

新媒体时代皮影戏的数字化建设分析

陈瑞志 庄冰霓

湛江科技学院，计算机工程学院，广东 湛江 524094

摘要: 新媒体时代背景下，皮影戏的数字化建设意义重大，主要是通过数字化技术的应用和开发来实现针对于皮影戏的传承和保护，让皮影戏的利用空间和价值概念得到丰富和拓展，让皮影戏这种传统文化的传承更有活力和内涵。本文针对新媒体时代下皮影戏的数字化建设问题进行分析 and 研究，希望能找到品系数字化建设的新路径，使其在时代背景下绽放出更新的魅力。
关键词: 新媒体时代；皮影戏传承发展；数字化建设

Analysis of Digital Construction of Shadow Puppetry in the New Media Era

Chen,Ruizhi Zhuang,Bingni

School of Computer engineering, Zhanjiang University of Science and Technology, Zhanjiang, Guangdong, 524094, China

Abstract: In the context of the new media era, the digital construction of shadow puppetry is of great significance. It mainly realizes the inheritance and protection of shadow puppetry through the application and development of digital technology, enriches and expands the utilization space and value concept of shadow puppetry, and makes the inheritance of this traditional culture more vibrant and profound. This paper analyzes and studies the digital construction issues of shadow puppetry in the new media era, hoping to find new paths for the digital construction of shadow puppetry and make it radiate new charm in the context of the times.

Keywords: New media era; Inheritance and development of shadow puppetry; Digital construction

DOI: 10.62639/sspips07.20240104

皮影戏的数字化建设是一种针对于传统传播方式的革新和升级，让更多的人跨越了时空的界限，欣赏到了皮影戏艺术的魅力及优势，还通过跨界融合创新实现了皮影戏以及动画产业，游戏产业，教育行业，旅游行业等不同领域的相互结合，谱写了更加崭新的皮影戏传承发展画卷，更关键的是数字化手段的应用，让皮影戏的保护更加充分，实现了永久性留存，让这种非物质文化遗产在全世界范围内得到了保存，延续和推广^[1]。因此针对于新媒体时代下皮影戏的数字化建设问题进行探索至关重要。

一、新媒体时代皮影戏的数字化建设机遇

（一）技术驱动创新

新媒体时代背景下，各类先进的信息技术应运而生，广泛应用到各大领域发挥其价值，对于皮影戏的数字化发展提供了坚实的数据和技术支持，让皮影戏的制作更加快速，制作的内容更加丰富，也让皮影戏的表现形式更具多元化。比如说基于先进的 AI 技术，可以对皮影戏动画进行自动上色和渲染，让创作更加高效，基于虚拟现实技术能打造和皮影戏相关的沉浸式体验场景，让观众能更加深入的加入和参与到皮影戏剧目中。

（二）传播方式升级

新媒体时代下，数字化传播已经成为了主流

内容，皮影戏可以借助于网络途径、社交媒体以及视频平台等不同的渠道进行传播，这个过程打破了时间和空间上的限制，观众可以顺利的接触传统艺术形式，根据自己的想法进行交流和探索，这就让皮影戏的知名度和影响力得到了增强，也让皮影戏吸引了更多的年轻观众。数字化技术为影戏带来了互动体验的可能，观众可以借助于数字平台和皮影戏进行互动，参与到创作交流的过程中，让影戏的观赏度更高，促进皮影戏的传承发展。

（三）配套环境支持

近些年来，国家对于传统文化的保护以及传承高度重视，采取了一系列政策和措施，让传统文化在新时代背景之下以更加新颖的形式进行呈现，特别是数字化建设和发展，让皮影戏有了更宽广的天地和发展的场景。与此同时，伴随着文化产业的快速变革以及数字化转型的推进，皮影戏的数字化建设有了更多的探索和内容，产业环境建设更加良好，文化产业以及其他产业的跨界融合和协同创新都为皮影戏的发展提供了更多的可能。

（四）市场需求变化

生活水平的不断提高让消费者的需求与日俱增，而新媒体时代下皮影戏的数字化建设成效越来越好，建设的内容逐渐变得丰富多彩，趣味盎然，能满足观众的个性化需求。借助于大数据分析可以对观众进行画像，对其兴趣和偏好进行把

