

粤剧《帝女花》数字化再现的传播机制与创新路径

肖杰仁

新媒体时代的到来为粤剧的传播提供了新的媒介,在此背景下粤剧传播有了新的优势。作为岭南文化经典符号的粤剧,其传统传播方式要以新的形式适应现代需求,《帝女花》的数字化再现正是应对这一时代挑战的重要实践。粤剧《帝女花》是优秀传统剧目,脍炙人口,全剧讲述了明末崇祯皇帝长女长平公主与太仆之子周世显在战乱丧国之际,为求清帝善葬崇祯并释放皇弟,二人佯装返宫,最终在乾清宫前连理树下交拜,双双自杀殉国的故事。探讨《帝女花》数字化再现如何适应现代传播环境,助力粤剧突破地域与语言限制、降低文化折扣、避免文化异化,为中华优秀文化国际传播提供新路径,也为其他传统戏曲数字化实践提供参考。本文以“AI粤剧时空剧场”为案例,构建“技术—符号—受众”整合框架,为戏曲数字化政策与内容策划提供可复制路径。

一、数字化时代下粤剧的传播现状与发展前景

由于社会发展和生活节奏的加快,网络时代文化娱乐选择日趋多元化,中国传统戏曲艺术的传承与发展并不乐观,主要面临着市场萎缩、观众断层、与青少年愈行愈远的困境。根据相关传播学原理,传播过程是双向的,并不只是单向灌输。观众对粤剧不了解,并非源于其艺术价值本身,更多是由于传统单向传播模式与当代受众的互动习惯脱节。在数字化时代,信息接收者同时也是内容的生产者与传播者,他们渴望参与、反馈甚至进行二次创作。因此,粤剧的传播若仅停留在舞台演出或电视播放等传统形式,缺乏

与观众的即时互动和深度对话,便难以激发新生代受众的共鸣与兴趣。这些困境不仅制约着粤剧的广泛传播,也对其传承与发展构成了较大的影响。传统戏曲艺术式微和市场日益萎缩,已是不容置疑的事实。

近年来,伴随着数字化时代的来临,具有前沿性技术特点的数字技术在非物质文化遗产传承与保护做出积极贡献的同时,也在很大程度上改变了非物质文化遗产的传播方式、传播途径。习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》指出:“互联网技术和新媒体改变了文艺形态,催生了一大批新的文艺类型,也带来了文艺观念和文艺实践的深刻变化。”贯彻落实习近平总书记的指示精神,利用新媒体、新技术创新粤剧传播途径,正当其时。这些数字技术为粤剧的传播开辟了新的路径,也为其注入了新的活力。这种活力的注入,在技术赋能的层面体现得尤为明显——数字化技术的深度介入,正从根本上改变着粤剧的呈现逻辑与发展路径。传播手段创新既是传统戏曲艺术传承发展的内在诉求,又是新媒体时代的现实必然。

二、以数字技术为支撑,处理好媒介融合构建传播矩阵

随着新兴媒介技术的快速发展,媒介融合理论强调通过技术整合打破媒介壁垒,实现内容的多渠道、多形态分发。其本质是推动文化实践与意义的跨界生成与重构,核心在于不同文化要素在交互语境中的创造性转化与参与式文化的形成。媒介融合是文化融合的催化剂,它不仅是渠道的叠加,更是文化符号、叙事方式与审美体验的深度融合。传统粤剧的表演程式、音

乐元素与现代影视语言、虚拟形象的结合即是一种典型的融合文化实践。新媒体技术颠覆传统传播的媒介传播方式,媒介传播手段已从单一媒介到多平台、多终端互联互通,媒介融合已日益渗透到日常生活。新媒体环境强调传者与受者之间重构一种“交往关系”,以此实现“关系的讯息”的传播。

“AI粤剧时空剧场”以数字技术为支撑,构建立体化传播矩阵。以《帝女花》为例,在内容生产上,其对剧目六段经典剧幕数字化转译,借助人工智能将水袖、翎子等具象元素转化为具情感张力的抽象符号。如“香夭”著名唱段,是该剧的高潮,通过精彩表演和音乐展现历史背景与传统价值观,AI以燃烧凤凰纹样、流动色块呈现殉情场景,既保留原著情感内核,又创现代审美语言,推动传统戏曲向数字文化符号转化。传播渠道层面,剧场借助智能机器实现人物动作与环境实时互动,唱腔拖腔触发画面涟漪效果,线下全息投影打造“虚实交织”体验。数字内容经短视频平台、VR展厅等多渠道分发,形成“线上—线下”闭环,打破时空限制。其B站“AI重构帝女花”系列播放超500万次,有效拓展受众。

