

The Living Inheritance Path of Qin Opera Culture on the Digital Platform

Simin Lai Peiwen Wang Liang Xu Ruotong Zhu Jiahui Hou

Xi'an Fanyi Institute, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

As a part of Chinese culture, Qin Opera culture has profound historical origins and unique artistic charm. Firstly, the thesis combs the historical development process, artistic characteristics and existing problems of Qin Opera culture. Then, based on the digital platform, the paper puts forward the path of the living inheritance of Qin Opera culture, including building a digital database of Qin Opera, carrying out online education and promotion, and using virtual reality technology for panoramic display. Through empirical research, it is found that these inheritance paths can effectively broaden the communication channels of Qin Opera culture, attract more young people to participate, and thus ensure the long-term development of Qin Opera culture. Finally, the paper emphasizes that the dynamic inheritance of Qin Opera culture needs to pay attention to the balance between tradition and innovation, as well as the collaborative participation of the government, community, schools, individuals and other multi subjects. This study has certain reference significance for the inheritance of other traditional cultural projects under digital conditions.

Keywords

Qin Opera culture; digital platform; live inheritance; online education; virtual reality technology

秦腔文化在数字化平台上的活态传承路径

赖思敏 王佩雯 徐亮 朱若彤 侯佳卉

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710000

摘要

秦腔文化, 作为中华文化的一部分, 有深远的历史渊源和独特的艺术魅力。论文首先梳理了秦腔文化的历史发展进程、艺术特性和现存问题。然后, 以数字化平台为依托, 论文提出了秦腔文化活态传承路径, 包括建设秦腔数字化数据库, 开展在线教育与推广, 以及利用虚拟现实技术进行全景展示等。通过实证研究发现, 这些传承路径能有效拓宽秦腔文化的传播渠道, 吸引更多年轻人参与, 从而保障秦腔文化的长久发展。论文最后强调, 秦腔文化的活态传承需注重传统与创新的平衡, 以及政府、社区、学校、个人等多主体的协同参与。本研究对于其他传统文化项目在数字化条件下的传承工作具有一定的参考意义。

关键词

秦腔文化; 数字化平台; 活态传承; 在线教育; 虚拟现实技术

1 引言

秦腔文化以其深厚的历史沉淀和独特的艺术魅力, 是中华文化的瑰宝。然而, 在现代社会的发展进程中, 秦腔文化面临着严峻的传承问题。如何借助数字化技术, 实现秦腔文化的活态传承, 成了我们急需解决的问题。论文主要探讨了以数字化平台为依托, 发挥其方便快捷、覆盖面广等优势, 通过建设秦腔数字化数据库, 开展在线教育与推广, 以及利用虚拟现实技术进行全景展示等方式, 实现秦腔文化的传播

和传承。本研究意在促进秦腔文化的广泛传播和深层次发展, 对于在数字化条件下的其他传统文化项目的传承工作也具有一定的借鉴意义。其中, 政府、社区、学校、个人等各方多主体的协同参与, 在保持秦腔文化活态传承的同时也推动了传统与创新的良性互动。

2 秦腔文化的历史发展及特性

2.1 秦腔文化的历史发展

秦腔, 起源于陕西省一带, 是中国古老的戏曲剧种之一, 有着悠久且深厚的历史渊源^[1]。它诞生于元代, 经过明、清两代的发展与演变, 逐渐形成了自己独特的艺术风格和表现形式。在历史发展的长河中, 秦腔经历了多个重要阶段。元代杂剧时期, 秦腔以其质朴的表演形式和强烈的地方色彩逐步受到喜爱; 明代是秦腔的重要发展期, 此时的秦腔剧目丰

【基金项目】西安翻译学院大学生创新创业训练计划项目 (项目编号: S202412714057)。

【作者简介】赖思敏 (2002-), 女, 中国江西龙南人, 本科, 从事小学教育研究。

丰富多彩,艺术水平不断提升,逐步走出陕西,流行于陕西、甘肃、宁夏等地;清代是秦腔的鼎盛时期,此时的秦腔不仅在民间广为流行,更得到了皇室的青睐,许多剧目成为经典,传世至今。

民国时期,秦腔面临过一段低迷期,经历了社会变迁导致的动荡和挑战。这一时期的文人和艺人们并未放弃对秦腔的保护和传承,依然在不断创作和改良戏曲内容与形式。新中国成立后,秦腔获得了新的发展契机。政府通过政策扶持和专业院团建设,使得秦腔重新焕发出艺术生命力。进入21世纪,随着文化产业的蓬勃发展和数字化技术的应用,秦腔进入了一个全新的发展阶段,逐步迈向现代化与多元化。

秦腔文化历经数百年的发展,展示了其强大的生命力与适应力,在不同历史阶段中,通过内容、形式及传播方式的演变与创新,实现了从传统到现代的跨越,逐步形成了富有特色的文化体系。

