

智媒时代非物质文化遗产的创新性发展路径研究——巴林左旗皮影戏跨媒介叙事的困境与突围

李紫如 赵竞学

北京外国语大学国际新闻与传播学院, 北京, 100089;

摘要: 巴林左旗皮影戏的表现媒介从溜口影到皮影短剧的过程与媒介发展过程一致, 但巴林左旗皮影戏的皮影短剧内容较少。本文通过对巴林左旗皮影戏现有传播路径系统梳理指出巴林左旗皮影戏在智媒时代进行叙事与传播方式的创新和转型过程中所存在的问题, 结合优秀案例提出相应策略促进文化创造性转化、创新性发展, 并为其他非物质文化遗产的跨媒介叙事与传播研究提供有益的参考与借鉴。

关键字: 巴林左旗皮影戏; 跨媒介; 传播

DOI: 10.69979/3029-2735.26.05.069

当今时代, 不同媒介共同传播叙事, 构成立体传播矩阵。于戏曲类非遗而言, 欲用不同的媒介进行叙事就会涉及媒介改编。但发展至今, 巴林左旗皮影戏的皮影短剧内容较少, 在网页、短视频平台中进行搜索, 检索到完整呈现巴林左旗皮影剧目的内容几乎为零, 进而对皮影协会和戏班组成人员进行调查研究, 发现巴林左旗皮影戏在媒介转型过程中仍然存在诸多问题, 因此在文章结尾针对现实情况总结提炼出转型问题与策略, 以期为巴林左旗皮影戏在智媒时代的转型和发展提供方向与方法, 让这门具有地方特色和民族特色的传统艺术形式在电子时代“活”起来, 并以此作为小切口推动其他皮影类非遗转型发展, 进而为中华传统文化的发展助力。

1 人才断层, 挖掘内容培养人才

非遗的媒介改编包括三次的符号解读, 即传承者对“源文本”的解码和编码、当代编剧和导演对内容的解读与再创、受众对视听符号的解读与再述。为了保证每一重解码的正确性, 要求既要忠于原著又要进行创新, 这就需要“守正创新”, 对于皮影戏而言, 无论是何种媒介进行叙事, 文本都是十分关键的部分, 文本源于传承人的交流、演出、汇总与创作。因此, 应该有深谙皮影戏艺术规律的人士为主, 至少应该有相关人士的参与。^[1]但据《巴林左旗皮影志》记载, 上世纪五六十年代有200多艺人, 现在能唱且唱得好的连1盘皮影箱子的人都不够。^[2]现今活跃在巴林左旗皮影戏创作和演出前线的皮影艺人多为20世纪生人, 没有2000以后生人, 已经形成了人才断层。在互联网快速发展的21世纪, 皮影艺人大多数年龄已高, 巴林左旗皮影戏的跨媒介叙事在创作者角度具有一定的困难。从传承者、媒体技术掌

握者和受众三个角度提出以下策略:

首先, 传承者将文本进行跨时代的解码与编码, 应充分调动巴林左旗当地人民的积极性。目前, IP影视改编的动力很大程度上依赖于“原著粉”的情感黏合。因此, “忠于原著”是防止粉丝流失, 并增加粉丝数量的最安全的保障。^[3]但皮影戏存在取材广泛和内容冗长的情况, 因此为了满足受众短时间内接受大量信息的需求, 需要对其中内容进行提炼和删减。此过程需要非遗传承人帮助专业技术人士理解这些内容, 从而留下真实且有内涵的内容。

其次, 在当代编剧对文本的解码以及对剧本的编码方面, 应鼓励掌握新媒体技术的编剧和导演等专业技术人士融入传统戏班传承者队伍中。当代编剧的创新思路要集中在如何将转换好的文本与技术结合, 通过视听符号呈现给受众。《只此青绿》用舞剧呈现出《千里江山图》的真人动画版, 内容丰富的皮影戏亦可与当代价值观结合起来缩减篇幅制作成动画片的形式。

