

# 数字媒体时代下的戏曲传统文化 设计研究

## ——以山东梆子戏为例

李傲雪

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年8月27日; 录用日期: 2024年10月16日; 发布日期: 2024年10月23日

### 摘要

山东梆子戏作为山东省三大地方剧种之一, 具有300多年的历史, 是山东省鲁西南地区的文化标志, 也承载着丰富的历史与文化价值。然而, 随着数字媒体的兴起, 传统文化特别是戏曲艺术面临着传播方式和受众接受度的双重挑战, 传统文化的传播方式亟需更新, 以适应现代审美和传播习惯。本文以山东梆子戏为例, 从山东梆子戏的历史文化背景入手, 分析了其在现代社会中的传播现状和面临的挑战, 探讨在新时代背景下, 如何通过设计创新来促进戏曲传统文化的传播与普及。通过深入分析山东梆子戏的历史文化背景及其在现代社会中的传播现状, 提出切实可行的设计创新策略, 以增强戏曲文化在数字媒体时代的传播力和影响力。这不仅对于山东梆子戏的传承与保护具有重要的实践价值, 而且对于其他传统戏曲艺术形式在数字时代的创新传播提供了理论参考和案例借鉴, 对于推动中国传统文化的创造性转化和创新性发展具有深远的学术和社会价值。

### 关键词

数字媒体, 戏曲文化, 文化传承, 视觉设计

# Research on the Design of Traditional Chinese Opera Culture in the Digital Media Era

## —Taking Shandong Bangzi Opera as an Example

Aoxue Li

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Aug. 27<sup>th</sup>, 2024; accepted: Oct. 16<sup>th</sup>, 2024; published: Oct. 23<sup>rd</sup>, 2024

文章引用: 李傲雪. 数字媒体时代下的戏曲传统文化设计研究[J]. 设计, 2024, 9(5): 991-998.  
DOI: 10.12677/design.2024.95634

## Abstract

Shandong Bangzi Opera, as one of the three major local opera genres in Shandong Province, has a history of over 300 years. It is a cultural symbol of the southwestern Shandong region and carries rich historical and cultural values. However, with the rise of digital media, traditional culture, especially traditional opera art, is facing dual challenges in terms of dissemination methods and audience acceptance. The dissemination methods of traditional culture urgently need to be updated to adapt to modern aesthetics and communication habits. This article takes Shandong Bangzi Opera as an example, starting from its historical and cultural background, analyzes its dissemination status and challenges in modern society, and explores how to promote the dissemination and popularization of traditional Chinese opera culture through design innovation in the context of the new era. Through in-depth analysis of the historical and cultural background of Shandong Bangzi Opera and its current dissemination status in modern society, practical and feasible design innovation strategies are proposed to enhance the dissemination and influence of opera culture in the digital media era. This not only has important practical value for the inheritance and protection of Shandong Bangzi Opera, but also provides theoretical references and case studies for the innovative dissemination of other traditional opera art forms in the digital age. It has profound academic and social value for promoting the creative transformation and innovative development of Chinese traditional culture.

## Keywords

Digital Media, Opera Culture, Cultural Inheritance, Visual Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 数字媒体时代下戏曲传统文化设计的研究背景与目的

随着数字媒体技术的迅猛发展，全球范围内的信息传播方式正在经历着前所未有的变革。在这一背景下，传统文化特别是戏曲艺术，面临着前所未有的挑战与机遇。戏曲作为中国传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史信息 and 民族精神，是中华文化的瑰宝。然而，传统戏曲艺术在现代社会的发展中逐渐显现出传播力不足、受众群体老龄化等问题，其传承与发展面临着诸多困境。数字媒体时代的到来，为戏曲文化的传播提供了新的平台和手段。数字技术的应用，如网络直播、社交媒体、虚拟现实等，为戏曲艺术的创新传播提供了可能。通过这些新媒体形式，戏曲艺术可以突破时间和空间的限制，实现更广泛的传播和更有效的互动，吸引更多年轻观众的关注。因此，探索戏曲文化在数字媒体时代的传播策略，对于传统文化的保护、传承与创新具有重要的现实意义。

