

运用数字艺术讲好中国故事

艺海观澜

王志鸥

回顾创作道路，我深切地体会到，翔实的素材无不源于“深扎”，鲜活的故事无不源于“行走”。只有深入人民群众火热的生产生活一线，作品才能深刻反映这个时代，才会被广大读者认可。

前不久，我在山东港口青岛港全自动化码头采访。站在天台上远眺，偌大货场空无一人，机器人载着几十吨重的集装箱来回穿梭，有条不紊。从几十年前的人背肩扛到今天的智能化运行，这一强烈对比成为中国式现代化的生动注脚。

令人欣喜的是，这样的历史性变迁被文艺作品记录下来。新时代的报告文学作家聚焦“国之大事”，深扎生产生活现场，多维度展现开阔丰富的时代生活，创作了大量无愧于时代的优秀作品。《革命者》《天晓：1921》《红船启航》《浦东史诗》《中国北斗》《十八洞村的十八个故事》《江山如此多娇》《安得广厦》等，展示了当代报告文学的创作活力和多重面貌。

多年来，我专注于报告文学创作，相继推出了一些反响较好的作品。报告文学创作是一件苦差事，但苦中有乐、意义非凡。创作《天晓：1921》之前，我为自己定下“三不写”的规矩，即：脚没走到的地方不写、耳没听过的故事不写、眼没看到的画面不写。这三条近乎苛刻的规矩，让我经历了更多艰辛，付出了更多汗水。

为写出历史现场感、带人们回到那个风起云涌的年代，我用半年多时间进行采访，行走于大江南北，积累素材。我先后来到参加中共一大会议的10余位参会者的故乡，拜访他们的故居、纪念馆或他们生活过的地方。在这个过程中我不断进行田野调查，力求获取更翔实、更真切的历史和细节。回到北京后，我蛰伏5个半月，完成31万字的初稿。在这个过程中，我患上带状疱疹，疼痛难忍，不过仍继续伏案写作。而后，我用一年半的时间几易其稿。苦乐萦怀，苦中有乐。我是一名军人，也是一名作家，更是一名中国共产党党员，《天晓：1921》是我向党的百年华诞致敬之作。我的笔蕴含着对党的炽热深情，这份感情自然而然地流淌在这部作品的字里行间。

报告文学作家应聚焦国家发展大局。经济社会快速发展，人民群众生活蒸蒸日上，为文学创作提供着源源不断的素材和灵感。回顾创作道路，我深切地体会到，翔实的素材无不源于“深扎”，鲜活的故事无不源于“行走”。只有深入人民群众火热的生产生活一线，作品才能深刻反映这个时代，才会被广大读者认可。我一直以徐迟、魏巍等报告文学前辈为榜样，以他们吃苦耐劳、默默躬耕的精神鞭策自己，秉持宁缺毋滥的创作态度。为创作长篇报告文学作品《天风海雨》，我前往海南10多次，创作历时3年半。我21次走进西藏，深入雪域一线采访，前后总计600多天。在此基础上，我创作出《东方哈达：中国青藏铁路全景实录》和《金青稞：西藏精准扶贫纪实》等9部长篇报告文学。其中，为创作《金青稞：西藏精准扶贫纪实》，我在高海拔的冰雪线连续采访52天。欣慰的是，这些作品记录下时代的足音，凸显了报告文学的独特价值。

文学是时代的号角。面对日新月异的社会生活，报告文学作家要有新新的思考与表达，用自己独特的叙事坐标和叙事风格，以真实的故事、真挚的情感书写新时代，留下这个时代的心灵史。我坚信，中国报告文学作家一定能创作出更多讲好中国故事、展现中国精神的优秀作品。

鲜活故事来源于「行走」

徐剑

中国故事，弘扬中华美学的方式。中华文化在世界范围内传播升级，新媒体是非常重要的创造和表达手段。我们拥有丰富深厚的文化和独树一帜的美学，在互联网、人工智能、虚拟现实等领域积累了一定科技优势，只要立足中华文化、勇于创新表达，就一定会创造出更多有分量的作品，让更多人爱上中华文化、爱听中国故事。

在用数字艺术向世界讲述中国故事的过程中，有三个瞬间令我难忘。首先是2018年平昌冬奥会的“北京八分钟”，我们将龙凤、中国结等中国传统纹样演绎成流光溢彩的冰舞绘画，以全新方式展现中华文化。北京冬奥会之后，不少国家的艺术家向我表达了对开幕式演出的赞赏。当我将长征数字科技艺术设计方案讲给国际友人时，他们表现出浓厚兴趣，纷纷表示要来中国参观。这些积极的反馈更加坚定了我用数字科技讲好中国故事的决心。我相信，用好数字艺术这一全新的艺术语言，我们完全能够在国际语境下让中华文化跨越语言文化差异，更加深入人心。

