

IP 协同与美学共振：张艺兴鸟巢演唱会的 音乐表达与传播创新研究

王晨璐

(贵州民族大学, 贵州 贵阳 550025)

摘要: 在文化强国战略与文化高质量发展政策指引下, 传统文化活化与流行音乐创新融合成为行业重要方向。本文以张艺兴鸟巢演唱会为案例, 探究音乐人、导演、媒体三大 IP 协同构建的“创作—呈现—传播”创新范式。该范式中, 音乐人 IP 以陕北说书、侗族大歌等非遗元素与现代流行融合为核心, 奠定文化内容根基; 导演 IP 借助 AIGC 技术与通感设计, 打造“听、触、看”多维协同的沉浸式美学体验, 同时优化传播适配性; 媒体 IP 通过权威引领与大众扩散的双重赋能, 构建全媒体传播格局, 推动文化价值最大化传播。此实践精准呼应了国家支持文化遗产活态传承、数字技术赋能文化产业的政策要求, 实现了艺术、文化与传播价值的统一, 为流行音乐践行文化强国战略提供了可复制样本, 对推动传统音乐文化现代转化、提升中华文化软实力具有重要启示。

关键词: IP 协同; 流行音乐; 通感美学; 文化传播; 数字赋能

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i5.433

绪论

文化强国建设的持续深化, 推动文化产业高质量发展成为新时代的核心议题。《“十四五”文化发展规划》的深入实施, 为文化遗产活态传承与艺术精品创作提供了坚实政策支撑, 中央及地方财政持续加大对原创音乐、场馆建设与人才培养的投入。文化和旅游部后续出台的相关政策进一步明确, 鼓励音乐创作扎根中华优秀传统文化, 借助数字技术赋能呈现与传播, 为行业发展划定清晰路径。流行音乐作为大众文化传播的核心载体, 受众基础广泛、传播力强劲, 其创新实践不仅能满足公众精神文化需求, 更成为传承文化根脉、彰显文化自信的重要抓手, 在文化强国战略中占据重要地位。

数字技术革新与媒介形态升级, 正重塑音乐产业的发展格局。互联网的深度渗透让音乐创作、传播与消费模式发生根本性转变, 技术与艺术的融合成为行业共识, 跨界协同成为突破发展瓶颈的关键路径。2025 年张艺兴“大航海 5·美猴王闹天宫”鸟巢演唱会, 正是此趋势的创新实践。演唱会由音乐人、张艺谋导演团队与主流媒体跨界合作, 将陕北说书、侗族大歌等二十余种非遗元素与现代电子音乐深度融合, 运用 AIGC 实时渲染、全沉浸式音响系统等前沿技术, 打造出“人在画中, 画随乐动”的沉浸式体验。这场演出实现线下十二万人次观演、线上千万级直播观看的现象级效果, 既验证了传统与现代融合的可行性, 也展现了技术赋能的传播潜力, 获得主流媒体与学界的广泛关注。

现有研究虽已关注相关领域, 但仍存在明显局限。当前学界多聚焦单一维度, 或探讨张艺兴 M-POP 音乐风格, 或分析张艺谋的舞台美学, 或考察媒体传播效果, 缺乏对“创作—呈现—传播”全链条的系统性审视。尤为突出的是, 现有研究未能深入揭示三者融入互动的内在逻辑, 对其协同赋能音乐本体创新、美学建构与传播效能放大的机制探讨不足, 从音乐美学视角切入的综合性研究更为稀缺。这种单一化视角难以全面解读新时代流行音乐的创新范式, 也无法为行业实践提供充分理论支撑。基于此, 本文以该演唱会为样本, 紧扣三方核心特质与互动关系, 系统探析其协同运作机制, 旨在填补研究空白, 为流行音乐高质量发展与文化传播提供兼具理论价值与

