

A 分类号:
学 号: 20222104076

密 级: 请注明密级及保密期限
单位代码: 10759

石河子大学

硕士学位论文

唐山皮影艺术数字绘本创作实践研究

学 位 申 请 人	杨云清
指 导 教 师	王党飞 副 教 授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	艺术设计
研 究 领 域	数字媒体艺术
所 在 学 院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2025 年 5 月

A 分类号:
学 号: 20222104076

密 级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

唐山皮影艺术数字绘本创作实践研究

学 位 申 请 人	杨云清
指 导 教 师	王党飞 副 教 授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	艺术设计
研 究 领 域	数字媒体艺术
所 在 学 院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2025 年 5 月

**Research on the Creation Practice of Tangshan Shadow Puppet Art
Digital Picture Books**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Art

By

Yang Yun-qing

Art Design

Dissertation Supervisor: Prof. Wang Dang-fei

May, 2025

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：杨云清

时间：2025年5月22日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：杨云清

时间：2025年5月22日

导师签名：

王贵飞

时间：2025年5月22日

摘要

唐山皮影艺术作为中国传统民间艺术的重要代表，承载着丰富的文化内涵与地域审美特征。然而，在数字化与全球化浪潮的冲击下，其传承与发展面临媒介形式单一、受众群体萎缩等现实挑战，亟须采取更为有效的传承保护和传播推广方式。在现代科学技术日新月异的今天，数字化技术逐渐走向成熟，为非物质文化遗产的传承与发扬开辟了新的路径，数字绘本作为新兴的跨媒介叙事载体，凭借着自身多模态表达与交互性优势，可拓宽传统艺术的创新传播渠道，成为传统文化与现代媒介深度融合的实践场域。本研究以唐山皮影艺术为研究对象，通过数字绘本的创作实践，探索传统艺术在当代语境下的活化路径，旨在实现文化遗产的创造性转化与创新性发展。

首先，本文系统梳理了唐山皮影艺术的历史演变与艺术体系，通过对其历史沿革、工艺技术、影卷剧目及艺术特征的分析，提炼其原生艺术资源库，并基于流派比较明晰其核心美学价值。以媒介延展理论为基础，探讨传统绘本向数字媒介转型中，有声、动画及交互绘本的叙事重构逻辑，分析数字绘本多维度的交互叙事系统构成，并从文化传递、艺术创新与文化认同三个层面论证数字绘本与皮影艺术结合的创作价值。结合用户调研与设计实践现状，研究进一步构建出唐山皮影艺术数字绘本的创作路径，基于当前的设计共性问题，提出相应的创作原则与具体的创作方法，为后续的设计实践过程提供了指导思路与框架。最后，本文以《光影奇缘》数字绘本创作为载体，通过前期构思、叙事设计、美术设计和后期交互设计四个主要环节，形成完整的数字绘本创作流程，创作出融合了唐山皮影艺术元素的数字绘本阅读内容以及互动体验模式，验证了唐山皮影艺术数字绘本创作路径的可行性，并为唐山皮影艺术数字化传播提供了具体的实践案例。

综上所述，本研究通过理论与实践的双向互动，不仅为唐山皮影艺术的当代传播拓宽了可行的创新路径，也为传统艺术的数字化创新提供了有益参考。数字绘本的媒介特性有效拓展了皮影艺术的表现维度，使其在保留文化基因的同时焕发新的生命力，为非物质文化遗产的可持续传承提供了实践范例。

关键词：唐山皮影艺术；数字绘本；非物质文化遗产；数字化传播

Abstract

As a significant representative of traditional Chinese folk art, Tangshan shadow puppet art embodies rich cultural connotations and regional aesthetic characteristics. However, under the dual impact of digitalization and globalization, its inheritance and development face practical challenges such as monotonous media forms and shrinking audience groups, urgently requiring more effective approaches for preservation and promotion. With the rapid advancement of modern technology, digital techniques have gradually matured, offering new pathways for the inheritance and dissemination of intangible cultural heritage. Digital picture books, as emerging cross-media narrative carriers, leverage their advantages in multimodal expression and interactivity to expand innovative communication channels for traditional art, serving as experimental fields for the deep integration of traditional culture and modern media. This study takes Tangshan shadow puppet art as its research object, exploring contemporary revitalization approaches through digital picture book creation, aiming to achieve creative transformation and innovative development of cultural heritage.

