上要可爱、Q萌,可以有陪伴的宠物设定,也需要动物角色的加入。

音乐方面要欢快、热烈。可以适度加入舞蹈的元素,如片头片尾可设定角色跳舞,这样可以形成小朋友的模仿热潮,有利于未来产品的宣传。如日本动画片《樱桃小丸子》,结尾处的舞蹈段落就非常有趣。

3.3 探索世界的认知需求

随着年龄的增长3~6岁的女孩更渴望增加对新生事物的认知,已经从童年那种对简单的颜色、形状、语音、情绪等简单的认知,上升到了对事物的简单逻辑关系的认知,从三维过渡到了四维,开始关注事物的内在发展和结果。什么行为会导致什么结果,对这个有了更深的认知。而且,更想了解超出熟悉的生活范畴的事物,对于不明白和不理解的事物,常常用自己的幻想来代替,这是思维方面的改变。还有一点,她们会用游戏来探索、认知这个世界。她们的奔跑和跳跃更加稳定,她们可以单腿站立或跳跃。她们能够抛接皮球,用剪刀剪东西,倒水不洒。这些女童会将她们的运动技能应用于游戏活动之中,诸如骑三轮或两轮的自行车,相互追逐^[3]。

所以在剧情的设计上,要有游戏化的思维,游戏是孩子的天然需求。在孩子的心里,现实世界和幻想世界是没有区分的,是连在一起的。所以我们的动画在剧情上也要打破这种现实和幻想的界限,让孩子畅游天地、无拘无束。

比如动画片《小马宝丽》,这方面就做得很好。

3.4 女孩情感的需求

这个年龄的女孩对身边的情感感受力更为敏感,有强烈的被爱需求,害怕孤独。她们的生理条件(及其限制)影响了她们对于自身的内部印象、自我概念或自尊。即使在一个非常小的群体中,你也可以观察到她们的巨大个体差异。动作上不够协调的、动作上存在发展迟滞的儿童可能需要成人许多的协助,所以她们更需要父母亲人的疼爱,更需要在小伙伴中获得认可,幻想自己成为一个小公主,处在安全的

受到保护和宠爱的环境。同时她们会开始流出自己女性的天性,会展示出女人天生的保护欲、关爱欲,比如对洋娃娃、宠物、毛绒玩具的依恋和照顾,会把自己的感情投射在这些特定的对象当中。她们也更想得到对局面的掌控力,所以会幻想自己是个拥有魔力的小魔女。同时,这一阶段的女孩在心理上也有叛逆的情绪,也需要发泄^[3]。

所以在故事角色的设定上,需要有可亲可爱的老年角色,如爷爷、奶奶这样的成人角色;要有忠诚的伙伴陪伴,表现纯真的友情;要有宠物、小动物围绕在身边;让故事中的主角拥有某种魔法和神奇的力量会更受女孩的欢迎;还要有一个“坏蛋”的反面角色,这种坏蛋是可以肆意妄为的,这样的角色可以满足孩子内心叛逆的一面,实现她们在现实里不能做的那些事情。

3.5 女孩父母的需求

父母对于孩子的教育始终是最关心的,就会对孩子所看的动画片有要求。动画展示的精神内核必须是真善美的,动画要对孩子的成长有良好的引导作用,最好是让孩子在看动画的同时能获得生活和自然科学方面的小知识、社会交往的情商、良好的生活习惯等。避免出现暴力和蕴藏危险模仿和成人向的暗示内容。

所以在内容上,要在保证娱乐性的基础上增加教育的内容,往往获得家长的肯定才能在传播上更好地得到全社会的认同。

4 什么是少女动画

动画故事的主角和主要角色大部分是12岁以上的处于青春期的女性角色,以表现女孩生活和冒险为故事主题的动画片,称为少女动画。多数有强烈的女性英雄主义的特征。

5 少女动漫的创作分析

5.1 角色的打造要时尚化、偶像化、极致化

在少女动漫中,首先要有打造角色时尚化和偶像化的思维,这也是为未来的商业化推广所要具备的重要的元素。

要让少女关注的点在女主角身上体现出来。首先是外形上一定要具有美丽、萌、可爱等鲜明的特点。性格要善良、勇敢、纯真。可以打造一个女团(3~5人或更多),把更多不同类型的女性角色加入进来可以满足最多数的观众喜好。

要有时尚、多彩、绚丽的衣服,无论是女巫、小魔女、少女战士等,都需要酷炫的变身和神奇的服装,这是东方动漫形式主义的定律,东方人尤其喜欢变身形式,还要配上使用功能不同的道具(魔法杖、帽子、手套、胸针、项链、手环等),在平时女主人公的生活状态下,所穿的正常衣服,所用的各种包、用具,在符合角色身份和性格定位的前提下都要时尚化,要走在时代的最前端。

在主角或主要角色的性格上要鲜明,顽皮可爱、善良多情、多愁善感、粗枝大叶、稀里糊涂、呆傻卖萌……这些性

格要极致化。让每个人都是立得住的角色，一定要表达女性角色独立自主和积极进取的精神。

5.2 陪伴型角色的加入

每个女孩都希望自己是公主，每个女孩内心也都是孤独的、缺乏安全感的。所以在少女动漫中会有可爱的宠物或精灵相伴，这样可以唤起少女观众的天性中母爱的一面。少女还有收集癖好，可以加入收集宠物的剧情设置。

温暖的哥哥或父亲类角色也有必要加入，他们给少女带来的是温暖的、被关爱和保护的感觉，带来安全感。但是往往母亲的角色比较多余，可能母亲的形象会让少女联想到在家里唠唠叨叨的妈妈，少女们更喜欢坚强温暖的异性陪伴角色。

5.3 动画的艺术表现风格灵活多样

在少女动画中，比较适合用多种艺术表现形式，比如在某些情况下三维可以转二维、剪纸风格、木偶风格等，这样可以增加欢乐的气氛，让故事的表现更加活泼，千万不能把少女动画做得严肃认真。

5.4 少女的内在精神塑造

创作者要对女性的力量要有充分的认知。不断成长和不同类型的情感流露是电影和动画塑造美少女形象的永恒主题。展现多种细腻的情感是美少女动画的特点，如对花、鸟类、动物、孩子、大自然的情感。在故事中要塑造女性的高尚情操，对爱情的坚贞如一、对友情的不离不弃和对大自然的热爱、自我牺牲以及博爱精神。不但要坚强、勇敢、独立，还要给人以温暖。

这些方面也是女性最强大的力量，是克服各种困难的内在动能。

5.5 恋爱元素

要满足少女观众对白马王子的幻想，任何成功的少女漫画都要有恋爱元素的加入，而喜欢的对象一般是有点笨笨的男生（不能太厉害，不然掩盖了女主的光芒），或者是另一个极端，是女孩可望而不可即的偶像。两个极端的男性都是受少女欢迎的，这对应了现实生活中，一个伸手可及的男友和内心深处那种对极端优秀男人的幻想。还要加入一些三角恋等元素，这是最稳固和持续时间最久的感情悬念，男女角色的情感纠葛会一直拽着观众不离不弃。

5.6 女孩情绪、表情的夸张表现

在人物的塑造上更注重对情绪的夸张表现，尤其要对人物的表情进行搞笑的夸张绘制。

其实这些夸张的可爱表情倒并不适合女童，反倒是在少女动画中经常出现。女童对于过于夸张的表现接受起来要差一些。

5.7 烘托气氛、增强艺术、浪漫和心理影响

少女对色彩很敏感，在浪漫的、悲伤的、孤独的情感表达方面，需要在场景上和色彩上进行充满艺术感的气氛烘托。

比如深秋的红叶、萧瑟的松林、微风拂过的山岗、百花

盛开的草原，这些借景抒情的场景会频繁出现在少女动漫中，让少女细腻、多愁善款、纯真的心灵可以感受到更多的情绪信息，很容易和女主角建立起感同身受的情绪体验。在故事中当少女情绪和心理发生重大变化的时候，往往会让周围环境和色调进行改变，突出主观感受。

为了凸显画面的时尚感，将画面背景选定为时尚、前卫的流行街区是最合理的选择。

不但是场景，对于物品的情感渲染也很重要，女孩对于物品所代表的情感记忆是很深刻的，如温暖的灯塔、一支笔、一包烟、一个发卡……都会勾起女孩的感伤。特别要注重光影的处理，更好地营造叙事氛围。

5.8 为少女动画打造专属音乐

音乐在少女动画中非常重要，少女的感受能力很强，一段烘托情感的音乐、温柔的背景乐、欢快的流行歌曲，都会增加作品的魅力。未来可以开发音乐CD、做女团或开演唱会，好的音乐对传播很重要。

5.9 在剧本阶段需要注意的问题

在魔法少女类，一般以魔法、梦境、妖精、精灵、小神仙、妖精、魔女、女巫、仙灵等为题材，表现可爱平凡的少女某一天突然具备了某种能力和使命，成为一个了不起的公主类、仙女类的角色。这是比较常用的套路，用以实现一般少女观众的普遍愿望。讲述的故事要贴近主流人群的现实生活。在内容上，女孩一般对星座、占卜、超自然、神秘的事情非常感兴趣，要多选取此类元素来编写剧本。

在恋爱类少女动画中，对于女性内心的刻画更为重要，弱化了魔法少女类的形式，就要在情感细腻度上构造好。通过男女角色的感情纠葛来推进故事剧情，更为生活化的故事将有更多机会表现时尚的各类设定。

在题材的选择上，如常见的校园题材、成长题材、神话传说题材、战争题材、历史题材等。这些都适合开发少女动漫。

6 结语

以上就是女童动画和少女动画的创作研究，一切都要和此年龄段的女性的认知和心理作为创作的出发点，内容的创作上要消除女性观众对这个世界的匮乏感，无论是物质上的表现还是情感上的陪伴，要体贴入微，用细致敏感的心去体会女性内心细微的变化，建立女童和少女的安全感和丰盛感，丰富她们的想象力，让她们能够建立起强大的内心，应对未来的挑战。

参考文献

- [1] 王波.好莱坞动画电影类型研究[M].北京:社会科学文献出版社,2016.
- [2] [美]艾莉森·高普尼克.园丁与木匠[M].杭州:浙江人民出版社,2019.
- [3] 唐娜·S·威特默,桑德拉·H·彼得森,玛格丽特·B·帕克特.儿童心理学[M].北京:机械工业出版社,2021.

浅析学术研讨会对图书出版工作的意义和作用

——以“中拉文明对话”研讨会为例

Analysis of the Significance and Role of Academic Seminars in Book Publishing

—Taking the Seminar on “China-Latin America Civilization Dialogue” as an Example

吴红敏

Hongmin Wu

机械工业出版社 中国·北京 100037

Machinery Industry Press, Beijing, 100037, China

摘要:近年来,中拉双方共同致力于构建政治上真诚互信、经贸上合作共赢、人文上互学互鉴、国际事务中密切协作、整体合作和双边关系相互促进的中拉关系五位一体新格局,深入推进各领域互利合作,取得了一系列可喜的成果。“中拉文明对话”研讨会正是以加强相互交流、学习和借鉴为目的,进一步推动中拉文明对话机制建设,促进中拉民心相通和文化相融,开拓新的中拉文明传播途径,是深入开展中拉思想文化领域的交流对话。自2017年11月,笔者所在的中国外文局某出版社联合中拉青年学术共同体、中国社会科学院拉美研究所等成功举办第一届“中拉文明对话”研讨会起,历经五年多时间,创立了行业学术会议品牌,取得了良好的效果。论文立足出版社联合举办学术研讨会议,从学术研讨会的办会经验和实际意义进行思考,阐述出版社通过学术研讨会提升在相关领域的话语权和影响力。

Abstract: In recent years, China and Latin America have jointly committed themselves to building a new five-in-one pattern of China-Latin America relations featuring political sincere mutual trust, win-win economic and trade cooperation, mutual learning and mutual learning in humanities, close cooperation in international affairs, overall cooperation and mutual promotion of bilateral relations, and have further promoted mutually beneficial cooperation in various fields, and have achieved a series of encouraging results. The Seminar on “China-Latin America Civilization Dialogue” is aimed at strengthening mutual exchanges, learning and learning from each other, further promoting the construction of the China-Latin America Civilization Dialogue mechanism, promoting the people-to-people communication and cultural integration between China and Latin America, and opening up new channels for the spread of China-Latin America civilization. It is an in-depth exchange and dialogue in the ideological and cultural fields of China and Latin America. Since November 2017, the first Seminar on “China-Latin America Civilization Dialogue” was successfully held by a publishing house of the China Bureau of Foreign Languages and Literature, in cooperation with the China-Latin America Youth Academic Community and the Latin American Institute of the Chinese Academy of Social Sciences, and after more than five years, the brand of the industry academic conference has been established, with good results. Based on the publishing houses’ joint holding of academic seminars, the paper reflects on the experience and practical significance of the academic seminars, and expounds how the publishing houses improve their discourse and influence in relevant fields through the academic seminars.

关键词: 学术研讨会; 出版; “中拉文明对话”

Keywords: academic seminar; publication; “China-Latin America Civilization Dialogue”

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7239

1 引言

研讨会 (Seminar), 是专门针对某一行业领域或某一具体讨论主题在集中场地进行研究、讨论交流的会议, 它对

于制定政策、发展战略、方法措施都有巨大作用。学术研讨会又叫学术研究会是指某一方向的年度学术大会, 一般是由该领域的学术委员会发起, 委托不同的学校或者机构主办,

【作者简介】吴红敏 (1986-), 女, 中国河南长葛人, 硕士, 中级, 从事图书国际合作出版、图书版权贸易研究。

由几个学校或机构协办；也有某一个学校或机构自主发起，邀请行业专家主持的。学术会议作为学者交流学术信息、展示最新研究成果、分享心得体会、研讨本领域学术发展方向的重要平台，对于学术研究本身而言，具有不可替代的重要性。而出版社出于开发选题的目的发起学术会议已经成为学术交流活动中较为常见的一种方式，对推动科研学术理论水平的提升和探索新领域展示新成果也具有非常重要的意义。

2 “中拉文明对话”研讨会举办概述

该出版社成立于1982年7月，语出晋代文学家陆机《文赋》中的“谢朝华于已披，启夕秀于未振”，由著名书画艺术家黄苗子先生为出版社设计了独特的艺术体社名和图标。出版社以多种文字出版了大批精品图书和画册，向国内外读者介绍中国优秀的文化艺术和民俗风情，受到普遍赞誉。在近40年的发展历程中，2017年无疑是值得记录的一年，这一年，领导班子敏锐地觉察到学术研讨会这一形式对图书出版业发展的意义，于是在经过一系列的调研、组织、策划后，于2017年11月18—19日在江苏省常州市举办了主题为“中华文明与拉美文明：交融与互鉴”的首届“中拉文明对话”国际研讨会。本次会议由该出版社与常州大学、中国社会科学院拉丁美洲研究所、江苏省人民政府外事办公室联合举办。这次会议的举办，成效显著，意义非凡。出版社与当地某大学签署了战略合作框架协议，双方将合作翻译出版中拉文化交流方面的系列图书，举办相关主题研讨活动。近百位国内外专家学者就中拉文明交流的历史经验和面向新时代的未来路径等主题进行了深入研讨，参与会议举办的各方各有较大收获。

2018年9月8—9日，出版社与江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所联合主办的第二届“中拉文明对话”研讨会在江苏南京举行。作为此次研讨会的重要环节，会上举行了《“一带一路”和拉丁美洲：新机遇与新挑战》（中文版）新书发布式。该书是出版社与中拉青年学术共同体（CECLA）开展合作后的第一部作品，并获得国家出版基金的资助。参加本届研讨会的有来自中国和拉美13个国家的政府官员、外交官、企业家、学者、记者以及文化传播机构的代表共计100余人。参会人员结构比首届有明显的多样化趋势，参会人数也有所增加。

由该出版社与江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所联合主办的第三届“中拉文明对话”研讨会于2019年9月21—22日在江苏省徐州市举行，会议主题是“中拉70年：相交相知与经验共享”。研讨会上在100余位中外嘉宾的见证下，《我们的记忆：中拉人文交流口述史》作为最新成果在会上发布，参会的中外媒体对出版社及该书给予了关注和报道。

由于疫情原因，原本预计一年一届的研讨会推迟举办，但也迎来了它的转变升级。2021年10月22—23日，第四

届“中拉文明对话”在北京举行，“中拉文明对话”正式从“研讨会”升级为“论坛”。本届论坛由该出版社联合当代中国与世界研究院联合中国社科院拉丁美洲研究所、江苏省人民政府外事办公室、拉丁美洲社会科学院等国内外机构共同主办，由中国国际扶贫中心、中国外文局美洲传播中心、江苏师范大学、阿根廷布宜诺斯艾利斯大学、巴西中国研究协会等机构协办，主题为“发展互鉴：构建中拉新型交流合作关系”。与会中外嘉宾主要从中拉关系发展、地方友好交往以及经贸、人文、科技、抗疫、减贫等领域的交流合作进行深入探讨。本届论坛上举行了一系列的签约仪式和成果发布，如中国社会科学院拉丁美洲研究所与拉丁美洲社会科学院签订了“学术交流与合作协议”，与江苏省人民政府外事办公室签订了“战略合作协议”，出版社与拉丁美洲社会学理事会签订了“中拉文化出版战略合作协议”。在成果发布环节，出版社社长介绍了“中拉文明对话”系列丛书的情况，中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员郭存海做代表发布了由该出版社出版的《中国与拉美：软实力视域下的人文交流》（西文版），西南科技大学拉丁美洲研究中心副教授崔忠洲做代表发布了《中国与拉美》图书。）来自中国、阿根廷、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、乌拉圭、哥斯达黎加、厄瓜多尔11个国家的政要、外交官、专家学者、媒体代表、国际组织负责人等近200人以线上或线下方式参加了本届论坛^[1]。

3 研讨会办会总结

3.1 办会准备

第一，确定目标和方向，聚焦拉美，提供促进中拉文化交流与服务发展的服务平台这一目标和方向确定好后，在正式启动学术研讨会之前，出版社其实尝试了几次小规模拉美图书策划圆桌会，策划圆桌会的举办收效略小，但最大的收获是与中拉青年学术共同体确立了战略合作伙伴关系。这也为之后“中拉文明对话”国际研讨会奠定了基础。第二，分析调研，形成报告。在出版社社长和副总编辑的带领下，出版社集合编辑部几位外语编辑的力量成立了专项调研组，调研分析了出版社图书如何走进拉美地区的可行性。第三，联合多方力量，共同举办研讨会。该社自成立迄今，创立40年整，人员整体规模在50人左右，聚焦文化、艺术、少儿等板块。从上文背景可知，该出版社能成功参与举办四届“中拉文明对话”研讨会，除了上级领导单位中国外文局给予的大力支持，也离不开地方政府外事办公室（江苏省人民政府外事办公室）、中国社会科学院拉丁美洲研究所、高校（常州大学、南京财经大学、江苏师范大学等）、中外媒体（人民网、新华网、阿根廷《侧影报》等）以及部分拉美驻华大使的支持。第四，确定会议专家，邀请中外嘉宾。专家及其报告是整个研讨会的核心。会议邀请的核心专家和嘉宾人数有限，确定专家人选，发送邀请函和会议日程显得格外重要。专家或嘉

宾的确定主要是通过拉美所研究员推荐或收集专家们发表的论文,了解他们的科研成果来确定,同时也会邀请高校拉美研究中心的青年学者参与,持续注入新力量。第五,办会人员尽职尽责^[2]。

3.2 办会经验总结

会议的顺利举办,离不开办会人员的尽职尽责,主要体现在:①会议举办地点和会议酒店的寻找。以“中拉文明对话”研讨会举办为例,会议的举办地和会议酒店主要定在江苏省高校,一方面有配套的示范基地可供参会人员参考学习,另一方面可以给相关师生学习的机会。②提前联系与会嘉宾,勤联络沟通,确保专家的主题报告及展示文件电子版能及时完成。③全心全意为专家和参会代表做好服务。优质的服务会使专家和参会代表全身心投入学术交流和分享中,这也是办会的初衷。

3.3 办会对出版工作的影响

首先,几年来,“中拉文明对话”研讨会不断得到参会专家和代表的好评,加强了与专家学者的联系与合作,也促进了专家学者对出版社的认识和了解,在策划选题、提升图书产品质量的同时,促进了出版社品牌的形成和影响力的提升。自2017年至今,在连续举办的四届“中拉文明对话”研讨会的启发和带动下,该出版社联合中国青年学术共同体、中国社会科学院拉丁美洲研究所、当代中国与世界研究院、常州大学、江苏师范大学等机构的专家学者或教师们,推出了“中拉文明对话”系列图书。该系列图书产品每年大概有一到三本上市,由最初的吸引国外专家或汉学家投稿写作,到后来国内专家、教授或研究员主动参与翻译或推荐译者、作者,甚至是主动创作,目前这条产品线已经相对比较稳定。同时,因产品符合国际文化交流发展和不同文明对话和融合的需求,部分产品还获得出版资金支持。例如,2018年出版的《一带一路和拉丁美洲:新机遇与新挑战》即国家出版基金项目;2021年出版的《穿越中国的10134公里》(西文版)获得了文化部“外国人写作中国”项目支持;尚未出版的《中国复兴之路》(葡萄牙文版)也是获得国家出版基金项目的支持^[3]。

4 研讨会与出版结合的思考

4.1 发挥出版优势,搭建学术交流平台

出版社利用自身在出版发行、对外宣传与对外交流方面

的优势,与高校、研究机构等在拉丁美洲思想文化和中拉合作关系方面的学术研究、丰富的业务和作者资源进行全面整合及深度合作。以此搭建与拉美各国更广阔的文化交流平台,让更多中国优秀的文化艺术进入拉美地区主流观众的视野。

4.2 发挥研讨会优势,挖掘出版资源

研讨会的举办,利于思想文化交流,聚集人才资源,传播智慧和力量,尤其是研讨会重要参与方之一的学者们,是长期关注和研究某一领域的专家,具有很高的学术造诣和独到见解。而出版社最重视的资源恰巧是作者资源(翻译资源),研讨会已成为出版社和作者合力打造品质图书及学术影响力的重要方式,同时相关主题图书的出版也凸显了图书的学术价值和学术意义。

4.3 出版社举办学术会议形式多样性

在信息技术迅猛发展的时代,尤其是近几年受新冠疫情的影响,学术会议举办及呈现方式已是多样化。5G、大数据、云计算、物联网及人工智能等技术的不断发展,都会学术会议的实现提供了良好的技术支撑。在传统学术会议举办艰难的时期,电话会议、视频会议及运用VR技术的虚拟现实技术会议已是大势所趋。

5 结语

通过几年的努力,出版社在做好常规出版业务的同时,拓展了国际合作图书出版和国际营销渠道,结合国家外交政策和文化发展交流的需求,举办策划会和专题研讨会,突出特色优势,逐渐树立品牌,取得了较好的社会效益和经济效益。会议的举办不仅为业内人士提供了交流的平台,加强了与中外学者、作者、翻译、读者的联系,拓宽了策划与出版方向,扩大了出版社的影响力,丰富了稿件来源提升了稿件的质量,也使出版社取得了良好的发展势头。

参考文献

- [1] 陆彩荣.在“中拉文明对话”研讨会上的主旨演讲[Z].2017.
- [2] 彭秀华.浅谈学术会议筹办经验及对杂志社工作的影响——以《中国给水排水》杂志为例[J].天津科技,2015(1):76-77.
- [3] 华长印,李炳华.关于出版社自主学术会议的思考[J].出版参考,2020(4):27-29.

浅析奥古斯丁之时间观

Analysis on Augustine's View of Time

胡雪艳

Xueyan Hu

山西大学 中国·山西 晋中 030600

Shanxi University, Jinzhong, Shanxi, 030600, China

摘要: 奥古斯丁的时间观主要体现在《忏悔录》中的第11卷,他一改希腊那种物理时间的观点,将时间看作是心灵的伸展,开创了时间在化的先河,完成了时间观上的一次哥白尼式转向,他的思想对中世纪基督教哲学以及康德以后的哲学家们产生了深远影响。

Abstract: Augustine's view of time is mainly embodied in Book 11 of *Confessions*. He changed the Greek view of physical time, regarded time as an extension of the mind, created a precedent for the internalization of time, and completed a Copernican turn in the view of time. His thought had a profound impact on medieval Christian philosophy and philosophers after Kant.

关键词: 奥古斯丁时间观; 教父哲学; 心灵

Keywords: Augustine's view of time; Godfather philosophy; heart

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7240

1 引言

时间观是对时间概念的科学或哲学认识,其变革往往带来宇宙观甚至存在论的变革,因此在哲学观念中有着重要地位。奥古斯丁是中世纪基督教神学、教父哲学的代表人物。他身处于基督教哲学发展的第一阶段,肩负着为基督教进行系统的辩护任务。面对那个时代对基督教的一些质疑,奥古斯丁变革了时间观,他通过时间的内在化拉开了时间与上帝的距离,消除了基督教的困境,维护了上帝的权威。这一时间观对后世哲学发展产生了重要影响。

2 希腊时间观与奥古斯丁所面临的问题

2.1 希腊时间观

希腊人的时间观大概可以表述为物理时间与循环时间观。他们认为,时间是一种可测量的物理时间:它是引起万物出现、消失的物理存在者,是自在的物理之流。这种时间观与希腊哲学家的宇宙观有密不可分的关系。希腊哲学家认为,世界的无中生有是不可想象的,上帝是设计者而非创造者,物质实体是永恒的而不是受造的,因此只具有形而下的意义。物理时间观给希腊哲学带来了很大的麻烦。现象世界是在时间中表现出来的,时间是不断变动的,所以现象世

界就是不确定的。真理不可能从不确定的东西获得,于是,希腊哲学家开始从思想中寻求本质与确定性,并把时间和现象界一起排除在本质世界之外。循环时间观也带来了上述的困境,它将时间看作是一个圆圈,其间运动周而复始。这种时间观有反历史倾向,本质是取消时间,表现着人类这个有限存在对于死亡的抗拒和对永恒与不朽的追求。希腊人所处的时代面临着巨大变革,他们非常鲜明地感受到了非永恒的痛苦,并因此渴望扬弃流变。出于这种需要,希腊哲学家们建立起一个超越的世界,并将时间降格,认为时间不过是感官的幻觉。现象世界仅仅是永恒的摹本,真正紧要的是去认识、到达那个永恒的理念世界。强循环时间观在毕达哥拉斯的著作中已经出现,而对时间的消除与降格则由后来的巴门尼德、柏拉图等哲学家完成^[1]。

需要注意的是,虽然与希腊哲学中的时间观根本不同,但奥古斯丁仍然受到了其中一些思想的影响。在希腊向基督教时间观的转变中,柏拉图、亚里士多德与普罗提诺都占有重要地位。柏拉图在《蒂迈欧篇》^[1]中指出,时间是“永恒运动的形象”,它与宇宙一起出现,并随着宇宙的终结而终结。这样,时间与创造的关系问题就被作为主体加以讨论。这是奥古斯丁关于上帝创造和心灵伸展思想的雏形。而亚里士多德^[2]则将非受造的时间看作是循环运动中有一定比例结

【作者简介】胡雪艳(2002-),女,中国山西晋中人,本科,从事马克思主义哲学、中国哲学研究。

构、可度量的东西，他由此使时间成为一个物理学的概念，并将其主要含义认定为是运动的测度。这成为奥古斯丁自然时间领会的主要来源。新柏拉图主义者普罗提诺的思想更值得我们重视，他使时间观念发生了转折，这转折主要表现在他的著作《九章集》^③中。他提出“永恒—时间”两极的时间认识模式，并将时间规定为“世界灵魂的运动”，这样，时间就由运动回到了就在灵魂之中，永恒变为一个派生的概念。在这种认识模式中，时间不再以度量为目的，它是非尺度的。时间因此不依赖物质及其运动，而依赖灵魂生命的延伸。希腊哲学中那种更像是设计者的“得穆革”在此被世界灵魂的精神性运动所取代。普罗提诺以记忆和意识为角度论述时间的内涵，甚至提到“我们的内在时间意识”——这显然对奥古斯丁的思想产生了一定的影响。从柏拉图到普罗提诺，希腊哲学家关于时间的思考越来越接近于奥古斯丁的“心灵的伸展”。

2.2 奥古斯丁所面临的问题

在基督教早期，教父哲学家们并没有明确的反对古希腊的时间观。但问题是，如果宇宙是像古希腊时间观所描述的那样不断循环，那么基督的受难与再临就失去了其独特价值，人类与苦难斗争以得上帝之荣光的企图也将毫无意义，因为一切苦难势必会再一次循环到来。这使基督教受到根本的质疑。宿命论的思潮随着410年罗马帝国的灭亡达到顶峰，不少异教徒认为，基督教需要为罗马灭亡担负绝大部分的责任。在此背景下，阐述基督教的线性时间观、驳斥古希腊哲学家的循环时间观就成为一个重要的任务。同时，希腊哲学的时间观所带来的“现象世界存在危机”也与基督教教义相悖。基督教认为，现象世界来自一个唯一的造物主上帝，上帝不会欺骗世人，所以现象界一定真实存在，时间也应当存在。而希腊时间观却不将现象界认为是一种实在，巴门尼德甚至彻底否定测量时间，这动摇了上帝这一绝对意志。拯救现象界因此成为基督教哲学家的一个重要责任。此外，摩尼教对基督教的诘难也亟待反驳。摩尼教询问：“上帝在创造天地之前做了什么？”这实际上是在询问上帝是否是在时间中创造世界，并且根本否认了时间是上帝的造物。摩尼教认为，如果上帝是在时间中创造世界，那么上帝要面临时间的制约，其永恒性也必然要遭到削弱；如果不是，他们质疑《创世纪》中创世时间表又从何而来，并且，上帝不在时间中，又如何能洞悉时间中的一切。这激起奥古斯丁对于时间的追问，他试图解决以上难题，维护上帝的至高地位。

3 奥古斯丁的时间观论证

奥古斯丁的时间观主要体现在《忏悔录》中的第11卷，此卷大概可分为两部分，第一部分为1~16节，主要讲述“时间的存在问题”，第二部分为17~39，回答“时间是什么”这一本质问题。在第二部分中，17~27节探讨“时间的度量问题”，27节后则思考“什么是我们度量的东西”。从《忏

悔录》整体来看，11卷本身是对《创世纪》的部分解释，具有浓厚的神学色彩。

3.1 永恒与时间

虽然在日常生活中，时间往往被认为是非受造的，但作为虔诚的信徒，奥古斯丁认为，上帝的创造是时间的基本向度。时间的本性是被给予，世界和时间一同受造。时间性的世界是从上帝的道、言之中产生的，因此，上帝的永恒是心灵时间的本源。上帝之永恒既是世界与人的起点、原因，也是终点、目的。时间作为人的心灵伸展，就是在起点和终点之间的运动，这个运动就是理性的时间的考察内容。奥古斯丁因此反驳了摩尼教对“上帝在创造天地前做了什么”的诘难。时间的本源是上帝的永恒，而永恒并不是人们所认为的无限时间。时间是有产生和消灭、过去与将来的，永恒则是完全现在。上帝的存在就是永恒的存在，其摆脱了一切时间性。上帝不是在时间中创造世界，而是创造了时间与世界，世界一刻也不能独立于上帝之外^[2]。

3.2 时间的存在

与永恒的上帝相比，时间是向非存在的流逝，那时间究竟是否存在？自然领会认为，时间以存在者的存在为前提，有存在者存在就有时间。奥古斯丁承认自然之知并非虚假的感受，同时指出它并非完全正确。奥古斯丁认为，过去已不在，将来未到来，这两者都不是存在。而如果当下永远是当下，那么它就是自己所定义的永恒。当下的概念有“非”的特征，它在本质上走向过去，它存在的根据就是，它势必将不再存在。所以，过去、未来与当下就都隐隐有指向非存在的趋向。可真正的时间现象表明，时间一定有一种存在方式。奥古斯丁因此展开了对“时间长短”问题的思考，试图解决这非存在与存在的难题^[3]。

显而易见的是，不存在者不能被度量。但人们常常在自然中言说过去与未来时间的长短，这就暗示，某种以长短方式存在的东西是“存在”。在此基础上，奥古斯丁试图将“过去是长的”理解为：当过去还未过去，还是作为当下时曾是长的。问题因此被转化为，现在的时间能否被度量。经过分析，奥古斯丁发现，物理的时间在不断地分为过去与未来，当下根本无法把握，也就不可能有长短。在此维度，时间不可能是长的。

作为物理滞留的线性时间没有长短且不存在，深受基督教影响的奥古斯丁转而思考，时间能否作为一种内在的心灵的伸展而存在。他提出，灵魂有两种滞留方式，即是对当下时间的感知和对感知到的时间的度量。因为滞留与感知，当下不再是不断分裂且不可把握的，它存在，不断伸展，并在当下的心灵感知中被度量。奥古斯丁接着将时间的度量与存在联系起来。过去与未来可以通过回忆、期待等时间滞留的方式使心灵对其产生当下感知，使自身能够被度量，从而获得存在。这里的回忆与期待是一种“当下化”的手段，它们使过去与未来之物产生出来，并进入到它们所具有的当下

