

数字技术对宝坻皮影戏的创新传承研究

崔博¹, 田思源²

(1.天津理工大学, 天津 300384; 2.天津师范大学津沽学院, 天津 300387)

摘要: **目的** 由于大量的视觉娱乐文化进入人们的生活, 像皮影戏这种受到演出观看条件制约的传统戏剧, 受到了前所未有的冲击。宝坻皮影戏作为天津地区最后的皮影戏种类, 发展和传承就显得尤为重要。而数字技术作为非物质文化遗产地传承和传播的载体, 应具有保护和延续的作用, 为宝坻皮影戏的创新传承提供可能性。 **方法** 以成功推广和传播皮影戏的案例为参考, 分析不同时代非遗资料保存的方式, 结合当下科技带来的新的影像采集方式, 重新思考对宝坻皮影戏的保护形式, 探讨宝坻皮影戏的留存传承的可能性。 **结论** 宝坻皮影戏作为天津地区非物质文化遗产中重要的一个项目, 它所面临的传承断代和无以为继的现状, 更应得到天津地区非遗保护者的重视。把数字技术应用在宝坻皮影戏中, 尝试探索宝坻皮影戏的技术性艺术保护与传承, 对其进行实验性的数字化创新, 从而证明数字技术在非物质文化遗产中所起到的切实有效的作用。

关键词: 皮影艺术; 数字技术; 传承; 传播

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)24-0321-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.24.052

The Creative Inheritance of Digital Technology to Baodi Shadow Play

CUI Bo¹, TIAN Si-yuan²

(1.Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China;

2.Tianjin Normal University Jingu College, Tianjin 300387, China)

ABSTRACT: Because a large number of visual entertainment cultures have entered people's lives, traditional dramas such as shadow play, which are restricted by the viewing conditions of performances, have been hit by unprecedented impact. As the last type of shadow play in Tianjin, it is particularly important to develop and inherit Baodi Shadow Play. As the carrier of the inheritance and dissemination of intangible cultural heritage, digital technology should have the function of protection and continuation, which provides the possibility for the innovation inheritance of Baodi Shadow Play. Based on the successful promotion and dissemination of the shadow play case, the ways of preservation of non-legacy data in different eras were analyzed, and the new image collection methods brought by the current technology was combined, so that we could rethink the protection form of Baodi Shadow Play and explore the possibility of preserving and inheriting Baodi Shadow Play. Baodi Shadow Play is an important project in the intangible cultural heritage of Tianjin. More attention should be paid to the status quo of its inheritance discontinuity and unsustainability by the non-legacy protectors in Tianjin. The digital technology is applied in Baodi Shadow Play, and attempts are made to explore the technical art protection and inheritance of Baodi Shadow Play. Its experimental digital innovation is conducted to prove that digital technology plays an effective role in the intangible cultural heritage.

KEY WORDS: shadow play art; digital technology; inheritance; communication

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 要实现这一要求, 离不开对中华优秀传统文化的

了解、自信和热爱, 而承载着民族文化记忆的非遗就是其中不可忽视的部分。数字技术作为新时代影像史

收稿日期: 2019-09-28

作者简介: 崔博 (1981—), 男, 辽宁人, 天津理工大学讲师, 主要研究方向为银盐与当代影像创作。

通信作者: 田思源 (1982—), 女, 黑龙江人, 天津师范大学津沽学院讲师, 主要研究方向为纪实与观念摄影。

料记录的新技术新手段,以不可替代的作用参与到非遗的保护中来。宝坻皮影戏面临失传的现状,使得数字技术在对宝坻皮影的史料保存中显得尤为重要。

1 宝坻皮影戏在天津传统文化中的地位和影响

1.1 天津非物质文化遗产概况

天津,一座拥有六百多年历史的文化重镇,作为中国北方文化的发祥地之一,自古以来,传统文化和民间艺术多不胜数。有最为人称道的“泥人张”、“风筝魏”和“杨柳青年画”,也有传统曲艺,如挂甲寺法鼓、李派快板、宝坻评剧和天津相声等。其中,卫派河北梆子、骆派京韵大鼓和宝坻皮影戏都属于外来民间艺术。经过天津民间的兼容并蓄,融合发展,形成了属于天津独有的文化曲艺形式,并已被列入天津市市级非物质文化遗产名录^[1]。每年的6月10日,是自然和文化遗产日。天津在这一天举办的市民文化艺术节,将天津的非遗文化向普通市民推广,让更多民间艺术为众人所知,这也是天津市在非遗保护方面进行的效果显著的探索和实践。