Firstly, this thesis systematically examines the historical evolution and artistic system of Tangshan shadow puppet art. Through analyzing its historical development, craftsmanship techniques, performance repertoire, and artistic characteristics, we extract its primitive artistic resource database and clarify its core aesthetic values through comparative school analysis. Based on media extension theory, we explore the narrative reconstruction logic in the transition from traditional to digital media, including audio, animation, and interactive picture books. The study analyzes the multidimensional interactive narrative system of digital picture books and demonstrates the creative value of integrating digital picture books with shadow puppet art from three perspectives: cultural transmission, artistic innovation, and cultural identity. Combining user research and design practice, the research further constructs a creation pathway for Tangshan shadow puppet digital picture books. Addressing current common design issues, it proposes corresponding creative principles and specific methodologies, providing guiding frameworks for subsequent design practices. Finally, through the creation of "Light and Shadow Destiny" digital picture book, this study develops a complete digital picture book creation model encompassing four main stages: preliminary conception, narrative design, artistic design, and interactive design. This practice verifies the feasibility of the proposed creation pathway and provides concrete implementation cases for the digital dissemination of Tangshan shadow puppet art.

In conclusion, through the bidirectional interaction between theory and practice, this research not only expands viable innovative pathways for contemporary dissemination of Tangshan shadow puppet art, but

also provides valuable references for digital innovation of traditional arts. The media characteristics of digital picture books effectively enhance the expressive dimensions of shadow puppet art, revitalizing this cultural form while preserving its genetic essence, thereby offering practical paradigms for the sustainable inheritance of intangible cultural heritage.

Key words: Tangshan shadow puppet art; Digital picture book; Intangible cultural heritage; Digital dissemination

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第1章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国内研究现状.....	2
1.2.2 国外研究现状.....	6
1.2.3 研究述评.....	8
1.3 研究目的及意义.....	8
1.3.1 研究目的.....	8
1.3.2 研究意义.....	9
1.4 研究方法与研究内容.....	9
1.4.1 研究方法.....	9
1.4.2 研究内容.....	10
1.5 研究思路与创新点.....	11
1.5.1 研究思路.....	11
1.5.2 创新点.....	11
第2章 唐山皮影艺术的历史演变与艺术体系.....	13
2.1 历史沿革.....	13
2.2 工艺技术.....	15
2.3 影卷剧目.....	16
2.4 艺术特征.....	17
2.4.1 视觉艺术特征.....	17
2.4.2 听觉艺术特征.....	22
2.5 不同流派比较.....	23
2.6 本章小结.....	24
第3章 从绘本到数字绘本：绘本的媒介延展.....	25
3.1 概念界定.....	25
3.2 媒介拓展：传统绘本的跨媒介化叙事.....	26
3.2.1 有声绘本：绘本的感官延伸.....	26
3.2.2 动画绘本：媒介的融合扩展.....	27

3.2.3 交互绘本：媒介的双向互动	27
3.3 叙事系统：基于媒介的交互叙事构成分析	29
3.3.1 用户分析	29
3.3.2 文本情节建构	30
3.3.3 叙事媒介特征	32
3.3.4 互动行为转向	33
3.4 唐山皮影艺术数字绘本的创作价值	34
3.4.1 文化保存与传递	34
3.4.2 艺术创新与发展	35
3.4.3 文化认同与内化	35
3.5 本章小结	36
第4章 唐山皮影艺术在数字绘本中的创作路径分析	38
4.1 唐山皮影艺术数字绘本创作基础分析	38
4.1.1 用户调研	38
4.1.2 设计现状	44
4.1.3 现存问题	46
4.2 唐山皮影艺术数字绘本的创作原则	48
4.2.1 儿童本位观原则	48
4.2.2 传承教育性原则	49
4.2.3 多模态统一原则	50
4.3 唐山皮影艺术数字绘本的创作方法	50
4.3.1 形象再造	50
4.3.2 内容嬗变	52
4.3.3 趣味科普	53
4.4 本章小结	55
第5章 唐山皮影艺术数字绘本设计实践	56
5.1 构思准备	56
5.1.1 设计理念	56
5.1.2 风格选择	57
5.1.3 色彩应用	58
5.2 叙事设计	60
5.2.1 故事文本	60
5.2.2 分镜规划	61
5.2.3 交互叙事	63

