

基于 APP 模式下秦腔文化 IP 开发与数字化传承研究

蒲鹏举, 郝建军, 时晓楠, 马丁丁

陕西服装工程学院, 陕西 西安 712046

摘 要 : 秦腔作为中华民族古老的戏剧形式之一, 承载着丰富的历史与文化内涵。而随着现代社会的快速发展, 秦腔文化面临着传承与发展的双重挑战。数字化与互联网普及为传统文化的传承提供了新的契机。本文探讨了基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发与数字化传承策略, 强调通过数字技术满足年轻受众需求、推动内容创新、实现多渠道传播的必要性, 本篇文章的目的不仅在于振兴秦腔文化, 还希望为其他传统艺术的现代化传承提供借鉴。

关 键 词 : APP 模式; 秦腔文化; IP 开发; 数字化传承

Research on Ip Development and Digital Inheritance of Qinqiang Opera Culture Based on App Mode

Pu Pengju, Hao Jianjun, Shi Xiaonan, Ma Dingding

Shaanxi Fashion Engineering University, Xi'an, Shaanxi 712046

Abstract : As one of the ancient drama forms of the Chinese nation, Qinqiang Opera carries rich historical and cultural connotations. With the rapid development of modern society, the Qinqiang Opera culture is faced with the dual challenges of inheritance and development. Digitization and Internet popularization provide a new opportunity for the inheritance of traditional culture. This paper discusses the culture based on APP mode of qin IP development and digital inheritance strategy, emphasizes through the digital technology to meet the demand of young audience, promote content innovation, realize the necessity of multi-channel communication, the purpose of this article is not only the revitalization of qin culture, also hope to provide reference for other traditional art of modern inheritance.

Keywords : APP mode; Qinqiang opera culture; IP development; digital inheritance

引言

秦腔作为戏剧史上的瑰宝, 起源于陕西, 因其热情奔放、质朴豪放的表演风格而闻名。但是进入现代社会, 这一传统艺术形式正在因观众流失、现代娱乐方式多样化等问题而式微。对于秦腔文化而言, 如何在保持传统精髓的基础上融入新时代的元素, 成为亟待解决的关键问题。在此背景下, APP 模式的引入为解决这一难题提供了可能性。APP 不仅能够打破地域与时间的限制, 还可以实现互动体验的提升, 通过数字化技术重塑艺术表现形式。而如何有效利用这一现代科技手段, 实现秦腔文化的 IP 化开发与数字化传承, 已成为文化工作者和技术开发者的共同使命。

一、秦腔文化的现状与挑战

(一) 秦腔文化在当代社会的处境

在现代社会中, 快节奏的生活方式和多元化的娱乐选择使得秦腔这样需要时间沉淀和细细品味的艺术形式受到冷落。老一辈对秦腔情有独钟, 然而年轻一代对其了解甚少, 甚至缺乏基本的兴趣, 这种观众老龄化的趋势, 让秦腔的传承步履维艰。此外, 从业人员的数量也在逐渐减少, 优秀演员和音乐家无法获得足够的经济收入与社会认可, 导致人才流失严重。在剧目演出方面,

传统剧院的观众席往往空空荡荡, 而网络平台并未有效承载起传播的责任, 这种情形让秦腔很难在全国范围内拓展新的观众。面对数字化和全球化的双重冲击, 如何在保持其传统魅力的同时, 注入现代化元素, 吸引年轻观众, 是秦腔文化急需解决的问题。只有打破地域和年龄的桎梏, 让更多人认识并欣赏秦腔, 才能为这门古老艺术注入新的活力。

(二) 传统传播方式的局限性

秦腔文化在现代社会中的传播面临着传统方式的诸多局限。剧场演出作为秦腔传播的主要形式, 受制于时间、地点等限制,

基金课题:

陕西服装工程学院科研项目: 主持《秦腔文化 IP 开发与数字化传承》立项号: 2022XKR15

陕西服装工程学院科研项目(工程中心专项): 主持《基于 APP 模式下东府碗碗腔数字化保护与传承的守正创新研究》立项号: 24GKR01

陕西省丝路电影与丝路文化理论研究基地课题: 主持《基于 APP 模式下丝路影视文化数字化设计与传播的守正创新研究》立项号: 23SLJD09

作者简介: 蒲鹏举(1986.12-), 男, 汉族, 甘肃陇西人, 陕西服装工程学院教师, 副教授, 研究方向: 艺术传播与叙事、动画叙事与语言。

难以覆盖更广泛的观众群。在数字媒体主导的时代，传统剧场的吸引力日渐式微，年轻观众更倾向于选择便捷、互动性强的娱乐方式。此外，宣传渠道的单一性也限制了秦腔文化的扩散，许多剧团仍依赖于传统媒体和口耳相传，这在信息瞬息万变的当下显得颇为被动。缺乏新媒体的介入使得秦腔难以进入年轻人的视野。对于许多生活在非戏曲地区的人来说，秦腔似乎是遥不可及的，无法融入他们的文化消费习惯。面对全球化带来的机遇，如果不能充分利用现代传播技术，秦腔可能会逐渐淡出大众的文化记忆。因此，突破传统传播方式的限制，吸纳更多现代化手段，尤其是利用 APP 进行数字化传播，展现出获得年轻一代认同的可能性，这是秦腔文化亟待解决的问题^[1]。

二、秦腔文化 IP 开发的必要性与机遇

在当前文化产业蓬勃发展的背景下，秦腔文化作为一种古老的地方戏曲，面临着亟需创新和传承的双重挑战。开发秦腔文化 IP，不仅是对这一艺术形式的保护和发扬，更是挖掘其潜在经济价值的重要举措。每一个秦腔剧目、经典角色或故事背后，都蕴藏着丰富的文化内涵和情感力量。通过 IP 开发，这些元素得以重新焕发生命力，以更具亲和力和现代感的形式接触观众，引领传统艺术走进更多人的视野。时代的发展为秦腔 IP 的开发提供了前所未有的机遇^[2]。数字技术的进步，使得文化资源的传播和共享变得异常便捷，通过 APP 这样的新兴平台，秦腔的美学魅力可以在全球范围内自由流动。观众可以随时随地欣赏到经典剧目，甚至沉浸式地体验剧中世界。这种文化交流的新方式，不仅突破了地域限制，也使得秦腔在国际舞台上焕发出新的光彩。年轻世代的需求变化同样带来了机遇。随着信息化和全球化的加速，年轻人渴望一种既能体现民族传统，又契合现代生活方式的文化体验。通过 IP 开发，秦腔可以与时俱进，结合流行元素和现代设计，在音乐、动画、游戏等领域实现跨界合作，吸引年轻群体的关注和喜爱。面对文化全球化的趋势，秦腔文化 IP 开发还能促进国际交流与合作，成为文化外交的重要工具。通过故事讲述和艺术表现的独特形式，秦腔可以向世界各国展示中国文化的多样性与深度。在这个过程中，不仅增强了自身文化的影响力，也在全球文化舞台上树立起独特的品牌形象。整体而言，秦腔文化 IP 的开发不仅是响应现代社会发展的需要，更是传统文化适应新时代的一次华丽转身。

三、基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发策略

（一）用户需求导向的 APP 功能设计

基于 APP 模式的秦腔文化 IP 开发，必须以用户需求为核心，打造符合现代用户习惯的功能设计。现代用户的需求呈现出个性化、多元化和互动性的特点，因此 APP 功能设计要深入了解用户的喜好和使用习惯。对于传统秦腔文化来说，提供多样化的内容形式显得尤为重要，APP 需要不仅仅局限于剧目的播放，还应涵盖演员访谈、幕后制作花絮以及经典片段的赏析等，通过丰富

的多媒体内容，激发用户对秦腔文化的兴趣。与此同时，APP 设计应注重互动体验。现代观众不仅希望作为被动的接收者，还希望能够参与其中，例如通过弹幕互动、投票选择剧情走向或虚拟角色扮演，增加用户的参与感和沉浸感。这种互动不仅能够提升用户粘性，也能让观众在轻松愉快的体验中加深对秦腔文化的理解^[3]。此外，社交功能的融入也是提升用户活跃度的重要手段，用户可以通过 APP 进行剧评分享、讨论经典唱段甚至在线参与虚拟剧场活动，形成一个文化爱好者的社群生态，进而为秦腔文化的传播创造更大的口碑效应。个性化推荐功能也是设计中的关键，依托大数据技术，APP 可以根据用户的浏览、收听习惯推荐相关剧目、演员和文化内容，让用户获得更贴合自身需求的使用体验。这不仅有助于吸引新用户，也能有效提升老用户的活跃度。要想让秦腔文化在数字时代长久发展，APP 的设计就要不断贴近用户需求，提供差异化的体验和服务，才能真正发挥出其承载文化传承和传播的功能^[4]。

