

The Construction and Path Exploration of Cultural and Educational Content in Animated Films

Zhang Chenhao Zhao Xiao

Abstract: In the context of unprecedented changes, it is urgent to enhance the confidence of Chinese culture and strengthen the cultural education of young people. With the booming development of the animation industry, as an emerging carrier of cultural inheritance and innovation, it provides new and effective ways for cultural education. This study focuses on the domestic animation *The Longest Day in Chang'an*, deeply analyzing its cultural elements and educational strategies, aiming to explore how to effectively convey cultural values through animation as a media form, promote the improvement of youth cultural literacy, and enhance national cultural confidence. I hope to make positive contributions to the development of cultural education theory and practice, as well as the healthy and prosperous domestic animation industry.

Key words: Animation; Cultural education; Traditional culture; Cultural communication

国产动画电影中文化育人内容构建及路径探究

张宸浩 赵晓

摘要: 党的十八大以来,党和国家对高校文化育人工作提出了更高的要求,《关于实施中华

作者简介:张宸浩,中南财经政法大学新闻与文化传播学院辅导员,硕士,研究方向:大学生思想政治教育、文化传播等;赵晓,中南财经政法大学新闻与文化传播学院党委副书记,博士,研究方向:大学生思想政治教育、高校文化育人等。

课题项目:本文系中国高等教育学会2022年度高等教育科学研究规划课题“时代新人视域下高校文化育人体系构建研究”(课题号:22FD2015)成果之一。

文章引用:张宸浩,赵晓. 国产动画电影中文化育人内容构建及路径探究[J]. 中国新闻评论, 2024, 5(3): 97-109.

<https://doi.org/10.35534/cnr.0503009>

优秀传统文化传承发展工程的意见》《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》等明确提出“文化育人”的基本任务是要“注重以文化人，以文育人”。习近平总书记强调，“努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人”，其中蕴含的是潜移默化的文化力量。作为文化传承与创新的新兴载体，动画电影的蓬勃兴起为文化育人提供了新的有效途径。《长安三万里》作为近年来国产动画电影中的佼佼者，其中诗人命运交织与深厚情谊、时代风云变幻与逐梦精神、诗词贯穿叙事体现了传统文化中的友情观、传统文化中的理想追求、传统文化精神的视觉化弘扬，实现从动画主题上传承中华精神。语言符号和非语言符号的建立使其从艺术设计上植入文化元素。可以通过深入挖掘传统文化资源、创新文化表达方式来推进文化自信，培养审美能力与艺术鉴赏力、激发创新思维与想象力来提高文化素养。进而实现通过动画电影这一媒介形式有效传递文化价值，促进青少年文化素养的提升和民族文化自信的增强。

关键词：动画；文化育人；传统文化；文化传播

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

一、引言

习近平总书记在党的二十大报告强调要“增强中华文明传播力影响力”，并对此进行了全面的规划，他强调“中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态”^①。一个民族的兴盛和进步离不开其优秀的传统文化和精神内涵的支撑。习近平总书记强调，“努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人”^②，其中蕴含的是潜移默化的文化力量。中华民族在漫长的历史长河中塑造了丰富的文化，这种文化所孕育的民族精神深深地影响着一代又一代的中国人。在全球文化

① 在高质量发展中促进共同富裕 统筹做好重大金融风险防范化解工作 [N]. 人民日报, 2021-08-18 (1).

② 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义文化建设论述摘编 [M]. 北京: 中央文献出版社, 2017: 140.

多元化与本土化交织的当下，国产动画电影作为文化传承与创新的重要载体，正逐渐崭露头角，成为展现国家文化软实力和民族精神风貌的新窗口。近年来，随着技术的飞速进步和市场环境的日益优化，国产动画电影不仅在制作水平上实现了质的飞跃，更在内容创作上开始深入挖掘中华优秀传统文化的深厚底蕴，尝试将其与现代审美和叙事手法相结合，打造出具有鲜明中国风格和文化特色的动画作品。这一趋势不仅回应了国内观众对于高质量本土文化产品的迫切需求，也体现了在全球化背景下，中国动画产业对于文化身份认同和民族文化输出的积极探索。

