

数字化时代柳琴戏艺术的继承与发展

武子庆

临沂大学 山东 临沂 276000

摘要: 数字时代中,传统戏曲作为表演型艺术,可以转码为数字符号,得到更加安全的贮存,和范围更广、速率更高的传播。柳琴戏艺术独特的欢快型艺术风貌,使其更能够得到年轻人的喜爱。对此,文化传播的相关负责者,应当积极学习数字化操作技术,深入挖掘柳琴戏艺术的内容,将柳琴戏艺术在数字领域内重现,并基于数字信号跨越时空限制,传导给更多的艺术文化受众者。当柳琴戏艺术的受众群体有效扩大,应当建构线上表演平台,彻底打破时空限制,广域传播柳琴戏艺术,使之内容变现、影响力持续扩张,得到充分的继承和发展。

关键词: 数字化时代;传统戏曲;民族戏曲;柳琴戏艺术;传统文化传承

引言:

柳琴戏是山东省地方传统戏剧,国家非物质文化遗产。柳琴戏因用柳琴叶伴奏,故而也被称为柳琴书,最早诞生于清末,目前在山东、安徽、江苏等地分布较广。柳琴戏作为传统戏曲,其曲调流畅活泼、节奏鲜明,演唱者多以花腔为主,极具观赏价值。柳琴戏作国家非物质文化遗产,理论上应当得到充分的传承与传播,长期在社会中表演,并得到年轻人们的喜爱。但实际上,柳琴戏艺术在当下的传播质量并不乐观。受众群体的不断缩减,艺术传播效率的持续降低,都在威胁着柳琴戏的传承质量。对此,一些专家学者认为,柳琴戏作为传统文化、中国重要的文化遗产,必须得到充分的继承和发展。而在新时代内,传承工作就需要结合新想法、新技术。而柳琴戏艺术作为一种表演型技术,自然可以通过技术手段转化为数字信号。一方面提升柳琴戏艺术保存和发展的安全性,另一方面也能够利用当前媒体均使用数字信号的前提,令柳琴戏得以在现代信息传播网络中生存和发展。但要改良柳琴戏这种传统艺术的传播形式,使其在数字化领域内蓬勃发展,仍然需要对具体的操作方法进行深入分析。

一、柳琴戏艺术的继承与发展现状及不足分析

(一) 戏曲受众不断缩减,表演者队伍发展萎靡

柳琴戏艺术曾经在上世纪五十年代左右,得到了充分的发展。但之所以能够妥善发展,是因为柳琴戏得到了政府的高度助力。政府大力宣传传统戏剧,柳琴戏作为其中的重要类别,也得到了发源地企业的重视,得以在各个晚会、宣传会中作为主要节目进行表演。而随着时间的不断推移,政策的不断更新,柳琴戏艺术却仍然围绕以往途径进行传播。现代流行音乐的出现,直接吸引了年轻人的注意,青年人们开始忽略传统戏剧,转而追逐形式上更加时兴的现代音乐。柳琴戏等传统戏曲艺术虽然仍有一定的受众,但随着表演需求的减少,不得已淡出人们的视野。而一些主要的文化传播机构,要么解散,要么转而宣传热度更高的艺术类别。这进一步缩减了柳琴戏的受众。在演出机会减少、待遇降低的前提下,戏曲团队招新效率变低,表演者们也纷纷开始寻找其他的工作机会。而在受众和表演者都减少的情况下,柳琴戏艺术自然无法蓬勃发展。

(二) 戏曲宣传方法落后,传播成果微乎其微

调查当前仍在工作的柳琴戏剧团、表演团的工作模式后发现,现存的柳琴戏宣传模式,大多围绕在剧院附近,采用海报传播、纸媒推广等方式。一些地方会使用大屏幕流动车在市区进行推广,但由于推广成本较高,所以宣传效果不佳。近年间,随着“互联网+”

的推广,也有一些剧团意识到使用现代技术的重要性。于是他们开始借助微信群、微博、论坛等方式,在同城领域内发布宣传信息。但由于信息的发布缺少计划性,主导者也并不了解信息时代网络信息流向的特征,使得线上宣传仍旧效果低迷。并且,一些剧场所设计的海报也存在很大问题。大多直接对演出场景进行拍摄,却不考虑构图等视觉美观性等问题。对当地一些年轻人进行调查后发现得知,许多年轻人并不是不认同传统艺术,许多人很想去专门的剧院看表演,但只要看到审美观感较差的海报,戏曲观看意愿就会骤然下降。故可知,落后的宣传方法,或许也是降低传播效果,降低柳琴戏吸引力的原因。