该实践契合“媒介融合”理论,通过技术、平台、内容与受众深度耦合重构粤剧传播形态,形成“线上反哺线下、线下赋能线上”的良性循环,为粤剧注入新的生命力,提供数字化可持续发展路径。

三、跨文化传播的路径选择与创新

跨文化传播理论的核心在于通过符号重构实现不同文化体系的意义共享。粤剧作为岭

南文化核心载体,经典剧目《帝女花》承载明末清初历史叙事、岭南审美范式与“家国情怀”精神内核,却因粤语方言壁垒、传统舞台空间局限,长期难以突破地域文化圈层,无法与全球多元受众形成深度意义共鸣。而“AI粤剧时空剧场”的数字化实践,以跨文化传播理论为指导,通过视觉符号去地域化处理,助力《帝女花》突破岭南文化圈层,获得更广泛文化认同。

在符号转译层面,“AI粤剧时空剧场”严格遵循“文化与唱腔同构”逻辑,在保留粤剧唱腔韵味、角色行当、核心叙事等本质特征的基础上,对文化符号进行国际化转译。将岭南画派撞色撞粉技法转化为AI高饱和色块碰撞,剥离地域化艺术语言认知门槛,通过音画互动将传统粤剧板眼节奏转化为普适性情感律动,让不懂粤剧乐理的受众可通过节奏感知剧情悲喜。海外推广中选取“妆台秋思”乐器独奏片段,以AI山水抽象画配合琵琶旋律,将中国传统“相思”情愫转化为无国界视觉韵律。这种符号转译策略的有效性在2023年威尼斯双年展得到验证,相关片段获国际观众广泛共鸣,在知名推特上话题讨论量突破10万条,印证“传播创造共享文化”的跨文化传播规律。

“AI粤剧时空剧场”与某视频平台合作推出多语言字幕版AI剧幕解析,邀请汉学家与戏剧评论家开展跨文化解读——汉学家从历史语境阐释“家国情怀”文化根源,戏剧评论家将帝女花“长平公主与周世显”爱情叙事,与西方“罗密欧与朱丽叶”“爱情与牺牲”母题联结,实现本土文化主题与全球共通情感对话。同时,其数字藏品在海外

NFT平台发售,购买者涵盖粤剧爱好者与东方文化兴趣群体,形成“文化传播—市场价值”双向赋能,为非遗跨文化传播提供可复制实践路径。

针对国内年轻受众,剧场在抖音发起“AI帝女花二次创作”挑战,提供简化AI工具生成“粤剧角色抽象画”,话题参与量超300万次。这种“解构经典+用户创造”模式,契合Z世代参与式需求,也顺应新媒体“传播场景媒介化、内容大众化”特征,将粤剧角色转化为年轻群体社交符号。1959年,粤剧首演的原班戏剧演员任剑辉与白雪仙主演的粤剧电影《帝女花》推出,极大地扩大了此剧的影响,不仅成为粤剧文化的传世瑰宝,还成为粤港澳及海外广府华侨的共同印记。面向戏曲爱好者,剧场推出“AI修复版”经典影像,还原1959年版本的舞台细节,既解决历史影像传播难题,又以清晰化和可解读性的呈现满足资深观众怀旧需求,符合“尊重受众文化认知水平”的适应原则。

对国际受众,剧场通过AI动画短片将《帝女花》历史背景转化为可视化时间轴,在伦敦V&A博物馆设置“粤剧服饰拆解”交互装置,助力观众理解戏服纹样意义。这种“浅层次认知+沉浸式体验”设计,借鉴元宇宙技术“构建媒介空间”逻辑,解决跨文化“知识鸿沟”,让外国观众逐步理解剧作文化内涵,契合“从受众认知起点出发”的适应逻辑。

“AI粤剧时空剧场”的传播路径通过降低技术体验门槛、契合传统文化传承需求,实现了从技术创新到文化认同的跨越,同时规避了使用代价对扩散的抑制作用。根据创新扩散理论,科

技爱好者与艺术从业者率先关注到AI重构传统戏曲的创新价值——AI技术对粤剧舞台细节的数字化还原,既体现了相对优势,又与传统文化保护的需求高度相容,复杂性低且可试性强,这些特质使其快速获得该群体认可。他们在专业论坛与社交平台分享观展体验,形成首批口碑传播。2022年剧场试运营期间,小红书上相关笔记多来自设计师、程序员等群体,其专业视角的解读不仅强化了创新的可观察性,更为后续扩散奠定了认知基础。