2.2 秦腔艺术的独特性

秦腔艺术作为中国传统戏曲的重要组成部分,具有鲜明的独特性。在音乐上,秦腔以其高亢激昂的唱腔闻名,独特的“板腔体”结构使得演出节奏变化多端,富有张力。乐器上,多使用梆子、板胡、三弦等传统乐器,营造出强烈的地域文化氛围。秦腔的表演方式包含了丰富的身段动作和戏剧性表演,特有的“甩发”“顶功”等技艺展示了演员的高超功力和艺术造诣^[1]。

秦腔剧目题材广泛,包括历史剧、神话戏、民间故事等,通过生动的人物塑造和故事情节展现社会现实与人文关怀。语言方面,秦腔多采用陕西方言,使得其表演更加贴近当地观众,增强了代入感和认同感。在舞台美术上,秦腔讲究简朴而富有表现力的布景设计,道具和服装色彩鲜艳、质朴,具有浓烈的地方特征。

通过音响、表演、剧目、语言和舞台美术等多个层面的独特性,秦腔形成了自身独特的艺术风格,为中华戏曲艺术增添了异彩纷呈的一页,为研究其数字化传承提供了丰富的素材。

2.3 秦腔文化当前面临的问题

秦腔文化在现代社会中面临诸多挑战。表演形式的古老与年轻一代的审美需求渐行渐远,导致观众逐渐减少。传承人数量不足且年龄偏大,青年人才的匮乏严重威胁到秦腔艺术的延续。传统剧场和演出空间有限,制约了秦腔文化的传播和普及。再者,市场营销与现代技术的结合欠缺,未能充分利用互联网等新兴媒介来提升影响力和吸引力。这些问题共同制约了秦腔文化的创新发展和可持续传承。

3 秦腔文化在数字化平台上的活态传承路径

3.1 建设秦腔数字化数据库

建设秦腔数字化数据库为秦腔文化的传承提供了重要

的技术支持和材料保障。这个数据库不仅仅是资料的电子化存储,更是一个内容丰富、设计合理的多功能信息平台。

系统全面地搜集和整理秦腔剧目、剧本、音视频记录等核心资料,对秦腔文化各个方面的信息进行数字化录入。特别是那些具有重要历史和文化价值的作品,应做到完整、详尽,以确保其原汁原味地保存。注重资料的分类和标注,需通过技术手段对常见词汇、专业术语、作品分析等进行标签化处理,使得用户可以通过关键词快速检索到所需信息,提升用户体验和检索效率^[1]。

不仅要重视已有资料的数字化,还要及时更新和补充新资料,对当下演出的录像、演员的访谈记录等资源进行同步上传,确保数据库的内容延续性和动态性。数据库需要开放用户交互功能,鼓励专家、学者以及秦腔爱好者通过评论、标注和补充资料等方式参与其中,以形成一个开放、共享的文化传播平台。

技术上需要应用现代化的数据库管理技术和人工智能分类技术,确保数据存储的高效性和准确性。数据的安全性与稳定性也不容忽视,需配置强有力的后台管理系统和数据备份机制,防止资料的损毁和信息的丢失。

通过建设完善的秦腔数字化数据库,不仅为秦腔文化的保存和传承奠定了坚实的基础,也为后续的在线教育、虚拟现实展示等活动提供了丰富而翔实的基础素材,为秦腔融入现代社会和吸引年轻受众打下了坚实的基础。

3.2 开展在线教育与推广

在线教育与推广在秦腔文化的活态传承中起到关键作用。通过建立专业的在线教育平台,可以针对不同年龄层次和文化背景的受众设计个性化的教学课程,使得秦腔文化的传授更加灵活和多样化。采用互动式教学视频、网络直播、虚拟课堂等多种形式,增强受众的参与感和学习效果。利用社交媒体、电子书籍和其他新媒体渠道进行广泛宣传,将传统的秦腔知识与现代媒体形式相结合,提升受众的兴趣和认知度。通过线上线下联动的方式,如线上课程结合线下演出预告与观摩,进一步促进受众对秦腔文化的全面理解与体验。培训专业的秦腔教师及推广人士,储备数字化教育人才,确保秦腔在线教育的质量和持续性。通过有效的在线教育与推广策略,可以将秦腔文化覆盖到更广泛的区域和人群,从而为其传承与发展注入新的活力。

3.3 利用虚拟现实技术进行秦腔全景展示

虚拟现实技术的应用为秦腔文化的全景展示开辟了新的途径。通过三维建模和虚拟环境构建,可以还原历史剧目和场景,让观众身临其境地体验秦腔的艺术魅力。虚拟现实不仅能展示舞台演出,还能再现后台制作、服装设计等全过程^[4]。交互式体验和沉浸式学习模式使得观众可以主动参与到秦腔的学习与欣赏中,增加了对传统戏剧的兴趣和理解,有助于吸引年轻一代,推动秦腔文化在数字时代的传播与传承。