(三) 过度维旧现象明显,戏曲吸引力持续下降

要调查柳琴戏传承的问题,就需要对传承者进行调查。实地走访调查发现,许多柳琴戏传承者的传承思维存在一定的问题,那就是认为传承就应当守旧。一旦结合了现代化元素,或者与一些时兴的艺术形式合作,就是违背了柳琴戏的“根”。而事实上,任何一种具有丰富文化底蕴的艺术形式,也都要适当迎合时代进行创新。否则,思想上的不解放,就会令戏曲工作束手束脚,过于谨行慎为。这明显不利于文化的广义传播。首先来讲,表演装备的过于守旧,会降低舞台表现力。当代观众,尤其是青年观众对舞台表现的要求较高,光表演者本人能保证表演效果,不能满足青年观众的需求。其次,过于守旧会降低人才吸纳的效率,使得一些具有新思想的人才无法加入到老剧团中。这也会降低剧团的活性,使得一些有利于柳琴戏传播的表演形式无法挖掘。

二、数字化时代传播文化素材的要点重点

(一) 数字信号丰富多样,可增加戏曲传播形式选材

数字化指的是将信息转化为数字格式(计算机可读格式)的过程。数字信号具有传送稳定性好、可靠性高的优势,更适应于图像处理。也易于压缩,能够高效率贮存巨量信息。在现代社会中,数字信号已经成为生活中不可或缺的存在,且数字信号并不直接呈现在人们的生活中,而是借由电视、计算机、手机等终端呈现。目前,数字信号可以同步表示文字、数字信息,也能够表达图像、音频、视频等类别的信息。生活中产生的任何一种信息,只要能够被记录,就能够转化为数字信号,以更简便和安全的形式保存。换言之,如果柳琴戏可以将戏曲的资源转换为数字信号,那么戏曲资源的存贮、取用和传播质量都会显著增强。并且,对于传承者来说,宣传柳琴戏文化的形式也会更加多样。目前,世界还开发出了全息投影、虚拟现实、仿真现实等新的信号形式。这都为柳琴戏的现代化传播

改良提供了全新思路。

(二) 范围极广的全域传播,可提升戏曲传播的效率

柳琴戏所依赖的实体传播,虽然也能够起到一定的宣传作用,但宣传范围和宣传效率,都远不及数字信号。这是因为目前互联网的发展相当成熟,人与人之间的信息互动可以在几毫秒内完成,且信息传播对设备没有限制。使用电脑发布的信息,也可以实时被使用手机浏览信息的人接收。信息更能够在任何一个时间段生产和传播。并且,只要掌握了一定的互联网信息传播规律,就能够令信息在固定范围内传播,迅速传导给信息的受众群体,也就是在降低信息传播成本的同时,反而更高效的达成传播目标。这对于急需将艺术加以传播的柳琴戏来说,具有较高的应用价值。同时,也是柳琴戏进行数字化改造后的主要宣传形式。

三、数字化时代柳琴戏艺术的继承策略

(一) 地方政府牵头,增设文化传承专门岗位

要令思维传统的柳琴戏艺术传承者转变思想,迈入到数字化发展的新模式中,需要政府发力牵头。并且,结合上文来看,要改变柳琴戏发展动力不足的问题,还需要扩展柳琴戏传承队伍,这同样需要政府发挥引导作用。对此,数字化时代柳琴戏艺术的继承,需要先从政府在宏观上牵头,帮助柳琴戏相关剧团、文化产业招揽人才。政府可以在一定周期内,设立传统文化维护与保护的项目,并适当开放一定的岗位,以招揽优秀的戏曲相关、文化相关专业人才。有了政府的呼吁,大学生人才、社会人才将积极参与到柳琴戏文化传承工作中,为柳琴戏的数字化发展、现代化发展出谋划策。

(二) 深入民间探查,高度还原柳琴戏文化积累

要有效传承文化,需要最大程度还原文化的本质。对此,建议相关工作人员,深入到柳琴戏的发源地,也就是苏、鲁、豫、皖接壤的黄淮海地区,即山东的济宁、枣庄、临沂,江苏的徐州、宿迁、淮安,安徽的蚌埠、宿州、淮北、滁州以及河南商丘与山东、安徽接壤的永城、夏邑和虞城几个县(市)等地,深入民间挖掘柳琴戏的曲谱、历史、人文故事、服装、古迹等文化元素。搜集完成后,需要结合当地的县志记录一一对照,确认无误后应当将所有信息整理,同时留存实体资料和数字化资料。对于一些古老的经典唱段,也可以邀请专业表演者进行表演,工作人员录制后上传到网络上。也应当创设柳琴戏艺术官方网站,将相关信息写入到网络中,供受众人群,或者对柳琴戏感兴趣的观众进行查看。