《长安三万里》作为近年来国产动画电影中的佼佼者，以其宏大的历史视野、细腻的艺术表现和深刻的文化内涵，成功吸引了社会各界的广泛关注。该片以唐代为背景，通过精美的画面和动人的故事，生动展现了中华文化的博大精深和独特魅力，成为探讨国产动画电影如何在文化传承与创新中发挥文化育人功能的重要案例。在此背景下，本研究旨在深入分析《长安三万里》中的文化元素及其育人策略，探讨国产动画电影如何在传承与创新中有效传递文化价值，进而为促进国产动画电影的健康发展、提升青少年文化素养及增强民族文化自信提供理论依据和实践指导。这一研究不仅对于理解国产动画电影的文化育人机制具有重要意义，也为在全球化语境下，如何更好地利用动画这一媒介形式，促进文化的交流互鉴与本土文化的国际传播提供了新的视角和思考。

二、《长安三万里》中的文化育人内容构建

（一）动画主题传承中华精神

“价值是故事讲述手法的灵魂。归根结底，我们这门艺术（电影）是向世界表达价值观念的艺术。故事价值是人类经验的普遍特征，这些特征可以从此一时到彼一时，由正面转化为负面，或由负面转化为正面。”^① 电影所讲述的故事必然要蕴含深层次的表达，否则故事只能是小写的琐碎情节的堆砌，电影大写的价值与意义应该隐藏在情节表象之后，而这些更深层次的意义需要嵌入主题内才能表达出来。^② 动画作为一种艺术形式，能够通过其独特的叙事方式和视觉语言，将这些主题以富有创意和吸引力的方式展现给观众。

1. 诗人命运交织与深厚情谊：传统文化中的友情观

《长安三万里》中的友情主题是一条贯穿整个故事的重要线索，通过他们的人生经历、际遇与变迁，深入探讨了命运的无常、友情的真挚，以及人生价值的追求。这种友情不仅是在挫

① [美] 罗伯特·麦基. 故事：材质、结构、风格和银幕制作的原理 [M]. 周铁东，译. 天津：天津人民出版社，2014.

② 王琦. 叙事传播理论视角下国产动画电影的叙事特点研究（2015—2021）[D]. 北京外国语大学，2024.

折与困难中互相扶持,即使两人观念不符,仍旧在理想追求和创作中彼此鼓舞,更是一种情感的交流和精神的共鸣。这种友情主题的呈现,不仅增强了影片的戏剧性,也使得两位诗人的形象更加立体丰满。影片通过细腻的心理刻画和对话设计,让观众能够深切感受到两位诗人内心深处的情感波动和思想共鸣,传递了深刻的人性关怀和情感温暖。

通过这种友情主题的呈现,影片传递了深刻的人性关怀和情感温暖,强调了友情在人生中的重要性。一如:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”^①观众不仅可以在故事情节中感受到友情的温情和力量,也能从中体会到真挚友谊的珍贵和宝贵。友情主题的表达不仅丰富了影片的情感内涵,也使得影片更具观赏性和感染力,为观众带来了一场心灵与情感的深度体验。不仅丰富了影片的艺术表现力,更为观众提供了一次深入了解唐代历史文化背景下诗人命运与情谊的宝贵机会。

2. 时代风云变幻与逐梦精神:传统文化中的理想追求

影片探索了在变化的大时代下,个体在命运与理想之间的挣扎,歌颂了唐代众诗人奋力追求理想的精神,《长安三万里》所展现的理想追求与现实冲突,不仅是唐朝文人所面临的困境,更是人类普遍存在的矛盾。这种矛盾在影片中通过高适、李白等人物的人生经历得以深度体现,带给观众对于人生悲欢、选择与命运的深沉思考。

影片在展现唐代历史文化背景的同时,也深入探索了个体在命运与理想之间的挣扎与追求。理想追求是中华优秀传统文化精神的核心。正如:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万”^②,“大鹏”贯穿《长安三万里》全片,在盛唐时期,文人们怀揣着治国平天下的宏伟理想,期望通过自己的努力为国家、为民族做出贡献。通过高适、李白等人物的人生经历,影片歌颂了唐代诗人奋力追求理想的精神,展现了理想追求与现实冲突这一人类普遍存在的矛盾。这种矛盾在影片中得以深度体现,带给观众对于人生悲欢、选择与命运的深沉思考。理想追求是中华优秀传统文化精神的核心,而影片则通过具体的人物和情节,展示了这种追求在现实中的艰难与痛苦,同时也传达了即使面临困境也不应放弃理想的积极信息。

3. 诗词贯穿叙事:传统文化精神的视觉化弘扬

《长安三万里》以诗词为纽带,巧妙地将唐代诗词文化融入叙事过程中,不仅推动了剧情的发展,也深刻弘扬了中华优秀传统文化。影片中的诗词并非简单的背景或点缀,而是深入参与到故事情节的构建中,成为叙事的核心纽带。诗词的出现为观众揭示了人物的内心世界和情感变化,同时也承载着丰富的历史文化内涵。动画的视觉风格与唐代诗词的意境相得益彰,共同构建了一个充满诗意和美感的艺术世界。影片中的诗词文化充分体现出我国传统文化的辉煌与魅力,

① 顾青. 唐诗三百首 [M]. 北京: 中华书局, 2016: 405.

