

常德汉剧与 AI 时代戏曲文化传承新范式

朱哲轩

湖南信息学院，湖南长沙，410000；

摘要：常德汉剧作为湖湘地区的特色剧种，承载着深厚的历史文化内涵，在戏曲领域占据重要地位。但在现代社会，传统戏曲文化传承面临市场竞争激烈、传承人才短缺、数字化时代冲击等诸多挑战。人工智能技术的兴起为戏曲传承带来新契机，在戏曲传播、人才培养等方面展现出应用潜力，如智能推荐系统拓宽传播渠道、个性化教学辅助工具助力人才培养。构建 AI 与常德汉剧融合的传承新范式具备艺术表现契合、技术可行、市场与政策支持的优势，可通过建设数字博物馆与在线学习平台、开展 AI 辅助创作与创新演出、打造 IP 并推动跨领域融合发展等模式实现。本研究旨在探索 AI 时代常德汉剧传承新路径，为传统戏曲文化传承提供理论与实践参考。

关键词：常德汉剧；人工智能；戏曲文化传承；挑战；创新范式

DOI：10.69979/3029-2700.25.07.066

常德汉剧，作为湖南省独具魅力的地方戏曲剧种，以其非凡的艺术韵味和深邃的文化底蕴而闻名遐迩。常德汉剧起源于明清时期，在湖湘大地历经数百年传承演变。它巧妙融合了弹腔、高腔、昆腔以及丰富多彩的民间小调，行当繁多，表演程式别具一格，充分展现了湖湘大地的独特风情，成为了地方文化传承不可或缺的宝贵财富。探究其在人工智能时代背景下的传承，对于传统戏曲文化的繁荣发展具有举足轻重的意义。AI 技术的巧妙应用，不仅为戏曲传承开辟了崭新路径，更激发了文化创新的无限可能。

国家及地方政府政策支持是常德汉剧与 AI 时代戏曲文化继承新模式的坚强后盾。国家推出保护和传承非物质文化遗产政策，特别是《关于支持戏曲继承发展的若干政策》为戏曲艺术传承提供指导。“十四五”时期，国家强调文化数字化战略意义，发布《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，旨在激活传统文化资源，推动戏曲创新发展。

1 常德汉剧概述

1.1 历史渊源

常德汉剧，作为湖南地方戏剧的瑰宝之一，拥有悠久的历史，其起源可追溯至明代，当时弋阳腔传入常德地区。明万历年间，多种声腔在此流行，楚调形成地方特色。在清康熙年间，多种声腔的融合促进了常德汉剧的演进。到了乾隆和嘉庆时期，弹腔逐渐成为主导声腔，其艺术风格也变得更加丰富和成熟。20 世纪初，常德汉剧达到鼎盛，四大名班推动了剧种的发展和艺术水平提升。1949 年后，剧种名称由“常德班”改为“常德汉剧”，政府支持下，剧目整理、人才培养、艺术创新取得显著

成就，剧种得到传承和发展。

1.2 艺术特色

常德汉剧，在历史的长河中悠悠流淌，吸纳百川之精华，融合万般之艺术，铸就了其独树一帜的艺术风貌。其声腔之韵、行当之繁、技艺之精，皆展现出无尽的魅力与风华。

常德汉剧巧妙地融合了高腔、弹腔、昆曲三种独特的声腔，各展风采。高腔起源于弋阳腔，特点为“一唱众和”，在剧目《思凡》中表现小尼姑的孤独与向往。弹腔分为南路和北路，南路深沉委婉，北路明快刚劲，保留了南反北等独特唱腔，丰富了表现力。

常德汉剧的角色行当主要分为生、旦、净、丑四大类，每一类都拥有其独特的表演风格和特点。生行包括老生、小生、武生，老生注重唱念和做功，小生强调儒雅气质，武生以武功和身段为主。表演技艺讲究内外兼修，基本功分为“外八块”之刚劲与“内八块”之柔韧，演员们通过细腻入微的身体控制和表情管理，将人物的情感世界刻画得入木三分。

1.3 剧目分类与经典剧目赏析

常德汉剧，作为中国地方戏曲的重要组成部分，拥有约六百个传统剧目，这些剧目主要分为“江湖戏”与“一家戏”两大类。它们不仅展示了丰富的文化内涵，而且彰显了显著的艺术价值。

“江湖戏”作为各班社共同演出的剧目，深受广大观众的青睐。诸如生行的《打渔杀家》与《八义图》，花脸行的《草桥关》雄浑壮丽，小生行的《黄鹤楼》风流倜傥，旦行的《天门阵》英姿飒爽，老旦行的《辞朝》沉稳庄重，丑行的《拦马》诙谐幽默，皆以扣人心弦的

剧情与炉火纯青的演技，铸就了汉剧中的不朽经典。

“一家戏”则是四大名班各自擅长的剧目，它们各自具有独特的艺术风格和表演特色。例如，瑞凝班的隋唐戏，天元班的《七星会》和《乌龙院》，以及文华班和同乐班的剧目，这些努力极大地拓宽了常德汉剧的剧目范畴，为汉剧的传承与发展注入了勃勃生机与不竭动力。