本研究旨在探讨数字媒体时代下戏曲传统文化的传播现状、面临的挑战以及设计创新的路径。以山东梆子戏为例，分析山东梆子戏在数字媒体时代的传播现状，识别其面临的主要挑战。探讨戏曲文化在数字媒体环境下的传播策略，如何通过设计创新来提升戏曲文化在现代社会中的传播力和影响力。提出具体的设计创新策略，为戏曲文化的传播与普及提供实践指导。为其他传统艺术形式在数字媒体时代的传承与发展提供参考和借鉴。期望通过本研究能够为戏曲文化的传承与创新提供新的视角和方法，促进戏曲艺术在新时代的繁荣发展。

## 2. 戏曲文化与数字媒体的关系

### 2.1. 戏曲文化的概念与重要性

在具中国特色的传统文化中，戏曲文化是其中的一支艺术奇葩。它具有悠久的历史丰富的文化，是集政治、宗教、文学、哲学、美术、音乐等为一体的综合艺术[1]。中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。它起源于原始歌舞，经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术，约有三百六十多个种类。它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起，在共同具有的性质中体现其各自的个性。中国传统戏曲不仅是一种艺术形式，更是一种文化传承。山东梆子戏作为山东省三大地方剧种之一，拥有 300 多年的历史，因其高昂激越的特点，被称为“舍命梆子腔”，体现了戏曲文化的地域性和多样性。山东梆子戏作为山东省的传统戏曲剧种，承载了丰富的地域文化特色和深厚的历史底蕴。其音乐、表演风格、角色行当以及剧目内容，共同构成了戏曲文化的核心价值。

戏曲文化的重要性在于它承载了中华民族的历史记忆、价值观念和审美情趣。它不仅是民族认同感和凝聚力的源泉，也是中华文化对外交流的重要载体。戏曲文化在现代社会中仍具有不可替代的教育和启迪作用，对于弘扬民族精神、传承文化遗产具有重要意义。

### 2.2. 数字媒体时代的特征与内涵

数字媒体时代的到来，为信息传播带来了革命性的变化。这一时代的显著特征包括信息的即时性、互动性和个性化。数字媒体打破了传统媒体的时空限制，使得信息传播更加迅速和广泛。同时，数字媒体的互动性使得受众能够参与到内容的创作和传播中，形成了一种新型的传播模式。

数字媒体时代的内涵在于其对传统媒体的颠覆和创新。它不仅仅是技术层面的革新，更是传播理念和方式的变革。在这个时代，内容的创造和分享更加民主化，每个人都可以成为信息的生产者和传播者。这种变化为传统文化的传播提供了新的机遇和挑战。

### 2.3. 戏曲文化在数字媒体时代发展的必要性

近年来，随着媒介融合发展，本土文化与外来文化进一步碰撞融汇，中国传统戏曲在极具多样性的文化浪潮中遭遇了严峻的传承困境[2]。戏曲文化在数字媒体时代的发展，不仅是适应时代潮流的需要，更是文化传承和创新的必然选择。

首先，数字媒体为戏曲文化的传播提供了更广阔的平台和更多样的形式。通过网络平台，戏曲文化可以突破地域限制，触及更广泛的受众群体。其次，数字媒体的互动性为戏曲文化的传承和发展提供了新的途径。通过社交媒体、在线直播等形式，戏曲艺术家可以与观众进行实时互动，增强观众的参与感和体验感，从而提高戏曲文化的吸引力和影响力。

数字媒体技术的应用，如虚拟现实等，为戏曲文化的创新提供了更多可能性。通过这些技术，戏曲艺术可以以更加生动和立体的方式呈现给观众，增强戏曲艺术的表现力和感染力。同时数字媒体时代也为戏曲文化的国际传播提供了便利条件，通过网络平台，戏曲文化可以更容易地走向世界，增强中华文化的国际影响力。

戏曲文化在数字媒体时代的发展，不仅是对传统文化的一种保护和传承，更是对传统文化创新和发展的一种探索与实践。通过数字媒体，戏曲文化可以焕发新的生命力，为中华文化的繁荣发展做出新的贡献。

