

新媒体时代皮影戏研究新变

齐东兴

(唐山市演艺集团皮影剧团 河北 唐山 063099)

[摘要]20世纪下半叶兴起的数字技术、网络技术、通讯技术的革命浪潮,将人类社会推向了新媒体时代。“新媒体”这一概念,由美国哥伦比亚广播电视网技术研究所所长P·戈尔德马克在1967年时最先提出。对“新媒体”,联合国教科文组织将其定义为“以数字技术为基础,以网络为载体进行信息传播的媒介”中国学者宫承波则提出“新媒体”有广义和狭义含义。其中广义的“新媒体”,是利用数字技术、网络技术和移动通信技术,通过互联网、宽带局域网、无线通信网和卫星等渠道,以电视、电脑和手机等为主要输出终端,向用户提供视频、音频、语音数据服务、连线游戏、远程教育等集成信息和娱乐服务的所有新的传播手段或传播形式的总称,包括“新兴媒体”,也包括“新型媒体”;而狭义的“新媒体”则专指“新兴媒体”,本文所称的新媒体是广义的。由于受多方面原因的影响,在新媒体兴起的时代,我国皮影戏(也称影戏、灯影戏等)研究取得了不菲的成就。据中国知网、超星数字图书馆检索,进入21世纪以来的二十年时间里就产生了关于皮影戏相关研究的期刊论文2300余篇,研究生学位论文300余篇,图书(专著、资料汇编)200余种。相较于传统媒体时代,新媒体时代的皮影戏研究除继续沿袭传统媒体时代的一些范式外,也发生了不少新的变化。

[关键词]新媒体时代;皮影戏;研究新变

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.041

引言

当下,互联网发展高歌猛进,媒体行业的新生态和新业态已悄然形成,媒体融合成为新世纪媒体发展的大趋势。媒体融合标志着融媒体时代的到来,也标志着信息传播形式的变革和创新,而在这样的环境下,我国非物质文化遗产的保护工作也进入了新的发展阶段。皮影戏在明清时期传入岫岩地区,距今已经有300多年的历史,岫皮影戏与普通皮影戏的区别在于它是对满族文化的发展和传承,更准确地说是满汉文化的融合,经过多年的传承,岫岩皮影戏形成了近百部传统剧目,20余部现代剧目。在融媒体时代,皮影戏的传播影响受到一定的冲击,其发展现状令人担忧,文化传承乏力导致保护工作面临困境。对此,相关部门应依托融媒体语境,努力打破皮影戏在传统媒体环境下缓滞发展的局限,借助融媒体平台,探索发展新思路、新策略,进而做好皮影戏保护工作,进一步挖掘皮影戏的生存潜能,拓展其发展空间。

1 关于皮影戏的相关概述

皮影戏是中国历史悠久、流传很广的传统艺术,也是民族传统艺术中一颗璀璨的明珠,根据史书记载,皮影戏最早出现在西汉时期,经过唐代、元代、清代等发展和演变,其曲艺技术和形式也不断趋于完善。皮影戏表演时,主要由艺人在幕后操控用兽皮或者纸板制作而成的影人来表演各种故事。艺人一边操纵影人,一边用曲调或方言唱述故事,因皮影戏的表演形式较为特殊,且具有浓厚的乡土气息和民族性特征,深受人们的喜爱。尤其在过去科技还不发达的年代,人们没有电视剧和电影可以观看,通常以观看皮影戏来丰富精神世界。而皮影戏舞台表演也需要演员具备一定的唱歌、舞蹈、曲艺表演等技能,具有扎实的操耍技巧和基本唱功,在实际演出中,既可以灵巧地操纵影人,也能通过说唱的形式将皮影戏故事内容和情感传递给观众。尤其是一些特殊的皮影戏,在表演中往往需要艺人同时操纵几个影人,每个影人的动作也要设计到位。当然,也不能忽略曲艺演唱,要以声情并茂的艺术表演来打动观众,引起观众的情感共鸣,增强观看体验。此外,在皮影戏舞台表演中最为重要的就是灯光设计与调试,利用灯光效果,叙述丰富多彩的戏剧故事,展现皮影戏别具一格的艺术魅力。