常德汉剧的经典剧目，如高腔戏《思凡》和弹腔戏《两狼山》，不仅展现了精彩的表演艺术，还反映了深刻的思想内涵和历史风貌。这些剧目展现了对自由与爱情的不懈追求，以及深植于心的爱国主义精神和英雄主义气概。

2 传统戏曲文化传承面临的挑战

2.1 市场竞争压力

现代社会娱乐方式多样，电影、电视剧、音乐、游戏等占据市场重要份额。传统戏曲艺术面临市场竞争压力，吸引观众和市场份额变得困难。

电影产业凭借视觉冲击力和多样题材成为娱乐市场的重要力量。国产动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒 2》）凭借其全球累计票房 150.19 亿元的佳绩，跻身全球影史票房前五名，不仅以精湛的制作工艺、深邃的故事情节和独特的艺术风格吸引了大量观众，还提供了全新的视觉体验。截至 3 月 5 日，据灯塔专业版数据显示，《哪吒之魔童闹海》的观影人次已超过 3 亿，票房超过 13 亿美元。《哪吒 2》传递正面价值观，挑战体制不公，呼应年轻人对公平与阶层流动的诉求，创造了影史新纪录，成为国产动画电影的标杆，推动了中国动画电影产业的发展。相比之下，传统戏曲在吸引观众方面面临挑战。其表演风格传统、节奏缓慢，剧情推进从容，难以迎合快节奏的现代生活。其传播途径较为有限，主要局限于剧院演出和电视戏曲节目，而在新媒体平台上的传播力度明显不足，且缺乏有效的现代化推广策略。戏曲内容和题材根植于传统，与当代社会生活及价值观存在隔阂，限制了对年轻观众的吸引力。

2.2 传承人才短缺

在当代社会背景下，戏曲艺术的传承遭遇了人才匮乏的困境，严重制约了其发展进程。年轻一代倾向于选择那些收入较高且具有广阔发展前景的职业，而戏曲行业由于其学习周期冗长、投入成本高昂以及经济回报相对较低，难以吸引年轻人才。此外，优秀戏曲人才的培养数量有限，例如一位戏曲导师一年内仅能指导少数学徒，且培养出一名成熟的戏曲表演者需要经历数年的严格训练。尽管专业艺术院校能够高效培养出大量戏曲人

才，然而，师徒制的传统传承方式在传播范围和深度上的局限性仍然明显，这在一定程度上阻碍了戏曲艺术的广泛普及和长远发展。

2.3 数字化时代的冲击

数字化时代为传统戏曲文化的传播带来机遇和挑战。互联网技术的发展使戏曲突破时空限制，观众可随时随地在线观看。短视频平台和直播互动扩大了戏曲影响力，但版权保护和文化价值面临新挑战。

数字化虽为戏曲传播插上翅膀，却也加剧了版权保护的复杂性。网络上未授权的戏曲资源泛滥，严重侵害了创作者与表演者的合法权益，同时也玷污了艺术形象，降低了观众体验。盗版视频泛滥，严重阻碍了戏曲产业的发展。多样化的数字化娱乐形式对戏曲形成了强劲的竞争态势，尤其削弱了戏曲对年轻观众的吸引力。戏曲需突出特色和优势，找到独特发展路径，以在娱乐市场中保持竞争力。

3 传统戏曲传承中 AI 的应用与潜力

3.1 人工智能在戏曲传播的案例分析

20 世纪录制的戏曲影像，由于存储介质和时间的影响，存在褪色、划痕、噪点等问题，严重影响观看体验。随着 AI 技术在文化领域的应用，大量戏曲影像通过超分辨率、智能插帧等技术手段完成 4K 高清修复。例如京剧音像工程中的《龙凤呈祥》《赤壁》《四郎探母》《穆桂英挂帅》等剧目，经修复播出后，均获得极高收视率。特别是梅兰芳先生访美演出的《刺虎》，经技术修复，梅兰芳先生的表演更清晰、服化色彩更饱和，获得业内外高度评价。

3.2 虚拟戏曲直播的创新实践

在数字化时代背景下，部分戏曲院团积极探索创新传播途径，尝试通过虚拟现实技术进行戏曲直播，以吸引观众群体。他们凭借前沿的人工智能技术，成功实现了舞台场景的虚拟化构建，让传统戏曲艺术以一种焕然一新面貌展现在公众面前。这些技术不仅涵盖了特效的集成，增强了演出的视觉冲击力，还包括了多视角切换功能，观众能够依据个人偏好选择不同视角进行观赏。借助智能手机、计算机等现代通讯设备，观众得以随时随地欣赏戏曲演出，仿佛亲临其境于真实的戏曲剧场，体验沉浸式观赏感受。这种创新的传播方式有效突破了时空界限，使得更广泛的人群能够便捷地领略戏曲艺术的独特魅力。同时，它也为戏曲艺术的演出创造了新的经济收益渠道，为传统艺术的继承与创新注入了新的动力。