5.2.4 科普词条	64
5.3 美术设计	65
5.3.1 角色设计	65
5.3.2 场景设计	68
5.3.3 质感肌理	70
5.3.4 构图版式	72
5.4 后期制作	73
5.4.1 动效表现	73
5.4.2 文字图标	75
5.4.3 交互设置	76
5.4.4 声音设计	80
5.5 成品展示	82
5.6 衍生品设计	84
5.7 本章小结	86
第6章 总结展望	88
6.1 总结	88
6.2 展望	88
参考文献	90
附录 A: 关于唐山皮影艺术数字绘本创作的调查问卷	94
附录 B: 《光影奇缘》数字绘本静态页展示	99
附录 C: 《光影奇缘》数字绘本脚本展示	106

第1章 绪论

1.1 研究背景

中华优秀传统文化是中华民族的根本与灵魂，党的二十大报告中明确提出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”。增强中华文明传播力影响力，需要创新文化表达方式，探索、拓展传统文化的现代化传播途径。在数字化浪潮席卷全球的当下，如何借助新兴媒介拓展、重构传统文化，使其能够突破地域与代际壁垒，已经成为文化强国建设的重要命题。

皮影戏素有“电影始祖”的美称，是中国最古老的戏剧形式之一，是中国民间艺术的瑰宝。融合光影媒介、雕刻美术、戏曲音乐等多重艺术形式为一体，在中国的历史进程中长期扮演着文教与娱乐的重要角色，承载着独特的审美价值与文化记忆。

河北唐山皮影戏作为中国皮影艺术的重要分支，凭借工艺、剧目和视听艺术特征形成了鲜明的地方特色，成为燕赵文化对外交流的典型文化符号资源。2006年，皮影戏（唐山皮影戏）被列入首批国家级非物质文化遗产名录，项目编号：IV-91，^①其艺术价值获得了国家层面的制度化确认。

然而，与其他传统皮影艺术传播模式相似，唐山皮影艺术长期受限于线下展演、师徒授受等单一传播渠道，表演艺人与受众均呈现出老龄化状态，遭遇着现代化审美脱节、传承人缺失的困境。在数字化的当代社会环境下，静态图文、纪录片式的单向输出传播形态难以适应碎片化、交互化的信息接收需求，尤其是对于年轻一代而言，更倾向于通过数字化媒介获取信息和体验文化，对皮影艺术仍停留在“博物馆化”的刻板印象当中。尽管数字化技术为文化传播提供了新机遇，但当前唐山皮影艺术的数字化实践多集中于电子档案式保存，缺乏兼具文化深度与传播效度的创新载体。

数字绘本作为融合了视听叙事与数字传播的新型媒介，能够通过多模态统一的沉浸式体验形式，将唐山皮影艺术转化为更直观生动、更具亲和力的当代语言，进一步扩大唐山皮影艺术的受众群体，向现代受众尤其是年轻一代进行文化传播。

本研究旨在对唐山皮影艺术融入数字绘本的设计和和实践展开研究，借助数字化手段丰富唐山皮影艺术的传播渠道，同时也为其他非遗文化的活态传承提供可借鉴的解决方案，最终达到文化传播和文化遗产的目的。

^① 国务院. 国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知[EB/OL]. 中华人民共和国中央人民政府, 2006-05-20[2025-3-22]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_334718.htm

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

(1) 唐山皮影艺术的传统研究脉络

皮影戏，别名“影子戏”“灯影戏”，是我国最古老的戏剧形式之一，是集民间弄影之戏、镂皮雕刻、剪纸技艺和本土民俗等多方面技艺为一体的综合艺术形式。关于皮影戏的最早记载可追溯至北宋时期，是在经济繁荣背景下市民说唱文化兴起的产物，北宋末年，金兵攻陷汴梁，皮影艺人四处流徙，皮影艺术逐渐与各地方言和民俗文化相融，经过长期演变，形成了各具特色的地域流派，如河北唐山皮影戏、陕西华县皮影戏、甘肃环县道情皮影戏、浙江海宁皮影戏、湖北汉江平原皮影戏、广东陆丰皮影戏、辽宁复州皮影戏等等。

