

优秀传统文化短视频何以“破圈”传播

文化视点
wenhuashidian

刘文辉

中华优秀传统文化正搭乘短视频的东风,加速“破圈”,真正“飞入寻常百姓家”,使得大众通过掌上小屏就可感受到传统文化之魅力。戏腔成为短视频平台的热门音乐元素,名师讲解古诗词受到用户热捧,非遗传承人进驻短视频平台……以往“曲高和寡”的传统文化,何以能够通过短视频实现“以文化人”,获得众多人的青睐?

故事描绘:传统价值观的传播载体

只有不断从人民群众的日常生活中挖掘新故事,并与传统文化的精髓进行紧密融通,实现生活“艺术化”、艺术“生活化”,消弭传统文化与时代的历史距离,与人民群众的心理距离,才能真正使中华优秀传统文化在短视频时代焕发出强劲生命力。

传统文化类短视频通过故事情节所传递的价值观念,不断引导当代年轻人树立正确的人生观。定位于“中国式的热血与浪漫”的某视频账号主打“国风+剧情+特效变装”,通过梳理中国历史上的英雄形象,在主人公与其所扮演的孙悟空、关羽、赵云等角色之间的联结中,传播自强不息、重义轻利、家国情怀等传统价值观,从而在互联网上获得了众多年轻群体的青睐与追捧。正如一位用户评论道:“希望总要被燃起,给每一个努力的人加油!”

此外,传统文化类短视频还具有文化传播与价值观传承的功能,通过对传统文物的介绍、对古代文明与传统价值观的应用,在镜头的讲述中增进用户的理解与认同。央视系列短视频《如果国宝会说话》,每集五分钟时间,介绍每一

个国宝背后所蕴含的往事。《鹰顶金冠饰》一集,在诙谐幽默的讲解中提升了用户对厚重历史文化的接受度与“修身、齐家、治国、平天下”等传统价值观的认同感。传统文化类短视频将传统价值观念寄托于每一则生动的故事里,在这样的“对话”中拉近了沉淀上千年的文物与年轻观众的心理距离,实现传统文化的“软着陆”。

文化记忆:心心相通的情感共鸣

以往,传统媒体在传播中华优秀传统文化时往往事先设定一个明确的受众圈子,按照他们的认知和趣味来“派单”。这样的分众传播难以实现更为广泛的传播影响力。传统文化作为中华文明的瑰宝,其得以传承的必要条件之一就是拥有一定规模的受众群体,关键在于持续收获新的人群体。

中国互联网络信息中心发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月,我国短视频用户规模为10.12亿,较2021年12月增长7770万,占网民整体的94.8%。面对如此丰富的受众“宝矿”,传统文化类短视频正从“分众”走向“大众”,频频与年轻群体实现“双向奔赴”。

短视频的普及,改变了传统文化的审美主体,呈现出大众性的特点。传统文化类短视频的创作者围绕这一特点,打造出具有文化记忆的作品内容,将传统文化的精神内核,以耳熟能详的故事融入大众化的体验之中,确保创作者对传统文化的编码与用户对其的解码相一致,在最广大的范围内引起用户的共鸣。

在时间层面上,传统文化类短视频把过去与现在相连,将过往的经验与记忆以短视频的形式记录下来,在当下不断触动用户的情绪,引起用户的回忆,并引导用户重新关注在现代

化发展过程中被逐渐淡忘的传统文化。如过年系列短视频《挂灯笼、贴对联、备好年货过大年啦》,展现的是炸蛋酥花生、缝制新衣、制作糖葫芦和糖画等过年细节,这些都是每个人的儿时经历,视频产生了现象级的传播效果,并引起了众多用户对传统文化的热烈讨论。

在社会层面上,传统文化类短视频的叙事与当下传播社会大众共同经历相结合,构造出一个具有共同经验的意义空间,并通过角色、情节等来影响用户的情绪,拉近用户与用户、用户与视频之间的心理距离,达到共情效果。某视频账号通过国风变装的形式传播传统文化,其视频内容以“遇到困难——放弃——解决困难——实现变装”的线条来呈现。在《好彩无借力,何以落九天》一集中,主人公因不想当“没人看的皇子”而放弃敲鼓,后又为传承舞狮文化而回归敲鼓,最终实现舞狮变装。也正是因为主人公坚持做热爱的事情,使用户回想起自己过往的经历,将“我”投射到短视频的内容之中,从而产生了共情,实现了有效传播和意义传达。