(三) 强化技术研究,充分学习数字化文化贮存技术

柳琴戏的数字化继承与发展,受到工作人员数字化技术掌握水平的直接影响。故而,建议相关从业人员积极学习数字化操作技术。柳琴戏表演者们也应当学习计算机操作技术,和数字信号转码技术。务必要建立将传统文化实时记录的正确思维。表演者们也应当学习当前网络中信息定向传播、有效传播的策略。以及将现实中的戏曲文化,以图文、视频、音频、动画形式加以制作的技术。考虑到戏曲传播的美观度,表演者们也要学习打光、镜头调整、视频中的场景调度等工作。只有传承者们掌握技术,才能令柳琴戏文化的数字化传承得到高度保障。

四、数字化时代柳琴戏艺术的发展策略

(一) 柳琴戏数字化信号转化,全媒体全域传播

建议国内的柳琴戏相关剧团,或表演传承者,要积极将自己的表演转化为数字信号。这里代指两方面,第一是要将现有的表演

成果以数字信号形式上传到网上,给既有的柳琴戏受众群体提供观看表演的资源,打破时空限制,唤起受众群体对柳琴戏的艺术感情。从而吸引老观众基于情怀观看线下表演。第二,是要利用数字化媒介,对柳琴戏艺术进行现代化改造。具体可以适当与现代流行音乐结合,采用将柳琴戏采样制作的方式,将柳琴戏扩展到青年人的音乐审美范围内。也可以与国内专业的流行音乐制作人合作,创作属于柳琴戏的现代化表现形式。当新的柳琴戏表演形式产生后,可以借助全媒体平台进行广域传播。也就是在电视媒体、纸媒体、新媒体等范围内加以传播。具体可在各大视频平台的音乐版块内投送,根据不同平台的受众特点适当调整标题或内容。用现代的宣传方式,去宣传传统的柳琴戏艺术。

(二) 打造柳琴戏线上平台,开设线上多样表演

当柳琴戏适当拓展了青年人观众,并吸引了老观众回归后,在资源允许的情况下,可以开发一个专门的网络表演平台,专门开拓线上表演渠道,配合当代青年人不方便出行,但也想要感受艺术的需求。此外,为了进一步吸引线下观众,剧团可与其他艺术形式合作,开设多元的线下表演,利用文化拼盘,以继续扩展柳琴戏的影响范围。例如,柳琴戏可与当地的流行音乐节合作,或与相声、评书社团合作,利用各自在不同领域内的影响力,增加传统文化表演的感染力。也让更多青年人意识到各种传统曲艺文化的特殊魅力。自发成为传统文化的推崇者和传承者。

结语:

柳琴戏艺术的数字化转码,一方面意味着戏曲艺术可以得到更完整、更安全,也更长远的储存。另一方面,也代表着柳琴戏可以突破时间和空间上的限制,利用数字化符号和互联网平台进行宣传。从而令更多的青年人感受到柳琴戏艺术的独特魅力,成为柳琴戏艺术的自发性传播者和传承者。在艺术形式不断丰富的新时代中,柳琴戏这类年代久远的艺术,应当在稳定内核的同时求新求变,用更贴合年轻人思维方式的手段,吸引更多青年人。数字化只是其中的一种形式,传承者们应当建立时刻创新的精神,才能在各个时代内,妥善完成柳琴戏艺术的继承和发展工作。

参考文献:

- [1] 刘娜. 枣庄市山亭区柳琴戏的传承现状调查研究——以桃山庄户剧团为例[J]. 艺术评鉴, 2022(06):26-29.
- [2] 郑晓宇. 互联网条件下柳琴戏艺术的数字化传播研究[J]. 传媒论坛, 2021,4(21):117-118.
- [3] 高清雪, 高清云. 从戏曲之维到动画之度: 枣庄柳琴戏的活态传承与教学实践[J]. 艺术与设计(理论), 2021,2(07):147-150. DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2021.07.041.
- [4] 孟冬永, 焦良欣. 城市转型视阈下的柳琴戏传承路径优化研究——以歌舞伎为借鉴[J]. 洛阳理工学院学报(社会科学版), 2020,35(03):56-62.
- [5] 刘磊, 闫劼. 新媒体技术在传统戏曲数字化保护与传播中的应用研究[J]. 中国文艺家, 2018(11):109-111.

作者简介: 武子庆, 男, 汉族, 2001-2, 山东聊城人, 临沂大学音乐学院, 本科在读, 研究方向: 中国传统音乐 指导老师: 薛一凡。

课题编号: X202210452145 课题名称: 山东地方戏曲资源数字化集成与应用研究。