作者简介: 王晨璐(2002—), 女, 硕士, 研究方向为戏剧与影视学。

通讯作者: 王晨璐

实践意义的参考。

一、创作内核：张艺兴音乐人 IP 的多维音乐融合与舞台表达

张艺兴构建的音乐人 IP，以 M-POP 音乐理念为核心支撑，其本质是立足华语音乐根基，通过多元文化元素的创造性融合实现艺术突破。这一 IP 特质既响应了文化强国战略中传统文化活态传承的号召，也契合了音乐产业高质量发展的政策导向。在“大航海 5·美猴王闹天宫”鸟巢演唱会中，这一核心特质通过音乐形态的跨界重构与舞台表演的符号赋能充分彰显，为后续的美学呈现与传播扩散奠定了坚实的内容基础，成为整场演唱会艺术创新的逻辑起点。这种以文化为内核、以创新为路径的 IP 构建方式，让流行音乐突破了单纯的娱乐属性，成为传统文化现代表达的重要载体。

（一）多维音乐交融：非遗元素与流行音乐的创新重构

围绕“美猴王闹天宫”的核心主题，张艺兴将陕北说书、侗族大歌、安塞腰鼓等二十余种非遗音乐元素，与现代电子音乐、嘻哈等流行形态进行深度融合，实现了传统与现代的美学共鸣。这种融合并不仅仅是简单的元素叠加，而是基于音乐本体规律的创造性重构，既保留了非遗文化的核心韵味，又赋予其符合当代审美的表达形式，精准响应了政策中鼓励音乐创作与中华优秀传统文化深度融合的要求。

在具体曲目创作中，这种融合思维得到充分体现。《齐天》将陕北说书独特的叙事性唱腔作为核心线索，搭配电子乐的强劲节奏，通过电子合成器的精细化处理，在保留说书韵律质感的同时强化了节奏适配性，让传统曲艺的叙事张力与现代音乐的感染力形成互补。《开天》的创作更具突破性，不仅融入安塞腰鼓雄浑的集体鼓点作为音乐基底，还采样了敦煌古乐研究所复原的唐代阮咸音色，将古代雅乐五声音阶与欧美 Trap 节奏型编织融合，叠加 808 鼓机的低频律动，既凸显了传统鼓乐的厚重感，又增添了电子音乐的现代动感，营造出时空交错的宏大音乐氛围，被乐评人评价为当代国潮音乐的全新打开方式。《HumanInYou》则以侗族大歌空灵的多声部无伴奏合唱为引子，随着旋律推进逐步融入国际化电子编曲，两种不同质感的声音碰撞交织，让非遗声乐的纯粹与电子音乐的未来感形成独特听觉体验。

从音乐美学视角分析，这种创作实践契合融合美学的核心内涵，是对传统文化的创造性转化。通过流行音乐这一受众广泛的载体，有效降低了年轻群体接触和接受非遗元素的门槛，实现了传统音乐美学的年轻化转译。同时，依据接受美学理论，这种多维交融精准匹配了当代受众多元的审美需求，让非遗元素从传统语境走进现代生活，既丰富了流行音乐的文化内涵，也为传统文化传承开辟了新路径，使流行音乐成为连接传统与现代的文化桥梁。

（二）表演符号赋能：音乐叙事与传统美学的舞台共生

舞台表演作为音乐表达的延伸，通过造型设计、肢体语言与音乐叙事的协同联动，将张艺兴的个人 IP 特质与传统美学符号深度绑定，进一步强化了音乐内容的文化表达。采取多维度的符号赋能，让音乐的抽象情感转化为具象的视觉体验，构建起“视听一体”的艺术表达体系，既提升了表演的美学质感，也让传统文化符号得到更生动的传递，为观众搭建起感知传统美学的沉浸式桥梁。

造型符号的系统性运用与肢体语言的精准表达，共同服务于音乐叙事的文化深化。演唱《莲》时，绣有云纹的白色汉袍搭配玉带，楚文化美学意象与歌曲中传统器乐旋律相互映衬，视觉与听觉形成双重共鸣；“美猴王”主题篇章的龙纹战袍与京剧武生风格长翎冠帽，将传统戏曲元素与现代舞台审美融合，精准贴合神话叙事内核。而在《沁园春·雪》的表演中，肢体动作随旋律起伏呈现舒缓与激昂的节奏转换，从轻柔舒展到刚劲有力，与舞台上动态展开的数字卷轴形成互动，让音乐情感与传统文学、视觉美学深度交融，打造出“人在画中、画随乐动”的独特体验，传递出传统文化的多元魅力。

