

人工智能技术在盐城非遗文化——淮剧产业的应用现状及对策研究

贾娜

盐城师范学院,江苏省,盐城市,224000

摘要: 当前科技发展的背景之下,人工智能技术的数据分析能力以及交互体验更加明显,在不同的领域中得到了拓展和渗透。盐城的历史文化底蕴较为丰富,特别是淮剧作为中国戏曲艺术的瑰宝,同样也面临着新的境遇以及挑战,淮剧的唱腔非常独特,表演非常精湛,文化内涵非常深厚,在整个区域影响力较大,但伴随着时代的变革,人工智能技术的应用有了更加广泛的趋势和发展的方向。本文对人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业中的应用现状及对策进行研究探索,希望能打造更加立体而多样化的淮剧模式,吸引更多群众的关注,促进淮剧的传承和推广。

关键词: 淮剧产业; 非遗文化; 人工智能技术

Research on the Current Application Status and Countermeasures of Artificial Intelligence Technology in the Huai Opera Industry of Yancheng's Intangible Cultural Heritage

Ja,Na

Yancheng Normal University, Yancheng, Jiangsu, 224000, China

Abstract: Against the backdrop of current technological development, the data analysis capabilities and interactive experiences of artificial intelligence technology are becoming more pronounced, expanding and penetrating into different fields. Yancheng boasts a rich historical and cultural heritage, especially Huai Opera, which is a treasure of Chinese operatic art. However, it also faces new circumstances and challenges. Huai Opera features unique vocal melodies, exquisite performances, and profound cultural connotations, with significant regional influence. However, with the changes of the times, the application of artificial intelligence technology has shown broader trends and development directions. This paper explores the current application status and countermeasures of artificial intelligence technology in the Huai Opera industry of Yancheng's intangible cultural heritage, hoping to create a more three-dimensional and diversified Huai Opera model, attract more public attention, and promote the inheritance and promotion of Huai Opera.

Keywords: Huai Opera industry; Intangible cultural heritage; Artificial intelligence technology

DOI: 10.62639/sspis35.20240103

人工智能技术加速了淮剧产业的振兴和推广,主要是通过把握观众的需求来提供个性化服务,也让淮剧的创作和演出有了充分的参考信息,可以借助人工智能技术创新淮剧产业的文化形式,打造沉浸式的淮剧体验,本文针对人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业中的应用现状及对策进行探索。

一、人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业的应用现状

(一) 数字化平台建设

首先,基于人工智能技术打造的数字化平台中实现了多元综合服务功能。当前盐城已经建设了中华淮剧官网以及推出了相应的APP,促进了一个互联网环境综合服务平台的形成,这个平台集合了淮剧视听、社区互动以及短视频创作、VR 导览等不同的功能,对于淮剧爱好者来说无

疑是一个欣赏和研究淮剧最好的平台,他们可以在平台上欣赏不同版本以及不同演员的表演视频,在社区中还可以参与讨论,分享自己的经验和见解,对于创作者来说也可以在平台上完成短视频的创作,让淮剧的推广范围更大,推广的形式更加生动新颖。这个平台实现了多元资源的整合共享,包括淮剧相关的文字、图片以及音频视频都获得了有效的存储,让这些资源打破了地域和时间的限制,各地的淮剧爱好者都可以在其中随时随地获取自己所喜欢的淮剧资源。

其次,基于人工智能技术实现新媒体账号运营和推广。中华淮剧在抖音、快手和微博等不同的新媒体平台中进行入驻,在整个互联网体系中形成了一个系统而庞大的新媒体传播矩阵,借助于这些平台拥有的用户群体,让环境文化在更广泛的人群中得到推广和延伸,吸引更多的粉丝。同时,新媒体平台中不仅可以发布和传播传统的话剧表演视频,也能对其内容和形式进行创新和

(稿件编号: IS-24-3-4021)