1.2 天津宝坻皮影的史料保存

皮影艺术源远流长,传说最早起源于西汉,是为汉武帝思念李夫人所创。朝代更迭,几经战乱,流传至各地,与当地民俗文化融合,形成了具有地方特色的皮影戏^[2]。天津宝坻地区的皮影源于河北省唐山市的滦州皮影,滦州的皮影艺人唱词通俗易懂,曲调朗朗上口。时年,宝坻地区盐业发达,南来北往的客商促进了这一地区的繁华,也带来了滦州皮影,见图1。滦州皮影在宝坻结合当地的文化,沿袭京剧中的服饰和脸谱,融合宝坻和冀东地区的唱腔与曲调,形成了宝坻皮影。真正是天津民间艺术的瑰宝^[3]。

图1 清朝街头皮影戏

Fig.1 Street shadow play in the Qing Dynasty

然而与滦州皮影不同,宝坻皮影没有形成如滦州

皮影博物馆这类较为系统的收藏管理体系,见图2。宝坻文化馆和天津市群众艺术馆等地,并没有对宝坻地区的皮影有较为完整的资料录入和管理系统。这主要是因为,宝坻地区的皮影戏团来自民间,珍贵的“影戏箱子”和“戏本”也都保存在这些民间收藏人的手里。经过时间的推移,多种文化形式层出不穷,皮影这种传统艺术遭到前所未有的冲击,皮影传人越来越难找寻。现有的传承人,或因保管不善,或因迁徙,已有大部分珍贵的史料丢失^[4]。因为皮影这种文化形式又是视觉和动态的艺术,还需要用图片或视频的形式还原表演过程和视觉美感,所以,用数字技术保存宝坻皮影的方式是迫在眉睫的。

图2 滦州皮影博物馆

Fig.2 Luanzhou Shadow Play Museum

2 非物质文化遗产影像史料的保存形式

按照史料的表现形式来区分,可以将历史史料分为口传和口述史料、文物史料与文献史料三大类。其中,文献史料记录在研究历史的过程中,与实物史料结合,对文献的研究更加具有优势^[5]。

2.1 非物质文化遗产的记录形式

非物质文化遗产的形式多样,表现形式丰富,因此,非物质文化遗产文献史料由于记录者的阶级地位、主观情感、地理范围和年代上的局限性,使得文字上的记录有错漏现象。而实物资料则往往因其保管

者的保存方式、人为损害、自然灾害等不可抗力因素,有所遗失,因此在当下,影像成为一个新的保存史料的方式,以无可替代的姿态加入到史料记录的方式中。它甚至成为历史史料中的一门独立学科,被越来越多的专家学者认可^[6]。

2.2 传统影像对非物质文化遗产的记录

改革开放后,受到西方纪实摄影的影响,我国涌现出一大批以纪实为题材的摄影人,他们有的是一线媒体摄影记者,有的是艺术馆工作者,都以自己理解的方式开始进行田野考察和影像纪实活动。其中,以黎朗为代表的摄影人,花费大量时间和精力,探寻少数民族地区人民的生存状况,挖掘他们不为人知的情感故事,更用一幅幅生动、真实的画面,向大众展示了少数民族那些令人惊叹的民族文化和传统艺术。从此,掀起了一股“边陲热”和“少数民族热”。

对于大众来说,这是一次充满猎奇和新鲜的视觉探险,真实而有趣地描绘着他们从没去过的地方,从没见过的人。这跟欧洲早期湿版摄影家们,带着笨重的器材前往神秘的埃及和东方古国有着相同的目的。然而对于历史来说,这些摄影作品,不仅仅是娱乐大众眼球的饭后谈资,更是真实再现了少数民族生活细节的影像史料。就像1934年至1942年间的中国纪实摄影大师庄学本,对甘肃、四川、云南和青海地区的少数民族进行了近十年的影像考察一样,为我国史料记载留下了那个年代少数民族的生活风貌,在影像史料史中,留下了珍贵的史实资料。庄学本更是被誉为“中国影像人类学的先驱者”。他的摄影作品现今保存在中国社会科学院民族学与人类学研究所,以及他曾工作过的民族画报社和四川省民族研究所等地。庄学本的拍摄极尽所能地向人们展示了西南地区少数民族的文化和艺术,拍摄对象从平民到统治阶级和贵族,拍摄内容从日常的作息到婚丧嫁娶,拍摄的范围从农田耕事到统治制度建立。直接、朴素的记录方式,极少的个人视角,为人们做了一个影像史料记录的典范。