中。这样,通过感知,当下就成为存在,通过回忆与期望,我们获得了过去的现在和将来的现在。

自然领会的现在、过去与未来不是现实的存在者,时间实际上是“过去的现在、现在的现在和将来的现在”,它们相对心灵的三种滞留——回忆、当下感知和期待而存在,心灵是时间存在的根据。得出这个结论后,奥古斯丁就开始在21~29章中进一步分析时间的本质问题,给14章“时间之问”以一个彻底的回答^[4]。

3.3 时间的本质

奥古斯丁从时间的度量开始对时间本质进行追问,使其成为回答“时间是什么”问题的起点。首先需要解决的是时间的伸展问题。在自然中,存在的“现在”是稍纵即逝、没有伸展的,然而“度量”又要求时间是有伸展的,因此,时间的可度量性与时间的可伸展性紧密相关,长久以来,人们一直将时间的本质设定为伸展,并认为,时间就是被伸展了的物体运动。奥古斯丁则指出,在运动与时间的关系上,运动不仅不是时间的度量媒介,而且需要借助时间去度量,所以伸展是时间而非运动的所有物。伸展的主体必须从运动之外、物之外去寻找,那么这一主体只能是心灵。奥古斯丁最终发现,时间的本质是心灵的自我伸展,这是寻求时间伸展方向上的一种“哥白尼式转折”。

时间是心灵的伸展,因此时间有长度并能够被度量。问题是,被度量的东西需在感知中被领会。因此,唯一可度量的就是能够在其自身延续中感知到的、正在经过的时间。但这一时间是只有起点的射线,并不能被直接度量长短。此外,用什么来度量现在的时间也值得思考。奥古斯丁因此提出注意、记忆和期待三种状态,以解释度量问题。无论将来还是过去,这些时间之所以存在、有长度、能够被度量,就因其存在于心灵之中。时间的长短是时间本身所固有的量度。注意、记忆和期待这三种在领会时间的心灵内在性中进行的滞留构成了一个统一体,并同时构建了我们的感知。正是因为感知,时间才通过心灵伸展为三个向度。

奥古斯丁最后指出,永恒的上帝与迷失在时间中的人们形成一个绝对的差异,人的心灵伸展是对生命的“挥霍”。只有抛却过去,忘记未来,专注于目前,不断地向完美的上帝靠近,人类才有可能摆脱罪与罚,得到真正的快乐与幸福。将上帝认作是人类心灵伸展的界限与意向的终极目标,这实际是从哲学的领域退回了宗教的领域^[5]。

4 结论

在古希腊时代,人们习惯于将时间归于现象领域,并因此或否认时间真实性或降低时间的地位。而奥古斯丁则将时间放在现在的维度上来思考,开创了时间内在化的先河,完成了时间观念史上的一次哥白尼式转向。他的转变主要表现在以下几个方面:其一,时间不再是可被分割为三段的线性

之流,而是统一于现在的不可分割的存在,成为我们心灵的伸展。时间中的事物也因此是一个整体的存在:其在当下存在,且同时有过去和尚未到来的其他可能性。其二,奥古斯丁提出,线性时间是不可度量的,作为心灵伸展的时间反而是可理解与度量,有“长”“短”的。总之,他试图给这变化、非存在的时间以存在性,使其持存,并形成一个非受造的存在概念。通过这种方式,上帝超时间的至上地位就被捍卫,最高神成为全知全能的“造物主”而非“设计师”,“无中生有”的创世理论因此得以解释,被物理时间影响真实性的现象世界因为被造的神圣意义也成为真实。此外,作为心灵伸展的时间保证了思想与存在的同一,这使得奥古斯丁实际从时间这个角度完成了对巴门尼德所提出哲学命题的论证。

而将时间与自由相结合,基督教哲学的基础就得以奠定,奥古斯丁理论中心灵的两次转向也得以完成,这就是奥古斯丁时间观的另一重要意义。在自由决断的第一次心灵内在化转向后,奥古斯丁通过时间构成了心灵第二次由内而上的神圣性、超越性转向,他将时间规定为心灵的伸展,说明了心灵的独特任务。只有心灵不断伸展,将生存时间化为过去、现在和将来,人的生存维度才能打开。而通过思想再次抓住不断走向过去的现在,把过去和将来当下化,使变动不居的非存在上升为存在,信仰与超越才得以显现。历史上,犹太民族居无定所,所以他们的生命便不是通过空间而是通过时间在中展开,时间对他们来说至关重要。深受犹太思想影响的基督教继承了这一点,它们依据《圣经》将时间与自由相连,通过基督诞生与再降临赋予拯救与末日审判之间的每一刻以拯救意义。这样的思想在奥古斯丁以前就已出现了隐约的轮廓,但却是在他之后才被真正确立。

总之,奥古斯丁的时间观对 中世纪基督教及后世哲学产生了深远影响。一千四百年后,德国哲学家康德为捍卫人类自由而将时间内在化,自此,将人的自由问题、现象世界真实性问题以及历史可能性问题与时间内在化联系起来加以考察成为一个普遍的潮流。

注释:

- ①《柏拉图全集》第3卷,王晓朝译。
- ②亚里士多德:《物理学》,徐开来译。
- ③普罗提诺:《九章集》Ⅲ,石敏敏译。

参考文献

- [1] 奥古斯丁.忏悔录[M].周士良,译.北京:商务印书馆,1963.
- [2] 黄裕生.宗教与哲学的相遇——奥古斯丁与托马斯·阿奎那的基督教哲学研究[M].南京:江苏人民出版社,2007.
- [3] 张荣.自由、心灵与时间——奥古斯丁心灵转向问题的文本学研究[M].南京:江苏人民出版社,2010.
- [4] 周伟驰.奥古斯丁的基督教思想[M].北京:中国社会科学出版社,2005.
- [5] 吴国盛.时间的观念[M].北京:商务印书馆,2019.

浅述中国档案管理工作现状及发展趋势

Discussion on the Current Situation and Development Trend of Archives Management in China Are

吴寒冰

Hanbing Wu

山东省临沂市中医医院 中国·山东 临沂 276002

Linyi Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province, Linyi, Shandong, 276002, China

摘要: 档案作为人类社会活动的真实记录,是人类文明进步的接替,也是世界文化遗产的重要组成部分,过去传统的档案管理都是依靠人工将档案资料以纸质文档的形式进行保存,在保管过程中还需要注意防潮防虫防霉等措施,随着计算机技术的出现,档案管理趋于数字化,先是最初的电脑软盘、光盘等简单的存储工具,逐步发展到现在十分专业的档案管理信息系统,档案管理得到了突飞猛进的发展,笔者就此结合自身的而专业知识对档案管理中的发展趋势说一说自己的观点和看法。

Abstract: The file as a true record of human social activities, is the progress of human civilization, to succeed, is also an important part of the world cultural heritage, the traditional archives management are rely on artificial to save archive in the form of paper documents, also need to pay attention to in the process of keeping moisture insect-resistant mouldproof, with the emergence of computer technology, tend to digital file management, the first original simple storage tools such as computer floppy diskettes, optical disks, gradually developed into the now very professional archives management information system, the development of the archives management has been growing by leaps and bounds, the author combined with their own and professional knowledge of the development trend of archives management to say their own views and views.

关键词: 档案管理; 现状; 发展方向

Keywords: archives management; current situation; the development direction

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7241

1 引言

随着社会经济的深入健康发展,人们对于档案的管理和社会需求也越来越重视。目前中国档案种类繁多,形式多样,无论是个人档案或者集体档案,每一种类型的档案都承担着记载历史的信息、传承着历史文化以及向社会提供历史信息、社会需求利用的责任,落实好档案管理的每一项工作都十分重要。随着档案管理现代化的发展,过去传统的档案管理已经对于现在的档案管理工作的结构产生新的影响,档案管理的最终目的就是向社会需求者提供档案信息为其服务。由于现在大数据数字化信息化发展,档案管理在其管理模式上面临着许多的新困难、新情况和新问题,加强档案管理工作的模式改革和创新,实现长久、跨越式发展,是必

须考虑的重要内容,而解决发展方向问题首先要明确中国档案管理模式中的现状及其要面临的问题与现实存在的困境。本文将在分析中国档案管理现状的基础之上,解读中国档案管理发展方向,为中国档案管理发展提供一定的参考思路。

2 中国档案管理现状

随着社会现代化的发展,办公自动化、无纸化等新生事物的出现,使档案的生成方式发生很大的变化,其档案管理在系统中,注入文件的起草、签发、催办、归档等运作过程在计算机和通讯线路中进行,这样档案的前身必须以机读文件为主要形态,那么档案也自然是以机读形式存在,而这些档案的利用方式与纸质载体档案的利用方式有很大的差异,

【作者简介】吴寒冰,女,中国山东临沂人,本科,馆员,从事档案管理研究。

这种变化预示着档案管理工作将面对更多的机读形式以磁盘为载体的档案。广大信息检索者关心的仅仅是信息的内容,而这些档案信息的综合系统提供出来的就是档案工作者义不容辞的责任。不失时机地提供有历史价值的档案信息,必须有一个精选的过程,才能使得机读形式的档案信息具有系统性、真实性,价值性,档案需求者才能获得更为完善的服务。由此看来,档案信息电子化是档案管理和利用工作发展的必然趋势。

档案管理信息化建设与管理是时代发展的要求,需要各行业部门的积极参与,积极及时地调整数字信息资源,进行档案信息资源整合,建立切实可行的管理系统。中国档案管理存在已久,越是庞大的体系进行改革的难度就越大,但不能仅仅因为困难就对环境发展坐视不理,而必须直面中国档案管理中意识薄弱、不够规范、人员不够专业等问题,从而对症下药,不断调整发展。从以下几个方面谈谈中国档案管理的现状及存在的问题。

①档案意识薄弱,对档案的重视程度不够。正是具有这种对档案管理工作的重视不够的思想,才会制约着中国档案管理的发展步伐,长期对档案管理工作的边缘化和重要程度弱化会导致档案管理产生许多问题,采用手工管理为主的方式对档案进行管理是一种传统的管理模式,但就目前的管理方式来说,大多数的档案管理依旧采取这种传统的管理方式,在编制手工检索的目录等时就占用了大量的时间,这对人力、物力及其财力都是一种巨大的浪费,并且这也给日后的档案查询工作带来了很大的麻烦。譬如档案分类模糊、保存混乱、查找和检索困难,利用率低等。档案管理是一个体系,如果不进行标准化和规范化的约束和管理,那么档案资源的流失是在所难免的,单单从这一个角度看,必须要重视档案管理这项工作。

②档案专业队伍人才建设未完善。档案管理人员的素质同样也会制约档案管理工作的顺利进行和有效发展。在这个科学技术是第一生产力的新时期,无论是在档案管理还是其他行业领域中都应该加大高科技的投入量,对科技的开发,需要大量的高科技人才。政府部门应该积极主动地加强对高科技人才的培养,将现代化的高科技技术运用于档案管理,逐渐转变传统的管理模式,采用科学的管理模式顺应新时代步伐的新的管理方式,真正使网络普及于社会各个行业领域及其各个社会层面。

③众所周知,在如今的信息时代下,信息技术被广泛地运用到各个部门行业领域之中,新时期信息技术的运用给人们的生活和工作带来许多的便利。在档案管理中也是如此,随着电子档案的出现和运用,也给我们的工作带来许多便捷。但是在当前时期,档案管理的信息化程度运用并不高,没有很好地将信息技术真正融入到实际的档案管理工作当中,难以满足新时代的发展需求。目前中国档案管理部门使用的计算机型号不一,各自开发的软件不能相互使用,并且

没有一个既适用于文件检索又可用于档案信息管理的计算机管理软件系统,由于不能互调,就不能利用电脑完成信息管理工作,也就制约了档案信息化的进程。同样的档案信息管理电子化的前提是基础工作的规范化和标准化,但由于历史原因,档案业务基础差,案卷质量不高,特别是各类档案的著录细则相容性不强,系统软件移植性差,档案管理自动化工作尚无统一标准,而且还仅仅局限于某一个档案馆或者是某一个专业管理系统,根本无法全面实施,推广和使用统一标准,这也制约了档案信息管理工作的电子化进度。

④还有一个方面的原因就是组织工作程序标准未从计算机信息处理技术特点和发展方面考虑,越来越多的归档文件资料、磁盘、光盘,现行的档案整理、分类方法、著录标准及其有关的规定已经不能完全适应现有的时代需求。

⑤目前中国在档案管理方法上还处于一种探索性的过渡阶段。一蹴而就的管理改革和转变是不现实的,要促进中国档案管理从传统管理方式向现代电子数字化发展,并始终处于与时俱进的发展中,不仅仅要充分认识到目前的状态是处于一种过渡阶段,传统和现代管理手段并存,有些改变是主动适应性改变,而有些是被动提高性的转变,无论是一种如何的改变,我们都要承认过渡期的存在和可能出现的困难和问题,正视这样的现状。

3 中国档案管理发展方向

当今社会,社会经济发展高速,历史档案信息日新月异,知识经济逐渐兴起;大数据时代不仅仅带来了海量的数据资源,还革新了社会各行各业的常规管理模式,现代化的高科技专业手段强势来袭。利用现代化的高科技专业技术来进行科学化档案管理的意义不言而喻,随着高新科学技术的逐步渗透,档案专业化人员管理、档案科学系统化管理侧重点等都必须同步协调发展。

①随着高新技术的不断发展,传统的档案管理模式也将朝着现代化的高科技数字化方向逐步发展。引入大数据技术应用到档案管理的过程中,档案信息资源可以更加充分开发和利用,更加有便于大数据的存储与备份;档案管理从当初最简单的文件节约利用(实体管理)进一步上升到知识管理(构建新型资源知识服务引擎)让新时期的大数据技术的引入成为可能。掌握科学化、现代化、规范化的管理技能,进行信息化、数字化的档案管理,是信息社会对档案管理工作的新要求,因此实现档案计算机辅助管理工作是新时期大势所趋。

②档案管理人员专业化发展趋势。中国档案管理的未来对于管理人员提出了更高一步的要求,逐渐专业化、深入化,离不开相关部门的科学引导和有效监控。譬如建立适应专业化形势下的科学激励、考核机制评估体系;建立符合现代化档案管理特点的竞争机制;推行档案人员职务聘任制,实行按需设岗、双向选择、严格考核、加强对档案管理从业人员

的继续教育考核等措施。

③传统的纸质档案管理模式逐步向高科技数字化档案管理形式发展。数字化档案会随着信息化时代的发展越来越普遍,这就要求档案管理从纸质管理向数字化方向发展。档案管理数字化不仅仅能够提高档案查询、利用效率,还能更好地保存保护历史珍贵档案资料,实现档案异地备份等。与此同时,应该加强档案数字化管理的措施,如建立档案数字化管理机制,加强电子档案的维护、档案保密工作,以及建设规划标准、加强数据库建设和管理等。档案管理工作是维护历史真实性的必要工作,档案资料记载着历史发展的历程,大量的信息资源对研究单位今后的发展及其管理工作都提供了真实有效的宝贵资料。

4 结语

科学技术飞速发展,社会生产力的迅猛提高,信息化的容量越来越大,档案资料作为一种信息资源也显得越来越重要。档案管理的数字化和科学管理手段的现代化已经成为时代主流。因此,档案管理工作者不仅要牢牢树立责任重于泰山的思想意识,还要把档案安全放在管理工作首位上,这就要求我们必须抓住当前有利时机,加强专业技术学习,不断改革创新,更新原有的工作思路和工作观念、工作模式,形成一整套新的档案思想,档案管理工作也需要紧跟时代发展的步伐,采取科学有效的措施,积极研究和探索新的档案

管理模式、规范科学地进行档案管理,提高工作效率和工作质量,促进单位及其社会的和谐发展。

参考文献

- [1] 雷洁,李思经,赵瑞雪,等.面向科研档案管理的知识图谱构建与应用研究[J].数字图书馆论坛,2020(5).
- [2] 刘岩.大数据时代背景下科研档案信息化建设的若干思考[J].黑龙江档案,2021(4).
- [3] 连志英,朱宏涛.参与式档案信息服务模式:社会化媒体环境下档案信息服务新模式[J].档案学通讯,2018(4).
- [4] 王海坚.关于科研档案管理工作在人才引进与培养方面的思考[J].兰台内外,2021(16).
- [5] 雷洁,李思经,赵瑞雪,等.面向科研档案管理的知识图谱构建与应用研究[J].数字图书馆论坛,2020(5).
- [6] 雷洁,赵瑞雪,李思经,等.知识图谱驱动的科研档案大数据管理系统构建研究[J].数字图书馆论坛,2020(2).
- [7] 张晓燕.浅谈档案信息化建设在医院档案管理中的价值[J].办公室业务,2019(1).
- [8] 吴晓君,沈亮红,张建伟,等.档案信息化建设在医院档案管理中的价值及地位[J].管理观察,2017(28).
- [9] 白海军,李慧.大数据背景下的医院档案管理信息化建设[J].山西医药杂志,2021(18).
- [10] 周耀林,吴化,刘丽英,等.健康医疗大数据背景下中国医院档案管理研究:需求、转变与对策[J].档案学研究,2021(6).

传承中融合，创新中超越

——卫生类高职院校图书馆做好德育教育之策略分析

Integration in Inheritance and Transcendence in Innovation

—Analysis on the Strategy of Moral Education in the Library of Health Vocational Colleges

李晓健

Xiaojian Li

北京卫生职业学院 中国·北京 100010

Beijing Health Vocational College, Beijing, 100010, China

摘要: 卫生类高职院校必须高度重视学生思政教育，重点培养学生医德医风。该类高职院校的图书馆不仅是校园文献资源的建设者，也是文化教育的执行者，在学生思政教育中有着特殊的地位。工作中需充分利用自有资源优势，在提供传统借阅服务的同时，重视德育教育，开展丰富的馆内活动，做好思政教育工作。论文主要讲述某院图书馆思政教育思路和策略，梳理了某院图书馆开展学生德育工作的方法。

Abstract: Health vocational colleges must attach great importance to students' ideological and political education and focus on cultivating students' medical ethics. The library of this kind of higher vocational colleges is not only the builder of campus literature resources, but also the executor of cultural education, which plays a special role in students' ideological and political education. In the work, we should make full use of own resources, pay attention to moral education, carry out abundant activities in the library, and do a good job in ideological and political education while providing traditional lending services. This paper mainly describes the ideological and political education ideas and strategies of a library, and sorts out the methods of carrying out moral education for students in a library.

关键词: 卫生职业院校; 图书馆; 道德教育

Keywords: health vocational colleges; library; moral education

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7242

1 引言

中国医疗卫生人才中，卫生类高职院校学生占比较高。随着老龄化社会的到来，对于卫生医疗人才的需求量日益增加，高职毕业生大量走入基层，成为一线医务工作者。卫生类高职院校作为该类人才培养的主阵地，承担的社会责任十分重大！同时也对此类学校培养学生提出了较高要求，不仅需要学生具备专业的医疗知识，而且还需要具有较高的职业操守，使学生能真正意义上做到爱岗敬业、无私奉献。

2 卫生类高职院校图书馆在思政教育中的地位

卫生类高职院校是中国高等教育不可或缺的一部分，传统的医学教育模式侧重于培养学生的专业技能，主要将学生的专业技能水平作为衡量其日后是否能成为合格医护人员

的唯一标准。而过于重视专业教育则可能会忽视学生的德育和人文素质教育状况。卫生类高职院校的思政教育、人文素质培养水平，不仅关系到学生的健康成长，同时也对将来职业发展，职业人文关怀，职业道德等情况有着重要的影响，迫切需要我们特别重视这项工作。本类院校图书馆，拥有大量德育教育资源，提升服务功能的同时，要重视图书馆自身在德育教育中的作用，充分利用好阵地和资源，从德育教育角度出发，做好每一项工作。

3 善于利用图书馆优势，发挥好思政教育作用

近年来，某院图书馆为加强学生思想政治教育工作采取了诸多措施，如精心选择讲座内容并多次开设讲座、细化公众号宣传内容、开展多样活动、建立读书学分制度、调动党

【作者简介】李晓健（1981-），女，中国山西阳泉人，硕士，讲师，从事图书馆管理研究。

员积极性发挥党组织在思想政治教育中的作用等。

3.1 充分利用资源优势，占领思政教育阵地

图书馆最大的资源就是图书，考虑到学生的思政教育情况，我们在工作中十分重视书籍的采购和选择，精心甄选优质图书。

首先，图书馆德育工作就体现在图书的选取和采购中严格把关、多方对比，甄选精品的、热门的、优质的、广受读者喜爱图书的同时，摒弃内容和格调低下的图书，保证为学生提供优质精神食粮！

其次，丰富的思政类文献资源是图书馆进行思政教育的物质保障。因此，如果图书馆要充分发挥思想政治教育的作用，必须加强这类文献资源的建设。在此类资源的采购过程中，卫生类职业院校图书馆应从学生专业发展需要和综合素质提高的实际出发，做好计划，合理采购。书目信息的来源向多渠道方向发展。除了向专业德育教师群体采纳意见外，还多次向学生群体采纳意见，了解其需求。例如：有些德育教师喜欢推荐马列主义的一些图书一般晦涩难懂，难以激发学生的阅读兴趣，导致马列理论和政法类的图书的借阅率一直维持在一个较低水平。通过对学生的调查问卷显示，学生对思想家、政治家、军事家等社会知名企业家、知名文化名人、历史中著名的医药/护理名人等的传记类图书表现出浓厚的兴趣。这从侧面反映出图书馆采购图书与学生群体读者需求之间存在较大差异，要求图书馆采购人员在订购图书时，充分考虑所有人的阅读喜好^[1]。

卫生类职业院校学生，因为担负更重的职业使命，在德育工作中，要更侧重人文关怀类书籍的购买工作和宣传工作。有计划地分批购进如《护理人文关怀》《医学人文关怀》《南丁格尔传记》等优质医护专业的人文/历史书籍；《医学发展史》《中国医学发展史》《医学名人录》等一批职业发展类书籍，十分有助于学生树立崇高职业理想。

书籍购买回来的同时，要在工作中做好图书的宣传和阅读指导，在教育中帮助学生树立正确的人生观、逐步具备高尚的职业观及悲天悯人的医护责任心。

3.2 充分利用课程讲座等活动的教育优势

在中国，很多学校都习惯于使用课堂教育开展思政课程内容，课堂教育固然有它的直接、高效、迅速覆盖的优点。但对于思政教育内容，过于直接反而容易不达效果。

卫生类高职院校图书馆，可以利用开展讲座活动的优势，多方思考和收集讲座主题，丰富和挖掘德育元素，开展内容丰富的讲座内容。把思政教育、人文社科、专业德育等内容，融入图书馆讲座中，以不经意的形式，换着花样呈现到学生面前，也通过这些讲座的形式，把隐形知识传递给同学们。相对于课堂教学中的被动性，学生在图书馆的学习则是一种自主学习，是一个自我选择、自我教育的过程。将思政教育结合其中，更能被学生群体所接受。

比如某院图书馆开展的多次讲座活动，外请“消防英雄

称号的消防战士”“脱贫先进工作者”“非典中的先进医护人员”等很多行业先进人物，讲解他们工作中的英勇事迹，在讲座中，学生们经常听得热泪盈眶，深感触动。能从同学们的表情中感受到他们的内心被融化，被激励，被鼓舞！这样的故事多听、多看，对卫生类职业院校同学的职业德育培养有巨大帮助。

3.3 充分利用其他类型的文献资源优势

除了各类型图书，图书馆还具有丰富的期刊、文献、影像视频资料等资源。这些资源中，不仅包括医疗护理、中医中药、检验药学等专业技能培养的文献资源，还包括对学生思政及人文素养有着重要影响的文献资源，卫生类高职院校图书馆应注意思政文献形式的多样化，除了纸质图书外，还应配备和更被学生喜欢的杂志、报刊、非书资料、优质纪录片等多种文献形式，让学生可以通过多种方式了解和接触到优质内容^[2]。

图书馆馆员一方面需要大力向德育老师或者学生推荐所拥有的各类德育资源，另一方面也可以组织活动的方式，带领学生个人或小组阅读/观看，引发学生的思考，正确认识和对待社会生活、职业工作中的各种现象^[3]。

3.4 充分利用环境育人优势，用心布置馆内环境

为营造特有的文化氛围，某院图书馆采购多幅字画进行装裱，在馆内许多场所进行张贴悬挂。随处可见名言警句、励志标语、医药行业内名医名人——这些方式呈现的文化信息，润物细无声般丰富着学生的感性认识，充分利用环境对学生进行“氛围管理”。通过这些文化环境和文化氛围对学生进行思政的渗透和熏陶。特别是悬挂有医学或中医学特点的医药名家挂画，从硬件上改善和美化图书馆环境，专业熏陶，充分利用环境优势，真正做到“环境育人”^[4]。

3.5 多方发力，充分做好图书馆德育宣传工作

卫生类高职院校图书馆，可以利用自身宣传平台，如微信公众号平台文章，校园网、校内信息、图书馆志愿者微信群等形式，做好思政教育工作每一个阵地。

以某院图书馆公众号宣传方案为例，在充分挖掘德育元素、多方考虑卫生类职业院校学生的德育教育需要的情况下，本方案确立了包含四大方向、三大板块、九大系列内容的宣传框架，为今后工作开展探索了很好的思路。具体如下：

①宣传目的：引导学生阅读正能量书籍，形成爱读书、读好书的校园文化氛围。通过读书引导学生树立正确的人生观、价值观，形成良好的思想品德和科学、人文素养。循序渐进地进行素质教育渗透，此类通识教育可以塑造学生最基本的知识素养，从而使他们获得足够的人文社科认，侧重培养具有高瞻远瞩、坚持不懈、勇往直前、大胆探索等优良品格的高素质人才。

②宣传方案：

德育元素内容如图1所示。

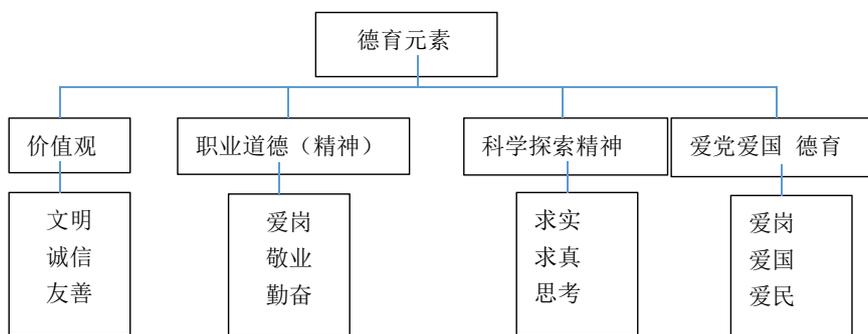

图1 德育元素内容

根据德育元素，确立图书馆线上德育内容的三大板块，九个系列内容，并以此来指导后续的德育宣传工作和学生阅读活动（如图2所示）。

图2 三大板块九个系列

爱党爱国版块：

将“爱党爱国”作为德育教育的首要元素。通过本版块的宣传，希望能帮助学生立德立行，忠于党和国家，树立高尚的职业目标和人生理想（如图3所示）。

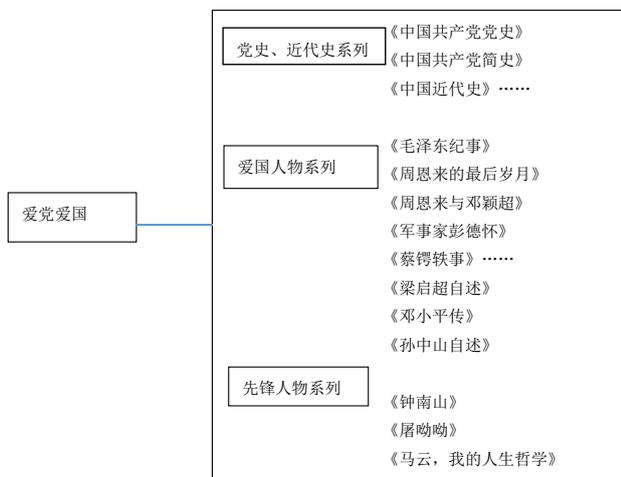

图3 爱党爱国版块内容

职业素养版块：

作为医药卫生类院高职校，学院培养的学生主要毕业去向面对的大部分是病患。学生们毕业后从事医务工作，会面临很多想象不到的问题，图书馆利用馆藏和宣传优势，切实提高学生职业素养（如图4所示）。

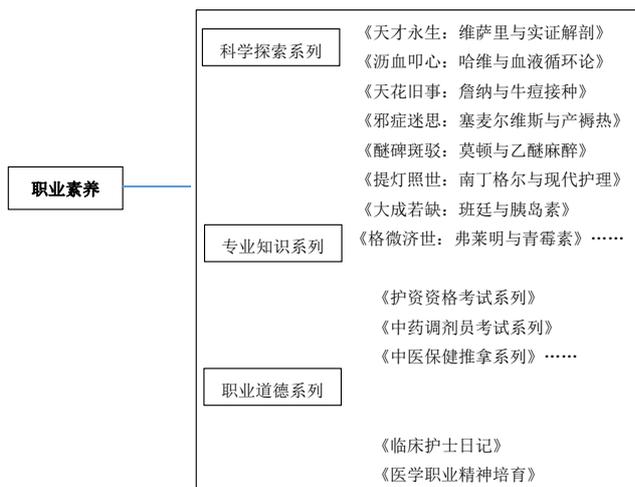

图4 职业素养版块内容

人文素养版块：

充分挖掘信息资源（结合德育元素），挑选积极正面、格调高雅、意味深刻并且具有启发的作品，如人物传记、文学名著、文化书刊等，这些书籍对学生正确价值观的养成具有重要的意义在，对于学生德育工作的展开能够起到关键性的作用（如图5所示）。

③德育方式：根据设计好的线上德育方案，对三大板块，九个系列的德育素材，进行定期、有序的推广。推广方式主要以图书馆公众号文章的形式，结合图片、视频等素材，撰写公众号文章。

④除公众号宣传的细节推敲之外，在平时校内平台信息、志愿者群信息中，也时刻提高德育宣传渗透的站位，利用每一次宣传，做好德育培养工作。

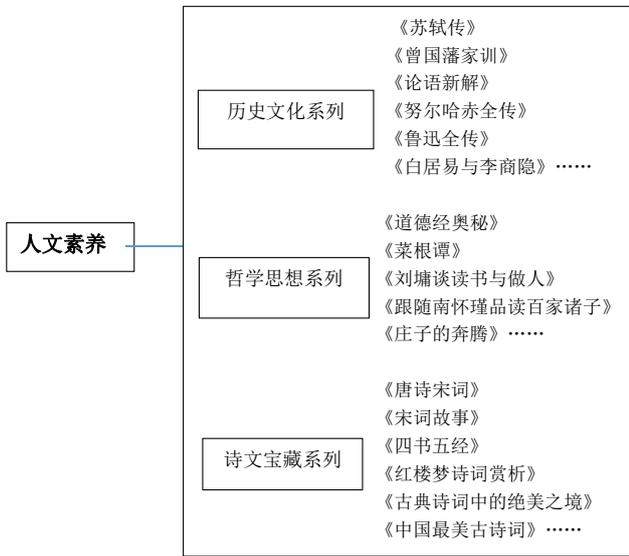

图5 人文素养板块内容

3.6 细致策划每一次图书馆活动，善于做好“活动育人”

3.6.1 开展阅读交流活动，创建书香校园

在工作中，为了提升学生参与兴趣。我馆多次围绕标志性的历史事件和时政热点，开展主题阅读活动或热点话题讲座/读书沙龙（如当前的中美对抗、俄乌局势、台湾问题等，邀请参与学生读取相关书籍、报刊、文章，进行阅读分享，提升学生对国际问题的敏感度）。

3.6.2 立足经典，结合史实，创新阅读推广活动

卫生职业类学校学生，不同于医学类大学院校，这里很多学生仍然处于未成年或刚成年阶段，这些同学年龄特征较小，心智尚不够成熟。这类院校图书馆在对学生进行思政教育的过程中，一方面仍要重视爱党爱国的情怀教育，延续初高中的思政教育体系。另一方面，多方结合中国传统文化，纳入图书思政的工作中，从而发挥优秀传统文化在思政教育中的作用。

首先，某院图书馆成立传统文化文献阅览室，向学生提供经典文献阅读书目。其次，我馆还曾利用一些传统节日的契机，与团委或学生社团联合开展有着鲜明主题特色的传统文化活动。如抗日战争胜利日、党的生日、国庆节、918事变等这样重大的历史事件纪念日或节庆日里，举行主题书展、图片展、主题演讲比赛等活动。在未来疫情结束，还可

以创造条件通过走访亲历者以及寻访遗址、遗迹等社会实践活动来缅怀先烈，提升时代责任感^[5]。

3.7 加强馆员队伍的思想建设

图书馆对学生进行思想政治教育时，图书馆馆员作为一线的教育人员，也是面对终端的执行人。树人之前必先树己！这也需要对图书馆馆员个人的思想政治、人文素养等提出了更高的要求。国内高校图书馆馆员，大部分以图书馆学、情报学为主。图书馆员对学生需要对学生进行思想政治教育，还需要加强思政教育方法的学习，思政教育体系，甚至教育学基础理论、教育心理学知识都需涉猎。这样可以通过学生的行为了解其内心需求，使思政教育不止浮于表面，真正让学生所接受。图书馆作为学校文献资源的汇集地，为学校教学、科研提供服务，有培养创新团队的基础，借此可以帮卫生类高职院校人才队伍建设的可持续发展^[6]。

4 结语

卫生类职业院校学生日后从事的工作对其职业道德素养、个人修养、人文素养等方面有着较高的要求。在学校德育课程、班主任辅导之外，图书馆具有强大的各类文献资源保障，图书馆工作中，在保证日常服务的前提下，要提高自己的在德育中的作用，认真考虑工作中的德育教育渗透方式，精心进行每一次活动设计、用心做好每一篇宣传信息、合理构架活动方案、了解学生需求，利用好图书馆资源，站好图书馆德育教育这班岗。

参考文献

- [1] 郑兰兰.立德树人视域下的卫生职业院校思政课“一体三环”教学模式探究[J].科教文汇(上旬刊),2020(12):148-149.
- [2] 郭辉,侯宁.大数据时代的大学生阅读观[J].高校图书馆工作,2020,40(1):82-85+93.
- [3] 邓海龙,唐燕,赵程.提升卫生类高职院校思政课实践教学实效性的思考[J].职业技术,2020,19(5):89-91+95.
- [4] 徐大彬,邓家芳,王斗虎.优化德育环境,搞好高校思想政治工作[J].教育与职业,2003(19):48-50.
- [5] 朱玲,龚蛟腾.治馆、理事、治学与育人——程焕文先生如是说[J].高校图书馆工作,2020,40(2):17-25.
- [6] 张文峰.互联网与大学生思想政治教育工作[J].政法学刊,2003(2):2.

