

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202101017

数字媒体视域下非遗文化保护与传承

——以寿县抬阁肘阁为例

薛如冰¹, 陆黛灵²

(1. 安徽艺术学院 美术设计系, 安徽 合肥 230011;
2. 蚌埠学院 艺术学院, 安徽 蚌埠 233000)

摘要:现如今非遗文化的一般传承与发展已不能满足大众需求,数字媒体艺术的融入让传统文化融入了多元化价值观念,在保证非遗文化价值的同时进行融合与创新。以寿县肘阁、抬阁艺术为例,结合数字媒体艺术的新兴理念,分析肘阁、抬阁艺术价值和传承发扬新路径,探究现代社会肘阁、抬阁艺术乃至非遗文化传承发展的新艺术表现形式,促进数字媒体视域下“非遗”文化的传播。

关键词:数字媒体艺术;肘阁;抬阁;非遗文化

中图分类号:J193 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)01-0088-04

一、数字媒体及非遗传承现状

“数字化”时代的到来推动了传播媒介以新模式开始迅速发展,使得艺术的界限和表现形式发生了根本性的变化,促进了新的艺术表现形态——“数字媒体艺术”的诞生。^[1]数字媒体艺术与计算机语言、图像三维技术、美术理论、艺术设计等领域专业知识相结合,成为艺术与科学交叉的新载体,让新科技融入传统设计中,使影像设计富有艺术感,让艺术题材更易为人熟知,让设计理念得以更高效传播。

数字媒体艺术有别于传统化艺术,拥有新的形式和特征。首先它具有一定“技术性”,因为数字媒体艺术是信息时代下科技发展的产物,是以“数字化技术”为背景,将需要表达的艺术元素转化为数字信息进行展现,并以网络技术为支撑进行数字平台搭建,人们可以随时随地获取信息,具有跨媒介和跨时空的新特性。其次,它作为艺术领域中的新成员,不仅承载了“传统化艺术”还包含“技术化艺术”,将具有可复制性特征的信息在

数字平台上进行传播。最后,数字媒体艺术具有互动性,这也是其最重要的特征,科技与艺术结合的同时赋予作品“互动性”,让设计者和使用者均可与产品进行便捷的交流、沟通,传统艺术鉴赏方式也随之改变,缩短了人与艺术领域之间的距离。

数字媒体艺术运用诸多技术手段在不同领域实现知识的传承与发展,这其中也包含非物质文化遗产。现如今,我国在对非遗文化的保护与传承工作中更需要使用多种方式共同开展,除传统的物理保护外,还需利用数字媒体存储灵活且易于保存等优点结合进行保护工作。通过数字压缩技术,让“非遗文化”资料数字化存储,让这些宝贵的文化更长久、更安全的保存下去。利用虚拟现实技术将“非遗文化”中的真实情境与虚拟环境相结合,实现人机交互,让更多的人跨越时间和空间的阻碍,去感受“非遗文化”,增强对非物质文化遗产的宣传,也使更多的人自觉地去认识它们、了解它们。在开展宣传、保护工作的同时,利用三维建模等技术解决“非遗”资料展示单一、缺乏真实性等问题。数字化技术的融入让“非遗文

收稿日期:2020-10-22

基金项目:安徽省教育厅人文社科重点研究项目(SK2018A1097);安徽省教育厅质量工程教学研究一般项目(2017jyxm1107)。

作者简介:薛如冰(1988—),女,安徽宿州人,讲师,硕士,研究方向:艺术设计。

化”以全新的模式进入大众视野、融入大众生活和审美,也让更多濒临消失的“非遗文化”得到重生,以新的形式流传保存。同时“数字化”与“非遗文化”结合,让文化价值与经济价值产生联系,促进了文创产业的进一步发展。

二、肘阁、抬阁的艺术价值

肘阁、抬阁属于汉族游艺的一种民俗活动,又称为“台阁”“脑阁”“重阁”等,它是集音乐、戏剧、舞蹈、美术、体育等为一体的综合艺术,被誉为“无言戏剧”“空中舞蹈”“流动杂技”。^[2]何为肘阁、抬阁?顾名思义,肘阁就是以人的肘部为支撑的表演活动,多由成年男子作为演员承担表演工作,演员拥有一套完整的“铁坎肩”装备,利用“铁坎肩”上部的铁制支架支撑处于上方的小演员。而抬阁则是由很多人抬起演出平台进行的表演活动,在平台上的演员装扮成各种艺术角色,进行类似高台表演的一种艺术形式。据史料记载,肘阁、抬阁大约起源于南宋时期,到明朝开始发展,在清朝时期达到繁盛,流行范围遍布全国,并一直流传至今。2008年全国范围内30多个抬阁民俗被列为我国非物质文化遗产名录,这其中也包括安徽地区的肘阁、抬阁艺术。

