

人工智能在秦腔传统艺术创新中的应用研究

秦峰

陕西艺术职业学院

DOI:10.12238/acair.v2i2.7356

[摘要] 在当前科学技术的发展下推动了人工智能技术的应用,并且人工智能技术在秦腔传统艺术创新中有一定的应用价值,其可以通过分析和学习大量的秦腔剧目和表演数据。提炼出传统表演中的核心要素和规律,为艺术创新提供有价值的参考和启示,更好地推动秦腔传统艺术的创新发展。对此,本文主要浅谈人工智能在秦腔传统艺术创新中的应用研究,旨在将先进技术和秦腔传统艺术进行融合,为秦腔传统艺术注入活力和动力,推动秦腔传统艺术的创新发展。

[关键词] 人工智能; 秦腔传统艺术; 创新; 应用

中图分类号: TP18 **文献标识码:** A

Research on the application of artificial intelligence in the traditional Art innovation of Qinqiang Opera

Feng Qin

Shaanxi Vocational College

[Abstract] Under the development of current science and technology, it has promoted the maturity of artificial intelligence technology, application. The application of artificial intelligence technology has certain application value in the traditional art innovation of Qinqiang Opera. Artificial intelligence can analyze and learn a large number of Qinqiang Opera repertoire and performance data. Extract the core elements and laws of the traditional performance, provide valuable reference and inspiration for the artistic innovation, and better promote the innovative development of the traditional art of Qinqiang Opera. In this regard, this paper mainly focuses on the application of artificial intelligence in the innovation of the traditional art of Qinqiang Opera, aiming to integrate advanced technology with the traditional art of Qinqiang Opera, inject vitality and power into the traditional art of Qinqiang Opera, and promote the innovative development of the traditional art of Qinqiang Opera.

[Key words] artificial intelligence; traditional art of Qinqiang Opera; innovation; application

引言

秦腔作为中国第一批国家级非物质文化遗产,具有深厚的历史底蕴和艺术价值,在特定地域有着丰厚的文化内涵和思想价值,深受当地人们的喜爱,在推动社会主义文化中也发挥着重要的作用。但是随着时代的变迁和观众口味的多样化,秦腔面临着如何进行创新以适应现代审美需求的问题,这一问题也是决定秦腔传统艺术是否可以继续发展,是否可以融入时代潮流,实现创造性的发展。而人工智能的出现和发展、应用可以解决秦腔传统艺术发展过程中的问题,可以为秦腔传统艺术传承和发展注入活力,通过科技力量带动秦腔传统艺术的现代化发展,逐渐推动秦腔传统艺术的大繁荣、大发展,更好地实现社会主义文化建设目标

1 人工智能在秦腔传统艺术创新中应用的必要性

1.1 秦腔的传统表演形式和内容需要得到传承和保护

秦腔传统艺术传统剧目和表演方式是秦腔独特的艺术特色,也是其历史和文化价值的体现,为了更好地挖掘和利用这些历史、文化价值,更好地指导现代社会主义文化的发展,更好地传承和保护秦腔传统艺术,就需要做到创新。对于秦腔传统艺术而言,任何创新都应该在保持秦腔基本艺术特征的前提下进行,以免失去其本质特征。

1.2 可以保留受众群体

为了吸引更多年轻观众,秦腔也需要进行一些创新和改变,要迎合时代发展潮流和趋势,通过创新发展可以满足自身需求,更好地被大众所接受,可以扩大受众群体,例如,可以通过运用现代科技手段来提升舞台效果和观演体验,例如使用灯光、音效和影像等手段来增强剧情的表现力。且在剧目的选择上也可以

更加多元化, 尝试将现代题材或者年轻观众喜欢的元素融入传统剧目中, 以吸引更多年轻观众的关注^[1]。

1.3可以借鉴其他艺术门类的元素来进行创新。

在秦腔传统艺术创新时要拓宽视野、更新思路, 可以从时代出发挖掘时代元素, 比如, 在秦腔传统艺术创新时可以吸收现代舞、街舞等舞蹈元素来丰富表演形式, 或者借鉴现代音乐元素来提升音乐部分的吸引力。同时, 在剧本创作方面也可以引入更多现代文学和戏剧的元素, 以增加剧情的张力和吸引力。