② 顾青. 唐诗三百首 [M]. 北京: 中华书局, 2016: 405.

传递了情感与哲理，弘扬了中华文化注重人文精神、道德修养和家国情怀等价值观念。对于传承中华文化而言，影片中的诗词文化具有重要意义，有助于增强年轻一代观众对中华文化的认同感和自豪感，推动中华文化的传承和发展。

（二）艺术设计植入文化元素

在《长安三万里》这部动画作品中，传统文化依托各类符号通过多种艺术形式呈现出来。学者赵毅衡将符号进行了定义：被认为携带意义的感知^①。这一定义既明确了符号的载体并非“物”，而是可以被人感知的任何东西。同时又明确了符号与意义的不可分割性，符号必须含有意义才能够成为符号，同时，意义也需要以符号为载体进行传播。^②因此，符号是信息的物质载体或外在形式，是信息表达和传播中不可或缺的一种基本要素，它既有感觉材料，又有精神意义，二者相互统一，不可分割。^③索绪尔认为，符号分为“语言符号”和“非语言符号”两种类型^④，所以对于文化符号的分析，符号学提供了一种丰富而有利的理论框架，可通过语言符号和非语言符号两大类，系统地探讨这些符号在动画中的编码过程。这种分类方法提供了一种系统化的分析框架，可以深入挖掘动画中的传统文化符号，并将其有机地整合到语言和非语言两个层面。这种综合的分析有助于全面把握传统文化在动画中的表达。

1. 《长安三万里》中语言符号建立

语言符号系统包括书写符号（文字）和声音符号（语言）^⑤，语言符号作为一种表达思想和传递信息的重要形式，源自人类对于沟通的追求。这种符号系统包括语言文字、词汇、语法规则等元素，通过它们，人们能够在社会交往中有效地传达观念、情感和文化内涵。在电影中，语言符号以多种形式呈现，其中最为显著的是口头对白和书面文字，它们通过声音和图像的方式向观众传递信息。

在《长安三万里》中，语言符号的建立是通过精心选择和运用古诗等文学表达方式来实现的。这些古诗作为经典文化的代表，具有深厚的历史和文学内涵，通过与电影情节相融合，不仅为故事情节增色添彩，更为观众提供了深刻的文化体验。《长安三万里》通过引用古诗，深化了电影的主题。这些古诗都是情感丰富的作品，它们的出现能够帮助电影更深刻地表达人物的情感世界和思想境界。例如，李白的《将进酒》在电影的高潮部分被主人公们饮酒放歌时引用，展现了这首诗所表达的豪情壮志和豁达胸怀。这种古诗与场景的结合，使得电影更加生动、

① 赵毅衡. 符号学 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2016: 424.

② 胡靖雯. 国家形象塑造中的非语言符号运用研究 [D]. 郑州大学, 2021.

③ 胡靖雯. 国家形象塑造中的非语言符号运用研究 [D]. 郑州大学, 2021.

④ De Saussure F. Cours de linguistique générale [M]. Otto Harrassowitz Verlag, 1989.

⑤ 谢苗枫. 语言符号对电视新闻的意义 [J]. 当代传播, 2003 (2): 73-74.

形象地展现了唐朝时期的文化氛围和人文精神。

正如《将进酒》所表达的豪情壮志和豁达胸怀，这正是电影所要展现的唐朝文人的精神风貌，电影能够通过古诗更加深入地表达其主题和思想，强化情感表达，为电影营造了更浓郁的文化氛围。这些古诗代表了唐朝时期的诗歌文化，它们的出现使观众更深入地感受到唐朝时期的文化魅力。通过展现唐朝文人的生活场景和情感世界，电影也呈现了唐朝时期的社会风貌和人文精神。这种文化氛围的营造，使得观众能够更好地理解和欣赏唐朝文化。同时，电影也通过展现唐朝文人的精神风貌和思想境界，弘扬了中华民族的精神和价值观。这种文化传承和弘扬，对于增强民族认同感和文化自信具有重要意义。

