

传统艺术与新媒体双向赋能

卢一

融合了影视化表达、传统武侠元素和沉浸互动式演出形式的环境式越剧《新龙门客栈》，自2023年3月首演以来，获得较高的话题热度和社会关注。该剧线下一票难求，线上一场直播吸引千万人次观看，越剧坤生演员的相关演出片段在短视频平台播放量更是达到近10亿。搭乘直播、短视频等新型媒介形式，中华优秀传统文化正大步走向大众、走近年轻人，那些浸润着古典艺术的美学形式在快节奏的现代社会依然余音绕梁、深入人心。

据第五十二次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，其中短视频用户规模10.26亿人，占比95.2%。在互联网时代，各传统艺术门类通过门户网站、短视频平台等进行演绎和展示的体量日益增长，诗词、书画、音乐、戏曲、武术、舞蹈等领域的成功案例不断涌现，极大拓宽了传统艺术的受众群体，新媒体传播的优势在实践中愈加凸显。在这一过程中，传统艺术也为新媒体提供丰厚的文化资源和内容素材，有助于提高新媒体内容的品质品位，更好满足人们的精神文化需求。

新媒体让传统艺术融入当代

新媒体平台为传统艺术的大众传播提供具有时效性、互动性的新渠道，也赋予传统艺术新的接受方式和审美体验。短视频片段、云直播等新媒体传播方式能够快速提炼、集中展示传统艺术作品的精华，观众可以跟随镜头变化切换角度，欣赏到更多艺术细节。以戏曲为例，演员的服饰妆容细节、微妙的表情神态等在舞台演出中不易向观众近距离展示，但通过多机位镜头的推拉摇移，这些美学元素在屏幕上获得充分呈现，放大

核心阅读

一部作品的火爆很难短时间内带动整个行业的新生，但传统艺术走向更广泛的人群往往需要类似契机。新媒体这趟快车激发的好奇与热情，让更多人愿意主动走进剧场、走进专业领域去了解传统艺术，接受传统文化的滋养熏陶

那些赢得较高流量的传统艺术类新媒体内容，通常具有较强的专业性、较高的审美价值，具备精品化特征，这在一定程度上能够提高新媒体创作生产的品质品位，让大流量更具正能量

艺术之美。此外，短视频借助蒙太奇手法对表演进行影视化剪辑，全息扫描、裸眼3D、虚拟场景等技术让线上观看更有在场感和参与感，新媒体的弹幕、评论等功能可以实现即时互动……这些都更加符合现代人的欣赏需求与审美习惯，能够显著提升传统艺术的影响力。

对传统艺术从业者而言，多机位镜头的视角、聚焦细节的观演习惯等，给艺术创作带来更大挑战。新媒体用视听语言逻辑，塑造、调整着传统艺术的创作思维和创作实践，让不少传统艺术从业者转变创作思路，打造针对新媒体平台的“定制款”演出，催生新的创意。例如，传统舞台艺术缓慢的叙事节奏、强烈的抒情特征与“读秒时代”的视频节奏存在差异，这对演员表演方式以及编剧、美术、音乐等创作环节提出针对性要求。为了适配新媒体平台，越来越多舞台艺术创作者尝试从当代审美需求出发，调整叙事节奏、人物形象、视觉设计，进一步拥抱年轻人。传播渠道固然重要，传统艺术唤醒

年轻人文化热情的硬实力，更在于对精品的艺术追求和与时俱进的创新能力。坚持“守正”，继承发扬中华优秀传统文化是立足之本；力求“创新”，以兼容并包的胸襟打破边界，实现艺术门类之间的融合互鉴是活力之源。环境式越剧《新龙门客栈》在发扬传统越剧技艺、风格的基础上，对影视、武侠、沉浸式戏剧的大胆吸收和有效融合，让传统戏曲在影视化加工、视频化传播的加持下收获更多知音，展示出传统艺术在当代实现新生的途径和潜力。

在传统艺术向新媒体借力的背后，我们看到古典与时尚的相遇、传统与现代的交汇、中国与世界的交流。在这个意义上，新媒体不仅是一个展示平台，也是传统艺术与当代人对话、中国文化与世界对话的窗口。也许仅凭直播、短视频片段等难以完全体现传统艺术的精妙之处，一部作品的火爆也很难短时间内带动整个行业的新生，但传统艺术走向更广泛的人群往往需要类似契机。新媒体这趟快车激发的好奇与热情，让更多人愿意主动走进剧场、走进专业领域去了解传统艺术，接受传统文化的滋养熏陶。如此，既丰富了人们的精神文化生活，也让人们从中华优秀传统文化中汲取营养，增进文化自信自强。