## 3. 山东梆子戏特征与山东梆子戏在数字媒体时代发展概况

### 3.1. 山东梆子戏特征

中国传统戏曲作为中华文化的瑰宝，包含丰富的文化历史和艺术内涵，而其中的生、旦、净、丑等

角色形象则是戏曲艺术的核心元素之一[3]。山东梆子戏，作为山东省的三大地方剧种之一，具有鲜明的地域特色和深厚的文化积淀。其特征主要表现在以下几个方面：

**音乐特色：**山东梆子戏的音乐以梆子(一种打击乐器)为主要伴奏乐器，音乐节奏鲜明，旋律高亢激昂，具有强烈的感染力。

**表演风格：**山东梆子戏的表演风格以“舍命梆子腔”著称，演员们在表演时情感投入，动作夸张，表情丰富，能够深刻地表达角色的内心世界。

**地域性：**山东梆子戏在不同地区有不同的称呼和表现形式，如以菏泽为中心的，习称“曹州梆子”；以济宁、汶上为中心的，称为“汶上梆子”或“下路调”，总称“高调”，以区别于流行在鲁西南的“大平调”，展现了山东梆子戏的多样性和地域性。

### 3.2. 山东梆子戏在数字媒体时代发展概况

随着数字媒体时代的到来，山东梆子戏面临着传统艺术与现代技术的融合问题，目前，山东梆子戏也逐渐开始通过一些新媒体的形式进行传播。例如通过网络平台，山东梆子戏的演出视频、音频资料得以广泛传播，观众可以随时随地通过互联网观看和欣赏。利用微博、抖音等社交媒体平台，山东梆子戏的演出信息、幕后花絮等内容得以快速传播，得到了更多年轻观众的关注。通过在线直播、网络研讨等形式，山东梆子戏的艺术家们也可以与观众进行实时互动，解答观众的疑问，分享戏曲知识，增强了观众的参与感。利用虚拟现实技术，观众可以体验到更加沉浸式的戏曲观赏环境，如虚拟的戏台、观众席等，提升了戏曲的观赏体验。也有通过网络平台，开展山东梆子戏的在线教育和培训课程，让更多的人有机会学习和了解这一传统艺术形式。“两微一端”时代的到来，又进一步让戏曲传播迈入更高效、更便捷的阶段，微博、微信公众号、综艺节目等年轻化的传播手段为戏曲吸引了一批年轻受众。近年来，文创产业蓬勃发展，博物馆文创对博物馆和文物的宣传作用有目共睹，又为戏曲的传播方式带来了新的思路[4]。

山东梆子戏在数字媒体时代展现出了新的活力和可能性。通过数字化手段的运用，山东梆子戏不仅能够更好地传承和发展，还能够吸引更多的年轻观众，拓展其影响力。同时，这也为其他传统艺术形式在数字媒体时代的传承与发展提供了宝贵的经验。

## 4. 山东梆子戏视觉设计实践

### 4.1. 设计目标

山东梆子戏，作为山东省的传统戏曲文化瑰宝，承载着丰富的历史文化信息和独特的地域特色。随着数字媒体时代的到来，传统文化的传播方式和受众接受度发生了显著变化。为了适应这一变化，进行了山东梆子戏的文化创意设计，旨在通过视觉艺术的形式，将这一传统艺术形式以新颖的方式呈现给现代观众。

山东梆子戏的文化创意设计不仅要传承和弘扬山东梆子戏的传统文化，更要创新性地结合现代设计手法，使传统角色形象更加贴近现代审美，增强山东梆子戏的识别度和影响力，拓宽其受众群体。设计出更现代化的文化创意形象，积极探索新媒体传播方式的实践，运用移动社交、短视频和直播等新媒体平台，让戏曲文化在现代社会“活”起来[5]。积极拓宽对外交流传播手段，优化传播路径，推进戏曲文化与其他文化交流互鉴[6]。