表 1 《长安三万里》部分引用诗词

Table 1 *The Longest Day in Chang'an* part quotes poetry

古诗	作者	引用片段
《黄鹤楼》	崔颢	昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。 晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。 日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。
《相思》	王维	红豆生南国，春来发几枝。
《早发白帝城》	李白	朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。 两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。
《春晓》	孟浩然	春眠不觉晓，处处闻啼鸟。
《望岳》	杜甫	荡胸生曾云，决眦入归鸟。 会当凌绝顶，一览众山小。
《将进酒》	李白	君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。 君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。 天生我材必有用，千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。 岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。 与君歌一曲，请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱，径须沽取对君酌。 五花马，千金裘， 呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
《别董大二首》	高适	千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。 莫愁前路无知己，天下谁人不识君？

2. 《长安三万里》中非语言符号建立

雷蒙德·罗斯认为：“在人际传播活动中，人们所得到的信息总量只有 35% 是语言符号传播的，而其余 65% 的信息是非语言符号传达的，其中仅仅面部表情就可传递 65% 中 55% 的信

息。”^①非语言符号作为一种不依赖于语言的传达信息的符号系统，它通过形状、颜色、图像、动作等方式表达特定含义，用于传递信息、沟通思想和表达抽象概念。非语言符号可以指代除语言、文字等语言符号之外的所有对人在信息接收中产生作用的感官刺激。^②非语言符号在电影中通常用来传达一些深层次的含义，而在动画电影中常常通过场景设计、人物设计、视觉元素、视觉效果，以及剪辑节奏等方式来增强故事的情感表达和观众的沉浸感。

通过这些符号，动画制作者能够传达更为细致和深刻的信息，使观众更容易理解和共鸣。非语言符号也可以跨越语言和文化的差异，使动画电影具有更广泛的受众群体。通过精心设计和运用非语言符号，动画电影能够在情感和视觉上给观众留下深刻的印象。正如苏珊·朗格所说：“任何作品，如果它是美的，就必须是富有表现性的，它所表现的东西不是关于另外一些事物的概念，而是某种情感的表现……这样的一种表现，实则是处于抽象状态的表现。”^③

（1）场景符号

场景符号作为电影画面的重要部分，能够使画面衔接、烘托氛围、交代社会背景等。在电影景观的搭建中，以带有传统文化元素进行的场景构建，能够呈现出我国的传统美学，同样也能够对内容叙事进行补充，引导受众对电影进行解读。

场景设定包括自然风光设计和人文景观设计两方面。《长安三万里》的场景设定的灵感来源有两个，一是唐代的诗、绘画、雕塑等文学艺术作品，二是唐代的地理风貌。创作团队先后走访了陕西省的西安、潼关，四川省的剑阁以南地区、松潘等地，实地考察地理环境、气候特征和建筑风格。

在《长安三万里》这部动画电影中，创作者深入挖掘了唐朝时期的建筑文化，并运用了大量的建筑符号来展现那个盛世的风采。这些建筑符号在影片中发挥了重要的作用，与影片的情节、人物和场景紧密结合，共同构建了影片的历史氛围和艺术魅力。其中所展现的建筑符号不仅丰富了影片的视觉效果，还为观众提供了一个深入了解唐朝历史、文化和艺术的窗口。唐代是中国古代建筑的黄金时期，其建筑风格独具特色。唐朝建筑注重空间的层次感和立体感，采用斗拱、梁架等结构形式，形成了大气、庄重、华丽的建筑风格。长安城是唐朝的首都，也是影片的核心场景之一。长安是当时世界上最宏大的城市，其规划也是中国古代都城中最为严整的。隋唐时，城市总体规划进一步加强，宫殿、陵墓等建筑更加突出主体建筑的空间组合，强调了纵轴方向的陪衬手法。唐代建筑的组群主次分明，高低错落，大型廊院组合复杂，正殿左右或翼以回廊，形成院落，转角处和庭院两侧又有楼阁和次要殿堂，并有横向扩展的建筑组群方式。影片中的

①唐晓童. 非语言符号传播类型浅议 [J]. 宜宾学院学报, 2002 (6): 65-66.

②张孝磊. 动画电影非语言符号在跨文化传播中的运用研究 [D]. 云南大学, 2022.

③ [美] 苏珊·朗格. 艺术问题 [M]. 滕守尧, 译. 南京: 南京出版社, 2006.