这种表演实践的深层逻辑，可通过符号美学与戏剧表演美学理论得到阐释。汉袍、云纹、龙纹等传统符号的系统性运用，让抽象的音乐情感与文化内涵通过具象载体落地，降低了观众的理解门槛；而“情境建构”理论的实践，则通过造型、肢体、音乐、视觉的多维协同，构建起传统与现代交织的艺术场域。二者相辅相成，既增强了表演的艺术感染力，又深化了文化表达的穿透力，让观众在沉浸式体验中领悟音乐背后的文化意蕴，最终实现

艺术审美与文化传播的双重目标，为流行音乐舞台的文化赋能提供了有效范式。

二、美学赋能：张艺谋导演 IP 的 AIGC 技术应用与通感音乐营造

张艺谋导演团队秉持“中式美学+现代流行”的融合理念，将奥运级舞台制作经验与前沿数字技术深度融入演唱会的音乐美学呈现。这一实践既响应了国家政策中鼓励运用数字技术提升音乐呈现效能的导向，也契合了音乐产业高质量发展的创新需求。其核心贡献在于，在张艺兴音乐创作的基础上，借助 AIGC 等技术打造“听、触、看”协同的通感音乐体验，同时优化音乐内容的传播适配性，完成从“音乐本体”到“美学呈现”的关键升级，成为连接音乐创作与传播扩散的重要桥梁。

（一）AIGC 技术赋能：音乐与视觉的实时美学联动

张艺谋团队运用 AIGC 实时渲染技术，实现音乐节奏与视觉画面的精准同步，为音乐表达赋予全新视觉美学维度。这种技术应用不仅仅是追求视觉冲击，而是以服务音乐叙事和美学表达为核心，让技术真正成为强化艺术感染力的工具。

演唱会开场曲目表演中，随着音乐旋律起伏与节奏变化，AIGC 系统实时生成动态山水图景，画面中山石、云雾、流水等元素随节拍流动聚散，使传统山水美学与现代音乐旋律形成深度联动，开篇即奠定中式美学的基调。在部分曲目表演时，系统通过捕捉表演者的肢体动作数据，实时生成对应的具象虚影，与音乐旋律变化精准匹配，实现“人随乐动、影随人动”的沉浸式视觉效果。围绕核心主题，系统还依据音乐情绪变化，生成数千只形态各异的数字形象，其动作、阵型随音乐节奏调整，既强化了主题叙事，又丰富了视觉层次。

从技术美学理论来看，AIGC 技术的价值在于实现了技术与艺术的有机融合。通过视觉画面的实时生成与联动，抽象的音乐情感和叙事内涵转化为具象可感的视觉体验，有效拓展了音乐美学的表达边界。同时，这种高度契合音乐内容的视觉呈现，具备强辨识度和冲击力，天然适配现代媒体的传播特性，为后续的传播扩散提供了优质视觉素材，提升了音乐内容的传播潜力。

（二）通感体验营造：“听、触、看”协同的音乐美学升级

张艺谋团队通过全沉浸音响系统、舞台机械设计与光影技术的协同运作，打破单一感官边界，营造“听、触、看”多维协同的通感音乐体验，推动音乐美学实现全方位升级。这种多感官融合的设计，让观众不再是单纯的聆听者，而是深度参与到音乐美学体验中。

听觉层面，团队搭建由数百只专业音箱组成的全沉浸音响系统，依据场馆声学特性进行分区精准调校。无论是非遗音乐元素的细腻韵味，还是现代电子音乐的强劲节奏，都能清晰传递至场馆各个区域，确保全场观众获得均匀且富有层次感的听觉体验，让音乐的细节美感得到充分释放。视觉层面，360°可伸缩环形舞台、大面积 LED 地屏与多组机械臂全息投影系统协同运作，随音乐节奏切换花果山水帘洞、天宫等主题场景，光影明暗、画面转换与音乐叙事精准呼应，构建出包裹式视觉空间。触觉层面，通过舞台机械的升降、震动与低频音乐的共振，让观众在节奏强烈的曲目表演中感受到节奏的实体冲击，实现听觉与触觉的协同共鸣，使音乐体验更为立体。

