

为非遗传承插上数字化翅膀

K 文化观点
wenhuashidian

■ 张洪铭

截至目前,我国共有各级非遗代表性项目10万余项。让非遗融入生活,是非遗焕发活力的关键,也是开展非遗保护传承的最终目的。如今,我们已经进入数字化时代,人类生活的方方面面无不含有数字化元素。在这样的社会背景下,利用数字化手段保护传承非遗,既是现实要求,也是必由之路。

利用互联网让更多人“看见”非遗

无论是传统技艺,还是传统音乐舞蹈,抑或是传统民俗,很多非遗之所以面临消亡危机,就是因为“少人关心少人问”。保护传承非遗,首先要拂拭掉非遗身上的尘埃,让它们重新被世人“看见”。

新媒介时代,网络平台用户广泛且参与度高、信息传播速度快。借助网络传播手段,能够最大限度提升各类非遗的社会能见度和知晓度。陕西是非遗资源大省,目前共有4项人类非遗代表性项目、91项国家级非遗代表性项目、766项省级非遗代表性项目。今年“文化和自然遗产日”前夕发布的《陕西非遗数据报告》显示,2022年陕西地区非遗短视频播放量达141亿次,是2017年的300多倍;非遗直播观看量达5.4亿次,是2019年的50多倍。仅过去一年,陕西地区非遗直播就超过24万场,共6.5亿人次观看;1.9万名陕西非遗主播在抖音开播,带来超264万小时的演出。借助网络直播、短视频,近年

来,秦腔、陕北民歌、商洛花鼓等陕西非遗屡屡“出圈”。很多戏曲演员、民乐演奏家通过直播演出,收获了几十万甚至上百万“粉丝”,让更多人“看见”了非遗,了解了非遗,感受到非遗之美。

陕西的例子只是数字化传播方式扩大非遗社会能见度的一个缩影。如今,借助网络手段传播非遗,已经从传承人的自发行变为文艺院团等非遗保护单位的主动选择。

2022年4月,西安东仓鼓乐社正在网上开播。短短一年多时间,东仓鼓乐社已吸引70多万粉丝,其直播全网播放量达4.2亿次。通过网络直播,西安鼓乐这一“中国古代音乐的活化石”重新被世人关注。《2022年中国演出市场年度报告》显示,2022年专业文艺表演团体开展的各类线上演播达1.21万场次,观众规模达57.3亿。这些直播,相当一部分跟非遗有关,不仅为很多非遗找到“第二舞台”,扩大了相关非遗项目的知名度,也厚植了非遗的群众基础,尤其难得的是,让非遗重新吸引了年轻人的目光。

为非遗产品开辟“线上市场”

非遗传承的关键在传承人,调动传承人传承积极性的关键在于改善他们的生存、创作条件,让他们在非遗传承路上更有尊严。

在数字化时代,非遗传承渠道的数字化、科技化趋势日益明显,不仅提升了非遗的社会能见度,也帮很多非遗产品打开了市场,进而增加了传承人的收入,解决了他们生活上的后顾之忧。抖音发布的《2023非遗数据报告》显示,过去一年,该平台上非遗产品销售额同比增长194%,在该平台上购买非遗产品的消费者数量为上一年的1.62倍。文化和旅游部

2022年发布的66个国家非遗工坊经典案例所涉及的65个非遗项目都利用网络平台打开了销路。

除了利用网络销售非遗产品增加收入,还有相当一部分非遗传承人,依靠网络直播中的“打赏”收入,大大改善了自身的经济状况,为非遗传承提供了物质保障。只有三万多人口的京族有一项国家级非物质文化遗产“独弦琴艺术”。2019年,80后赵霞成为京族独弦琴艺术自治区级传承人。她开班授课,最多的时候有100多人跟她学习独弦琴。因授课是公益性性质,她渐渐感受到巨大的经济压力。后来,赵霞利用直播的方式进行独弦琴表演和教授,经常获得“打赏”收入。赵霞又把“打赏”收入投入非遗传承点的教学中,从而形成良性循环。

据《2023非遗数据报告》统计,过去一年,像赵霞一样获得打赏收入的非遗主播人数同比增长53%,其中传统舞蹈类增长230%,曲艺类增长102%。中国人民大学新闻学院副院长李彪指出,直播打赏的外溢效应对于小众、濒危的非遗有一定的补偿作用,可以帮助濒危非遗再现活力,有助于非遗在现代社会恢复“自我造血”能力。

在数字化生活方式中焕发新生

数字化对于非遗传承的作用,不仅在于提高非遗的社会能见度,拓宽相关非遗产品的销路,更在于带来非遗保护传承理念的创新,进而为非遗衍生品的设计、研发、生产等提供助力,在保护、传承中形成一种新的知识生成和经验传递,让非遗在创新中“活”起来。