图书馆少儿阅读服务推广存在的问题及对策

Problems and Countermeasures Existing in the Promotion of Children's Reading Service in the Library

吴爽

Shuang Wu

东阳市图书馆 中国·浙江 东阳 322100

Dongyang City Library, Dongyang, Zhejiang, 322100, China

摘要: 中国东阳市的文化建设飞速发展,目前东阳市在18个镇乡街道建立了23个图书分馆,与社会力量合作建立了15个书吧读书角,积极响应国家提倡的全民阅读的理念,推广全市民的阅读工作,市民对图书馆少儿阅读服务的需求也在大幅度增加。

Abstract: The cultural construction of Dongyang City in China has developed rapidly. At present, Dongyang City has set up 23 book branches in 18 towns and townships, and has cooperated with social forces to set up 15 book bars and reading corners, actively responding to the concept of national reading advocated by the country, promoting the reading work of the whole citizens, and the demand for children's reading services in the library has also increased significantly.

关键词: 图书馆; 少儿阅读服务推广; 现状; 问题; 对策

Keywords: library; promotion of children's reading service; status; problems; countermeasures

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7243

1 引言

论文结合图书馆的少儿阅读服务推广工作来分析其优势和劣势,对图书馆少儿阅读服务概念作出阐释,采用了文献综合法、观察法等,发现了图书馆开展的少儿阅读类活动较少,活动年龄设置不尽合理等问题,最后提出合理可行的建议和对策:举办市内大型的少儿阅读类活动,扩大图书馆的知名度;寒暑假期间开设少儿书画类活动,吸引家长们前来报名;定期收集少儿群体喜爱书籍的意向,提高读者群体的参与度;将少儿群体年龄层进行细分,教育因材施教;开展志愿者服务活动,增强少儿群体的责任感。为图书馆的少儿阅读服务推广开辟出一条新的发展道路。

近几年来,国家提倡的“全民阅读”的理念广为市民所接受。在完善公共图书馆设施建设的同时,图书馆少儿阅读服务的需求也在大幅度的增加。为了吸引和引导未成年人参与到阅读活动中来,同时帮助未成年人养成良好的阅读习惯,因此图书馆少儿阅读服务需要进一步提高服务素质,积极推进图书馆少儿阅读服务工作的高质量发展。

2 图书馆少儿阅读服务概述

2.1 图书馆少儿阅读服务的内涵

图书馆的少儿阅读服务是指:公共图书馆内的针对少儿群体阅读开设针对其年龄的阅读服务内容。联合国教科文组织《公共图书馆宣言》中称:“公共图书馆应该在人人享有平等利用的基础上,不分年龄、种族、性别、宗教信仰、国籍、语言或社会地位,面向所有的人提供服务。”在完善公共图书馆设施建设的同时,图书馆少儿阅读服务的需求也在大幅度的增加,公共图书馆的服务职能是不分年龄的,是保障青少年儿童阅读教育的重要组成部分。公共图书馆提供优质的少儿阅读服务是为了更好地培养和引导少儿们的阅读习惯,锻炼其理解能力和学习能力。所以积极推动少儿阅读服务是公共图书馆提升综合服务力的出发点和切入点。

2.2 研究背景

中国共产党的十八大以来,国家将“开展全民阅读活动”纳入了中国的强国建设,实现伟大的“中国梦”,也就是要提高国家和地区的文化软实力。在文化建设方面上一直紧跟

【作者简介】吴爽(1991-),女,中国浙江东阳人,本科,助理馆员,从事图书资料研究。

国家步伐,2022年4月23日是第27个世界读书日,积极宣传、培育、弘扬全民阅读活动,让阅读这股良好风气感染更多的市民,而全民阅读的起点就是少儿阅读的推广工作。

目前,中国公共图书馆已经开始重视少儿阅读推广工作,在一些经济发达的省份地区也积累了成功经验,通过国内外少儿阅读服务推广取得成绩为视角,图书馆也通过对自身情况的剖析,承担少儿阅读的推广工作责任,发挥图书馆自身的文化职能作用。图书馆从1996年建馆至今已26个年头,图书馆一直坚持开展少儿阅读活动,虽然阅读类活动在今年有序开展,但此类活动取得成绩收效甚微。图书馆作为全民阅读的基地,研究图书馆少儿阅读服务推广问题,针对少儿群体日益增长的阅读需求,逐渐成为图书馆认真思考和加以重视的问题。图书馆在少儿阅读服务推广工作上仍有更多需要完善和调整的空间,应取长补短、扬长避短,扎实推进少儿阅读服务的推广。

2.3 研究意义

论文通过文献收集、实地观察等方式,研究图书馆少儿阅读服务推广现状,从中分析出图书馆少儿阅读服务推广中存在的问题,给图书馆提出具有可行性的意见建议来提高和完善图书馆的少儿阅读的推广,同时给其他图书馆少儿阅读服务推广发展提供一些新思路。

3 图书馆少儿阅读服务推广现状

研究图书馆少儿阅读服务的推广现状,正确认识图书馆的整体情况。

3.1 发展现状

图书馆设有电子阅览室、自习区、多功能报告厅等9个功能区于一体,半个月期间入馆人数已经超过3万人次,其中还有专门为未成年人设置的绘本馆、母婴室,最大限度地为少儿群体着想。馆内不管是书架摆放区还是阅读区的空间都十分之宽敞,成年人读者和未成年人读者都有自己的阅读和活动空间。

图书馆旧馆舍的少儿阅读服务影响力有限,搬入新馆舍之后,图书馆才慢慢形成有规律的少儿阅读沟通交流活动。从发展的角度来说,仍有非常大的发展空间,一切少儿阅读服务工作只能徐徐图之。

3.2 优势基础

图书馆藏书量是以往的几倍之多,现今的读者证的借阅额度全面提升,如今图书馆的实力在提升。以前图书馆组织的少儿活动,因为图书馆可用来开展活动的地方太小,走廊里摆放几张桌子和塑胶椅子来开展活动,设施简陋。现在设有专门的少儿绘本馆、多功能报告厅,新的区域规划和个人人性化的阅读服务也是图书馆迈入新型现代化的主要标志。

4 图书馆少儿阅读服务推广存在的问题

为了做好进一步图书馆的推广工作,通过了解了图书馆少儿阅读服务发展的现状,研究在推广的过程中图书馆所面

临的一些客观问题,寻求更好更优的解决方案。

4.1 媒体报道较少

图书馆省级市级媒体报道上的宣传较少,全年仅1~3篇报道,整体宣传力度较低。还有当地人从未听说过图书馆,或者是听说过却不知道其具体位置,或者是与新华书店混淆在一起,因宣传力度的不足,加之阅读推广活动范围不够广泛,使得图书馆知名度低。

4.2 图书馆内少儿阅读活动少

图书馆一直以来都坚持开设少儿活动,图书馆的少儿活动更多的是手工、绘画、剪纸、刺绣等活动,真正的少儿阅读类的活动较少。图书馆新馆舍设备齐全,本来应该会开展更多的阅读活动,但鉴于2020年受到疫情的影响,到2020年7月活动才恢复举行。绘本的分享活动开展的时间太少,场次不够,且形式单一。

4.3 少儿阅读活动参与度低

4.3.1 图书馆限制参加少儿阅读活动的家庭数量

在2019年年中到现在开展的绘本推荐分享活动中,关于参加分享活动的要求是参加活动的年龄2~10岁,限15个家庭。限制15个家庭也是考虑到人数过多,活动现场对小朋友看管需要家长多费心,也便于馆内工作人员管理。但如果有更多的家庭想参加活动,就无法参加,只有少部分的家庭能参与到活动中来。

4.3.2 父母无法陪同孩子参加活动

因为活动设置的参加的少儿群体年龄是2~10岁,那必然是要父母或其他监护人也一同参加,绘本的推荐分享对于低龄儿童来说还需要父母的伴读来加以理解,这点就对父母和监护人的要求更高,需要花时间和孩子一起阅读绘本。

家长没有时间能够和孩子一起开展阅读活动,这就成为了推广阅读活动的一个难题。

4.4 少儿绘本分享活动年龄设置不合理

在图书馆的众多少儿绘本分享活动中,对于参加活动的少儿们的年龄设置为2~10岁,这样的年龄划分并不合理,参加活动的少儿群体年龄差距大,成为“家长绘本分享活动”。因为目标群体没有细化,孩子不能收获适合其年龄的知识内容,活动的效果也是大打折扣。

所以,需要认真考虑少儿阅读年龄层细分的问题,让适龄的少儿群体能够吸收到更好的教育课程。而不是笼统地将岁数不同、心智不同、学识不同的少儿划分为一组。细分年龄层需要认真考量,相信家长们也会认同将孩子受众群进行更为细致的划分。

5 图书馆少儿阅读服务推广的对策

针对图书馆少儿阅读服务存在的问题,可采取以下的措施加以改善。

5.1 举办市内大型的少儿阅读类活动

图书馆之前举行过大型的少儿阅读类比赛,规定是在图

图书馆的系统借阅量来划分参赛资格,同样也是划分少儿组和成年组,比赛设置规定的时间内阅读文章、总结内容、说说读后感,当时得到了很多市民的关注度。虽说大型的活动,不适宜多办,也可策划成一年一度的阅读类比赛,将这类比赛打造成文化特色,文旅融合下的一条创新新思路。

5.2 寒暑假开设少儿书画类活动

除了开展大型阅读活动,也可以在寒暑假期间,开设少儿书画类活动。大部分的家庭对传统国学书画活动特别感兴趣,希望孩子能够报名书画班,市里的这类画室在节假日期间都坐满了前来学习书画的孩子,所以图书馆如果能够从这点入手,开设少儿书画类比赛活动或者是兴趣班,那么这样对图书馆也有一定的宣传作用。

虽然图书馆只是一个市图书馆,没有像的少儿图书馆一样的社会影响力。但是效仿武汉的成绩案例,组织一些市内力所能及的优质的少儿类活动,形成图书馆自身的优秀项目还是可行和可操作的,为日后图书馆少儿阅读服务的推广凝聚号召力。

5.3 定期收集少儿群体喜爱书籍的意向提高参与度

一位农民工在阳春市图书馆读者留言表写下对图书馆的眷恋,打工17年,由于疫情影响无工作可做,无奈返乡,这篇留言被放到网络上引起广泛关注和讨论,人社部门留意到后,安排职业介绍服务中心跟进此事,最后农民工通过了阳春市一家物业管理公司的面试,找到了工作,可以继续留在当地。这件事情引起了大家的广泛关注,图书馆也因为这件事知名度大涨,许多人慕名而来,给图书馆和这座城市都有正面和积极的形象。

5.3.1 设置读者留言簿,及时了解读者想法

农民工就是在阳春市图书馆工作人员的建议下写下了对图书馆的不舍,才有后续的事情的发生,图书馆跟着效仿也不是什么难事,将留言簿放置在显眼的地方,让广大读者建言献策,同样可以设置问题引导读者写出他们喜爱的书籍类型。

5.3.2 线上线下联动,保持图书馆和读者的互动性

在读者群里或者是在微信公众号上,开始设置问卷调查或者是评论下方进行意见留言。微信公众号上回复线下的读者留言问题,形成良性互动模式。两种方法一个线上一个线下,都需要工作人员鼓励读者们留言,多多益善,提高读者粘度,保持互动。

5.4 将少儿群体年龄层进行细分

针对图书馆少儿绘本分享活动年龄设置不合理的问题,结合英国国家图书馆的研究结论,我认为可以将参加活动的少儿群体年龄层进行细分。

如在英国国家图书馆是按照2~3岁;4~8岁;9~12岁这三个年龄层为标准开展少儿分级阅读活动。2~3岁的儿童对图画、动听的儿歌兴趣较大,课程或者活动应该按照早教启蒙内容开展,着力于开发少儿早期的潜力和全面培育少儿

的基本素质。为了少儿群体创建一个成长环境,所以内容不应设置超出其理解能力的内容,而且需要设置亲子互动的内容。在图书馆的绘本分享年龄设置为2~10岁,很显然还是不合理的。绘本分享活动就可针对4~8岁的年龄段少儿们开展,加入亲子阅读活动,激发和锻炼少儿早期的语言口才表达能力和逻辑思维能力。而9~12岁年龄段的少儿拥有了基本的学识素养,这个时候就可以开展科学知识或者是名著导读的活动,锻炼9~12岁的少儿能够独立自主地阅读名著文章,训练阅读理解能力。

细分少儿群体的年龄层,因材施教。针对每个年龄群体来帮助少儿更好地学习知识,提高阅读的个人素养,极大地提升少儿阅读接受能力。英国公共图书馆的分级法是通过开展案例研究出来的结果,正所谓“他山之石,可以攻玉”,国外的少儿分级阅读服务的推广也能够对中国的公共图书馆——图书馆的少儿阅读服务推广起着有效可行的实践意义和启发。

5.5 开展志愿者服务活动

图书馆可以在周末和节假日,入馆阅读和借阅的读者们增多的时候,可以开展招募“小小志愿者活动”,年龄群体可划分为7~14岁少儿参加成为“小小志愿者”,规定在1~2小时内,帮助馆内工作人员整理图书,体验图书馆的日常工作,增加和锻炼少儿们的参与感和责任心,同时在日后借阅图书、绘本时,能够做到体谅工作人员把书籍归还整齐。图书馆对来参与志愿者活动的孩子们进行嘉奖,可以是一张奖状或者是志愿者证书,设立一面“志愿者墙”将前来参与志愿者活动的少儿拍照留念,展示在这面墙上,赋予少儿们更多的仪式感和被需要感,让少儿们收获自身劳动付出的成就感。

6 结语

在国家极力倡导全民阅读的今天,少儿阅读是极其容易被忽视的一部分。作为一个县级市,一直始终尽自己的能力跟上文化建设的步伐,也深知国家文化强国的战略,承担起自己的职能和责任。寻求创新性的建设方针,少儿阅读服务需要我们紧密学习结合少儿读者的特点和不同之处,提升读者的个性化服务,促进图书馆少儿阅读服务体系的构建,最后再以这座县级市,放眼这座城市以小见大地来看其他地方的图书馆少儿阅读服务推广发展道路,力求新突破、新面貌、新进展、新高度。

参考文献

- [1] 王金.在少儿图书馆开展读者个性化服务的探究[J].兰台内外,2020(29):55-57.
- [2] 戈宇.加强公共图书馆阅读推广 提升全民文化素养[J].办公室业务,2020(21):165-166.
- [3] 贾竹青.公共图书馆阅读创新推广服务[J].河南图书馆学刊,2020,40(11):31-32.

新形势下图书出版质量工作面临的挑战及对策分析

Analysis of the Challenges and Countermeasures of Book Publishing Quality Work under the New Situation

徐强

Qiang Xu

机械工业出版社 中国·北京 100037

China Machine Press, Beijing, 100037, China

摘要: 质量工作贯穿出版全流程,是图书出版工作中老生常谈的话题,也是不得不谈的话题。做好图书的质量工作既是打造过硬的图书产品、传播先进知识文化的基础,也是每一个从事出版工作的编辑所应承担的责任和所应具备的基本业务素质,更是每个出版机构安身立命、塑造好的品牌地位和品牌影响力的重要保证。论文立足图书出版质量工作新形势,分析了图书质量工作面临的挑战,并从筑牢制度防线、建设学习型组织、转变发展理念三个层面给出了相应对策。

Abstract: Quality work throughout the whole process of publishing, is a commonplace topic in the book publishing work, but also have to talk about the topic. Do a good job of book quality is not only the basis of creating excellent book products, spreading advanced knowledge and culture, but also every publishing editor should assume the responsibility and the basic professional quality, but also an important guarantee for each publishing institution to survive, shape a good brand status and brand influence. Based on the new situation of the book publishing quality work, this paper analyzes the challenges facing the book quality work, and gives the corresponding countermeasures from three aspects: building a firm system defense line, building a learning organization and changing the development concept.

关键词: 新形势; 图书出版; 质量工作; 挑战; 对策

Keywords: new situation; book publishing; quality work; challenge; countermeasures

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7244

1 引言

当前,出版内外部环境发生了深刻变化,出版已由传统出版逐步转向传统出版和数字出版融合发展的新阶段,同时国家对出版行业承担的责任使命以及发展也提出了要求、指明了方向。面对这些新形势、新变化,图书出版的质量工作也面临诸多挑战,在新形势下如何做好图书出版质量工作是摆在所有出版机构以及出版编辑面前的一个重要课题。

2 图书出版质量工作面临的新形势

2.1 图书质量工作监管力度不断加深、加大

国家新闻出版管理部门从2012年开展“出版物质量规范年”质量检测开始,围绕图书出版物连续开展了各项出版

物质量监督检测和专项检查工作,各地也都制定有各类出版物质量检查的规定和方案^[1]。可以说,对于图书质量的相关监管一直都在持续深入地开展着。2018年,中共中央宣传部印发了《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》,明确提出:出版物出现严重政治导向错误,影响恶劣的,“内容质量”项得分为0,社会效益考核为不合格。近几年,国家教材委、中央巡视组、国家审计部门等也从不同工作方向对图书出版机构、图书质量工作加大了检查和监督力度。不难看出,党和国家对于图书出版质量工作的监管力度正在不断加深、加大。

2.2 融合出版成为图书出版工作的新趋势

以大数据、云计算、移动互联网、物联网、5G、人工智能、

【作者简介】徐强(1990-),男,硕士,中级编辑,从事编辑出版及出版融合研究。

区块链等为代表的新一代信息、科技及网络技术正在深刻影响社会的各个方面，并加速各行业和产业的转型以及变革，出版业亦不例外。相关技术与传统出版的融合，可以加速传统出版在出版流程、出版内容、营销模式、技术手段、产品形态等方面的转型和升级^[2]。中共中央宣传部在2022年4月印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》的通知，对于出版行业如何推动出版融合发展做出了非常全面、系统的安排^[3]。当前，各家出版机构也在积极地做各类融合出版的实践。可以看出，融合出版已经成为不可阻挡的出版发展新趋势。

2.3 高质量发展成为图书出版工作的必然要求

中国共产党的十九大报告明确提出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期……必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率……^[4]”这不仅为中国经济发展提供了根本遵循，也为中国出版产业发展指明了方向。习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议上指出，要推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。出版事业作为文化产业的重要组成部分，承担着传递知识、传播真理、传承文明、教育人民、启迪大众、服务社会的重要责任和使命。可以说，图书出版的高质量发展，势在必行。

3 新形势下图书出版质量工作面临的挑战

3.1 质量监管对于图书质量工作提出更高的要求

从近些年国家新闻出版管理部门开展的“质量管理”专项检查的重点可以看到，相应的检查不仅落脚在图书出版物的内容质量、编校质量上，还落脚到以三级审稿责任制度、责任编辑制度、责任校对制度和“三校一读”制度等为主的质量管理制度的执行情况上。2021年的“质量管理2021”专项工作关于处罚措施的说明首次提到：对出版图书差错率在0.9‰至1‰之间的出版单位，由省级出版管理部门、主管部门或国家新闻出版署进行约谈提醒。2022年的“质量管理2022”专项工作还提及了对出版阅评制度的检查^[5]。这些质量监管的要求和变化都对出版单位的质量工作提出了更高的要求。出版单位不仅要高度重视出版物的内容质量、编校质量等，还要十分注重质量管理制度的健全和完善。

3.2 融合出版实践给图书出版质量工作带来新的课题

融合出版新趋势下，各出版机构都在积极地做各种实践和尝试，如在传统图书产品中增加二维码、网络链接等积极地拓宽出版的边界，向电子书、音视频课程等数字化图书产品延伸等。这固然是好的尝试，也是出版转型发展必须要做

的实践和探索。但是，在具体的出版实践中，有的出版机构片面追求新形式，在图书产品中增加了很多二维码以及网络链接等数字增值产品，却对相关内容的检查和管理，导致一些低级质量事故的发生；有的出版机构为了降低成本，提高数字化图书产品的上线速度，对于一些文字性差错、标点符号差错等容忍度较高，导致这些产品质量堪忧。出现这些现象的原因一方面利益驱动使然，另一方面也反映了出版机构对这些数字产品质量工作管理制度的缺失或者不到位^[6]。所以，这也给当前图书出版的质量工作带来了新课题，提出了新挑战。

3.3 高质量发展大背景下要求出版机构转变发展模式

一段时期，很多出版机构的发展模式都是数量型、粗放型，片面追求经济效益和出版规模。一是不断“扩品种”，出版的图书品种逐年增加；二是追求短期效益，将重心放到“快销品”上，盲目追逐热点，出版了很多内容品质不够好、选题内容同质化严重的图书产品；三是“揠苗助长”，让一些基础不牢、没有相应资质的新编辑也参与到图书产品的策划和审稿工作中。这在一定的发展阶段，短时间内看似增大了规模，取得了一定的经济效益。而实际上，不断扩充规模，势必会压缩各个环节的生产时间，导致质量管理制度的弱化执行；一味追逐热点，也会因为工作重点的转变，带来一些新问题；忽视编辑的成长规律，不仅不利于编辑的成长成才，同时也会埋下很多质量隐患。随着图书出版高质量发展的不断深入以及国家对图书书号进行总量管控、对线上书号申领系统进行升级、对质量检查力度不断加大等举措的落实，这样的发展模式是不可行也是不可持续的。这就倒逼出版机构要自我革命，摒弃原有的粗放式、规模型的发展模式，切实转向高质量发展。

4 做好图书出版质量工作的相应对策

4.1 筑牢制度防线，为图书质量工作提供制度保障

一是落实图书出版管理制度。《图书出版管理规定》第二十四条明确提出，图书出版单位实行选题论证制度、图书稿件三审责任制度、责任编辑制度、责任校对制度、图书重版前审读制度、稿件及图书资料归档制度等管理制度，保障图书出版质量。实际上，选题论证制度、三审责任制度、责任编辑制度等出版相关制度，与我们出版工作各个流程都是相对应的，对于保证出版各个环节的质量工作具有重要意义。我们要将这些制度切切实实、不打折扣地落实在图书出版工作中，用制度来构筑质量屏障，为图书质量保驾护航。

二是建立规范的数字化图书产品质量管理制度。由于数字化图书产品是近些年出现的新的图书产品，往往因为其呈现的形式、形态较为新颖、多样，也涉及很多技术层面的因素，所以很多出版机构并没有及时地制订相应的质量监管制度或者忽视相关产品的质量管理，导致各类质量问题频发。因此，需要加强数字化图书产品的质量管理，结合数字化图

书产品的呈现形式和特点以及出现的质量问题类型,及时制订规范、适用的质量管理体系。

三是完善图书产品的阅评制度。针对图书产品的阅评一般是两个维度,一个是图书出版前的阅评,另一个是图书出版后的阅评。出版前的阅评主要是指在图书来稿阶段就邀请有经验的编辑以及相关领域专家学者,针对图书内容提出完善和优化意见,从而在出版流程前端提升图书产品的内容和品质。出版后的阅评是指图书出版后邀请一些专家学者、读者大众等针对图书的内容和质量提出评价和建议,以期在今后更好地完善和提升图书产品。不断完善图书产品的阅评体系,使其融入图书出版质量制度体系中,不仅有助于提升图书的品质和质量,而且也可以助力图书出版由量到质的转变。

4.2 建设学习型组织,培养能力过硬的编辑人才队伍

人才是一切工作的核心,做好图书出版的质量工作离不开专业技能和专业素质过硬的编辑人才队伍。在具体的工作中,要通过建设学习型组织来培养编辑人才。一是重视新编辑的培养,结合编辑成长规律,可以通过“一对一导师制”“传帮带”等方式培养新编辑,不断提升他们的业务本领和素质。二是加强编辑的培训和业务交流,编辑是一个需要终身学习的职业,出版机构要通过开展质量工作经验交流会、培训会等活动,不断增强编辑对质量工作的理解和认识,不断提升编辑处理实际图书质量问题的能力和本领。三是做好图书质量规范文档、工具和手册等学习、参考材料的编撰,让编辑在实际工作中有据可查、有据可依、有据可用。

4.3 转变发展理念,走向高质量发展

转变发展理念,走向高质量发展体现在两个层面。

对于图书编辑来说,一是要树立质量意识,守底线、知敬畏,把质量工作的要求具体落实到图书出版工作的每一个

环节,切实把好图书质量关,打造质量过硬的图书产品。二是要树立精品意识,图书编辑要志存高远,取法乎上,抱着所出版产品市场中流通得久、在读者手中停留得久、在公众口中称赞得久的目标去塑造精品,多出好书。

对于出版机构而言,一是要把对质量工作的认识提升到更高的高度。要充分认识到质量是图书出版工作的生命线,图书质量工作关乎图书本身承载传承文明、教化大众的责任使命,也关乎出版单位的持续稳定发展。二是要转变发展模式,彻底摒弃以往片面追求经济效益和规模的发展模式,主动转向高质量发展,积极做图书出版高质量发展的行动者、推动者和引领者,用高质量的发展理念和模式带动图书出版工作迈向新台阶。

参考文献

- [1] 李明清.出版物质量提升的路径探析——从加强出版物质量监管入手[J].新闻爱好者,2020(12):57-59.
- [2] 徐建琴.出版融合背景下科技编辑的角色转型[J].传播与版权,2019(10):41-43.
- [3] 中共中央宣传部.关于推动出版深度融合发展的实施意见[EB/OL].(2022-04-24)[2022-06-30].http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/24/content_5686923.htm.
- [4] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.
- [5] 国家新闻出版署.关于开展图书“质量管理2022”专项工作的通知[EB/OL].(2022-04-12)[2022-06-30].<https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/103812.shtml>.
- [6] 彤冰.融合出版背景下图书编校差错防范对策[J].中国传媒科技,2022(6):128-131.

从现代电影语法的角度来看李沧东电影世界

A View of Lee Chang-dong's Film World from the Perspective of Modern Film Grammar

崔国振 董梦如

Guozhen Cui Mengru Dong

韩国明知大学 韩国 17058

Myongji University, Seoul, 17058, Korea

摘要: 论文着重于韩国李沧东导演的个人世界,通过分析他的代表作《绿鱼》《薄荷糖》《绿洲》《密阳》《诗》和《燃烧》等电影的故事内核以及拍摄手法。总结出了李沧东作为一名现实主义导演,他热衷于将镜头对准社会中边缘人物。而且喜欢在电影作品中以超现实的手段表达深刻的情感内核,向观众传达情感内核的同时也呈现出了社会问题。他的电影充满隐喻的同时又运用视听语言形成了独有的“诗”性风格。但是他所表达的“诗”意的背景通常是现实的残酷,进而更表现出了情感内核,即关于边缘人物的人性的关怀和对社会问题的批判。

Abstract: This paper focuses on the personal world of South Korean director Lee Chang-dong, through the analysis of his representative *Green Fish*, *Peppermint*, *Oasis*, *Miyang*, *Poem* and *Burning* and other films of the story core and shooting methods. As a realistic director, Lee Chang-dong is keen to focus his lens on the marginal figures in society. Moreover, they like to express deep emotional core with surreal means in their films. While conveying the emotional core to the audience, they also present social problems. His films are full of metaphors and use audio-visual language to form a unique “poetic” style. However, the background of his “poetry” is usually the cruelty of reality, which further shows the emotional core, namely the concern about the humanity of marginal characters and the criticism of social problems.