（二）秦腔文化内容的数字化转型与创新

秦腔文化的数字化转型与创新是将传统艺术与现代科技结合的关键一步，是文化传承迈向未来的一种新尝试。在 APP 平台的助力下，秦腔的经典剧目、表演艺术以及背后的文化故事，通过数字化手段得以更生动形象地呈现给用户。剧目的音频和视频资源，可以通过高质量的数字化处理，使得传统秦腔的声韵与身段得以在现代设备上完美展现，保留其艺术精髓。更重要的是，这些资源可以被拆分、重组，甚至重新演绎，赋予其全新的生命。创新不仅仅局限于内容呈现方式的丰富，更在于融入现代元素提升其吸引力^[5]。现代观众，尤其是年轻群体，普遍表现出对新颖和互动体验的强烈需求。通过数字化创新，秦腔的传统剧目可以融入现代故事场景或流行文化元素，甚至邀请流行艺术家合作，创造出传统与现代相融合的全新作品。这种创新让秦腔不仅是文化的传承，更是时代的表达。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的引入，可以让用户在 APP 中沉浸式地体验秦腔演出的场景，感受到一种身临其境般的震撼。此外，考虑到全球化趋势，秦腔文化的数字化内容也可以通过语言翻译、文化讲解等方式，让国际用户了解这门中国传统艺术。多语言的字幕、精美的舞台画面，以及对文化背景的详细介绍，都能帮助国际观众欣赏到秦腔的独特魅力。在全球的文化交流中，数字化转型和创新能为秦腔打开通往更广泛受众的大门，使其不仅仅在地域间流传，更在多元文化中扎根，拓展其发展空间，为其在现代社会获得更长久的生命力。

（三）跨平台传播与社交互动

在当今数字时代，跨平台传播和社交互动成为推动秦腔文化 IP 发展的重要策略。传统的戏曲传播受限于时间和空间，而通过跨平台的方式，秦腔的传播得以突破这些限制。APP 平台可以作为核心阵地，将秦腔剧目的资源扩展到视频、音频、短视频平台甚至社交媒体，使其与观众之间的连接变得更为即时和广泛。用户可以在不同的平台上接触到多样化的秦腔内容，无论是观看完整的剧目，还是浏览剪辑的精彩片段，均可随时随地获取，从而增加秦腔文化的曝光率。在社交互动方面，平台之间的联动让用

户不再是被动的观众，而是文化的参与者和传播者。观众通过评论、点赞、分享等功能，将自己对秦腔的理解和喜好传递给更多人，形成口碑效应，进一步推动文化传播。而在社交媒体上，用户之间的互动还能激发更多讨论，使秦腔在不同圈层间得到更多关注。热点话题、短视频挑战，甚至表情包等轻松的互动形式，都能将秦腔文化包装为贴近年轻人生活的文化符号，赋予它更具现代感的表达方式。另外，跨平台的优势在于能有效打破文化的壁垒。国际化的社交平台上，秦腔文化不仅局限于中文圈，还可以通过多语种字幕和背景解说，让更多的海外观众参与其中。用户通过与其他文化的观众互动，分享他们的体验与感受，不仅在跨文化交流中增强了秦腔的影响力，还让这种古老的艺术形式在全球文化的语境下焕发出新的生命力^[6]。通过跨平台的传播与社交互动，秦腔不仅从舞台走向了屏幕，更成为了连接不同文化、不同人群的纽带。这种互动方式为秦腔的数字化传承提供了前所未有的机遇，也让这种古老艺术的魅力得以在新的时代绽放。