2.3 新时代影像史料的保存形式

中国的影像史料记载始于庄学本,兴盛于改革开放后,成熟于新千年,却至今没有停下脚步,庄学本的摄影纪实考察见图3。

摄影的器材和图片的介质在这八十多年间发生了翻天覆地的变化。传统拍摄所使用的是机械胶片相机,材料是银盐胶片,冲洗显影所使用的是药水。过程中要严格按照规定完成,如果药液配比错误,或时间和温度有所差异,很容易造成珍贵的图片损失的状况发生。

随着数码相机的面世,影像数字化史料几乎代替了传统影像,完成了历史性的转变^[7]。数码的优势在非遗记录方面带给人们的便捷是显而易见的。各个国家和地区纷纷开展非遗数字化保护的行动。2001年,联

图3 庄学本的摄影纪实考察
Fig.3 Zhuang Xue-ben's photography documentary investigation

合国教科文组织公布了《保护非物质文化遗产公约》。法国的“加利卡”数字化项目,美国的“美国记忆”项目,都在不遗余力地进行非物质文化遗产的记录和保护。

2005年,国务院办公厅在发布的《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中,明确提出了“要运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库。”自此,各地纷纷建立国家级非物质文化遗产研究中心、省级非物质文化遗产保护中心、地市级非物质文化遗产和县级非物质文化遗产保护中心,系统、积极地研究保护非物质文化遗产的方式和方法,并研究探讨了数字化影像对非物质文化遗产保护的可行性和可操作性,给出了较为详尽的应对方案^[8]。

3 数字技术在非物质文化遗产资料收集中的应用及传播

3.1 采集手段

非遗资料大致分为口述史料、实物史料和文献史料三类。其中,口述史料一般由传承人和采访人(非传承人)口述获得。为了对口述史料进行保存,可以通过音频和视频影像记录的方式,对传承人和采访人的口述史料进行记录;实物史料种类多样,有服饰、道具、手工艺品、乐器和工具等,可以用图片和视频影像以视觉留存的方式进行记录,也可以对体积庞大或细节较为复杂的实物,进行立体扫描,得到准确的尺寸数据;文献史料类的数量最为庞杂,记录者应系统整理,分门别类地保存和甄别其中具有历史价值的文献。一部分通过扫描仪进行图文的数字扫描来进行保存,另一部分以图片拍摄的方式来进行记录,见图4—5。

其中,最能够真实再现非遗文化艺术特点的是实景再现。传承人进行表演或演示非遗文化,由拍摄者控制光线,确保拍摄的顺利进行。在演出进行过程中,

图 4 数字扫描仪
Fig.4 Digital scanner

图 5 数码相机
Fig.5 Digital camera

某个重要的手工艺展示或艺术表现，也可以用特写镜头重复拍摄。在拍摄过程中得到的影像史料，就能够真实再现非遗的风采。

3.2 数字处理和存储方式

经过数字采集的非遗资料，在进行存储前大多需要数字化的后期处理。例如原版在受到客观条件的作用下产生的破损，可以经过数字后期的处理再现真实面貌，见图 6—7。影像采集的过程中由于受拍摄条件的限制，使得影像资料曝光不足、光线不均等问题，也可以通过数字后期处理的方式加以改善，调整后的史料就可以进入数据库或磁盘阵列等大型存储空间进行存储。这样大量的资料，所耗费的实际空间，不过是一台电脑的体积，相比传统方式的实物史料和文献史料，更加节省空间。而且，数字化的史料可复制性强，查找起来更加便捷。

图 6 影像资料
Fig.6 Image data

图 7 数码后期处理后的影像资料
Fig.7 Digital post-processing image data

3.3 输出和展示

影像技术发展迅速，纪实影像既能真实客观地对非遗项目进行记录，也可以打造一个非真实的非遗。现代的数字计算机和图像处理系统，尽可能细致地复原真实非遗史料。图片的质量可以超过几千万像素，得到细节丰富的画面，在输出时也可以获得更大尺寸的影像，让人们非遗项目有身临其境之感，易于理解和接受，是扩大非遗的研究、交流和宣传的必然选择，见图 8—9。多种媒体软件的协作，更能够实现非遗的超现实化构思。在展示非遗项目时，采用虚拟现实的技术和全息影像，能达到其他表现手段难以比拟的理想效果。文字、图像和立体影像的结合，使非遗在宣传和展示过程中构造真实立体的、融入性和参与感强烈的体验，实现非凡的展示效果。