长安城城墙高大厚实，城门宽敞宏伟，城内街道纵横交错，商铺林立，人流如潮。这些场景设计充分体现了唐朝城市的规模和繁荣。长安城的整体设计方正、厚重，岐王府和曲江酒肆金碧辉煌、细节丰富，展现出盛唐的繁华气象。江夏位于长江边，此地著名建筑黄鹤楼在唐代是两层结构，因此我们在影片中也是按照历史上的真实情况进行构建。扬州位于京杭运河的南端，是唐代最繁华的商业城市之一，我们在设计上重点突出水系发达、商业繁荣和气候湿润这三个特色。

表2 《长安三万里》部分场景设计

Table 2 The Longest Day in Chang'an part of the scene design

场景	能指	所指
黄鹤楼		黄鹤楼多次出现，从繁华万千到战争后的破落，黄鹤楼的变化对应着唐代由盛转衰的时代变化，黄鹤楼的变化也暗示了李白和高适际遇的变化
繁华长安		高适第一次进长安，立即就被这里的繁荣盛景震撼，街巷、建筑、城门，无不彰显着长安城的繁华
岐王府		岐王府是长安最重要的府邸之一。这场戏不仅表现出高适的怀才不遇，王维的超凡脱俗，小杜甫的率真可亲，更呈现了精彩的唐代歌舞表演
扬州		扬州是唐代的商业城市，非常繁荣，街道两旁店铺林立，桃花和梨花盛开于街头，烟雾氤氲的场景表现了江南气候湿润的特点
梁园		商丘梁园是高适的归隐之地，它既是高适地理意义上的自然家园，也是精神上的心灵家园
曲江酒肆		酒肆靠近曲江，巧妙地将水的元素引入设计之中。场景中还有诸多胡人文化元素，酒肆中间的舞台设计参考了敦煌壁画的元素和配色，这些西域元素体现出大唐兼容并包的文化特色
济南道坛		济南道坛在群山环抱之中，道坛位于一座高台之上，衬托出李白一路“向上”寻仙问道的心迹
战乱长安		唐代至此由盛转衰，而这也成为影片中李白和高适的命运转折点。时代的一粒沙，是压在个人头上的一座山。在颠沛流离中，二人选择了不同的人生道路，最终走向迥异的结局

(2) 人物符号

人物符号作为非语言符号的一部分，通过角色的人设、服饰、纹样等多维度的塑造，为观众传递深层次的文化信息。人物符号在动画电影中具有重要作用，通过对人物的设计和表现，不仅能够使角色更加立体和生动，还能够传达与其所处文化背景相关的信息。

在《长安三万里》中，为了使角色契合唐代的气韵，电影中的人物形象设计都充分考虑了历史背景和文化内涵。从中国古代绘画，俑像等历史资料中汲取灵感，确定了“男性雄壮，女

性丰腴”的形象设计理念，精心打磨角色的身材，服饰、神态。片中的人物造型比例也参考了唐俑、唐代壁画和古画中人物的比例和造型，唐俑通常上身较壮实且更长，以腰为界限，下肢较短，形成了因“尚武”而上半身雄壮有力的“唐风造型”。

人物设计是塑造角色形象的基础。电影中的角色形象，无论是主角还是配角，都需要通过人物设计来赋予其独特的性格特征和气质。人物设计包括角色的外貌、体型、姿态、表情等方面，这些元素共同构成了角色的视觉形象，使得观众能够直观地感受到角色的性格特点和情感状态。服饰设计则是展现角色身份和性格的重要手段。在古代社会，服饰是人们身份和地位的象征，也是表达个人审美和品位的方式。在《长安三万里》中，不同角色的服饰设计各不相同，不仅体现了角色的身份和地位，也反映了角色的性格特点和情感状态。纹样设计是展现角色服饰美感和文化内涵的重要方式。在中国传统文化中，纹样是一种重要的艺术表现形式，具有深刻的文化内涵和审美价值。在《长安三万里》中，各种精美的纹样不仅装饰了角色的服饰，也体现了服饰的文化内涵和审美价值。例如，联珠纹、团窠纹、宝相花纹等都是中国传统文化中常见的纹样，它们不仅具有独特的艺术美感，也寓意着吉祥、美满等美好愿望。

长安三万里的人物符号较多地体现在了两位主角和玉真公主身上。通过对这三位角色的人物设计符号进行详细分析，如表3所示。

表3 《长安三万里》高适人物符号分析

Table 3 An analysis of highly suitable character symbols in *The Longest Day in Chang'an*