技术创新:营造别样的体验空间

有人说,短视频催生了一个“读秒时代”,越来越少用户有耐心等待视频播放结束,90%的用户停留在一个短视频上的时间约为6秒。这意味着用户观看短视频的主要目的并非获取信息,而是观看体验。在生活水平普遍提高的当下,人们的文化需求逐渐转变为更具参与性与互动性的文化体验,传统文化类短视频也正凭借着传播技术打造出雅俗共赏的体验空间,不断吸引用户注意力,在多感官的交互中丰富用户的精神文化生活。

在当下的传播环境中,角色扮演成为传播快乐的主要方式之一。短视频的创作者利用

VR、AR、剪辑、特效、贴纸等技术,为用户搭建起一个传统文化与数字技术相互交融的、富有视听冲击的享受空间,让用户通过一块屏幕便能“游戏化”地体验传统文化。“变脸”拍摄特效,让用户通过抹脸、甩头等动作便可以在视频录制过程中实现“变脸”,促进传统文化在与用户游戏互动中的有效传播。裸眼VR的“画中框”视频,通过VR技术让用户“亲临”《清明上河图》这样的名画描述的“现场”。数字化的技术重构了传统文化,使传统文化在用户的观赏游戏中“活”了起来,为用户带来震撼的视听享受,在“游戏化”的加持下不断增强传统文化的魅力。

此外,“雅”作为传统文化的独特美学特征,在短视频时代同样是不可或缺的重要组成部分。快节奏的生活使人向往慢节奏的田园牧歌、卧听风雨。传统文化类短视频将生活的细节凝练在视频故事之中,并于细微处传递出传统文化的生活观念,以慢的镜头诗意般呈现平淡生活,不断吸引着众多快节奏生活的用户驻足观赏。有的传统文化类短视频以固定的镜头,记录缓慢的生活节奏与朴素的生活气息,展现出“天人合一”的传统文化思想,满足了人们返璞归真的心理期待。传统文化本身富含“雅”的意象,通过短视频营造的“雅”的虚拟空间,成为大众寄存精神的“桃花源”。

短视频的时长之短,更使得创作者在创作时聚焦于传统文化的精神内核,注重故事的讲述与传统价值观的传播,注重用户的观看体验与传播效果,彰显出传统文化的美学意义,又传递出传统文化的价值意义。在故事的描绘、情感的共鸣、技术的创新之中,传统文化类短视频有望成为展现可信、可爱、可敬的中国形象的重要传播窗口。

文化人物
wenhuarenwu

苑小敏:以刀为笔刻画浪漫“革”调

科学导报记者 杨洋

敲敲打打之间,是一种久违的真实感。一块未经打磨雕琢的原始皮就像一张白纸,可以任意想象成你想要的模样,然后用笔勾勒出脑海中的画面——万马奔腾、百花齐放,用小小的刻刀雕刻在皮子上,带着自然气味的原始皮,以一种柔韧的品质呈现着脑海中的画面,仿佛告知人们生命有着千般模样。

近日,记者前往太原市小店区,走进苑小敏的皮雕工作室,采访了这位苑氏皮雕市级非遗代表性传承人。苑小敏是时代新人、晋阳工匠、乡村振兴文化带头人,也是太原市工艺美术大师。她的皮雕代表作品——“和谐”官皮箱,荣获山西第三届文博会最高殊荣“神工”奖金奖。

探索与追求

一场大雪过后,苑小敏在工作室的院子里和爱人享受着围炉喝茶的休闲时光。这个在城市边缘的农家小院经苑小敏的巧妙手打造后,既富有艺术气息又有舒适。院子里贴着书法名家写的对联,还摆放着她的爱人樊仰东创作的精美油画,再加上工作室里摆放的皮雕作品及烟斗、饰品等,好似一个精美的小型博物馆。