### 4.2. 设计依据与方法

设计基于对山东梆子戏这一传统戏曲形式的深入研究，包括其历史、角色分类、音乐特色等。通过

实地观看椰子戏剧表演并图书馆查阅椰子戏相关资料，从而在椰子戏的表演艺术中提取关键视觉元素，如角色的妆容、头饰、乐器等。通过在图书中对中国传统颜色的学习与选择，了解色彩在文化中的象征意义，选择深棕色和朱红色作为主色调来体现椰子戏的文化底蕴和艺术特色。查阅和学习大量现代优秀设计作品，结合现代设计趋势，如扁平化风格、简约线条等，使设计更符合当代审美。考虑数字媒体的传播特性，以几何图形为轮廓原形，确保设计在不同平台上都能保持辨识度和吸引力。

从椰子戏的传统元素中提取图形，将椰子戏的演奏乐器琵琶的形象与“角”字结合，创造出具有象征意义的标志。在搜集的不同角色资料中提取出脸谱的特点，生角、末角和丑角的头饰都设计为以帽子为主的，而旦角和净角则为以头冠为主的头饰。使用对称形式和标准几何图形作为设计的基础，例如生角、旦角和末角额头的妆容都用对称图形概括，五个角色的眼妆都由标准制图的几何图形表现。通过这些设计方法，山东椰子戏的视觉设计不仅能够传达其深厚的文化价值，还能够在数字媒体时代下焕发新的活力，吸引更多年轻观众。

### 4.3. 设计思路

进行山东椰子戏的文化创意设计，需要深入挖掘传统戏曲艺术的精髓，并将其与现代设计理念相结合，形成一套独特的设计原则。通过针对传统戏曲形象创新设计与新媒体艺术融合的分析研究，引出虚实结合的戏曲文化形象创新设计概念，分析戏曲传统形象与未来式的数字机械化形象融合的可行性[7]。

首先要对山东椰子戏的历史文化背景进行深入研究，确保设计的每一细节都能够真实反映其传统角色特征和表演艺术。从生角的英俊、旦角的温婉、净角的粗犷，到末角的稳重和丑角的诙谐，每一种角色都有其独特的象征意义和表现形式。在设计中严格参照这些传统元素，确保角色的色彩、妆容和神态都能够准确地传达其在戏曲中的身份与性格。

在保留传统特色的基础上，采用更现代的设计手法，如简化的线条、夸张的比例和鲜明的色彩对比，来重新诠释这些传统角色。例如生角的三角标志和旦角的贴片子，都需要经过几何化的重新设计，使其更加符合现代简约精炼的审美，同时又不失传统韵味。此外，还需要运用现代插画技术，如数字绘画和图形软件，将设计标准化，从而更好的表现渐变与光影变化，来增强角色形象的立体感和现代感，以达到快速传播和更易被年轻人接受的目标。

在色彩、线条和构图上追求和谐，以确保整体设计的视觉效果。妆容整体色调统一，同时根据不同角色特点表现出细微的颜色变化，和谐又不失变化。标志的色彩应更偏向中国传统代表色或戏曲文化代表色，使观赏者能直观的从色调上识别出设计的主题与内涵。角色的结构线与轮廓线也应采用流畅而富有变化的线条，来表现角色不同神态的动态美和戏曲传承的流动性。构图上注重角色之间的相互关系和空间布局，确立面部五官的规范比例，使脸部与发饰比例基本统一，以创造出平衡而富有层次感的插画设计。

设计的核心目标是通过插画传递山东椰子戏的文化内涵和艺术价值。通过这些角色插画，让观者不仅能够欣赏到山东椰子戏的艺术美，更能够感受到其深厚的历史底蕴和文化精神。从角色的每一个色彩、妆容到神态的细节，都要传达出其背后的文化意义和象征。

### 4.4. 设计内容

标志设计以“角”字为核心元素，巧妙地融入了椰子戏中的重要乐器——琵琶的形象(如图1)。这一设计不仅体现了椰子戏伴奏乐的艺术特色，也传达了中国传统音乐文化的深厚底蕴。通过毛笔笔刷的效果，进一步强调了中国传统文化的独特魅力。毛笔作为中国传统的书写工具，其流畅的线条和变化莫测的笔触，为标志增添了一种动态的美感和深邃的艺术内涵。