最后, 在受众对于视听符号的解码与编码方面, 在准确传递新颖内容和知识的同时调动受众积极性, 激励其对内容进行二度创作, 加入传播者的队伍中。在“所有人向所有人传播”的时代, 观众也可以成为传播者, 他们可以对内容进行反馈, 进而在思考与创新的基础上提出更加合理的建议与想法。

综上, 传播者、掌握新媒体技术的专业人士及受众均在巴林左旗皮影戏跨媒介叙事中发挥重要作用, 若三者充分发挥各自优势, 在进一步挖掘整理当地优秀皮影剧目保护原生态土壤的基础上创作新颖内容, 便可激发巴林左旗皮影戏活力。

2 渠道受限，打造数字档案记忆

从口头到文本，从文本到影像，这些环节都是媒介改编，但也要打造立体传播矩阵。本部分将从空间的角度切入，进而探讨实体空间和虚拟空间中巴林左旗皮影戏的传播渠道。

所谓“空间”，巴林左旗皮影戏的空间可分为实体空间和虚拟空间。其中“文化空间”^[4]被单独提出，任何一种“非遗”，无不在特定的“文化空间”中生成、延续与发展；任何一个非遗“项目”都不能离开特定的“文化空间”而独立长期存续。^[5]过去的皮影戏，搭建台子和影幕、皮影艺人、音乐等就位便可以开始，现在除了村落中可以搭建台子外，2019年，巴林左旗皮影研究协会的艺人们在内蒙古赤峰市巴林左旗的一家老年护理中心表演了皮影戏《大辽双星》。李国华携弟子跨越2500公里参加，展示了巴林左旗皮影戏独特民族特色及艺术魅力的同时与河南省的罗山皮影戏与光山皮影戏进行对话交流，合作演绎皮影戏《欢乐春节》。巴林左旗皮影研究协会的成员们一直在寻找突破点和新的方式，虽然初步实现了从文本到影像的简单叙事转换，但这些都是新的空间探索，皮影戏的跨媒介叙事道路还有更多可能。

实体空间的延伸是一方面，还有一个更为广阔的空间——“地球村”。互联网的出现使得信息交流速度更快、内容不断扩展、途径和形式越来越丰富，在这个展演空间中为皮影戏带来更多发展的可能。互联网就是具体的演出空间。媒介改变了，那么作为基础和根本的文本也需要进行改变。而新媒体最大的特点便是数字化和互动性，二者有机结合为受众打造沉浸式的体验。巴林左旗皮影戏自身具备多重感官的刺激，可考虑创建多个“空间”进行叙事。但巴林左旗皮影戏并未在社交媒体平台建立专属账号，且巴林左旗皮影戏影卷流失或毁坏严重，虽在巴林左旗皮影协会成立后情况有所好转，但影卷大多为手工抄送，影卷保存问题仍然存在。目前，在短视频平台和浏览器中进行检索，皮影戏剧目内容少之又少。远距离的爱好者若想深入了解巴林左旗皮影戏最佳的方式便是到当地观看，这种不便对提高皮影戏影响力也产生了较大的负面影响。

未来创新路径方面，一方面可以在用户量较大的社交媒体平台建立线上官方账号讲述皮影戏台前幕后的故事，并将日常的演出录制成视频发布到官方平台，皮影艺人们也可开通个人账号，个人IP与皮影戏品牌IP互动。同时，应将线上线下相结合，进行线下演出、建立线下文化场馆等。另一方面，可借鉴其他优秀案例。

公众号广东普法则是以深圳皮影戏讲述《民法典保护你我他》的相关内容，将原本正式宏观的法律条例进行解码，再编码转换成可以表现为皮影戏的文本，用通俗的语言和生动有趣的影人造型，配以普通话或者当地方言的解说，使受众带着期待了解法律知识，而在这文本延伸的过程中也将皮影寓于现代生活，让皮影戏走进现代人民生活。未来，仍然可以以此思路为基础，在电视剧以及电影所营造的场域中加入皮影戏的部分。

