

创造性转化
创新性发展纵横谈

让古画动起来 融起来活起来

坚持“两创”
书写史诗

中国大地上发生着如此波澜壮阔的故事，有这么多充满魅力、充满情感的现实人物！这种真实，为创作带来无穷力量

胡妍妍

核心阅读

动起来、融起来、活起来，只是开始；静下来、沉下来、传承创新下去，任重道远。不仅要面向当代受众，讲出新的时代内涵，还要面向世界，在更高维度上彰显中华文化与古为新的接续创造

音舞诗画节目《忆江南》成为2022年央视春晚的“刷屏”之作。它带观众进入名画《富春山居图》中畅游，林峦浑秀，烟波浩渺，画中人物放声吟唱，渔樵耕读悠然自得。

舞剧《只此青绿》“火”到一票难求。它将传世经典《千里江山图》搬上舞台，让“我见青山多妩媚”有了生动具体的意象。观众随着舞台演绎，穿越到北宋画家王希孟的世界，探究一卷山河，何以青绿千载。

北京冬奥会之际，故宫博物院收藏的长卷《冰嬉图》“动”了起来。三维动画“复原”了《冰嬉图》中160组人物和“运动员”们的冰上动作，由它触发的一系列文创作品为北京冬奥留下生动印记……

收藏于博物馆中的珍稀古画，离当代普通人的生活似乎有一些距离。然而近年来，“高冷”古画在创意、技术与艺术的合力之下大放异彩，不仅以更加亲切活泼的面貌走近大众文化生活，而且接连出圈，引发现象级传播。破解古画在今天的流量密码，将给中华优秀传统文化的传承发展带来有益启示。

动起来，换一种古画的“打开方式”

手握长卷，徐徐展开，仿佛置身其间，一步一景，可观可游。这原本就是中国古代绘画特有的“打开方式”之一，古人因而有徜徉画中山水的“卧游”之说。今天，科技的赋能让“人在画中游”有了无与伦比的实现可能。

登录网站“故宫名画记”，千年名作的超高清数字影像令人大大饱眼福，无限缩放功能让细

节纤毫毕现。借助数字绘景和3D复现技术，一幅《秋林读书图》可以从平面变得立体，上一秒刚跨过秋林中的潺潺溪水，下一秒视角便已经跃升到空中，俯瞰群山巍峨。数字副本让珍稀古画的“露面”机会越来越多，在3D、增强现实、人工智能、全息投影、交互技术等广泛应用下，“画游系列”成为当下沉浸式艺术展的热门主题。你可以从船上视角跟随音乐进入北宋繁华的河道，感受《清明上河图》的人声鼎沸和车水马龙；也可以随着屏幕上光影颗粒的缓缓移动，亲见《千里江山图》绘制的细节过程，欣赏青绿山水在昼夜不同时段下的景色变幻。

围绕古画的这些“动起来”，虽不能取代对原作的欣赏，但无疑打开了普通人接近传统瑰宝的通道。有人说：古画动了，世界静了。古画所蕴含的文化富矿一经打开，悠远的历史场景、历经岁月沉淀的色彩、饱满情感的笔触、娴熟精湛的技艺，一下子把人拉回到“从前慢”的时代。还有人说：古画动了，身体里的DNA也跟着动了。古人的丹青创作和今人的形式创新两相碰撞，唤醒了观众内心对中华文化的认同和自信。

古画动起来，不仅是对观众的“循循善诱”，也向创作者敞开了宝贵的审美资源和文化资源。从特色鲜明的国风插画，到以《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》为代表的动画电影，都能看到传统艺术的滋养和对古画素材“数据库”的大胆取用。3D动画形式的广泛运用，更为古画图像在现代设计领域的大展身手提供了新的可能。

融起来，实现与传统文化的“超链接”

打开青年国风乐团“自得琴社”的视频，看到的是一幅静中有动的古代画卷：淡黄色的背景有如一卷展开的宣纸，几位演奏者发髻高绾，身着古代服饰，古琴、笛箫、大鼓、中阮，信手弹拨吹奏，悠扬乐声从古画中流淌出来。这一系列“古画音乐”的视频在互联网上收获数以亿计的播放量。“古画+国风音乐”的形式是后来才摸索出来的。最初，演奏者多是穿着白色衣衫、坐在白色布景前演奏，效果不佳；后来