2 皮影戏的艺术价值与生存境况

皮影戏作为中国古代戏剧之一,在西方被称为“有声电影的鼻祖”。过去,皮影戏不仅被王权富贵所热爱,而且在人们中广泛流传。其早期起源、广泛传播和普及的特点,至今为其传播提供了生存条件。皮影戏是中国艺术文化中一颗明亮的珍珠,蕴含着丰富的艺术文化内涵,体现了中华民族悠久历史的精神追求和情感表达。伴随着社会的发展和进步,特别是现代科技的影响,皮影戏的生存也受到严重威胁。人们的美学、思维方式和想法不断变化。传统文化的栖息地不断受到电视、互联网等媒体的挤压,逐渐从人们的视野中消失。在现代文化的永久影响下,越来越多的民间艺术逐渐失去了原有的景观,甚至有的也失去了,消失了。皮影戏没有幸免,现在面临着严峻的生存困境。笔者认为皮影戏不应该是博物馆里的艺术品,而应该是一种生动的文化,是中国民族艺术文化的杰作。因此,找到一个帮助他们摆脱困境、保护和拯救他们的解决办法已成为当务之急。

3 新媒体时代皮影戏研究新变

3.1 利用新媒体创新发展皮影戏的研究

较早从这个视角来进行研究的是武婵娟、过宏雷,他们“着眼于从皮影的演出原理、形态演变、人文社会学意义等多角度探讨皮影艺术给网络媒体设计的启示”,并在其基础上提出网络媒体概念设计方法:皮影的表演形态演变为交互屏幕的媒体设计概念;皮影的视觉形态演变为三维屏幕的设计概念等。利用新媒体创新发展皮影戏,这是一个较有实践价值的话题,故此有较多的学者涉足其间。如戎震对“唐山皮影在新媒体艺术中的交互艺术、网络新媒体、数字博物馆以及计算机动画等形式中的结合与运用”作了探讨,段兰霏、张正学对新媒体视域下山东皮影艺术的创新发展做了研究,提出“随着新媒体的迅猛发展,山东皮影戏借助新的技术手段和媒介传播,在内容上加入动画片和故事片元素,结合社会热点进行皮影戏内容上的原创设计。山东皮影戏利用现代科技手段,不断突破造型和设计上的局限,使山东皮影戏的整个舞台表演多样化和时尚化,从而更好地吸引皮影戏的观众,利用新媒体的多种手段形成山东皮影戏产业链的上下游布局,最后形成产学研三位

一体的良性发展态势”的发展策略。还有既谈利用新媒体保护皮影戏,也谈利用新媒体创新发展皮影戏的研究。如王巍以云南腾冲皮影戏为研究对象,探讨了其数字化建设的设想,提出了从影视动漫的呈现、新媒体舞台剧的展现、数字博物馆的再现、互动游戏的开发、借助移动媒体平台进行推广、专门的网络平台建设六个方面的建议。这些措施中,有的是将皮影戏进行数字化保护,有的是利用新媒体传播皮影戏,还有的则属利用新媒体进行皮影戏的创新发展的策略研究。

3.2 依托短视频平台,适应新媒介表达方式

近几年,短视频行业发展迅猛,截至2020年12月,中国短视频用户规模已达8.73亿。面对如此庞大的受众体量,各类媒体都在抢抓短视频风口,吸引粉丝流量,扩大知名度。皮影戏的影像化传承,也应当适应这类新的媒介,在短视频领域占领自己的一席之地,借助短视频平台宣传造势。当前,已有不少罗山皮影艺人在改变过去的观念,逐渐顺应新媒体时代的发展,学会利用短视频或直播的形式与皮影艺术相结合进行传播。短视频和直播的走红,为皮影艺人提供了更宽广的舞台,打破了时空的限制,扩大了传播范围,使观众能够直观地欣赏到皮影艺术。通过在短视频平台抖音搜索[关键词]“皮影戏”,发现有许多皮影艺人上传的皮影戏相关影像,这些影像多是对于表演片段、演出环境与场景等的展现。影片基本由皮影艺人自行拍摄,拍摄手法较为简单直接,机位与角度的选取缺乏专业性,通常是以一镜到底的方式来完成的。有的表演片段不配以字幕解说,导致观众难以理解,大大降低了影片的观赏性。