角色	造型	人设	服装	纹样
青年高适		青年高适耿直内敛，身背斗笠和行囊。他二十岁时清瘦严肃，面部棱角分明，不爱言谈，乍看有燕赵侠客之风	配色为：青、棕、灰，其中主打颜色是蓝色，这种蓝介于藏蓝和土耳其蓝之间。他脚穿布靴，手腕的臂鞲也是布制的。黝黑、朴素的高适与李白形成了鲜明对比	青年高适清贫内敛，其服饰多为素衫，这个阶段高适身上的纹样主要来自其使用的长枪，高适所使用的银枪在设计上参考了唐代罗家枪。银枪上的花纹参考了唐代的鎏金兽面纹
中年高适		中年高适刚毅沉稳，有报国之志，更加踏实坚韧、睿智成然。他希望有朝一日能重拾高氏家族的荣耀。这一阶段，他的身份也发生了变化	形象设计上，中年高适的服装体现出“半贵半穷”的特征：高适褪去布鞋，穿上了乌皮六合靴。中年高适有困惑，但是神情刚毅。中年高适的服装依旧以蓝灰色为主，虽然为官，着衣风格依旧朴素	无明显纹样设计
老年高适		老年高适身披金甲，头戴金盔，身份尊贵。他面部皱纹极深，身上已经带了伤	服装设计组还为老年高适设计了符合身份的官服：黑色官巾，一身紫袍。高适腰间束有皮革带，革带镶嵌金属兽，腰间束有金鱼袋，脚踩乌皮六合靴	紫袍花纹为团兽纹，又称团花纹，是一种纹样骨架形式

表4 《长安三万里》李白人物符号分析

Table 4 An analysis of Li Bai's character symbols in *The Longest Day in Chang'an*

角色	造型	人设	服装	纹样
青年李白		青年李白，二十出头，衣衫华丽，高眉深目，面部线条清晰，隐隐透出胡人气质。他在活动时似乎一刻不能安静。这时的他好酒爱诗，行游中国	青年李白多着白色素服，除去白色常服，也有穿着豪华圆领袍、求仙问道庄。服饰的颜色标志着一个人的社会等级。李白的初遇装以贵气为特点，前领紫色纹样	前领紫色纹样，参照唐代敦煌壁画中的荷纹，内襟纹样参照唐代织锦卷草纹，衣袖上为唐代织锦奔兔纹。除此之外，他腕，腰系狩猎纹金蹀躞带
中年李白		李白中年时达到了人生的高峰，却也日渐厌倦世俗的纷争，便去济南寻仙问道，参加为期七天七夜的道箓仪式	中年李白因玉真公主举荐颇得朝廷赏识，因穿红色官服，圆领袍衫，头戴幞头，足蹬长靿皂革靴，腰束革带。后由于求仙修道，李白穿着十方鞋和云袜，上身披帔，腰间挂着酒葫芦，衣领设计为三清领	李白的圆领袍衫上印有花叶纹
老年李白		李白晚年下狱，境况凄凉。他在思想上也淡化了理想主义的色彩，虽然饱受现实的摧残，但李白并没有放弃理想，浪漫主义的风采依然存在	李白的的生活状态也体现在他的服饰上。晚年李白不再穿戴华丽，而是头发凌乱，身着素衫。他中衣松垮，头发花白，赤足，发髻上别着一根简陋的发簪	老年李白身着素衫，无特殊纹样设计

表5 《长安三万里》玉真公主人物符号分析

Table 5 An analysis of character symbols of Yuzhen Princess in *The Longest Day in Chang'an*

角色	造型	人设	服装	纹样
玉真公主		玉真公主是唐玄宗李隆基最宠爱的妹妹，骄纵又美丽，有一双识人的慧眼。玉真公主的形象设计突出以下几个特征：端庄高贵，平易近人，大方可爱。她妆容艳丽，服饰华贵，丰腴美丽	玉真公主的发髻是盛唐时期的义髻，属于形态尖耸、向前略曲的回鹘髻。玉真公主头饰结构繁缛，发饰有金篔宝钿、花绶纹博鬓，发髻上别着花卉纹银梳和孔雀双飞小山钗，发髻后别着绿色牡丹花，以示尊贵。玉真公主是胭脂泪妆，额头点花。玉真公主颈上佩戴璎珞，身披薄纱罗制作的金色披帛，穿襦裙、高屐鞋	玉真公主身上的纹样是宝相花纹，是中国传统的吉祥纹样，被人们赋予了吉祥、美满的寓意，以不同自然花卉为基础，多层花瓣，具有雍容华贵的美感