依据通感美学理论，这种多感官协同设计打破了感官间的天然壁垒，让不同维度的美学体验相互补充、相互强化，形成更为丰富立体的音乐美学感知。通感体验的营造，不仅大幅提升现场观赏质感，更让音乐内容的表达更为饱满鲜活，使抽象的音乐情感转化为可多感官感知的具体体验。同时，这种“视听一体化”的呈现形式，天然适配短视频、直播等现代传播场景，为后续媒体传播提供了丰富的内容素材，进一步推动音乐内容的广泛扩散。

三、传播放大：新华社的权威赋能与大众媒体的音乐重构

新华社等权威媒体与抖音等大众社交平台的协同介入，构建起“权威引领—大众扩散”的立体化传播格局。这一格局中，权威媒体为演唱会赋予文化高度与导向性，大众平台则实现内容的广泛扩散与二次创作，两者相辅相成，推动演唱会的音乐美学价值与文化价值实现最大化传播。作为三大 IP 融入互动的最终落点，这种传播模式既响应了文化强国建设中推动优秀传统文化创新传播的政策要求，也为流行音乐的文化传播提供了可借鉴的实践范式。

（一）权威媒体赋能：音乐文化价值的定调与引领

新华社作为国家权威媒体，通过专题报道、全程直播、专家解读等多元形式，为演唱会的音乐文化价值精准定调，成功将其从单纯的娱乐事件提升为具有行业标杆意义的文化事件。演唱会举办期间，新华社发布专题报道，聚焦非遗音乐元素与现代流行音乐的融合创新实践，明确其在探索传统文化活化传承新路径中的示范价值。同时，新华社客户端对演出进行全程直播，邀请音乐学界专家实时解读表演中的美学创新与文化内涵，从专业视角深化公众对演出的认知维度。

人民日报、央视新闻等主流媒体同步跟进报道，形成集体背书的传播效应。央视文艺官方账号发文肯定演出在传统文化现代表达上的突破，强调其为青年群体接受传统音乐文化搭建了有效桥梁，进一步强化了事件的文化导向性。从传播理论视角分析，权威媒体通过议程设置功能，引导公众认知从“偶像演出”转向“文化创新实践”，显著提升了事件的文化站位。而主流文化认同理论的实践则表明，官方媒体的认可让此次音乐创新获得了广泛的社会合法性，为其文化价值的深度传播筑牢了权威基础，也让传统音乐元素的传承获得了更广阔的社会关注度。

（二）大众媒体扩散：音乐内容的视听解构与重构

抖音等大众社交平台以直播与短视频为核心载体，实现了音乐内容的碎片化扩散与大众二次创作，形成了美学再生产的传播生态。抖音作为演唱会独家直播平台，全场景覆盖让超过两千万无法亲临现场的观众实时感受演出的音乐魅力与美学呈现，单场直播观看量突破千万量级，打破同类演出线上传播纪录。直播结束后，平台用户围绕核心音乐场景展开二次创作，通过精准剪辑、字幕解读、配乐调整等方式，对动态山水图景、莲花虚影互动、传统鼓乐融合等经典片段进行解构与重构。

其中热门舞台相关视频单条播放量突破3亿，相关话题连续多日占据平台热榜，形成全网热议的文化现象。更值得关注的是，这些优质内容通过平台的跨境传播，引发海外用户的广泛兴趣，日本、瑞典等国网友纷纷留言称赞传统与现代融合的独特魅力，让中式音乐美学实现了跨文化传播。从理论层面看，解构主义与粉丝文化理论为这一现象提供了注解，大众的二次创作既保留了核心音乐元素与传统符号，又融入个人审美理解，让文化表达更趋丰富多元。而视觉文化与媒介美学理论则揭示了传播逻辑，短视频的视觉化、碎片化特性与演唱会的美学呈现高度适配，使传统音乐元素快速触达更广泛受众，最终实现主流引导与大众参与的传播共振，让传统文化在数字时代获得了更鲜活的生命力。

结论

张艺兴鸟巢演唱会通过音乐人、导演、媒体三大IP的深度协同，构建起新时代流行音乐“创作—呈现—传播”的完整创新范式，为行业高质量发展提供了鲜活实践样本。这一范式以清晰的逻辑链条层层递进，形成了从内容到表达再到价值扩散的闭环。

