

传统文化要想获得生命力 须回归当下生活 数字技术为戏曲插上焕新之翼

◎ 通讯员 韩业庭

日前,一场主题为“当科技遇见戏曲之美”的直播活动,吸引了超700万人在线观看。这场直播的最大看点是,借助人工智能、6DoF等数字技术,让近50部经典剧目以全新样貌跟观众见面,观众可以零距离体验戏曲的“唱念做打”。

这场由文化和旅游部艺术发展中心和腾讯发起的直播活动,拉开了“中国戏曲文化数字焕新行动”的序幕,让人看到数字技术赋能戏曲传承传播的巨大潜力。

人工智能修复戏曲影像,再现老艺术家们的风采

直播呈现了一段近50部经典戏曲作品的高清影像合辑,包括《逍遥津》《九江口》《古城会》《天仙配》等经典作品,涉及京剧、昆曲、越剧、川剧、豫剧、评剧、粤剧、黄梅戏、淮剧、秦腔等不同剧种。

这些戏曲作品的影像,多拍摄于20世纪四五十年代。由于放置时间太久,很多作品存在残缺、抖动、划痕、闪烁、噪点、模糊等各种问题,有些胶片和磁带甚至一碰就断。要重现胶片上的戏曲影像,须对胶片进行修复。

利用人工智能技术,可以极大地提升修复效率。一位修复师介绍,人工修复流程繁杂琐碎,一位经验丰富的修复师需要几个月,才能修复完成一部戏曲片。人工智能拥有深度学习能力,随着“修复经验”的增加,面对影像的各种问题,能够从“修复记忆”中,快速找到最优修复方案。

人工智能修复技术,不仅能填补残缺,还注重影像的细节和质感,能让影像呈现更加细腻鲜活。比如,戏曲片《天仙配》拍摄于20世纪50年代,如今不仅画面模糊,一些人物面部还被噪点遮挡。在修复中,利用人工智能技术,不仅重现了人物面部的轮廓,还通过模拟仿真技术生成人物面部的细节,甚至每一根头发丝和睫毛都可以被完美呈现出来。

“今天很多人并未见过梅兰芳等戏曲名角儿,通过修复后的高清戏曲作品,我们不仅可以看到名角儿真容,更重要的是可以欣赏他们原汁原味的表演技艺。”昆山当代昆剧院演员林雨佳说。

这次直播播放的近50部剧目是“中国戏曲文化数字焕新行动”利用人工智能修复技术修复的首批作品。“我们的理念是修旧如旧,不仅做提升清晰度等增强处理,还希望最大程度还原被修复作

品的年代感,例如色调、音质等,尽量保留过去年代的特色。”参与修复工作的腾讯多媒体实验室扩展媒体中心负责人许晓中这样说。

利用人工智能技术修复戏曲影像,被业界专家视为戏曲文化传承的创新举措。国家京剧院创作和研究中心主任彭维认为,修复后呈现在观众面前的戏曲作品,既保留了传统戏曲的魅力,又增添了视觉冲击力,全面提升了戏曲的艺术价值和社会价值。

“这次修复戏曲影像,既是一次技术实验,也是一次艺术实验。”腾讯可持续社会价值事业部数字文化实验室负责人舒展说,希望通过首批作品的修复,既进行技术的沉淀,又促进相应修复标准的制定。

数字化的雕刻式记录,为戏曲研究、教学、学习提供新手段

镜头缓缓推进,聚焦在舞者身上。视频中的“梅妃”身穿淡粉色长袖舞衣,长裙曳地,纵身飞舞,犹如惊飞的鸿雁,这是《梅妃》选段中最经典的舞蹈——惊鸿舞。

直播运用6DoF技术将惊鸿舞解构,高清展现了演员手腕转动、眼波流转等十分微小的动作和神态。观众可以在画面中“自由行走”,选择不同的视角进行观看,还可以任意放大缩小舞者的表情动作。