穿旗袍、品烟斗、玩马术、做皮雕,品味与质感,优雅与野性,高贵与激情,美丽与匠心,如此统一于苑小敏的一身,毫无违和感。她告诉记者,“我不拘泥于皮雕中,一直在尝试不同的东西,皮雕是我热爱艺术的一种表现形式。”

谈到与皮雕结缘,要从2005年的一次马术活动讲起了。苑小敏因骑马偶遇一个美国西部风格的雕花马鞍,她一望倾心。马鞍是纯粹的美式牛仔风格,粗犷豪迈,洒脱不羁。她很快意识到,“完全可以用皮雕来表述、展现出自己的民族特色,将西方的现代气息与东方的古典结合在一起。”自此,苑小敏开始了对皮雕艺术的追求与探索。

苑小敏从小跟随父亲学习绘画,17岁就参加了工作,那些年她凭借劲儿积攒了很多工

苑小敏细致创作 图片由受访者提供

作经验,不同的工作经验不仅丰富了她的人生,也在她日后的创作中留下了浓墨重彩的一笔。“我曾祖父还未成年就进大同‘积成厚’做学徒,从熟皮、打版缝制、画纹样、上漆等都学得很好。我4岁就随父亲学画,12岁学习打版制图。后来,第一份工作是济南泉润棉织品有限公司的图案设计,由于太早参加工作,我觉得还是需要学习深造,就考进了晋中师专学习木雕、绘画。毕业后,成为了美术教师。”

10年的时间里,苑小敏先后创立了自己的皮雕工作室和山西区薇苑皮雕文化艺术有限公司。刻皮参禅,就像墨工制墨,十年磨墨墨磨人,作为一种生活方式和生活态度,享受敲打时间的乐趣。苑小敏在打版、下料、设计、雕刻、染色、缝制等工序间,执着于对皮雕技艺“革”调的探索与追寻。

慢工出细活

皮雕,是以皮革为雕刻材料分类的一种雕刻工艺,起源于欧洲。苑小敏的作品既继承

了东方雕法中的细腻,又大量引入西方皮雕中现代气息的艺术成分,不仅打动了国内众多消费者,还受到国外知名艺术家的青睐。

在一次北京举办的国际展会上,苑小敏有幸结识了丹麦顶级制作烟斗大师拉斯·伊瓦森,其家族有着丹麦烟斗传奇的美誉。一位友人想跟苑小敏定制一个皮雕烟斗包,送给拉斯·伊瓦森。苑小敏照着烟斗大师呈现在她脑海中的形象,用艺术手法将大师的肖像雕刻于烟斗包上。“由于拉斯·伊瓦森习惯用左臂固定烟斗材料,长时间下来,使他的左臂有些变形,而我给他制作的烟斗包首先要考虑到他左手持包时的状态,以让其用起来更顺手。”苑小敏说。

当拉斯·伊瓦森收到皮雕烟斗包时,翻来覆去看了很多遍,连声说好,并将它视为收藏珍品。而正是因为这个包,也使得两人成为好友,苑小敏也因此而喜爱上了烟斗艺术。

传技艺收徒

对于作品,苑小敏从不急于求成。在这个

批量生产的急速时代,她却背道而驰,每一件作品都是用时光打磨出来的,她的作品都透着时光、透着慢、透着岁月,这是工业文明所无法复制的。在她工作室的玻璃展柜里,记者见到了那件获奖的官皮箱。

“这是耗时两年才完成的,第二届山西文博会的时候,它曾代表山西工艺美术协会展出,但那时候还是半成品,只完成了雕刻,还没有缝制。”苑小敏说。这件官皮箱算是工艺最复杂的作品之一,从设计、制图到雕刻工序多达百余项。

目前,苑小敏是山西传媒学院和太原理工大学两所院校的特聘讲师。授课之余,开启了她新的探索——永乐官罗汉壁画的皮雕艺术复刻。苑小敏信心十足,她说:“中国传统工艺美术博大精深,包罗万象,即使放眼世界,我觉得我们的传统文化也是非常优秀的,我想用皮革这种载体去承载它们,让更多的人了解并热爱我们的文化,虽然皮雕的工艺流程是极为繁复的,但我觉得我的探索是值得的。”