作者简介: 贾娜(1984-05),女,汉族,籍贯:河南省新乡市,盐城师范学院,职称:讲师,硕士学历,研究方向:数字媒体技术、人工智能。

基金项目: 2024年度盐城市自然科学软课题:“人工智能技术在盐城非遗文化——淮剧产业的应用现状及对策研究”(编号:ycckrkt2024-79)。

优化,可以适当增加体验教学以及情感短剧等题材,或者是通过开展直播的形式让观众参与到其中,甚至能和淮剧演员互动交流^[1]。

(二)线上展示和推广

比如说借助于VR全景拍摄技术,在三维立体场景中制作在线淮剧博物馆这个线上平台中,观众可以进入图文讲解、模型切换等不同的功能,从多个角度和场景全方面体会淮剧这项非物质文化遗产的悠久发展,历史文化魅力以及艺术特点,让人们对于淮剧产业的了解打破了传统的时空界限,有无限的可能。

比如说借助于喜马拉雅数字淮剧有声书屋的建设,用数字技术来将大规模的淮剧曲目做有声化处理,市民就可以在有声书屋中通过定向音箱和台式耳机等相关联的设备对淮剧产生沉浸式的体验,还可以根据自己的需求来定制有声明信片,这种线上有声化的淮剧艺术形式让观众收听的内容更加精彩,淮剧的传播范围也更广泛^[2]。

此外,基于人工智能技术构建的线上平台,利用算法按照用户在平台中的浏览历史以及兴趣偏好等信息,可以为用户精准的推荐淮剧的相关内容。比如说用户在平台上观看某个类型的话剧表演视频之后就会接收到类似的剧目推荐或相关的演员表演推荐,这样能让用户的观看内容关联性更强,观看的体验感更好,对于淮剧的兴趣也进一步增强。

(三)创意衍生品开发

首先,人工智能技术促进了淮剧和文化元素结合,形成了新颖的文创产品,淮剧元素以及盐城沿海的保护动物形象结合开发出独特的卡通淮剧角色,并将其作为表情包和卡通抱枕等形象进行创新,让宣传的符号更加生动,更具吸引力,打造独特的周边产品,这些内容体现出了浓厚的盐城特色文化,生动形象,充满趣味,对于受众而言有很大的吸引力。宣传淮剧文化的过程中也助推了盐城特色文化旅游产业的快速发展,某些相关联的文创产品甚至出现了卖断货的情况^[3]。

其次,基于人工智能技术打造线上数字化商品,比如说以淮剧为主题的特色数字图片和短视频,还有音频,这些数字文创产品在网络平台中有更为广泛的传播和销售路径,让传统的文创产品在销售过程中的时空界限得到了有效的打破,更多有兴趣的人都能够接触和了解到淮剧文化。线上还推出了定制的有声明信片,人们在线上平台录制自己的声音,或者是选择自己所喜欢的经典淮剧唱段,将其和明信片上的淮剧图案元素相结合,就可以生成定制化的有声明信片,让产品的互动性以及趣味性得到大幅度增长。

二、人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业的应用问题

(一)人才的短缺

人工智能技术要在淮剧产业中融合应用是必然需要既懂艺术又懂技术的复合型人才来提供支持,但这类人才的培养需要消耗较长的时间,做好完善的教育规划。但是当前的人才培训机制和成长路径

很难符合要求,一方面是高校以及培训机构在淮剧以及人工智能技术融合的专业教育方面所投入的力度相对较少,缺乏针对性的课程和资源,如果是从外地引进这类人才又有很大的难度,因为盐城本身在文化产业的发展待遇和吸引力方面相比较于一线城市而言有一定差距^[4]。另一方面则是盐城现有的人才技术提升相对比较困难,当前盐城淮剧从业人员所掌握和擅长的大多都是传统的表演和创作方式,而对人工智能技术的应用程度相对偏低,为他们提供的培训和学习机会相对较为局限,培训过程中的具体内容和方式可能也不贴合实际,因此而导致这些人才在应用人工智能技术的过程中受到了阻碍和限制,也让传统的淮剧艺术以及现代技术之间的融合步伐相对缓慢。

