

浅析文化遗产的 IP 构建与创造性转化路径 ——以舞蹈诗剧《只此青绿》为例

聂羽希^{1*}

(¹ 北京印刷学院 新闻传播学院, 北京 102600)

摘要: 近年来, 国潮文化兴起, 文化遗产逐渐形成具有完整链条的文化产业。这使优秀文化遗产不仅具有文化价值, 更被赋予了经济价值、社会价值。本文以将文化遗产《千里江山图》产业化的成功案例—舞蹈诗剧《只此青绿》为例, 从内核、叙事表达、产业发展三个角度分析文化遗产的 IP 构建路径。研究发现, 推进文化遗产内核的优化诠释、叙事方式多元转化、文化产业后续拓展是推动文化遗产 IP 构建的可行路径之一。

关键词: 文化遗产; IP 化构建; 创造性转化

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2026.v1i1.1031>

A Brief Analysis of IP Construction and Creative Transformation Paths of Cultural Heritage : Taking the Dance Poetic Drama *Only This Green and Blue* as an Example

Nie Yuxi^{1*}

(¹ Beijing Institute of Graphic Communication, School of Journalism and Communication, Beijing, 102600, China)

Abstract: As the rise of Guochao culture trends has gained popularity in recent years, cultural heritage has gradually evolved into a cultural industry with a complete value chain, which has resulted in outstanding cultural heritage holding not only cultural value but also being imbued with economic and social value. This paper examines the successful industrialization of the cultural heritage work *A Thousand Li of Rivers and Mountains* through the case study of the dance-poetry drama *A Tapestry of a Legendary Land*. From the perspectives of core essence, narrative expression, and industrial development, this analysis investigates pathways for constructing intellectual property based on cultural heritage. Findings indicate that three viable approaches exist: enhancing the interpretation of cultural heritage's intrinsic core, diversifying its narrative modes, and fostering subsequent expansion within the cultural industries.

Keywords: Cultural heritage; IP-oriented construction; Creative transformation

作者简介: 聂羽希 (2006-), 女, 北京, 学士, 研究方向: 文化遗产

通讯作者: 聂羽希, 通讯邮箱: nie12345_2024@qq.com

引言

近年来,中国文化创意产业发展态势良好,得到国家政策、经济、社会、科技等条件的大力支持,随着消费升级,以及全民文化意识的提升,文化创意产业总体营收规模不断扩大,供给呈现缺口。现在通过设计IP形象来传播传承文化,促进文化创意产业的发展是主要的途径之一^[1]。当前关于文化遗产IP化的研究主要聚焦于文化IP的活化路径以及如何利用文化IP辐射带动相关产业发展,并实现跨界融合,最终使文化IP发挥其价值。其中对于文化遗产IP化的具体路径和方法的研究较为缺乏。如何推动文化遗产活化、如何让文化遗产形成完整的文化产业并赋予其更多价值成为了当下的重要议题。舞蹈诗剧《只此青绿》的成功为这一路径提供了借鉴,其不仅促进文化遗产活化,推进文化遗产保护,更为文化产业开发提供了可学习的模式。以我国优秀传统文化遗产为内核,打造具有中国特色的IP生态链,以全新思路推进我国优秀传统文化遗产的保护和传播,可以使其在新时代迸发出强大的生命力^[2]。

本文采用案例研究法,通过文本分析:从内核、叙事方式、产业拓展三个方面解析《只此青绿》的转化路径。

1 核心概念解释

1.1 文化遗产的IP化构建

“IP”是知识产权(Intellectual Property)的缩写,“知识产权是文化资产的主要形式,是人类在社会实践中通过创造性劳动所得到的劳动成果也是权力拥有者对智力劳动成果所享有的民事权利^[3],是一种无形资产^[4]。而“文化遗产的IP构建”通常指通过提炼文化遗产内核后进行再创造,将文化遗产打造成具有品牌价值的、拥有用户流量的、可持续发展的IP^[5]。

