

Digital Empowerment and Aesthetic Reconstruction of Traditional Opera Art and Film in the Era of Media Convergence

Wei Li

Shaanxi Vocational Academy of Art, Xi'an, Shaanxi, 710054, China

Abstract

Media convergence has transformed the production and dissemination of cultural works. Traditional opera in film now transcends stage documentation to achieve deeper aesthetic reinterpretation. Supported by China's national digital cultural strategy and high-quality cultural development policies, opera resources are now digitally collected, stored, processed, and distributed, enabling cross-platform storytelling and multi-device viewing. Drawing on literature review and practical experience, this study explores digital empowerment through three dimensions: digital imaging technology, new media re-mediation, and AI integration. It proposes cinematic aesthetic reconstruction strategies across four dimensions: realistic themes, youth-oriented expression, symbolic reorganization, and interactive communication.

Keywords

Media Convergence Era; Traditional Chinese Opera; Film; Digital Empowerment; Aesthetic Reconstruction

媒介融合时代传统戏曲艺术与电影的数字赋能与美学重构

李维

陕西艺术职业学院, 中国·陕西 西安 710054

摘要

媒介融合改变了文艺生产与传播链路, 传统戏曲在电影中的呈现不再停留于舞台记录, 而转向美学语言深层转译。依托国家文化数字化战略与文化高质量发展政策, 戏曲资源的采集、存储、加工与分发被纳入数字流程, 为跨平台叙事与终端观看提供条件。本文基于相关文献研究以及自身实践背景, 从数字影像技术、新媒体再媒介化与人工智能介入三条路径讨论数字赋能, 并在现实题材、青年化表达、符号再组织与互动传播四个层面提出电影化的美学重构策略。

关键词

媒介融合时代; 传统戏曲艺术; 电影; 数字赋能; 美学重构

1 引言

2025年, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》与国务院办公厅印发的《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》, 共同为戏曲艺术的现代化转型奠定了顶层设计与基础支撑。随着媒介生态更迭与数字智能崛起, 使研究重点从技术承载转向符号系统、叙事方式与审美机制的重构^[1]。

2 媒介融合的内涵及其对文艺生产传播的影响

媒介融合在当前语境中并非简单的多平台发布, 而是

【课题项目】媒介融合时代传统戏曲艺术与电影的数字赋能与美学重构(项目编号: 2026XYB05)。

【作者简介】李维(1992-), 女, 中国陕西杨凌人, 硕士, 讲师, 从事音乐教育研究。

以数字化为底座, 把内容生产、技术加工与平台分发连成一个可反馈的链条。结合“技术赋能与本体重构”目标, 媒介融合更可被理解为技术从辅助工具进入表达规则的过程, 数字影像与人工智能不仅提高制作效率, 也会改变戏曲电影的镜头组织、场景生成与观众接受方式。其对传播的影响主要体现在平台化传播带来即时反馈与碎片化触达, 观众通过评论、二创与社交扩散参与意义生产, 戏曲电影因此需要在创作阶段就预设跨媒介呈现与互动回路, 以避免传统舞台经验在网络语境中被误读或被消解。

3 媒介融合时代传统戏曲艺术与电影的数字赋能路径

3.1 数字影像技术驱动的视觉重构

在媒介融合条件下, 视觉层面的升级应从戏曲写意结构出发, 把电影镜头语言与程式化表演的空间观念对齐。第一, 创作团队应在前期建立戏曲场面调度的虚实清单, 将水袖、亮相、走圆场、起霸等程式拆分为动作单元, 并为每个

单元标注节拍点与情绪转折点，再把这些标注映射到分镜的景别、机位高度与镜头长度，保证唱段推进与镜头呼吸一致，避免用碎切破坏行腔连贯。第二，拍摄阶段宜采取舞台与片场双重校核，导演在排练厅先以固定机位完整录下唱做段落作为基准，再在片场以多机位覆盖关键手眼身法步，并用统一色温与反差控制还原脸谱、服饰与道具的层次，摄影师以冠饰高光、水袖边缘与眼神光为控制点逐条校正曝光，确保写意留白不被暗部吞没。第三，后期制作应坚持特效服务意象的原则，对水漫金山、梦境转场等超现实场景，可使用数字合成、粒子与光效扩展舞台象征空间，但必须在声音层面对鼓点、锣经与唱词做时间轴锁定，任何视觉增量都不得改变节奏重心，同时通过颜色分区与材质细化避免画面过度饱和导致审美疲劳^[2]。第四，成片交付应面向不同终端做结构化输出，影院版突出4K细节与全景声方位感，移动端版则在不改动叙事的前提下强化唱词字幕、关键动作的取景占比与信息提示，并在片尾附上唱段来源与行当提示，形成可追溯的观看链路，便于后续在教学与二次传播中复用素材。