（稿件编号：IPS-24-4-1008）

作者简介: 陈瑞志（1981-02），男，汉族，湖南汝城，硕士，副教授，研究方向：数字技术、通信网络与安全。
庄冰霓（2002-08），女，汉族，广东省揭阳市人，本科在读，研究方向：数字化皮影。
基金项目: 2023 年度广东省大学生创新创业训练计划项目：“数字化新型皮影”（S202312622015X）。

控, 并提供出更具个性化的文化产品和服务。与此同时, 体系数字化建设让皮影戏的商业化运作成为了可能, 包括打造独特的品牌 IP, 开发衍生品, 让皮影戏的文化价值和商业价值得到了同步提升^[2]。

二、新媒体时代皮影戏的数字化建设途径

(一) 数字化保护和记录

皮影戏是我国优秀传统文化中的重要组成部分, 从数字化出具雏形之后, 一代一代手艺人薪火相传, 令该文化生生不息, 而现如今皮影戏却面临着后继无人, 观众流失的困境和挑战。通过数字化建设可以将皮影戏的艺术形式以及表演内容还有制作工艺等进行全方面的记录, 将这种传统文化艺术保护起来, 实现永久性的保存以及更为广泛的传播。新媒体时代针对皮影戏的数字化保护开展, 首先要借助于高清摄像机以及扫描仪等专用设备, 采集获取皮影戏中的不同人物道具, 还有舞台场景等数据信息内容, 构建三维立体模型, 还原皮影戏的样貌, 为后续皮影戏的数字化创作和发展奠定坚实的基础。其次是针对皮影戏的整个表演过程进行全过程的录像, 记录下表演艺术家的动作以及唱腔的不同的细节, 还要将皮影戏的历史渊源以及制作工艺、剧本内容等资料进行数字化整理和复刻, 建立数据库, 对这些信息进行存储和展示查找, 然后可以借助于先进的动画技术对皮影戏进行创作, 这样的形式让皮影戏的艺术特色得到了留存, 也可以吸引更多的人群对皮影戏进行传播。

新媒体时代下对皮影戏进行数字化记录有多元价值, 首先, 通过数字化记录克服了皮影戏过去保存过程中容易损坏以及对环境要求较高的缺陷, 让皮影戏艺术形式真正意义上实现了永久保存的任务。其次, 借助于数字化记录, 实现了皮影吸引传统文化的广泛传播, 不同的地区都可以借助于互联网技术来了解皮影戏中的精髓, 获取皮影戏的信息, 观看皮影戏的内容, 让更多的人对皮影戏所进行了解。另外是推动了皮影戏的创新发展, 皮影戏结合现代信息手段, 有了更加丰富和崭新的表现形式体现, 它们焕发出了新的活力, 绽放了新的内涵^[3]。

(二) 数字化展示和传播

基于新媒体背景下, 针对皮影戏进行数字化展示首先是可以借助于数字博物馆的建设来完成虚拟展览。数字博物馆在当前时代的背景下已经比较常见, 利用数字技术对皮影戏的有关材料进行了数字化处理, 并利用互联网平台来进行展示, 对于观众来说, 可以不受时空限制, 在任何的时间和地点, 利用电脑和手机等设备浏览影戏的历史发展以及制作工艺和其中的经典剧目, 而虚拟展览则利用虚拟现实技术创设了真实的环境, 为观众带来了丰富的体验, 观众可以佩戴 VR 设备近距离欣赏皮影戏的表演, 在其中感受到他们独特的魅力。其次, 高清影

像技术的呈现让皮影戏中的细节更加清晰, 对于观众来说, 他们可以看到的内容更加丰富也更加直观, 包括皮影戏的雕刻工艺技巧以及色彩呈现, 还有表演人员的操作方式都能进行掌握, 甚至还可以提供互动体验场景, 让观众参与到皮影戏的表演中, 融入剧情的发展。