关键词: 李沧东; 小人物; 社会问题; 隐喻; 超现实

Keywords: Lee Chang-dong; little people; social problems; metaphor; surrealism

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7245

1 引言

李沧东的电影大多以普通人做主角,将镜头聚焦于社会边缘人物,具有深刻的哲理思辨。时刻关注着时代、社会和个人之间的关系。他的电影以深厚的人文底蕴和浓厚的关怀情感形成鲜明的诗性美学风格。

2 情感内核融入故事情节中,电影主题渗透强烈的情感关怀和社会思考

李沧东的电影习惯把摄影机投入小人物的生活中,去表达他们的愤怒、痛苦,让观众感受到社会的氛围。例如,《薄荷糖》的中年男子金永浩,《绿洲》里的重度脑麻痹患者韩恭洙,还有《燃烧》里住在边境线附近的穷困作家钟秀。他们或是失去亲人,或是那些在现代化进程中孤立无援的进城工人、破产市民。总而言之,他们因种种原因成了社会底层人,是那些我们在聚光灯下很少看到的人^[1]。

在李沧东的《燃烧》里,愤怒是一个关键词。李沧东表

达的愤怒并不是歇斯底里的。而是一种根植于人内心的压抑。象征和隐喻是他的常见手法。例如,在《燃烧》中惠美的舞蹈、燃烧的塑料棚等,都是李沧东埋下的暗示。人物的情感内核就隐藏在电影的象征和隐喻手法中。

当钟秀看到了 Ben 的生活之后,他感慨韩国的富人好多。为什么有些人生来就那么有钱,过着安静而优雅的生活。而有些人只能住在郊野之外。钟秀跟 Ben 对比,是两种不同的‘饥饿’状态。钟秀的‘饥饿’状态是他发现他被固化在了社会的下中层。他很难去逾越卑下的命运,这是一种物质与名誉上的饥饿。Ben 的‘饥饿’在于即便他那么有钱,他依然在精神上感到空虚,依然感到一种存在的虚无。以至于他不得不通过烧塑料棚乃至猎杀女人的行为,来得到一种精神上的满足。

李沧东的其他电影中也有像社会学家那样对社会问题的深入探索。他的电影关注现实,例如在《薄荷糖》中,他用个人叙事和倒叙的手法。呈现了社会转型时期,民众生活的变化与痛苦。在电影《诗》中,他又将镜头对准一个 65 岁

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

的女人，拍她如何学习写诗，表达了女人对生活的热爱。《薄荷糖》与《绿鱼》《绿洲》被誉为李沧东的“绿色三部曲”。它们都以普通人做主角，呈现了因为社会转型留在一代人身上不可消除的伤疤。

小人物的痛苦就像现实社会中的一种病。李沧东注重小人物也就是他在讲述社会中的病人。而发病的原因正是社会中各种不公平的事情。在看他的电影时可以引发观众对社会问题的思考和对底层民众的关怀与同情。

3 电影呈现诗性风格化

借助影像和媒体的传播，导演李沧东用诗的电影语言表现了现实的冷酷。从电影的主体来看，‘真实的人物’贯穿他的作品，成为李沧东导演的个人标志。从风格的表征来看，诗化的电影语言、多意的隐喻和半体裁叙事形成了电影的诗意表现形式。其诗意是幻想背后隐藏的感情。李沧东认为，通过诗的幻想传达现实社会的双重问题，实现了现实和影像的联系^[2]。

通过模糊且美丽的电影题目和画面的明暗色调、众多象征性服装的活用，李沧东的影像作品虽然展现了诗性的风格，但是该诗性的表现只起到外在的作用。李沧东电影构建一个诗意的‘假象’，其中仍包含现实内容，即影像主体的矛盾。作为构建现代社会双重问题的手段，诗化的电影语言、隐喻的服装和反类型的叙事在李沧东的影像中成为残酷的诗意美。

李沧东在影像中表现出了对诗画的探索 and 追求。主要表现多义隐喻的句子，在某种意义上模糊了电影的叙述要素。通过画面的巧妙组合来决定电影最终的多义性。《绿鱼》是指人类潜意识中对美的定义，以及永远无法回头的童年。《薄荷糖》意味着包装糖果的纸张脱落，而且味道不断变化，电影真实地叙述了过去的岁月如何毁灭一个人的生命。

《密阳》这部电影可以看作是对韩国社会流行的基督教的记录和反省。电影主题的普遍意义不是对宗教的态度，而是从抽象的意义上提出人如何在艰难的人生中生活，用什么力量完成自己的救赎的问题。电影告诉我们人生并不美好，展现了充满无法承受的痛苦的生活现实。导演用缜密的电影语言来表现凄婉活泼的创作视角和对生活真相的恳切。李沧东导演将电影叙事与人物塑造相结合，他的台词立足于人物的心理和灵魂，重点刻画了两个人物。李信爱这个角色虽然在电影中占主导地位，但是电影表现的核心人物是金钟灿。默默爱着李信爱的金钟灿看起来偏向世俗，和李信爱是不同世界的人。但他知道生活的方向，不会因为外部环境而轻易改变。他坚持的生活方式就是满怀希望地努力生活下去。李沧东借着李信爱的故事告诉了大家如何过上好日子。

通过诗的幻想传达了现实社会的双重问题，李沧东利用电影的媒介力实现了现实和影像的连接。李沧东的电影传达了现实。以隐喻符号、诗化的电影语言和反类型的叙事模式为基础展开。通过影像中失落的人物形象化和个体的命运的体现，构建了深层的社会问题。诗的幻想通过扩大画面构成形象化的空间和时间叙事，成为打破现实、超越现实的一种

主体力量。从荒唐的反省回到阶级对立的愤怒，李沧东通过影像回顾大众生活的世界。重温现实，探索其意义。

4 超现实主义

作为一名现实主义电影大师，李沧东常在作品中运用超现实主义手法。在《绿洲》里，李沧东大量运用了超现实主义手法表现恭洙的幻想。第一次，恭洙看着地铁上打闹的情侣，幻想自己能像普通人一样和忠都嬉戏。第二次在中途打电话时，恭洙幻想自己在一旁捣乱，向忠都撒娇。第三次，壁画上的印度妇女、小孩，甚至大象都变成食物，然后恭洙、忠都两人在飞舞的花瓣中热吻。第四次，恭洙幻想自己能正常地为心爱的人歌唱。

但李沧东在制造浪漫之余又残忍地戳破幻想。当观众沉浸在恭洙的幻想时，李沧东立刻将镜头拉回恭洙现实中扭曲的脸庞，以此产生建立效果，提醒观众幻想多美好，现实有多残酷。《绿洲》的寓意是希望，但在电影中指梦一场。通过电影内容可以感受到主人公们包含着生存的痛苦、希望和爱情的破灭。因此，诗的本质是一种幻想。李沧东用这样的诗意表现了隐藏在影像背后的残酷现实。

而在《燃烧》中，李沧东又利用超现实主义手法来铺排悬疑。Ben 对钟秀说他有烧塑料大棚的喜好。他将此描述为“田野上无人问津的破旧塑料大棚”。随着后面故事的展开，惠美失踪后，钟秀在 Ben 的家里发现了惠美的粉色手表和新领养的猫。与此前的台词相吻合，“塑料大棚”隐藏的内涵如实地暴露了出来^[3]。

在李沧东的光影世界里，超现实主义是对现实主义的一种补充，让现实与内部的梦境无意识的共生共存，形成超现实主义的真实。

5 电影的拍摄手法

电影艺术的四个亮点是时间、空间和视觉、听觉，电影本质上是在相对时间和空间的结构中用视听语言建立的叙事学、连续体。我们常说的‘电影语言’是指由电影的视觉和听觉语言组成的各种纪律和惯例。从这两个层面来看，李沧东利用电影视听语言“空白艺术”，展现了诗一般的风格。电影中特写镜头给观众展现了空白之美。电影《燃烧》通过钟秀家附近夜幕降临的田野，多次展现了主人公钟秀对生活的迷茫感、解决父亲审判问题的平静感、对惠美失踪的悲伤和困惑等。电影中最令人震惊的部分是惠美吸毒后在夕阳下跳裸体舞的场面。舞蹈传达的生理上的喜悦、精神上的空虚、对生命意义，绝望的感叹也通过夜空照耀的寂静的原野传达出来。让观众仔细思索其中蕴含着电影所希望的开放性意义。

5.1 长镜头

李沧东善于运用视听语言营造诗意化意境，最突出的特点就是对长镜头的运用。他的每一部作品都有几个令人印象深刻的长镜头。电影《绿鱼》结尾中家庭小院归于平静的日常。《薄荷糖》最后金永浩躺在河畔石头上看着野花。《燃

烧》里惠美在傍晚时跳饥饿之舞。

无论是固定长镜头或是运动长镜头。平缓的节奏以及写实的影像产生巨大的思考空间。让观众沉浸其中，与电影中的人物产生共鸣。

在电影《密阳》中，李沧东以一个缓慢的横移镜头跟踪女主角。从车上下来沉重的步伐。她双手紧抱、身体发抖、紧张、皱眉、不敢向前等细微动作。女主角不小心从坡上滑下来。体现了她的无助和恐惧，而在女主角走向尸体时，镜头并没有跟过去，只是与观众远远的观望一个母亲的崩溃和绝望。这段长镜头中的人物情感变化没有中断，将痛苦表现到了极致。

5.2 色彩

在电影色彩方面也是李沧东电影表达的重要元素。绿色是李沧东最偏爱的颜色。李沧东最初的三部作品《绿鱼》《薄荷糖》《绿洲》，被誉为绿色三部曲。

在电影《薄荷糖》中，绿色充斥整部影片。绿色的郊外、绿色的报亭、大门、护理服、薄荷糖等。绿色给人宁静、舒适和安全的感受。其次，绿色代表了生命，象征着盎然生机，给人以希望。

李沧东以一抹绿色给主角们增添一点希望，但他的叙事内核依然是悲剧的。惨淡的命运和代表希望的绿色形成极大的反差，更加映衬出人生的绝望。

到了电影《燃烧》中，李沧东更注重色彩对人物内心的隐喻。色彩和空间的搭配以及光线的利用，钟秀家中昏暗的自然冷光和 Ben 别墅明亮的暖光形成对比。钟秀奔跑寻找塑料大棚时画面是冷色调，惠美跳舞时晚霞勾勒她的身体曲线与画面中的夕阳的暖色调相互映衬。每一个画面都具有诗意和美感。

5.3 声音

李沧东电影中的声音也是一大特点。首先是电影配乐，《薄荷糖》中舒缓悲伤的配乐搭配慢慢前进的铁轨。表达了缓缓回溯金永浩的悲剧人生。

《燃烧》中钟秀跟踪 Ben 时低音和诡异的鼓点搭配营造神秘的氛围。《薄荷糖》里，金永浩拷打犯人后，在 KTV 里尽情嗨歌。《绿洲》里忠都被家人羞辱后在 KTV 自我发泄。《诗》里，杨美子确诊老年痴呆症后，也去了 KTV 里唱歌。另外在电影《诗》中，开头和结尾的背景音乐被设定为涓涓细流的水声和风和日丽的音乐。以此为基础，与女人在江水中自杀的场面相吻合，自然而然地形成了与结尾的结合，引发了主人公最终命运的推测。导演虽然以‘诗’为题，但实际上把焦点放在了想要成为诗人的美子创作诗的过程中。诗歌创作的前提是诗人具有自我和谐的主体性。因此，可以说，一部诗作结局的电影需要主人公明确的自我认识。残酷的是，导演将‘自我认识’的过程带入了悲剧的结局。

李沧东在处理现场声音时也十分注重真实的感觉。电影《诗》中可以听到流水声、鸟叫、风吹树叶的声音等。这些声音营造了祥和的氛围。搭配明亮的色调突出了诗意的感觉。在《燃烧》里会发现每一个人物所在的场景都有不一样的声音。

比如钟秀家的晚上可以听到虫子的叫声、边境的广播声以及电视新闻的声音，但 Ben 所在富人区特别安静，几乎听不到其他杂音。声音和环境的搭配，增强了画面写实性。

6 结语

李沧东从不强制性地向观众说出所谓的观点或答案。他只是通过电影向我们抛出一个个问题，提醒我们时刻关注，我们的周围可能会有被忽视的人和物。他的电影让观众学会了保持对社会的观察。

象征和隐喻是李沧东最喜欢的电影手法之一。燃烧的塑料棚犹如惠美一样，被徘徊在社会边缘的女性，燃烧的大火隐于社会无处不在的愤怒等等。在《薄荷糖》里，薄荷糖出现了四次，贯穿了整部影片。既参与推动剧情的发展，又象征的内涵金永浩的一生的改变。

李沧东的电影敢于直面惨淡的人生，就像电影《诗》里的杨美子接纳生活的残酷。《绿洲》描写两个残疾人的爱情。李沧东的电影时刻都在关注社会中的小人物的生活。用长镜头、色彩、声音等方面表达象征和隐喻。深入挖掘人物内心的世界。同时人物与社会又是密不可分的。在表现小人物的痛苦时社会问题也随之展现。但是李沧东导演在电影里从不给出明确的答案。

李沧东的电影在最后习惯给观众留下思考空间，让观众分不清什么是真，什么是假。比如在《绿鱼》的结尾，美延肚子里的小孩是黑帮大佬的？还是莫东的？莫东的家人是怎样又生活在一起的？

《密阳》最后金钟灿为信爱举着镜子，仿佛捧着遗照一样。信爱还会自杀吗？

《诗》的结尾，杨美子的声音和安格尼斯声音重叠，两个灵魂合为一体。杨美子自杀了吗？

《燃烧》里的真相是什么？惠美真的死了吗？尤其是影片最后，钟秀写出了小说。紧接着钟秀杀掉 Ben。这是钟秀小说里的想象，还是现实发生的事情？虚幻还是真实？这些都有待观众去解读。

他更喜欢在电影最后给观众留下思考空间，让观众学会思考电影的意义。李沧东导演将创作视角集中在了韩国社会现代化过程中的普通人身上，甚至塑造了生活在社会底层的小人物的形象。这些人物的形象塑造和社会生活的体现中，包含了现代社会对个人情绪的人性关怀和对社会现实的批判宗旨，这就是该电影世界中守护的诗主题的内涵。

参考文献

- [1] 维维安·索布切克,杨运利,王宁.“磅礴与辉煌”:好莱坞历史史诗现象学[J].北京电影学院学报,1991(2).
- [2] 王寅.认知语言学的哲学基础:体验哲学[J].外语教学与研究,2002(2).
- [3] 李九如.“卡塔西斯”之境:历史史诗电影中的英雄行动、记忆重述与影像城邦的建构[J].当代电影,2017(2).

导演克林特·伊斯特伍德的主要世界

Director Clint Eastwood's Main World

崔国振 谢朵

Guozhen Cui Duo Xie

韩国明知大学 韩国 17058

Myongji University, 17058, Korea

摘要: 主要论述了导演克林特·伊斯特伍德代表作《廊桥遗梦》《百万美元宝贝》《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》的相同之处。通过四部电影的主题、叙事结构和场景设置总结出了导演伊斯特伍德的电影世界观。在四部电影中悲伤主义是他的电影特征,同时通过描绘主人公的人生缺陷和命运的残酷,深层次表达了社会道德观和战争的残酷性。加上早年的西部英雄主义对他的影响,使他的现代电影以一个老人的视角去阐述,具有浓厚的回忆感和沧桑感。同时他的电影冷峻、舒缓、醇厚,具有一种“英雄落幕”的个人主义悲剧风格。

Abstract: This paper mainly discusses the similarities between the *Bridges of Madison County*, *Million Dollar Baby*, *Flags of Our Fathers* and *Letters from Iwo Jima*, Clint Eastwood's masterpiece. Through the theme, narrative structure and scene setting of the four films, it summarizes director Eastwood's film world view. Sadism is a hallmark of his four films. At the same time, it deeply expresses the social morality and the cruelty of war by depicting the life defect and the cruelty of the fate of the hero. Combined with the influence of the early western heroism on him, his modern films are elaborated from the perspective of an old man, with a strong sense of memory and vicissitudes. At the same time, his films are cold, slow and mellow, with a kind of "hero ending" individualistic tragedy style.

关键词: 道德; 悲剧; 女性角度; 命运; 战争; 英雄

Keywords: morality; tragedy; female perspective; fate; war; hero

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7246

1 电影《廊桥遗梦》和《百万美元宝贝》对比

《廊桥遗梦》是导演伊斯特伍德在1995年自导自演的一部爱情电影。主要讲述了家庭主妇弗朗西斯卡独自在家时,遇到了问路的摄影师罗伯特,弗朗西斯卡少女时代的梦想和中年时期的压力被释放,她爱上了罗伯特。但是最后弗朗西斯卡没有和罗伯特远走高飞。她放弃了爱情,选择了平淡琐碎的家庭。十年后《百万美元宝贝》上映。

1.1 两部影片都刻画了被社会或家庭压抑的女性形象

《廊桥遗梦》中男女主角并不是单纯的恋爱关系,也不是出轨那么简单。家庭主妇弗朗西斯卡的生活一直被家庭琐事所占满,她曾经梦想当一名老师,但是为了照顾家庭,她不得已辞去工作,一直在为家庭忙碌着。即便如此,家人们

仍然把她的话当作耳旁风。丈夫和儿子大声关门,女儿换掉了她喜欢听的蓝调。她为了这个家牺牲掉了自己的梦想。

摄影师罗伯特的到来打破了她沉闷的生活。罗伯特的思维方式和新奇的故事吸引着弗朗西斯卡的眼球,她一直向往着的并不是爱情本身,而是对以前的梦想和远方的追求,摄影师罗伯特刚好满足了她的需求。和罗伯特相处的四天里,弗朗西斯卡的气质都变了,从一个家庭主妇变成了优雅的魅力女性^[1]。

在这部电影中,导演站在了女性的角度去思考问题。一个已婚的女性如果遇到了真爱,她该如何选择?在世俗社会中,女性从属于男性,女性的主体性是依靠在男性身上的。如果是出轨的男人,可能会受到谴责,但出轨的女性受到的

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

鄙夷往往更多。弗朗西斯卡不愿让家人蒙羞,不想给孩子带来痛苦,她选择了家庭。或许在她内心深处已经知道了,就算跟罗伯特去了别的地方,爱情的捉摸不定注定了两人之间幸福感的确定性。罗伯特所说的未来生活的幸福就像她丈夫曾经和她说的的小镇生活一样令人向往,但是时间一长,幸福感可能会消失,最后可能还是会和现在的生活一样枯燥无味。所以她选择了留下,也是留住了与罗伯特一瞬间的幸福感。

《百万美元宝贝》同样是以女性的角度讲述故事。玛吉生于一个没有爱的家庭中,30多岁还在餐厅当服务员,贫穷的生活让她不得已把客人吃剩的牛排带回家,她的生活没有意义。不过她有一个爱好拳击,但是没有人愿意教一个30多岁的女性练习拳击,在她的努力下,教练法兰基最终同意教她拳击。

玛吉的梦想是成为有名的拳击手,她也想通过这个梦想改善家人的生活质量。正当她努力实现梦想时,她的妈妈却嘲笑她,说女人就应该找个男人嫁了。等玛吉在病床上躺了很久时,妈妈才带着妹妹和哥哥来看她。家人们并不关心玛吉的比赛,也不关心玛吉的伤能不能好,他们只是想要玛吉的钱。当母亲把笔塞进瘫痪的玛吉嘴里时,可以看出玛吉在这个家里一直像是个孤儿。

命运是不公平的。玛吉靠着自己的努力一点点进步,就在离梦想只有半步的时候倒了下来,还是没有换来家人们的关爱。可想而知,玛吉的心里是多么的绝望,所以她才选择安乐死,有尊严地死去。

导演伊斯特伍德的《廊桥遗梦》情节虽然简单,但是女性的情绪表达非常细腻。而《百万美元宝贝》中的玛吉是一个意志坚定,具有反叛精神的女性。两部电影都是从女性角度出发,充分展现了女性内心深处柔美的情感。

1.2 两部电影都对道德进行了探讨

电影《廊桥遗梦》一上映,就引发了美国的离婚狂潮。但是如果将《廊桥遗梦》看作是美化婚外恋的话是粗俗的,电影更多的是表现一种抉择,一种个人幸福与道德枷锁下的挣扎。婚姻是人类社会发展下的产物,我认为婚姻的作用是维持社会秩序,其本质并不是为了让人感到幸福。婚姻确实给很多人带来了幸福,但是离婚的情况大有人在,如果婚姻都是幸福的,那为什么还要法律来维持婚姻呢?

总的来说,人类社会的发展需要人类协作,于是就有了婚姻制度、道德标准、法律体系,社会因为有一妻一夫制的存在才能运转。有的人遇见了对的人,于是结婚在一起。但是人是会变的,就像电影中弗朗西斯卡讲述她与丈夫刚在一起的时候,她的表情是幸福的。不过在小镇生活多年后,弗朗西斯卡的生活只有家务事,她没有时间去幻想梦想,更没有时间去追求梦想,幸福感在结婚多年后渐渐降低。

见多识广、风趣幽默的罗伯特的到来,让弗朗西斯卡有了选择,选择家庭还是选择和罗伯特离开。小镇上已经有一个出轨的女人遭受到了人们的谴责,于是她仔细考虑,为了

家人的名声选择留下来。

《百万美元宝贝》中的母亲不理解玛吉练习拳击,并认为她就应该找个有钱的男人嫁了。影片没有过多地集中于对拳击问题的道德讨论,而是更深入地讨论了人性。女性应该选择家庭还是梦想?弗朗西斯卡选择了家庭,而玛吉选择了梦想。

导演在这两部电影中给观众留下了一个问题,当道德和梦想冲突时,该如何选择?选择道德的话,就像《廊桥遗梦》中弗朗西斯卡一样,继续接受枯燥无味的生活,掩藏内心的欲望。选择梦想的话,就像《百万美元宝贝》中玛吉一样,虽然成为有名的拳击手,但还是换不来家人的理解和支持。

1.3 两部电影都是讲述悲剧。

《百万美元宝贝》是悲剧收场的励志片。玛吉很努力,不过最后比赛失败了,身体瘫痪了,和家人的美好愿望也没有实现,这样悲惨的遭遇让法兰基怀疑上帝是否真的存在。不过玛吉死的时候是幸福的,她为梦想努力过,就算死去也不会后悔了,玛吉和法兰基还收获了家人般的情感。可以看出导演伊斯特伍德并不是单纯地讲励志的故事,他要讲的是人怎样去寻找情感归宿的故事^[2]。

虽然《廊桥遗梦》最后的场面中,弗朗西斯卡和罗伯特火化的骨灰共同葬在廊桥下,但我认为这部电影还是悲剧的。这种悲剧一方面是激烈的爱情,一方面是道德的克制。罗伯特说:“我终于明白我为什么要摄影,摄影的意义在于使我越来越走向你。”这是两人之间激烈的爱情。弗朗西斯卡说:“我老公一辈子没做坏事,我不应该离开他。”这是道德的克制。为了道德牺牲爱情,这才是真正的悲剧。

2 电影《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》比较

克林特·伊斯特伍德导演从美国军队和日本军队的不同视角拍摄了《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部作品。两部电影虽然有共同点,但在叙事结构和编辑手法等方面也有差异。

2.1 分析两部电影的叙事结构

虽然两部电影都展现了体裁电影的传统叙事结构,但伊斯特伍德导演带着自己一贯性的叙事特征,向观众展示了在表面上打破体裁叙事的惊喜。伊斯特伍德导演经常拆散英雄形象,重新创造悲剧英雄,这次两部电影也通过独特的叙事结构拒绝了英雄。特别是《父辈的旗帜》在美国的角度下,叙述战区中的悲剧人物和故事的叙事结构不是按照事情的一般发展顺序和时间顺序来叙述的,而是自由地改变各当事人的视角,以采访的方式自然地连接重要情节。而且该片的叙事焦点不是塑造英雄,而是描写战争的残忍和残酷的样子。虽然美国的立场是胜利者,但是在该片中被称为英雄的军人约翰和海斯对英雄的称号不感兴趣,战友的死亡使他们的心理受到了伤害。当时的美国政府不关心英雄是谁,也不真心赞美英雄。为了强调美国的胜利,为了宣传国债,聚集

了3名举起旗帜的幸存者,以英雄的形象在人们面前进行演讲。这部电影没有详细描述战争的全过程。人物展现了心灵受到创伤的场面。并展现了数十年后人们被遗忘的“英雄”们的悲剧性结局。

电影刚开始的时候,通过人物台词提出了电影的主题。结尾场面与开头呼应,详细总结和强调主题。因此,该片将目前中人物对事件当时的回忆和人物对战争的回忆三个小时的故事设定为环形叙事结构。相反,《硫磺岛的来信》在日本角度讲述了硫磺岛全境,叙事结构比《父辈的旗帜》更传统和正式。伊斯特伍德导演在这部电影中选择了更加完整地记述战争面貌、遵守时间发展顺序的叙事结构。共同点是,在该片中也没有强调英雄形象,而是把人类在残忍的战争面前的本能性描写成了叙事焦点。根据战争进度,通过日本人自杀的场面,揭露了日本没有人权的军国主义的弊端。描写的是虽然不是真正的军人,而是普通人,但为了军人的荣誉,必须无条件献出生命^[3]。而且该片在目前情况下,将过去的事件引出,中间插入人物的回忆和背景,通过非题材的叙事手法记述了人物的悲剧经验。总之,两部电影都是从现在的视角出发,讲述了以前的战争故事,具有回忆性的叙事结构。《父辈的旗帜》是人物叙述回忆的方式,《硫磺岛的来信》是通过人物的剪接连接情节的方式。

2.2 分析两部电影的场景设置风格和剪辑风格

2.2.1 色调

克林特·伊斯特伍德导演在《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部电影中设计的画面色彩是冷色调,并选择了低对比度。特别是战争场面确实比其他回忆场面和现在的画面更加冷色调,这种差异有助于强调战场上的荒凉环境。再加上两部电影都在战场上拍了很多四分五裂的尸体,因此更直观地展现战争的残酷感和残忍感。但是两部电影相比,《硫磺岛的来信》比《父辈的旗帜》色彩更加单调,色温更低,像褪色的旧剪辑一样单调,战争场面甚至接近了黑白电影。其特点是,电影严肃的主题和电影中的压迫感更加强烈。

2.2.2 声音

两部电影的声音遵守了视听语言的结构,将内在音响和外在音响自然地结合在一起运营,其中外在音响多用于战场场景,表现紧张残酷的战争面貌,而且利用外部音响有助于制造真实感。两部电影的音乐与其他战争电影不同,通过激动人心的音乐,没有突出巨大的战争规模,也没有突出英雄的气势,只是悲伤地呼应了低沉而平静的音乐。特别是《硫磺岛的来信》中几乎没有音乐,为了把战争的环境表现得极致,把音响效果逼真到了现实主义,这部电影获得了第79届奥斯卡最佳音效奖。

2.2.3 灯光

《父辈的旗帜》和《硫磺岛的来信》两部电影采用了主要的自然光。《父辈的旗帜》战争场面主要在开放式摄影棚里拍摄的,自然地展现了自然光,看电影的时候从画面上可

以知道光的出处。但是,在影片中还可以找到以表现主义方式强调人物情绪和氛围的光芒。例如,在黑暗的山洞里,约翰看到尸体时,通过手电筒的光来强调人物的表情和人物们在黑暗的环境中唱歌的场面。

《硫磺岛的来信》比起《父辈的旗帜》,山洞的场面更多,光的利用也多种多样,比如用影子来强调人物的悲剧结局。

总之,两部电影主要利用自然主义光,但导演为了在某个场面中强调人物的情绪和氛围,故意使用了表现主义光。再加上两部电影的战争场面都设置了较低的对光度,光的明暗对比更加明显。伊斯特伍德导演在两部电影中通过多种手法展现了各自人物的不同性格,比如在《父辈的旗帜》中表现约翰和海斯的悲剧性的方式是通过两次闪回手法,表现了约翰和海斯对战友死亡的难忘心理创伤,而且通过几句台词直接表现出了想要成为英雄的勒内的性格。

3 导演伊斯特伍德的主要世界

克林特·伊斯特伍德是一位全方位的电影人,很多人是通过西部片认识他的。1964—1968年间,他在“镖客三部曲”中饰演主角。1971年后,他从演员身份转型到导演身份。

伊斯特伍德喜欢用不紧不慢的调子讲故事。在电影的前部分,他喜欢将情节一条一条地展现给观众,然后在电影的后部分,把煽情的情节一股脑地抛给观众,让观众慢慢进入故事后突然情感高潮。比如《百万美元宝贝》玛吉摔倒前,故事情节慢慢展现,在玛吉即将要成功时,玛吉突然摔倒,煽情的扣人心弦的情节集中在了后半部分。《廊桥遗梦》也是在弗朗西斯卡在车里看到罗伯特开车远去之后,将弗朗西斯卡与罗伯特的爱情情感一股脑地展现出来。前面长时间的铺垫,然后公布答案,电影所需要的效果就自然而然地显现了出来。

破碎的家庭观念和充满悲伤也是伊斯特伍德电影的特征。主人公的人生缺憾和命运的不公,加上早年西部片传承的英雄主义,让他的电影充满了焦虑的悲剧色彩。

影片《硫磺岛的来信》通过详细的场景设置构建了多个让日本军事主义感到“耻辱”的普通人物,比如主人公西乡和配角清水被强制征兵。这些人物都因为心中还存在爱而艰难地活着,却因为残酷的战争改变了他们的命运,所以该片让观众感受更多的是人性的温度和战争的残酷。而《父辈的旗帜》这个故事格局更大一些,更写实一些,不是歌颂赞美父辈的英勇伟大之举,而是缅怀那些真真切切活过的父辈,是充满了人文关怀的一部电影。

参考文献

- [1] 刘亚娜.文化交叉的花园——浅议克林特·伊斯特伍德电影《从今以后》[J].作家,2013(4).
- [2] 杨茜.克林特·伊斯特伍德电影导演艺术研究[D].重庆:重庆大学,2015.
- [3] R.E.卡普西斯,吕奇莹,徐建生.希区柯克之外[J].世界电影,2000(1).

对奉俊昊作品的主题和个人风格的分析

Analysis of the Theme and Personal Style of Bong Joon-ho's Works

崔国振¹ 邵珠峰²

Guozhen Cui¹ Zhufeng Shao²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 河北美术学院 中国·河北 石家庄 050700

1. Myongji University, 17058, Korea

2. Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei, 050700, China

摘要: 奉俊昊导演在他的七部电影作品中涉及了悬疑惊悚的叙事情节、悲情寓言的黑色幽默、幻象神秘的科幻图式等元素,并获得了商业上的成功,屡次打破韩国本土电影票房纪录。同时,奉俊昊的作品并不满足于一味地模仿好莱坞传统类型电影模式,而是将深刻的人文思辨与社会问题意识植入其电影理念中,并结合韩国特有的文化背景,赋予电影文本浓郁的历史感与厚重感。对底层人物的现实关照,对社会问题意识的敏感传达都成为其电影世界中鲜明的个人印记。他在商业电影中呈现出的独特审思是众多电影观众为其着迷的原因,同时也体现出他作为一名电影工作者的社会责任意识。

Abstract: In his seven films, director Bong Joon-ho has involved the suspense thriller narrative plot, the black humor of tragic allegory, the fantasy mysterious science fiction schema and other elements, and has achieved commercial success, repeatedly breaking the box office record of South Korea's local films. At the same time, Bong Joon-ho's works are not satisfied with blindly imitating the traditional Hollywood genre film mode, but implanting deep humanistic speculation and social problem consciousness into his film concept. Combined with the unique cultural background of Korea, the film text is endowed with a strong sense of history and weight. His realistic care for people at the bottom and his sensitive communication of social issues have become his distinctive personal marks in the film world. His unique thinking in commercial films is the reason why many movie audiences are fascinated by him, but also reflects his sense of social responsibility as a filmmaker.