数字化技术可以为非遗融入现代设计提

供便利。比如,为推进苗绣的数字化保护、开发、应用,贵州统筹搭建“全球设计师开放平台、苗绣素材库、苗绣绣娘数据库”,收集整理了各地苗绣绣片6000幅,利用技术手段提取矢量化纹样近2000个,并对矢量化纹样进行分类、编号、版权登记及区块链存证。有了这个数据库,全球的设计师在设计作品时可以便捷地提取使用苗绣元素,在激发创作灵感的同时,也将苗绣与现代时装成功“嫁接”,为苗绣技艺找到新的生存土壤。

非遗不是文物,从本质上讲是一种生活方式。现代社会,数字化生活已经成为一种常态。融入现代人的数字化生活,对非遗传承意义重大,这意味着将为非遗打开一个全新空间。从2021年开始,数字藏品开发成为非遗数字化领域的热点。相关报告显示,2021年中国数字藏品发行平台多达38家,非遗产品发售数量约456万份,总发行价值超过1.5亿元。很多数字藏品一经发布,几乎都是“秒光”,受到年轻人的喜爱。

除了数字藏品,非遗与游戏、动漫、网络文学等的联系和互动也越发密切。以国内某款热门游戏为例,从游戏皮肤到游戏场景再到游戏内容,几乎各个环节都嵌入了大量非遗元素,而且涉及民间文学、传统舞蹈、传统戏剧、传统技艺、传统民俗等很多非遗类别。非遗与数字藏品、游戏、动漫、网络文学等的融合,其实就是与年轻人的娱乐方式、生活方式、社交方式的融合,由此为年轻人打造了一个具有生活意义的共同空间,从而让非遗因重新成为一种生活习惯和生活方式而获得新生。

K 文化紫语
wenhuaxiuyu

担当文化传承 发展新使命

■ 曹清尧

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国,建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。”我们要努力以守正创新的正气和锐气,赓续历史文脉、谱写当代华章。

更好担负起新的文化使命,需要我们准确把握中华文明的五个突出特性。连续性、创新性、统一性、包容性、和平性是一个有机整体,彼此间不是平面区隔的机械并列,而是立体有机的网络。“源远流长的历史连续性”是我们认识中国文化和中华文明的时间依据;“守正不守旧、尊古不复古的进取精神”强调的创新性,是推进文明更新的动力;“国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断”的共同信念强调的统一性,是我们辨识文明的空间坐标;“兼收并蓄的开放胸怀”强调的包容性,是拓展文明内蕴的路径;“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”强调的和平性,是中华文明本质属性的当代表达。五个突出特性铸就了中华文明和中华民族过去的辉煌,也引导着中华民族走向未来的辉煌。

更好担负起新的文化使命,需要我们准确理解“第二个结合”的独特意义。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上首次提出“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。党的二十大报告阐明“两个结合”的基本内涵和实践意义,这次文化传承发展座谈会议深入阐释“两个结合”的重大意义,“两个结合”内涵越来越丰富。从历史逻辑看,在近代中国最危急的时刻,中国共产党人找到了马克思列宁主义,并坚持把马克思列宁主义同中国实际相结合,用马克思主义真理的力量激活了中华民族历经几千年创造的伟大文明,中华优秀传统文化也使马克思主义获得了丰富的文化滋养。从理论逻辑看,从“第一个结合”到“第二个结合”,是对党的理论的又一重大创新,开创了我们党理论创新的新格局。马克思主义和中华优秀传统文化来源不同,但彼此存在高度的契合性;马克思主义和中华优秀传统文化的互相成就,让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的。从实践逻辑看,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,文化是重要内容;推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素。“两个结合”在理论创新和实践创新中良性互动,进一步坚定文化自信、担当使命、奋发有为。

更好担负起新的文化使命,需要我们守正创新谱写当代华章。推进中华民族现代文明建设,需要我们创新思维、手段、方法,推动中华优秀传统文化进发新优势、绽放新光彩。要坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,加大文物和文化遗产保护力度。要加强城乡建设中历史文化保护传承,做好对古城镇、古村落、历史文化街区等的保护工作。要高质量推动文艺繁荣,实施新时代文艺作品质量提升工程,加大文化传承主题“大书”“大剧”“大作”“大片”创作力度。要持续深化文化体制改革,打造文化产业新业态,加快文化旅游融合,大力推动数字文化建设,推进文化产业创新发展。

K 文化信息
wenhuaxinxi

山西师大举办“品读经典、 铸魂育人”书法展

6月29日,山西师范大学在该校美术馆举办以“品读经典、铸魂育人”为主题的第二届书法小品展。据悉,该展由山西师范大学党委宣传部牵头主办,山西师范大学书法学院和山西师范大学书法家协会承办。展览吸引了全校师生员工的关注和参与,共收到了400余件投稿作品。经过评委的认真评审,最终展出了200件作品,并评选出了30件获奖作品。此次展览也为广大师生员工提供了一学习书法技艺的交流平台。

饶二保 史芷欣

山西地质博物馆 正式对公众开放

7月1日,历经近5个月提升改造,焕然一新的山西地质博物馆正式恢复对公众开放,为观众献上了一场集“视听触”于一体的自然科学文化盛宴。全新亮相的山西地质博物馆实现了从内容到形式的大幅提档升级。