皮影戏的数字化传播形式体现出多元化, 比如说可以通过网络平台和社交媒体进行传播, 主要是通过抖音平台、微信平台等一些有着大量用户基础的平台, 在平台中发布和皮影戏相关联的内容, 吸引一些爱好者和相关人员转发关注, 让皮影戏的影响力扩大。这些平台中功能较为完善, 群众可以在平台中对自己所喜欢的皮影戏进行点赞、评论、分享^[4]。皮影戏和数字动画游戏的融合也是数字化传播的重要渠道, 主要是将皮影戏元素融入到数字动画技术中, 创造出更具时代特性, 趣味盎然的皮影动画作品, 比如说《孙悟空大战病毒妖》就是这种结合模式的一个成功案例, 其经验值得学习和深入研究。皮影戏元素也可以融入到游戏的过程中来, 被游戏爱好者喜欢。皮影戏还可以成为跨界合作的主体。皮影戏结合旅游行业、时尚行业产生联名产品, 建设主题展览活动来吸引更多人对皮影戏的关注, 特别是和知名品牌建立联动关系, 能让影戏的影响力进一步得到增强。

(三) 数字化创新和开发

首先, 在新媒体时代下, 皮影戏的数字化发展可以进行内容方面的创新。比如说可以将皮影戏作为题材来原创一些故事, 这些故事经过数字化平台的加工和推广, 打造形成了影响力较大的独特 IP 品牌, 其中的很多细节和内容值得推敲, 能获得观众的喜爱: 创新开发的多媒体皮影剧《惩恶扬善小哪吒》就利用了古典神话中哪吒这个人物, 对其进行了现代化的改编, 让哪吒的英雄形象得到了鲜明立体的呈现, 是皮影戏数字化发展过程中的积极尝试。内容创新同样也离不开历史和现代之间的结合, 要在皮影戏传统韵味留存的基础之上融入现代化的思想和元素, 实现与时俱进的任务要求, 让皮影戏更贴合当前时代发展的特点, 让更多的观众感受演戏文化的魅力。反映社会的现象和问题, 引发深刻的思考。此外还可以实现皮影戏和音乐舞蹈这些艺术形式的跨界融合, 让皮影戏的吸引力更强, 感染力更高。

其次, 皮影戏的数字化发展应当寻求形式方面的创新。数字化技术的应用已经老生常谈, 包括数字采集技术、3D 建模技术、虚拟现实和增强现实技术都是数字化处理过程中的重要尝试, 他们让皮影戏的表现形式更加现代和灵活。比如说观众可以在虚拟现实技术构建的环境中身临其境的观看皮影戏的表演, 甚至还可以主体元素进行互动, 自己参与到皮影戏的剧情发展过程中, 推动剧情的走向。除此之外, 数字化皮影戏的建设和发展也可以通过打造沉浸式

剧场, 形成沉浸式体验来实现, 借助于光影、声音、气味等不同的形式感官刺激群众, 让观众仿佛置身于皮影戏的这个世界中, 让观众的体验感得到切实增强, 皮影戏所具有的艺术感染力也更加深刻。比如说中国皮影光影艺术展, 就通过打造沉浸式的光影变换展览, 让观众感受皮影剧的独特魅力。

(四) 数字化教育和传承

新媒体时代下皮影戏的发展传承面临着新的机会和挑战, 针对皮影戏开展数字化教育是传承过程中的特殊方式, 首先可以融入数字化教育资源开发基于皮影戏的一些在线学习课程以及数字化教材丰富^[5]。沉浸式体验让学生在家庭或者是在学校中借助于移动终端来学习影戏的相关知识内容, 主要包括皮影戏的发展历程, 创作背景, 表演技巧, 制作工艺等, 让学生的学习体验更生动。其次可以构建互动教学平台, 为学生提供一个交流皮影戏内容的机会, 他们可以和皮影戏艺术家进行实时的交流, 获得一些新的知识内容, 这个过程中平台可以通过视频直播或在线问答连线的途径, 让学生提出自己的疑问, 获得解答, 增强学生的参与度和学习兴趣, 也让皮影艺术的传承发展路径更广阔。另外是皮影戏教育可以和其他的领域实现跨界融合, 比如说皮影戏元素融入到学校的美术课程, 舞蹈课程, 音乐课程, 让学生在不同的课程内容中都能够感受皮影戏的多变, 培养学生的创新思维和跨学科思维。

新媒体时代的到来让皮影戏的传承有了更多的可能, 包括数字动画技术和皮影戏之间的结合, 创作出了一些更具现代化特点的皮影动画艺术作品, 而将皮影戏融入到游戏设计中, 更让合适年龄的人群体会到了皮影戏的趣味性, 这些传承方式都在保留皮影戏传统特色以及文化内涵的同时, 使之更加贴合现代人的审美观念和娱乐需求。信息的传承离不开年轻的传承人培养, 游戏的设计以及数字动画技术的呈现都迎合了年轻人的需求。此外也可以通过在学校中开设皮影戏课程或建立皮影戏兴趣班的途径, 举办皮影戏比赛展览活动的途径, 邀请皮影戏老艺术家到学校来举办讲座的途径, 让学生从更多的角度了解皮影戏和皮影戏, 更加贴近直观的感受性系的新内容, 让皮影戏的传承更广泛。