随着大众媒体的介入,创新成果进入早期多数采用阶段。新媒体的兴起进一步补充了传播路径,其双向互动特性可同时对实现认知层面与技能层面的接纳。主流媒体对“AI活化非遗”的专题报道,结合剧场线上平台的AI粤剧角色生成互动功能,使剧场成为文化热点,线下展览的日均参观量突破2000人次。此时,人际传播与大众传播形成合力——观众在朋友圈分享的AI生成剧照,与媒体报道的“传统文化数字化”议题相互强化,既降低了普通受众对技术的认知门槛,又通过社交场景提升了创新的可观察性,推动更多人主动了解《帝女花》。

“AI粤剧时空剧场”的实践表明,传统文化的数字化传播需以媒介融合为基础,以跨文化传播与文化适应为策略,最终通过创新扩散实现活态传承。这一路径不仅为粤剧的发展提供了启示,更为所有传统文化在数字时代的突围指明了方向——唯有坚守文化内核,善用传播规律,才能让经典在创新中永葆生机。(作者单位:广州理工学院)

以英雄之光点亮时代课堂

王如晓

当汤伟鹏在塌方瞬间奋力推开同伴,当李梦涛穿越人海300秒疾驰救人,当吴秋钟在惊涛中托起生命的希望,当吕伟鹏带着未愈的伤口跃入激流——这些闪光的瞬间,已不仅是个体的英勇行为,更是照亮社会前行的精神火炬。中央政法委2025年第二、三季度见义勇为勇士榜的发布,让我们再次见证了平凡中的伟大。如何让这份感动化为持久的力量,特别是在青少年心中播下见义勇为的种子,成为新时代德育工作的重要课题。

一、英雄叙事:从瞬间壮举到永恒教材

四位广东勇士的事迹,为我们提供了鲜活而深刻的教育素材。在广州白云区大源村的山体垮塌现场,治安联防队员汤伟鹏的“奋力一推”,是舍己为人的生命抉择;在南京南站的候车大厅,护士李梦涛的“300秒疾驰”救人,是职业担当的本能绽放;在海南万宁的惊涛骇浪中,游客吴秋钟的“最后一托”,是大爱无疆的壮烈书写;在高州鉴江桥上,外卖员吕伟鹏的“带伤一跃”,是仁者无畏的最好诠释。

这些英雄身上有着共同特质:他们都认为自己“只是做了该做的事”。李梦涛说“我只是换了地方上班”,吕伟鹏事后说:我只是凭着良心挺身而出救人。这些,道出了英雄观的本质——伟大寓于平凡,勇气源于责任。这正是青少年德育最需要的现实教材:不需要遥不可及的偶像,而要可亲可学的榜样;不追求完美无缺的形象,而珍视发自内心的选择。

二、校园浸润:构建见义勇为教育新体系

笔者认为,让英雄事迹走进校园,不能停留在简单的事迹宣讲上,而应构建全方位、多层次的教育体系。

首先,要创新宣传形式,让英雄故事“活”起来。可将勇士事迹改编成校园情景剧,让学生通过角色扮演切身感受当时的危急与抉择;制作适合青少年观看的动画短片,用现代视

听语言重现英雄瞬间;开设“见义勇为主题班会”,邀请亲历者或相关人士走进课堂,实现零距离交流。可以组织身边的英雄故事会;可以开展学习英雄精神主题征文,让地域亲近感增强教育感染力。

其次,融入课程体系,让英雄精神“植”下去。德育课程应专门设置见义勇为模块,不仅讲述事迹,更要引导学生理解背后的价值选择。语文课可以安排相关主题的读写训练,政治课可以深入探讨见义勇为的法律保障与社会意义,体育课可以增设基本自救互救技能培训。通过学科融合,使见义勇为教育从“活动”升级为“课程”,从“感动”深化为“认知”。

再者,创设实践平台,让英雄品质“行”出来。与公安、消防、红十字会等部门合作,开展安全实训营,教授学生基本的应急处理能力;组织校园“小小安全员”队伍,在实践中培养责任感;设立“见义勇为精神实践周”,鼓励学生从身边小事做起,从帮助同学、维护校园秩序做起,理解“勇”为的多元内涵。

三、价值引领:从英雄学习到品格塑造

见义勇为教育的深层目标,是培育青少年的社会主义核心价值观。要引导学生理解,“勇”为不仅限于危急时刻的壮举,更体现在日常生活的责任担当中。可组织学生探访英雄,感受英雄的工作环境,理解平凡岗位的不平凡;比如,茂名的学校可开展“吕伟鹏带伤救人”讨论会,思考责任与能力的关系,思考思想与行为的关系。