李兆民

中国饮食文化博物馆 建设研讨会在大同举行

6月28日,2023中国饮食文化博物馆建设研讨会和2023国际(大同)美食文化季颁奖仪式在大同举行。来自全国7家餐饮文化主题博物馆负责人及餐饮文化行业专家学者齐聚一堂,共同探讨美食博物馆的设计思路和发展,深挖美食内涵,让饮食文化为城市注入新鲜活力。还举行了国际中餐名菜、国际中餐名点、国际中餐名宴的颁奖颁奖仪式,并对在创建“国际美食之都”工作中作出突出贡献的单位和企业进行表彰。

李强 姚晓敏

K 文化人物
wenhuarenwu

郑秀平:一撇一捺皆潇洒

■ 科学导报记者 王小静

他的笔端下,流动的是飞鸿戏海,舞鹤游天的意趣,其书法境界已达古人所言“逸品”之境。他的作品,可当音乐来读,具有通感的审美意趣。一张宣纸,一支毛笔,自从爱上书法,郑秀平的世界几乎只有黑白两色。

现任太原市迎泽区政协委员、五台山书画家协会副主席的郑秀平,在他30余年的习书生涯,如音乐奏出,如灵魂三部曲。与很多书法家是少年学书不同,生于五台山下的郑秀平少年贫寒,16岁才开始接触书法。第一本字帖是《钟繇小楷》,钟繇楷书的端丽宛媚让他一见倾心,自此迷上了翰墨。在几年的时间里,他临帖成狂,主攻魏碑和隶书。《曹全碑》的妍,《郑文公碑》的媚,都让他迷醉不已。

书者的成长之路

曾经的郑秀平也为小有成就而窃喜,但很快他发现,自己达到的还只是形式上的美感——书法的技艺如果仅停留在驾轻就熟阶段,那只是“小匠”。人最难的莫过于与自己对话。当郑秀平悟到这些时,他疯狂地开始临帖,每本字帖全部临习百遍以上,宣纸与字帖,成为生命中最亲近的图画。

在日复一日的临习中,蓦然感受到自己的单薄。不疯魔不成活,艺术的修习当然是一种执念,可是念兹在兹未必能成为大家。在更

高的意义上,书法书写的是个人的审美观照。郑秀平拓展了自己的艺术目光,文学、音乐、美术、建筑,都成为深厚的的艺术滋养之泉。此时郑秀平已在国内外书法界声名鹊起。有一次他想起了张大千的画,大师可谓是不世出的奇才,博采众家之长,学八大山人直可乱真,却又绝不拘泥于古法。“将自己打出自己的经验之外”,悟仿佛是顷刻之间,却是走过岁月的水滴石穿之后才有的哲思。如同打通自我修行的任督二脉,郑秀平的艺术审美自此进入全新的境界。

书法中的自我

作为当代中青年优秀书法家的郑秀平而言,单纯的笔墨技法和书写已不能涵盖其艺术所致的境界与其所揭示的意义。对其书法艺术所体现的内容与价值必须结合时代文化横断层面去审视,总之书法表现终归于书法家的个人习性和文化习惯来印证哲学观念和精神依托,来呈现出非常和谐而富于变化的形式美感。然而其书法“内”里的文人气质与“外”在儒雅纯正,仍超凡脱俗,风雅难匹。由于郑秀平修习机械制造专业,将机械构图渗透于作品之中,很大程度上弥补了其书法视觉表现力方面的不足。

郑秀平对古代大师作品的学习、临摹和笔墨技巧的洗练有着准确的把握。表面看来是以全力追求铭妙的境界,骨子里却在追求

他思想意识中巧则灵变,拙则浑古,妙造自然的审美感受,应物调心,而得自在,寄托了作品内在更丰富的意蕴,使作品具有诗一般的艺术意境。一位收藏家说:“书法的风神,向来是书家的最高境界。郑秀平的书法作品为何在市场上获得很高认同,就是因为他的作品以形写神,具有很高的艺术和审美价值。”欣赏郑秀平的书法,总觉其间有禅意,亦见其人的大格局。

在敬畏中传承

对郑秀平而言,艺术是形式,更是哲学。郑秀平说,他后来看《人间词话》,读到王国维的境界时,深深被打动,因为王国维说的三种境界,让他看到了自己走过的路。只有走过“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”的孤独,走过“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的执着,才会有“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处”的欣悦。

“书法作为中国传统文化的瑰宝,具有重要的历史价值,他不仅代表着中国传统文化的精髓,也是我们民族文化的独特标志和文化软实力的体现。于我而言,书法既是随意所适,又是一种不复再来的构思。每一幅字,都把它当作是独一无二的缘。这样去写字,亦是对书法的敬畏。”郑秀平说。

传统是棵大树,新境界是果实。学书者不知创造之为贵,及由有法至无法之规律,必难

辨别真伪与美丑。对物理、事理,俯仰观察,不使其偏,所谓“用情专,情至而自得也”,这也许是郑秀平书法艺术超乎常人的最好诠释。

郑秀平写书法 ■ 图片由受访者提供