

海派木偶戏的数字化传承与保护

陈子怡 吴玥文 刘莹^(通讯作者)

上海工程技术大学 上海 201620

摘要:木偶戏历来被诸多史学家视为“百戏之祖”。而海派木偶戏得益于上海这座大都市的文化的滋养下,成为了当今中国木偶中最为重要的支派。以海派木偶戏这一非物质文化遗产入手,结合当前已有的数字化木偶戏案例以及海派木偶戏发展状况总结出当前海派木偶戏在数字化创新保护与传承方面存在的问题,明确海派木偶戏的数字化保护和传承的方向,结合数字媒体相关知识使其于海派木偶戏相结合,提出海派木偶戏创新化保护与传承对策,使海派木偶戏这一国家非物质文化遗产健康发展。

关键词:海派木偶戏、非物质文化遗产、数字媒体

一、引言

木偶戏历来被诸多史学家视为“百戏之祖”。而海派木偶戏得益于上海这座大都市的文化的滋养下,成为了当今中国木偶中最为重要的支派。海派木偶戏的特色是将西方故事和中方木偶样式进行结合,彻底改变了木偶戏仅沿用传统戏剧目的表演方式。海派木偶戏的表演形式非常适用于儿童教育,它以自己新颖的表演方式,培养了孩子们对戏剧的热爱、美术的兴趣和对表演艺术的向往。2011年,海派木偶戏被列入国家级非物质文化遗产名录。¹近年来,海派木偶戏参与国际交流更为频繁,方式更为多样。为更好地实现“走出去,请进来”,海派木偶戏从业者不断开拓国际交流市场,每年都要参与各种A类国际木偶大赛,并频频赢得大奖。

由于时代的发展,现代科技的新娱乐产品迅速进入到生活中,特别是数字时代的来临,人们的生活娱乐方式发生了重大改变。剧场类的传统演出尤其受到冲击。因此海派木偶戏在严峻的商业市场运作中举步维艰,在传承中也遇到了诸多阻碍。所以必须正视海派木偶戏保护与传承的紧迫性和严峻性,利用数字化的手段使得海派木偶戏这种民间传统文化焕发出新的生命。

二、海派木偶戏的数字化传承与保护的概念

2.1 数字化的概念

数字化即对数字技术逻辑及其影响的概括,它是基于大数据发展下的一种数字化业态,数字化将虚拟大数据信息经过处理转为可视化数据信息,通过信息模型建立适应数字化技术的应用。数字化已然成为传统技术变革与现代产业创新的重要引擎,数据化技术是大数据时代、网络时代和信息时代的产物,具有很强的网络气息、信息气息及数据气息,它与数据信息时代是相互依存的关系,数据信息时代的发展带动了数据化技术的发展与创新,呈现出数字多样化常态。²

2.2 海派木偶戏与数字化

海派木偶戏数字化保护,主要是把数字化创新技术与海派木偶戏进行有机结合,从而构建海派木偶戏数字化创新保护与传承机制。海派木偶戏经过数字媒体进行创新综合处理,形成数字化手段展示、传播等,达到创新化保护与传承的目的。数字化技术只是一种技术支持,根本目的是使海派木偶戏得到更好的保护传承,通过开放式资源共享形成生态的海派木偶戏数字保护与传承的业态,以新视角、新体验对海派木偶戏进行欣赏学习。

三、海派木偶戏数字化传承构想

在这个数字化快速发展的时代,许多儿童及年轻人不愿意亲自到木偶剧团观看演出。怎样利用数字媒体去保护以及传承,本人对于海派木偶戏现状进行了分析,对数字化保护与传承做出了以下四点建议。

1. 多元形式的数字化传播

随着数字化时代的不断推进,数字媒介平台的多元化已不断深入到人们的生活中。通过对于海派木偶戏的经典剧目,进行整理,将它进行分类保存或者进行筛选剪辑,在各类数字平台上宣传播放,从精神文化方面去引领和渲染受众,使得更多年轻人通过数字媒介平台了解到海派木偶戏的存在。

2. 动漫化教育、展览及延伸发展衍生品

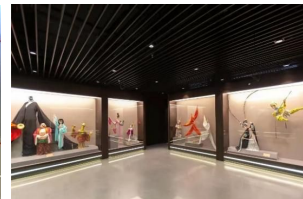
海派木偶戏的主要受众群体是儿童。³海派木偶戏要实现更好地传承和保护,借助先进技术手段,尝试对相关经典剧本、人物及情景的动漫化进行改编。通过对海派木偶戏的元素、符号、剧本等相关因素进行重新创造与制作,也可对于所改编的剧目进行文创产品的设计。