特别要注重理性勇为的教育。面对危险,不仅要鼓励挺身而出的勇气,更要传授科学施救的智慧。可以结合吕伟鹏水中救人的案例,讲解如何评估自身能力、如何寻求专业帮助、如何在保护好自己前提下有效施救。这种理性教育不是削弱勇气,而是对生命更深的敬畏与负责。

四、机制保障:构筑见义勇为教育长效机制

广东在见义勇为保障方面

的探索为教育提供了坚实后盾。新修订的《广东省见义勇为人员奖励和保障条例》、省市县三级专项资金设立、多部门联动优先评优政策,这些制度成果都应成为校园教育的重要内容。让学生了解,社会不仅崇敬英雄,更用心呵护英雄,从而消除“英雄流血又流泪”的顾虑。

建议将见义勇为教育纳入学校德育评估体系,建立“英雄班级”命名制度,对表现突出的学生给予适当表彰。同时加强师资培训,让教师首先深刻理解见义勇为为精神的时代内涵,才能更好地传递给学生。

五、社会联动:营造见义勇为育人大环境

校园教育需要与社会氛围形成合力。媒体可开设“英雄课堂”专栏,用青少年喜闻乐见的方式讲述当代英雄故事;文化部门可组织见义勇为主题的艺术作品巡展;社区可邀请英雄人物参与青少年活动,形成“校社联动”的育人网络。

数据显示,党的二十大以来,广东已确认见义勇为行为2000余例,这些发生在身边的真实故事,是最生动的德育资源。要善于挖掘这些资源,让“南粤勇士”成为青少年成长路上最闪亮的坐标。

“恻隐之心,仁之端也。”从孟子到今天的勇士,中华民族的精神血脉从未间断。致敬英雄最好的方式,就是让他们们的精神在下一代心中生根发芽。当见义勇为从“勇士榜单”走向“校园课堂”,当英雄故事从媒体报道化为心灵滋养,我们就能够在青少年心中筑起永不坍塌的精神堤坝,让见义勇为从个体壮举走向群体自觉,从瞬间闪光化为永恒光芒。

这需要我们以更创新的形式讲述英雄故事,以更系统的规划构建教育体系,以更深厚的情怀培育时代新人。让每一个校园都成为见义勇为为精神的传播高地,让每一个孩子都在英雄故事的熏陶中理解:伟大源于平凡,英雄就在身边,每个人都可以成为照亮世界的那束光。

浅谈辛弃疾词里的铁血与悲怆

杨绍精

南宋词坛,从不缺风花雪月的柔情,却唯独出了一个辛弃疾——他的词里没有闲愁,只有剑的寒光、营的号角,和一颗在岁月里反复灼烧的复国之心。他的笔是从沙场里磨出来的,每一个字都带着金戈铁马的分量,那些流传千古的词句,不是文人的遣怀,而是一个英雄未竟之志的呐喊,藏着终生最炽热的执着与最彻骨的遗憾。

早年在金人统治的北方,中原沦陷的阴霾早已笼罩多年,祖父辛赞虽身任金朝,却从未忘却故土。每每登高远眺被占领的山河,祖父眼中的悲愤与期盼,如种子般在辛弃疾心中悄然扎根——抗金复国的信念,自少年时便成了他人生的底色。二十一岁那年,他再也无法忍受金人的残暴统治,毅然拉起两千多人的义军,投身抗金麾下。彼时的他,如锋芒初露的利刃,在义军中迅速崭露头角。当叛徒张安国杀害耿京、率部投金后,辛弃疾挺身而出,做出了震惊世人的举动:亲率五十骑夜闯济州金营。面对五万敌军,他毫无惧色,左手掀起张安国的衣领,右手剑刃抵住其咽喉,最终揪着叛徒穿越层层包围,星夜押回建康处决。那一刻,他望着押解途中熟悉而又破碎的山河,只觉得收复中原的理想近在咫尺,仿佛再往前一步,就能将故土从金人手中夺回。这份少年人独有的热血与笃定,后来被他揉进了词里,便有了《破阵子》中“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的真切——那盏灯下的剑,不是文人案头的摆设,是真切切沾染着叛军鲜血的兵器;梦里的连营号角,也不是凭空想象的声响,是耿京义军中每日唤醒他操练、催他前行的晨昏。那时的他,满心都是《贺新郎·同父见和再用韵答》里“我最怜君”的决绝,甚至敢在词中许下“看试手,补天裂”的宏愿——他坚信自己能像女娲补天般,将支离破碎的中原山河重新拼接完整,这份炽热的少年意气,几乎要烧穿那个偏安一隅的时代阴霾。可他不知道,南