在色彩的选择上,采用深棕色作为主色调,辅以朱红色。深棕色的沉稳内敛,不仅体现了梆子戏历史的悠久和文化的积淀,也传达了一种尊重和继承传统文化的态度。朱红色,又称中国红或朱砂红,是中国文化中的重要符号,它介于橙色和红色之间,既有温暖热烈的感觉,又不失庄重典雅。在标志中,朱红色被用来突出“角”字和琵琶的形象,象征着梆子戏艺术的活力和激情,寓意着中国传统文化的繁荣昌盛。

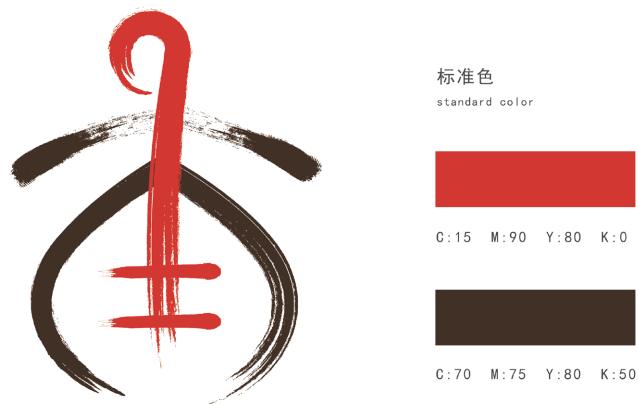


Figure 1. Design of the “Jue’er” logo for Shandong Bangzi Opera  
图 1. 山东梆子戏“角儿”标志设计<sup>①</sup>



Figure 2. Creative design of Shandong Bangzi Opera Culture  
图 2. 山东梆子戏文化创意设计<sup>①</sup>

在文创设计方面,依据生旦净末丑角色的性别、年龄、职业以及社会地位等特点,将舞台上的角色划分为生角、旦角、净角、末角和丑角五种类型,并根据这五种角色的特点进行创意设计(如图 2)。生角的设计为在额间画一个三角,代表英俊,体现男性正面角色的英勇和正直。旦角的则是在额头上鬓角处

贴上假发,俗称贴片子,展现女性角色的温婉和美丽。净角的设计中采用脸谱和鲜亮的颜色,表现性格、品质或相貌上的特殊性。末角多为中年以上的男性,专司引戏职能。丑角的设计是在鼻梁上抹一小块白粉,俗称小花脸,以其幽默诙谐的形象,为戏曲增添喜剧色彩。设计大多采用对称的形式,以标准几何图形为主体轮廓进行深入细化,以达到规整简约扁平化的效果,便于在数字媒体平台上进行传播,也更易得到新时代的认可。

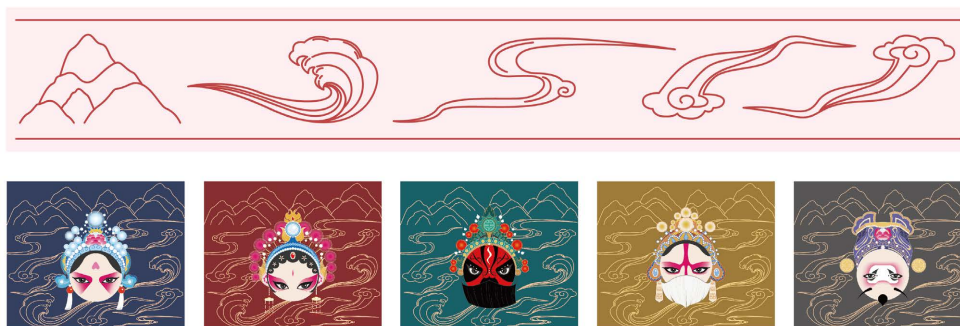


Figure 3. Shandong Bangzi Opera auxiliary graphic design  
图 3. 山东梆子戏辅助图形设计<sup>①</sup>