他们邀请专业团队“复原”古风妆容与服饰，并对背景做了调整，才呈现出今天这种似曾相识的“古画感”。

不独“自得琴社”，“古画感”成为许多热门国风舞蹈、诗词节目、文物类综艺的风格选择。作为传统文化的视觉集成，古画不着一言、气象万千，能够集纳服饰、妆容、音乐、舞蹈、诗词等内容于一体，成为演绎传统文化的生动场景。在时下的国风国潮中，以“画境”统摄传统要素和当代形式，在融合性表演情境中展现文化的古韵与新貌，已经成为一种创作趋势。去年火出圈的舞蹈《唐宫夜宴》就伴随着娇憨可爱的唐代女乐官的舞姿，徐徐展现《簪花仕女图》《捣练图》《备骑出行图》等画面，舞与画呈现有趣“互文”。

这种融合不仅是艺术形式上音、诗、画的结合，也是传统舞台艺术与电视艺术、视频形式的结合，是文艺与数字科技的结合，是媒介形式上的优势互补。放眼当下的传统文化热，新技术新媒介的融合运用在其中扮演重要角色。年轻人身着汉服游逛历史文化街的时候，会适时举起手机进行直播；短视频网站上，网友自发生产着海量的国风内容；动漫游戏嫁接古画背景、民乐配乐和非遗技艺体验，也很受用户欢迎……直播、短视频、影视综艺、文创、文旅，人们通过多种方式实现与传统文化的“超链接”，传统文化的传承与转化也通过更为综合的媒介形态不断“升维”。

活起来，用新讲法激发新创造

在系列短片《此画怎讲》之前，有许多“讲”画的方式，但这一次，画作上的人物自己开口了。以古画《果亲王允礼像》为主题的一集，巧借直播形式，通过“果亲王”对身边文房摆设、身上服饰妆容的介绍，把画作元素趣解读出来，甚至由一盆墨兰花里的灵芝，说到兰芝竞秀、君子之交的传统文化寓意，由画像的面容立体、层次分明，引出清代“海西画派”将中国传统画法和西方阴影透视相结合的知识。短短5分钟，不仅讲了画，而且画里有“话”，对当下的古风写真热、直播热做出生动回应。

“古画会说话”和之前的“国宝会说话”类似，意在以亲切的面貌、活泼的语态，拉近古画与当代人的距离，让更多人感受传统与当下的

息息相通。讲述传统的方式变了，回应传统的方式一定会变化。传统“活”在当下、文化传承有“我”，渐渐成为一种创作共识。越来越多的人从传统中汲取自信和底气，热情参与文艺众创，推动国风国潮的创意奔涌。

近几年以“文物会说话”“文物活起来”为代表的系列现象，让人们看到创意引领、技术驱动下的创作活力，看到传统文化的研究和传播相向而行，看到大众广泛参与的积极性和能动性，这些正在把中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提到一个新的高度。

当然，动起来、融起来、活起来，只是开始；静下来、沉下来、传承创新下去，任重道远。有关古画的故事还有很多，有关古画的讲法还有很多，像古画这样积淀着中华民族审美旨趣、精神内涵和价值追求的文艺样式还有很多。传统浩浩荡荡，创造生生不息。传统文化的新表达，不仅要讲出趣味，也要讲出深度；不仅要讲出美来，还要讲出美背后的精神、理想与追求；不仅要面向当代受众，讲出新的时代内涵，还要面向世界，在更高维度上彰显中华文化与古为新的接续创造。

当代建筑师从《富春山居图》汲取灵感，在黄公望落笔的地方，建造了一座绵延起伏的富春山馆。传世画作中近山远山的回环呼应，在“建筑版”中得到淋漓尽致的体现。它从画中来，又变成了一卷体现当代创造的画卷。传统文化经由这样的转化，继续存在于当代世界，继续丰富着人们的美好生活。笔笔生发、绵延不断，这既是传统中国画的笔墨精神，未尝不映照着我们时代的文化创造创新——代代接力，赓续向前。

