

探析社交媒体背景下京剧传承的新思维

——以微纪录片《粉墨》为例

袁远燕

成都艺术职业大学，四川 成都 611433

摘要：以哔哩哔哩、抖音、微博为代表的社交媒体缩短了大众传播中传播主体与传播客体的距离。基于此优势，许多社交媒体 UP 主的创作不仅具有娱乐属性更应体现文化价值，自觉肩负弘扬优秀传统文化的使命。2022 年以来多项文件提出鼓励引导网络文化创作生产，强调实施网络文艺创作传播工程，加强对网络主播、网络视听主创等等新的文艺群体的关心引导，扶持网络文艺社群等新的文艺组织健康发展。《粉墨》等京剧微纪录片在哔哩哔哩的播出让我们看到了这一政策的有效落地，其独特的叙事方式、平民化的叙事视角与社交平台的传播场域相得益彰。笔者通过分析《粉墨》等微纪录片的创作，探索社交媒体背景下以京剧为代表的传统文化的传承新思维。

关键词：京剧；社交媒体；文化传承；传承思维

Exploring New Approaches to Inheriting Peking Opera in the Age of Social Media: A Case Study of the Documentary "Powder and Ink"

Yuan,Yuanyan

Chengdu Art Vocational University, Chengdu, Sichuan, 611433, China

Abstract: Social media platforms such as Bilibili, Douy, and Weibo have shortened the distance between the subjects and objects of mass communication. Based on this advantage, many social media content creators not only provide entertainment but embody cultural value, actively taking on the mission of promoting excellent traditional culture. Since 2022, several documents have been issued to encourage and guide the and production of online culture, emphasizing the implementation of online literary and artistic creation and dissemination projects, and strengthening the care and guidance for new literary and artistic groups as online hosts and online audiovisual creators. The airing of Peking Opera short documentaries like "Powder and Ink" on Bilibili demonstrates the effective implementation this policy. Its unique narrative style, down-to-earth perspective, and the dissemination environment of social media complement each other. By analyzing the creation of "Powder Ink" and other short documentaries, the author explores new approaches to inheriting traditional culture represented by Peking Opera in the age of social media.

Keywords: Peking Opera; Social media; Cultural heritage; Inheritance thinking

DOI: 10.62639/sspsstr53.20240105

引言

“闻鸡起舞，苦练武功，你方唱罢，粉墨登场”道出京剧演员背后的故事。京剧艺术表演是中国戏曲表演的重要组成部分，更是中国传统文化的代 表之一。社交媒体时代给京剧传承带来了机遇和挑战，机遇是京剧有更多“曝光度”为世人了解，挑战是京剧的艺术属性与社交媒体的传播规律有一些断层。以微纪录片《粉墨》为代表的京剧短视频作品在这一背景下成为一个独特的案例，本文通过对京剧相关短视频的分析，寻找链接传统文化与互联网之间的载体，探索传统文化传播的新思维。

一、微纪录片《粉墨》在京剧传承中的作用

（一） 内容呈现

微纪录片《粉墨》时长 14 分 58 秒，在哔哩

哔哩、微博等社交媒体平台播出，截至 2024 年 10 月的播放量是 5.6 万次，收藏 1780 次，转发 1041 次。《粉墨》的两位主人公是资深京剧从业人员，一位是来自上海京剧院的演员，一位是民营剧团的团长。一位代表着主流一位代表着民营，两个完全不同的体系却有着相同的理念，她们用自己的方式表达着对自己所学的传统戏曲的热爱，她们用自己的方式传承着，创新着。

微纪录片以一个小女孩的仰望作为片头，女孩眼神的特写仿佛倾诉着对京剧的渴求与无奈，“一抬眼间”也唤醒了人们心底的文化基因。片中多次出现人物局部特写，一对张开的双眼炯炯有神、一次描眉画唇尽显细节、一瞬甩袖点头透露京剧韵味。短片的节奏张弛有度，在一次次不停的旋转中可以看到演员的深厚功底叠化一滴滴汗水下的练功日常，告诉人们“台上一分钟，台下三年功”的真谛；在慢动作与定格之中又见演员与乐曲的合二为一，仿佛今月依旧照古人。