作为中国皮影戏三大流派之一、中国北方皮影艺术的典型代表，唐山皮影已形成自身独特的艺术体系，其研究脉络围绕着历史溯源、工艺技术和艺术特征展开，形成了较为系统的传统艺术研究理论体系。

在文献资料研究方面，魏力群《中国唐山皮影艺术》^①《冀东皮影戏》^②都是极具代表性的专著，前者深入研究了唐山皮影艺术的独特性，通过大量的图片展示与民间习俗介绍，系统梳理了唐山皮影的历史演变与艺术风貌；后者则详细论证了唐山皮影艺术的发展史，对其形制、风格、影卷、民俗审美进行了更全面的阐述。张默瑶、李彦彬合著的《唐山皮影艺术及其历史文化研究》^③则从工艺美术角度，对皮影的制作工艺流程进行研究，指出唐山皮影艺术作为集大成的民俗文化，呈现出的综合艺术特征。

学界对于唐山皮影的造型艺术、戏曲美学艺术特征研究也进行了多维度的考察，建构起了全面的理论框架。

在唐山皮影的造型艺术特征研究层面，研究主要侧重于影人形制研究。王默根、董铁军的《唐山皮影及其造型艺术》^④对唐山皮影艺术的影人造型特点进行了系统性梳理，总结归纳出唐山皮影艺术平面化、艺术化、卡通化、戏曲化等造型特征。郑晓惠的《唐山皮影造型的形式特征》^⑤对影人脸谱样式、头饰分类、身段服饰造型进行了更为细致的分析。李同乐、张康夫《论唐山皮影的情趣美特征》^⑥则从民俗审美、平面化审美和符号化色彩审美三个维度，深入探讨了唐山皮影所呈现出的独特艺术特征与美学价值。

^① 魏力群著. 中国唐山皮影艺术 中英文本[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2000.12.

^② 魏力群. 冀东皮影戏[M]. 科学出版社, 2009.

^③ 张墨瑶. 唐山皮影艺术及其历史文化研究[M]. 河北大学出版社, 2006.

^④ 王默根, 董铁军. 唐山皮影及其造型艺术 [J]. 装饰, 2007, (04): 130-132.

^⑤ 郑晓慧. 唐山皮影造型的形式特征 [J]. 美术, 2013, (06): 122-123.

^⑥ 李同乐, 张康夫. 论唐山皮影的情趣美特征[J]. 设计, 2018, 000(017):39-41.

在戏曲美学研究层面,学界对唐山皮影艺术的音乐伴奏和演唱形式进行了分析探索。王刚、王莹的《冀东影调腔风格的二胡曲研究》^①从传统拉弦乐器切入,系统分析了唐山皮影艺术的音乐伴奏特色。牛朋会的《唐山皮影演唱的历史变迁及现状浅析》^②一文则将研究视角聚焦于唐山皮影唱腔的演变进程,指出其演唱方式会伴随剧目演变、观众审美需求倾向以及主奏、新增伴奏乐器的更迭而不断发展。除此之外,音乐研究还涉及唐山皮影艺术戏曲形式的衍生转化,解玲玲在《河北地方戏曲唐剧美学特征初探》^③中,指出唐山皮影艺术在唱腔韵味、行当板式、伴奏等方面影响着唐剧这一新兴地方剧种的演出程式,衍生出新的戏曲美学形式。

综上所述,现有研究已经对唐山皮影艺术形成了较为完整的传统艺术研究理论框架,其研究成果为了解唐山皮影艺术提供了丰富的学术视角与知识基础。

然而,伴随着数字技术的迅猛发展和信息传播方式碎片化、多元化,传统文化的传播环境正在经历着深刻变革。仅仅停留在艺术理论层面的研究,虽是奠定进一步研究的基石,但在面对当代受众尤其是年轻一代的接受习惯和审美需求时,仍显得力不从心。唐山皮影艺术如何突破传统研究局限,寻找与当代受众产生共鸣的表达与传播方式,成为需要解决的问题。

(2) 皮影艺术的数字化技术应用研究

随着信息技术的飞速发展,传统文化的传播与发展迎来着新的机遇与挑战。在数字时代,皮影艺术逐渐被边缘化,但数字技术的迭代升级也为其保存与传播提供了更多维的路径。国内学者围绕技术赋能与文化创新展开积极探索,逐步构建起从静态保存到活态传承的研究模式。目前,既有成果可以归纳为两大方向:以数字技术为基础的保护性实践和以创新应用为特征的跨界传播。(见图 1-1)