肘阁、抬阁在安徽省属于“姐妹式”的民俗表演艺术,所展现的都是生活在淮河流域民众的风俗、情趣、审美观。安徽地区的肘阁、抬阁艺术在全国其他地区形式、内容上大致相同,并在此基础上增加了“背”与“抬”的行演方式。以寿县、临泉地区为代表的徽州肘阁、抬阁艺术约于明清时期从山西、河南等地传入,并在皖西等地区流传近500多年。寿县等地的肘阁、抬阁表演据史料记载很有可能是从地方如清除水患之类祭祀迷信活动中演变而来,与其他表演活动相比,肘阁、抬阁戏更加惊险刺激,五六岁左右的儿童被身穿罗汉戏服的大汉用铁杆或铁架举起,进行各种既惊险又诙谐的动作表演,故寿县等地的肘阁戏也被誉为“空中芭蕾”。^[3]

清代中期是寿县等地肘阁、抬阁戏表演的鼎盛时期,这一时期代表性的表演剧目,大多以广为人知的民间故事或文学作品改编而成,如《红楼梦》《西厢记》《荷花仙子》等,^[4]具有极高的艺术观赏价值,同时也吸引了诸多当地民众,成为彼时当地最受欢迎的艺术形式之一。特别是在节庆或庙会等日子,该地区均会上演不同剧目的肘阁、抬

阁戏,以增加节日氛围。在肘阁、抬阁表演发展过程中,灵活地融入文学寓意表达和歌舞相结合的艺术形式,传递民众对生活的美好愿望。

1. 社会文化价值

肘阁、抬阁表演无论是形式还是在戏剧主题表达上,都具有浓厚的生活气息,通过传统剧目如《观音赐福》《西游记》《荷花仙子》等的演出,可以对该时期当地民众日常生活相关状况进行研究,特别是每逢重大节庆活动中都会上演肘阁、抬阁表演,可见在农耕社会,这些民俗活动已融入民众的日常生活,伴随着民众祈求“五谷丰登”或“人寿平安”等美好的生活愿望展开,继而也随着社会的发展而发展。在历史上,大型的肘阁、抬阁表演组织往往是当地颇有威望的家族或德高望重的长辈发起,所以,对此类民俗活动的研究能帮助我们了解当地民俗活动兴盛发展的成因背景,探究当地文化环境、人文历史和社会的变革。同时,肘阁、抬阁艺术也融汇了众多艺术文化,所以它本身也具有很深厚的文化内涵及文化价值。

2. 美学艺术价值

安徽寿县等地的肘阁、抬阁表演剧目大多是以脍炙人口的故事为蓝本,将戏剧、舞蹈、绘画、杂技等艺术形式相结合,极具地方特色。表演者不但演技出色,其表演舞台的装饰更繁复华丽,是皖北地区民俗艺术的瑰宝,也是中华民俗文化的明珠。如在寿县等地的抬阁表演中道具规模较大的木抬阁高度有四层之高,且每层台板不但造型各异,而且装饰华丽,有花瓣状、翎尖状,还有彩旗刀枪等形状,台板四周更是用纸、布等材料装饰出龙凤、仙鹤、祥云、山水、花草等彩灯,远远望去似彩山移动,宛若一座小舞台。台上演员们也身着色彩艳丽、做工精巧的戏服,面部装饰油彩表演各种舞蹈动作,整个演出锣鼓喧嚣、热闹非凡,所以肘阁、抬阁舞台的构造及道具等装饰均具有很高的美学艺术价值。

三、数字媒体视域下抬阁肘阁传承策略

1. 肘阁、抬阁目前的问题

由于经济社会的快速发展,以肘阁、抬阁为例,在传统小农经济社会基础上发展传播的艺术文化形式已不适应如今的大众需求,其传承延续更遭受严重的冲击和影响。首先,如今娱乐方式不断更新、创新娱乐产品不断涌现,让肘阁、抬阁跟不上现代人尤其是现代年轻人的娱乐审美观

