

“两创”方针下非遗数字生态构建与地域文化活态传播路径研究

——以“古韵新生构建巴陵戏数字生态”为例

丁心奕 朱思妍 张珂 边亚齐 周伟芳^(通讯作者)

湖南理工大学 湖南 岳阳 414000

【摘要】：在传统文化进行创造性转化、创新性发展这样的背景状况之下，非物质文化遗产的保护工作正从以往单纯的静态抢救朝着动态的数字生态建设方向转变。此项研究以湖南巴陵戏当作案例，仔细剖析该剧种在当代传承过程中所碰到的诸如人才断层、观众群体出现萎缩、传播方式比较单一等现实方面的挑战情况。依据媒介融合理论、数字传播学相关内容，本文建立起非遗数字化生存的策略办法，创新性地提出“古艺新传”四维活态传承模式。研究着重阐释了数字代言人“岳小娥”的符号学意义、它的年轻化传播策略，详细论证了文创IP开发、数字藏品NFT交易模式建立，还有元宇宙剧场与传统演出空间的沉浸式互动模式等内容，为传统戏曲突破数字化生存困境、推动地域文化活态传承提供实践路径。

【关键词】：“两创”方针；巴陵戏；非遗数字生态；活态传播；虚拟数字人

DOI:10.12417/3041-0630.26.07.093

1 当“老戏”遇上“新生态”

巴陵戏是地域文化里很有特色的传承形式，依靠其特别的艺术形态，承载着洞庭湖区历史发展的脉络、民俗记忆。这个剧种起源于明末清初，属于地方剧种，在历史文献中最早能够追溯到崇祯十六年岳阳地区戏曲刚开始的样子，曾经用“巴湘戏”“岳州班”等名字流传。在艺术发展过程中，该剧种大量吸收昆腔、弋阳腔、徽调、襄阳腔等多种声腔艺术，慢慢演变成以弹腔为主，并且兼容昆腔和杂腔小调的复合声腔模式。其标志性的“西二簧”唱腔创造性地融合了南北路声腔的特性，形成了比较独特的艺术特色。在语言表现上，巴陵戏以中州韵为基础，结合湖广音系、湘北方言的特点，现有的370多部传统剧目深刻展现出岳阳地区历史的变迁与民俗传统，有着不可替代的文化遗产价值和艺术研究价值。

在工业化、城市化、全球化都处于快速发展的情形之下，巴陵戏这种传统艺术形式正面临着前所未有的传承方面的困境。党的十八大所提出的“创造性转化、创新性发展”为戏曲艺术的保护工作给出了方向指引。此方针着重指出，文化遗产保护不应该只是停留在简单的静态保存这一层次，而是要在坚守其文化精髓的基础条件下，借助创新方式达成其现代价值的转化。这便需要相关研究突破原本固有的思维模式，积极探寻数字技术与传统文化相融合的新途径。

现代数字技术比如人工智能、大数据分析、云端计算、VR技术等跟巴陵戏深度融合，给其文化传承开拓了数字化新途径。把数字生态系统理论运用到非物质文化遗产保护领域，不但超越传统技术工具论的单一视角，还凸显文化遗产在虚拟空间的持续发展潜力。多项研究证明，建立戏曲数字文化生态需多要素协同发挥作用。借助PLS-SEM模型验证发觉，数字传

播技术和信息科技对戏曲传播有促进作用，其中观众的数字素养和文化认同是连接数字营销与戏曲参与的重要桥梁，而政策扶持给制度保障和数字基建提供了关键支撑。所以巴陵戏急需在文本呈现、演出空间和观演互动等方面做系统性重构，建立包括资源数字化、内容共创、版权保护和跨平台传播的综合模式，达成从静态展示到动态传承的根本转变。

2 巴陵戏活态传播在当代的挑战

巴陵戏在湖南地方戏曲里占据着颇为重要的地位，是极具代表性的剧种之一，2006年它被列入首批国家级非物质文化遗产名录，这说明其艺术价值在国家方面得到了认可。建国之后，该剧种经历了抢救性保护、艺术复兴等一系列发展历程，然而在当代传播实践当中，依旧存在明显的结构性困境，这种传承困境在其活态保护进程里体现得比较突出。

巴陵戏传承碰到的首要难题是人才队伍规模变小、代际衔接出现中断情况。巴陵戏作为依靠师徒之间口耳相传作为主要传承途径的传统艺术形式，在20世纪50年代的时候还有300多名专业演员，然而如今只剩下岳阳市巴陵戏传承研究院这一专业机构，实际进行演出的专业人员数量不足30人，其中像武生、武旦等一些关键行当已经出现比较严重的人才断层现象。这个剧种拥有一套完整的表演模式，其中包括内八功、外八功等独特的技艺，可是随着多位国家级传承人的先后去世，许多核心的表演技法正面临失传的危险，这在根本上对巴陵戏活态传承的基础产生了动摇。