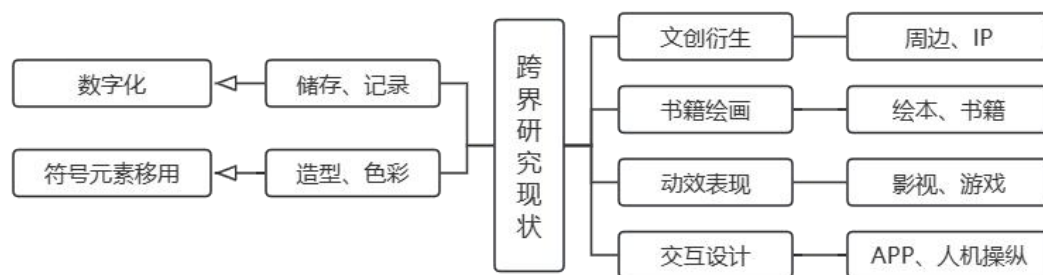

图 1-1 皮影艺术的多维研究路径 (来源: 笔者自绘)

皮影艺术的数字化保护研究聚焦于文化遗产的永久性保存和可视化呈现。耿鸿业在《皮影戏的数字化应用与研究》^④中提出建立数字化皮影戏博物馆平台的构想,通过建立皮影图库以及制作工序、人物造型等数据库,对皮影艺术进行初步保护尝试。彭建波

^① 王刚,王莹. 冀东影调腔风格的二胡曲研究 [J]. 新疆艺术学院学报, 2006, (01): 53-57+85.

^② 牛朋会. 唐山皮影演唱的历史变迁及现状浅析 [J]. 中国戏剧, 2018, (08): 54-55.

^③ 解玲玲,张红娟. 河北地方戏曲唐剧美学特征初探 [J]. 中国戏剧, 2021, (04): 90-91.

^④ 耿鸿业. 皮影戏的数字化应用与研究[D]. 重庆大学, 2011.

《谈面向非物质文化遗产的特色资源建设》^①则通过皮影数字博物馆建设项目实践验证了前者构思的可行性,并对皮影艺术数字博物馆建设原则、具体建设形态和体系开发进行了详尽梳理。赵征、刘华欣在《媒介技术视域下冀东皮影数字可视化与场景传播策略研究》^②一文中引入元宇宙和虚拟现实概念,提出构建虚实联动的数字媒介系统,使皮影艺术在虚实互嵌的媒介延伸场景中实现可视化场景传播,显现出文化遗产保护从数据储存到场景建构的升级。

在数字技术驱动下,皮影艺术的传播形态也突破了传统表演剧场的限制,利用多元的创新应用形式,围绕着文创衍生、书籍绘画、动效表现、交互设计这四大方向进行跨界开发与实践,不仅拓展了皮影艺术的表现形式,也为其在现代语境下的传播与传承提供了新的可能。

在文创衍生领域,国内设计师逐渐关注到皮影艺术的美学内核以及民族特色,将符号元素进行提炼,融入现代设计当中。杨剑威《陕西皮影文化符号下的文创产品设计研究》^③、刘昭君《川北皮影艺术在文创产品中的设计研究》^④、刘怡婷《唐山市皮影剧团文创产品设计研究与应用》^⑤等研究都通过系统整理地方皮影文化的符号特征与造型特点,探索了文创产品转化的可行性,体现了皮影艺术在当代设计中的创新应用价值。

在书籍绘画领域,皮影元素已借助绘本走入课堂教学。罗玲《“新融合”思维下的“绘本皮影”美育课程探索》^⑥从美育角度出发,探讨了皮影演绎在儿童创作理解中的积极作用。钟兰溪《皮影可互动元素在儿童绘本设计中的应用》^⑦、邵嘉伟《安徽“马派皮影”视觉语言在儿童绘本中的应用》^⑧利用皮影的可互动功能,强调皮影艺术在儿童读物中的创新表达,突出了其在寓教于乐方面的独特价值。

动效表现方面的研究主要集中在皮影艺术影视动画和游戏美术两个领域。刘宏芹在《唐山皮影艺术的数字化创新应用开发与传播》^⑨一文中系统探讨了唐山皮影在动画、游戏等数字领域的应用前景和发展路径,为动效实践提供了理论基础。具体实践中,皮影动画《老鼠嫁女》《张飞审瓜》等作品巧妙运用皮影造型元素,通过动画生动演绎传统故事,《剑网3》《古剑奇谭3》《大话西游2》等游戏通过皮影风格的插画、道具和关卡设计,实现了皮影文化符号的游戏化转译,获得玩家的积极回应。

^① 彭建波.谈面向非物质文化遗产的特色资源建设——以皮影数字博物馆为例[J].图书馆工作与研究,2012,(05):3-36.

