

网络时代传统曲艺文化的创新与发展研究

薛莉莉

河北省文学艺术界联合会，河北省石家庄市，050000；

摘要：在历史长河中，中国传统曲艺文化作为民间艺术的瑰宝，凭借其丰富多样的形式和深厚的文化底蕴，深受广大人民群众喜爱。传统曲艺不断适应时代变迁，展现出强大的生命力。然而，随着互联网技术的飞速发展，现代传媒的崛起给传统曲艺带来了前所未有的挑战。观众审美趣味的变化、快餐文化的冲击，以及信息爆炸带来的注意力分散，使得传统曲艺的生存与发展面临严峻考验。本文旨在通过分析传统曲艺在当前网络环境中的困境与机遇，探索出一条适合其创新与发展的路径，为传统曲艺在新时代的繁荣提供借鉴与参考。

关键词：网络时代；传统曲艺文化；创新与发展

DOI:10.69979/3041-0673.25.02.017

引言

中国是一个拥有悠久历史和丰富文化遗产的国家，传统曲艺作为其中一颗璀璨的明珠，以其多样的类型和鲜明的地域特点深受人们喜爱。曲艺作为中华民族各种说唱艺术的统称，主要是通过“说、唱”来表现，其类型丰富，地域特色显著。

1 传统曲艺文化的现状分析

1.1 传统曲艺的种类与地域特点

从类型上看，传统曲艺可以分为说的、唱的、似说似唱的以及又说又唱的几种形式。其中，以“说”为主的曲艺形式包括相声、评书、评话等。这类曲艺以语言艺术为核心，通过幽默风趣或娓娓道来的方式讲述故事，传达情感。例如，北京的相声以其诙谐幽默、妙语连珠而闻名于世。以“唱”为主的曲艺形式有京韵大鼓、单弦牌子曲、扬州清曲等。这些艺术形式通常伴有乐器演奏，旋律优美，如京韵大鼓的唱腔高亢激昂，富有韵味。似说似唱的曲艺形式，如山东快书、快板书等，节奏明快，语言生动，具有很强的表现力。而山东琴书、徐州琴书等又说又唱的形式，则融合了说与唱，兼具叙事性和抒情性。此外，还有像二人转这样又说又唱又舞的走唱形式，充满了浓郁的民间气息和地方特色。

传统曲艺的地域特点尤为突出。中国广袤的土地上，不同地区孕育了各具特色的曲艺形式。北方的曲艺多以豪放、爽朗见长，如东北大鼓、山东快书等，其表演风格粗犷有力，反映了北方人民的直率和热情。而南方的曲艺则更显细腻温婉，如苏州弹词、扬州评话等，唱腔优美，语言典雅，充满了江南水乡的韵味。例如，苏州弹词以其吴侬软语和优美的唱腔，深受江浙一带民众的

喜爱。此外，少数民族地区也有独特的曲艺形式，如蒙古族的好来宝、藏族的《格萨尔王传》说唱等，这些曲艺不仅具有浓郁的民族风情，还是传承民族文化的重要载体。

曲艺的地域特点不仅体现在表演风格上，还与其所反映的内容密切相关。各地的曲艺作品往往取材于当地的历史传说、民间故事和风土人情，具有强烈的地方色彩。比如，湖北大鼓常以荆楚大地上的英雄事迹为题材，而四川清音则善于表现巴蜀地区的民俗风情。这些曲艺作品通过生动的表演，将地方文化传递给观众，成为连接过去与现在、当地与外地的重要纽带。

1.2 传统曲艺在现代社会所面临的困难

传统曲艺作为中华民族文化瑰宝，承载着丰富的历史与审美价值。然而，在现代社会的快速变迁中，这些古老艺术形式正面临前所未有的挑战，生存与发展陷入困境。首先，传统曲艺面临创作人员匮乏、新作品产生缓慢的问题。曲艺创作需要深厚的艺术功底和长时间的积累，但现代社会的快节奏生活使得年轻一代难以沉下心来进行创作和学习。流行文化的冲击更使得传统曲艺的创新力不足，难以跟上时代的步伐。老艺术与新生活脱节，导致曲艺作品无法吸引现代观众，尤其是年轻一代的关注。

其次，公共文化空间的狭窄和演出空间的缺乏也是传统曲艺发展的重要障碍。随着城市化进程的加快，适合传统曲艺表演的场地越来越少，而商业演出场所的高昂费用又使得许多曲艺团体难以承受。观众面的缩小进一步加剧了这一问题，缺乏广大人民的参与使得传统曲艺的市场日益萎缩。传承人的老龄化及后继乏人是另一个严峻挑战。许多传统曲艺的传承人年事已高，外出演