(五) 数字化商业的应用

首先, 可以尝试创造皮影戏的数字化衍生品, 比如说可以创设基于皮影戏经典形象以及故事的文创产品, 现如今很多年轻人对于文创产品有着高度的热爱和追求, 基于皮影戏设计的皮影标签、皮影主题文具、皮影玩偶都可以吸引年轻人的注意, 这些文创产品兼具观赏价值以及收藏价值, 也是传播皮影戏过程中的重要文化载体。可以打造皮影戏数字艺术品, 借助于先进的区块链技术来。将皮影戏的经典形象和场景转化为数字艺术品, 使其具备唯一性

和稀缺性, 在全球范围内可以进行交易和流通, 让皮影戏的传承发展有更加新颖的市场空间和环境。还可以积极开发探索基于皮影戏内容的一些教育产品, 包括皮影戏在线教育课程以及教学视频和 APP, 他们让皮影戏的传播细节更加丰富, 也潜移默化的培养了年轻人对于皮影戏传统文化的热爱。

其次要思考探索具有皮影特色的文旅融合项目。在旅游景区或文化节, 可以打造皮影戏主题的演绎项目, 使其和旅游观光相结合^[6]。对于游客来说, 他们可以在旅游观光的过程中欣赏皮影戏表演, 追溯皮影戏的历史渊源, 感受皮影戏的文化特点。也可以打造集影戏主题文化旅游区, 其中可以涵盖和皮影戏相关的一系列内容, 涵盖表演, 展览, 体验, 制作, 购物等不同的功能, 真正让游客了解和感受皮影戏的文化脉络, 还可以开展皮影戏文化节活动, 为皮影戏提供一个传承发展的平台, 让皮影戏的知名度更高。

另外也应该积极拓展品牌联名的渠道。皮影戏和知名品牌合作, 共同推出联名产品, 比如说皮影戏元素的服装和饰品以及一些家居用品, 他们有着较为鲜明的品牌特色以及高度的时尚感, 也能传播皮影戏的文化元素, 彰显艺术效果, 可以促进皮影戏和知名品牌共同开展合作, 举办展览活动, 演出活动, 借助于品牌的影响力来增强皮影戏的影响力, 让更多的人关注皮影戏的发展和传承。

三、结语

新媒体时代背景下, 皮影戏的发展有了更多的可能, 加强和推进皮影戏的数字化建设有着不同的环节, 包括对皮影戏的数字化保护, 数字化教育, 数字化创新, 数字化开发和数字化传承都能够充分拓展皮影戏的利用空间和价值, 让传统文化的传承方式更加新颖, 传承的范围更加广泛造成的影响力进一步扩大。针对于新媒体时代下皮影戏数字化建设问题进行的探索至关重要, 有着更加丰富多彩的面貌。

参考文献:

- [1] 魏铭巍. 华县皮影的数字化保护与传承——以和游戏“王者荣耀”联动皮肤“浮光幕影”为例 [J]. 明日风尚, 2024, (14): 149-151.
- [2] 颜彦, 张慧. 数字化赋能非物质文化遗产的保护与传承——以泰山皮影戏为例 [J]. 作家天地, 2023, (28): 138-140.
- [3] 董妍. 基于文化生态学视角下的黑龙江皮影戏研究 [D]. 哈尔滨音乐学院, 2023.
- [4] 袁锦贵, 方志贤. 融媒体视域下非遗传播的现状与模式创新——以国家级非遗海宁皮影戏的传播为例 [J]. 边疆经济与文化, 2023, (06): 63-66.
- [5] 王巍. 新媒体时代腾冲皮影戏的数字化建设探讨 [J]. 新媒体研究, 2017, 3 (24): 48-49.
- [6] 李沅贞, 许梅. 虚拟现实技术与非物质文化遗产数字化保护传承发展——以皮影戏仿真模拟制作方向为例 [J]. 科技风, 2022, (18): 49-51+130.