^② 赵征,刘华欣.媒介技术视域下冀东皮影数字可视化与场景传播策略研究[J].电影评介,2024,(03):97-101.

^③ 杨剑威,彭敏,王毅.陕西皮影文化符号下的文创产品设计研究[J].包装工程,2019,40(4):6.

^④ 刘昭君.川北皮影艺术在文创产品中的设计研究[D].成都大学,2021.

^⑤ 刘怡婷.唐山市皮影剧团文创产品设计研究与应用[D].北京印刷学院,2019.

^⑥ 罗玲.“新融合”思维下的“绘本皮影”美育课程探索[J].艺术市场,2022(4):106-107.

^⑦ 钟兰溪,朱华.皮影可互动元素在儿童绘本设计中的应用[J].大众文艺:学术版,2019(7):2.

^⑧ 邵嘉伟,丁文霞.安徽“马派皮影”视觉语言在儿童绘本中的应用[J].绥化学院学报,2022,42(8):90-92.

^⑨ 刘宏芹.唐山皮影艺术的数字化创新应用开发与传播[J].中华文化论坛,2014(4):4.

交互设计为皮影艺术传播效度开辟新路径,研究者致力于从移动应用、体感交互等多角度探索皮影艺术与数字交互的新型融合。单文玥、路由在《非遗视角下皮影文化体验 APP 设计研究》^①中,运用设计方法论整合出移动端皮影互动体验 APP 的设计思路。香港理工大学团队通过 Manus 高精度手部动作捕捉数据手套和 HTC Vive 跟踪系统,实现了皮影虚拟人偶的精确骨骼驱动控制^②,从而在体感交互层面为沉浸式非遗教育提供了解决方案。

通过梳理可以发现,目前皮影艺术的技术应用研究多为单一学科主导,多局限于传统纸质媒介或浅层互动设计,在数字绘本领域的研究呈现出缺失状态,数字绘本作为复合领域的新兴媒介,其跨界应用形式未被提及,需要更具系统性的研究探索。

(3) 非遗数字绘本研究现状

数字技术的快速发展为非遗文化的传播与创新提供了多元路径,数字绘本作为融合多媒介特性的新兴载体,不仅继承了传统纸质绘本在读者阅读过程中可以潜移默化传递文化内涵的优势,同时通过动态画面展现、音频交互以及网络平台传播等特性,为非遗传播开辟了全新可能,逐渐成为非遗活态传承的重要实践方向。

非遗数字绘本的理论研究聚焦于媒介特性与文化价值的融合策略,其核心价值在于通过技术赋能实现文化内涵的深度转化,学界对此已有初步探索。吴丹丹《数字中国背景下的出版融合实践》^③为数字绘本的创作实践提供了系统性理论支撑,提出非遗题材的数字化出版需要突破单一媒介限制,整合文字、音频、视频等媒介形式,通过多元媒体融合实现文化价值的深度挖掘,利用多元传播渠道提升受众文化感知。王军、杨俊坤在《基于文旅融合的四川非遗巴渠童谣的数字绘本转化研究》中^④从设计实践角度,探索了非遗元素在数字绘本创作中的运用方法,作者以巴渠童谣及巴渠地区文化旅游资源为研究主体,将数字绘本作为创新载体,在视觉、听觉、互动传播的多重传播形式上取得突破。

在商业实践探索层面,已有成熟的商业绘本平台开始尝试将优秀的纸质绘本进行数字绘本转化,主要围绕静态非遗项目进行展开。例如,插画师熊亮的“中华传统文化系列绘本”,如《灶王爷》《小年兽》《兔儿爷》《小石师》等作品,通过动态化改造与交互设计改造,将纸质绘本转化为可触可感的数字体验,并验证了数字绘本在儿童群体中的传播效力以及付费阅读模式的商业可行性。非遗数字绘本《灯高望鸢》《雉韵》等借助自媒体平台传播,充分展现了非遗文化的精髓与魅力。这些案例虽具借鉴意义,

^① 单文玥,路由. 非遗视角下皮影文化体验APP设计研究[J]. 设计, 2021.