6DoF技术的意义,不仅在于让直播内容立体丰富、增强观看的沉浸感,更在于为戏曲研究、教学、学习提供了新的手段。

程式是戏曲艺术的主要特征,唱、念、做、打,皆有程式。传统戏曲要求演员在舞台上的一举一动都要程式化,每个程式动作都有一定的内容和技术要求,如“起霸”表示大将出场,“走边”表示夜间疾行。戏曲学习之难,难在学习戏曲程式,因为所有程式都要一个动作一个动作地“抠”。

6DoF技术能够360度逐帧高清拍摄记录下戏曲演员的每个动作细节,细微表情,还可以反复放大观看。“这种数字化的雕刻式记录,让戏曲表演的一招一

式都一目了然,为戏曲学习者提供了标准范式。通过反复放大观看相关程式动作,戏迷们不用拜师,完全可以自学戏曲。”北京京剧院梅兰芳京剧团演员王梦婷说。

新技术带来的拍摄记录和呈现方式的改变,对于戏曲的传承和研究同样具有不一样的意义。比如,戏曲武戏中很多弥足珍贵的独门绝艺,因技艺动作的传承繁难、严苛而导致鲜见舞台、几近失传。利用6DoF技术对武戏演员的表演进行360度逐帧高清拍摄记录,然后在放大观看时,对相关技艺动作进行分解,就能总结出动作的要领。舒展说,根据这些可以制作戏曲教学课件,大大提升戏曲教学效果。

在中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长王旭看来,戏曲影像资料是记录、传承、保护、研究戏曲艺术的重要基础,当年“四大名旦”之一的荀慧生没留下影像资料,导致后来的荀派研究缺少了最重要的原始素材。今天全国有成百上千的剧团,每个剧团至少有几百部戏,如果能够利用像6DoF一样的技术手段,将所有剧团的作品都进行全景式记录,那将是一笔极其宝贵的财富。

创造戏曲传承新生态,探索戏曲文化新模式

利用人工智能影像修复、沉浸式媒体、6DoF、点云建模等技术,可以让经典戏曲影像焕然一新,让戏曲程式动作更立体,让戏曲传播方式更多元,让观众获得更丰富的沉浸式体验。

“数字技术为戏曲艺术带来的远不止上述这些。”王旭指出,如今数字艺术已经介入戏曲传承传播的各个环节,正在帮戏曲创造新的生态和业态。比如,利用网络直播技术,戏曲直播正在如火如荼地进行。抖音发布的戏曲直播数据显示,2022年在该平台开播的戏曲剧种达231种,戏曲直播超80万场,累计观看人次超25亿,场均观众3200人次,相当于每次直播都是一场中型演出。戏曲直播既为戏曲文化打开了更大传播空间,也收获了更多年轻观众,这说明新的戏曲生态正在“云端”形成。

王旭认为,戏曲不仅要借助数字技术提升传播速度、扩大传播范围、留存舞台瞬间,更要把数字技术引入戏曲创作,丰富戏曲表现形式,缩短戏曲艺术与现代观众的距离。

“从创作层面来说,在数字技术的助力下,可以利用灯光等幻化出许多传统舞美技术无法呈现的场景,使现实环境和虚拟世界完美融合,为戏曲表演创造出全新的舞台空间。”文化和旅游部艺术发展中心相关负责人表示。

传统文化要想获得生命力,须回归当下生活,满足年轻人潮流化的审美需求。王旭认为,借助数字技术让戏曲焕新,不仅要让经典戏曲作品实现高清永久保存和便捷传播,更要让戏曲国潮化,让戏曲在新的时代环境下焕发新光彩。

此外,数字技术还能为戏曲版权问题提供解决方案。专家指出,利用区块链等技术,建立传统戏曲数字资源库,能够为戏曲版权保护、戏曲数字化存储提供有力支撑,为戏曲的市场化运作、版权确认提供高效助力。