（稿件编号：SSTR-24-5-D001）

作者简介：袁远燕（1992-04），女，汉族，籍贯：山西省长治市，职称：讲师，硕士学历，研究方向：播音与主持艺术。

此刻上海京剧院张派青衣董雪萍的自白将受众拉回现实,董雪萍幼年在爷爷的教育下对京剧产生了浓厚的兴趣,开始系统学习后,董雪萍并没有被困难吓退,5点起床练功、一个眼神一个动作细细琢磨、深刻理解戏曲的精舍内涵,无论酷暑还是寒冬从未放弃,在张君秋诞辰85周年戏曲比赛中展露头角之后给了她莫大的鼓舞。“京剧的传承依然面临寒冬”,董雪萍感慨到。在社会大背景和市场经济不景气的情况之下,能够坚持下来的人很少,但她依然坚持。随着物质生活的提升,传统文化逐渐受到人们的关注,在一些新媒体的助力下京剧演艺事业也各地开花才给从业者带来更多的经济支撑。第二位是上海如意越剧团的团长童丽君,对越剧的传承发展,童丽君认为应该将“坚守”二字记心中,童丽君在社交媒体开通了自己的账号,她通过直播的方式让更多的人能够接触到中国的戏曲。

两位戏曲从业者都在用自己的方式表达对热爱和坚守。保护戏曲、保护传统文化也许正需要更多像她们一样的人,传承戏曲则不再是孤掌难鸣。

(二) 适应社交媒体传播

1. 社交属性的体现

点开视频下方的评论区,我们可以看到这些评论:“真实、客观、生动,戏曲人不易”、“文化自信是每一个中国人的信仰”、“也许我们缺少的是对传统文化的认识”。在这些互动当中我们可以看到不少观众与创作者时间产生共鸣。由于时长只有14分58秒,人们可以在短时间内观看,使观感更加完整,这也符合社交媒体的传播规律,在哔哩哔哩检索“京剧关键词”可以发现,许多相关作品的时长都有控制。这也正是基于社交媒体的短、平、快、新的传播环境,相较于传统媒体的作品时长,许多观众更能接受精悍简练的新媒体作品。微纪录片《粉墨》面对的受众也不例外,在短时间内了解京剧的基本知识和京剧从业者的真实生活状态,平民化的视角让许多观众感同身受。学习戏曲需要启蒙,需要培养兴趣,这样的方式缩短了京剧与大众之间的距离,增加人们对京剧的关注、引发他们对京剧的兴趣。除此之外,这种微纪录片的方式也可以方便地在各种社交媒体平台上分享,扩大了受众范围。

2. 平等的传受关系

社交媒体传播的一个关键是平等的传受关系,在现实生活中并不活跃的人,在社交媒体也可以滔滔不绝、畅所欲言甚至锐评一二。社交媒体平等的传受关系使更多的受众愿意加入其中。在微纪录片《粉墨》种,两位戏曲从业人员褪去妆容,真实的分享自己的日常生活,也是从另一方面解开了戏曲工作的神秘面纱。平等的交流、真诚的袒露、显示问题的困扰,真切感受到戏曲的存在。第一视角记录演员的唱腔、身段、手势等,特写镜头下人们可以进一步感受演员举手投足间的一颦一笑、一张一弛。

在这样的传授关系中,一些基本的知识更容易被记住。比如京剧的历史渊源、表演技巧、服饰道具、演员的生活等内容。通过生动的画面、

真实的记录和精彩的讲述,将京剧的魅力全方位地呈现给观众。人们观看之后产生的疑问也可以即使在评论中提出,由UP主及时的互动为观众答疑解惑,这样的沟通让更多人在潜移默化中学习京剧知识,交流心得体会。

二、京剧传承面临的挑战

(一) 受众群体断层

《戏剧之家》2018年第26期记录京剧受众主要为50岁以上中老年人群,此类群体喜爱京剧大致是缘于从小的耳濡目染,在传统媒体的时代多数人能够接触到的文艺节目是以京剧为代表的戏曲,还有戏曲中的历史故事、人文经典,成为老年人了解文化陶冶情操的选择。相较于京剧慢速的唱腔、夸张的表演现代社会年轻人刚倾向于选择新媒体短视频。这是娱乐方式多样化之下京剧观众群体逐渐缩小的原因之一。这就需要文艺作品制作者和西区从业者对京剧的展示样态做出改变和创新。