关键词: 反好莱坞; 作家电影; 小人物; 现实主义; 反套路情节; 黑色幽默

Keywords: Anti-Hollywood; writer's movies; little people; realism; anti-conventional plots; black humor

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7247

1 引言

奉俊昊从2000年拍摄第一部电影到现在已经二十几年了。二十几年来他拍摄了七部长篇电影,并且全部参与了剧本创作。他拍摄的作品中都有韩国人熟悉的社会与现实问题,且电影中主角大多为底层人。与此同时,主角形象突出,故事情节紧凑,让观众感受到了现实主义风格。

他的电影像是好莱坞体系中运作的反好莱坞影片,有着电影工业出品的特质和成熟度,有着类型片的叙事外壳,也同时站在文化反思和“作家电影”的立场抨击类型模式,超

越传统类型片而获得一种独特的个人风格。不论是《汉江怪物》,还是《母亲》,奉俊昊总有一种将社会议题“电影化”的能力,实现了“作者电影”与大众文化生产的某种嫁接。而且奉俊昊导演的作品从《汉江怪物》到科幻动作悬疑片《雪国列车》,一直在不停地转变作品风格。

奉俊昊在西方世界拍摄电影(《雪国列车》《玉子》)时,关于叙事的社会背景完全抽象。虽然电影中依然可以看出奉俊昊擅长的社会讽刺风格^[1],但是电影题材远离了观众,且文化的不同,让这两部电影变成了纯粹的类型电影。再次回

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

归韩国拍摄《寄生虫》时，奉俊昊变得游刃有余。《寄生虫》中人物，空间和主题都上升了一个新的高度。

2 奉俊昊电影的五个特点

2.1 他擅长描写小人物，更偏爱现实主义题材

相比西方世界大英雄的主角，奉俊昊更喜欢描写小人物。2000年《绑架门口狗》中有着巨大精神压力的男主人公因为狗叫而绑架并杀死了邻居的狗，就在他以为可以安静生活的时候，妻子却又买回来一只狗。接着，狗被流浪汉绑架，男主人公成为找狗的人。电影通过一个荒诞的故事描写了一个小人物的故事，他所批判的是人们的冷漠和虚伪的道德。

故事最后，男主人公在千男的帮助下找回了狗，他也通过贿赂当上了大学教授。其中有一个细节，在地铁上男主人公抽出一张钱给了乞讨的母亲，或许奉俊昊想要表达的就是现实生活中一般人收入很低，想要获得升职，就必须像男主人公一样牺牲尊严。千男的情况也是很好的例子：喜欢乐于助人的千男因为上班期间帮助别人找狗被领导解雇了，男主人公在黑暗的教室里面面无表情，而千男还保留着一颗初心走在充满阳光的树林里。一切都充满讽刺。男主人公已经得到他想要的生活了，可是他笑不出来，因为他已经违背了自己的内心。电影的故事荒诞但是带有几分真实性，与生活贴近的故事更能引起观众的共鸣。

2.2 设计反套路情节让他的电影具有黑色幽默风格

《杀人回忆》与《汉江怪物》有着类型电影的诸多元素，如悬疑、惊悚、科幻的叙事情节，宏伟壮观的拍摄场面，怪物猎杀的视觉冲击等。但在类型电影的外壳包裹下依然呈现出特殊的现实情怀与社会考量，作品当中的真实历史事件为导演提供了绝佳的影视蓝本，并在惊悚悬疑的外壳下，通过宏观叙事揭露出深刻的社会问题意识。《杀人回忆》是在一场一流的商业技法中加载的沉痛集体反思，它将连环杀人案的社会成因与当时军事独裁统治下人人自危的韩国“社会特质”相结合，将大时代背景与小人物命运紧紧贴合在一起，并通过复杂的二元建构揭示出社会底层中的小人物在时代洪流的旋涡中，命运不可自控的悲剧，勾勒出一幅韩国民众的众生相。《汉江怪物》更是将具有现实意义的议题思考封装在类型化商业包装下，“家文化”的传承、“社会议题”的发问、韩美历史遗留问题的考量都被裹挟其中，在无形之中将韩国的历史地位与民众对独裁和强权的不满通过影片外化出来。两部作品将历史记忆封装在宏观的叙事外壳下，折射出整个韩民族对历史进程中自我身份的追溯，凸显出奉俊昊作为一名作者电影导演所具备的强烈的社会问题意识^[2]。

《杀人回忆》也是讲述了真实的事件，同样以一个小地方的警察为主人公展开叙事，为观众增加了代入感。此外，《杀人回忆》中黑色幽默风格与小人物的碰撞更加具有戏剧冲突。警察为了破案做了很多荒唐的行为，比如朴警察根据犯罪现场没有留下毛发断定凶手的身上没有毛，然后跑去洗

澡堂里去观察，或者走投无路时去找神婆算卦等。这些幽默的反套路情节可以缓解观众紧张的心情，而且警察们为了破案做的荒唐事又体现了警察的绝望和无奈。警察也是人，世界上也有警察做不到的事情。电影开头，朴警察说自己一个眼神就可以看出来，结果看向角落里的两个人时，他分不清谁是被害人哥哥，谁是强奸犯。其实电影一开始就暗示了主题，从现实主义来说，人的能力是有限的，警察也不是什么都可以查出来的。正是反套路情节加深了小人物的无奈，才有了电影最后的死亡凝视镜头。

反套路情节在《汉江怪物》中也有体现。《汉江怪物》中同样是小人物主角，真正对抗怪物的不是韩国政府，也不是美国军队，而是普通的一家韩国家庭。一家人对抗怪物的原因是女儿玄舒被怪物抓走了，关键是玄舒还活着，一家人踏上了与怪物对抗的道路。电影中有几处反套路情节，分别是：姑姑是很厉害的射箭运动员，但是每次比赛最后总是犹豫不定；男主计算错了子弹数量导致父亲被怪物杀死；叔叔投掷最后一个燃烧瓶脱手；等等。现实生活中我们也有过体会，当紧急情况发生时人们的失误率会更高。所以当叔叔投掷燃烧瓶失败时，观众会更有紧张的感觉，而且叔叔的失败衬托了姑姑最后的成功。男主可以说是一个十分窝囊的人，但是父亲的死亡让他醒悟，他成长为有责任的男人。

2.3 他喜欢在电影中添加政治隐喻、贫富差距等社会问题

《汉江怪物》中也有对政治的隐喻。刚才说到对抗怪物的不是韩国政府，也不是美国军队，并且怪物的出现是美国科学家排放有毒化学物质导致的，汉江里的鱼因为吃了化学物质成为怪物。那么可以思考怪物代表了什么？

其实电影一开始有一位跳江自杀的男性，他说在水里有怪物的影子，而且特意说到我们的好日子到头了。一个怪物不可能摧毁整个韩国吧？他为什么说我们的好日子到头了？我认为怪物代表了经济危机。之前看过一部电影《国家破产之日》，讲述了韩国因为金融危机国家和平民的财富一夜化为乌有。造出怪兽的是美国科学家，也是美国过度宣传怪物的危害，没有病毒却一直说存在病毒。那么几位主人公就代表了相应的人群：父亲是老一辈韩国人，辛苦一辈子攒下的积蓄因为金融危机一夜贬值；男主人公代表了被生活打压而醒悟的人；叔叔代表了有想法但是没有能力的人；姑姑代表了有能力但是不敢行动的人；女儿勇敢面对怪物，用别人手机打电话给父亲，把别人的衣服系成逃生绳，这些表明了代表了韩国的未来。

关于隐喻在《寄生虫》中刻画得更多。除了以人物进行社会隐喻，《寄生虫》中还添加了石头和气味作为隐喻象征。漂浮不定的石头，似有似无的气味，都在暗示贫富阶级之间看不到却存在的一个界限。这两个象征在电影中反复被提出来，不仅是现实中真实存在的物品，还推动了情节的发展，加深了观众对身边事物的注意，也引起了观众对现实生活中

社会问题的思考^[3]。

2.4 电影中越来越注重女性角色

前三部作品中,奉俊昊把主人公都放在男性身上,女性往往是配角,《母亲》是他的第一部以女性为主角的电影。从《母亲》到《寄生虫》,奉俊昊刻画了很多女性角色。《母亲》彰显出底层人物的生存困境:母亲独自抚养着残障儿子泰宇,生活的穷苦与艰辛已让母亲不堪重负,此时泰宇又陷入一起杀人案件。母亲为了帮儿子洗脱罪名,四处奔波,查找证据,最终却是一场对儿子杀人事实的“还原”,自己也沦为杀人凶手。生活的困苦让高中生雅中不得不以援交的形式来换取充饥的大米和奶奶的米酒,痛苦不堪的生活早已让她失去生存的欲望,最终因为无心的一句话而惨遭泰宇杀害。拾荒老人原本只是一名无辜的目击者,他心地善良,充满正义,最终却因为这份正义而丢掉性命。影片末尾让更为“虚弱的人”代替泰宇坐牢,似乎也是导演在提醒观众:不要陷入电影的逻辑中,弱者不一定值得同情,因为弱者之下,还有弱者。无论是高压社会生活中小人物的无声呐喊,还是与世隔绝的小镇下底层人物的生存困境,边缘化的小人物都在社会大环境下寻找着自己的一席之地,寻求着个体的生命价值,这或许是奉俊昊如此关怀底层人物命运的缘由。

2.5 加入西方电影世界,然后重新回归韩国本土电影世界

拍摄《母亲》过后,奉俊昊来到了西方电影世界,拍摄了《雪国列车》和《玉子》。虽然两部电影中都有反套路情节、政治隐喻、社会问题的体现,但是我认为这两部作品都没有达到奉俊昊的个人电影水平。

首先是《雪国列车》。永不停息的列车有着严格的等级制度,上层人士可以住在前面的车厢,过着花天酒地的生活,底层人士只能挤在最后一个车厢内,在恶劣的环境中吃蟑螂做的蛋白条,甚至有时候吃别人身上的肉才能存活下去。整个人类社会浓缩在一个列车上,社会问题与贫富差距可以很明显看出来。当然,电影中也有反套路情节,当列车经过大桥时,正在对抗穷人的军队却停下来庆祝过年,这让紧张的气氛变得轻松许多。

电影中不足的是人物的刻画。之前奉俊昊的电影都是以小人物为主,人物形象立体且可以引起观众的共鸣。但是《雪国列车》中,正面人物太过普通,还有给学生洗脑的老师和没有感情的杀手,这些人物都不如以往电影中的人物立体。尽管电影最后女儿和黑人小孩走出来,代表新的人类,但是

因为故事缺乏可信度,导致结尾比较仓促。

《玉子》中,美子用爷爷给的金猪换回了玉子的所有权。金猪是老一辈韩国人为后代积攒的财富,而米兰多不像是公司总裁,更像是政治家,所以描写的政治隐喻就是现代年轻人要靠着上一代给的财富才可以在现代社会生存下去。不过,这样的政治隐喻有些牵强。

奉俊昊想要表达社会中资本的问题,但是两部电影都是虚构的世界,故事中的情节大多是设计的,有种强加给观众的感觉。《寄生虫》回归了韩国,又是现实主义电影,所以《寄生虫》的故事给观众的感觉是自然的。实际上,三部作品都有隐喻,但是我认为《寄生虫》比前两部好的原因是《寄生虫》存在于现实生活中。观看《寄生虫》时,不看到最后,观众不知道故事怎么发展,也猜不到结局。而观看《雪国列车》和《玉子》时,观众看了开头就知道结局了。

3 结语

总体来说,奉俊昊导演的作品主题都是关于社会问题的。从《绑架门口狗》到《寄生虫》,奉俊昊导演毫无保留地展现了自己在社会学方面的专业性,客观罗列了各阶层人民的人性的善恶。当然,政治性的韩美问题也是根据韩国社会的现象和发展而提出的。也就是说,奉俊昊导演持续的作品主题是:随着韩国民主主义的发展,继续关注社会上出现的现实问题。电影体裁方面,奉俊昊导演在出道作品《绑架门口狗》中运用了自由的跳跃镜头,从中期作品开始利用体裁电影的完整叙事体。但是奉俊昊中后期的电影像希区柯克的电影一样,披着类型电影的外衣,具有强烈的作家色彩和独特的个人风格的核心,分析制作技法的持续性,利用多种相机运动和短视频,通过配合音乐、掌握节奏、制造紧张感和兴趣的编辑手法,在充满压迫感的氛围中创造了黑色幽默。奉俊昊导演使用的隐喻手法总是在复杂多端的戏剧性设定中强调电影的主题。

参考文献

- [1] 戴安迪,文闻.基于女性主义视角的奉俊昊电影解读[J].传媒论坛,2020(6).
- [2] 马亚楠,李忠.现实与影像的交错——奉俊昊电影的叙事策略研究[J].艺海,2020(8).
- [3] 石航.空间建构·叙事嵌入·象征隐喻——奉俊昊电影的空间叙事研究[J].大舞台,2020(5).

关于东亚动作电影美学认同感和动作表演的叙述

A Narrative on the Aesthetic Identity and Action Performance of East Asian Action Films

崔国振

Guozhen Cui

韩国明知大学 韩国 17058

Myongji University, 17058, Korea

摘要: 论文主要阐述了东亚电影的动作美学,以日本导演黑泽明、沟口健二,香港导演胡金銓、成龙、杜琪峰的作品为实例,探索东亚动作电影成功之处,总结出了东亚动作电影在追求感官刺激的同时,融入了大量传统文化和情感内核,传统文化在视觉语言表达中重新焕发生机。不同于西方的商业动作影片,东亚动作电影在历久弥新的本土文化加持下,形成了东亚文化圈独有的、充满情感的内核和让观众百看不厌的美学风格。

Abstract: This paper mainly expounds the action aesthetics of East Asian films, taking the works of Japanese directors Kurosawa and Kenji Mizoguchi, and Hong Kong directors Hu Jinquan, Jackie Chan, and Du Qifeng as examples to explore the success of East Asian action films, and summarizes that East Asian action films integrate a large number of traditional culture and emotional core while pursuing sensory stimulation, and traditional culture rejuvenates in visual language expression. Different from western commercial action films, East Asian action films have formed the unique and emotional core of the East Asian cultural circle and the aesthetic style that the audience will never tire of seeing under the ever-lasting support of local culture.

关键词: 动作片;情感内核;人性;镜头语言;剪辑手法;叙事结构

Keywords: action film; emotional core; humanity; lens language; editing technique; narrative structure

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7248

1 引言

讲到动作片一词,很多观众会想到现代主流商业影片,比如欧美的漫威英雄电影。现代主流商业动作电影总是运用电脑特效来刺激人类的感官,故事内涵比较肤浅,所以除了感官上刺激之外,观众无法在主流商业动作片中寻求共鸣。一部经典的动作电影除了动作的演出之外,还包含充满情感的剧情,情感与动作相融合才是经典动作电影的伟大之处。从历史上看,在提到东亚文化时,人们脑海中总是出现含蓄、模糊、内向等关键词,但是东亚的电影受到各种影响,发展出多种多样的魅力风格。

2 黑泽明导演的个人电影美学——《七武士》和《姿三四郎》

黑泽明导演可以说是日本最具代表性的电影导演。从电影主体性来看,黑泽明的作品不同于当时日本电影界单纯、

温柔的叙事主体,而是赋予了个人价值观,制作成有关国家和战争社会、家庭的悲情故事^[1]。主人公几乎都是为了别人的生存而重新审视自身利益的角色,因此可以充分感受到展现非正美感和男性力量的意义。从视听角度来说,首先黑泽明导演是在日本最先使用好莱坞拍摄手法的电影导演,通过极限长镜头制作壮观场面,展现出充满热情的质感。例如,在斥巨资的《影武者》(1980)中出现的千军万马的场面;在《蜘蛛巢城》(1957)中也有数百名士兵同时登场的巨大场面。黑泽明导演这种实际拍摄不使用CG特效的行为对当时的电影界产生了很大的影响。同时,黑泽明的画面框架至今仍被很多电影人模仿。

在《七武士》(1954)的开始场面中,山贼们骑马前往村庄,动作传达出的情感不仅表现了七个武士各自的性格特点,同时也表现出了角色的内心冲突。影片讲述的是在日本战国时代,一个小山村的农民为了抵御山贼,请来了七名流

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

浪武士来帮忙。《七武士》表现了日本文化中的武士精神，也深刻挖掘了人性的复杂和光芒。在当时，武士只保卫贵族阶层，何况农民们只提供米饭，并没有报酬。

七个武士性格迥异，表现了武士精神的不同方面。勘兵卫有勇有谋，从他扮和尚救出被劫持的小孩就能看出，他意志坚定，真诚勇猛，善于组织布阵，是七人的头领。胜四郎是热血激情的年轻人，心地善良。还有机智、愿与知己共行的五郎和不畏生死的七郎。平八个性率直有趣。久藏武功卓绝而寡言少语，他潜心修炼刀术，在激斗中单人潜入敌营取回一把枪而不炫耀。三船敏郎饰演的菊千代，是比较特殊的一个，他虽是个冒牌武士，却也正直豪爽，粗中有细。还有利吉、万造、长老、孤身老太等人。人物形象塑造得栩栩如生，即使是利吉找武士住的客栈里的几个粗野汉，只是寥寥几个镜头，也让人印象深刻。

电影中的武士大致分为三类。第一类是愿意守护百姓的武士；第二类是关注名誉和报酬，不愿放下身架的武士；第三类则是那些山贼，欺压农民的落魄武士。七武士们当然属于第一种，他们虽然性格不同，各有缺点，但都有着忠诚、勇敢、正直和敢于献身的武士道精神，这也是日本民族精神的体现。

黑泽明导演交代了大量的战前信息，如我们知道土匪到来的日期，给人一种恐惧与紧迫感。黑泽明也灌输给观众关于战斗的空间意识，当我们知道战斗的空间与时间的时候，接下来武士与土匪的全部动作就在每时每刻传达着“速度、紧迫”之感。

黑泽明导演执导的电影大部分都是改编自小说和歌剧作品，叙事总是曲折的，观众看得津津有味。他的处女作《姿三四郎》改编自富田常雄所著同名小说，讲述了柔道爱好者姿三四郎在学习柔道的过程，从一名好勇斗狠的鲁莽青年，成长成为一名真正的武术家。虽然内容讲述的是柔道，但电影的核心却是姿三四郎内心的转变，重要的是他从鲁莽变得沉稳的过程。第一场两伙人遭遇战的戏就拍得非常好，人物动静的对比；最后的决战用风、云、草来烘托气氛，让观众提前感受到了决战之前的紧张感。

黑泽明的镜头剪辑大都很狂乱而且充满活力，比如在《姿三四郎》中，他在不改变角度的情况下，大胆切入细节镜头，产生一些“放大”的效果。他采用多机拍摄、望远镜头策略时，更倾向于非连续性的角度变换。这些剪辑手段更能强化冲突感和紧张感^[2]。

黑泽明导演利用特写镜头，通过充满节奏感的编辑手法，助长紧张感，暗示叙事结构。例如，在《战国英豪》（又名《暗堡里的三恶人》，1958）的对决场面中，两人从旁边观众的视线中慢慢行动，寻找机会的对决。通过交叉编辑各种特写镜头，制造了紧张感。另外，在《用心棒》（1961）这部电影中出现的男主人公自信满满地向坏人慢慢走去的面，在描写全景的短视频中，捕捉动作的特写等短视频交叉在一起，

人们在开始战斗之前就已经感受到了剑拔弩张的气氛。

3 日本导演沟口健二的《西鹤一代女》（1952）

要说黑泽明导演演绎的是男性美和男性化的非情感故事的话，那么沟口健二导演展现的就是女性化的情感极致。在叙事方面，沟口健二导演与黑泽明不同，几乎都是以女人的人生为中心，例举关于社会和家庭的偏见等悲惨的事例。视听方面，沟口健二导演是利用长镜头的大师，他制作的长镜头是以人物的动线为中心出现的。例如，在《西鹤一代女》（1952）这部电影中，通过一个长镜头就可以得知两人是在什么样的环境下交谈，通过故事的内容可以很好判断这里是哪里。同时，具体的环境也看得很清楚。在那个画面中，一开始女主人公的脸离画面很远，随着两人说话摄像机慢慢转动，女主人公就在画面中间。通过这个镜头，女主人公进入什么样的新环境，做什么事，周围的人有什么样的处境，都可以明确地展现出来，在空间的帮助下，可以更加多维地表现人物状态。这种长镜头场面可以自然而然地改变场所，观众可以跟着人物们的连续动作陷入电影中。

而且，沟口健二导演的电影构图总是以人物和自然为主要对象，或者通过其他物品的高低变化丰富画面层次。因此，相机的移动、空间中人物的移动、空间中人物的位置关系、多种场面的空间结构、风景的布局、事件的差异等一起构成视觉表现和人物的内在感情。

4 中国香港导演胡金铨的《大醉侠》和《侠女》

提到东亚文化，香港电影无条件地具有很高的地位。特别是香港的动作片，有很多让全世界狂热的作品。胡金铨导演展现了中国武侠故事的极致。在《大醉侠》之前，武侠片大都故事情节传统简单，配乐均为古典乐曲，没有新意。《大醉侠》中出现了一些全新的元素，比如武打场景中，角色的动作、站位、神情配上古典的背景音乐，将整个场面的气氛烘托得有大雨将至、狂风欲来的紧迫感，战斗很可能就会在下一瞬息突然爆发。

胡金铨的《侠女》结合史实背景与《聊斋志异》的奇异幻想，给观众呈现出一个诗情画意、似实非实的世界。再加上光影的运用，这种古朴浑厚的意境将中国人的儒家思想与佛道二家的禅境结合，展现出一种“武中有文，文中有武”的意境。

人物方面，胡金铨塑造的人物性格忠奸立判、善恶分明。女主神秘孤冷、处事冷静、个性独立，却不会给人难以接近的感觉，甚至主动与男主角交好，与其他武侠片中柔顺温婉或美艳泼辣的女性形象截然不同。

视听方面，对决场面运用了蒙太奇手法编辑，连接多个特写镜头，实现一泻千里般的畅感。例如，在《侠女》这部电影中，杨姑娘在竹林中打架的场面连接了22个短镜头，完成了武侠动作。通过这种动静结合的蒙太奇剪辑手法，营

造出超脱自然的武侠世界，而不会让人只觉得在打打杀杀。每次法师出现，画面都以仰视角度拍摄，同时法师背后有阳光射来，喻意佛光普照。这些都使得本片具有哲学思考的深度^[3]。

片中人物打斗的桥段，无论是眼神、身段、过招，皆清楚分明，铿锵有力。再配上戏剧性的配乐提高紧张感，增加了舞台效果与艺术性。胡金铨导演利用电影技法表达中国神奇的功夫，他的短镜头剪接在《大醉侠》《龙门客栈》中能够表现出武功的犀利性。面对恶势力的追杀，杨慧贞和石将军的处境岌岌可危，就在这时，慧圆大师腾跃于自然灵气与绿叶阳光之间，犹如神仙下凡，手到擒来将东厂鹰犬就地制服，显示出佛法无边的威力。女主角动作干净利落，眼光锐利，持剑划破天空、衣服撕裂开等音效充盈影片。胡金铨以敏捷、连贯性的短镜头剪接组合，丰富了画面的层次，也使观众更容易进入影片中刀光剑影的武侠世界。

5 香港导演成龙的《A 计划》

八九十年代，香港电影经历了快速发展的黄金时期，武打动作电影佳作涌现，这其中包括成龙的功夫动作电影。

1983 年上映的《A 计划》，是一部警匪题材的动作喜剧电影，成龙和元彪的动作打戏让观众看得非常过瘾。成龙带着女朋友在公园奔跑，灵活的成龙一跃而过，女朋友却被挡在栏杆外。看到这里的时候，成龙的经典动作奔跑也出现了。在胡同里骑自行车也很精彩，成龙仅仅依靠一辆自行车、一根竹竿和一些最常见的生活物品，就搞定对方一帮人马。尤其是成龙提自行车转头的时候车座掉了下来，他没有发现，一屁股坐了上去，疼得他跳了起来，捂着屁股把车座捡回来安上，这一系列的搞笑动作也只有成龙在影片中能够发挥得淋漓尽致。

《A 计划》这部电影呈现给我们的不光是搞笑的场面，还有很多实打实的武打动作。片中的笑点也不是刻意为之，感觉就是一气呵成。

6 中国香港导演杜琪峰的《机动部队 PTU》

另外，中国香港的另一位代表导演是杜琪峰。杜琪峰导演执导的作品大部分都是黑色题材，在激烈的动作场面中展现了细腻的个人风格。因此，杜琪峰的电影可以说是诗一般的艺术表现方式。他的电影通过画面不断移动，结合各种运动画面，给人一种强调运动性的感觉。而且，在快速运动的场面中利用慢动作，可以使观众从旁观者的立场上仔细观看所有动作，享受悠闲有趣的动作画面。例如，在《机动部队 PTU》作品中出现的慢动作场面，可以在激烈的动作中体会到细腻的部分。

电影关注普通警察的内心状态和情感纠葛。多元的结构、多线索的叙事均颠覆了传统香港警匪电影的类型和叙事模式。这部影片在时间和空间的处理上都别具特色，故事时间集中于一个晚上，情节全部在夜里展开。高反差的灯光造型、充满张力的慢镜头枪战以及剪辑和音乐带来的节奏感和诗意，都将这部影片打上了强烈的杜氏风格烙印。

在这部影片中没有力挽狂澜的英雄人物，警察和匪徒都有各种各样的缺陷，矛盾冲突的解决往往不是凭借个人的努力和机智，反而是一种偶然。每个人包括警察和黑帮大佬几乎都有神经质的焦虑和恐惧，封闭的时间与空间、黑色的美学风格让这部影片看起来非常压抑。

在一些街头场景中，机动部队的成员默默地游走在灯光和阴影里，他们的脸部时而被头顶光源照亮时而又隐没在黑暗里，大量的暗影预示着城市中的黑暗和危险，也给此间人们的命运带来了一丝隐忧，让故事结局显得扑朔迷离。

在香港的警匪片中，枪战场面往往以多镜头快速剪辑为主，目的是制造紧张激烈的气氛。杜琪峰的枪战场面，喜欢用极为缓慢的慢镜来突出表现射击的美感和强度，瞬间的动作在时间的延伸中被夸张放大。

7 结语

通过分析日本和中国香港的经典动作电影，可以看出东亚的动作电影不同于西方的英雄主义电影，在寻求感官刺激的同时，东亚动作电影还加入了充满情感的剧情和内涵。

《七武士》中最后说到，“赢的并不是武士，而是农民”，描写了武士们的落寞。

《姿三四郎》描述了人生与武术灵魂的共振。

《西鹤一代女》中长镜头的运镜展现了以女人为中心，关于社会和家庭的偏见等悲惨的事例。

《侠女》用一个奇思幻想的故事，结合世间情仇与佛法禅意，演绎了中国古老的气韵。

《A 计划》中小丑式的人物设定，很难与英雄形象相关联，但正是这样的小角色才使得武打动作富有喜剧气息。

《机动部队》用冷静、舒缓的风格阐释了黑色动作电影的暴力美学。

参考文献

- [1] 周宝东.《希斯特斯兄弟》追逐、反转、工业化与爱的协奏曲[J].世界文化,2019(5).
- [2] 尚庆敏.浅析动画追逐戏的场面调度和节奏点安排[J].今传媒,2018(5).
- [3] 陈亭,李燕临.谈电视场面调度的运用技巧[J].电影评介,2011(14).

斯坦利·库布里克的体裁形式和美学

Stanley Kubrick's Genre Form and Aesthetics

崔国振¹ 牛敏净²

Guozhen Cui¹ Minjing Niu²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 河北美术学院建筑与艺术设计学院 中国·河北 石家庄 050700

1. Myongji University, 17058, Korea

2. School of Architecture and Art Design, Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang, Hebei, 050700, China

摘要: 斯坦利·库布里克作为全方位、多类型的电影导演,在电影世界中总是以领头人的方式领导时代。论文主要分析库布里克的三部战争电影,总结库布里克的电影体裁以及作家主体意识,总结出了库布里克导演之所以能够拍摄多类型电影,是因为库布里克塑造不同的人物性格采用了不同的电影类型。从论文研究的三部战争电影来看,虽然他的各个影片类型不同,但他的电影主题是不变的。在这三部电影中他所关心的是大时代下的人物的故事,不变的是他对人性和人类命运的哲学思考。

Abstract: Stanley Kubrick, as an all-round and multi-type film director, always leads the times in the film world in a leading way. This paper mainly analyzes Kubrick's three war films, summarizes Kubrick's film genre and writer's subjective consciousness, and concludes that the reason why Kubrick director can shoot multiple types of films is that Kubrick uses different film types to portray different characters. From the perspective of the three war films studied in this paper, although the types of his films are different, the theme of his films remains unchanged. In these three films, what he cares about is the story of the characters in the era, and what remains unchanged is his philosophical thinking about human nature and human destiny.

关键词: 电影体裁; 多类型; 大时代; 哲学; 反战主义; 人性

Keywords: film genre; multiple types; great age; philosophy; anti-war doctrine; human nature

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7249

1 引言

库布里克的电影给我的感觉是:其他电影导演只是走进了一种性格的人心里,所以制作的电影也就是一个类型,而库布里克走进了不同性格的人心里,所以制作的每部电影,主人公性格不同,电影主题不同,自然的电影类型形式也不同。不喜欢重复就是库布里克的特点。

2 库布里克的电影体裁形式分析

我认为库布里克电影的体裁形式并不能用歌舞片或者惊悚片、西部片来定义。如果非要定义库布里克电影的体裁形式,我觉得故事片最合适,再细致一点是悲剧的故事片。所谓故事片是具有一定的故事情节,表达一定的主题思想的影片^[1]。

库布里克导演的作品很符合故事片的框架,他注重人物性格的描画,人物在大时代下如何选择,主要讲述故事中人物和权利、文明、战争等大时代的冲突。比如电影《光荣之路》中目光短浅、一心只想赢得战争升职的米罗将军,正义化身的达克斯上校和老奸巨猾的布洛拉德上将,性格不同的三人因为战争激发了矛盾。库布里克在片中用一种讽刺而悲壮的口吻,控诉了战争的残酷和军队高层的虚伪。结尾在德国女孩的歌声中,达克斯上校将要带领军队重新上前线。歌声优美,多数士兵流下眼泪。结局看似温暖,但是歌声之后,观众就会想到这些士兵将会死在战场上。悲剧的结局中库布里克似乎在以歌声赞美这些士兵,主人公达克斯上校面对不公平的权利,他没有屈服,而是愤然地选择去战场。

《巴里·林登》可以看作故事片,不过更倾向于历史片。

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

主角对贵族制度、决斗规则等上层社会的屈服导致了主角的失败，主角毫不犹豫地顺从了上层社会的规则，而这些规则都是人类文明的教化。结尾男主离开了英国，离开了华丽的宫廷大殿，具有一种悲剧的美感。人生是艰难的，即便上流社会也是如此，巴里·林登的人生与命运，正如他手中转动的骰子与流水的支票一样，大起大落，无法挣脱，只有不断被消耗，最终回到孑然一身原点。

《全金属外壳》更是深入细致地刻画了人物内心世界的变化：派尔从憨厚爱笑变成了邪恶的杀人机器；主角小丑和派尔是好朋友，却不得不选择和大家一起报复派尔；小丑嘴上说着上战场，实际却参加了新闻部；电影最后小丑为了让越南女孩没有痛苦地死去开枪杀死了女孩。这都是战争的影响，个人意识在战争中丧失殆尽。导演在这部电影中并不是很强调纪实风格，更多的是一种心理纪实风格。电影通过关注战争中个人的变化更能在众多同类影片中给观众留下深刻印象。

以上电影的类型虽然不同，但是库布里克都是在讲述个人在大时代下的变化，大时代对人物的影响。可以看出库布里克的电影是带有哲学的。

3 关于反战主义的主题

1957年上映的《光荣之路》是库布里克导演首次尝试的战争题材作品。在这部作品中，可以感受到斯坦利·库布里克对战争的明确态度和立场，那就是反战主义。

《光荣之路》这部作品可以分两个部分，前半部分直接通过在残杀场面中悲惨牺牲的人表现出了战争的残酷性，也表现出了反战主义的主题性，后半部通过战争以外的故事展现了卑鄙、残忍等恶性的人性。斯坦利·库布里克导演非常擅长这种前后半部的形式，在《全金属外壳》和《巴里·林登》中也运用了这种结构形式，这是斯坦利·库布里克导演的战争题材电影中最具代表性的一点^[2]。

《巴里·林登》这部电影长达180分钟，与观看《光荣之路》的感觉相似的是，观众像旁观者一样，感觉在看别人的人生。在这部作品中，斯坦利·库布里克导演以第三人称视角旁白的形式叙述故事，几乎没有将相机设置在人物后面的短镜头，总是设置在人物前面或旁边。库布里克导演故意不强调人物的感情，而是创作了所有事情都随着时间的变化而发生的真实感。《巴里·林登》的前半部分是主人公巴里·林登离开故乡几次参军，但第一次参加战争时，他就体验了毫无意义的生死场面，体会到了战争的残酷性，决定逃出军队。斯坦利·库布里克导演在主人公巴里·林登最初参加战争的场面中，罕见地在人物后面拍摄了徒步镜头，通过这样的镜头，表现出了两军对峙的压迫感，士兵走向悲剧性的表现。巴里·林登刚开始看到军队时非常羡慕，但是经过了真正的战争，认识到战争原来不是与敌人果敢、像英雄一样生死较量胜负的，所以巴里·林登从那时起就开始努力逃离军队。

也就是说，该片的前半部分可以说是巴里·林登为避免战争，努力成为绅士的过程。电影的后半部是巴里·林登终于成为贵族后展开的故事，从这一部分可以看出严重的阶级主义和复杂的人性。成为贵族的巴里·林登有了新的欲望，与侍女玩火，殴打继子，毁掉夫人的财产，贪图真正的贵族称号，暴露了人类恶性的极致。同时，得不到父爱的巴里·林登毫无保留地给予儿子爱，对母亲也尽孝。这个人物的人生经过几次决战有了转折点。起初，他与没有心爱的女人的将军决战，逃出了故乡。其次，巴里·林登通过与债主决战赚了钱。最后的决战是和继子进行的，库布里克导演在那次决战中赋予了巴里·林登善良的人性。巴里·林登的人生以失败告终，这样的结局塑造了人物复杂的性格和内在的精神世界——有一种人无法用一句话来解释的感觉。

《全金属外壳》和《光荣之路》《巴里·林登》不同的地方在于，前两部作品是彻底的战争题材电影，而且《全金属外壳》是上映时间最晚的作品，因此视觉上的风格给人以更强的冲击性和果敢的感觉。虽然斯坦利·库布里克导演在该片中没有使用第三人称旁白形式，但也选择了前后半部的叙事形式，前半部分由制造无情的杀人机器的过程构成，后半部分是在真正的战场上完成杀人。在前半部，教育班长总是让新兵们像变态一样疯狂，但如果像杀人犯一样大喊大叫，露出可怕的脸，就会有人怀疑他能否成为无情的杀手。当然不行，这道题在后半部分可以找到答案。而且观看前半部分时，黑色幽默总会让观众发笑，但是也是因为斯坦利·库布里克导演的这种黑色幽默，人们开始反省战争。悲剧是本片的核心，在前半部的最后，被战友们殴打的士兵终于变成了无情的杀人机器，他增强了自己的实力，杀死了教育班长。通过这种反转，可以让人们反省训练杀手的意义。

4 库布里克的作家主体意识和世界

库布里克作为唯一能够驾驭各种类型的电影导演，作品不多，但电影风格灵活多变。他的电影中有一点是没有变的，那就是他在电影主题中注入了深奥的哲学。《光荣之路》《巴里·林登》和《全金属外壳》都是选取大时代下意义深刻，鼓励观众思考周围世界的主题，描写人们的狂妄自大、嫉妒心等心理，或思考反人类性的问题。人们在他的电影中，以他的方式体验着人类各种生活。

虽然每部电影类型截然不同，但他对哲学的思考在每部电影中都有所体现。为了讲好哲学，库布里克选用不同的服装和布景、大胆的拍摄手法、丰富的颜色等元素强化每部电影的主题，甚至改变电影类型在他看来也是强化电影主题的手段。所以，我认为库布里克的电影类型之所以各不相同，是因为电影类型是服务于电影主题的。比如在《巴里·林登》中，导演为了拍出历史的感觉，在电影中突出了油画般的美感，采用蜡烛照明。电影还用了较多的缓慢推拉镜头，给观众一种在博物馆里看油画的视角，明显可以看出导演是在讲

艺术。可以看出,库布里克站在了很高、很清晰的视角,向观众展示文明与艺术的本质。

而在《全金属外壳》中,导演为了表现杀人机器的养成,重复的口号、邪恶的眼神等这些设计都是服务于电影主题的,特别是加入了媒体的影响。《全金属外壳》中小丑看透了战争的惨烈,当他被问到为什么要参加战争时,他却回答不上来。电影前半部分主要讲军队对个人的影响,他们之前是有个性的人,却被训练成了杀人机器。电影后半部分讲述现实中的媒体向外界传播战争的信息,通过电视、广播只传播他们想传播的信息,大众只能被动接受信息,而真实的战争大众感受不到。在这部电影中,库布里克继续用讽刺的表现手法展现了战争的残酷。

《光荣之路》中城堡的地板类似于国际象棋的黑白方格,象征着电影中的每一个人都是权利的玩具,像棋子一样任由军队高层摆布,他们都是战争的牺牲者。后来我看了关于库布里克的纪录片,类似于国际象棋的黑白格在他的多部电影中都有展现。原来库布里克很喜欢下棋,他把故事中弱势的人比喻成象棋,人的生命在战争面前不堪一击。而库布里克就是观看下棋的人,就像是上帝一样,看着战争中人们的对和错,正义和邪恶。也正是人们为了自己的利益创造出来了和对错。人们的认为的对和错只是在掩盖自己的欲望,像电影中米罗将军的欲望实际上是虚伪的。

《巴里·林登》和《光荣之路》都是斯坦利·库布里克导演关于战争的作品,通过描写残酷的战争场面,表现出了作家的反战主义,批判了社会上存在的严重的阶级主义。虽然两部作品都分了前后半部分,但一个是通过一个故事,在战争中选择多种人生追求的人物形象,提出有关战争的反省。其二,通过叙述一个人物的前半生,展现了战争环境中残酷社会现实和人们现实的选择。所以两部作品虽然有很多共同点,但各自都有魅力。

在他的电影中,库布里克没有刻意歌颂爱情、英雄等个人的、文学性的主题,而是关注更为宏大的主题,比如人类在战争中如何生存、人类与宇宙的关系、什么是真实的等哲学主题。

5 对库布里克电影的批评

人们都说库布里克是天才。他的电影虽然画面极其怪诞,但从来不变的是客观冷静的审视态度,客观冷静到普通观众看不懂,喜欢他的人把他称作离上帝最近的导演的程度。世人对库布里克的两种极端看法让我产生了疑问。电影要不要走向大众,让大众可以看懂?还是就应该像库布里克这样,追求电影中的艺术性?