图 8 数码工作站
Fig.8 Digital workstation

图 9 数码输出打印机
Fig.9 Digital output printer

3.4 传播方式

在现代数字化产业的今天,非遗的保护和传播离不开数字技术的帮助,借助电视、电影、美术馆、博物馆向大众展示非遗的魅力。网络手机、平板电脑能够更快地通过社交平台向人们展示每时每刻,在地球上的任何地方发生了什么事件。网络传播门槛低、传播快的特点,也为非遗大开方便之门。可以通过数字形式将非遗资料进行整理和编辑,在媒体平台上展示,吸引人们的关注;人们也可以通过这些网络新闻、公众媒体、自媒体等形式了解传统文化。

4 数字技术在宝坻皮影戏资料留存中的必要性

宝坻皮影戏的传承形式是活态传承,随着经济发展的不断变化,文化的多元化为宝坻皮影带来了巨大的冲击,皮影的传承人平均年龄 58 岁以上,城市化使得年轻人不愿意继承传统文化,皮影面临着失传的窘境,因此宝坻皮影的史料留存极为重要。

宝坻地区现存皮影戏的史料较少,对宝坻皮影的研究和保护造成了一定的困难。皮影戏需要人与人互动,老艺人们的存在是这门艺术依然存在的最大原因,老影戏人找不到传承人,这一幕幕精彩的皮影逐渐走向消亡。而通过数字影像等技术,就可以把宝坻皮影现场的配乐、声调、吟唱、表演手法等等,存续下来,这在抢救非遗的活动中,是极为重要的^[9]。对宝坻皮影的保护,可以通过数字化技术来进行。重视数字化技术的实施手段,为皮影戏建立较为完善的资料系统,数字化宣传的方式也要同时进行。

1) 对已经确定的皮影戏传人及其他资料,进行活态数字化记录,如静态图片、动态影像和音频等。对实物资料,如戏本、皮影、文献和影像等,进行分类后以数字化记录。这为宝坻皮影戏的现状提供了生存和发展的资料,也为传承人提供了参考。

2) 以数字化的手段来记录,对现存的宝坻皮影形式进行分析和研究,包括起源、发展过程、生态环境的影响、历史环境的影响以及与河北地区和其他地区的皮影戏进行比对研究。

3) 建立数字化的宝坻皮影戏展览馆。可同时建立实体展览馆和虚拟展览馆。以数字化的展示或展演为手段,进行皮影戏及其传承人的宣传,同时向观看者展示。展示内容从时间和空间两方面着手,实现跨越式全方位的体验。这样可以突破简单的表演方式,通过高清扫描或影像采集,放大皮影的细节,向观众展示皮影艺术的平面美。用 3D 或全息影像的方式,把皮影表演以立体、动态的方式进行展示。还可以通过虚拟方式,与观众进行互动,增强参与感和现场感,强化感官体验^[10]。

4) 为皮影艺人提供数字化教育。宝坻皮影的传

承是当下较为紧迫的问题。如果将传承人的口授、身传,转化为数字化形式,辅以声音,图片和文字,并且改进以往传统的授课方式,对较为精细的动作或曲调,进行动作捕捉和数字化分析,清晰明了地展示皮影演绎的精妙之处,从而增强学习效率和效果,这为更多对宝坻皮影感兴趣的青年人提供了学习的机会,也对推广和传承宝坻皮影艺术提供了温床。

从国际到我国的各个地区,非物质文化遗产的保护已蔚然成风,作为天津非遗项目中重要的一项,宝坻皮影戏应该留下更多珍贵的史实资料,用数字技术保存下的记录,要在时间维度上超越历史的滚滚洪流,成为让后人深感自豪的文化。

5 结语

天津宝坻皮影戏是从汉代逐步发展至今的文化艺术形式,通过一代代人的交流融合所形成的独特艺术门类,象征着劳动人民的智慧和历久不衰的艺术品德。数字技术用先进的技术手段再现和保护了这门艺术形式的延续,是重温历史的积极行为,也是再现传统文化的有益尝试。通过数字技术的再现,大众会以沉浸式的方式去感受非物质文化遗产的魅力,构建成熟的数字化展示平台,最终使宝坻皮影得以传承和发展。