3. 建立木偶戏数字化博物馆

海派木偶戏现在的发展状况来看是完全可以做到这一点的,在现在上海的南京西路的仙乐斯广场五楼有一个关于海派木偶戏的展厅里面囊括了海派木偶戏以及木偶戏的发展历史是一个非常成熟的博物馆。(如图一、二)线上可以通过虚拟技术对来建立一个数字化博物馆。

图一

图二

4. 加强与院校交流,培养海派木偶戏数字化传承人才

加强与中小学校合作,可以培养出对于海派木偶戏有真正兴趣的人才。在大学内设置相关专业。尤其是加强与本科院校开设数字化、艺术设计等专业,进行长期深度合作,使更多人了解海派木偶戏的存在。现在的海派木偶戏在上海也是得到了相关部门的大力支持,在上海戏剧学院专门设立了戏曲表演-木偶表演与造型本科专业,专门为了向全国各地输送高级专门人才。

图三

四、海派木偶戏数字化传承实例模型——设计海派木偶戏的app

1. 设计海派木偶戏 app 的构想

在搜寻海派木偶戏的过程中发现关于海派木偶戏的资料既零散又非常少,只有几个娱乐频道对于海派木偶戏做了采访,而网上仅有的关于海派木偶戏的只有短短十几分钟的纪录片。在搜查关于海派木偶戏相关公众号的同时,发现只有一两个关于上海木偶剧团的微信公众号,也就是表演海派木偶戏的剧团里面也并未有关于海派木偶戏的详细介绍。

2. 设计 app 的五大板块

2.1 海派木偶戏详细介绍板块

对于海派木偶戏的介绍网上资料并不是很多,但所幸有一本非物质文化遗产系列里面的《海派木偶戏》书为此提供资料。介绍板块可以从海派木偶戏是什么、它的发展历史、它与皮影戏的关系、它的经典剧目等这几个板块出发对它进行一个描述。描述的画面利用可视化的方式,用尽量精简的语言和有趣的画面去吸引观众,在能力范围之内具有一定的交互手段。

2.2 海派木偶戏经典剧目视频

在前文中有提到关于海派木偶戏相关视频资料的零散以及缺少,在这一板块中,不仅是要对现有资料的收集更要做的是对于经典剧目重现,利用专业化影视拍摄,将它进行分类保存,放进 app 这一板块之中。

2.3 海派木偶戏(上海木偶剧团)VR 实景

而因为知名度并不是很高所以观看人数并不是很多。VR 实景拍摄技术则让更多想要了解他们的人在网上就能看到展厅里面的样子以及木偶的形态。可以用鼠标随意拖动观看或通过佩戴虚拟现实设备(如 VR 眼镜等)环视体验,具有强烈的现实交互感。

2.4 海派木偶戏数字化创新造型设计

海派木偶戏最重要的特色就是中西文化结合。以中国历史/著名人物/经典角色和外国经典故事为载体,同时借鉴了至今为止中外木

偶造型并衍生出新型的木偶样式,推动中国传统木偶戏文化与当今时代背景相融合,为经典且热门的角色设计新颖时尚的玩偶造型。让大型 IP 角色的热度带动海派木偶戏知名度的打开亦或者是经典故事作品改编给观众带来一种新的体验。

2.5 海派木偶戏偶头制作过程交互游戏

在海派木偶戏中木偶制作和木偶表演一样是一个非常重要的环节。而木偶的头更是整个木偶最为精细的一个部分。在这个交互小游戏中将偶头先分为几个部分并将它进行一定顺序的排列。在这个游戏开始后如若顺序错误则要重新来过,直到顺序完全对为止。这在让观众玩这款游戏的同时,也能够学习到制作偶头的过程。既有趣又有着一定知识性的传播。

五、结论

海派木偶戏作为上海市国家级非物质文化遗产,在数字化传承与保护的道路上虽然会充满着艰辛但机遇还是非常多的。海派木偶戏在政府的支持下,已经有相关展厅,珍贵影像资料也受到了保护,但在宣传上做的明显还是不够的。数字化传承这一方面的难度大大高于数字化保护。数字化传承要在数字化保护的基础上,与时代结合开发数字时代的木偶戏与新型的木偶产品并扩大其周边产品,以线上活动带动线下演出,要将它一代一代的发展传承下去。

参考文献:

- [1]周洁文,周春,张亚洲,王源.非物质文化遗产数字化创新保护与传承——以高州木偶戏为例[J].科技与创新,2020(16):83-84.
- [2]葛芳.数媒视域下民俗类非遗数字化传播研究——以黄梅木偶戏为例[J].通化师范学院学报,2019,40(05):8-13.
- [3]王晶.新世纪上海市木偶戏现状与发展前景调查研究[D].上海师范大学,2019.
- [4]史庆通,李吉英.VR 实景沉浸式校园漫游系统的设计与实现[J].测绘与空间地理信息,2019,42(10):93-95+99+103.
- [5]上海市文化广播影视管理局,上海人民出版社.上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书《海派木偶戏》