“京剧加X”的传播样态使京剧受众群体断层问题得到缓解。例如在社交媒体平台检索“京剧”。我们会发现有京剧动画片、京剧短视频、京剧电视剧等,其中京剧动画片成为许多中小学培养学生传统文化素养的方式之一。《京剧猫》是一部以“京剧”为元素、“猫”为主角的电视动画系列片,其不仅展示了中国功夫更具有奇幻色彩,“梦想”与“热血”是动画片的核心。被观众称为中国有良心的动漫巨作。在这部动画片中“唱”、“念”、“做”、“打”等京剧动作的展示淋漓尽致,京剧猫化身正义的使者一边战斗一边进化,讲述了邪不胜正、坚持正义的故事。动画片以“中国题材,国际表达。”为理念,融入更多的传统文化打入国际舞台。这也为京剧手中注入了新鲜血液,更多的低龄受众可以通过这样的方式了解京剧。

(二) 从业者的减少

第十届中国京剧艺术节专题研讨会“京剧人才发展现状及对策”中指出京剧从业人员的现状,并提出了一些应对方法。京剧的传承主要依靠专业素质深厚的专业传承人,从目前传承人的访谈记录中发现,许多传承人都是在年幼时期受到相关的影响,为京剧学习打下了基础。但目前愿意学习和从事京剧表演、教学等传承工作的年轻人数量有限。学习京剧需要长时间的艰苦训练,且在经济收益和社会关注度方面可能不如其他现代职业,这使得京剧传承人的队伍面临青黄不接的局面。

三、社交媒体对京剧传承的意义

(一) 增加传播范围

社交媒体具有广泛的用户基础,能够突破地域和时间的限制。如微博、抖音等平台,用户可以随时随地分享京剧相关的内容,使得京剧能够被更多的人知晓。以京剧表演的精彩片段为例,通过社交媒体的传播,可以让全球范围内的观众欣赏到京剧的独特魅力,吸引更多潜在观众的关

注,抖音发布《2021 抖音非遗戏剧数据报告》显示,截至 2021 年 11 月,抖音实现覆盖 98.83% 国家级非遗戏剧项目,非遗戏剧视频累计播放 600 亿次,累计获赞 22 亿次。抖音成为网友观看非遗戏剧、学习戏剧知识的重要平台,从这些数据中可以看出,以抖音为代表的社交媒体成为戏曲知识的主要传播阵地。

(二) 增强实时交互

社交媒体的实时交互为广大网友提供了交流学习的平台,在沉浸式浏览和自由互动中,许多专业知识以更具“网感”的方式流向受众。在抖音检索“京剧演员”关键词,不难发现许多京剧演员已经入驻并且有百万粉丝和千万浏览。博主果小菁是青年京剧演员,在她的主页我们可以看到京剧演出片段和日常生活,如此直观的方式了解京剧的林林总总,让京剧更接地气。笔者点开评论区不难发现在众多评论中多是对青年演员的赞许和京剧的赞扬。这种互动让京剧艺术以人民喜闻乐见的形式实现了双向互动。

四、社交媒体背景下京剧传承的新思维

(一) 创新传播形式

传统的京剧节目是以舞台演出为主,以舞台表演录像为辅,科技助力京剧表演还可以借助穿戴设备等开发更多的传播形式。如 2021 年 9 月第十七届文博会配套文化活动中,“戏曲文化+AR 科技”、“粤港澳三地多剧种戏曲+AR”展演在深圳世界之窗圆满落幕。这是广东省国粹戏曲普及教育研究院以“传承国粹戏曲文化助力中国梦”理念为脉络,通过 AR 科技融合戏曲文化,展示了中国戏曲文化的传承和保护与现代科技紧密结合。结合虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,让观众身临其境地感受京剧的表演场景。