3.3 研究成果传播的方式更多,传播范围更广,影响更大

传统媒体时代,皮影戏研究的成果传播方式较为单一,最常见的是文字传播,即以书刊、杂志的形式在社会上传播。受书刊、杂志发行时间、发行数量的影响,相关资讯通常只有特殊的群体,即研究皮影戏,或研究与皮影戏相关领域如戏剧戏曲学、民俗学、音乐学、历史学的专家学者才会主动去接受它们,故其传播范围有限,传播效果并不明显。此外,纸质媒介不易保存,在一定时间后,其能留存下来的数量很少。如1937年的时候,吴晓铃在《歌谣》发表《关于“影戏”与“宝卷”及“滦州影戏”的名称》一文,讨论皮影戏与“宝卷”的关系,由此引发了佟晶心、叶德钧、吴晓铃三人间关于这一问题的争论。这是一个令皮影戏传承人、皮影戏爱好者,以及戏剧戏曲学、民间文学、民俗学、宗教学等专业领域学者感兴趣的话题,应算是一个“热点”话题,但其传播范围在当时显然是很小的,受众只限于极少数能读到该杂志的读者。数十年后,当时出版的《歌谣》杂志现在仅在为数不多的单位,如中山大学图书馆、北京大学图书馆、浙江大学图书馆有保存,但其借阅极为不易。而在新媒体时代,皮影戏研究成果传播的上述困境得到了较好的解决。

3.4 利用数字化技术,保持原真性效果

现代数字技术的发展为民族文化遗产的利用提供了一条崭新的途径,通过数字存储、信息检索、虚拟现实、可视化展示以及数字媒体等技术保存、再现、传播和开发民族文化遗产已成为一种潮流,“数字化文化遗产”的发展程度已成为评价一个国家信息基础设施建设程度的重要标志之一。在对传统皮

影戏开发的过程中,可以巧妙利用数字化技术,让皮影文化在世界各地传播,使其为越来越多的人所接受。首先,通过三维立体方式去构造和展示皮影人物的外形,可以真实再现其复杂的轮廓,达到更加直观、立体的展示效果,增强趣味性与观赏性。其次,可以利用先进的AR技术让游客和皮影爱好者通过手机端App欣赏AR皮影以及相关的皮影戏视频。利用现代数字化技术开发皮影戏,可以使其更好地适应快节奏社会,迎合年轻人对立体、多维感官享受的需求,扩大皮影戏的传播范围,在传统文化基础上创造新的价值。在非物质文化遗产开发的过程中,要秉持两个原则:既要坚持市场导向,又要保持其原真性。各地可以走市场化、产业化的开发道路,通过举办皮影文化艺术节、设立“皮影文化宣传日”、成立公司专门负责皮影艺术品及相关衍生品的雕刻、销售和展出,更好地传播、推广皮影戏。但要注意不可过度开发,如为了迎合市场需求,生产一些皮影戏表演中不存在的人物雕刻,或者为了吸引游客频繁举办重复度较高的皮影艺术活动等,因为这样会导致皮影戏失去其原真性

结束语

综上所述,可见新媒体的出现对皮影戏的研究带来了许多变化,为皮影戏研究带来了新的学术增长点。但我们也要看到现有研究成果中,重复者、泛泛而谈者不少。为推进皮影戏在新媒体时代的研究,我们以为应做好以下几点:首先,就研究者来说,一定要深入了解皮影戏文化的特征,要充分把握区域性皮影戏的地域特色,惟有如此,研究方能深入,而不是人云亦云的辗转引用皮影戏这一文化符号的基本内容;其次,要明确研究是就皮影之“形”还是皮影之“神”来开展其与新媒体各角度的研究,而不能面面俱到,否则会出现以介绍皮影戏之艺术本体为主,而真正融合新媒体的研究却分析不多的现象,使研究立足于新媒体视角的特色不鲜明;再次,不管是就皮影戏的新媒体传播、传承还是就其创新性发展的研究,均应对皮影戏的传承主体、受众群体等做一定的抽样调查,立足于一定的“事实”再进行相应的讨论,否则其立论就会给人以空中楼阁之感。

参考文献

- [1]李跃忠,罗杨.新媒体时代皮影戏研究新变[J].陕西理工大学学报(社会科学版),2021,39(06):6-10.
- [2]金美琳.融媒体时代非遗岫岩皮影戏保护策略研究[J].参花(上),2021(11):42-43.
- [3]王源,王佳.皮影戏的视觉传达艺术表现形式[J].中国皮革,2021,50(11):110-112.
- [4]黄晓丽,李甜.互联网时代辽宁皮影戏的传承与发展[J].艺术评鉴,2021(08):4-6.
- [5]罗贤达,杜昕洁.平江皮影戏的传承与保护研究[J].文学教育(下),2021(04):157-158.
- [6]何辉.陕西传统皮革艺术皮影戏审美研究[J].中国皮革,2021,50(04):63-66.
- [7]熊亚,罗烈先.传统文化皮影戏的传承与发展[J].汉字文化,2021(06):165-166.
- [8]段兰霏,张正学.新媒体视域下山东皮影艺术的创新与发展[J].艺术教育,2019(09):145-147.