（四）商业化与市场拓展

在当前数字化时代，秦腔文化的商业化与市场拓展无疑是一个关键课题。通过 APP 平台进行文化输出，不仅是传承艺术的载体，更是开辟商业可能的新渠道。利用 APP 进行商业化开发，一方面可以让传统秦腔进入现代经济体系，实现文化价值的转化；另一方面，也为传统剧种注入了持续发展的动力。应用内的会员订阅模式是一个值得探索的商业化途径。用户通过付费享受高质量、高分辨率的视频资源以及独家内容，例如名角访谈、后台揭秘等。这种深度的文化体验，不仅能够满足忠实观众的需求，同时也为文化创作者开辟了稳定的收入来源。有了经济基础的支撑，文化创作者就能有更大的空间去进行艺术探索和创新^[7]。与此

同时，APP 还可以提供一系列增值服务，包括剧票在线购买、演出日历推送以及个性化推荐等，增强用户使用体验的同时，形成线上线下的闭环商业模式。通过与地方剧场合作，实现线下演出的在线推广和售票，将线上的观众引流至实体演出场馆，为地方经济注入活力^[8]。品牌授权与合作商品的开发是另一条富有潜力的商业路径。与品牌跨界合作，设计与秦腔文化相关的日用品和纪念品，如 T 恤、手办、文具等，利用文化符号增强产品的辨识度和价值感。这不仅能让文化产品走进寻常百姓家，也有助于在年轻群体中推广秦腔文化，提高文化认同感和参与度。市场拓展方面，国际市场同样不容忽视。以 APP 为载体，通过互联网打破地域限制，让秦腔文化跨出国门，参与到全球文化交流的市场中^[9]。通过与国际文化机构或媒体合作，开展线上演出或文化讲座，吸引海外观众的关注，打造国际版的秦腔应用，以多语言版本为基础，让秦腔文化在更大范围内被接受和喜爱。以 APP 模式为平台，通过商业化与市场拓展的方式，秦腔文化不仅能在现代经济框架中立足，还能得到更广泛的传播和认知^[10]。

五、结语

在科技与文化深度交融的今天，秦腔文化的传承和发展迎来了新的契机。通过 APP 平台的搭建，有可能构建一个集欣赏、学习、互动为一体的综合文化生态，在年轻一代中重新唤起对这一传统艺术的兴趣与热爱。未来，如何进一步优化用户体验，扩大文化影响，将决定秦腔文化在数字时代的地位与影响力。以此为起点，数字化手段不仅为秦腔，也为其他传统文化的传承提供了广阔空间，释放出无尽的创造力与生机。

参考文献

- [1] 蒲鹏举，任晓丽，庞理科，等. 基于 APP 模式的传统文化传承与传播设计构建——以秦腔为例 [J]. 鞋类工艺与设计，2023,3(09):96-98.
- [2] 李崴. 数字化传媒语境下甘肃秦腔文创品牌 IP 设计研究 [J]. 电脑校园，2023:86-88.
- [3] 吴瑾婧，徐跃楠. 基于非物质文化遗产的 App 设计开发策略——以陕西秦腔为例 [J]. 大众文艺：学术版，2022(12):3.
- [4] 展卫华. 文化“走出去”战略下的陕西秦腔文化国际传播路径研究 [J]. 智库时代，2019,(44):110+120.
- [5] 董海斌，郝庄. 秦腔艺术地域文化元素产品的创意设计 [J]. 艺术教育，2020(8):4.
- [6] 郝庄. 秦腔传统角色的文化创意设计研究 [D]. 西安理工大学，2018.
- [7] 佚名. 新时代发展和传承秦腔文化 [J]. 法治与社会，2022(4):4-6.
- [8] 陈爱军. 秦腔戏曲艺术的传承与发展探析 [J]. 东方娱乐周刊，2023,(01):58-60.
- [9] 冯玲玉，杨凡，徐富平，等. 新媒体与课程思政结合背景下地方戏曲文化的教育价值及路径探析——以秦腔为例 [J]. 广西教育学院学报，2022(6):112-116.
- [10] 蒲鹏举，郝建军，时晓楠，等. 基于 APP 模式下秦腔数字化保护设计研究 [J]. 鞋类工艺与设计，2023,3(06):165-167.