参考文献:

- [1] 胡远慧. 新媒体语境下非物质文化遗产的数字化保护现状研究——以广东省音乐类非遗为例[J]. 北方音乐, 2019(6): 45.
HU Yuan-hui. Research on the Status of Digital Protection of Intangible Cultural Heritage in the Context of New Media: Taking the Music of Guangdong Province as an Example[J]. Northern Music, 2019(6): 45.
- [2] 闫宏伟. 传统皮影艺术产生及传播的价值——以西北地区为例[J]. 雕塑, 2012(1): 26-27.
YAN Hong-wei. The Value of the Production and Dissemination of Traditional Shadow Art: Taking the Northwest Region as an Example[J]. Sculpture, 2012(1): 26-27.
- [3] 刘玉莲. 唐山皮影的传承与发展研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2014.
LIU Yu-lian. Research on the Inheritance and Development of Tangshan Shadow Play[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2014.
- [4] 罗欣. 光影的重合——数字影像中传统皮影元素的表现形式研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2013.
LUO Xin. The Coincidence of Shadows: Study on the Expression Forms of Traditional Shadow Elements in Digital Images[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2013.

(下转第 357 页)

- LI Yan-zu. Social Transformation of Arts and Crafts[J]. Zhuangshi, 2014(5): 28.
- [4] 李毅. “新湘博”为何广受青睐[N]. 湖南日报, 2018-8-9(10).
- LI Yi. Why is "Xin Hunan Province Museum" Widely Favored[N]. Hunan Daily, 2018-8-9(10).
- [5] 胡以贵. 雷军: 创业没有时间表[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2014.
- HU Yi-gui. Lei Jun: No Timetable for Business[M]. Beijing: China Financial and Economic Publishing House, 2014.
- [6] 戴力农. 设计调研(第2版)[M]. 北京: 中国工信出版集团, 2016.
- DAI Li-long. Design Research (2nd Edition)[M]. Beijing: China Gongxin Publishing Group, 2016.
- [7] 魏华蕊. 中国画元素在用户界面创新设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(10): 2-4.
- WEI Hua-rui. Application Research of Chinese Painting Elements in User Interface Innovation Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(10): 2-4.
- [8] 辛向阳. 设计问题(交互与体验)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- XIN Xiang-yang. Design Issue(Interaction and Experience)[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2018.
- [9] 诺曼. 日常的设计(设计心理学 1)[M]. 北京: 中信出版社, 2015.
- NUO Man. Daily Design(Design Psychology 1)[M]. Beijing: China Citic Press, 2015.
- [10] 科尔伯恩. 交互式设计四策略[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2011.
- BERN. Four Strategies of Interactive Design[M]. Beijing: People Post Press, 2011.

(上接第325页)

- [5] 刘佳. 新媒体艺术: 非遗传播的新手段[N]. 中国文化报, 2017-04-16(2).
- LIU Jia. New Media Art: a New Means of Non-legacy Communication[N]. Chinese Culture News, 2017-04-16(2).
- [6] 何帅. 新媒体多元化形式下的非遗数字化保护探析[J]. 文化学刊, 2019(5): 106.
- HE Shuai. Analysis of the Digital Protection of Non-Legacy in the Form of New Media Diversity[J]. Cultural Journal, 2019(5): 106.
- [7] 秦叶. 非物质文化遗产的产业化问题研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2016.
- QIN Ye. Research on the Industrialization of Intangible Cultural Heritage[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2016.
- [8] 俞仲英. 非物质文化遗产的记录和保存——档案管理与非遗保护[J]. 浙江档案, 2019(12): 47.
- YU Zhong-ying. Recording and Preservation of Intangible Cultural Heritage: Archive Management and Non-legacy Protection[J]. Zhejiang Archives, 2019(12): 47.
- [9] 段运冬. 视觉文化的“创世纪”——新媒体艺术及其对影像文化的促动[J]. 美术研究, 2004(4): 60.
- DUAN Yun-dong. The "Genesis" of Visual Culture: New Media Art and Its Promotion to Image Culture[J]. Art Research, 2004(4): 60.
- [10] 崔博, 田思源. 宝坻皮影戏中的视觉传达艺术表现手段研究[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 49-50.
- CUI Bo, TIAN Si-yuan. Research on Visual Communication Art Performance in Baodi Shadow Play[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(6): 49-50.