2 秦腔传统艺术面临的挑战

在秦腔传统艺术传承和发展的过程中还存在较大的问题, 主要表现在以下几个方面: 第一, 传统秦腔流派较多、艺术门类多, 各个流派有不同的要求、艺术类型、历史背景, 导致秦腔演唱风格和方式、唱腔等都是不同的。人们在学习时需要从历史背景、文化特点入手, 并掌握各个流派的表演方式和技巧, 耗费的时间和精力多, 导致人们学习积极性不高, 不愿意学习, 导致传承人缺失, 数量少, 严重影响了秦腔传统艺术的传承和发展。第二, 在新时代背景下, 主要以网络文化和大众文化为主导, 对传统文化产生了冲击和影响, 且因为秦腔传统教育和传承方式较为落实、单一, 无法满足学习者的需求, 对此需要进行创新, 改进, 更好地满足多样化的学习和传承需求。第三, 在当前时代的变化发展下, 秦腔传统艺术受众群体逐渐缩小, 观众流失, 导致戏曲演员数量减少, 缺乏年轻群体, 导致秦腔传统艺术的传承难度增加, 如何在秦腔传统艺术传承和发展中保持其精华也是当前人们急需解决的问题。

3 人工智能在秦腔传统艺术创新中的应用

3.1在秦腔表演中的应用

人工智能是一门新的技术科学, 可以模拟人的思维能力, 在这种技术下可以实现人机交互, 更好地对秦腔表演的动作进行分析、语音进行识别和情感进行表达, 可以让人们更好地学习秦腔戏曲内涵和风格、演唱方法和技巧等, 可以降低人们的学习难度, 具体表现在以下几个方面: 在动作分析方面, 人工智能可以通过机器学习和计算机视觉技术, 对秦腔表演中的身体动作、手势和面部表情进行分析和分类, 提炼出表演中的技巧和艺术特点。在语音识别方面, 人工智能可以通过语音识别和自然语言处理技术, 对秦腔唱腔和念白进行语音转文字的处理, 为表演艺术的分析 and 研究提供便利, 便于表演者深入把握秦腔唱腔特点和规律, 掌握更多的方法, 带给表演者独特的体验。在情感表达方面, 人工智能可以通过分析秦腔表演中的声音、语调和节奏等要素, 识别和判断表演中的情感表达, 为剧情理解和角色塑造提供有益的参考, 便于提升表演者的表演魅力和水平, 提高表现力, 可以在后期表演中吸引观众, 唤醒患者的情感共鸣, 从而提高秦腔表演水平和艺术价值^[2]。

3.2在秦腔剧目创作和编排中的应用

除了对表演本身的分析外, 人工智能技术还可以用于秦腔剧目的创作和编排, 可以为表演者提供一种先进的手段和方法, 可以激发表演者的创作灵感, 可以让表演者更好地编排秦腔曲

目。在人工智能技术下表演者可以通过数据分析和研究把握其规律和特点, 可以深度挖掘数据潜在价值, 根据自身的创作意图进行利用, 想象, 融入自己的理解和看法, 逐步积累创作经验, 形成新的戏曲剧本。比如, 表演者可以通过机器学习和自然语言处理技术, 人工智能可以辅助创作者进行剧本创作和台词编写, 提高创作效率和艺术水平。在以上方法下可以为戏曲创新注入新的元素, 促使戏曲表演风格和方式都可以发生变化, 更好地满足观众的欣赏需求。

3.3在虚拟演员创作中的应用

在人工智能技术的应用下可以通过虚拟仿真技术创作出不同的虚拟人物, 可以根据人们的思想和创意、观众需求创作出多个不同的虚拟演员, 直接通过虚拟演员进行剧目角色表演, 提升表演力, 可以代替人员进行表演, 有效发挥人工智能技术优势, 带给观众不一样的体验。对在虚拟演员的创作下可以直接进行模型训练和数据分析, 可以将人们的各种想法输入其中, 让虚拟演员可以自主学习和自动表演, 提升表演的灵活性, 多样性, 从而解决人表演过程中存在的局限性问题, 不需要通过更长的时间和精力就可以掌握多种角色技巧, 进一步减少戏曲传承的时间和费用成本。比如在演员创作时要突破传统娱乐、游戏、搞笑角色风格的限制, 要为演员赋予垂直的才艺, 打造数字化秦腔演员, 赋予演员们人格化的数字形象, 成为秦腔艺术智能化发展的代言人, 最终实现传统艺术和现代群体的结合^[3]。

3.4在演员角色选择和培养中的应用

在人工智能技术的应用下可以更好地进行秦腔艺术表演演员的选择和培养, 确保作品演绎走向成功, 比如人们可以采用数据分析和人脸识别技术来选角, 可以为剧组提供更加精准、可靠的信息, 让剧组选择出更合适和具有潜力的演员。此外, 在虚拟现实技术的应用下, 剧组可以模拟各种戏曲表演场景, 可以加入一些新要求、新条件, 可以让新人演员更好地练习, 实践, 探索, 逐步提高演员们的表演水平。