一方面电影需要市场,需要人们走进电影院,电影才能有资金发展下去,也就是商业电影。另一方面,很多电影导

演想要拍摄文艺电影,但很多时候文艺电影不赚钱。在看过库布里克纪录片后,我知道了1968年,库布里克的《2001太空漫游》取得了超过5600万美元的票房。他用这笔钱想拍古装大剧《拿破仑》,但还是因为资金不足,他放弃拍摄《拿破仑》,反而拍摄了《巴里·林登》。虽然电影画面十分唯美,但是票房并不高。作为电影专业的学生,我更想看到同时具备文艺和商业价值的电影。或者说以后电影的走向是商业和文艺相融的。一部真正的好电影具有社会现实意义,也具有娱乐观赏的价值^[3]。

这样悲观的结局是人们追求的吗?或者说人们之所以生存下去,是因为有希望,有美好的事物等着人们去发现。就像《光荣之路》最后场面,一位美丽的德国女人被法国士兵羞辱。女人唱了歌谣,士兵被感动。战争虽然邪恶,牧师和法庭不能给士兵公正,但人性还存在一丝光辉,士兵还可以被感动,导演想用心灵层次感化士兵。可是在《全金属外壳》中,似乎只有小丑还有一丝人性,导演把人性最黑暗的地方都暴露出来,最后士兵唱《米老鼠之歌》走向战场。对于小丑这一代人来说,他们出生于二战后,他们看着这首歌的电视节目,听这首歌长大的。在如同地狱的战场上,他们唱起了这首歌。却没有一点感动,仿佛他们用这首歌麻痹自己,欺骗自己还是一个孩子,可是他们只是没有感情的杀人机器。这时库布里克似乎已经不相信人类本性还存在希望,这种奇特的战争让人难以呼吸,似乎人与人之间早就失去了希望。

库布里克在这三部战争电影中始终在用电影语言对人性进行哲学探索。不过库布里克太过抽象自己的思想,所以看电影有时会情不自禁地跳出电影,跳出库布里克的框架,让观众的思想站出来评论人性的好坏。所以我感觉库布里克有时想让观众独立思考,但观众跳出电影又会破坏电影的整体性。

6 总结

库布里克无疑是电影中的巨人,我认为他之所以能拍出多种类型电影有以下原因:

库布里克关注的是不同性格的人物,其他导演之所以有特定的类型,那是因为其他导演始终关注的是同一类人。比如前不久我看过的中国导演王小帅的采访,他说:“我只会拍这一种类型电影,让我拍喜剧片或者恐怖片,我不会拍的。”库布里克正是因为要塑造不同的人物性格,采用了不同的电影类型。

参考文献

- [1] 谢佳汐.库布里克影片读解[J].西部广播电视,2014(20).
- [2] 詹姆斯·M.韦尔什,吉晓倩.评库布里克的电影改编[J].世界电影,2004(1).
- [3] 嵇中豪.库布里克电影的人性母题浅析[J].声屏世界,2021(22).

中国第六代导演王小帅电影风格是如何形成的

How Did Chinese Sixth Generation Director Wang Xiaoshuai form His Film Style

崔国振¹ 卢康康²

Guozhen Cui¹ Kangkang Lu²

1. 韩国明知大学 韩国 17058

2. 北京水木云华影视文化有限公司 中国·北京 100000

1. Myongji University, 17058, Korea

2. Beijing Shuimu Yunhua Film & Television Culture Co., Ltd., Beijing, 100000, China

摘要: 论文主要总结了第六代导演王小帅的个人生活经历和他的电影历程,通过分析王小帅的代表作《十七岁的单车》《青红》和《地久天长》三部作品,总结出了他的电影世界如同他自己的亲身经历一样,都是在寻找并回忆故乡。而且他的作品都是讲述大时代下小人物的故事,贴近现实题材的电影总能引起观众的共鸣,特别是作为中国本土电影导演,他的电影中一直绕不开中国的变化以及中国人的变化,不过反映大时代车轮前进的裹挟下,个体生命的无奈感和无力感是王小帅的主要电影思想主题。

Abstract: This paper mainly summarizes the sixth generation director Wang Xiaoshuai's personal life experience and his film history. Through the analysis of Wang Xiaoshuai's representative works *Seventeen year old Bicycle*, *Green Red* and *Everlasting* three works, the conclusion is that his film world, like his own experience, is a search for and memory of home. And his works are all about little people in big times. Films that are close to reality can always strike a chord with the audience, especially as a local Chinese film director, the changes in China and the changes of Chinese people have always been hard to get around in his films. However, Wang Xiaoshuai's main film theme is to reflect the helpless and powerless feeling of individual life under the wheel of the great era.

关键词: 大时代; 小人物; 北漂; 无力感; 长镜头; 国家政策

Keywords: big times; small people; north drift; powerlessness; long lens; national policy

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7250

1 王小帅个人生活经历和他的电影

我认为导演的个人生活经历是创作时丰富的思想源泉。

王小帅 1966 年生于上海,出生几个月后,他随着父母去了贵阳。当时的中国实施“支援三线建设”计划,东部沿海城市中的很多工厂,工人举家搬迁到了西部,王小帅一家就是其中一员。王小帅本来可以是大城市里的孩子,但在贵阳十三年的童年时光让他成为农村孩子。王小帅在 2003 年到 2013 年,用了十年的时间,执导了《青红》《我 11》和《闯入者》,用这三部电影描写了贵阳的童年记忆^[1]。

后来他因为学习画画来到武汉求学,原本他以为可以一直在武汉生活下去,没想到两年后,他考入中央美术学院附

中,接着考入北京电影学院,开始学习电影。他的学习成绩很好,大学毕业总学分排在第一。北京的八年学生生涯过后,他有了北京户口,本以为自己就是北京人了,一切都在往好的方向发展,可是毕业后的工作分配彻底改变了他的命运。

毕业后,他被分配到了福建电影制片厂,离开北京来到福建是他最后悔的事情。虽然他的学习成绩很好,但是在福建他过得并不好,一直没有受到领导的重视,几年也没做出什么成绩。看清现实的他,义无反顾地回到了北京,想要拍摄自己的电影^[2]。

再次回到北京时,王小帅想要再次找回北京学生时代的感觉,但是他已经没有了北京户口,也没有了学校的支持。

【作者简介】崔国振(1997-),男,中国河北沧州人,在读硕士,从事电影的叙事结构与人物形象塑造的关系研究。

一下子成为了北漂，在北京的流浪者。王小帅没有放弃，开始拍摄自己的第一部电影《冬春的日子》，但是他在北京没有住处，没有资金，也没有人帮助，于是他开始找人，借钱拍摄。王小帅在拍摄这部电影时说：“如果这部电影成功了，那就是我当导演的理由，如果这部电影失败了，我就和电影拜拜。”结果《冬春的日子》在参赛后出现了一个好消息和一个坏消息。好消息是这部电影很成功，拿到了大奖，得到了5万美金。他拿着奖金在北京买了第一个房子，有了住处，他就可以在北京生活下去了。坏消息是当时中国的电影市场还不允许个人拍摄电影。自然的，王小帅受到了中国电影市场的打压。

2001年，王小帅拍摄了《十七岁的单车》，讲述农村孩子来到北京，成为北漂的故事。在这部电影里，也可以看到王小帅早年在北京艰难生活的影子。

2 《十七岁的单车》，2001年柏林国际电影节评委会大奖

大一的课堂上，我第一次看到了王小帅的电影，也开始了解王小帅导演。

刚开始接触电影的我，当时看不太懂《十七岁的单车》，只知道这是一部讲述农村少年到北京打工的青春电影。影片节奏沉闷，对白较少，电影中的人物在北京生活压力巨大，主人公在低沉的环境里思考做事，孤独感很强烈。那时候，刚考入大学的我并不是很喜欢这部电影，感觉这类电影太沉闷，并不是年轻人喜欢的片子。直到大三寒假，我也去了北京，我才开始了解这部片子，开始了解王小帅。

男主角小贵的理想是在北京有一份工作，自行车是他吃饭的家伙。另一个男主角小坚，他想用自行车留住心爱的女孩。小贵的自行车被偷了，没了自行车就没有了工作，而小坚在二手市场买到了小贵被偷的自行车。两人因为争夺自行车而打架，后来两人说好一人骑一天，但是小坚招惹了情敌^[3]，情敌以为两人是一伙的，打伤了小坚和小贵，并砸了二人的自行车。自行车被毁坏，小贵没了工作，小坚没了爱情。

王小帅导演喜欢用长镜头，用安静的画面去表现人物的感情，不用过多的剪辑和配乐，更多的是平视角度，以旁观者的角度描写人物。小贵在大城市中寻找自行车，坐在丢自行车的马路边。简单的拍摄手法更可以把故事中的人物情感放大，把无法回避的现实状态完整地呈现在电影里。正是因为我在北京实习的那段经历，让我看懂了这部电影。大城市中小人物的那种孤独感和无力感以纪实的手法表现出来。

人们是如何长大的，我认为当必须独自面对困境的时候，人才会长大吧。王小帅用现实主义的方式展现青春，青春时期遇到的困境是残酷的又是真实的^[4]。电影中，小贵和小坚因为自行车被砸而长大，现实中王小帅导演在北京漂流过程中长大。

3 《青红》，2005年戛纳国际电影节评委会奖

电影《青红》是王小帅导演“三线三部曲”的第一部。“三线三部曲”是导演在贵阳的童年记忆。如果我没有看《青红》，作为一个中国人，我还不知道中国在60年代施行过“支援三线建设”这个政策。王小帅导演在采访中说：“很多中国人都已经忘了这段历史，他要做的就是让中国观众重新认识这段历史。”据新闻说，当时为了缓解东部城市就业压力，开发西部三线城市，上千万人跟着工厂一起搬迁到西部山里，可是来到异乡的工人并不能融入新的环境中^[5]。

电影中的父亲认为在贵州的农村里没有出路，并且为了孩子的教育，决定迁回上海。但是在贵州长大的儿女不想走，他们在这里长大，有朋友有家，对上海很陌生。父亲把自己的想法强加于女儿，女儿不能有反对父亲的行为，更不能有反对父亲的想法。父亲为了摧毁女儿的初恋，每天监视女儿的一举一动。极其严格的父亲最终毁了女儿。

我认为在这部电影里，导演想要展现国家政策下小人物的故事，当然应以小人物为主角。但是这部电影给我的感觉是国家的这种政策成为了主角，电影全篇在讲父亲极力想要回到上海，但父亲和女儿的冲突显得不是那么重要。我认为这是因为这部电影讲述的故事是导演亲身经历的，他把这个政策给他的家庭造成的伤害看得太重了，在这部电影里带入了自己的情感，所以影片主角有些偏向国家政策^[6]。

我认为不管是什么样的国家政策或是时代背景，电影表达的角度更应该是人，人的思想、人的需求、人之间的故事。如果主人公青红和父亲之间的对抗再多一些，而不是沉默寡言的话，人物之间的矛盾冲突会更加明显。在《地久天长》中，人物之间的矛盾冲突表现得更出色。

《青红》和《十七岁的单车》相同的地方是对青春期爱情的描写，主角长时间的凝望，没有准确的话语，一个眼神就能确认两人的恋爱关系。恋爱的镜头语言也没有太大的变化，恋爱期间都是淡淡的感受，一旦矛盾爆发，便是爱情的结束。青春期的爱情就像影片中表现得那样单纯而又脆弱。

4 《地久天长》，2019年柏林电影节最佳男/女演员银熊奖

《地久天长》是我看过王小帅的电影中最喜欢的一部。这部电影与《青红》《十七岁的单车》在故事上有相同之处，都是讲述大背景大时代下小人物的故事。虽然影片中有着国家政策的背景，但只是单纯讲述人物之间矛盾的电影。

20世纪80年代，中国实施计划生育政策，一对夫妇只能生一个孩子。刘耀军和王丽云的孩子刘星意外身亡，他们的好友李海燕是计划生育办公室主任，在王丽云怀上第二胎时将其送去堕胎，导致王丽云失去了生育能力。原本关系很好的两家之间有了隔阂，刘耀军夫妇收养了一个孩子，离开了故乡。多年后，已经是老人的他们再次相聚，将心中的矛

盾解开了^[7]。

我之所以很喜欢这部电影，是因为这部电影是王小帅导演总结前几部的电影之后拍出来的电影，故事线长达三十年，讲述了主人公从青年到老年的完整故事。

首先是导演对长镜头、慢镜头的运用。在王小帅的电影中，长镜头、慢镜头是最多的，也是最能体现人物内心深处想法的镜头语言之一。加上演员出色的演技，情感的流露就像长镜头一样需要慢慢体会，个体生命的无力感在大时代的背景下赤裸裸地展现。

无论是战争还是国家政策下，时代背景是小人物无法选择的，导演在这部片子里主要讲述了人与人之间的矛盾。每个人都被时代捉弄过，刘耀军夫妇失去了孩子，和朋友们失去了共同话题，他们没有评价计划生育政策的对与错，也没有因为不能要孩子去恨李海燕，他们找了一个活下去的理由，收养孩子远离故乡。李海燕则是因为自己让王丽云失去生育能力一直愧疚。两家的矛盾一直隐藏了几十年，通过时间去感受人与人之间的感情变化。人自身的命运是无常的，有些事情是自己不能掌控的^[8]。可能一点点地变化，就能改变人的一生，其中的对与错谁也说不清，唯有时间的流逝才会消除矛盾，这也许就是导演想表达的情感吧。

这部电影的结局也是我所喜欢的地方之一，像之前王小帅导演的作品大多是开放式结局。《青红》中一家人在回上海的路上作为结局，但一家人回到上海能不能发展不知道；《左右》中男女主角吃饭作为结局，但是后面孩子活没活下来不知道；《十七岁的单车》的结局是小贵扛着毁坏的自行车消失在人群中，他有没有被公司开除不知道。但是《地久天长》中，离家出走的养子带着女朋友回家，给远在北京的刘耀军夫妇打了电话，这是个团圆的结局^[9]。

有人说刘耀军夫妇去给亲儿子扫墓就结局不好吗？导演之所以以团圆式结局，我认为有两点原因：第一，这部电影的故事线很长，不像之前拍摄的影片故事线短。长故事有了开头，也应该有结尾。第二，团圆式结尾更符合主人公的需求。刘耀军夫妇的需求就是找到活下去的理由。唯一的儿子死了，和朋友没有了共同话题，两人没有了活下去的希望。为了活下去两人远离故乡，想忘记过去，收养养子。当养子离家出走后，两人又没了活下去的希望了。所以这部电影讲的就是刘耀军夫妇寻找活下去的理由，最后找到了，那就是

养子带着女朋友回来了。

5 结语

导演王小帅说“自己是没有故乡的人”，他的电影大多都是根据自己的亲身经历改编而来的，他在电影中寻找并回忆着自己的故乡。要我说，王小帅的电影题材大多是讲述“大时代下的小人物”的故事。王小帅是历史的见证者，也是历史的经历者。他出生在中国动荡年代，跟随时代的潮流生活颠沛流离，后来又遇到中国电影市场的改革。从他的创作角度来说，遇到这么多起伏是他的幸运，他的经历本身就是电影题材的来源。

《地久天长》虽然是虚构的故事，但是故事也和导演的经历有关。他关注的是自己和身边的老百姓，想要展现的是中国近代背景下小人物的故事。他的电影主题离不开反映大时代车轮前进的裹挟下，个体生命的无奈感和无力感的思想。

参考文献

- [1] 孟君.代际更替视角下中国第六代导演的内卷化现象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020(5).
- [2] 陈旭光.从《红高粱》到《英雄》再到《归来》——论张艺谋电影的艺术变迁与文化轨迹[J].丽水学院学报,2014(6).
- [3] 贾磊磊.时代影像的历史地平线——关于中国“第六代”电影导演历史演进的主体报告[J].当代电影,2006(5).
- [4] 娄烨,Norman Brock, Placidus schelbert.《苏州河》访谈录[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版),2000(4).
- [5] 王小帅,侯克明,文静.《地久天长》现实主义与东方美学的“平民史诗”——王小帅访谈[J].电影艺术,2019(3).
- [6] 徐晓利,李丹.他者视角下的中美二战题材电影——以《南京!南京!》与《硫磺岛家书》为例[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2011(4).
- [7] 孙昕.电影《廊桥遗梦》中的女性意识及弗朗西斯卡为何没有为爱“出走”的原因探析[J].剑南文学(经典教苑),2011(2).
- [8] 袁道武,程波.身体、叙事与悖论:当代中国电影底层形象的性别转向(1992—2019)[J].北京电影学院学报,2020(1).
- [9] 李焕征.新时期中国大陆影坛“学院派”的乡土创作及其时代征候——以第四代、第五代、第六代导演为例[J].当代电影,2018(8).

现代博物馆文物保护及管理趋势研究

Research on the Trend of Cultural Relics Protection and Management in Modern Museums

冯博平

Boping Feng

陕西韩城市博物馆 中国·陕西 韩城 715400

Hancheng Museum, Shaanxi Province, Hancheng, Shaanxi, 715400, China

摘要: 随着时代的不断进步和发展,中国对于文物保护的重视程度逐渐提高,并且由于中国具有深远的历史文化,博物馆在当前社会文化的建设方面有着非常重要的作用和价值,所以在文物的保护和传承方面具备很高的认识。因此,为了更好地保护几千年传下来的文物,博物馆在其中起着非常重要的作用和意义,论文基于此展开具体研究和讨论。

Abstract: With the continuous progress and development of the times, China has gradually paid more attention to the protection of cultural relics. Because China has a profound history and culture, museums have a very important role and value in the construction of current social culture, so they have a high understanding of the protection and inheritance of cultural relics. Therefore, in order to better protect the cultural relics handed down from thousands of years, museums play a very important role and significance in it. Based on this, the paper carries out specific research and discussion.

关键词: 博物馆; 文物保护; 文物管理

Keywords: museum; cultural relics protection; cultural relics management

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7251

1 引言

文物保护技术具有很强的综合性,由文物修复技术、文物检测技术及文物防护技术三大方面构成。文物在保存过程中易受到人为因素及环境因素的影响,人为操作不当、温湿度不适宜、火灾等都会对文物造成一定的破坏。论文论述了文物保护的重要意义,对现代博物馆文物保护及管理过程中存在的问题、解决方案进行了探讨与分析,以期提升博物馆文物保护及管理能力,促进博物馆的良好健康发展。

2 博物馆文物保护的重要性

2.1 对民众了解历史有益

众所周知,博物馆中保留着大批遗物,经常陈列这些历史文物。今天,博物馆又对这些遗物开展了科学研究,来认识中国的发展史。博物馆一般会采用正确、合理的文物保护方法进行文物保护教育工作,这对于防止文物保护损毁、确保出土文物的正常陈列很有用。而博物馆在陈列出土文物

时,一般都会附带标示有与文物保护相关具体内容的招标牌(一般包括文物保护历史背景、文物保护年代、文物保护功能等具体内容),游客也可以透过阅读招标牌熟悉文物保护、了解当时的历史文化发展。总之,该馆具备了中国历史文化教育的性质。

2.2 传承和发扬优秀传统文化

博物馆中收藏了世界各地许多稀有的历史遗存,这些历史文化遗产是中华民族经过千年发展产生的文明结晶,可以全面展示当时历史与经济社会发展状况,反映古代的政治文明、经济社会文明及其文化精髓,有着比较鲜明的精神意蕴与感染力。因此,博物馆在一定程度上可以为人们学习、掌握中国传统文化创造便利,从而使人全面认识中华民族的繁荣与发展历史,在优秀的传统文化中启发睿智、振奋精神,这样有助于中华民族精神文明建设的不断深入。

2.3 促进文化强国战略实施

当前,为更好地保存中华民族的优秀传统民族文化,中

【作者简介】冯博平(1974-),女,中国陕西韩城人,馆员,从事博物馆文物保管研究。

国提出了一整套的文化强国策略。博物馆文物保护可以最大限度地降低文物遭到损毁的可能性,又可以保存国家的文化底蕴,使国家在世界上的文化地位获得更进一步的增强^[1]。中华文化最大的优点是可以记载历史、体现历史的真实性,中国的文物保护又可以让中华民族在全球文明争夺中取得良好的竞争优势。

3 博物馆文物保护工作的意义

3.1 文物能更好地弘扬精神文明,增加社会人文内涵

文物具有难以复制的独有性质,是承载着人类历史与文化以及前人思想的重要结晶,在弘扬精神文明、增强城市人文内涵上有着难以取代的重要意义。博物馆中保存的每一件文物,不但有其鲜明的地方特点,同时记载着辉煌灿烂的本民族文明历史,是促进社会主义精神文明建设顺利实施的重要保证。由于当前中国对文物事业的发展十分重视,博物馆的藏品规模、品种、质地等均获得了显著提高。同时,各个文物单位在出土的过程中都有其独特的地域区位优势,对出土文物的深入研究必须与本地的历史、地理、社会变迁有效结合,使出土文物形成地方独特文化的浓缩与形象表达^[2]。加强对博物馆文物保护任务的推进,才能有效促进精神文明有效传播,树立古城文明品牌,提升古城人文内涵,给社会主义精神文明建设带来强大的思想力量。

3.2 可以带来巨大的效益,繁荣地方文化

当前,博物馆在文物管理工作实施的过程中,重点以维护为主,同时也在管理方面开展了多元探讨工作,使博物馆的文物管理工作得到了可喜成果。文物本身在政治、经济、文化等各方面都是地区文明的一个特殊表征,除能供人民观赏以外,文物背后所包含的教育人生价值、科学研究应用价值、艺术审美应用价值等,对提高广大民众的爱国主义情感,增强人民群众精神追求,陶冶人民的审美情操,启发人类聪明才智,促进社会主义精神文明建立等,都有着不可取代的社会价值。文物管理工作的有效实施,要能够立足于历史文物保护工作社会经济人生价值的多元发展,并引导广大人民群众群众更进一步地热爱生命,生生不息,艰苦奋斗,推陈出新,使文物工作的社会经济与人生价值真正得以有效体现。

4 博物馆文物保护工作的不足

4.1 文物陈列和保管的环境和设施

目前许多博物馆设备较为陈旧,更加重视藏品的展示与流通功能,但对出土文物分类保管与陈列空间的环境管理缺乏重视,致使某些出土文物所在的展览场所、库房环境中出现各种情况,造成其遭受腐蚀与破坏,极度干扰出土文物的科学研究与典藏利用。一方面,在内部陈设和展览设备方面,由于有些的陈设柜材质和做工比较粗劣、密闭性不佳且有些材质容易排放有腐蚀性溶剂,不利于出土文物的合理保存;另一方面,由于有些博物馆的仓库内没有适当的环境温湿度

监测与调控装置,或是当馆藏文物出入库后不能及时正确的评估其保存状况,使得仓库内各个门类的物品保存情况失衡,都可能对文物保护造成不必要的损失^[3]。

4.2 文物保护工作经费匮乏

由于群众出土文物保护意识还不高,博物馆在文保的具体工作中并没有资金保障,购置成套设备也困难重重,由于资金投入不够而造成文物保育力量的欠缺。另外,由于资金投入得不够也造成了文物保护人才流失,因为高层次人才培养就需要相应的资金保障。只有大中型博物馆才具有人才竞争的优势,因此中小型博物馆无法为文物保护工作人员带来相应的奖励资助,开展文物保护宣传工作时就会遭遇阻力,使得博物馆文物保护工作的成效不甚理想。

4.3 缺乏专业的文物管理人员

文明管理作为中国城市文明的代表,对文物保护的管理要求也是相当高的,首先必须具有一定思想的文化素质能力,要是文物保护管理者的思想文化素质能力过低,对文物保护的管理来讲那是比较严重的损失,影响也是相当大的。但目前的文物管理者,一般素养都相对落后,甚至说不上来所保存器物对应的历史事件和时期,加之自身对文物专业知识掌握较少,使文物的保管领域经常存在混乱的现象,也就是说,文物管理者的专业知识素养对文物的保管工作也起到了非常关键的作用。

5 博物馆文物保护管理措施

5.1 完善藏品管理制度

在博物馆文物收藏管理工作中,形成一个完善的管理制度可以在很大程度上降低文物藏品损失,因此博物馆的收藏管理工作中要加强管理体系建设,将文物收藏的管理过程按先进模式加以改进,才能使整个管理变得更加科学性、技术规范、科学合理。另外,博物馆在文物收藏保管的管理过程中还应该根据当前博物馆的实际状况,建立一整套适用于博物馆的收藏保管管理的相应制度^[4]。比如,既可以根据文物收藏的入馆日期和文物年代进行统一管理,还可以根据文物收藏类型加以细分,并对各个门类加以更加精细的管理,进而确保了文物收藏的安全。所以,要求博物馆工作人员在第一时间登记所有出土文物的入馆日期和出土日期,并根据分类标准对所有出土文物加以分类,同时在入库上架前也要逐项核对所有文物日记的目录。此外,馆内管理工作不但要注重固定入库时间,还延伸至博物馆的分类管理和陈列管理等工作,以确保文物收藏的安全。

5.2 健全文物保护体系,得到政府部门的支持

博物馆文物保护事业不仅是单纯的维护事业,它深受政治、科技和法规方面的制约。所以,要想提高文物管理工作的质量,首先必须建立健全的文物制度,加强对文物事业的扶持工作。近年来,国家尽管对文物的有关规章制度做出了制定和完善,但仍然无法解决博物馆文物保护管理工作的基

本需要。由于众所周知,文物保护工作需要巨大财力的支撑,所以,全国各地的地方人民政府都应针对自身地区的实际状况进行文物保护工作,并加大对文物事业的扶持力度。而博物院本身也应建立完善的规章制度,建立相应的社会责任意识,发展文物事业,从根本上完善文物管理制度。

5.3 提高管理人员的素质水平能力

做好在职员工的知识与技能的培养,可以使员工在企业里了解到文物保护的重大意义,使员工进一步为祖国文物的保存事业作出贡献。同时,博物院的文物管理者在提高专业知识水平的同时,也必须提升自己的文化素养;除进行平时的文物管理之外,也应该培养对文物保护工作的兴趣;在管理时必须细心研究博物馆内的环境情况、出土文物的状况。博物馆温湿度状况以及周边环境的好坏与安全,更直接关系到整个博物馆的兴衰,因此一旦出现情况,就必须及时做出反映,尤其是在文物保护的环境安全方面更应该管理得严格,最好还能把文物保护人员作为自己的儿女一般来细心呵护,唯有如此才能真正把文物保护管理的工作搞好,从而提升了文物保护管理者的专业水准与意识,才真正能够使文物保护工作受到更切实维护与重视^[5]。

5.4 大力发展博物馆信息化管理

现阶段,计算机网络技术、智能化控制技术以及智能监测技术的普遍运用,帮助博物院管理改变了原来的粗放式保管办法。从而可以做到全方位、全阶段、全要素的有效保护,也使得文物管理越来越具备了科学化和规范化。同时发展博物院数字化也是社会进步的必然需要,利用网络手段和数据手段能够形成立体化博物馆陈列方式,更加形象地展示文物本身所具备的特殊内涵。所以博物院在文物保护建设中应运用数字化手段与方法,建设文物数据资料库,把传统文物知识和先进科学技术方法加以有机融合,开辟从文物资料获取到利用的系统性模式,提升文物的效益与品质。

5.5 文物保护应该全民化、科技化

随着中国经济社会的进一步发展,中国人民也开始对一种更深层次的人文与艺术修养产生强烈渴望,对文物保护工作的兴趣也大为增强,对文物保护的重要意义也有了初步的了解。所以,文物和管理人员的观念也需要得到提高,为更好地管理文物的安全,文物管理工作也必须顺应时代的发展趋势,做到现代化、科技化。

现代博物院在文物保护管理工作中,应坚持以人为本的基本思想,科技的应用是不能离开技术人员而单独存在的,在运用科学技术的同时,也要重视对人力资源的控制,要清楚人力资源才是文物保护工作安全防范的最主要因素^[6]。此

外,还要增强广大群众对文物保护工作的认识,让广大人民群众都加入文物保护队伍中,形成大家积极参与的社会环境,从而充分发挥群众团结的作用,以促进现代博物院的文物保护管理工作向全民化方向发展。最后,随着社会经济的发展进程,现代博物院需要针对自身优势,逐步形成科学的管理体系,通过运用新科技提高文物管理的效率,逐步实现文物管理科技化、智能化,并利用更全面的监管制度完成对文物管理的高度控制,以提高文物质量。

5.6 加强博物馆基础设施建设

数字化年代,每个领域的科技水平都要迅速提升。而博物院的文物保护、陈列服务、科学研究等项目也必须做到紧跟社会发展的脚步,并按照博物院工作要求不定期更换设施,以为文物的保管与维护事业顺利开展提供更加有力的技术保障。同时,除了更换原博物院内的设施外,也必须对原博物院的设施及时地做好维护与保养。但目前,部分地方政府由于发展条件不成熟等因素而对原博物院投入比重过小,这在很大程度上影响着原博物院的基础设施建设质量,对提高社会服务水平也造成了一定的影响。特别是在一些地区的美术馆,由于设计赶不上社会建设,面积又太小,缺乏充分的文物空间,导致馆藏文物无法安全有效地得到保护。针对此,博物院将注重旧设施的翻新与改进,不断投入大量人力、财力和物力,以充分发挥既有资源和已有设施,最大限度地完善设备,为文物提供了有力保证,这对于提升文物保护管理的水平有着很大意义。

6 结语

博物院在重视自身发展的同时,应做好文物保护工作,以实现其推动国家文化产业发展的作用。

参考文献

- [1] 陆思洋.博物院文物管理中的文物保护措施分析与解读[J].科学大众:科学教育,2018(9).
- [2] 洗永城.现阶段博物院文物保护的有效途径分析[J].文化创新比较研究,2018,2(6):159-161.
- [3] 刘静.博物院文物保护现状分析与完善途径探讨[J].丝绸之路,2017(4):64-65.
- [4] 李海艳.博物院文物管理过程中文物保护的相关措施探讨[J].中国民族博览,2020(6):220-221+246.
- [5] 王斌.做好博物院馆藏文物保护管理工作的研究探讨[J].文物鉴定与鉴赏,2020(8):136-137.
- [6] 陈菲.博物院文物管理中的文物保护措施初探[J].文化创新比较研究,2020,4(13):173-174.