出和传承工作变得困难。而年轻一代对传统曲艺的兴趣日益减少,从业者数量锐减,师徒关系也逐渐瓦解。许多老艺人不愿意或无法培养新人才,导致传统技艺面临失传的危险。

资金匮乏和保护机制的不完善也是传统曲艺难以克服的障碍。许多地区的曲艺保护经费不到位,保护机构临时性较强,缺乏专业的保护人员和系统的培训。这不仅影响了传统曲艺的保护和传承工作,也使得保护人和传承人感到工作不被社会认可和尊重。方言的流失对地方曲种的生存构成了威胁。曲艺的独特魅力很大程度上来源于方言,方言的保护是传承地方曲种的关键。但在普及普通话的背景下,许多地方方言逐渐被边缘化,地方曲种的生存空间也因此受到挤压。

2 网络时代对传统曲艺的影响

传统曲艺以往主要依赖现场演出、广播电视传播,传播范围有限。而如今,网络平台如微信公众号、微博、直播平台、视频网站等,为传统曲艺提供了广阔的新舞台。曲艺从业者可以通过上传作品、进行直播等方式,将传统曲艺传播到更远的地方,吸引更多的观众。尤其是对于一些地域性强的曲种,网络打破了地域限制,让更多人有机会接触和了解。以往传统曲艺的观众群体以中老年人为主,青年观众“失联”是一个严峻的问题。网络时代的到来改变了这一局面。年轻人是网络的主要用户,他们通过移动终端设备接触到了传统曲艺,并对其中的幽默智慧、青春励志等内容产生了兴趣。网络的互动性也吸引了年轻人参与讨论、创作,甚至加入到传统曲艺的学习和传承中来。

网络平台为传统曲艺的创新提供了更多可能性。曲艺从业者可以结合新媒体技术,将传统曲艺与现代流行元素相结合,创作出更具时代特色的作品。此外,网络视频的弹幕、直播平台的即时沟通等,也为曲艺艺术增加了新的互动形式,提升了观众的参与感。网络为曲艺从业者、爱好者之间提供了便捷的交流平台。曲艺工作者可以通过网络与专业老师交流,获取专业指导;可以通过建立论坛,让业余爱好者和学习者学习相关理论,相互讨论和相互学习;还可以通过网络收集艺术作品,交流广纳思想,为曲艺的创作注入新鲜血液。

但是网络时代信息爆炸,观众的审美观念发生了巨大变化。现代观众追求快餐文化,喜欢炫彩浮夸的娱乐文化表达方式,对传统曲艺这种需要细细品鉴的艺术形式缺乏耐心。这对传统曲艺的创作和表演提出了更高的要求,需要曲艺从业者在保持传统特色的基础上,创新

内容和形式,以适应现代观众的审美需求。网络平台上曲艺作品碎片化、表演低俗化的问题也日益突出。一些曲艺从业者为了追求点击量和经济效益,创作出了内容浅薄、形式低俗的作品,甚至将旧时代说唱中的糟粕捡了回来,以恶搞伦理、调侃崇高等内容填充说唱艺术,严重损害了传统曲艺的形象。进入网络平台的曲艺创作目前仍受制于互联网资本的捆绑,处于被动状态。互联网平台为了追求流量和利润,可能会对曲艺作品的内容和形式进行干预,影响曲艺创作的独立性和艺术性。

3 网络时代传统曲艺文化的创新发展策略

3.1 借助新媒体平台, 扩大传播渠道

互联网和新媒体技术犹如一把开启新世界的钥匙,为传统曲艺提供了前所未有的广阔传播平台。在线直播以其实时互动性,让观众无论身处何地,都能瞬间沉浸在曲艺的魅力之中。短视频平台则以其短平快的特点,将传统曲艺的精彩片段以更直观、更生动的方式呈现给大众,极大地吸引了年轻一代的目光。音频分享平台则让人们在碎片化的时间里,也能随时聆听传统曲艺的美妙声音。评书大师的作品在喜马拉雅听书、懒人听书等平台上广受欢迎,位居点播榜前列,充分证明了新媒体平台在传播传统曲艺方面的巨大潜力。传统曲艺从业者应积极探索与新媒体平台的深度合作,充分利用其渠道优势,扩大影响力和传播范围,让传统曲艺在网络时代焕发新的活力。

3.2 创新表达方式, 适应现代审美

现代观众的审美需求日益多元化,对传统曲艺也提出了新的要求。传统曲艺在保持自身独特艺术特色的基础上,必须积极融入现代元素和创新手法,才能更好地吸引现代观众。数字艺术、虚拟现实、增强现实等新技术的运用,为传统曲艺的表现形式带来了全新的可能性。在传统戏剧表演中加入多媒体特效,可以营造出更加震撼的视觉效果,让观众在视觉和听觉上都能得到极大的享受。例如,在京剧表演中,通过多媒体特效展现人物内心的复杂情感和场景的宏大变化,使表演更加生动立体。在曲艺节目中融入现代流行音乐元素,可以使其更具时代感和吸引力,让年轻观众更容易接受和喜爱。如将传统相声与现代音乐相结合,创作出新颖的“音乐相声”,在保留相声幽默风趣的基础上,增加了音乐的韵律美,极大地拓展了曲艺的表现空间。