(二)商业模式不清晰

一方面是当前人工智能技术在盐城淮剧产业中的应用盈利模式稍显单一,因为应用更多的是集中在文化传播以及艺术创作的层面,比如说在数字化平台中可以通过付费观看以及文创产品的销售来获得收入,而这些收入较为单一,难以支撑产业的发展,再加上淮剧这种非遗文化形式的受众群体规模相对比较小,仅依靠现有的盈利模式可能很难实现经济效益最大化目标。另一方面则是存在成本以及收益的不平衡问题,对人工智能技术的应用通常需要投入大量的资金实现技术的研发、设备的购置以及数据的采集和人才的培养等不同方面的目标,如果要在短期内获得经济回报必然存在困难,可以说是行不通的,特别是针对于一些规模比较小的淮剧剧团以及文化企业来说,他们本身自身的资源就较为局限,高昂的技术成本投入让他们应用人工智能技术的障碍更大,技术的推广以及应用也受到了限制。

(三)观众接受不足

一些观众对于人工智能技术在淮剧产业中的应用情况了解相对比较少,针对这种新的技术存在一定的隔阂和界限,他们可能更加倾向于对传统淮剧表演艺术欣赏,而对人工智能所带来的创新方式呈现出怀疑态度,比如说他们认为这种人工智能技术生成的淮剧作品缺乏灵魂,和现场性的沉浸式表演方式无法媲美,因此而抗拒了解这种数字化淮剧形式。与此同时,淮剧本身是一种传统的艺术形式,有其独特的文化底蕴以及历史传承,观众对于淮剧的表演方式有较强的情感认同和审美习惯,他们对于人工智能技术以及淮剧的结合可能有一定的抵触情绪,认为这种创新会导致淮剧的传统韵味以及艺术价值受到破坏,特别是一些资历较高的老戏迷,对于数字化的淮剧表演形式兴趣相对较低,更倾向于观看传统的现场演出形式。

三、人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业的应用对策

(一)填补人才的空缺

在复合型人才培养过程中,首先需要做好教育体系的建设工作,当地的艺术院校、职业院校以及综合性的大学都可以开设和人工智能与淮剧产业相融合的专业课程,例如人工智能在淮剧表

演中的应用,淮剧数字化创作与传播都能帮助学生系统性的学习人工智能技术在淮剧领域的使用和渗透,这种课程中理论教学以及实践教学的相结合促进了学生的综合能力增长。为了方便学生的实践,可以建设淮剧产业的实践基地,主要是通过学校和当地的淮剧团以及文化企业相结合,让学生有更多的实习和实践经验,在这样的实践过程中,学生真正参与了淮剧的数字化制作以及智能化表演等辅助开发工作,他们所学的知识得到了验证,同时也可以组织学生参与到淮剧智能票务系统开发以及虚拟博物馆的建设等环节,促进学生的项目管理和团队合作能力增长。

其次则是需要创新人才培养模式,要加强高校以及科研机构以及淮剧产业之间的紧密合作,形成产学研一体化的人才培养基础,他们共同为淮剧产业提供了技术上的支撑以及人才培养的方向,多元主体共同开展科研项目,培养出一批有实力、有创新力的优秀人才。教学中跨学科素养的培养必不可少,要鼓励学生跨专业选修课程,比如说选择计算机科学、艺术设计以及传媒等一些专业的课程内容,让学生的知识面更大学生的视野更加宽阔,可以组织跨学科学术交流活动以及研讨会活动,安排不同专业的学生以及教师相互交流合作,共同促进学科之间的交叉融合,举办人工智能与淮剧艺术创新的研讨会活动,邀请计算机科学与艺术学,还有文化产业等领域的专业人员参与到实际工作中,共同探索人工智能技术在淮剧产业的应用前景。

(二)合理规划商业模式

一方面,尝试探索人工智能技术在盐城淮剧文化中的多元盈利模式,比如说对票务的收入进行创新。智能化票务系统的推出,实现了票务销售的在线化以及精准化,比如说通过人工智能基础算法分析观众的购票行为以及偏好提供个性化的票价套餐以及推出相应的优惠活动,用人工智能技术来预测淮剧剧目的票房走势,做好相应的场次安排以及票价的调整,确保票务收入最大化^[5]。可以借助人工智能技术来开发销售和淮剧产业相关的衍生品,包括手办以及文具或者是家居用品,让观众的需求得到满足,可以分析观众的消费行为以及喜好,设计出更具实用性以及创意性的衍生品,让产品的市场竞争力得到提升,可以建立线上线下一体化的衍生品销售渠道,借助人工智能推荐算法完成精准的营销,针对不同群众,系统推荐合适的衍生品,让销售转化率得到提升。

