

用有“心意”的文创讲故事

坚持“两创”
书写史诗对话人：赵声良(敦煌研究院党委书记、研究员)
祁述裕(中央党校(国家行政学院)教授)
胡钰(清华大学教授)
张明瑟(本报记者)创造性转化
创新性发展纵横谈

核心阅读

“国潮”流行,启示我们文创产品开发要厚植传统土壤。将创意与传统之美结合,往往可以迸发活力

以“硬核技术”支撑国家文化软实力提升,成为文化发展重要趋势。科技赋能文创产品,就是这一趋势的生动写照

冬奥会的脚步越来越近,短视频“故宫里的冬奥会”以剪纸为媒,再现中国传统冰雪文化;景泰蓝和田玉冰壶,彰显冰壶运动与非遗技艺的跨界魅力;“刷屏”的动画宣传片里,孙悟空、哪吒、雪孩子在冰天雪地地为冬奥加油;琳琅满目、创意满满的冬奥主题纪念品……这些生动有趣、耐人寻味的产品,都有一个共同的名字:文创产品。

近年来,文创产品实用性、艺术性显著提升,品类更加丰富。博物馆文创、高校文创、旅游文创、乡村文创等成为文化产业极富活力的有生力量。文创领域有哪些“新鲜事”、文创产品怎样更好弘扬中华优秀传统文化?我们约请3位实践者、研究者共同探讨。

文创产业兴起,是文化和经济高质量发展的必然

记者:在大众消费领域,尤其是文创消费领域,出现了一股“国潮”热,具有中国元素的生活用品和文化产品成为时尚。如何看待这个现象?

祁述裕:“国潮”成为审美风尚,彰显了人们的家国情怀和文化自信。其形成和流行有多方面因素:国家的强大,让人们感到自豪和荣耀;中华优秀传统文化越来越受到重视;年轻从业者和消费者乐于尝试、善于创新、敢于表达。“国潮”流行,启示我们文创产品开发要厚植传统土壤。无论是一支笔、一把折扇,还是《最美中国戏》《典籍里的中国》《国家宝藏》这类创意性很强的文化节目,将创意与传统之美结合,往往可以迸发活力。

胡钰:文创产品是文化理念、美学观念和思想情感的载体。“国潮”把中国文化符号、中华美学精神、传统技艺、制造业与文化产业等相结合,其流行恰恰是爱国情感和文化归属感的表现。制造业等经济领域需要文化创意提升产品价值,文化传播需要通过物质载体融入日常生活。可以说,“国潮”的兴起,是文化和经济高质量发展的必然。

记者:过去,文创产品是兼具实用性与文化内涵的一支笔、一张书签、一个钥匙扣等;现在,文创产品还拓展出数字产品、视听内容等多种形态。3位专家深耕文创领域多年,有哪些叫好又叫座的创造实践值得关注?

赵声良:这些年,博物馆文创快速兴起。创作者通过“新意”和“心意”,把古老、丰富、深邃的传统文化,用人们易于理解、乐于接受的方式呈现。一个印有“飞天”形象的杯子、一段博物馆互动短视频,都能让人在不经意间感受诗意、受到熏陶。比如,敦煌研究院的丝巾、书签、茶杯等文创产品,有些还支持自选元素、颜色,受到人们青睐。除了实物文创产品,我们还通过云游览小程序、互动短视频、文化节目等形式,把数字修复的高清壁画等蕴含深厚敦煌历史文化的内容予以呈现,让观者身临其境,让敦煌“触手可及”。

胡钰:高校的文化氛围,与青年人创造力强的特点结合,使高校文创成为文创领域充满活力的组成部分。2018年,清华大学“二校门”立体录取通知书“破圈”传播,就得益于传统文化与校园文化的结合。立体录取通知书将中国古典建筑美学与校园代表性元素融合,以手工纸艺形式呈现。清华学生的文创工作室,还设计了精美的“二校门”拼装积木模型,用1555块积木还原清华园标志性建筑,让人们在拼装过程中感受清华厚重的历史文化。其他各高校也纷纷推出别具“心意”的文创产品,不仅增进了新同学对学校的了解和认同,也能激发莘莘学子读书求知的热情。