现代娱乐方式朝着多元化方向发展，这对传统戏曲的受众结构造成了影响。短视频平台与在线游戏开始兴起，年轻一代的注意力被新兴娱乐形式大量分散。巴陵戏有着独特的方言唱腔、程式化表演，还有相对缓慢的叙事节奏，这让年轻观众接

受起来难度更大。在这两方面因素作用下，戏曲观众群体出现明显年龄断层，以中老年观众为主的状况，让非物质文化遗产的活态传承面临缺乏后继之人的困境。

其三是传播渠道单一、数字化进程比较缓慢。巴陵戏的传播主要借助传统剧场表演、节日巡演，受到时空的明显约束，信息传递效率并不高。虽然近些年来有关部门进行了数字化记录、非遗线上展览等项目，然而这些举措大多集中在资料保存、单向展示方面，缺少观众参与、内容再创作的互动机制，使得传播效果受到限制，在数字领域处于相对弱势的状况。

3 “两创”方针指引下非遗数字生态的破局思路

巴陵戏传承正面临着非常严峻的挑战，单纯依赖静态保护、被动救济的方式，很难使其维持可持续发展的趋势。在“两创”理念的引导之下，必须要突破传统的保护模式，将单一的非遗保护提高至数字生态系统的整体建立方面，这一转型方向已经获得学界理论研究的充分论证。

在媒介融合、参与式文化的大背景下，非物质文化遗产的当代传承要改变以往传统的单向传播方式，朝着以用户共同创造为核心的去中心化互动模式转变。在建立数字化生态的时候，重点是建立开放且共享的协同平台，依据这个平台来对巴陵戏的文化符号系统做数字化的重新建立。具体的实施途径有：利用三维激光扫描、动作捕捉等技术方法，建立涵盖戏台建筑、服饰道具、脸谱艺术、表演程式、锣鼓经等元素的高精度数字资源库，与此同时运用自然语言处理和知识图谱技术，对370多部传统剧本进行语义标注、结构化处理，最终达成文化资源的数字化存储、智能检索和知识推理功能。

推动数字生态发展的关键之处在于多元主体的协作共建工作。要突破传统院团封闭式传承所存在的局限，去建立一种开放协同机制，该机制由政府进行主导协调，高校研究机构给予智力方面的支持，科技企业承担起技术帮助的工作，非遗传承人贡献核心内容，社会公众与青年创作者一同参与其中。借助共享一部分数字版权资源、开发创意辅助工具的方式，激励创作者围绕巴陵戏文化元素展开创新性演绎，进而实现从被动保护到主动传承的范式转换，推动巴陵戏文化元素在当代进行重塑、实现创造性发展。

4 “古韵新生”——巴陵戏数字生态的构建路径

4.1 推出虚拟数字人“岳小娥”，联动多平台开展年轻化传播

在当下的网络信息生态环境里，传统文化内容因为缺少具象化的人格特征，所以很难得到青年群体的喜爱，建立契合年轻受众审美倾向的文化符号，成为解决戏曲观众老龄化问题的一种有效办法。本研究有创新地开发了巴陵戏虚拟数字人IP“岳小娥”，它的设计把超写实技术和二次元风格元素巧妙地融合在了一起。这个形象运用Q版三视图比例来设计，这种青

年群体比较喜欢的造型方式，拉近了非遗文化和年轻观众之间的心理距离。在服饰设计的时候，选择明黄色作为底色、用宝蓝色彩条装饰的传统交领广袖戏服，裙摆和前襟用巴陵戏具有代表性的牡丹刺绣、云水纹样来装饰，突出洞庭湖地域文化特色。发饰设计上，把传统高髻和高马尾结合起来，配上翠鸟造型的珠花步摇、花束、珍珠串饰，在额前点缀红宝石坠饰，面部妆容保留巴陵戏旦角标志性的红妆特点，眼周采用桃红色晕染的技法。这一数字形象既如实地展现了巴陵戏旦角的艺术精髓，又符合现代审美标准，为巴陵戏的古今文化传播提供了一个理想的视觉媒介。

从技术实现的方面来看，生成式虚拟数字人借助其具备的智能化交互、内容创作功能，为非物质文化遗产的数字化传播开拓了创新的途径。这种基于大语言模型建立而成的数字形象，突破了传统静态展示的限制，摇身一变成为融合巴陵戏专业知识与互动功能的动态传播载体。研究数据显示，短视频平台依靠其智能推荐机制、用户参与特点，有力地推动了非遗文化从间歇性关注朝着常态化渗透的转变。在实际应用的时候，该数字形象以拟人化的形式在主流短视频、直播平台活跃着，不但能够运用湘北方言达成实时对话、解答戏曲知识，而且还能通过动作捕捉技术精确呈现巴陵戏特有的内八功情感演绎、眼神变化。运营团队能够依据这些情况设计方言教学或者身段模仿等互动活动，利用平台算法吸引普通用户和KOL一同参与内容生产。这种由算法驱动的碎片化传播模式，成功地把传统戏曲的深奥艺术语汇转化成青年群体喜爱的文化符号，给古老剧种带来了全新的传播动力。