念,同时它们在传承发展过程中没有充分利用高科技,继而跟不上科技发展的脚步,这自然影响了肘阁、抬阁艺术在现代化传承中的前进步伐。其次,当前中国传统艺术形式想得传承下去,往往依赖传承人的培养,肘阁、抬阁艺术也面临着传承人断层危机。特别是该项民俗表演不仅需要大量人员参与其中,更重要的是演出人员需进行长时间排练才能形成表演默契,而且此项艺术表演大多流传于我国农村地区,所以农村地区人员严重流失也对肘阁、抬阁发展与传承产生影响。第三,除演出人员外,制作肘阁、抬阁使用的服装、道具等工艺更需要长期学习才可以掌握,以寿县等地区的肘阁、抬阁为例,其服装和道具等形制大多受到道家文化的影响,可目前还掌握这类形制法则的道具制作人大多都为上了年纪的老人,年轻人不愿去学习传统工艺,使传承人老龄化越发严重,这对于传统艺术的传承、发展带来更多阻碍。此外,当地政府目前对寿县等地区肘阁、抬阁艺术的保护与传承上有着重视项目申报但忽略保护发展的问题。

2. 数媒融入传承应用策略

从以上论述可知,当前肘阁、抬阁非遗文化的保护和传承中存在诸多问题,数字媒体艺术领域相关知识与技术引入将从一定程度上解决目前所面临的问题,更可以成为未来非遗保护的重要途径之一,特别是数字媒体艺术独特的艺术表现形式将为非遗文化传播和呈现方式带来新的发展空间。

(1)以数媒技术加持、优化肘阁、抬阁艺术文化保存与呈现。在传统肘阁、抬阁艺术文化保护手段中大多采用“实践记忆”“继承人传承”等方法展开保护工作,^[5]在此基础上,从20世纪90年代开始,数字化的文化记载和影像摄录法开始大量运用,对记录保存珍贵肘阁、抬阁艺术资料起到了重要的作用。然而单纯的文字和静态图像不足以吸引广大民众,因此,将新技术应用到肘阁、抬阁文化展示工作中,以丰富的视觉效果和独特的叙事手段加强非遗文化的展示深度,可以让非遗文化的展示增加更多角度,以更全面的空间表现进行展示、传播,改变肘阁、抬阁艺术文化保护中呈现方式单一的困境。

利用数媒技术手段搭建文化遗产数字化展示平台,拓宽媒介展示空间,让肘阁、抬阁艺术以新颖的艺术形式实现多维度、跨平台的文化效果展

示传播。除了展示保存的肘阁、抬阁剧目表演资料外,还可以利用多媒体网络、三维仿真技术对肘阁、抬阁艺术进行数字化的采集、整理与分析,并在此基础上对文化遗产深加工,结合肘阁、抬阁艺术特点提取纹样图案,创建资料库,创作VR视觉作品,开发各类特色应用系统,用于肘阁、抬阁艺术文化的宣传推广,让文化展现方式更多元,也更具传播性和观赏性。

(2)重构肘阁、抬阁艺术形象,提升文化深度。肘阁、抬阁艺术作为非遗文化中的一部分,也拥有自己独特的艺术特征,数字媒体艺术与肘阁、抬阁艺术的融合可以提升其艺术形象,转变成“科技化艺术”,并可以以视频、动画、游戏等不同艺术呈现形式重构的形象、情境逼真的作品。在肘阁、抬阁艺术的传承中,加入数字媒体艺术创作元素,继而更有效地增加视觉文化意涵,有利于传承和发展肘阁、抬阁非遗文化,使之成为安徽文化的另一种标志和象征。在艺术形象重构中,使用数字软件将肘阁、抬阁道具和服饰装饰特点归纳挖掘,应用到以肘阁、抬阁为主题的插画、动画、游戏中,还可将不同剧目的表现风格提取,作为创作元素,融入其他艺术设计中。

近些年来国风动漫的走红,也给予肘阁、抬阁艺术传承创新一定的启示,数字媒体艺术下的动漫艺术表现形式不仅对大众形成强烈的视觉冲击,也能表达出主题深厚的文化信息。肘阁、抬阁非遗文化里不同剧目的服装与造型,虽然将人物角色性格特征、属性等突出化表达,但有时这种真实角色信息在传递时会显得过于传统,我们可以将角色的属性加以提取,利用动漫效果中的Q版造型手法重新对剧目故事进行平面或动画创作,这样的艺术重构可以更好地被青少年一代所接受,肘阁、抬阁非遗文化也可以借助动漫产业开展多媒体化的艺术传播,以动画版的肘阁、抬阁表演创新推进文化传承步伐。