题图人物剧照源自中央广播电视总台2022年春节联欢晚会创意音舞诗画节目《忆江南》。

制图：陈晓劲（人民日报媒体技术公司）

解读国风国潮

塑造好中国形象，还要深深望向历史。电影《金刚川》讲述中国人民志愿军抗美援朝、保家卫国的故事，我在其中饰演步兵连长高福来。有一个情节是战士们没有任务，现场很安静，高福来双眼向前方，他蓦地回身一看，漫山遍野的战士，都是那么年轻，那么可爱。年轻的他们离开家乡，背起行囊，拿着有限的枪支弹药，毅然奔赴战场。我意识到志愿军战士也是像我们一样的血肉之躯，为了祖国和人民，用鲜血换来今天的幸福生活。他们的故事，值得我们永远铭记，值得我们用电影作品讲述好。

在这部电影里，高福来的最后一组镜头，是被敌军轰炸而壮烈牺牲的画面。为了演绎好，剧组工作人员在地上挖了一个洞，把我的下半身埋在里面。埋进洞里的時候，我看着眼前那座战士们誓死保卫的桥，看着在水里英勇战斗的战士们，一刹那，我被高福来这一人物带到了历史现场，从内心变成一名真正的战士。可以说，这些最可爱的人的真实故事，成为我们表演最重要的养分来源。

作为一名演员、导演，要完成好伟大时代布置给我们的“作业”，征途漫漫，惟有奋斗。我将继续扎根中国大地，用情用力创作更多彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求的电影作品，塑造好鲜活、生动、立体的中国形象。

（作者为电影演员、导演）

心意相通所以情感共鸣

戴焰军

《河边流萤》这富有诗意的书名，一下子就引发了我的兴致。这本书由百余篇短小的随笔组成，其中既有“红旗如画”的年代记录、“岁月走过”的心路重现，也有“海阔山遥”的风景记怀、“为文之道”的感想阐发。从这些作品中，能真切感知作者丰富的精神世界。

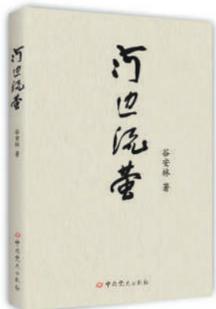
读这本书，我最大的感受是有一种情感上的共鸣，作者的记录和抒发能够触动我内心深处的琴弦。这种共鸣的产生与本书的写作特色有关，主要表现在以下几个方面。

真实质朴。描写的真实，源于对现实生活的“信”。作者写他所经历的艰苦岁月和快乐时光，写当时人们的行为表现和心理活动，写人与人之间的关系，用的是白描手法，客观质朴，没有那种刻意的文学夸张和虚构色彩。读者能够感受到，作者是在用心来表达，是把真情实意倾注在笔端来书写。亲人、朋友、同事之间的关怀和帮助，离别时的惆怅和依依不舍，分别多年后的触景生情和深切思念，这些情愫都能让读者感同身受。

简练顺达。作为一个已经出版了多本诗集的诗人，作者谷安林具备扎实的文字功底。这本随笔集也体现出文字简练而其意径达的特点。随笔看起来好写，可以尽情抒发、随意挥洒，但其实很考验文字功力。写得太随意，文章就没有了魂。本书文章篇幅都不长，文字简练，写作态度诚恳，像是在和读者促膝而谈，随意洒脱而不失规范，娓娓道来而切中主旨。

格调高雅。这本书写的都是作者亲历亲为的身边事、目之所及的身边景，但同样的题材，从不同的角度看，从不同的角度写，意境是大不一样的，这取决于作者的格局、眼界和笔下功夫。从《河边流萤》中，我们能感受到作者对平淡的世俗生活富于哲理的思考，感受到作者对山河草木充满诗意的联想。很多人都怀有对诗与远方的向往，本书用一种别具特色的方式告诉人们，现实生活中亦有诗与远方。

积极乐观。人生都会有高峰和低谷，有快乐时光和沮丧时刻，特别是对经历丰富的人来说，酸甜苦辣的人生本身就是一本厚重的书。

《河边流萤》：谷安林著；中共党史出版社出版。