3.3 加强内容创新, 贴近现实生活

传统曲艺要与时俱进,就必须不断更新创作内容,

反映当代社会生活和人民群众的精神需求。曲艺作品应紧密结合当下的热点话题、社会现象进行创作,使作品更具现实意义和共鸣感。通过相声、评书等曲艺形式讲述现代都市生活故事,展现新时代的精神风貌。可以创作反映职场奋斗、家庭生活、社会公益等题材的作品,让观众在欣赏曲艺的同时,感受到生活的真实和时代的脉搏。此外,还可以将传统文化与现代价值观相结合,创作出既具有传统韵味又符合现代人思想观念的作品,使传统曲艺在新时代焕发出新的生命力。

3.4 培养年轻受众,推动传承发展

年轻一代是传统曲艺传承与发展的关键力量。要想使传统曲艺在网络时代得以延续和发展,就必须加强对青少年的传统曲艺教育,培养他们对曲艺的兴趣和热爱。学校教育应发挥主渠道作用,将传统曲艺纳入课程体系,通过开设曲艺欣赏课、举办曲艺比赛等活动,让学生近距离接触和感受曲艺的魅力。社区活动也是培养年轻受众的重要途径,可以组织曲艺演出、讲座、工作坊等形式,吸引更多年轻人参与其中。同时,还可以组织青年曲艺人才培训班,为有志于从事曲艺事业的年轻人提供专业的培训和指导,鼓励他们进行创新创作,为传统曲艺注入新的活力。通过这些措施,可以逐步建立起一支热爱传统曲艺、具备创新能力的年轻队伍,为曲艺的传承发展奠定坚实的基础。

3.5 注重品牌建设,保护知识产权

在激烈的市场竞争中,传统曲艺要加强品牌建设,提升自身的知名度和影响力。通过打造精品曲艺节目,树立良好的品牌形象。精品曲艺节目应具备高质量的艺术水准、独特的艺术风格和广泛的社会影响力,能够代表传统曲艺的最高水平。一些知名曲艺团体的经典剧目,通过不断的打磨和提升,成为了传统曲艺的瑰宝,吸引了大量观众的关注和喜爱。同时,要注重保护曲艺作品的知识产权,防止作品被侵权盗版,维护曲艺从业者的合法权益。在网络时代,知识产权保护面临着新的挑战,传统曲艺从业者应加强对知识产权法律法规的学习和应用,积极利用法律手段维护自己的权益,促进传统曲艺的健康发展。

3.6 开展跨界合作,实现资源共享

传统曲艺可以与其他艺术形式、文化产业进行跨界合作,实现资源共享和优势互补。这种跨界合作不仅可以拓展曲艺的表现形式和市场空间,还能与其他艺术形式注入新的活力。比如,与电影、电视剧、动漫等产业合作,将传统曲艺元素融入其中,可以创作出更具文化内涵和艺术价值的作品。一些电影和电视剧中巧妙地融入京剧、昆曲等元素,不仅丰富了作品的表现手法,还让更多观众了解和喜爱上了传统曲艺。此外,还可以与旅游、餐饮等行业结合,打造具有地方特色的曲艺文化体验项目,促进文化消费。在旅游景区开设曲艺表演专场,将当地的传统曲艺与旅游相结合,吸引游客驻足观赏,既促进了旅游产业的发展,又推动了传统曲艺的传播。

4 总结

综上所述,传统曲艺作为中国文化的瑰宝,其多样的类型和鲜明的地域特点使其在历史长河中熠熠生辉。无论是北方的豪放还是南方的温婉,无论是汉族的经典曲目还是少数民族的特色表演,传统曲艺都以其独特的魅力,丰富着人们的精神世界,传承着中华民族的文化基因。网络时代对传统曲艺的影响是复杂而深远的。在机遇与挑战并存的情况下,传统曲艺要积极适应时代变化,坚守传统,创新发展,利用网络平台拓展传播渠道,吸引年轻受众,加强宣传推广,为传统曲艺的传承和发展注入新的活力。

参考文献

- [1]班仕斌.网络时代传统曲艺文化的创新与发展研究[J].艺术评鉴,2024(05):25-30.
- [2]陈世海.网络新媒体生态下曲艺传播的渠道、方式及影响[J].曲艺,2024(01):17-23.
- [3]张天来.促进曲艺网络传播助力传统艺术繁荣[J].曲艺,2021(05):48-51.
- [4]刘梓钰.从传媒的演变预测网络时代的曲艺艺术[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2001(01):76-82.
- [5]徐佳慧.浅谈传统曲艺文化在网络时代的创新与发展[J].汉字文化,2020(22):38-39.