祁述裕:当前,文创产业已经进入高质量发展阶段,不仅文创产品的生产和消费、门类和形态发生着变化,而且形成了“文创+”的新业态。比如,当前文创产品的设计者,已从专业设计师,拓展到文化产业的从业者和消费者。过去,文创的策划和设计过程由生产者完成,摆上货架之前,创意就固定了。现在,不少文创产品支持消费者自己设计,特别是虚拟文创,消费者参与度很高。这种“动态文创”将消费、生产、创意实现相融合,满足了消费者互动化、个性化、定制化的需求,带来与“静态文创”不同的新体验。

科技赋能,让传统焕发时代光彩

记者:这些年出现“文创热”,还有一个重要因素是新技术新应用不断普及,大大丰富了文创的形态,提升了用户体验。在文创产业的具体实践中,科技发挥着怎样的作用?

赵声良:科技是实现文化创意、放大文化效用的重要手段。以文博机构为例,新技术不仅帮助文物从“抢救性保护”迈向“预防性保护”,还提供文创手段和思路。比如数字技术,相较于过去的胶片拍摄,敦煌数字壁画不会褪色,而且清晰度大幅提高。这些逐渐积累起来的数字素材,成为敦煌发展文创的资源库,不仅可以用来设计实物文创产品,还可以制作视频,让壁画中的人物动起来,更具观赏性。再

比如利用数字化解析技术,在异地展览中再现代表性洞窟,人们徜徉其中,仿佛在真实的莫高窟中游览。

祁述裕:数字技术是引领当代文创产业发展的火车头。扩展现实(XR)、人工智能、5G、大数据、物联网等数字技术大大提升文创产品的艺术表现力。北京中轴线相关主题展览中,在专业机构提供的珍贵图纸、照片、影片基础上,利用球幕、声场、虚拟现实(VR)等技术呈现不同时空的中轴线,观众戴着特制眼镜远眺南北中轴线,虚实结合,了解北京市的历史文化。

胡钰:不仅在文创领域,当前新技术已全面介入文化内容创作、生产、传播、消费等各个环节,加速文化生产方式变革,推动文化新业态的出现,成为文化发展的强大引擎。以“硬核技术”支撑国家文化软实力提升,成为文化发展重要趋势。科技赋能文创产品,就是这一趋势的生动写照。

记者:生活里,有的文创产品构思巧、制作精,令人爱不释手、回味无穷;有的文创重形式、少内涵,无法给人长久优质的文化体验。总结成功的文创案例经验,怎样让文创产品更有机地融入生活,让古老深厚的传统文化焕发时代生机?

赵声良:丰厚的文化内涵是根基。文博机构文创产品的重要依托是学术研究成果。敦煌研究院经过几十年、几代人不懈努力,研究成果丰硕。推出文创产品,其实就是将这些专业的、严肃的学术成果转化成为大众喜闻乐见的样貌。只有学术研究的底子厚了,文创产品才能立得住、叫得响。比如我们发

现二十四节气在敦煌壁画中都能找到相应图像,那么制作视听文创产品“当壁画遇上二十四节气”,也就水到渠成了。

祁述裕:文创产品不能只追求形式而忽略内涵,成为“空中楼阁”。从文化产业发展来看,IP(知识产权)的成熟度、接受度影响文创产品的延展性,是衡量文创产品品牌价值的重要维度。在我国,开发IP的有效路径,就是挖掘中华优秀传统文化宝藏,找到适合的元素、故事。近年来,无论是故宫文创、敦煌文创,还是哪吒、孙悟空等经典文艺形象的创新再造,都是成功案例。