(二) 培养年轻观众群体

分析社交媒体大数据,根据年轻观众的兴趣和需求推送相关内容。针对年轻观众创作京剧相关的内容,如将京剧故事与现代流行元素相结合,推出具有现代感的京剧表演或作品。还可以通过社交媒体举办京剧知识竞赛、线上京剧表演等活动,吸引年轻观众参与,提高他们对京剧的兴趣和认知度。

(三) 构建京剧传承社区

在贴吧、博客、论坛等社交媒体上建立京剧传承的社区或群组,让京剧爱好者、演员、传承人、学者等能够聚集在一起。在百度贴吧搜索“京剧”关键词,可以检索到相关话题超过 180 万,在这个社区里,大家可以分享京剧的学习资源、表演经验、研究成果等。如名为“梨园居士”的博主分享了京剧经典《空城计》的片段,许多网友纷纷附上诸葛亮京剧剧照,这种一呼百应的社群交流促进了京剧传承的知识传播和人才培养。

五、京剧传承新思维的实施策略

(一) 复合型京剧人才策略

培养兼具京剧知识和社交媒体运营知识的复

合型人才,开设相关讲座,这些人才能够制作出高质量的京剧相关内容,并有效地在社交媒体上进行推广。除此之外,还可以在艺术院校开设相关课程,或者对现有的京剧从业者进行社交媒体知识的培训。

(二) 机构与剧团合作与整合

京剧传承机构、剧团等应与社交媒体平台、文化企业、科技公司等进行合作。例如,与社交媒体平台合作举办京剧主题的推广活动;与文化企业合作开发京剧衍生产品,并通过社交媒体进行宣传销售;与科技公司合作利用新技术创新京剧的传播形式等。

(三) 巩固政策支持

政府应出台相关政策,支持京剧在社交媒体背景下的传承与发展。例如,提供资金支持京剧相关的社交媒体项目;对在京剧传承中表现优秀的个人、团体或企业给予奖励;制定有利于京剧传承人才培养和创新的政策等。

六、结论

京剧《岳母刺字》诉说精忠报国,唤醒我们的爱国主义情怀;京剧《四郎探母》引导我们忠孝仁爱,牢记中华民族传统美德;京剧《红梅赞》让我们感受到坚强不屈的民族精神。京剧是国人的精神食粮,是重要的思政元素之一。在社交媒体时代背景下,京剧传承思维依靠传承人的转变、传播产品的多元化、传播平台的助力和政府部门的扶持。微纪录片《粉墨》的传播数据让我们看到了这一思维落地的希望。不仅是微纪录片《粉墨》,还有微纪录片《京剧的黄昏》、央视纪录片《中国京剧》等,以视频为载体助力京剧的传播,整合资源,多平台传播,多品类传承,多渠道宣传,深入分析社交媒体在京剧传承过程中的作用,我们总结出科技助力京剧传播、受众泛化助力京剧传承、网络社区助力京剧推广。只有这样,才能让京剧在社交媒体时代焕发出新的生机与活力,实现有效的传承与发展。

参考文献:

- [1] 简贵灯,陈小娟.京剧批评研究的回顾、新变与不足[J].戏剧文学,2024,(10):55-61.DOI:10.14043/j.cnki.xjwx.2024.10.009.
- [2] 朱艺舒.国粹“京剧”在汉语国际教育中的文化渗透和传播发展[J].河之声,2024,(17):120-123.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2024.17.014.
- [3] 王梓宁.戏曲纪录片创作的文化反思与文化融合[J].视听,2024,(02):117-120.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2024.02.023.
- [4] 侯洁.讲好中国故事背景下泰州非遗对外传播研究[J].参花,2024,(10):39-41.
- [5] 第五届《中国京剧》票友节活动方案(草案)[J].中国京剧,2004,(11):39.
- [6] 陶婷.新媒体时代下京剧艺术的跨媒介融合方法研究[J].喜剧世界(下半月),2024,(10):4-6.
- [7] 王润.京剧《白蛇传》焕新首演惊艳观众[N].北京日报,2024-10-03(003).DOI:10.28033/n.cnki.nbjrb.2024.005571.