3.2 新媒体传播平台的再媒介化

再媒介化不是把舞台录像搬到平台，而是依据平台语法重排信息，让戏曲的可进入性与电影叙事并行。第一，唱段精剪、人物关系短片与幕后工艺等四类素材，并为每类素材设定统一的封面风格、关键词、字幕规范与口播模板，使推荐流能够稳定识别题材与风格，避免同一作品在不同账号上呈现为互不关联的碎片。第二，传播节奏应以社交链路为核心组织，首轮推送选择具有故事钩子的段落引导转发与评论，第二轮再发布唱腔、锣鼓经与身段谱系的细节解释，并用简短字幕说明行当与程式来源，第三轮推出与现实生活议题相关的主题短片，把观众从情绪进入引导到审美进入，从而回应申请书提出的从形式叠加走向语言重构的要求。第三，平台互动功能可转化为创作前置工具，主创在开机前通过直播试唱、海报投票与角色名场面征集收集受众偏好，但反馈只用于确定宣发切条与信息解释的侧重点，不直接改写唱段结构，以免出现迎合式改动破坏戏曲程式体系。第四，针对不同平台的技术与审核边界，团队应建立版权与素材管理台账，对唱段、乐段与美术元素进行授权标注，明确可用于二创的片段长度与署名方式，同时向院团与院校开放部分素材包，用于短视频教学、社团排演宣传与地方文旅内容生产，使平台传播与专业传承形成同向协同。

3.3 人工智能与AIGC介入的创作变革

媒介融合语境下，AI与AIGC更适合嵌入戏曲电影的流程约束与细部加工，而不是替代唱做念打的创作主位。第一，先以小体量高密度样本搭建训练底座，数据单元以唱腔片段、锣鼓点位、身段程式和场面调度为核，每条样本同步保存音频、谱例、动作注释与镜头标注，并记录行当、板式、调门、节拍等元数据，再以版本号与修订日志固化采集与校订依据，使院团、院校与平台按统一入库规范滚动补充，同时建立数据授权、脱敏与安全留痕规则以便共享调用。第二，

在剧本与分镜环节，把生成式模型限定为方案生成器，编导先给出人物关系、唱段时长、场景数量和叙事节点等硬约束，再让模型输出多套场景设定与镜头节奏草案，团队按戏曲伦理、唱段推进和表演可实现性逐条筛选，并把被采纳的约束反写入词表与禁用清单，形成下一轮生成边界与可复核的比选记录。第三，在美术与声音制作中，AI承担一致性核查与对齐清理等重复工序，对服饰纹样、脸谱色块、道具材质与光比进行跨镜头比对并提示色差错配，同时对多机位素材做唱词时间轴对齐、底噪识别与切口点预警，辅助配乐与锣鼓经拍点差异检测，主创围绕唱做设计与情绪递进作定夺。第四，面向发布端，建立AI辅助的多语字幕、唱词注释与导赏卡片流程，按受众层级输出基础释义与进阶典故说明，并设人工复核表核对术语、行当称谓与史料指涉，复核通过后再生成可追踪的发布版本号，试映阶段可用情绪识别与弹幕主题聚类做结构化统计，但结果仅用于调整导赏信息与宣发节奏，不直接回改既定唱段与表演安排。

4 媒介融合时代传统戏曲艺术在电影的美学重构路径

4.1 现实题材融入与情感经验的当代呈现

在媒介融合语境下，戏曲电影的现实化改写应以声腔程式为骨架，以银幕叙事为支撑，形成可被当代生活经验触发的审美通道。第一，选题进入现实应先做情境压缩，把职场压力、照护冲突等拆成可被一到两段唱腔承载的情绪节点，编导在剧本层面标注每一节点的起承转合、板式走向与落音位置，并把唱段入口与出口写入分镜和场景调度表，再以镜头连接补足舞台难展开的日常细节，如通勤、病房、家务与缴费等，使唱段前后均有可追溯的行动因果。第二，人物建构宜以传统母题作结构参照而不照搬情节，将权威裁决改写为协商对话，将女性困境改写为主动抉择，镜头上通过近景、停顿与内心独白式唱段呈现犹疑与自我辩解，同时在唱词中减少概念化评判，改用可见物、具体关系与职业语汇推动心理转折，并在对戏时用反问与回旋句式保留戏曲的抒情张力。第三，表演调度需完成生活动作到程式动作的两次提炼，排练先以生活方式走完动作链，再抽取关键力度、节奏与重心转换固化为身段台步，拍摄时以景别变化保持程式可辨识度，并用走位与视线把唱做与空间逻辑对齐，剪辑节拍应让唱腔的换气点有可见停顿，避免纯电影化自然表演削弱行当特征。第四，声画组织要兼顾真实空间与清晰声腔，现场同期声可保留适量环境噪声作为时代纹理，但唱段与锣鼓须被置于前景并通过混音控制字头与板式变化的可辨度，必要时在关键落句前削减背景声场并收窄混响，同时设置一条可反复出现的现实线索物，在不同场景中接力出现并与唱词意象互文，完成叙事串联。