从艺术性、社会效益和市场反响来看,优秀的文创产品应做到具象化、生活化、故事化。文创产品一定是有趣味的具体形式,可感知,其设计思路、文化内涵要贴近人们的日常生活,只有融入生活,才能让传统文化“活”起来。受众选择买一件文创文具,观看一档文创类节目,其实往往带着“听故事”的好奇心。这就需要找到合适的叙事方式,让文创产品用故事吸引人、打动人。期待更多优质文创产品,用生动、鲜活、接地气的形式讲述中华优秀传统文化故事,坚定文化自信。

图①为苏州博物馆文创产品;图②为清华大学文创产品;图③为故宫博物院文创产品;图④为敦煌研究院文创产品;图⑤为2022年北京冬奥会文创产品。

资料图片
制图:赵德汝

正是有了这种精益求精、孜孜以求的精神,才能打造出文艺精品。这不仅是创作方法问题,更体现创作态度,值得我们年轻演员学习

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上发表重要讲话,对青年文艺工作者提出期许:“青年是事业的未来。只有青年文艺工作者强起来,我们的文艺事业才能形成长江后浪推前浪的生动局面。”作为一名95后青年演员、本次文代会年轻的代表,我深受鼓舞。

2020年,我从中央戏剧学院毕业,考入中国煤矿文工团,完成了从学生到剧团演员的身份转变。第二年,我参与了大型音乐诗剧《血沃中华》的复排,扮演战斗英雄董存瑞。

舞台表演和影视剧表演有很大不同。舞台表演直接面对观众,作品一气呵成,中间没有停顿,不像影视剧有剪辑、后期制作,因而对我来说更有压力。说实话,第一次站在国家大剧院的舞台上,又是扮演董存瑞这一家喻户晓的英雄人物,我的心情既紧张又激动。如何将人们敬仰的英雄在舞台上“立”起来且有新意?我决定抓住人物青春的特质。故事开始于战斗的短暂休息,爆破连年轻的战士们怀揣着对未来的憧憬,畅想新中国的样子。无论是继续学业还是回乡务农,每个战士的心愿都是那么朴实、可爱,表达了对祖国、对家乡的浓浓眷恋和拳拳热爱。最后,每个人的愿望汇聚成一句“我愿用我的命换新中国的命”,响彻舞台。说完这句话,我的身体情不自禁地颤抖,与角色产生极大共鸣。

战争突然打响,爆破连的战士们争先恐后地请战。“我是共产党员”“我是爆破先锋”“我是爆破组长”“我的战斗经历长”……战壕里青春血脉喷张。最艰难的任务最终落在董存瑞肩上。舞台剧的高潮,董存瑞动情地说:“遗憾的是,我只能为祖国牺牲一次。”然后,他毅然决然地举起炸药包,喊出那句响彻云霄的:“为了新中国,前进!”那一刻,我感觉自己的脚深深扎根在舞台上,所有力量由下而上传至心脏,一股热流在全身涌动,心中默念:革命前辈们,这盛世,如您所愿,甚至,比您想象得更好。

为了演好革命历史人物,我查阅大量历史资料,希望通过自己的表演,让观众感受到面对国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,共产党员的坚定与执着,青年人的青春与热血。我之前参加过体验军营生活的电视节目,接受过一些军事训练。但在拍摄前,我依然提前进组,再次接受军训。新中国成立前,军装、枪械甚至军姿都和现在有差别,只有做足功课,才能让角色更可信、可感,更能把观众带到那个战火纷飞的时代。