为了更好地衬托出梆子戏生旦净丑角色的特点,在辅助图形设计中采用中国传统的海浪、祥云纹样和水墨画中的远山元素(如图 3)。这些传统元素使视觉效果更加丰富,也增强了设计的文化内涵,与戏曲传统文化相互呼应。海浪和祥云纹样的流动感,与梆子戏的妆容变化相结合,远山的静谧与角色的生动形象形成对比,进一步突出角色的个性和特点。赋予每个角色不同的背景底色,除了使角色更加突出外,还明确了角色之间不同的性格色彩。

#### 4.5. 视觉设计的数字媒体传播

**社交媒体平台:** 利用微博、微信公众号发布梆子戏的标志性设计图片,如融合琵琶形象的“角”字标志,配以介绍梆子戏历史和文化背景的文字。在抖音上发布短视频,展示生旦净末丑角色的化妆过程,使用“辅助图形”中的海浪、祥云纹样作为动态背景,增加视觉冲击力。定期在直播平台上举办梆子戏的现场表演,使用“辅助图形”中的元素作为直播背景。制作博客文章和视频,介绍梆子戏的各个方面,如角色特点、音乐特色、表演技巧等,使用设计图片和辅助图形设计元素增强内容吸引力。

**数字展览:** 利用 VR 技术,创建一个虚拟的梆子戏舞台,观众可以在线观看角色表演,甚至通过将不同角色视觉图形投印在脸上进行互动,体验自己扮演角色。考虑到设计在不同数字媒体平台上的展示效果,确保设计的可扩展性和适应性。可以在网站和应用程序中加入设计的交互元素,如在线试妆、角色扮演等,提高用户的参与度。设计过程中不断收集用户反馈,根据反馈调整设计,以满足用户需求和提升用户体验。

**互动网站:** 建立一个专门的梆子戏网站,提供角色介绍、历史背景、表演视频等。网站设计采用扁平化风格,使用“辅助图形”中的云纹和海浪等作为网页主题页装饰。制作梆子戏主题的宣传视频,使用深棕色和朱红色作为广告主色调,展示梆子戏的标志性设计和角色特点,投放在戏曲爱好者和传统文化爱好者常访问的网站和应用。

**文创推广:** 在电商平台上销售梆子戏主题的文创产品,如使用标准色制作的 T 恤、使用角色形象设计的海报等。与文化节、艺术节等活动合作,通过他们的数字媒体渠道推广梆子戏的视觉设计和文化特色,并在节日举办时售卖用梆子戏创意图案设计的文创产品。

数字音乐平台：将梆子戏的音乐作品上传至数字音乐平台，使用梆子戏的标志性设计作为专辑封面。

## 5. 总结

数字媒体时代的快速发展带给传统文化更多的机遇和更宽广的平台。传统戏曲通过文化创意的设计可以更好的在新时代进行传播，得到更多的发展可能性。本研究以山东梆子戏为例进行文化创意设计，通过几何化，扁平化等更适合数字媒体时代传播的设计审美，将山东梆子戏进行创新，更好的让年轻群众所接受。本研究主要关注了视觉设计的层面，对于戏曲文化在其他媒介和形式中的传播潜力还需进一步探索。

## 注 释

①图 1~3 来源：作者自绘

## 参考文献

- [1] 赖登峰. 浅谈戏曲文化招贴设计中的民族性[D]: [硕士学位论文]. 福州: 福建师范大学, 2009.
- [2] 周扬帆, 黄佳丽. 困境与机遇: 传统戏曲的跨媒介叙事路径探析[J]. 戏剧之家, 2024(17): 28-30.
- [3] 张迅, 吴宜. 中国传统戏曲形象元素在文创产品设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(12): 39-41.
- [4] 刘程彦. 戏曲文创传播研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京外国语大学, 2020.
- [5] 于安霞. 戏曲类非物质文化遗产的传播研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东大学, 2022.
- [6] 李翼成. 新时代推动中国戏曲文化创造性转化和创新性发展研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北方工业大学, 2023.
- [7] 郑金玉. 元宇宙+戏曲: 未来虚实相生的戏曲文化形象创意设计[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国戏曲学院, 2023.