多年来，我们一直思考如何运用数字艺术打开充满东方神韵的浪漫画卷，在世界面前呈现崭新的中华文化符号。2022年北京冬奥会开幕式是一次成功实践。当黄河之水飞流而下、冰雪五环破冰而出，全场观众为之感动。有感动就有共情，有共情就会引发共鸣，进而将具体的体验镌刻为人们的共同记忆。向世界讲好中国故事的关键，在于用科技和艺术相融合的手段打造独特美学体验，创造出令人惊喜和感动的文化产品。

讲好中国故事，要用好市场手段；让高品质文化产品走向海外，尤其要打造具有国际水准、生动传播中华文化的现象级系列作品，与全球观众进行对话。数字艺术企业也要与高校科研单位进行联动，通过跨学科建设培养更多优秀数字艺术人才。

新时代为数字艺术发展提供了肥沃土壤。广大数字艺术工作者对中华文化怀有发自内心的热爱，拥有无比丰富、源源不断的创作资源。在多次参与大型国际艺术演出创作后，我们心中传播中华文化的使命感愈加强烈。我们将继续探索，继续用数字艺术向世界讲好中国故事。

（作者为中国人工智能学会艺术与人工智能专业委员会副主任）

题为2022年北京冬奥会开幕式。

王志鸥供图
制图：赵偲汝

核心阅读

实践证明，中华美学在当下的数字化浪潮中具有强大生命力和感染力，能够给人留下震撼而深刻的艺术体验，生动传播中华文化。用现代科技打造具有中华文化特色的独特意境，是中国数字艺术的重要实践方向。

数字艺术并不仅有炫目的外在呈现，更要有坚实的文化内核；数字艺术创作不仅需要技术手段，也需要文学思维和导演思维。以文化为内核构建数字内容，以数字内容进一步开掘文化内涵，才能让人们真切体会到数字艺术的魅力。

我们拥有丰富深厚的文化和独树一帜的美学，在互联网、人工智能、虚拟现实等领域积累了一定科技优势。用好数字艺术这一全新的艺术语言，我们完全能够在国际语境下让中华文化跨越语言文化差异，更加深入人心。

机械舞台等科技手段，生动再现从长征出发到遵义会议再到红军三大主力胜利会师的伟大历程。在大型全域沉浸式光影空间中，长征这一彪炳史册的“地球的红飘带”宛在眼前，观众置身雪山草地或战斗场景，感受长征的艰苦卓绝。长征精神是红色文化重要构成，激发了一代代中国人艰苦奋斗、踔厉奋发。今天，长征数字科技艺术馆以艺术创新为切入点，力求通过立体演绎和多维呈现，将长征精神转化为新长征路上的前进力量。中华文化悠久深厚，以数字艺术对其进行沉浸式呈现，具有巨大潜力和广阔前景。持续深挖文化资源、焕新艺术表达，将有效推动创造性转化、创新性发展，为建设注入蓬勃生机和不竭动力。

以全维度呈现创造沉浸体验

当下，数字艺术用声光电打造的沉浸式体验受到人们欢迎。数字场馆、艺术展览、博物馆等城市公共艺术空间作为文化载体，一定程度上发挥了社会美育的作用。同时，在科技与文化融合的大背景下，以文化为内核，借助数字科技进行持续创新，已成为文化产业发展的必然趋势。随着科技的发展和普及应用，数字艺术将走向共创共享。

中华五千多年文明延续至今，如何将其中的精华有机融入现代生活，我们一直在探索。今年，我们在北京中轴线上，用多媒体打造沉浸式剧场。在《元》这个作品中，古代建筑、光影、声音、舞蹈甚至观众本身都成为作品的一部分。在这个场域里，每一个人都是探索者、创作者。此外，为传承弘扬河洛文化，我们在河南洛阳打造了全国首个沉浸式博物馆体验集群《寻迹·洛神赋》，融合科技与艺术，打造交互体验，从古今多个层面展示洛神文化。这是一场与文化遗产的跨时空对话，让观众在沉浸式体验中加深对故乡、对中华文化的认识。

依托中华美学实现创新表达，为人们创造美好体验，是数字艺术面向文化市场、满足人民需求的有效途径。比如“瑰丽·犹在境”数字艺术展，从《千里江山图》《洛神赋图》《百花图卷》三幅古画中提取意象和元素，诠释古画意境。展览与时尚、舞蹈、茶艺相融合，共同营造出古典与时尚兼备的东方美学体验。

数字科技是讲好故事、激发共鸣的有力载体。相比传统艺术媒介，数字艺术的最大优势在于维度。它通过营造沉浸空间全维度呈现故事内容，其中的信息量得到几何级增长。与此同时，数字艺术并不仅有炫目的外在呈现，更要有坚实的文化内核；数字艺术创作不仅需要技术手段，也需要文学思维和导演思维。以文化为内核构建数字内容，以数字内容进一步开掘文化内涵，才能让人们真切体会到数字艺术的魅力。