宋的朝堂早已被苟安的风气浸染,根本容不下他这般“归正人”的锋芒与锐气。

南归之后的岁月,辛弃疾成了一只被折翼的鹰。他从北方辗转来到江南,怀揣着详尽的抗金方略与满溢的报国赤诚,却只能在地方官职上兜兜转转:治理荒政、平定茶商叛乱,做着那些与“复国”理想毫不相干的琐事。闲下来的时候,他便躲进铅山瓢泉的宅院里饮酒,酒意上涌时,就借着笔墨抒发心中的郁气。好友陈亮远道来访的那次,两人在月下对酌,从北方战局聊到江南局势,又从诗词创作谈到人生抱负,越聊越投机。酒酣之际,他挥笔写下“老大那堪说。似而今、元龙臭味,孟公瓜葛”,字句里藏着知己相逢的畅快,更裹着壮志未酬的愤懑——曾经以为触手可及的理想,如今却成了酒后才敢畅谈的奢望。就连创作《青玉案·元夕》时,他也在字句间反复琢磨,从“一夜鱼龙舞”修改到“更吹落、星如雨”,旁人只道他在雕琢意境,唯有他自己知道,这是在为压抑的心情寻找一个出口,是想在元宵夜的繁华里,暂时藏起那份无处安放的家国愁。可“看试手,补天裂”的誓言还在纸上发烫,现实却一次次将他的理想撞得粉碎:他耗尽心血写下《美芹十论》,详尽陈述抗金策略,朝廷却只当它是一纸空文,束之高阁;他多次主动请缨,想领兵奔赴前线,换来的却是“带湖吾甚爱,千丈翠奁开”的闲职,只能在田园风光里消磨那些本该用于战场的时间。

文字终究解不了现实的困局,词里的豪情也填不满理想与现实的鸿沟。晚年时,他登上东口北固亭,望着眼前滚滚东流的长江,往事与心绪一同翻涌。他在《永遇乐·京口北固亭怀古》里写下“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”,借南北朝北伐的英雄事迹暗抒胸臆,仿佛透过词句,又看到了当年那个率五十骑闯营的自己;可紧接着,笔锋一转便是“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”的自嘲——他怕自己像刘义隆一样,空有收复河山

的壮志,却落得仓皇败退的结局,更怕自己半生坚守的“补天裂”宏愿,终究只是一场无法实现的幻梦。风掠过鬓角的白发,他摸了摸早已不再锋利的剑鞘,那句“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”便脱口而出。这哪里是在问廉颇,分明是在问南宋的君王,问这个偏安的时代,更是在问自己:难道这一生,就要在无尽的等待里,看着中原故土离自己越来越远吗?

晚年的辛弃疾,被朝廷反复启用又罢黜,一次次失望与失望,耗尽了精力,连填词的力气都仿佛被消耗殆尽。临终前,他躺在床上,呼吸微弱,嘴唇却还在喃喃念着“杀贼!杀贼!”,枯瘦的手里似乎还攥着那把早已生锈的剑——那把他曾想用来“补天裂”、用来收复中原的剑,最终没能斩向金人,只在岁月的侵蚀里,锈出了满心的遗憾。他的词里,始终交织着铁血与悲怆:有《破阵子》“了却君王天下事,赢得生前身后名”的豪情,也有紧随其后“可怜白发生”的无奈;有《水龙吟》“把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意”的孤愤,更有“看试手,补天裂”的孤勇与最终落空的怅然。这些词句,像一条线,串联起他一生的轨迹——从北方义军里意气风发的少年英雄,到江南官场上郁郁不得志的失意者,再到垂垂老矣、满心悲愤的老人,他的笔始终指向魂牵梦萦的故土,可他的脚步,却再也未能踏上收复中原的征程。

千年之后再读辛弃疾的词,依然能感受到那股滚烫的热血。他的词从来不是用来消遣的闲文,而是用来唤醒世人的战歌;他的名字也不只是一个单薄的文人符号,而是一个永远停留在“未完成”状态的英雄梦。那些字句里的金戈铁马,那些“补天裂”的壮志与遗憾,都在清晰地告诉我们:曾经有一个叫辛弃疾的人,用整整一生的时间,在词里守护着一个收复中原的理想,哪怕直到生命的最后一刻,也未曾放下。