

千年戏曲艺术的数字化新生

近日,教育部、国家语委、中央网信办联合印发《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》,明确提出以“数字中文赋能文化传承”。这一政策为传统戏曲的数字化传承提供了重要契机。

在数字中文建设的大背景下,人工智能与戏曲艺术的结合,正在打开传统戏曲文化传承创新的新局面。当100多年前的南音老唱片可以扫码播放,当最新技术可以360度逐帧高清拍摄记录下戏曲演员的表演程式,当虚拟现实技术使观众能够进入戏曲场景中实现交互体验,数字技术深度参与了戏曲的创新,为戏曲传承开辟出一条数字化新路径。

戏曲是一门综合艺术,戏曲数字化保护和传承也应是系统性工程。在数字化保护方面,人工智能技术展现出独特优势。福建泉州地方戏曲研究会利用人工智能对20世纪初的一批珍贵南音黑胶唱片进行了数字化采集和保存,同时还对泉州腔戏曲明清刊刻本、手抄本的戏文和曲谱进行数字化处理,并研制出有声智能曲谱,达到凭借手机扫描二维码就能播放的效果。除了上述戏曲文献和音像制品的数字化保护,对戏曲服装、戏曲舞台设计等各个方面资源的数字化处理也同样重要,应建立戏曲数字化资源库,并实现对传统戏曲资源的数字化、智

能化、网络化的活态保存和传承。

在艺术创新层面,数字技术与古老戏曲的碰撞产生了有趣的火花。《天依游学记·歌行》以虚拟歌手学戏曲为主题,展示了包括京剧、昆剧、越剧在内的多个剧种的戏曲文化,既吸引了传统戏迷,又让年轻粉丝领略了古老戏曲的魅力。增强现实、虚拟现实和混合现实等数字化技术的应用,增强了观众的互动体验,提升了戏曲剧目的艺术品质,为戏曲创作带来了更广阔的探索空间。

在传播领域,数字技术为古老戏曲带来了意想不到的活力。在高甲戏的发源地福建南安,当地剧团通过直播平台表演经典剧目《连升三级》,吸引了远超剧场容量的线上观众。跨越地域限制的数字化传播方式,使原本局限于方言区的地方剧种获得了更广阔的舞台。

戏曲传承历来强调“口传心授”的传统,但传统的师承方式受时空的限制明显。数字技术实现了传统戏曲的代际活态传承。通过人工智能所复原的梅兰芳《贵妃醉酒》的影像与唱段,让一代宗师的风采重现舞台,这种“数字永生”实现了代际对话。莆仙戏利用现代数字技术全方位记录表演程式,通过动作捕捉技术记录表演细节,让莆仙戏演员能更系统地学习前辈的表演。这些创新尝试让传统教学突破了时空限制,但也引发思考:通过数字化技术记录的表演能否真

正传承那些只可意会的艺术神韵?通过师承的方式延续数百年的传统技艺如何与崭新的数字技术融合,更好展示戏曲艺术的精髓?

人工智能时代的戏曲传承,需要的不是非此即彼的选择,而是平衡的智慧。当我们用人工智能修复老唱片时,是在抢救历史;当我们用算法分析表演程式时,是在理解传统;当我们尝试数字传播时,是在开拓未来。但无论如何创新,都不能忘记,传统戏曲婉转的唱腔里承载着厚重的情感记忆。技术或许能够帮助我们更好地保存和传播这些瑰宝,但戏曲艺术的灵魂,永远需要靠人的心灵去感受,靠人的技艺去传承。

回望历史,中国戏曲从来不是一成不变的。从宋元南戏到明清传奇,从民国改良到新中国戏改,每一次变革都让传统艺术焕发新的生机。今天,人工智能带来的或许正是这样一个变革契机。当梨园戏的丝竹遇上电子合成器,当高甲戏的丑角出现在虚拟场景,当粤剧的梆簧融入算法创作,我们看到的不是传统的消逝,而是古老戏曲在数字时代的创造性转化。

《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》的出台,标志着语言文字工作进入智能化新阶段。在这一背景下,人工智能与戏曲的结合不再是简单的技术应用,而是传统文化现代转型的战略选择。展望未来,当大数据、人工智能、元宇宙等新技术深度融入戏曲领域,我们或将看到海外戏迷通过全息投影欣赏原汁原味的川剧变脸,小学生用智能设备跟随“AI老师”学习昆曲身段,科研人员借助大数据分析京剧流派的演变规律……这些场景的实现,正是数字中文建设的题中应有之义。

在数字化浪潮中,让千年戏曲艺术焕发新生,不仅是对传统文化的致敬,更是对“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”这一时代命题的生动回答。

据《光明日报》

《绝密较量》:展现新时代国安防线上的隐秘斗争

导演刘江擅长通过人物内心世界展现信仰之坚定。在《黎明之前》中,他通过漫长的铺垫与出其不意的反转,塑造了谍战剧影史上动人的牺牲瞬间。这一次,从传统谍战剧中突围,《绝密较量》给出的答案是,借鉴悬疑剧和刑侦剧的创作思路,由传统谍战剧“敌明我暗、敌强我弱”的卧底模式,转向“我明敌暗、我强敌弱”的侦破模式,从而构建更为复杂的叙事结构和人物关系,升级悬念的密度与强度。