4.2 审美风格更新与青年化表达

媒介融合语境下的青年化表达，应以电影视听系统重新编排戏曲程式，让传统符号在影院与手机端都能被准确识

读而不被短平快稀释。第一,美术与造型以行当妆束为骨架,按银幕近景重做材质尺度与层次关系,亮片与金粉改为细织纹、哑光金属与低饱和漆面,并以试拍建立灯光反射阈值与肤色还原的调色基准,针对头面、靠旗、水袖等可动部位设置防摩擦掉粉与补色流程,同步用移动端压缩回看校正脏色与闪烁。第二,镜头节奏以板式为时间单位细分剪辑颗粒,唱段内保留起腔、垛板、收尾等边界点,在段落之间用动势匹配、视线接力与空间转接完成快切,不拆散锣鼓眼与身段落点,并先做节奏脚本与预剪样片校验观感,再按竖屏短剧对特写与中景的比例安排,提升信息密度同时维持唱作逻辑。第三,叙事视角采用伴随式或第一人称路径,把人物的通勤、练功、排练候场与社交媒介使用等日常片段嵌入唱段前后,使唱词成为对现实处境的即时回应,字幕处理坚持唱词逐字对齐与关键术语注释,保证青年观众可跟读可截取,台词控制在解释动作动机与关系推进的最小量,用行动反应替代直白说教。

4.3 戏曲符号再组织与电影化视听整合

美学重构的核心是重排符号关系,使戏曲的程式、音乐与意象在电影视听系统中形成新的整体。第一,导演应把戏曲符号分为叙事符号与审美符号两类,叙事符号如手势暗示、舞台调度方位与行当身份标记,需要在镜头中保持稳定指向;审美符号如水袖线条、锣鼓色彩与虚拟场景意象,则可在不同场景中变形复现,通过重复与变奏形,在置景上保留必要的空场与象征物,如门框、台阶、纱幕等,用少量实体结构承担空间定位,其余空间交由光影与声音补足,避免把舞台写意误读为必须填满的写实场景。第三,声音设计应把锣鼓当作节奏轴而非背景音,混音师在每个段落预留锣鼓的动态空间,并用环境声与音色层次区分现实层与象征层,必要时在画面转场处用锣鼓完成剪辑落脚,让声响成为镜头组织的一部分。第四,剪辑策略需要服务符号整合,剪辑师在唱段与动作段之间采用动作接动作、音色接音色的连接方式,例如以水袖挥出的弧线接下一个场景的灯光轨迹,以同一锣鼓的尾音接入环境声,减少生硬的叙事跳切,使观众在符号连续中完成意义理解。同时,项目组可编制符号对照表,把脸谱色系、行当服饰、道具与音乐主题逐条编号,并在拍摄日志中记录每次出现的镜头号与情境功能,后期据

此控制符号的出现频率与位置,避免同一符号在不同场景中承担相互冲突的意义^[3]。

4.4 面向观众需求的互动传播与创作调整

媒介融合情境下,戏曲电影的美学重构需要把观众反馈纳入工序化管理,而非在热度驱动下频繁改稿。第一,在立项到剧本分场阶段,制片与院团联合建立小样本受众库,按戏曲资深观众、电影常规观众、新媒体重度用户分层抽样,采用结构化访谈与情境观看测试同步获取对唱段长度、镜头停留、字幕密度与导赏形式的阈值,并将结果固化为制作参数表,例如单屏字幕行数与字数上限、唱腔起落点的剪辑安全区、过场镜头最短停留时长,以便后续调整更有据可循。第二,在粗剪到试映阶段,选择线上点映或平台灰度发布,统一收集弹幕与评论,对文本先做同义归并与噪声清理,再按信息理解、情绪共鸣、节奏适配三类建立主题簇,并以抽样复核保证分类稳定,要求导演组只在唱段前后补足叙事铺垫、视听提示与字幕解释,不以删改核心唱段主体作为默认手段,从而维持戏曲程式与电影叙事的边界。第三,在创作迭代层面,团队以年度复盘替代即时追改,将观众反馈、播放数据与线下观演记录并列对照,沉淀题材清单、镜头库与字幕词表,同时明确不可调整清单,如板式结构、行当程式与锣鼓点位不得因数据波动而变动,所有修改均纳入版本管理记录责任人与依据,并在锁版后停止结构性改动。

5 结语

媒介融合为戏曲与电影搭建了可运行的数字支撑体系,同时也使创作与传播进入多平台协同的常态化场景。上文围绕数字影像技术、新媒体传播平台与人工智能介入三条路径,对戏曲电影的数字赋能环节进行了系统梳理,并从现实题材嵌入、青年化表达、戏曲符号整合与互动传播机制四个维度提出可操作的美学重构要点。

参考文献

- [1] 李之浩.数字技术影响下的电影表演美学嬗变研究——基于技术赋能、数字意境与具身性视角[J].传媒, 2025(19):93-95.
- [2] 杨歆迪,刘晓诗.媒介共生中的裂隙:戏曲电影百年演进中的技术赋能与美学重构[J].现代视听, 2025(7):57-64.
- [3] 王丹.新媒介时代戏曲艺术与影视艺术的融合传播[J].新闻记者, 2025(4).