1.2 分析框架解读

内核指作品本身所具备的艺术和精神价值,叙事方式在于表现内核的形式,以及从文化遗产的物质实体转向情感故事的重构,最终通过产业拓展将单一的文化遗产拓展向市场。

1.3 舞剧《只此青绿》概况

《只此青绿》于2021年8月首演,讲述了天才少年王希孟绘制名画《千里江山图》的故事。首轮演出多场售罄,登上2022年央视春晚后票房和知名度呈现指数级上升。400场演出后票房累计8亿元,持续占据全国演出市场前十。

2 IP化构建路径——作品内核的创造性转化

《千里江山图》将以庐山、鄱阳湖为蓝本的万里河山通过青绿山水的形式表现了出来。同时画卷也通过描绘大量的人居与建筑,表现出当时人们心中人与自然和谐共处的融洽关系^[6]。

《只此青绿》对《千里江山图》的当代诠释,本质上是一种对文化记忆选择性的重构^[7]。舞蹈诗剧《只此青绿》主创团队对《千里江山图》精神内核进行了提炼,在此基础上赋予其新的时代内涵和现代表达形式,对《千里江山图》的文化记忆进行选择性的重构,从而激活其生命力。同时,团队还将视角从天才画家希孟转向了普通的劳动人民,从问篆、唱丝、寻石等材料筹备环节,到习笔、淬墨的技艺打磨阶段,再到最终挥毫泼墨的创作过程^[8]。每一幕不仅体现了传统工艺细节,更向观众传递了青绿山水是画家和千千万万个普通劳动人民共同成就的丰富工匠精神内核,将新时代的工匠精神、劳动者精神融入文化遗产之中。

同时,编剧对青绿山水的角色设计进行了更加艺术化的表达,赋予了《千里江山图》中静态山水属于人类的情感,将画中景观变为有血有肉的时空联结,使其成为成就传世经典的一部分。

当青绿抬头望月的刹那，山水的内核从被欣赏的客体变为了“江畔何人初见月，江月何年初照人”拥有着执念的情感主体。观众不再只带着欣赏视角观看《千里江山图》而是深刻体会到希孟、工匠、青绿的情感，沉浸于画作更丰富的内涵当中。

从“天才少年希孟”到“天地人共绘”，^[9]《千里江山图》的ip化构建在表现壮美河山的基础上融入了更为宏大的匠心精神和时空脉络，通过创造性转化文化遗产的内核，让受众们感受到静态古画中动态的呼吸，将舞台故事与画作契合为一体，赋予IP独特的精神内核。

3 IP 构建路径——叙事层面的转化

主创团队对《千里江山图》进行了多重体裁的尝试，并在叙事方式上进行了艺术化设计和表达，通过多元的表达形式将其丰富内核呈现在大众视野。

3.1 叙事体裁

主创团队将《千里江山图》搬上舞台，利用纲目式结构创作舞蹈诗剧《只此青绿》使原本的绘画艺术转化为表演艺术，增加其叙事空间，以舞台为载体将丰富的精神内核传递给观众。

次年，《只此青绿》片段登上央视春晚。2024年，《只此青绿》电影上映，二者均采用镜头语言进行表达。将受到社会广泛认可的优质舞台剧目转化为影音形态，能够打破舞台艺术的时空限制，扩大受众群体，这是艺术传播的规律使然^[10]。这样的呈现方式不仅丰富了《千里江山图》的表达形式，将绘画艺术转化至动态银幕，更在某种程度上弥补了舞台艺术的叙事缺陷。

同年，由易烱千玺演唱的《只此青绿》同名片尾曲上线，音乐成为讲述《千里江山图》的一部分。

多元化的叙事体裁调动观众多个感官，相比于单一静态的绘画艺术，动态的镜头语言和绘舞台艺术更易将丰富内核直观的传递给观众，引起情感上的共鸣，激发受众对于IP的认可度。

3.2 舞台叙事设计

《只此青绿》在叙事设计上无形之中拉近了作品与受众距离。“着眼于劳动人民的任务，不能只交给希孟，因为他有一双少年的眼睛，未必会望向生活的最泥泞处”叙事以展卷人视角展开^[11]，以青绿作为时空联结，使现代的展卷人和古代的希孟以及工匠们相见，从中窥见属于《千里江山图》的故事。