张艺兴的音乐人IP奠定文化根基，以非遗元素与流行风格的融合为核心，让传统音乐基因在现代语境中得以活化，成为整个创新实践的逻辑起点。张艺谋的导演IP发挥关键桥梁作用，借助AIGC技术与通感设计，将音乐本体升级为多感官沉浸式美学体验，同时兼顾传播适配性，实现艺术表达与传播需求的精准对接。新华社等媒体IP则通过权威定调与大众扩散的双重赋能，将演出从娱乐事件升华为文化现象，推动其文化价值实现最大化传播，构成创新实践的最终落点。

从政策呼应来看，这一实践精准契合了国家推进音乐产业高质量发展的核心要求，呼应了文化强国战略中传统文化创新传播的导向，为流行音乐践行文化使命提供了可复制的路径。其核心启示在于，新时代流行音乐的发展需立足传统文化根脉，强化创作、呈现、传播的协同创新。

未来，流行音乐应持续深挖传统文化资源，借助数字技术拓展美学边界，依托全媒体传播体系放大文化价值。通过三者的深度融合，让传统音乐文化持续焕发生机，既满足大众的审美需求，又助力中华文化软实力提升与国际传播，为文化强国建设注入持久的音乐力量。

参考文献:

- [1]陈静.中国传统文化在流行音乐中的体现[J].中原文化与旅游,2024,(08):34-36.
- [2]金海伊.基于流行音乐演唱会的审美文化透视[J].社区文化,2024,(14):74-75.
- [3]陈心茹.音乐表演中的通感与联觉现象研究[D].南京艺术学院,2023.DOI:10.27250/d.cnki.gnjyc.2023.000386.
- [4]商箫怡.当代戏剧创作中非遗元素融入舞台美学建构的价值研究[J].戏剧之家,2025,(30):32-34.DOI:10.26959/j.cnki.CN42-1410/J.2025.30.008.
- [5]吴子铭.“国风+音乐”文化类综艺节目中声音的传统文化建构[D].苏州大学,2023.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2023.000564.
- [6]傅议萱.中国流行歌曲演唱多元化特点及影响因素研究[D].东北师范大学,2021.DOI:10.27011/d.cnki.gdbnu.2021.001642.
- [7]李炳辰.传统舞蹈文化在现代舞台表演中的创新转化与传播策略[J].美与时代(下),2025,(10):52-54.DOI:10.16129/j.cnki.mysdx.2025.10.006.
- [8]李丽娜.中华文明精神标识呈现与舞台科技的融合——以当代舞台艺术作品为例[J].山东艺术,2025,(05):6-19.
- [9]王晨曦.跨学科视域下传统文化在舞剧中的重构与表达[C]//郑州市社会学学会.2025年社会学研讨会人文与发展分论坛论文集(下册).山西大学,2025:170-171.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.057425.
- [10]赵文茵,董昱麟.舞台表演形象设计的文化传承与创新策略[J].鞋类工艺与设计,2025,5(18):12-14.

IP Collaboration and Aesthetic Resonance: A Study on Music Expression and Communication Innovation in Zhang Yixing's Bird's Nest Concert

WANG Chenlu

Guizhou Minzu University, Guiyang, Guizhou, China

Abstract: Under the guidance of the strategy to build a culturally strong nation and policies promoting high-quality cultural development, the revitalization of traditional culture and the innovative integration of popular music have become key directions in the industry. Taking Zhang Yixing's Bird's Nest Concert as a case study, this paper explores the innovative 'creation–presentation–communication' paradigm collaboratively constructed by the three major IPs: musician, director, and media. In this paradigm, the musician IP integrates intangible cultural heritage elements such as Northern Shaanxi storytelling and Dong folk songs with modern pop to establish a cultural content foundation; the director IP leverages AIGC technology and synesthetic design to create an immersive aesthetic experience through the multi-dimensional coordination of hearing, touch, and sight, while optimizing the adaptability of communication; the media IP builds an all-media communication framework by combining authoritative guidance with mass dissemination, maximizing the spread of cultural value. This practice precisely aligns with the national policy requirements supporting the active inheritance of cultural heritage and empowering the cultural industry with digital technologies, achieving the integration of artistic, cultural, and communicative value. It provides a replicable model for popular music to implement the cultural strong nation strategy and offers important insights for promoting the modern transformation of traditional music culture and enhancing China's cultural soft power.

Keywords: IP collaboration; pop music; synesthetic aesthetics; cultural communication; digital empowerment