年轻演员阅历有限,需要不断充电,补好“生活”这门课。在与影视界前辈合作过程中,我会不断向他们取经。比如在拍摄《我和我的祖国》时,我发现田壮壮老师特别注意角色的帽子、衣服、鞋子等服饰样式是否和年代相符,甚至考虑角色职业,连指甲缝中有灰的细节都不放过。我特别喜欢电视剧《觉醒年代》,反反复复地观看。记得在一次主创分享会上,扮演鲁迅的演员曹磊老师说,鲁迅时常拿在手上的刻刀、因抽烟而熏黄的手指,就是他在仔细揣摩角色后专门保留的细节。虽然这些细节未必会被观众注意到,但体现了演员“戏大于天”的艺术追求。正是有了这种精益求精、孜孜以求的精神,才能打造出文艺精品。这不仅是创作方法问题,更体现创作态度,值得我们年轻演员学习。

演员既普通又特殊。说普通,是因为这只是一项职业,褪去舞台的光环,大家都是普通人,所以一定要怀揣一颗平常心;说特殊,是因为演员是公众人物,其自身修养不是一己私事,一举一动都会对社会产生影响。文艺对年轻人吸引力大,影响也大。作为一名青年文艺工作者,本来就与青少年联系得十分紧密,所以更要做好榜样。我将继续汲取生活养分,精进表演艺术,和年轻朋友共同进步,在各自的领域里发挥所长,贡献力量,唱响昂扬向上的青春之歌。

(作者为青年演员,本报记者任飞帆采访整理)

唱响昂扬向上的青春之歌

刘昊然

丰富细节再现大家形象

赵宗彪

人生有限,想要在有限的生命里体验多彩生活,丰富自己的人生阅历,阅读传记不失为一条可行路径。那些于人生磨砺中淬炼品质、于事业考验里创造佳绩的人物事迹,常能涵养品行、启迪心灵,徐可的《仁者启功》就是这样一部作品。

启功在文化艺术和教育领域卓有建树,然而,他的生活经历较为坎坷:一岁丧父,中年丧母,经历了许多生活磨砺;中学未毕业但勤勉自学,终成文化大家。面对传主波澜起伏的人生,《仁者启功》翔实记录了启功的生平事迹,让读者能够在一件件小事中,真切感受启功的行事与为人。

为人立传,不能是流水账,选择恰切的视角,用精炼的词语概括传主一生是个难题。“仁者爱人”,《仁者启功》选用“仁者”二字,为读者理解启功提供“关键词”,勾勒出一个谦

和、幽默、仁爱的人物形象。这一形象的确立,离不开真实、具体和生动的刻画。

作为书法家,启功在题写公开出版书刊或公共场所匾额时,一般都写简体字。有人提出毛笔写繁体字更好看,启功正色回答说:“这不是爱写不爱写、好看不好看的问题,汉字规范化是国家法律规定的,法律规定的我就得执行。”1990年,在历史学家、启功的老师陈垣诞生一百一十周年之际,启功举办了个人书画作品义卖活动,并将所得一百万余元以老师的名字命名奖学金,全部用以资助勤奋用功、品德优良的学生,以此感谢恩师。对待学生,启功坚持“有教无类”,对本系、外系甚至外校学生,一样热情接待、耐心辅导。2003年,其他高校的一名硕士生,为了完成关于近代国画的论文,向启功请教中国画学研究会的情况,他欣然答应。

年逾九旬的启功,与这位同学谈了整整三个小时,提供了大量鲜活、感性的一手材料。在《仁者启功》里,这样的故事还有很多,作者通过丰富的细节为读者刻画了一个热爱生活、有情有义的人物形象。

古语说字如其人,从书法家的身份看,人们珍视推崇启功的作品,不仅因为他的艺术造诣,更是对他谦和仁爱、淡泊名利的优秀品质的尊敬。《仁者启功》以传记方式记录一位文化大家的人生,通过一个个真实具体的故事展露传主的良好品质,诠释着什么才是字如其人。当许多这样的小故事在书中充分展开后,启功成长成才的路径在读者心中自然浮现,于春风化雨中给读者有益的人生启示。

不同类型传记,有不同特色。该书由多篇散文汇集而成,并非结构严谨的常规传记,这一点要看读者的喜好与选择了。

《仁者启功》:徐可著;黄山书社出版。