《长安三万里》通过精心构建的文化元素，生动展现了唐朝盛世的辉煌与文人墨客的精神风貌。影片不仅融入了丰富的语言符号，如经典的唐诗，通过引用与情节紧密结合的诗句，深化了主题，增强了情感共鸣；还巧妙运用非语言符号，如场景设计、人物造型与服饰纹样，再

现了唐代的历史风貌与文化特色。这些文化元素不仅提升了影片的艺术价值，更深刻传达了中华传统文化的魅力与内涵。同时《长安三万里》通过展现唐朝文化的繁荣与多样，影片激发了观众对传统文化的兴趣与自豪感，促进了文化认同感的形成。同时，影片中的角色形象与故事情节，传递了积极向上的人生态度与价值观念，引导观众在欣赏艺术的同时，接受优秀传统文化的熏陶与滋养。这种以文化人、以文育人的方式，有助于培养观众的文化素养与人文精神，为实现人的全面发展与社会和谐进步奠定坚实基础。

三、《长安三万里》中的文化育人路径探究

国产动画电影已成为中华优秀传统文化传播的重要载体，承载着丰富的中华文化元素和深厚的民族情感。这种天马行空的艺术表达方式将传统文化的精髓以现代、易懂的方式呈现给观众，通过深挖文化资源，创新表达方式，培养青少年审美以及创新思维能力，深入推进构建文化自信，提高文化素养，以文育人，以文化人。

（一）深入挖掘文化资源

在《长安三万里》这部动画巨作中，其每一帧画面不仅是视觉艺术的展现，更是对中华优秀传统文化深度挖掘与崇高致敬的学术性实践。影片通过精妙的叙事结构与细腻的情感刻画，不仅生动复刻了唐朝的辉煌盛世，更巧妙地将诗词歌赋的韵律美、礼仪风俗的社会规范，以及建筑美学的空间智慧等传统文化精髓融入其中，构建了一个跨时空的文化体验场域，使观众，尤其是大学生群体，得以在沉浸式的观影过程中，直观感受并深刻理解中华文化的博大精深。

这一过程对于推进文化自信而言，具有深远的意义。对于大学生而言，《长安三万里》不仅是娱乐消遣的选择，更是一堂生动的文化育人思政课。它通过对传统文化的精准提炼与现代演绎，有效激活了大学生内心深处对民族文化的认同感与归属感，促使他们在认知层面形成对中华文化的正面评价，进而在情感上产生自豪与自信。这种文化自信的构建，不仅有助于大学生形成稳定的文化身份认同，也是其在全球化背景下抵御文化冲击、坚守文化根脉的重要精神支柱。

此外，《长安三万里》对传承和弘扬传统文化的贡献不容忽视。它以动画这一富有吸引力的艺术形式为载体，跨越了年龄与地域的界限，广泛传播了中华文化的核心价值与独特魅力，激发了广大观众，包括大学生在内，对民族文化的热爱与传承责任感。这种文化自觉与文化自信的提升，对于促进中华文化的创造性转化与创新性发展，具有不可估量的价值。

（二）创新文化表达方式

《长安三万里》在传承传统文化的同时，勇于探索创新的文化表达方式。通过其创新的文

化表达方式，不仅是对传统文化的一次深情回望，更是对其生命力的现代激活。影片巧妙地运用了现代动画技术，这一融合了数字艺术、视觉设计与叙事技巧的前沿媒介，将唐朝的辉煌历史与深邃文化以鲜活、生动的面貌呈现于当代观众眼前。这种跨时代的对话，不仅打破了时空界限，更在情感共鸣与认知认同上搭建了桥梁，使得大学生群体在享受视觉盛宴的同时，能够深刻感受到中华文化的独特魅力与不竭创造力，从而有效推动了他们文化自信的建立与巩固。

同时，青少年作为社会文化的传承者与未来创新的主体，其文化自信的构建直接影响到民族文化的持续发展与国际传播。影片通过色彩斑斓、富有表现力的画面语言，结合动人心弦的音乐配乐，营造了一种既古典又现代的艺术氛围，激发了大学生对传统文化的兴趣与探索欲。同时，扣人心弦的故事情节，将个人命运与国家兴衰紧密相连，展现了中华文化的家国情怀与责任担当，进一步强化了大学生对民族文化的认同与自豪。这一过程，实质上是大学生文化自信由外而内、由浅入深构建的动态过程，体现了文化育人成效的显著体现。