苑小敏的工作重心逐渐向教育培训上转变,她根据不同年龄、层次的皮雕爱好者设计出相应的皮雕体验课,如体验亲手做一个雕花皮包、做一个雕花钱包、做一个别致钥匙包等。近两年,苑小敏在基层做了多场皮雕培训,把皮雕技艺推广到基层,“多收几个徒弟,让更多的人了解皮雕,喜欢皮雕,把这项技艺传承下去。”她说,希望能把中国文化中审美之精粹和这项国外百年技艺结合起来,做出中国特色的皮雕艺术品。

按照“百年历史、三代传承”的思路,苑小敏系统整理资料,将“工写结合,浓淡彩绘”“积信成义,厚德载物”“百年相承,积厚成器”的“积成厚”皮雕技艺成功申报太原市市级非物质文化遗产。随着永乐官复刻系列代表作“天佑星君”入展2018艺术山西,苑小敏的皮雕艺术品走上了品牌创新之路,未来也必将引领山西皮雕艺术走向更大的舞台。

文化絮语
wenhuaxuyu

数字技术为文化遗产注入生机

康琼艳

近日,“打卡博物馆”成为很多人休闲度假的首选。在故宫博物院、中国国家博物馆、三星堆博物馆、陕西历史博物馆等各大热门博物馆,假日期间的票很早就被预约一空,展馆中随处可见观众身着汉服参观的身影。近年来,越来越多的博物馆在数字技术的赋能下,一改过去的“高冷”形象,以脑洞大开的创意、前所未有的生机实现了和大众生活的双向奔赴。

进入直播间,就能和故宫的文物修复师一同见证百年前的古董如何重焕生机;扫描二维码,就能亲临三星堆考古发掘现场,探秘古蜀奇幻之旅……这些原本珍藏于橱窗里的文物、陈列在大地的遗迹、书写在古籍里的文字,正借助数字化手段的深度应用,各显神通,不断“出圈”,在满足公众多元个性精神文化需求的同时,为星光璀璨的文化遗产注入新生命。

数字技术为文化遗产的保护传承提供了新的方式。我国拥有丰富的历史文化资源。截至2021年年底,我国共有6183家博物馆,馆藏6700万件(套),不可移动文物76.7万处,世界遗产56项,还有不计其数的民间文物收藏。然而,很多文物极易遭受损坏,保存条件严苛。这些不可再生的历史遗珍或是在特定环境中小范围展示,或是为延缓老化进程不得不处于“沉睡”状态,难以供世人欣赏。

面对文化遗产在展示利用和保护传承之间的矛盾,先进的数字技术提供了解决思路。工业CT、三维扫描、数字测绘等技术可以全方位、高精度采集文物资料,为展示和科研提供丰富的“数字资产”;多光谱技术、智能认知技术可用于文物病害防治,通过对壁画材料、石窟环境的监测分析,更清晰地掌握文物的“健康状况”,为文物修缮和预防性保护提供依据……这些技术平衡了保护和开发的关系,让文化艺术的生命在数字空间实现永恒,也让宝贵的文物古迹突破时间和空间的局限,发挥出更大价值。

数字技术不仅让文化遗产“活”起来,更让文化遗产“火”起来。过去,逛博物馆既费脑力,也耗体力。文物繁多又冰冷,展厅很大逛不完,遗迹久远看不懂,艺术作品太抽象……这些隐形门槛影响了大众与文化遗产的亲密接触,也阻碍了中华优秀传统文化的广泛传播。如今,随着人工智能、虚拟现实等新一代技术的成熟,文化遗产在数字空间拥有了孪生身份,并化身为多种喜闻乐见的表现形式,不断拉近与公众的距离。

以《千里江山图》为蓝本创作的《丹青千里》,用音乐的形式传递中国古画的文化内涵;“云游长城”采用实时渲染和动态光照技术,让观众身临其境“爬长城”;以敦煌飞天为灵感打造的虚拟数字人天好,一度成为短视频平台的热点,为我国文化出海提供了新的突破口……这些高趣味、强互动的文化产品降低了受众的认知门槛,激发了年轻人对晦涩文博内容的强大兴趣,也重构了受众与博物馆的关系,推动了文博价值的充分释放。