除了强调艺术形态上的混合，也要强调技术形态上的混合。一方面，对于地方性强的、不易理解的内容便可以用技术手段进行解释。比如《大辽双星》中韩德让再次表白内心：“你我双肩担社稷，情感怎能轮存心，决不可一念之差千古恨，欺君误国害万民。”在这段记载中，如果阅读文字，可以看到“决”其实表示“绝对”，今天我们一般写作“绝”。仅通过现场的听和看，这个误会或者疑问会一直存在。如今，通过数字媒体可对此类内容进行标注，通过公众号的文字、视频中用气泡等特效将此误会解开，从而消除文化误解；另一方面，可以考虑将皮影戏与游戏结合。大型手游《王者荣耀》等均以历史故事为背景，通过联想和想象，在现实的基础上创造不同英雄角色以及技能。由此，巴林左旗皮影戏也可以与游戏结合，创造出不同的场景以及任务，以画面及唱腔同步刺激受众的视觉、听觉，为受众营造在场性，在新的空间中沉浸式体验皮影艺术。

综上，在渠道方面，建议巴林左旗皮影协会采取“撒播”的方式，增大巴林左旗皮影戏的曝光度，线上与线下结合，亦可录制以此为主题的综艺，打开“空间”，突破时空的限制，加大宣传力度，及时与外界经常沟通皮影信息，使内蒙古自治区赤峰市巴林左旗皮影艺术在更大的空间传播。^[6]在媒介角度，充分运用数字媒体技术和平台，将原本文字性内容和线下表演的内容在线上进行留存和呈现，这种采用数字博物馆的方式对多本影卷失传的巴林左旗皮影戏而言，除了提高影响力外，也可进一步保存传承。在剧本内容和表现方式上，可在原剧的基础上创作动画人物等，或与热点结合利用皮影进行表达传递。在账号宣传方面，可以拍摄巴林左旗皮影戏短片，在账号中加以宣传；在账号运营方面可依据巴林左旗皮影戏幕后准备和台前表演分为两大类，之后再细分如剧本编纂整理、人物制作、戏台搭建、唱腔、念白和伴奏及舞台表演之间的配合、剧本等，积累至一定粉丝量且内容更新完善后可以与相关广告商合作，编纂皮影短剧，将广告产品巧妙融合在短剧中，以此进行创新、提高自身造血能力。由此，在拓宽传播渠道的同时让受众在音视频、照片等中了解巴林左旗皮影发展史后

也可看到传统文化的创新,激活传统文化,且通过数字媒体技术对皮影戏进行记录、创作比传统的口语和文字记录方式更为完整、准确、长久、可靠。不过需要指出的是不同的媒介有其各自的特征,层次不同,内容各异,接收渠道多样,对受众综合审美提出巨大的挑战。因此,通过多媒体的传播,虽然对于传播者来说要创作出适合不同媒介传播的文本,但不同媒介通过不同的切入点之间可以针对同一个内容进行细致地呈现,各种相关内容集合到一起,受众便可以清晰准确地了解该内容。

3 资金匮乏,拓展业务加强合作

创作者、传承人是巴林左旗皮影戏传播的支柱与脊梁,渠道是巴林左旗皮影戏展示和传播的平台,资金是巴林左旗皮影戏发展的基础,从艺人稳定生活补助、人才培养、材料购买到实地演出等都需要资金支持。尽管当地政府已经给予很多支持,一些热心人士也给予了帮助,但对于巴林左旗皮影这样系统的传承和保护工程还显得捉襟见肘。巴林左旗皮影协会的负责人也曾提到现在仍有皮影艺人都是因为热爱甚至自己花钱一直坚持着。