（三）培养审美能力与艺术鉴赏力

《长安三万里》以其精湛的艺术表现力和独特的审美视角，为观众共同编织了一场视觉与心灵的双重盛宴，深刻体现了艺术在文化传承与审美教育中的核心作用。影片通过高度精细化的视觉叙事策略，将唐朝盛世的繁华景象与宁静致远的山水田园风光并置呈现，每一帧画面均蕴含深厚的美学构思与精湛的技术雕琢，展现了极高的艺术造诣与审美价值。

影片运用色彩心理学的精妙搭配，营造出既真实又梦幻的视觉体验，长安城的金碧辉煌与山水间的清幽淡雅形成鲜明对比，不仅勾勒出唐代社会的多元风貌，更激发了观众对于美的直观感受与深层共鸣。同时，影片构图巧妙，光影运用独到，每一场景的设置与镜头语言的运用，均体现了创作者对空间美感的深刻理解与追求，为观众构建了一个超越现实的审美空间。观众不仅获得了感官上的愉悦与心灵的净化，更重要的是，他们的审美能力在潜移默化中得到了显著提升。通过对影片艺术元素的细致观察与深入分析，观众逐渐培养起对美的敏锐感知力，学会了从色彩、构图、光影等多个维度去欣赏与评价艺术作品。此外，影片所蕴含的文化深度与情感厚度，也促使观众在审美体验中不断深化对艺术内涵的理解与感悟，从而形成了更为深刻与全面的艺术鉴赏力。这一过程，不仅是审美教育的有效实践，更是文化自信与文化自觉的重要体现。

（四）激发创新思维与想象力

《长安三万里》以其错综复杂、波澜壮阔的故事脉络，构建了一个超越现实的幻想世界，深刻体现了艺术对创新思维与想象力的卓越激发作用。影片通过精心编织的情节网络，巧妙融合了历史真实与虚构想象，展现了人类智慧在追求未知与超越中的无限潜能。角色群像的塑造，

不仅个性鲜明、层次丰富,更在性格差异与命运交织中,映射出复杂多变的人性光辉与社会图景,为观众提供了多维度、深层次的思考空间。在此过程中,影片所蕴含的创新思维与丰富想象力,激发了观众心灵深处的创造潜能。它鼓励观众跳出常规框架,勇于质疑既有认知,积极探索未知领域,以开放的态度拥抱变化与挑战。同时,影片通过视觉与叙事的双重震撼,激发了观众对于美好事物的向往与追求,促使他们在现实生活中敢于梦想、勇于实践,不断推动个人与社会的进步与发展。因此,《长安三万里》不仅是一场视觉与心灵的盛宴,更是激发创新思维、拓展想象空间的重要媒介。

四、结语

本研究全面探讨了国产动画电影《长安三万里》在传承与创新中华优秀传统文化方面的独特贡献及其文化育人策略,为国产动画电影的健康发展与文化价值的有效传递提供了重要见解。通过深入分析动画主题对唐代诗人命运、时代精神及诗词文化的展现,研究揭示了影片如何巧妙地将传统文化元素融入情节设计,不仅再现了唐朝盛世风貌,更激发了观众对民族文化的深厚认同与自豪。同时,影片在艺术设计上的卓越成就,特别是场景与人物符号中唐代建筑、服饰、纹样的精准再现,结合现代动画技术,使传统文化焕发新生,艺术价值与文化传播效果显著提升。文化育人策略方面,研究发现《长安三万里》通过双重路径——推进文化自信与提高文化素养,有效促进了观众尤其是青少年群体的文化教育 with 心灵滋养。影片不仅激发了观众对传统文化的兴趣与热爱,还通过美学体验培养了他们的审美能力与艺术鉴赏力,进一步激发了创新思维与想象力,为年轻一代的文化成长注入了强大动力。

国产动画电影产业应持续深化对传统文化的挖掘与创新转化,利用现代科技赋能,提升作品的艺术表现力和文化内涵,以更好地满足国内外观众日益增长的文化需求。同时,加强对青少年群体的文化教育与引导,动画作为跨代际传播的有效媒介,应发挥其独特优势,成为传承与发展中华文化的重要力量。此外,积极拓展国际合作与交流渠道,促进中华文化的国际传播与互鉴,对于提升国家文化软实力、增强国际影响力具有重要意义。然而,本研究也认识到当前存在的局限性,主要包括文化育人策略具体实施路径与效果评估的不足。未来研究应拓展分析范围,纳入更多国产动画电影作品,采用多元化数据收集手段,如问卷调查、深度访谈等,以增强研究的全面性和科学性。希望本研究为国产动画电影在文化育人领域的进一步发展提供有力支持。