着力打造新的中华文化符号

新的时代条件下，我们需要不断探索讲好

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

习近平总书记在党的二十大报告中提出“实施国家文化数字化战略”“繁荣发展文化事业和文化产业”。数字文化产业迎来良好发展机遇，有力支撑数字艺术深入探索。数字艺术充分运用现代科技成果，激活丰厚文化资源和中华美学精神，对我国自然、人文、历史和当代生活风貌进行全维度呈现，在丰富人民生活、增强人民精神力量以及增强文化自信等方面，发挥着越来越重要的作用。

用数字艺术焕新文化表达

2022年北京冬奥会开幕式从一朵雪花的故事开始，运用人工智能实时互动、裸眼3D、增强现实、数字影像等手段，向世界展示浪漫空灵的中国意象，在全球观众心中留下难忘的冬奥记忆。作为庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动和北京冬奥会开幕式等重大项目的视觉总设计，这些年我一直在思考如何利用“艺术+科技”的跨媒介手段，更好地实现中国文化的数字化转译。

写意与留白是中国画的艺术特色，也是中国哲学与美学的独特魅力之一。我从中国传统绘画中得到启发，在数字艺术创作上用现代艺术语言结合中华传统美学，表现中国的历史文化和人文思想。实践证明，中华美学在当下的数字化浪潮中具有强大生命力和感染力，能够给人留下震撼而深刻的艺术体验，能够在国内国际舞台上生动传播中国文化。用现代科技打造具有中华文化特色的独特意境，是中国数字艺术的重要实践方向。

我们希望用全新的数字语言展开中国历史与人文的艺术画卷。正在建设中的贵州长征数字科技艺术馆，是全球首个以长征为主题的全沉浸式数字体验馆。场馆中没有长征相关实体文物，而是运用全息影像、虚拟现实、三维声场、

彰显儿童文学的情怀

孟繁华

追求和表现真善美，是儿童文学创作的目标。由辽宁少年儿童出版社出版的《当代少年“翼”丛书》，就围绕“美”和“成长”展开。

作为丛书主编，我希望邀请那些还没有儿童文学作品，但已有丰富文学创作经验的作家来写。这主要基于两点考量：一是我熟悉这些作家，了解他们的文学态度和创作能力、写作特点；二是初涉儿童文学创作，他们在创作时会更加敬畏和审慎，激发新的文学创作可能性。

于是，70后魏微、戴来、石一枫和80后马小淘、刘汀、孟小书这几位当前小说创作的生力军，成为《当代少年“翼”丛书》作者。事实证明，选择这6位作者是正确的，他们不仅按计划完成创作，而且作品先后被《人民文学》《十月》等专业文学期刊发表，从一个侧面证明了这套丛书的创作质量。比如，石一枫的少儿小说《白熊

回家》，不仅是一部童话、一部成长小说，也是一首关于善和爱的诗。书中主人公充满韧性、锲而不舍，获得幸福美满的结局。小说用形象生动的语言和可爱的动物故事将个体与他者的关系诠释得深入浅出，显示了思考的深度。

《当代少年“翼”丛书》集结的6部作品取材丰富、立意各异，它们有一个共同点，就是好看、有趣。此外，这6部小说将奇异的想象和真实的细节相交织，创意独特、叙事缜密，共同书写少年纯洁、善良、天真、重义的天性和品质，揭示勇敢和坚韧的力量，体现出向上向善的价值观。

一个生于上世纪70年代、成长于80年代的女孩小惠子，回忆了她与爷爷奶奶、叔叔等亲人一起度过的幸福时光，笔法和格调如林海音的《城南旧事》，这是魏微的《长大成人》；小雷不幸失去了母亲，在小雷最需要帮助的时候，网友李

涛伸出援助之手，这是戴来的《小出走》；北极的熊小黑和熊白白被偷猎者从北极掠走，它们历经艰难，千里寻家，这是石一枫的《白熊回家》；一个来自未来的机器人通过时空隧道来到地球，意外地落在北方的青羊山村，他经历了许多难忘的人与事后发现，不管现在还是未来，人类最重要的永远是彼此之间的情感，这是刘汀的《落日与少女》；冲浪少年塔卡百折不挠，一如海洋里的大鱼始终在挑战那凶猛的“怪浪”，这是孟小书的《浪尖上的大鱼》……

几部长篇各有千秋，初读这些作品时的激动心情，现在回想起来记忆犹新。丛书取名“翼”，是从书作者之一戴来的建议，“翼”即羽翼、翅膀，寓意飞翔。这套丛书承载着创作者的美好祝福，希望青少年朋友们鲲鹏展翅，拥有灿烂美好的明天。

《当代少年“翼”丛书·白熊回家》
孟繁华主编，石一枫著；辽宁少年儿童出版社出版。