展卷人以旁观者视角展开这段历史，观众通过代入展卷人的角色，在剧场中塑造了一段关于《千里江山图》的文化记忆。

主创对青绿这一角色进行了艺术化表达，赋予其人类所特有的情感，将画中形象活化于舞台之上。将静态的画作丰富为有血有肉的人物形象。

独特的舞台叙事设计赋予了观众更加丰富的情感体验，利用舞台拉近观众与文化遗产的距离，使文化遗产不再是高不可攀供人欣赏的静物，而是与大众有过共同情感记忆、具有丰富精神内核的文化符号。

4 产业拓展

《千里江山图》作为文化符号被拓展至多个产业领域。舞蹈诗剧《只此青绿》持续占据国内演出市场前十，随后作品拓展至电影市场，电影片尾曲由易烱千玺演唱，文化IP《千里江山图》借助明星效应进一步走向市场。

2022年《只此青绿》登上央视春晚，极大提升了舞剧知名度，舞剧背后所蕴含的文化遗产《千里江山图》进入大众视野。作品利用传统媒体平台扩大关注度，持续增加IP热度。与此同时，社交平台大量发布与春晚节目相关的内容，利用自媒体平台进行宣传营销。

伴随舞剧《只此青绿》的演出，多款衍生产品接踵而至。将《千里江山图》作为文化 IP 融入文创产品的设计中，拓展文化 IP《只此青绿》的文创产业市场。主办方同人气漫画家“靴下猫腰子”合作，为《千里江山图》设计出生动的卡通动物形象，复刻舞剧中的知名剧照，并作为文创产品售卖，使文化 IP 形象更加深入大众视野。

同时，舞蹈诗剧《只此青绿》与怡宝、喜茶……多个知名品牌取得联名合作，带动合作共赢的同时促进文化 IP 涌入不同行业，推动相关文化 IP 进入大众视野。

5 结语

丰富精神内核使文化遗产在现代焕发崭新生命力是文化遗产的 IP 化构建的基础，拥有丰富的品牌价值是文化遗产 IP 发展的核心。中华优秀传统文化与当代时代精神相结合才能推动受众对文化 IP 的认同。辅之独具匠心的叙事设计，使文化遗产的呈现更加多元化，更易被大众所接受和选择。成功的叙事设计是文化遗产能否获得足够用户流量的关键。在文化 IP 基本构建形成后，推动文化 IP 的产业拓展，有助于提升其知名度，实现稳定且长久的发展。

参考文献：

- [1] 蔡雪. 基于情感化设计理论的云南瓦猫 IP 形象设计[D]. 厦门: 集美大学, 2023.
- [2] 陈楠. 河南曲艺传承问题与对策——基于生态链的视角[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2021, 41(02): 100-104.
- [3] 许迅. 文化创意产品的 IP 化构建与设计研究[J]. 工业设计, 2022, (11): 58-60
- [4] 向勇, 白晓晴. 新常态下文化产业 IP 开发的受众定位和价值演进[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2017, 54(1): 123-132.
- [5] 邓绵. 公共图书馆文创产品 IP 化构建路径探究[J]. 传播与版权, 2024, (24): 56-58.
- [6] 冯子龙. 基于《千里江山图》的油画创作实验与探索[D]. 太原: 太原师范学院, 2024.
- [7] 田震宇. 非遗文化符号在当代舞蹈叙事中的转译路径——以舞剧《只此青绿》为例[J]. 参花, 2026, (01): 95-97.
- [8] 李波, 傅铄然. 《只此青绿》的文化记忆机制: 从文物遗迹到舞剧电影的创造性转化[J]. 电影评介, 2025, (19): 65-70.
- [9] 周晓晗. 只此青绿 衍生纪录片: 天地人共绘[DV/OL]. 北京: 中央广播电视总台, 2022. <https://tv.cctv.com/2022/02/02/VIDA>.
- [10] 景小勇. 从绘画、舞剧到电影——《只此青绿》的跨媒介传承与创新[J]. 艺术学研究, 2024, (06): 145-153.
- [11] 周晓晗. 只此青绿 衍生纪录片: 舞在舞之外[DV/OL]. 北京: 中央广播电视总台, 2022. <https://tv.cctv.com/2022/02/02/VIDA>.