试论《红楼梦》作者曹雪芹即吴梅村

Discussion on Cao Xueqin, the author of *A Dream of Red Mansions*, is Wu Meicun

刘兴秀

Xingxiu Liu

中国农业科学院 中国·北京 100081

Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, 100081, China

摘要: 关于《红楼梦》作者是谁这个话题, 笔者观点为: 明清诗人吴梅村为《红楼梦》作者, 曹雪芹乃吴梅村在《红楼梦》中作为编删者、传书者化名。也即吴梅村即是曹雪芹; 曹雪芹乃吴梅村。论文从《红楼梦》作者曹雪芹释名、吴梅村与曹雪芹名的关联、吴梅村创作《红楼梦》的动因、《红楼梦》作者吴梅村自隐其名的必须性、《红楼梦》创作体例及文体风格等方面, 论证了《红楼梦》作者曹雪芹即吴梅村。

Abstract: On the topic of who is the author of *A Dream of Red Mansions*, the author's view is that Wu Meicun, a poet of the Ming and Qing Dynasties, is the author of *A Dream of Red Mansions*, and Cao Xueqin is Wu Meicun's pseudonym as the editor, editor and biographer in *A Dream of Red Mansions*. That is, Wu Meicun is Cao Xueqin; Cao Xueqin is Wu Meicun. This paper demonstrates that Cao Xueqin, the author of *A Dream of Red Mansions*, is Wu Meicun from the following aspects: the explanation of the name of Cao Xueqin, the relationship between Wu Meicun and Cao Xueqin's name, the motivation of Wu Meicun's creation of *A Dream of Red Mansions*, the necessity of Wu Meicun's concealment of his name, the writing style and style of *A Dream of Red Mansions*.

关键词: 《红楼梦》; 曹雪芹; 吴梅村

Keywords: *A Dream of Red Mansions*, Cao Xueqin, Wu Meicun

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7252

1 引言

关于《红楼梦》作者是谁这个话题, 自《红楼梦》传世以来, 特别是近百年来, 《红楼梦》研究者、读者、爱好者, 争论不休, 无以定论。近年来, 关于《红楼梦》作者, 不同的文章、论证、观点推达出明、清之际或诗人或皇室贵胄为其作者, 多至60多位。论文笔者之于《红楼梦》作者是谁的观点为: 明清诗人吴梅村为《红楼梦》作者, 曹雪芹乃吴梅村在《红楼梦》中编书者、传书者化名。

笔者的观点即: 吴梅村即是曹雪芹; 曹雪芹乃吴梅村。

众所周知, 对于一部文学作品作者的论定, 无论从文学理论的视域、视界识见, 还是从文学作品文本本身观照, 作品与作者是二元同一、多元同一的。换言之, 作品是作者创作的, 作品必定深深烙刻、镌记着作者本身的气韵和内在。从某种角度可谓之, 作者即作品, 作品即作者。作者和作品二元、多元不可分。

基于《红楼梦》文本出发, 基于明清诗人吴梅村个人经历、诗歌文论与《红楼梦》文本诗性文论等诸方面参证, 笔者析见如下^[1]。

2 吴梅村何许人

吴梅村, 名吴伟业。字骏公, 号梅村, 别署鹿樵生、灌隐主人、大云道人、旧史氏, 国史氏, 江苏太仓人。生于明万历三十七年, 明崇祯四年(1631)进士, 榜眼, 崇祯帝亲擢翰林编修, 后任少詹事、太子侍读、左庶子。清顺治十年(1653), “诗坛领袖”吴梅村被迫应诏侍清, 逼迫入侍清廷翰林, 后至国子监祭酒。

《四库全书》别集之首冠, 乃吴梅村。“恸哭六军俱缟素, 冲天一怒为红颜”, 即出自于吴梅村《圆圆曲》一诗中。吴梅村诗行自成一派, 后人谓之曰: 梅村体。吴梅村诗多参李杜诗。乾隆皇帝题《吴梅村集》, 其题曰:

梅村一卷足风流, 往复披寻未肯休。

秋水精神香雪句, 西昆幽思杜陵愁。

裁成蜀锦应惭丽, 细比春蚕好更抽。

寒夜短檠相对处, 几多诗兴为君收。

翰林吴梅村, 同时是明清之际的诗人、画家、医家, 其画作为明清宫廷所收藏。

以上是笔者之于吴梅村其人的简要介绍。冯其庸、叶君

【作者简介】刘兴秀(1965-), 中国四川成都人, 本科, 助理研究员, 从事汉语言文学研究。

远先生著《吴梅村年谱》一书，详论了吴梅村的一生行状及其著述，此书可谓研究吴梅村生平事迹最权威之作。

《红楼梦》作者曹雪芹，在《红楼梦》文本首回与第一百二十回中出现。文本首回叙述者，也即《红楼梦》作者谓曹雪芹乃《红楼梦》编者；第一百二十回谓曹雪芹乃《红楼梦》传书者。以上两条文论文字信息，实际告诉读者，“曹雪芹”乃《红楼梦》作者化名、托名^[2]！

3 曹雪芹笔名推解

在《红楼梦》中，非常明确的文本信息是最终定编、撰删、总辑《红楼梦》的编辑者为“曹雪芹”。从《红楼梦》成书于“文字狱”的当时现实创作背景下，作者在作品中必须以“避难法”方式写作，可以断定的是“曹雪芹”是书中化名。

与吴梅村同时代之柳敬亭，本姓曹；苏崑生，本姓周；现代文学之一代大家鲁迅，本姓周……《红楼梦》作者，本姓曹乎？依之于其时之时代环境视之，概率为千万分之一，《红楼梦》作者本姓非曹，此观点定可立。

而《红楼梦》作者为什么要取“曹雪芹”为化名，特别是姓取其曹呢？“曹雪芹”三字出现于“吴玉峰、孔梅溪、棠村”之中嵌合“吴梅村”三字之后，于吴梅村有何关联呢？

3.1 吴梅村与曹姓血脉渊源

吴梅村之母朱淑人之外祖父为曹鲁川之婿。曹鲁川是明时理学学者，著有理学著述几十卷。照如禅师，为其后人。明时著名文人文征明为吴梅村高祖吴愈女婿。吴梅村之母虔敬的吃斋念佛，在吴梅村成长中，不时念及曹鲁川之人与事。可以说，曹鲁川间接地在吴梅村的生命成长中，产生着相应的影响。因其母与曹姓之关联，曹姓与吴梅村的血缘基因有了相应关联。

3.2 吴梅村与“雪”之关联

姑且不论吴梅村诗歌中多处见“雪”，吴梅村好友苍雪禅师法号中有“雪”，并多有见诸于字墨之处。而最直接让人知悉吴梅村爱雪、喜雪在于，其将倾尽半生心力、财力所建的“梅村别墅”的藏书楼直接题名为“娇雪楼”。

娇雪楼！“雪”之天天见于经阁书楼，见于笔墨纸砚案几之高处。可见吴梅村之爱“雪”！

“秋水精神香雪句”，雪在其中。

吴梅村为何要将其藏书楼名之曰“娇雪楼”，笔者以为娇雪二字取自于杜甫诗歌《北征》诗句中“恸哭松声回，悲泉共幽咽。平生所娇儿，颜色白胜雪”句。

“乾坤含疮痍，忧虞何时毕。”“回首风翔县，旌旗晚明灭。”“胡命其能久，皇纲未宜绝。”“煌煌太宗业，树立甚宏达……”《北征》诗中意，也正契合作为明朝遗民吴梅村的现实处境、心境和心灵夙愿。

煌煌太宗业，旌旗甚宏业。先朝遗民吴梅村在内心深处希冀着如《红楼梦》中“兰桂齐芳”似的南明王朝的中兴。

芹，读书人采芹之谓也。吴梅村榜眼翰林，进士读书人也。

“曹雪芹”之名，缘起于斯！缘起于此！

3.3 吴梅村与曹雪芹的关联

曹雪芹与吴梅村，如此关联着！旧时读书人，其志号，书斋名题，直接反映着其人生的志向与志趣。吴梅村顺治十三年归里之后，时年48岁近成数五十岁的他，开始了他的史笔之旅。其于梅村别墅“娇雪楼”读书释卷、作诗序文、铭碑画卷、水墨丹青。

曹雪芹之名源，还可有一解，曹，取之于涂曹。涂曹，统领吏部之臣官所属也；雪，娇雪楼之雪；采芹，读书人也。

翰林吴梅村，于娇雪楼作《红楼梦》，作者将作者身份、作书地点在化名中显现。

当然，作者为什么取名曹雪芹，定可以它解，多解。牵强可附会，然后附会定非无水之木，无根之源，更非空穴来风。

曹雪芹，在《红楼梦》中出现，其为化名、托名，应该是无可争议之共识定见。旧时文人，作书著作，往往以其志或号记之，特别是文人更以己之为自己取的志号，风雅称于时，以显其志、其趣、其旨，其立世之志观也。

吴梅村之雪芹。娇雪楼之读书人、写书人。

3.4 曹雪芹，“朝（臣）血情”之谐音解

曹雪芹，还可有一基于谐音之解，即“朝（臣）血情”。朝，涂曹所属朝廷重臣也。涂曹，也可见曹雪芹之曹也。

朝臣血情。吴梅村，崇祯帝翰林近臣。当崇祯帝“天子守国门，君王死社稷”“玉带林中挂”“一朝尽，花落人亡两不知”时，当其闻崇祯帝自缢之讯时，其朝子血情喷涌，其第一反应是随先帝而尽臣情上吊自杀，因其家人发现，其老母拦腰而泣，吴梅村在其母谓之若自杀，留下一家老小怎么办的泣问中，最终选择了“平生只欠一死”而“草间偷活”。吴梅村在“本是淮王旧鸡犬，不随仙去落人间”的悔恨、忧怨和痛哭中，在清廷逼迫入侍而作了“贰臣”的骂名中，度过了他人后半生自我认定的“一事无成、半生潦倒”“罪孽”之人的生命岁月。

“千古艰难惟一死，伤心岂独息夫人”。《红楼梦》第一百二十回中，引邓汉仪之诗，正是吴梅村一代明朝旧臣又侍清的“贰臣”之写照。作者引其诗于《红楼梦》中也是一种自我无可奈何之中的自讼！

再审“娇雪楼”之取名志意。娇雪之取于《北征》诗句：“乾坤含疮痍，忧虞何时毕？回首风翔县，旌旗晚明灭。”诗史杜甫《北征》所叙事之情状与娇雪楼中吴梅村此时此刻所临之社会现实情状是何等相似也。

忽明忽暗之旌旗飘动之诗句，映入先朝翰林、旧史氏吴梅村眼中，那是“明灭”之痛，那是乾坤疮痍之忧。于是，朝子翰林，在《红楼梦》中，以黛玉葬花般的哭记以身血抗清之阁臣英烈事迹。一曲《葬花吟》，千般无可奈何南明之痛泣！葬花吟，埋葬的是花魂，吴梅村埋葬的是他自己！

当然，“曹雪芹”作为笔名、化名、托名，若非作者本人留有笔墨或当时之同道、文人雅士亲闻其解，他者之解只

能从其意中，或从字面中，推解其中大意。然而，对于一部文学作品作者之笔名大意，虽无作者亲证、亲笔之解，阅读者望名生义，特别是基于文字所涵文意和显见的取典取诗取其名中，可以一叶知秋，一管窥豹般，一粟见苍海般，从文中见其志意也。

虽则，无论如何解“曹雪芹”化名之由来，其解肯定不可能百分百精确吻合、榫合于作者原意，具象会意推之大致可以。何也，因为，精准百分之百的原意，除作者本人述文解之，他人之推断定乃附会之意也。当然，言之附会，望文生义，从文字、句象本身出发的推论，定也非南辕北辙之会也。

《红楼梦》作者化名之取之大致，作者一定会让后人，以中华文化诗意典藏中，藉之于文脉源缘，藉之于文本风格，而有稽可考！古汉语、古文字，会象可以具意也。此也乃文字源起之发轫之一尺轨也。

“曹雪芹”现于吴玉峰、孔梅溪、棠村之后。吴玉峰，昆山玉山也，其出生地；东鲁孔梅溪，天下读书人，孔老夫子弟子也。梅溪二字，可见于吴梅村画作《梅花庵溪山书屋》，梅溪从此跃然而出、呼之即应，吴梅村画家也；棠村、梅村，棠梅同季，吴伟业之字梅村也。

4 吴梅村隐其自己为《红楼梦》作者名的必须性

鹤鸰之悲，棠棣之威，兄弟荣辱而连襟，棠棣之花灿而连片。在清初高压环境，文字狱兴盛之际，一句一诗皆有可能轻则入狱，重则满门招斩株连九族的社会实景下，只要作者是吴梅村三个字，招致的必然会是什么？同时代的钱谦益《有学集》作者之意说非怀明、侍清非本意，结果被下狱，文稿书籍被禁被销毁。

作为一代诗坛领军人物，可以说当时文坛数一数二的人物，侍清期间，顺治因吴梅村身体虚弱，还曾亲赐过药丸。吴梅村在崇祯自缢明亡之后，不待而隐七载左右，后被各种逼近而侍清至国子监祭酒，三载后以嗣母之病归故里，最终辞请而准，获不侍。

吴梅村虽归隐，清廷会任之放言，会无条件的让其隐于江湖？吴梅村在“奏销案”中被牵几近解押至兵部下狱，后经竭力疏通，几近破产而保全。从当时廷政观察，“奏销案”可否合理质疑为是对江南遗民文人绅豪的一次出师有名的清洗？之前陈之遴案，作为陈之遴的儿女亲家，曾经同阁，吴梅村也是九死一生似的得以幸免。陈之遴案，在《红楼梦》第85回中《薛文起复惹放流刑》，影射了这一真实的历史事件。而清廷竟究何以放过了吴梅村，档案似的文档不得而知。但从吴梅村侍清之后，以及后期的诗文、序文、碑文中，对清廷圣恩的称颂，对郑成功的评价，如果以个体生命在时代背景下的处境再评析，是可以析出一些端的来的。

在《红楼梦》第83~84回中，可以读出作者对侍清被逼情态的描述，庙堂之高的和尚，门子直逼家宅后庭，要的不光是钱啊，要的是人啊。作者借语之中，表述了文章之纲目。

清廷逼迫吴梅村出侍，其实相中的就是吴梅村手中的那方砚、那杆笔，作为当时文人领袖，前朝遗民，吴梅村既不能选择死，更不能选择活的方式，他的选择只有唯一，俯首听命。如82回之后的宝玉，他中举了，补披了猩猩红披风，戴了猩猩红斗笠见了爹娘，这不是吴梅村被举荐又穿了朝衣侍清的形象写照吗？“两番人一番事”，第82回之后的小说中的人物与此前章回的人物，名还是那个名，事已经不是那方事。生、旦、净、末、丑，只是小说之述事角色罢了。

英莲，应怜九月初三夜，半江瑟瑟半江红，月似珍珠露似弓。明清鼎革，英莲改名香菱。小说中莲菱的命运描写、呈现，至大观园后方学诗的英莲，与吴梅村本人学诗经历何其相似，吴梅村之于湖广主考之后，与熊开元、宋九青游黄鹤楼之际，方开始学诗。熊开元明灭之后最终归隐姑苏灵岩寺。聋道人形象出现后，脂砚斋让读者上下反着读，何其聋聩也，其实大智若愚，耳聪目明也！

《红楼梦》中作者借英莲香菱的命运，对自身命运之苦难时艰之身不由己，找到了情感上的渲染、渲泻出口，呈现了个体命运在时代环境中的无可选择、悲哀无助。香菱在诗文中，在内心品格的持守中，妥协于现实，与金桂即金清之金贵周旋中得以暂且的尚存。最终，英莲也即香菱，在金贵薛家留下一脉，留下一文脉，即千古之《红楼梦》之从华夏开天辟地、女娲娘娘九天玄女所授之《金篆玉函》中走来。三生，世世，中华文脉传脉于此于斯！作者在金清的时代背景下，守候着华夏文脉！

众所周知，大凡生命均脱离不了当时代的背景与现实而生存与存在。吴梅村生存于封建王朝兴替时代，其个人命运要坚守其坚守的人文理想和朝臣正统秩序，其个人命运只能是必然是悲剧的命运归宿。而作为封建文人自古以来礼常纲要、君臣伦常，使其面对兴替之际，内心与现实的选择注定将是命运的时艰。于是，个体生命在寻找生命出路之时，在迷离、痛苦之中泣血选择。诗史之吴梅村，最终回归于其生命灵魂的气质，实现灵与肉的同一，现实与时代，历史与时空的同一。他在《红楼梦》的创作中，超脱于世！空空道人，是也！

一阴一阳之谓道，一花一世界，一叶一菩提，一芹一脂，一花开五叶，最终成就圆满于集《石头记》《风月宝鉴》《金陵十二钗》《红楼梦》为一炉一书，如画，观画之人，读书之士，可以从书出发，从己出发，大观其景其文其旨也！

《红楼梦》以一书夹藏多书的体例，完成了作者传记《石头记》；明史、南明史、清史融一书的《风月宝鉴》；明阁臣传的《金陵十二钗》，实为《金陵十二差》也。总辑名为《红楼梦》的奇书。

《红楼梦》前八十回主述明，后四十回主述清。也即《红楼梦》是一部以上部、下部分部之书。上部述明，下部述清。笔者以紫竹滴水之名发表于《神州》杂志（2021第07期）的《春秋笔墨红楼梦》一文，对此做了详尽分析。

《红楼梦》下部，也即后四十回，主述作者所经历的顺

治朝及康熙前五左右之事。宝玉出家，影射顺治出家之历史事件。作者于康熙十年离世，《红楼梦》完成于此前的至少叁年时间，也即康熙七左右。在吴梅村与冒辟疆的通信中，吴梅村告之其完成春秋之作，其实即暗指以春秋笔墨所完成的以小说为载体的、实为史书的《红楼梦》。

吴梅村之作《红楼梦》之创作根本，在于传书、传史、传世，而非传名。因《红楼梦》在某一维度，乃传史、传诗之作。故这也是后人读《红楼梦》可以读出60多位，甚至更多位作者的原故。对此，笔者将另文详述。

吴梅村恰是因为其名声，其在明清之际之声名，使其传书必须隐其名，否则也许书之胎死腹中、其诗文成禁事小，灭门累连同盟同族事大。再有甚者，如不能传书，更是作为一个以传史作为人生使命与理想的封建时代以太史公言为人生坐标文人来说，其实就是其历史生命的焚尸灭迹。故而，之于吴梅村而言，以隐名而传书，如脂砚斋批注之言，经几世几劫再出世。三十年为一劫，红楼梦作为伏藏作品，在乾隆时代刊刻出世！

因为世间没有曹雪芹，故而红楼梦之有之存世。清庭命官曾找查至为曹雪芹者，为一贡生，无后。这一线索说明什么？说明在康乾时代，如果实有一名红楼梦作者曹雪芹之人的蛛丝马迹，均将被查找出来。

《红楼梦》小说第一章，楔子中，作者在书外音言，如果说书为雪芹所作，那此时叙述者又是谁呢？作者自己说自己五十壬寅除夕而亡，那又是谁在当时述事呢？故而，作者说作者之滑式，需巨眼方得其辨。读《红楼梦》此处文字，至少需反复几次，此文字是在小说章回中，是在小说内容中，非书之自序、他序中，是小说的一部分。此时，述事时，是作者在书外述事，此段依《红楼梦》成书之风格，作者将吴梅村三字隐于其间，同时，虚化其名为曹雪芹之名，也即笔名来自定《红楼梦》作者。因为书中编删除成书者之名，确以“曹雪芹”为其《红楼梦》之名，因此便堂而皇之、掩人耳目与吴梅村无关，为此作者之目的达到了，此书在当时清庭可以认定是谁写的均可，就不能认定到吴梅村头上来，否则文字狱下，吴梅村家庭以及复社同盟及更多的文士，必然就是大祸临头！

而《红楼梦》为一部诗化小学，其中梅村体俯拾皆是，鲜明的烙刻着作者的风格特征。众所周知，诗文之风格是一个诗家大家独有的，如鉴成化之瓷宝，有无嫣紫是其断代之根柢。《红楼梦》这样一部诗化作品，明清诗人谁能如此造作，当吴梅村唯一也。故而，《红楼梦》作者吴梅村，必须隐其名，而故弄玄虚般，以曹雪芹化名，同时又以脂砚斋批注，曹雪芹已经五十而亡，《红楼梦》为残书等方式，以达至避难传书之目的！

5 吴梅村创作《红楼梦》的创作动因

5.1 《红楼梦》创作缘起

文学作品的创作，需要缘起。文学作品创作，乃是基于

生活与艺术逻辑基础之上的创作活动。津河渡岸，至岸舟可遗也。津河渡舟，至岸舟停津河也。刻舟求剑，乃胶柱琴瑟也。得鱼忘筌，乃具象会意者也。

创作，有其逻辑。文学作品的创作，乃基于生活和艺术逻辑基础之上之上的创作活动。文学作品，以艺术的形式反观、观照生活与现实的逻辑。一个作者之艺术作品之创作、创造，源自其基于生活与现实之上的艺术呈现和表达。逻辑，是艺术表与呈现的基柢。

《红楼梦》作为一部近百万字，作者以十年之久的时间，以泪哭成之书，此乃为作者心濡血蕴之作。其创作的缘起，必乃发源于生命深处的表达与呈现的生命动因。

《红楼梦》乃融注生命毕生之心血表达与呈现。《红楼梦》之文墨，实乃心濡血沫。

基于生命之血情之缘起和创作动因，方能触动和触发《红楼梦》作者以其毕生之力去创作、完成《红楼梦》这样一书三写，记事录事鉴史之书。

《红楼梦》作为一部文学作品，其作者的创作缘起，清清楚楚、明明白白写在文本本身字里行间。《红楼梦》文本中作者创作旨归昭然若揭，开篇即述明作者之创作宗旨。

“今风尘碌碌，一事无成。忽念及当日之女子，一一细考，觉其行止见识，皆出于我之上。何我堂堂须眉，诚不若彼裙钗哉？实愧则有余，悔又无益，悔又无益之大无可如何之日也！当则，则自欲将已往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，饫甘饜肥之日，背父兄之教育之恩，负师友规谈之德，以至今日一技无成、半生潦倒之罪，编述一集，以告天下人：我之罪固不可免，然闺阁中本自历历有人，万不可因我之不肖，自护己短，一并使其泯灭也。”

上段文字也乃《红楼梦》作者创作之宗旨之开宗明义也。

因《红楼梦》作者处在其生存时代的背景下，为“避难法”之故，借“假语存，真事隐”之创作手法，将真事隐于字里行间、典藏移借，将其个人所经历的人生经历，将其面对末世鼎革之际的历史事件与人物夹藏于文本故事叙事之中，也即在以宝黛爱情为主的叙事框架下，假借语言文字，在藏隐之中，实际上将所要表现的人与事，表达的兴亡之论，将作者自身的人生历事、人生觉悟呈现表达了出来。真事其实显于假借的语言文字中，存现、呈现出来。春秋笔墨《红楼梦》是也。

《红楼梦》创作缘起，实乃作者所处时代所给予其个人命运使然。

吴梅村因在甲申之变后，未以身殉帝，在后来的日子里，为清廷逼迫而待清，成为国子监祭酒，做了贰臣。吴梅村对此一直耿耿于心，在其诗歌中多涉此自讼自悔自痛之主题。对此，吴梅村也一直认为自己是一个罪人、一个罪孽之人。

吴梅村之所赖天恩，乃崇祯皇帝对其知遇之感，对其恩宠擢拔之恩，纵观吴梅村之仕臣生命，可以说崇祯帝是其再生父母，给予了他仕臣生命。

吴梅村22岁参加会试，第一名。因其房师李明睿和首

辅周延儒与阁臣温体仁之间的争斗积怨，温体仁一派上旨李明睿取吴梅村会试第一，乃因其与吴梅村之父吴琨为旧友之故，因此有“舞弊”行为，并以此弹劾周延儒。吴梅村实际上陷入科场“舞弊案”之中。李明睿为此将吴梅村会试卷子呈崇祯皇帝，崇祯皇帝亲阅吴梅村试卷后，在吴梅村试卷上御批“大博雅正，足式诡靡”八字，一锤定音“舞弊案”。后又于殿试钦取吴梅村为榜眼，并授翰林编修，后又“给假准娶”吴梅村回家娶亲。

崇祯帝时，擢拔吴梅村为东宫侍读、太子师等。在太子出阁的“文华经筵”上，崇祯帝钦点吴梅村讲《尚书》大义。吴梅村的讲解得到崇祯帝首肯、称道，对一个封建时代以修身治国平天下为理想的读书人，这是何等的荣耀！对于一个家族而言，皇帝钦点“给假准娶”，这是何等的光宗耀祖之盛事！这也是吴梅村所赖之天恩！对于此，对于吴梅村经历的这一切，镌刻于他生命之最高处和最深处。他把他记录于《红楼梦》“元妃省亲”章回故事的场面与场景之中。

5.2 《红楼梦》创作素材，源于作者的经历和生存现实

一部文学的作品的创作，其素材是来源于生活和经历本身的，源于其生活，并高于生活的，作品乃艺术创作之结晶。

《红楼梦》第十八回，贾政《上贾妃启》如下。

“臣，草莽寒门，鸠群鸦属之中，岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩，下昭祖德，此皆山川日月之精奇，祖宗之远德钟于一人，幸及政夫妇。且今上启天地生物之大德，垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，臣子岂能得报千万一！惟朝乾夕惕、忠于厥职外，愿我君万寿千秋，乃天下苍生之同幸也。贵妃切勿以政夫妇残年为念，懣愤金怀，更祈自加珍爱。惟业业兢兢，勤慎恭肃以侍上，庶不负上体贴眷爱如此之隆恩也。”

若将上文中“贵人”去掉；“祖宗之远德钟于一人，幸及政夫妇”之“幸及政夫妇”，换为“幸及臣”；将“贵妃切勿以政夫妇残年为念，懣愤金怀”去掉；将“更祈自加珍爱”加主语“臣”。

当我们再看下文：“臣，草莽寒门，鸠群鸦属之中，岂意得征凤鸾之瑞。今上锡天恩，下昭祖德，此皆山川日月之精奇，祖宗之远德钟于一人，幸及臣。且今上启天地生物之大德，垂古今未有之旷恩，虽肝脑涂地，臣子岂能得报千万一！惟朝乾夕惕、忠于厥职外，愿我君万寿千秋，乃天下苍生之同幸也。臣更祈自加珍爱。惟业业兢兢，勤慎恭肃以侍上，庶不负上体贴眷爱如此之隆恩也。”此文不是标准的启奏文体么！这其实就是吴梅村将崇祯帝给假娶亲、凤鸾之瑞的感恩君父之恩，记写在了《红楼梦》中。故脂砚斋将此颂圣批注曰“此言犹在耳”！

以上文字之老笔，非出自翰林进士之奏启揭疏文例不可。而如此笔力与文体句式，均吻合吴梅村作为翰林时呈上的书启、奏疏等笔势风范！而吴梅村在其给崇祯帝的《乞假省亲

疏》《自陈不职疏》中，有“仰告君父。愿乞圣恩”“生生世世、感圣恩于无穷矣”“臣繇辛未科进士历升今职，仰荷天恩，感念生成，誓图报称”“高天厚地，感圣恩于无穷矣。臣无任惶悚待命之至”等诸辞。

崇祯皇帝之于吴梅村所恩赐的一切，在吴梅村心中眼里就是无穷天恩！

5.3 心灵的感恩与救赎、史家的使命成就春秋史笔之作

甲申事变后，崇祯帝煤山殉国，玉带林中挂，粉堕百花洲，一朝尽，花落人亡两不知。明王朝，树倒猢狲散，大明王朝投河上吊的先帝旧臣不际其数，一大批遗民归隐中。

而吴梅村，“本为淮王旧鸡犬，不随仙去落人间”“平生只欠一死，草间偷活”。在清廷的逼迫下，入侍清廷为顺治朝翰林，还担任了国子监祭酒。一女不嫁二夫，一臣不侍二君，此乃封建时代礼常纲伦，男女苍生之行为操行、规的范模。作为崇祯朝，崇祯帝亲定擢拔明庭榜眼、翰林学士、太子师的吴梅村，其终其后半身均在为罪孽祸胎、天下不肖无双、愧对先帝之圣恩、愧对未履信定听从如侯方域之类兄之劝诫而不出侍清的痛悔之中，在世人之于侍清做了贰臣的骂名中草间偷活。

“不能因己不肖而累及同朝阁同仁之英名”，这是吴梅村作为国史编修创作《红楼梦》的重要源动力之一。当然，其最根本的创作动因，是为祭悼圣恩于己的崇祯帝。悼阮轩中悼一人一事，乃悼崇祯帝，祭奠大明王朝，站在历史高位纵论封建王朝的兴亡。

《红楼梦》中闺阁之事，实乃于儿女情长中，夹隐伏藏朝阁之人之事也！

在《红楼梦》第一百二十回中，当读到如下文字：虽然事有前定，无可奈何。但孽子孤臣，义夫节妇，这“不得已”三字也不是一概推委得了。接着书中有诗云：千古艰难唯一死，伤心岂独息夫人。此诗后人共见于邓汉仪题于息夫人庙诗。邓汉仪与吴梅村时相过从，并几乎在某时间同执诗坛之牛耳。《红楼梦》结尾引邓汉仪作于龚芝鹿座上诗，在借邓诗以言己怀的同时，也传同道之诗也。

《红楼梦》本身有传诗之意，作者不仅传己之诗，也传各诗派同仁诗友之诗。这也是后世读者会读出60多位《红楼梦》作者的缘由。

《红楼梦》中出现的“千古艰难唯一死”之邓汉仪诗句，与吴梅村诗句“平生只欠一死”，“一死可怜非易事，令人却忆息夫人”几同一辙。

《红楼梦》第一百二十回中息夫人形象，史典中是亡国之妇形象，息夫人面对当时的现实环境与自己的处境，不仅脉脉息言，忍言偷生，更忍曲含辱侍新主而生子。息夫人的现实境况，在《红楼梦》中作者以此自况，其处境与心境何其相似也！

之于生活于忠孝节烈之封建主流文化纲常伦纪价值观，

生命观的个体生命而言,侍二夫侍二君就是失节。饿死事小,失节为大。

明亡,对于生活在此背景下的甲申事变后、未殉帝且后来又侍清的明朝旧臣而言,从当时的社会价值观判定,他们就是不忠不节之人,就是将被时代与历史唾弃之人。伤心岂惟息夫人,道出了《红楼梦》作者自讼之心音^[3]!

作者吴梅村之创作缘起与创作逻辑,基于其生存的现实境遇和其对自身命运的感怀、叹息、与痛悔等心理情节而生发的创作缘起。作为明廷旧臣、翰林编修,对于甲申事变之后、清廷主朝之后,对于朝代更替之兴亡的思考与探究,以史家之眼界,纵横上下几千年华夏历史、华夏经典秘籍而以夹书、隐注的形式,在虚构的宝黛爱情故事叙事框架下的晚明和清初的史实录记。

“今风尘碌碌,一事无成。忽念及当日之女子,一一细考,觉其行止见识,皆出于我之上。何我堂堂须眉,诚不若彼裙钗哉?实愧则有余,悔又无益,悔又无益之大无可如何之日也!”吴梅村在《红楼梦》中将崇祯朝阁朝臣,其中不乏吴梅村至友如黄道周、瞿式耜、杨廷麟、何腾蛟、宋九青,史可法、张煌言、张振名,特别是郑成功等抗清史实,夹藏于《红楼梦》中。

“史诗”吴梅村将以史笔悼明之亡;其之于“贰臣”之痛,之于壬午兵燹、扬州屠城之血史,之于明之阁臣大学士如史可法、郑成功、黄道周、瞿式耜、杨廷麟、陈子龙、宋玖……诸阁臣学士良友在李明抗清中的可歌可泣之英烈事迹,吴梅村将以史笔载之。在当时清廷背景下,吴梅村不可能以史笔以正统史记体例记史,只能曲笔春秋笔墨为之歌咏,为之千秋史传留一墨。

《葬花吟》《芙蓉女儿谏》,以歌行,泣血歌吟铭谏!

吴梅村曾应梁化凤要求做颂诗词赋,在其诗赋中,将郑成功言之为“郑逆”,这绝非吴梅村之本意,他将其之于对郑成功抗清之壮举,记于《红楼梦》中,江边之泣,扬帆于海,以隐曲之史笔将之传世。

娇雪楼取自“恸哭松声回,悲泉共幽咽。平生所娇儿,颜色白胜雪。”而“恸哭松声回,悲泉共幽咽”不正是《红楼梦》中黛玉泣哭之声场么!