(3)以交互形式,增强肘阁、抬阁互动文化传播。数字媒体艺术的“互动性”特征让非遗文化在传播过程中更加便捷,增强了传播的体验感和娱乐度,它可以将非遗文化带入全新的交流平台,呈现全新的视觉效果。近年来,数字媒体和移动端设备应用逐渐普及,加上交互装置的广泛使用,可以大大增强肘阁、抬阁艺术的信息可视化效果,实现感官上的互动体验,为非遗文化传播提供新思维。肘阁、抬阁通过数字媒体艺术视觉影像

和交互互动形成沉浸式的情景体验,让作品不受演出时间和观赏范围的限制,完成剧目表演情景的还原再现与展播。还可以从作品本身切入,设置仿真空间,进行人机互动交流,运用VR头盔、手柄等设备,用虚拟现实技术,生动逼真地再现肘阁、抬阁表演情景,让观众近距离、全方位欣赏表演,或是让观众作为演出者参与肘阁、抬阁表演,以沉浸式体验加入非遗文化“表演”全过程,切身去感受肘阁、抬阁艺术,提高受众的认识度。利用H5等技术互动推广,全方位地宣传肘阁、抬阁艺术。此外,对于跨地域、跨时空的传播则可以通过计算机网络进行资源整合,实现资源共享。借鉴其他领域非遗创新传承的方式方法,如中国美术学院设计发布了以榫卯为主题的App,在App中从娱乐视角出发,结合小游戏的互动设计,详尽地呈现榫卯工艺技法。肘阁、抬阁艺术可借鉴此应用典型案例,开发设计肘阁、抬阁艺术为主题的App,以自身的艺术文化、剧目剧情等,创造属于

肘阁、抬阁自己的移动软件,通过这个App,大众可以在此平台上了解肘阁、抬阁艺术相关内容,也可以开展设计游戏、展演、投票等沟通形式,提高民众参与度,获取大众对肘阁、抬阁的新印象,为肘阁、抬阁艺术保护与传承探索新的道路。

四、结语

数字媒体艺术在肘阁、抬阁保护与传承上的应用,不是盲目地“跟风”,而是顺应时代发展的研究和创新研究成果的需要,对促进肘阁、抬阁艺术乃至非遗文化的可持续发展都具有重要的引领作用。其实类似寿县肘阁、抬阁的非遗文化保护传承“痛点”是全国性的,通过数字媒体艺术介入,可以突破非遗保护传承上的技术瓶颈,提升整体的保护与传承品质,继而创作出更多“精品”“上品”。如此才能吸引新时代大众更多地参与其中,让肘阁、抬阁艺术亦或是其他非遗文化找到新的发展途径,推动其向前发展。

参考文献:

- [1] 冷荣亮,冯艳.数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用[J].邢台学院学报,2018(3):76-78.
- [2] 左尚鸿.中国抬阁[M].北京:文化艺术出版社,2016:1.
- [3] 何标,陈功立,梁艳.皖西肘阁、抬阁的流变研究[J].军事体育学报,2013(4):111-113.
- [4] 丁琼.利用新媒体技术传承非物质文化遗产的思考——以寿县肘阁抬阁为例[J].新闻研究导刊,2014(12):94-95.
- [5] 穆昭阳.个人实践、记忆与民俗传统的传承[J].太原师范学院学报(哲学社会科学版),2014(2):21-24.

Protection and Inheritance of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Digital Media

——A Case study of Zhougetaige in Shouxian County

XUE Rubing¹, LU Dailing²

(1. Dept. of Art and Design, Anhui University of Arts, Anhui Hefei 230011;)
(2. College of Art, Bengbu University, Anhui Bengbu 233000, China)

Abstract: Nowadays national intangible cultural heritage and development cannot meet the demand of the masses, the digital media art in absorbed more diversified values make the traditional culture, at the same time in the guarantee of national intangible cultural values of integration and innovation. Taking The Art of "Zhougetaige" and "Taige" in Shouxian County as examples, combined with the emerging artistic concept of digital media art, this paper analyzes the value of the art of "Zhougetaige" and "Taige" as well as the new artistic expression form of the inheritance and development of intangible cultural heritage in modern society, so as to promote the spread of intangible cultural heritage from the perspective.

Keywords: digital media art; Zhougetaige; Taige; intangible cultural heritage

(责任编辑:沈建新)