巴林左旗皮影应提高自身造血能力。在《赤峰融媒》官方短视频账号中以“新年”为由,选择新编皮影剧本《大辽双星》中的典型人物萧燕燕和韩德让两个人物形象为背景给大家拜年。受众收到祝福的同时还了解了一门皮影艺术,通过日常的宣传也可以扩大皮影戏的知名度,也让皮影戏走上荧幕。顺此思路,还可与影视剧剧组合作,如古装剧《卿卿日常》《田耕记》等中就有部分场景并没有搭建现场场景,而是通过动画模拟人物和场景完成故事陈述,除此之外也可以根据演员和剧中人物特点制作影人,作为代表出现在片头等处发挥人物介绍等作用,甚至可以在与剧组或作者合作后对内容进行翻拍,以皮影的形式进行表现。亦可与歌手、组合等合作,在凤凰传奇的《最炫民族风》的MV中就是用皮影完成叙事和拍摄的。根据现实生活和热点制作拍摄皮影短剧,在线上账号进行呈现,但这一点对剧本内容要求较高。在造血能力逐渐提升后,线下还可以在展馆或工作室进行内容展示并设计、制作文创产品。

除了成本带来的压力外,资金的压力还来源于非遗市场。在当下全媒体平台矩阵的辅助下,部分非遗的辐射范围已呈现“由点到面”的传播趋势,所以巴林左旗皮影戏也可以借鉴这种方式,但在“流量变现”的商业规则下,一些知名网红运营公司开始充当非遗传承人的网络经纪人,通过商业手段将其包装为拥有百万粉丝的流量“明星”,在一开始依据非遗的热度包装自己,由

此获得巨大的经济效益,但出发点以及后期宣传的内容并非传承和传播非遗,这就使得非遗内在文化属性让步于商业市场逻辑,使原本处于主导地位的文化内涵被弱化。比如在短视频平台账号会与一些广告商联系,将广告融合进内容中,最终广告越来越多,片中传递的精神内核内容越来越少、越来越浅。但对非遗产品的充分尊重与责任情怀应当是非遗短视频进行网络直播的初衷与准则。另外,一些非专业人士制作的非遗短片无法对非遗内容进行精确表达,庞大的网络信息呈现出真伪并存的现象。还有一些博主不够严谨,对呈现的内容没有经过核实。所以,跨媒介叙事为非遗打开了新的传播渠道,但是这条路并非一帆风顺,还要注意增强监管,利用跨媒介叙事目的主要在于增强巴林左旗皮影戏的内涵传播,在满足内涵传播要求的同时可能带来商机,但不可本末倒置。

由此,在资金短缺方面,既要通过合作等方式提高造血能力,也要注重内容质量。

4 结语

跨媒介的方式给巴林左旗皮影戏等戏曲类非遗的发展指明道路的同时,不可否认的是这条道路中也存在着挑战,在文化传承的道路上因传承人自身年龄、传播渠道及资金等方面的限制,在智媒时代“激活”文化时仍需努力。也需要做好传统与新编之间的链接,既不能失去本身的韵味,又要与受众需求相结合,最终使跨媒介叙事成为构建历史记忆和人类优秀文化的意义生产的重要方式和实践发展路径

参考文献

- [1]麻国钧.中国皮影的现状与未来[J].百花,2022(10):27-29.
- [2]景磊.内蒙古巴林左旗皮影艺术田野调查[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),
- [3]任怡燃.IP粉丝群体情感传播机理研究[D].河北大学,2023.
- [4]文化部非物质文化遗产司.非物质文化遗产保护法律文件汇编[Z].2009:23-24.
- [5]麻国钧.中国皮影的现状与未来[J].百花,2022(10):27-29.
- [6]景磊.内蒙古巴林左旗皮影艺术田野调查[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),

作者简介:李紫如(2002.11—)女,汉族,内蒙古包头人,本科,研究方向:国际传播。