4 人工智能时代下常德汉剧传承新范式构建

4.1 人工智能与常德汉剧融合的可行性分析

4.1.1 艺术表现层面的契合度

常德汉剧丰富的表演形式和独特的艺术风格为人工智能技术的融入提供了广阔空间。人工智能可以通过对大量常德汉剧演出视频的分析,学习其表演规律和艺术特点,进而在虚拟场景中实现对常德汉剧表演的精准模拟和创新呈现。例如,人工智能生成的虚拟角色能够精准地再现常德汉剧的各类行当形象,通过细腻的动作与表情模拟,将常德汉剧独特的表演魅力展现得淋漓尽致。

4.1.2 技术实现的可能性

当前人工智能技术在图像识别、语音合成、机器学习等方面已经取得了显著进展,为人工智能与常德汉剧的融合提供了坚实的技术支撑。例如,通过图像识别技术可以对常德汉剧的脸谱、服饰等元素进行数字化采集和分析,利用语音合成技术可以实现常德汉剧唱腔的数字化生成和转换,机器学习技术则可以帮助系统不断优化对常德汉剧艺术特征的理解和应用,从而实现更高效、更精准的融合创新。

4.1.3 市场需求与社会环境支持

随着文化消费需求的多样化和对传统文化关注度的提升,市场对创新和吸引力强的戏曲产品表现出强烈需求。这一点在戏曲音乐文化市场中尤为明显,市场规模持续扩大,显示出稳定增长的趋势。同时,年轻一代对传统文化的兴趣增加,为戏曲产品创新提供了新的机遇。同时,政府部门也出台了一系列支持传统文化传承与发展的政策措施,为人工智能与常德汉剧的融合营造了良好的社会环境。例如,一些地方政府积极推动文化产业与科技的融合发展,为相关项目提供资金支持和政策优惠,鼓励企业和科研机构参与到戏曲文化创新中来。

4.2 基于人工智能的创新传承模式设想

4.2.1 常德汉剧数字博物馆与在线学习平台建设

借鉴湖南常德数字展馆的案例,我们利用人工智能技术构建了常德汉剧数字博物馆。通过深入分析观众行为,我们对历史资料、剧目剧本、演出视频、音乐唱腔、脸谱服饰等进行了数字化整理和存储。此外,我们运用3D建模、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术手段,为用户打造沉浸式的参观体验,同时通过智能系统捕捉观众行为,优化展品布局和展示方式。同时,开发在线学习平台,提供丰富的常德汉剧教学资源,包括课程视频、虚拟导师指导、互动练习等功能,方便戏曲爱好者随时随地学习和了解常德汉剧。

4.2.2 人工智能辅助的剧目创作与创新演出模式

我们积极倡导戏曲创作者采纳人工智能技术,以之作为创新剧目创作的有力工具。例如,借助人工智能的深度分析能力,广泛探寻大量经典戏曲剧目与文学作品中的故事精髓、复杂人物关系以及细腻情感脉络,为新剧目的创作提供灵感和参考。在演出方面,探索人工智能与实景演出相结合的创新模式,如利用人工智能生成的虚拟角色与真实演员共同表演,或者通过人工智能技术实现舞台场景的实时变换和特效增强,为观众带来全新的视觉和听觉体验。

4.2.3 打造常德汉剧 IP 与跨领域融合发展

利用人工智能技术,如AI生成内容(AIGC)和沉浸式6DoF技术,对常德汉剧进行数字化设计和传播,从而实现品牌塑造和IP打造。通过这种方式,可以开发出一系列与常德汉剧相关的文创产品、动漫作品、游戏等,进一步拓展其产业链,吸引年轻观众,促进传统文化的传承与发展。同时,加强与其他领域的融合发展,如与旅游产业结合,开发常德汉剧主题旅游线路和项目;与教育产业结合,将常德汉剧纳入学校艺术教育课程体系,培养更多的戏曲后备人才。

参考文献

- [1]唐鑫.常德汉剧演员高校委培教学研究[J].戏剧之家,2023,(29):15-18.
- [2]罗兵红.数字化时代常德汉剧的保护和传承[J].作家天地,2023,(22):165-167.
- [3]易玲,纪孟汝.数字化时代非物质文化遗产的知识产权保护:基础、困境及应对[J].科技与法律(中英文),2024,(02):53-63. DOI:10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2024.02.006.
- [4]杨蕙雯.数字媒体与非物质文化遗产的融合探索:艺术表达的新范式[J].中国民族博览,2024,(19):34-36.
- [5]胡宇.非遗与传统文化传播在数字技术视野下的逻辑变化[J].美术教育研究,2024,(03):55-57.
- [6]蔡芳.常德汉剧及其音乐的调查[D].厦门:厦门大学,2008.
- [7]吴赛锋.常德扎实保护非物质文化遗产[N].中国文化报,2009-07-31(002).

作者简介:朱哲轲,男,汉族,籍贯:湖南省长沙县,本科在读,研究方向:民族音乐

课题:2024年度大学生创新创业训练计划国家级项目