恸哭六军俱缟素,恸哭松声回。吴梅村之心为明亡、为清之屠城、为抗清之臣阁英烈而涕泫泪尽。

《红楼梦》之清廷之血清之史,实起于“壬午兵燹”之先,扬州十日其后也。史可法、黄道周、瞿式耜、杨廷麟、陈子龙、宋玖……大学士也,吴太虚翰林所幻太虚幻境、如《燃藜图》作者刘向之黄部阁书,隐喻出朝阁重臣也。

6 《红楼梦》创作的时间和空间条件

6.1 创作的时间条件和空间条件

文学作品的创作,生命原动力、心力、学力、才力,更要有静心、倾心创作的时间和环境条件,诸等,主观条件、客观条件,缺一难以为之。明清之际,唯吴伟业即吴梅村,

有此原动力和心力与才力。有其心还将有其力。

6.2 《红楼梦》创作作者的时间条件

人,是首先要生存,方才言及其它。从某种角度而言,旧时之创作乃基于生存之上有闲活动。

《红楼梦》上百万字的作品,十年三千六百天,创作、抄录、评注、整理编辑成最终文本,那需要全日制的创作活动。

毛笔创作,时效减半。毛笔抄录宣纸,错之推倒重来。

《红楼梦》为托书,底本非单本,必定多本,至少四、五本底本,分托至友同道。为传书,以衣冠冢似的几发、多发形式,以确保书之传世!而成书抄录,需要的时间,在十年之中,所占时间,应该相当多,何况还是在“悼红轩”中避人耳目之创作、抄录。为一部书,软件条件自不必言,同时需要硬件条件的。笔墨纸砚为基本,书轩楼室写书者需要饥食渴饮。旧时毛笔写书,一天能成文多少字不言,一天毛笔就是抄也是需要功夫的。吴梅村至顺治十三年隐归之后,十三年又见青埂峰。随后自至吴梅村离世,他再也没有出仕为官。他有大量的时间来进行他的文学创作!《红楼梦》近百万字的作品,历时十年,五次编删总辑,从文字创作角度而言,有创作时间,这是完成创作的根本保证!同时,也是作品创作的根本条件也!

6.3 《红楼梦》创作的空间条件

《红楼梦》作者在悼红轩中悼一人一朝。悼红轩,取之悼朱楼之意。朱,朱明王朝也。

《红楼梦》开篇有如下文字。“虽今之茅椽蓬虽今日之茅椽逢牖,瓦灶绳床,其晨夕风露,阶庭柳花,亦未有妨我之襟怀墨笔。虽我未学,下笔无文,又何妨用假语村言敷衍一段故事来?亦可使闺阁昭传,复可悦世之目,破人愁闷,不亦宜乎”故曰“贾语村”云云。

此回中凡用“梦”字用“幻”字等,是提醒阅者眼目,亦是此书立意本旨。”

《红楼梦》作者,在开篇即将作者创作主旨、阅读方法交待得清清楚楚、明明白白。

“茅椽逢牖,瓦灶绳床,下笔无文”之文字,是文人创作时惯用的谦词表达。如古人明明是高门大庭,非说自家乃寒舍、陋室耳;如明明学富五车,却说自己不才识浅,皆非实指。

《红楼梦》作者词章绮丽、典雅,藏典用典指手即来,点墨成章。

蛛丝结网,马迹踏痕。蛛丝马迹中见经纬辙轨。

梅村别墅之“娇雪楼”,乃吴梅村书斋卷楼。

娇雪楼,可推为“悼红轩”落笔编纂之所是也。

《红楼梦》,起笔于梅村别墅之阶庭柳花之下,梅花庵飞花漫笔之中。这也是大观园联诗吟对之文墨气质!梅花庵中,娇雪楼上,“每日持卷,别有另作非骚选”,另作,娇雪楼之采芹者作论曹之属臣阁之《红楼梦》也。曹雪芹是焉。吴梅村乃曹雪芹也。

瓦灶绳床，绳床非绳子结的床，实胡床之谓。胡床，马甲类椅子，唐明皇行幸经常从马上下来坐胡床，逍遥座。红楼梦作者说瓦灶绳床，并不是说自己穷困潦倒，吃不起饭，无处安身。作者在此以胡床暗喻出胡人，作者以胡人暗指来自北方少数民话的清。作者在此要表达的是，即现虽已经是清已代明，但自己并未有忘记先朝！

晨夕风露，阶庭柳花，亦未有妨我之襟怀墨笔。襟怀笔墨，在此作自指史家之春秋笔墨，悼怀明之笔墨。

于是作者用假语村言敷衍着一段段故事，为昭阁传之！
《红楼梦》朝阁传之！

6.4 《红楼梦》，梦从悼明复明之梦中来

“咸阳三月火，新宫起、傍锁旧莓墙。见残甃废砖，何王遗构，荒莽衰草，一片斜阳。记当日，文华开讲幄，宝地正焚香。左相按班，百官陪从，执经横卷，奏对明光。

至尊微含笑，尚书问大义，共退东厢。忽命紫貂重召，天语琅琅。赐龙团月片，甘瓜脆李。从容晏笑，拜谢君王。十八年来如梦，万事凄凉。”

此诗为吴梅村所作《风流子掖门感旧》。

“掖门感旧”，表达了作者，从崇祯朝离开京都后，再次来到紫禁城的心境和感伤。当年文华经筵的情景，历历在现。吴梅村讲完《尚书》大义，崇祯皇帝至尊含笑的首肯，依然就在眼前。而真实的眼前明廷已是清宫。在李自成的大火中，紫禁城亦随处可见的残甃废砖，荒莽衰草。面对此情此景，吴梅村发出的人生如梦之感叹！而其心境，乃是万般的凄凉。

人生如梦，岁月如梦，明清鼎革，站在紫禁城掖门下的吴梅村，还是那个翰林吴梅村，而当日的君廷却已易主，当日的君王却已玉带林中挂。《红楼梦》，梦从何来？梦从兴亡的感怀中来，梦从站在历史高位之于兴亡的论述中来！

何以见得？下面文字可以管窥其中要旨。

“造化氤氲之气，分阴分阳，贞淫各处。其贞气所感，则为忠孝节烈之事；其淫气所感，则为放荡邪慝之事。二气并行宇宙间，光怪百出，情状万殊，而总由文人之笔传之。文人之笔，或寓言，或纪实，想象形容，千载如见；由是贞者传，淫者亦传。如三百篇中不删郑、卫，圣人以为男女情欲之事，不必过遏。词人狂肆之言，未尝无意，贞淫并传，可以为劝，可以为鉴，有其事则传其文而已……”

读到以上文字，乍眼一看，似乎是那样的熟悉，此段文字摘自于吴梅村为李玉《北词广正谱》序中段落文字。此段文字与《红楼梦》第二回，冷子兴与贾雨村演说荣国府时，贾雨村之口论正邪二气、成仁成恶之文字、段式、逻辑是那么的相似、近似。

“天地生人，除大仁大恶两种，余者皆无大异。若大仁者，则应运而生；大恶者，则应劫而生。运生世治，劫生世危。尧、舜、禹……程、张、朱，皆应运而生者。曹操、桓温、安山、秦桧，皆应劫而生者。大仁者，修治天下；大恶者，扰乱天

下。清明灵秀，天地之正气，仁者之所以秉也；残忍乖僻，天地之邪气，恶者所秉也。今当运隆祚永之朝，太平无为之世，清明灵秀之气所秉者，上至朝廷，下及草野，比比皆是。所余之秀气，漫无所归，遂为甘露，为和风，洽然溉及四海。彼残忍乖僻之邪气，不能荡溢于光天化日之中，遂凝结充塞于深沟大壑之内，偶因风荡，或被云摧，略有摇动感发之意，一丝半缕误而泄出者，偶值灵秀之气适过，正不容邪，邪复妒正，两不相下，亦如风水雷电，地中既遇，既不消，既不能让，必至搏击掀发后始尽。故其气也必赋人，发泄一尽始散。使男女偶秉此气而生者，在上则不能成仁人君子，下亦不能为大凶大恶。置之于万万之中，其聪俊灵秀之气，则在万万之上；其乖僻邪谬不近人情之态，又在万万之下。

如若……如近日之倪云林、唐伯虎、祝枝山……

此论过后，冷子兴接言曰：“依你说‘成则为王败则寇了’。”贾雨村言：“正是这意。”

上文实际开宗明义的点明了语村所论，乃近明之兴亡也。从王者论至朱，以名人代朝论之近者明祝枝山，实际点明了兴亡之论，论的是朱明王朝。

再看下段取于吴梅村为邹式金《杂剧三集》所做序言中的段落。

“盖士之不遇者，郁积其无聊不平之概于胸中，无所发抒，因借古人之歌呼笑骂，以陶写我之抑郁牢骚。而我之性情爱借古人之性而盘旋于纸上，宛转于当场。于是乎热腔骂世，冷板敲人，令阅者不自觉其喜怒悲欢之随所触而生，而亦于是乎歌呼笑骂之不自己。”

从吴梅村上段对戏剧人物评述中，“恒借他人之酒杯，浇自己之块垒”之意显而易见。吴梅村的诗《永和宫词》《田贵妃墓》其实际上是悼明之亡、思悼崇祯帝也。

吴梅村《临春阁》《通天台》《秣陵春》三戏曲，均为“于兴亡盛衰之感，三致意焉”。此语出自尤侗《西堂杂俎》之《梅村词序言》中。

《红楼梦》，兰桂齐芳，盛世太平梦。

7 《红楼梦》泣血之史书

天上掉下过林妹妹，降于朱楼，与赤霞宫神瑛侍者一段三生石上前世今生注定缘。赤霞宫，不正是红色的宫殿、朱楼么？

赤霞宫，朱楼，紫禁城也。

林妹妹还缘一段，还泪一生，已在天上。

《红楼梦》往事已矣。追忆而作。悼明也。

“后代文字衰，致起龙蛇孽。我有琅轩管，上洒湘娥血。濯足临沧浪，浩思吟不辍。未堪追阳冰，犹足夸李渤。隐从烟霞闭，出供时世阅。刻之藏书岩，千载应不灭。”

吴梅村在《偕穆苑先孙浣心叶子闻允文游石公山盘龙石梁寂光归云诸胜》诗中，表达了其以血泪之笔完成了其春秋大作。

琅轩管，一意可代指竹制的毛笔。另一意代作者在暗指什么呢？琅轩，在中国神话传说中指一种仙树，它所结的果

实像珠子。而琅轩还有一意，指美玉，像珠玉一样的美石，绛珠仙草是也！

琅轩早见于《书·禹贡》：“厥贡惟球、琳、琅玕。”孔传：“琅玕，石而似玉。”孔颖达疏：“琅玕，石而似珠者。”

明·张煌言《感遇》诗：“多少雄心空对酒，能无清泪滴琅玕。”此处琅轩形容泪珠。

吴梅村游石公山后诗中之“琅轩管”，不正是要告之世人，其完成了血泪之作，完杨了千年不灭之书，其在宝玉和绛珠之故事之中吗？！

琅轩仙草，实乃石有水处生玉之宝玉与绛珠仙草也！

“濯足临沧浪，浩思吟不辍”，此时提琅轩竹笔写诗的吴梅村，想到的是“天将降大任于斯人”的孟子之句“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足”呢，还是典自《楚辞渔夫》故事之屈原呢？应该二者皆在脑海中吧！

《红楼梦》中湘云，油然而出。湘江天空上的那一片永世的云彩，“大云道人”吴梅村如伫立于湘江之上的屈子一样，写出《离骚》《九歌》似的《葬花吟》《芙蓉女儿谏》歌行！

“子非三闾大夫与？何故至于斯？”屈原曰，“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。”

吴梅村其生存的时代，个体命运“不得已”，而其选择了如亡国之妇息夫人一样，侍了二君。站在湘江河岸投了汨罗江的屈原才真正是作者，作为一代旧史氏，国史编修的人生理想的归梦。

梦，吴梅村的生命有梦，如屈子一样的清白人生之梦！可他最终“无可奈何”的选择了向现实的屈从，而毁了名节。“背负兄长之规诫”。出于何因？吴梅村接诏之时，社会各界，特别是先朝遗民们都劝其不入侍，而侯方域不仅写信给吴梅村，人还亲自到太仓“梅村别墅”劝其不入侍。对此，吴梅村也承诺不入侍。最终，他在父母的催促下，怕连及父母及家族，而选择了北召入侍清廷。顺治十三年，以嗣母之逝呈辞国子监祭酒，回太仓。十三年，又见青埂峰。

吴梅村生于太仓，昆山有玉峰，吴玉峰代指其出生地，而为其另名也。

吴梅村，因为侍清，背负着“贰臣”之骂名，为此，他自为已“一钱不值，何须说”。离世时，嘱家人敛以僧衣，不铭碑记，在墓前置一大圆石，上刻“诗人吴梅村之墓”。敛僧衣，置圆石，这不是石头么？吴梅村已经将其所经所历、所感所叹、所记所鉴写进了千年不灭的一书夹藏《石头记》《风月宝鉴》《金陵十二钗》，三书，总其名为《红楼梦》的奇书之中！

吴梅村在“娇雪楼”中，在《北征》似的忧虞之中，他完成了作为有明一代史诗、国史翰林的正史之作，他把历史，把明清鼎革之际的历史，把翰林阁臣大学士的抗清烈迹史记在《红楼梦》中，这是吴梅村作为史家之使命使然^[4]。

于是，《红楼梦》之史鉴，从茫茫大荒山走来，从伏羲、

轩辕黄帝走来。《红楼梦》中，读得到的是茫茫大荒山之天外人传天外书，九天玄女之《金篆玉函》，读得到的是《二十四史》之治朝宝典，读得到的是集十六朝政鉴的《资治通鉴》。

读史以明智，读史以知得失。

《金篆玉函》，几千年流传，其源于九天玄女，也即女娲娘娘。其授轩辕黄帝，轩辕黄帝推衍一统华夏中原。后姜子牙得之助周王定周之王朝八百年。张良得之助汉，有汉四百年。

女娲补天，遗之补天石，《红楼梦》是天书，也为人之著作。吴梅村，在《红楼梦》中，探究着治世太平之道。

《红楼梦》第一百二十回中出现的“鲁鱼亥豕、刻舟求剑”，取于《吕氏春秋》。

《吕氏春秋》分为十二纪，八览，六论，注重博采众家之说。《红楼梦》之金陵十二钗，史部，概与此缘源吧。

《吕氏春秋》，熔诸子百家学说于一炉，闪烁着华夏民族朝政文明之博大精深之智慧光芒。

吴梅村，史家之春秋笔墨，在《红楼梦》中尽显一代朝臣之治世心情。

当然，关于《红楼梦》是如何一书三写，如何在字里行间、在典藏借喻中，在贾府、荣宁二国府、大观园等时空声场中，以宝黛爱情为故事叙事主线，夹藏历史事实；以草蛇灰线、伏脉千里，以绛树两声、黄喉二歌的文学创作艺术手法来创作作品的；作者为什么设置贾家、甄家两个时空场，贾家代表谁？秦可卿形象源自于谁？天香楼是何处？刘姥姥为什么姓刘？以及作者是如何进行影射的，等等，诸如此类话题均可从文本中读出的文本信息。如此话题，不在此文浅论范围中，为此，笔者将另文再述，届时再分享给大家。

综上所述，《红楼梦》是一部自传体式，在宝黛爱情故事框架下，夹藏明清鼎革之际历史史事之一书三写之书。

《红楼梦》作者曹雪芹即吴梅村化名，也即曹雪芹即吴梅村。

“吾有琅轩管，上洒湘娥血。刻之藏书岩，千载应不灭”。

石头记事石头书。吴梅村创作《红楼梦》之碑记，相信在未来的某一天，或现世于岩崖，一切将昭然天下，告慰作者之灵！

“史诗”吴梅村，一代史氏！

吴梅村即曹雪芹！春秋笔墨《红楼梦》

《红楼梦》大哉！壮哉！

由于笔者学识疏浅，加之非红学研究者，乃一普通读者，故上文挂一漏万。敬请专家、学者批评指正，以期进步！诚恳致谢！

参考文献

- [1] 曹雪芹.红楼梦[M].杭州:浙江古籍出版社,2005.
- [2] 曹雪芹.《红楼梦》(前八十回)[M].北京:人民文学出版社,1993.
- [3] 吴伟业,李学颖.(集评标校).吴梅村全集[M].上海:上海古籍出版社,1992.
- [4] 叶君远.吴梅村年谱[M].北京:文化艺术出版社,2007.

纪德小说《伪币制造者》中的嵌套研究

Research on Mise En Abyme in Gide's Novel *Les Faux-monnayeurs*

朱海晨

Haichen Zhu

河北外国语学院 中国·河北 石家庄 050000

Hebei Foreign Studies University, Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

摘要: 众所周知, 安德烈·纪德是法国知名作家, 于 1947 年获得诺贝尔文学奖。《伪币制造者》是纪德的代表作, 发表于 1926 年, 作家自己将这部小说称为“真正的小说”, 可见该作品在作者心中的重要地位。论文旨在通过文本阅读分析《伪币制造者》中的嵌套结构, 该小说中包含两种嵌套结构, 一是文学创作的“嵌套”, 二是“私生子”主题的嵌套。

Abstract: It is well-known that: André Gide is one of the most important writer in France, he won the Nobel price in 1947. *Les Faux-monnayeurs* published in 1926 is his representative work, the writer himself thought this novel was “his real novel”, from that we can see its literal value. This paper aims to analyze the nesting structure in *Les Faux-monnayeurs* through text reading. The novel contains two kinds of mise en abyme, one is the mise en abyme of novel-creation, the other is the mise en abyme of the bastardy-topic.

关键词: 纪德; 小说; 《伪币制造者》; 嵌套

Keywords: Gide; novel; *Les Faux-monnayeurs*; mise en abyme

DOI: 10.12346/lcs.v4i2.7253

安德烈·纪德, 生于 1869 年, 于 1951 年逝世, 是法国 20 世纪著名的小说家。11 月 23 日, 纪德在巴黎出生, 他的父亲是巴黎法学院的一名教授, 母亲是大实业家的女儿, 在纪德 11 岁的时候, 他的父亲就去世了, 他的母亲自小对他管教十分严厉, 从小纪德就受到基督教和母亲的双重教育, 1877 年, 在他上小学的时候, 曾因为“坏习惯”而遭到学校开除, 直到 1881 年才重返学校。1888 年, 在上中学的时候, 他接触到了叔本华、巴尔扎克、福楼拜以及左拉的作品, 加之他家境殷实, 不用考虑经济因素, 所以在大师们的影响下, 他决定从事文学创作。他在上中学的时候写作就是第一名, 这说明他驾驭文字的能力自小就有天赋。1891 年, 纪德在同学的引荐下, 他参加了马拉美家每周二的聚会, 马拉美也是法国十分有名的作家, 该作家主要创作诗歌, 是法国象征主义的代表人物, 由于经常往返于巴黎的文学圈, 纪德在文学中找到了避难所, 从那以后, 象征主义的创作理念和写作

方法, 在纪德的脑海里留下了深刻的印象, 并对他未来的创作产生了重要影响。

纪德的创作主要分为三个时期, 早期 (1891—1902)、中期 (1907—二战爆发) 和晚年 (二战—逝世)。每个时期, 纪德都有其代表作, 在他创作早期, 《安德烈·瓦尔特的笔记本》是他的第一部小说, 但是写作技巧比较青涩; 创作中期, 在 1926 年发表了《窄门》和《伪币制造者》等; 在晚年也不忘创作, 在 1946 年发表了《忒修斯》。在 1947 年, 纪德获得了诺贝尔文学奖, 可以说实至名归, 因此在 20 世纪法国文学乃至世界文学中安德烈·纪德有着举足轻重的作用。

在中国知网中以纪德为关键词进行搜索, 一共出现了 208 条结果, 通过分析发现, 有的学者研究纪德与瓦莱里的书信^[1-3], 也有研究纪德对普鲁斯特的评论, 也有将纪德和加缪进行比较研究, 还有学者通过德雷福斯事件来分析纪

【作者简介】朱海晨 (1993-), 女, 中国安徽巢湖人, 硕士, 助教, 从事法国文学研究。

德,大多数学者都研究纪德的小说,如《窄门》《人间食粮》《沼泽》《背德者》等。也有学者研究纪德的散文,如《沙漠》。由图1可以看出学者们研究安德烈·纪德的主要领域。

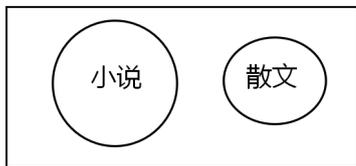

图1 学者们研究安德烈·纪德的主要领域

以《伪币制造者》为关键词在中国知网进行论文搜索,共出现23条结果。有学者研究《伪币制造者》中的天使与恶魔形象,有的研究《伪币制造者》中的叙事艺术,有的从文学创作态度来阐释《伪币制造者》,有的分析《伪币制造者》中的女性形象,还有的学者研究《伪币制造者》中的隐藏作者,也有人从叙事视角来分析《伪币制造者》,还有的学者研究《伪币制造者》的元小说性,也不乏的学者从象征意蕴来分析《伪币制造者》,以上是《伪币制造者》在中国的研究情况简介。

在法国权威论文库里,以作者安德烈·纪德为关键词进行搜索,共出现1353条博士论文,主要综述如下:有学者研究安德烈·纪德与戏剧,有学者研究安德烈·纪德的文风,有的研究安德烈·纪德小说中的他者因素,有的研究纪德作品中的模糊性,有的研究纪德作品中的同性恋,也有学者研究安德烈·纪德作品中的堕落,有人对纪德作品中的经济现象进行解读,还有学者研究纪德作品在中国的接受,其中还包括纪德作品对东方世界文学创作的影响,也有学者研究纪德作品中的反讽;除此以外,有的学者研究纪德作品中的俄狄浦斯形象,还包括纪德作品中的地点记忆叙述、纪德的日记研究、纪德作品中的无意义与荒诞、纪德作品中的社会压制与个人解放、纪德作品的美学研究、纪德作品中的正义、纪德与战争、纪德的写作与无意识、纪德作品中的音乐、纪德作品中的自我书写、纪德笔下人物存在的意义等,纪德作品中的疾病与健康也有学者进行研究,也有学者对纪德作品中的风景进行研究。对于《伪币制造者》中的嵌套研究却没有学者提及。

在纪德本人看来,只有《伪币制造者》这本小说是“唯一真正的小说”。众所周知,《伪币制造者》是一部大体量的小说,足足有500多页,因为这本小说有着许多交叉的情节和线索,所以读者很难对这本小说进行概述,但是我们可以从中读到一个主要故事:《伪币制造者》这本小说里有三个主人公,两名高中生,一个叫贝尔纳,另一个叫奥利维埃,还有一个叫爱德华的小说家,这名小说家是奥利维埃的叔叔。除了这些主要人物,还有一些次要人物,主要有:佩鲁斯(是奥利维埃的哥哥)、凡森、罗拉(爱德华的一个女性

朋友)等。以上是关于《伪币制造者》的简要概述。

下面将着重论述《伪币制造者》中的嵌套结构。论文“嵌套”结构的分析主要分为三个部分:第一部分主要介绍“嵌套”这个关键词;第二部分旨在介绍《伪币制造者》中运用到的“嵌套”;第三部分介绍纪德小说的价值,最后得出结论。要研究《伪币制造者》中的“嵌套”,所以必须解释“嵌套”这个关键词语。

什么是“嵌套”?该术语从何而来?“嵌套”该术语由来已久,18世纪的作家们追求文学创作和叙述的技巧,会在主要情节下插入一个次要情节,这个次要情节由主人公讲述。这是“嵌套”最早的一种解释。到了20世纪,法国有位叫热奈特的学者在叙述学中对此种写作技巧进行了论述^[46]。

我们要是在中国知网中以“嵌套”为关键词进行搜索,会出现323条结果,但是该关键词分布的学科为:计算机、电信技术、自动化技术、互联网技术等领域,在中国语言文字学科仅有10条记录,而且这十篇论文的研究主要与语言学有关,并未出现在文学研究中。以mise en abyme(嵌套)为关键词在法国论文库中进行搜索,共出现1473条搜索结果,主要分布的学科领域为:法国文学(47条)、比较文学(45条)、哲学(34条),有部分学科不足10条,在此不一一赘述。通过勾选法国文学该学科关键词,出现47条,其中在研究题目中出现“mise en abyme”(嵌套)该关键词的只有一篇论文^①,该论文题目翻译成汉语为:撒哈拉以南及岛上非洲女性作家、女性出版家在其当代作品中的法语表达,该文的作者是卡洛琳娜·梅萨,在该文中,研究者主要对撒哈拉以南非洲的女性作家进行分析,阐述了叙述技巧和读者阅读的关系问题,还谈论了岛上女性作家对文学体裁相关问题的探讨,但是并没有涉及法国文学中的嵌套研究,足见文学研究的“嵌套”研究具有空间性。

根据拉鲁斯^②在线词典的解释:en abyme(嵌套)就是一部作品夹在另一部作品里,可以是一本小说,也可以是一幅画,都可以进行“嵌套”,类似于俄罗斯套娃。追根溯源,“嵌套”该理论术语来源于符义学,1893年纪德曾在他的日记中写道:“我很喜欢把一部艺术作品搬到另一部作品中去,无论是人物或者是主题,就和徽章学一般,嵌套可以把人物叠放到作品中去。”所以,我们可以大胆设想,《伪币制造者》将成为此种“嵌套”手法的实验场地。后续的文章将着重分析《伪币制造者》中的“嵌套”手法^[7-9]。

《伪币制造者》中用到的第一种“嵌套”就是:小说创作的嵌套。根据学者瓦德佳(K.Wardega)所言:“在自我反思的文本叙述中,有一种嵌套,这种嵌套由人物叙述来推动。”我们知道,纪德关于创作《伪币制造者》的想法由来已久,处处可见的生活元素在该小说中有着举足轻重的地位,与此同时,纪德将自己的思想和对创作的思考融入到《伪币制造者》的创作中,他将这些闪光点都记录在自己的

日记本里。论文的主人公是一名叫爱德华的小说家，纪德也是小说家，由此可见第一种嵌套。作为本书的主人公和主要叙述者，在阅读中我们可以发现爱德华几乎和小说中所有的人物和事件有关联，更让我们感到惊讶的是，爱德华和作者纪德一样，都喜欢在日记本中细细勾勒自己的创作点滴，爱德华也在《爱德华日记》中记录创作的构思。感兴趣的读者可以在小说的第八章找到出处：“他在一个本子上记录下自己创作的笔记和思考”。还有一个让人感到惊讶的情节是，小说家爱德华也在写一本小说，也叫《伪币制造者》，这和作者纪德写的小说《伪币制造者》刚好形成嵌套，在小说的第十一章我们可以看到：“他一点也不了解我的生活，但是我把我写《伪币制造者》这本小说的构思都告诉了他。”如果我们把纪德的小说用大写的 A 代替，用小写的 a 代替爱德华写的《伪币制造者》，那么小写的 a 是正好嵌套在大写的 A 里面的，这样就出现了小说的“嵌套”，通过一个同心圆的示例，我们可以更好地明白这种小说创作的嵌套，见图 2。

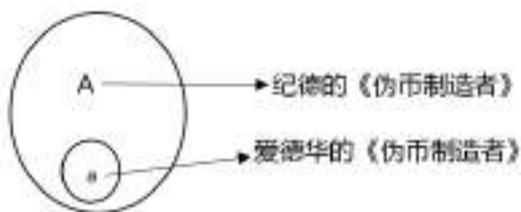

图 2 小说创作的“嵌套”

小说中的第二种嵌套就是在很多情节中都有私生子该主题的嵌套，通过阅读《伪币制造者》我们可以发现，这部小说是通过揭露一个个谎言而徐徐展开的^[10-14]：17 岁的高中生贝尔纳不是阿尔贝里克亲生儿子，阿尔贝里克只是贝尔纳的养父，贝尔纳知道了这件事后从家里逃了出去，躲在了同学奥利维埃的家里。从小说的第二章，贝尔纳写给父亲的信我们可以得知贝尔纳知道了自己的亲生父亲不是阿尔贝里克：“先生，我懂了，由于某些发现，我不能再喊您父亲了，我早就觉得自己是一个私生子。”在小说的第十三章里，因为爱德华去拜访贝鲁斯，通过爱德华和贝鲁斯的谈话我们可以揭开小说里的另一个秘密：第二个私生子小鲍里斯的故事。小鲍里斯是贝鲁斯的孙子，小鲍里斯是他父亲和他爷爷的学生而生的私生子，小鲍里斯母亲的国籍是俄罗斯。在小说十三章，通过贝鲁斯和爱德华的谈话我们可以知道整件事情的来龙去脉：“在他 20 岁的时候，他有了一个情人，是我的一个学生。”“小鲍里斯多大？”“13 岁，小鲍里斯是在波兰华沙的一所中学里受的教育。”紧接着在第十四章，我们知道罗拉是凡森的情人，通过罗拉和贝尔纳的对话我们可以知道，罗拉很清楚肚子里的孩子和小鲍里斯的遭遇一样，也是一个私生子，“您的父母叫什么名字？”“我没

有父母，我和您肚子里即将出生的孩子一样，都是私生子。”从贝尔纳 (B) 到小鲍里斯 (B) 再到罗拉肚子里的孩子 (b)，尽管他们的年龄不同，贝尔纳 17 岁，小鲍里斯 13 岁，罗拉的孩子还未出生，但是他们的出身都是私生子，由于纪德的鬼斧神工，这种手法的嵌套被很好地隐藏在了故事情节里，由图 3 可见这种类型的嵌套。

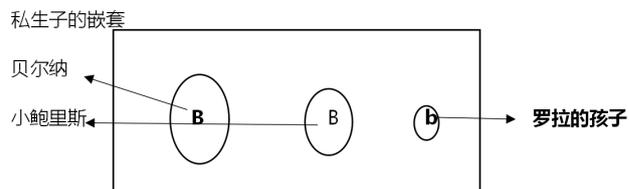

图 3 嵌套的类型

因此，纪德的《伪币制造者》中主要有两种“嵌套”方式，第一种是小说创作的垂直嵌套，第二种是主题的平行嵌套。除了上文中分析的两种嵌套，该小说中还有“假币”“偷窃”“自杀”等其他主题的嵌套，它们分布于小说的各个章节，自始至终嵌套这个主题都贯穿整个小说^[15-20]。纪德用了六年时间创作出的《伪币制造者》，1921 年构思，1926 年出版，纪德在《伪币制造者》该小说中高超地运用了“嵌套”的创作手法，让他自己关于文学创作的思考更巧妙地展现在读者面前，他不仅谈到了小说的危机，也涉及传统的线性叙述，他的一生都致力于文学创作事业，正如他自己对文学许下的诺言一样，他的小说“嵌套”实践不仅是新的尝试，也为后起之秀新小说的文学创作提供了参考和遵循，至今我们都可以见到纪德的影响力，这也是论文为何选择《伪币制造者》中的嵌套研究的原因。正如纪德本人所言：“我只为了被再读而写。”这就是纪德。

注释：

1. www.theses.fr Femmes auteurs, femmes publiques: mise en abyme de l'écrivaine par les romancières d'Afrique subsaharienne et du monde insulaire d'expression française, dans leurs productions littéraires contemporaines

2. 拉鲁斯在线词典：<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/abime>

参考文献

- [1] André Gide, Les Faux Monnayeurs, Paris, Gallimard, 2008
- [2] André Gide, Journal, Paris, Gallimard, 2009.
- [3] Christine Montalbetti. Gérard Genette: Une poétique ouverte[M]. Paris. Bertrand- Lacoste, 1998.
- [4] Gérard Genette. Nouveau Discours du récit[M]. Paris. Seuil, 1983.
- [5] Gilles Vannier. Dictionnaire des littératures de langue française[M]. Paris. Bordas, 1984.
- [6] Sylvie Patron. Le Narrateur, Introduction à la théorie narrative [M].

- Paris.Armand Colin,2009.
- [7] Vincent Jouve.La Lecture [M].Paris. Hachette,1993.
- [8] 布林克.小说的语言和叙事:从塞万提斯到卡尔维诺[M].汪洪章,译.上海:上海人民出版社,2010.
- [9] 亨利·詹姆斯.小说的艺术[M].朱雯,译.上海:上海译文出版社,2001.
- [10] 拉曼·塞尔登.文学批评理论——从柏拉图到现在[M].刘向愚,译.北京:北京大学出版社,2003.
- [11] 李建军.小说修辞研究[M].北京:中国人民大学出版社,2003.
- [12] 热拉尔·热奈特.文学理论精粹读本[M].北京:中国人民大学出版社,2006.
- [13] 申丹.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010.
- [14] 王岳川.后现代主义文化与美学[M].北京:北京大学出版社,1992.
- [15] 詹姆斯·费伦,彼得·J.拉比诺维茨.当代叙事理论指南[M].北京:北京大学出版社,2007.
- [16] 赵一凡.西方文论关键词[M].北京:外语教学与研究出版社,2006.
- [17] 纪德.伪币制造者[M].盛澄华,译.上海:上海译文出版社,1983.
- [18] 安德烈·纪德《伪币制造者》一书中的纹心结构[M].北京:北京中央编译出版社,2007.
- [19] 冯寿农.法国现代小说中一种新颖的叙事技巧——回状嵌套法[J].国外文学,1994(1).
- [20] 柳鸣九.终极目标与“纹心术”——纪德《伪币制造者》中译本序[J].世界文学,1998(4).