^② Kong A, Wang X, Tang J K T. Enhancing the Motivation of Young Learners in Intangible Cultural Heritage Education: A Creative Real-Time Finger Tracking System for Chinese Shadow Puppetry[C]//2024 12th International Conference on Information and Education Technology (ICIET). IEEE, 2024: 154-158.

^③ 吴丹丹,程兵. 数字中国背景下的出版融合实践——基于国家出版基金项目《中国皮影艺术数字档案》的分析 [J]. 出版广角, 2023, (12): 23-27.

^④ 王军,杨俊坤. 基于文旅融合的四川非遗巴渠童谣的数字绘本转化研究 [J]. 包装工程, 2024, 45 (16): 439-447.

但其经验能否迁移至皮影非遗艺术尚待验证。

与纸质绘本相辅相成的数字绘本目前正处于快速发展阶段，非遗数字绘本也在市场需求下逐步推进。然而，现有成果仍具有局限性：其一是数字绘本的设计较少关注知识科普的内容，偏重娱乐功能，对非遗艺术主体的文化表达深度不足；其二是实践探索多为刺绣、泥塑等静态非遗项目，对唐山皮影艺术这类综合性非遗文化的转化路径需要进一步系统探讨；其三，最为关键的一点，目前针对皮影艺术特别是唐山皮影艺术的数字绘本研究仍处于缺位状态，作为国家级非物质文化遗产，其独特的艺术语言尚未形成数字化表达范式，实践多停留在形式化数字移植阶段，未充分发挥数字媒介的真正优势。

在当前数字媒体环境下，如何借助数字绘本这一新兴媒介形式，有效传播唐山皮影艺术的文化精髓，让更多受众特别是年轻一代了解并欣赏这一传统艺术形式，是亟待探索的研究方向，唐山皮影艺术数字绘本的创新性创作转化具有实践意义和价值，为其现代传播提供可参照的转化框架，为后续研究提供技术参照。

1.2.2 国外研究现状

（1）国外皮影艺术的传统研究

皮影在世界上的影响广泛，除中国以外波及范围至东南亚、欧洲、拉丁美洲等十九个国家和地区之广，皮影戏传播轨迹与地域文化的融合历程具有鲜明的跨地域特征。根据魏力群《中国皮影艺术史》一书考证，皮影戏以中国最早、以中国最好、以中国种类最多，为世界公认，印度、泰国、缅甸、印度尼西亚、日本的影戏与中国相似甚多，但其起始更晚。^①早在13世纪初，南宋年间便传播至南亚群岛，元朝随蒙古军西征传至中东地区，在传播过程中，皮影艺术与各地文化融合，形成了各具特色的地域性文化艺术特征。

在亚洲地区，各国皮影艺术呈现出鲜明的地域特色。印度影人体量很大，有一米多高，称为“大影戏”，印度以珠宝文化为主，每个人物身上都饰以珠宝装饰。泰国的皮影戏称为囊，以皮影材质为名，也称“喃戏”，受佛教影响，泰国皮影的形象以神话宗教人物为蓝本，剧目内容也以神话故事为题材。印尼的“哇扬”皮影以其精美的剪裁和修饰闻名，其剧目多取材于《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，表演形式也因不同地区而产生差异。土耳其的皮影戏，则以“卡拉格兹”（土耳其语“黑眼睛”）著称，其特点是以卡拉格兹（karagoz）和哈希瓦特（hacivat）两个主角为核心，人物造型仅约1英尺高，采用骆驼皮或薄牛皮制成，注重眼睛的生动传神，在发展过程中逐渐从宗教仪式功能转向大众娱乐内容。日本的“影绘人形”则以薄木片为材料进行雕刻，其造型和装饰呈现“大写意”风格，由于深受中国影响，剧目多以中国传统故事为蓝本。

^① 魏力群.中国皮影艺术史[M].文物出版社,2007.8-11