4.2 围绕核心IP开发潮玩、立牌等文旅周边产品

虚拟空间不容易达成文化的长期积淀，所以需要把实体文创当作活态的传播载体，建立虚实融合的消费模式，此为巴陵戏数字化生态建设的关键突破点。巴陵戏存有370多出传统剧目、新编历史剧，有着丰富的戏曲人物和故事资源，能够对传统元素做现代化演绎，开发出潮玩盲盒、戏曲主题摆件、纹样文创日用品、曲谱元素文具等多种品类的衍生品。

这类文创是线上流量跟线下消费的核心连接之处，能够依靠岳阳楼等本地核心景区来设置销售点，借助全国性文化展览去拓展渠道，让巴陵戏文化以亲民的生活化形式融入到消费市场之中，达成文化符号跨区域扩散，既提高非遗公众认知度，又给当地文旅产业注入独特文化价值。

4.3 基于区块链发行 NFT 藏品，打通虚实消费闭环

在非遗数字化传承过程里，版权保护、经济效益转化属于核心痛点所在。区块链具备分布式存储、不可篡改的特性，能够把巴陵戏传承人录音、动捕技艺影像、数字化脸谱、元宇宙虚拟服饰等珍贵资源，转变为限量数字藏品。NFT 发行借助加密技术达成文化遗产的权属确认与数字化保存，建立起创新的数字文化经济范式。

依靠区块链智能合约，能够自动记录追踪藏品二级市场的流转情况，交易溢价收益会按照预先设定的规则分配给传承机构与艺人，打破了非遗保护长久以来依赖财政拨款的局面，在避免资本无序获取文化价值的同时，为濒危剧种开拓出可持续的经济循环路径。

4.4 搭建元宇宙剧场与景区全息舞台，实现双线联动

巴陵戏的传播长久以来受到实体剧场空间的束缚，而 XR 技术、数字基建的发展，为搭建新型的展演空间给予了技术方面的支持。在数字化建设进程里，能够建立线上虚拟剧场与线下全息舞台的协同模式。于线上而言，通过三维建模来复现岳

舞台等经典演出场所，观众凭借 VR 数字分身获取多视角的沉浸式观演体验，借助实时互动系统还原传统戏园的社交属性，进而打破观演的物理、地域限制。于线下而言，在核心景区实现 AR 与全息投影的融合应用，游客能够触发虚拟数字人进行全息戏曲表演，同时还可将声腔、身段等专业要素实现可视化，以此消除观众的欣赏门槛，创新非遗的传播形式。

5 结语

在数字化潮流不断涌起、文化自觉意识日益增强的双重情形之下，巴陵戏作为湘楚文化的关键载体，它当下的传承状况，不但和地方戏曲能不能继续存在密切相关，还反映出我国非遗保护在当代社会转型过程中面临的普遍挑战。本研究依据传统文化创造性转化与创新性发展的理念，舍弃传统的静态保护方式，建立起巴陵戏数字化生态系统。研究创新性地采用多模态数字孪生技术，建立起融合戏曲元素与现代审美的虚拟形象“岳小娥”，并以这个虚拟形象为核心，形成了一个完整的产业链条，其中有短视频传播矩阵、文创衍生品开发、区块链确权机制、线上线下融合展演等。这种虚实结合的保护途径，既给该剧种突破传承的时空限制、实现代际传播、从抢救性保护转变为活态传承提供了可行的办法，也为其他面临相似困境的地方戏曲数字化保护工作提供了可供参考的模式。实践证明，在推动戏曲数字化发展的进程中，只有坚守文化的本来面目、科学运用技术手段、建立多元参与机制，才能够实现传统文化基因在数字时代的可持续发展。

参考文献：

- [1] 韩红星,陈颖艳.“两创”视角下贵州非遗数字“精品化”实践路径[J].贵州民族研究,2025,46(5):68-75.
- [2] 汤书昆.“数字化生存”条件下中华民族非遗传播的新生态[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2024,32(3):1-17.
- [3] 谢信子.基于情感化设计的闽南非遗数字交互策略研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(4):114-116.
- [4] 王玉婵,陈涛.新媒体语境下数字赋能传承路径探究——以丽江非遗数字人为例[J].艺术研究学刊,2026,3(1):4-6.
- [5] 周子琳.基于沉浸传播的少数民族非遗数字推广路径研究——以马尾绣的传播实践为例[J].媒体融合新观察,2024,(6):43-49.
- [6] 黄体杨,欧阳光.非遗数字信息资源建设的起点:协同开展非遗传承人建档保护的分析模型[J].图书馆论坛,2018,38(12):8-15.
- [7] 宋洋洋.新质生产力驱动下非遗创新生态构建研究——基于数字技术与跨界融合的双重视角[J].视听界,2025,(1):11-14.
- [8] 苏皓男,赵逸.文旅融合视域下非遗的“数字生态”构建路径研究[J].丝网印刷,2023,(9):102-104.