剧集通过类型融合策略,将谍战与商战、悬疑、刑侦、情感元素相结合,揭示深藏于日常生活表象之下的安全危机。一场看似正常的商业谈判或科研合作,有可能只是间谍渗透的伪装。这种处理拓展了故事的当代性与复杂性,让观众身临其境,又常有恍然大悟之感。

剧中,“主角侦察”与“反派破坏”两条叙事线索并行推进。敌方间谍以色诱、投毒、暗杀、策反、网络入侵等多种手段渗透,主角团队通过大数据追踪、生物检测等高科技手段有力回击。你来我往、攻防交替的节奏让叙事始终紧绷,观众在敌我双方的命运之间不断切换视角,不仅关注“谁是间谍”,还会陷入对“阴谋如何发展”的持续疑问,体验如过

山车般的情绪波动。

人物关系的创新,毫无疑问是这部剧最具冲击力的突破,也是持续营造紧张感的动力源。男女主角之间错综复杂的心理拉锯,扣人心弦。男主角杨光作为国安干警,冷静、坚韧、睿智,但限于身份属性,角色多面性不好充分展现。为此,创作者巧妙赋予女主角赵亚苒一个扑朔迷离的身份,并通过层层反转,不断激发观众的好奇心。

男女主角以假意试探作为交锋开端,各怀目的,攻守转换。他们的关系也成为双方情报行动中的关键环节。随着两人情感线的推进,这一疑团激起观众复杂的情绪,期待与担忧并存。在情感与危机的多重压力下,杨光始终以坚定的职业信仰作为精神防线。这份微妙而克制的情感张力,成为“信仰力量”最生动的注脚。

《绝密较量》致敬国安英雄的信仰与守护,它的热播体现出创作者把握社会现实、捕捉审美趋势的智慧与能力,也显示了当代国安题材的创作潜力。相信未来将有更多此类作品,在叙事与人物塑造上大胆创新,巧妙平衡真实性与戏剧性,开辟谍战剧的新境界。

据《人民日报》

艺术公共教育 高度和温度要兼备

“一个博物馆就是一所大学校。”在文化繁荣发展的当下,美术馆、博物馆作为公共教育的重要阵地,不仅是历史文脉的守护者、艺术魅力的展现者,更是全民美育的践行者。提高美术馆、博物馆公共教育水平是满足人民群众日益增长的精神文化需求的时代选择。

美术馆和博物馆开展公共教育,既要有高度,又要有温度。所谓“高度”,体现在公共教育的专业性、学术性和引领性上。美术馆、博物馆拥有丰富的馆藏资源和专业的研究团队,这是提升公共教育水平的坚实基础。一方面,要深入挖掘馆藏文物、艺术作品的文化内涵和时代价值,推出具有深度和广度的公教内容。如美术馆结合艺术流派、创作技法,开展专业的艺术赏析课程,提升公众的审美能力和艺术素养。博物馆则围绕重大历史事件、文化遗产,策划系列主题展览和学术讲座,让观众在欣赏文物的同时,深入了解背后的历史脉络和文化意义;另一方面,要紧跟时代发展趋势,运用新技术、新理念,创新公教形式。通过数字化、智能化手段,打造沉浸式、互动式的文化体验,让静态的艺术“动”起来,让古老的文物“活”起来,增强公共教育的吸引力和感染力。

而“温度”,则体现在公共教育的亲民性、普惠性和人性化上,重点在于让观众能感受到文化艺术的滋润和温暖。这就要求美术馆、博物馆始终把群众需求放在首位,关注不同群体的文化诉求。对于青少年群体,设计趣味性、参与性强的研学活动,让他们在寓教于乐中感受文化魅力;对于老年群体,提供舒适便捷的参观环境和通俗易懂的讲解;对于残障人士等特殊群体,推出无障碍参观、手语讲解、触摸体验等专属活动。同时,要加强与社区、学校、企业等社会力量的合作,推动文化资源下沉,让美术馆、博物馆的公共教育走出场馆,走进基层,惠及更多群众。

“高度”与“温度”是相辅相成、有机统一的整体。只有具备专业“高度”的公共教育,才能真正满足人民群众对高品质文化生活的期待;只有充满人文“温度”的公共教育,才能真正走进人民群众的内心,激发他们对文化的热爱和向往。例如,一些博物馆推出的“文物医生”体验活动,既通过专业的文物修复知识讲解展现了教育的“高度”,又通过让观众亲手体验修复工作,增强了教育的“温度”;美术馆开展的“艺术疗愈”公益项目,将专业的艺术知识与人文关怀相结合,帮助特殊群体通过艺术表达情感、舒缓压力,实现了“高度”与“温度”的完美融合。

让美术馆、博物馆公共教育既有“高度”又有“温度”,是一项需要持续推进的系统工程。这既需要场馆不断提升自身的专业能力和教育水平,也需要全社会的共同参与和支持。唯有如此,才能让场馆真正成为人民群众的精神家园,让文化的力量滋养人们的心灵,为建设社会主义文化强国作出更大贡献。

据《中国文化报》