另一方面则是要平衡产业发展的收益和成本。首先要加强成本控制,引入人工智能技术之前先开展详细的成本效益分析,确定在淮剧产业的实际发展过程中哪些环节最需要人工智能技术的支持,并评估预期的效益是否能覆盖投入成本,让投入的作用充分提升,针对于淮剧演出的票务销售系统,就可以估算人工智能推荐算法带来的票房提升能不能抵消技术开发带来的费用。可以借助人工智能技术来对淮剧产业的资源进行优化配置,包括演出场地的安排,演员阵容的设置,设备租赁的方式,在降低采购成本同时防止发生资源的浪费。其次则是要提升收益,利用人

工智能技术对观众的需求以及行为进行分析,让淮剧产业的市场渠道得到拓展延伸,比如说社交媒体分析以及精准营销,吸引来了更多年轻观众以及外地观众。对淮剧演出的就是利用人工智能推荐算法,让淮剧演出在观众群体中得到了推广和推荐,整体的知名度大幅度提升,影响力高涨。还可以和在线旅游平台以及文化活动平台加强合作,让淮剧演出融入到旅游文化线路中作为重要的组成,实现市场渠道的拓展和升级。与此同时,可以开发基于人工智能技术的淮剧虚拟演出以及互动体验项目,让观众从中获得新的体验,也能够拓展收入的来源渠道。

(三)推动观众顺利接受

首先需要加强针对于受众的宣传和教育,线上可以利用在线社交平台和短视频平台发布淮剧以及人工智能技术相结合的精彩片段和幕后故事,让观众对整个过程及方法产生一定的了解,而在线下则可以在社区或者是学校这些人流相对比较密集的地区举办和淮剧以及人工智能相结合的主题展览活动,路演活动,让观众产生视觉以及听觉上的全新艺术体验。还可以和当地媒体合作开展人工智能技术以及淮剧产业相结合的专题报道活动,在活动中邀请专家和观众代表探讨人工智能技术对于淮剧非遗产业的发展所起到的重要推动作用,分享出他们的独特感受和体验,让媒体的影响力得到顺利体现,展现出人工智能技术在怀旧创新方面所具有的独特魅力。除此之外,针对于不同年龄层次的群众可以制定个性化的需求以及内容,如果是年轻群众可以推出一些更具时尚感和创新性的淮剧产品,可以在其中融入流行音乐或制作相应主题的动漫游戏,如果是年龄比较大的群众,则可以保留传统话剧的魅力之处,举办传统淮剧欣赏的讲座活动或者是演员见面活动,促使他们对于传统淮剧艺术的热爱得到满足。

四、结语

现实中人工智能技术在盐城非遗文化淮剧产业中的应用已经有一定的效果,包括数字化推广成效明显,创新方式不断更新以及文创产业初见端倪等,但与此同时也存在着诸多问题和挑战,针对问题提出的对策具有较强的针对性,主要是涵盖弥补人才短缺的空缺以及合理规划商业模式,还有促进观众顺利接受,最终的目的是要实现人工智能技术以及淮剧产业之间更为紧密的融合效果,让淮剧产业有更新的生机和更多的动力。

参考文献:

- [1] 富瑛楠. 基于人工智能的非遗文化短视频生产与传播模式研究[J]. 艺术品鉴, 2024, (21): 115-118.
- [2] 解燕, 马功文. 数智时代戏剧类非遗文化外译与传播路径研究——以黄梅戏为例[J]. 蚌埠学院学报, 2024, 13(04): 91-94+112.
- [3] 陈贝贝. 数智赋能广西非遗文化影像的活态传承与发展路径探析[J]. 文化创新比较研究, 2024, 8(10): 105-110.
- [4] 钟子薇, 刘昊. 人工智能融入非遗文创产品视觉设计思路研究[J]. 绿色包装, 2024, (03): 138-142.
- [5] 李默尘. AIGC技术+动画对非遗文化数字经济发展的影响[J]. 特区经济, 2024, (01): 145-148.