3.5观众互动和推广

在人工智能技术下应用下人们可以通过数据分析技术对不同受众群体的特点进行分析, 根据分析结果可以得出观众们的需求、个性化特点、年龄和喜好等, 后通过相关平台终端进行个性化戏曲剧目的推送, 有效满足观众的个性化需求。在观众浏览和分析后数据平台可以自动记录相关信息, 便于后台调整方案, 自动为用户推送新的演出剧目和信息内容。观众也可以通过平台和演员、创作者进行沟通交流, 可以通过留言、评论、点赞等方式更好地互动交流, 为观众带来丰富的体验, 让观众在人机交互中进一步了解秦腔艺术, 最终提高秦腔艺术的吸引力和影响力。比如, 在视频动作捕捉技术的应用下, 可以让观众也参与到秦腔戏曲人工智能演绎中来, 通过演绎系统实现各个动作的捕捉分析, 可以让观众直接和视频中的虚拟戏曲角色进行互动, 可以共同演绎视频, 为观众搭建真实的舞台场景。

3.6机器学习和智能推荐

在人工智能技术的应用下创作者可以通过机器学习算法,对秦腔剧目、演员表演、观众反馈等信息进行分析和挖掘,对数据信息进行整理,从而为秦腔艺术的创新提供更加科学和精准的决策支持。同时,通过智能推荐技术,可以根据观众的兴趣和喜好,为他们推荐更加符合其需求的秦腔作品,可以将观众的评价和反馈等数据信息融入智能创作中,可以不断改进剧目,更好地满足观众需求,提升观众的体验感^[4]。

4 人工智能技术和秦腔传统艺术创新的未来发展

对于任何一些保留至今、传承至今的传统文化都需要随着时代的变化、环境的发展而不断前进,不断发展,在改革创新、深度融合中历练、壮大,才可以焕发生机和活力,绽放色彩,而做到这一点的关键就是将人工智能技术和秦腔传统艺术进行结合,可以通过秦腔艺术创作平台打造虚拟人物,实现虚拟化表演,为后期秦腔创新发展预留空间。在当前这个网络时代下,人工智能技术可以将人和人、人和物、人和记忆、人和未来进行连接,形成多样化的情感载体,并将传统和时尚进行结合,吸引更多年轻群体的关注,从而推动秦腔传统艺术的现代化发展。

对于未来,需要秦腔传统艺术中心加强重视,要制作出秦腔相关动画、电影等多元化产品,将秦腔表演者的个人经历、秦腔艺术发展历史融入其中,可以凝练秦腔精神品质,讲述秦腔特色文化。并在虚拟现实技术的应用下打造出更多立体化、多样化、体验型、交互式的秦腔作品,可以通过直播方式和观众互动。此外,人们还需要对传统文化时尚包装和秦腔传统艺术进行结合,通过二次创新,促使传统文化可以在智能化领域中实现产业发展,赋予传统艺术时代特色,拓宽更多和观众互动的渠道。另外,需要注意的是,人工智能技术在秦腔传统艺术创新中的应用还处于探索阶段,其实际效果和应用价值还需要进一步的实践验证和评估。同时,在应用过程中也需要保持对秦腔艺术的尊重和保护,避免过度依赖技术手段而忽略艺术的本质和独特性^[5]。

5 结束语

总之,秦腔传统艺术的创新需要在保持其本质特征的前提下进行,通过运用现代科技手段、拓展剧目选择和借鉴其他艺术门类的元素等方式来提升其艺术表现力和吸引力,同时,也需要注重培养年轻观众的审美趣味和文化素养,让他们能够更好地理解和欣赏秦腔这一独特的艺术形式。并把握人工智能技术下秦腔传统艺术创新发展趋势,为秦腔乃至中华优秀戏曲文化赋能,努力探索未来“线下固本传承,线上创新传播”的秦腔发展全新局面。

[基金]

陕西艺术职业学院2024年度科研项目,项目编号2024XYA11。本论文为2023年度陕西省艺术科学规划项目“数字时代人工智能技术赋能秦腔艺术创新发展路径研究”(立项号2023HZ1712)阶段成果。

[参考文献]

- [1]田浩冉.人工智能在民间艺术传承中的创新与互动探究[J].西部皮革,2021,043(012):121-122.
- [2]田浩冉.人工智能在民间艺术传承中的创新与互动探究[J].西部皮革,2021,43(12):2.
- [3]冯丽琴.传统秦腔艺术在泾源群众文化中的应用与发展[J].明日风尚,2017,(14):1.
- [4]杨敏.秦腔传统剧的审美文化阐释[D].西北民族大学,2013.
- [5]李有军.民国西安易俗社秦腔艺术生产二重性探索[J].戏剧艺术,2018,(3):11.

作者简介:

秦峰(1977--),男,汉族,北京人,硕士,副教授,研究方向:创新创业教育,教学管理,思政教育。