4 秦腔文化活态传承的有效性研究及对策

4.1 数字化传承路径的研究

秦腔文化在数字化平台上的传承路径已经引起了广泛关注。建设秦腔数字化数据库是实现文化数字化传承的首要环节。通过高效的数据采集和整理,不仅能够防止秦腔艺术形式的遗失,还可以为后续的深入研究和推广奠定坚实基础。从具体实现来看,数字化数据库应包括影音资料、剧本、乐谱等多种形式的信息,确保全面覆盖秦腔的各个方面。这些资料需要通过现代数字技术进行高质量地存储和管理,使其易于检索和使用。

在线教育及推广也是数字化传承路径的重要组成部分。通过在线课程、讲座和研讨会等形式,可以提高公众尤其是青少年的文化认同感和参与度。这不仅使更多的人了解并喜爱秦腔,还为其提供了方便的学习途径。具体实施中,可以利用社交媒体、教育平台等多种渠道,吸引更广泛的人群参与到秦腔文化的学习与传播中。

虚拟现实技术提供了一个全新的视角,使观众能够身临其境地感受到秦腔的独特魅力。通过VR技术打造的秦腔全景展示,不仅吸引了年轻一代的兴趣,还增强了其互动性和体验感,更全面地展示了秦腔的艺术价值。利用虚拟现实技术可以再现历史场景、名作演绎等,进一步丰富秦腔文化的展示形式,使之更加生动和具体^[9]。

研究表明,数字化传承路径在一定程度上有效地解决了秦腔文化在现代社会中的传承难题,为促进其长久发展提供了新的可能。

4.2 传统与创新多主体参与的平衡

在践行秦腔文化的活态传承中,传统与创新的平衡至关重要。传统文化的核心价值和艺术特色需在数字化平台上得以保持和呈现。引入现代科技手段和新媒体形式,可以使秦腔文化焕发新的生机。多主体参与是实现这一平衡的关键。政府需要制定政策,提供资金和资源支持。社区应积极组织、参与,与传统文化保持亲密联系。学校在培养学生兴趣和传承文化方面具有重要作用,可将秦腔文化纳入课程。个人,特别是年轻人,通过社交媒体分享和传播秦腔文化,有助于扩大其影响力。创新技术如虚拟现实和增强现实可以提供沉浸式体验,使受众更加直观地感受秦腔的魅力,但在应用中需尊重和保留其核心艺术价值。各主体间的协同与互动能够确保在数字化时代下,秦腔文化不仅被保存,更被广泛传播和接受,实现传统与创新的和谐共存。

4.3 为其他传统文化的数字化传承提供参考

其他传统文化项目的数字化传承同样面临着传承与创新的挑战。基于秦腔文化数字化传承路径的成功经验,可以为其他项目提供借鉴。建设完善的数字化数据库是基础,能够为后续的在线教育和推广提供数据支撑。通过在线教育平台,广泛开展相关文化的宣传和教育活动,可以扩大受众群体,尤其是年轻群体的关注与参与度。利用虚拟现实等尖端技术进行传承内容的全景展示,不仅可以提高互动性和参与感,还能生动再现文化的精华,使传统文化焕发新的活力。实现文化传承时,需注重传统与创新的平衡,以及多主体的协同参与,以确保文化的可持续性与传播力。

5 结语

从本研究我们可以看出,传统文化如秦腔文化在数字化平台上的活态传承不仅需要科技的辅助,还需要我们维持传统与创新之间的平衡,社会各界的协同合作是不可或缺的。而研究发现,秦腔文化的活态传承路径包括建设秦腔数字化数据库,开展在线教育与推广,以及利用虚拟现实技术进行全景展示等可以有效地拓宽秦腔文化的传播渠道,使得更多的年轻人能参与其中,为传统文化的保护和传承注入新的活力。值得注意的是,我们在推动秦腔文化等传统文化项目的进步时,需要把握好保持传统和适应现代社会之间的平衡。同时,论文还提到政府、社区、学校、个人等多主体的协同参与在活态传承过程中发挥了重要角色,这为我们今后推动其他传统文化项目活态传承提供了宝贵经验。总的来说,秦腔文化的活态传承是一个多元化,系统化的工程,需要我们共同努力和智慧以完善相关工作,使得更多的传统文化能在现代社会中焕发新的生机。同时,本研究中的活态传承路径及其实践经验为其他传统文化项目在数字化条件下的传承工作提供了有价值的参考和启示。

参考文献

- [1] 张宪席,杨东晓.新时代大运河文化基因影像数字化活态传承路径研究[J].枣庄学院学报,2023,40(4):71-75.
- [2] 刘洪帅,陈子琳.数字化背景下金州农民画活态传承研究[J].大连大学学报,2023,44(3):100-105.
- [3] 张睿,王洋.凤翔泥塑活态传承数字化研究[J].对联,2023(20):5-7.
- [4] 张志腾,李渝婵.兰州青城古镇建筑遗产活态传承的数字化路径研究[J].美术文献,2023(4):120-122.
- [5] 张静,李嘉琪.活态共构:非物质文化遗产数字化传承困境与对策[J].老字号品牌营销,2023(2):3-5.