随着数字技术逐步全链条应用于文物的采集存储、修复展示、内容挖掘、智慧管理、活化应用等环节,博物馆正焕发出新的生机。在年轻一代越发浓厚的文化归属感和国潮认同感的催化下,文博所蕴含的经济潜力也为人们所关注。以非遗为例,2022年淘宝平台非遗衍生产品店铺数为32853家,较2020年增长9.5%;非遗衍生产品交易额较2020年增长11.6%;非遗衍生商品消费者规模已达到亿级,“90后”和“00后”成为消费主力。我们期待,数字技术与文化深度融合创新交融,让深沉厚重的民族文化在古今相通、虚实交织的数字时代触达更多人的精神世界。

文化信息
wenhuaxinxi

古滇国青铜器亮相山西青铜博物馆

日前,“彩云之‘滇’——古滇国青铜文化展”在山西青铜博物馆开展。展览精选了云南省博物馆、云南李家山青铜器博物馆和昆明市晋宁区博物馆近150件文物,展现了湮没2000多年的滇国遗迹,讲述异彩纷呈的青铜文化。

孟苗

“印记太原”文创大赛作品展

5月6日,第三届“印记太原”文创大赛颁奖仪式、“印记太原”文创大赛优秀作品展在山西太原地铁站举办。此举意在展示太原文创业发展成果,让民众通过面对面方式接触文创产品,了解太原文创业态。

刘小红

第六届“绛州澄泥砚杯”收官图 资料图

新绛县隆重举办第六届“绛州澄泥砚杯”晋南棋友邀请赛

不菲的高档弟子规碑拓四条屏奖励。

在开幕式上,原副县长、新绛县老龄委主任梁虎臣,泽掌镇政府副镇长陈新龙,新绛县体育发展中心李站虎,新绛县泽掌镇光村村委会主任马振,新绛县作协主席李福云,新绛县中国象棋协会周振友会长等分别讲话;东道主聂俊辉生产部主任、首先代表新绛县绛州澄泥砚研制所蒯海大师发表了热情洋溢的致辞,他对大家的到来表示热烈欢迎和衷心感谢,其次对绛州澄泥砚研制所创办情况作了介绍。他讲到,绛州澄泥砚研制所由蒯永茂、蒯涛父子于1986年成立,是一家集“科、工、贸”为一体的品牌文化企业。2008年其制作技艺入选“国家级非物质文化遗产保护名录”以来,六次获得联合国教科文组织“世界杰出手工艺品徽章”;5次荣获中国文房四宝行业“国之宝”称号;四度蝉联“中华民族艺术珍品”荣誉称号。

目前,企业投资5000余万元新建的“绛州澄泥砚文化园”,已被中国轻工业联合会、省文化和旅游局、省归国华侨联合会等多家上级部

门分别授予创新基地、创业示范基地和非遗旅游街区。山登绝顶人为峰,巅峰起舞竞风流。蒯大师带领他的团队艰苦创业,砥砺前行,走出了一条非遗与旅游融合发展的创新之路、一条非凡之路、一条“砚”发之路,让300多年失传的砚,在他手中“复活”,惊艳了三晋大地,惊醒了世界,成为山西首推的三宝之一。

在有着37年辉煌历史的四大名砚基地,棋友们一边观赏名砚的风韵,一边展示各位棋友大咖高超的棋艺风采,让象棋文化和国宝名砚珠联璧合,相得益彰,对弘扬名城象棋事业的发展,起到了积极的推动作用和有利的促进,让象棋文化在大美新绛发扬光大。

古老的象棋文化源远流长,成为一门国粹文化,一方名砚,享誉四海,成为一门国之瑰宝。自疫情解封以来,象棋协会先后举办了多场象棋邀请赛,一届比一届规模大,本届象棋大赛是历年来组织规模最大、参赛人数最多,在全国由县级组织单打比赛超过120多人的赛事实属罕见,又一次刷新了山西省象棋县级

参赛人数的新纪录。

本届大赛得到各级领导的大力支持和关怀,邻县棋协纷纷组团派出强大阵容参赛,让古老的历史文化名村——光村熠熠生辉,让光村第二届旅游文化节更加出彩。

孙永年 孙春旺