传统艺术促新媒体扩容提质

传统艺术向新媒体借力，也为新媒体带来不少启发和滋养。传统艺术的优良资源和深厚底蕴为新媒体提供丰富素材，传统艺术各领域专业人才入驻，也为新媒体平台的内容创作与传播注入灵感与活力。

古典诗歌研究者在网络直播间里玩起“飞花令”，以诗会友，切磋诗艺；国家级文艺院团的民乐演奏者在直播平台手持琵琶、洞箫，与吉他、贝斯等同台竞技，展示民族乐器的艺术表现力；武术运动员在短视频作品里手持长枪大刀，以雪景、古建筑为背景亮出一招一式，带观众感受中华武术的英姿与风采；评书演员在线说评书《红楼梦》，声情并茂地讲述经典；恩施扬琴、岫岩皮影戏等非遗项目在短视频平台崭露头角……这些植根于中华优秀传统文化的艺术表达，丰富了

新媒体视听内容类型，提升了新媒体平台知识传播、艺术传播的品质，聚拢了大量兴趣爱好者。

传统艺术对新媒体平台的创作思路、文化品位有积极的引导作用，使其更好承担起文化传播与价值引领的功能。舞蹈诗剧《只此青绿》的线上“定制版”舞段获得广泛传播，作品把民族舞蹈、宋代美学、山水画、文物保护、非遗技艺等话题带入大众视野，唤起人们共同的文化记忆及对文化传承者的敬意。可以观察到，那些赢得较高流量的传统艺术类新媒体内容，通常具有较强的专业性、较高的审美价值，具备精品化特征，这在一定程度上能够提高新媒体创作生产的品质品位，让大流量更具正能量。

此外，传统艺术也不断对新媒体的呈现形式和技术手段提出新要求，推动相关应用场景革新、表现手法突破。传统艺术的意象符号、风格特征、文化内涵植根于古典美学，移步新媒体平台后，催生了一系列可以适配这种美学需求的技术手段，激发新媒体创作灵感。比如让古画“动起来”的交互技术持续迭代，已不限于在二维画面让部分细节动起来，还能带领观众在3D长卷里跟随画中人视角游赏；舞台艺术领域的全息投影技术也在不断升级，舞台美术布景、隔空再现演出实况的逼真程度越来越高，观众甚至可以和演员在线上实现“同台互动”。这些与传统艺术高度绑定的技术手段、应用场景已经成为当下艺术创新的亮点，闪烁着科技与艺术碰撞的火花，折射出中华优秀传统文化走进现代社会的多元路径。

传统艺术与新媒体的“双向奔赴”与互相成就启示我们，推动传统艺术的当代传承与创新，需要积极融入当代人的生活方式、满足当代人的精神文化需求，回应其关心关切、符合其审美习惯。随着媒体技术迅速革新，虚拟现实、增强现实等技术应用日益广泛，创作者更要在时代浪潮中坚持守正创新，发扬工匠精神、不懈锤炼技艺，接纳新技术、善用新媒体，助力新媒体内容创作不断丰富品类、提升质量，让中华优秀传统文化焕发新的光彩。

题为直播平台与中央民族乐团发起的民乐演出计划海报，民族乐器与水墨山水交相融合。

卢一供图 制图：沈亦伶

在科幻中感受科技的温度

刘慈欣

我越来越清晰地体会到，科技是有温度的，当它融入人性和理想时，就成了推动人类前进的温暖之力。在这些大气磅礴的科幻故事背后，其实隐藏着一个更深刻的问题：我们将如何通过工程和科技，与宇宙对话，重新认识自己。

甚至面对灾难时，工程师科幻小说不是沉溺于描述黑暗和绝望，而是充满着积极进取的精神，其中的人物都在努力奋斗，为文明创造机会，为人类开辟一条新路。

众所周知，工业革命之后才诞生了科幻小说。第一次工业革命是依靠基层工程师的实践经验开展的，而在第二次工业革命中，工程师也扮演着极为重要的角色。在这次以钢铁工业和电气技术为主导的工业革命中，工程师科幻小说的开创者儒勒·凡尔纳闪亮登场。凡尔纳的科幻小说展现了大量宏伟壮观的工程奇观，《海底两万里》《机器岛》《从地球到月球》《环绕月球》……这些科幻史上的耀眼经典，首次以展现宏大工程想象为科幻叙事内核，对之后世界的作品都产生了巨大影响。

工程师科幻小说的创作巅峰，应该属于20世纪30—70年代这一科幻小说的黄金时代。这一时期涌现了许多工程师视角的科幻杰作。

在中国科幻文学的历史上，工程师科幻小说也曾大量涌现，形成了20世纪中国科幻的一个重要类型。这些作品具有鲜明的中国特色，它们的想象大多以当时已有的技术为基础，技术构思十分巧妙，技术描写十分精确，无论与历史上还是同时代的作品都不相同。但这些作品少有人文主题，人物简单，叙事技巧即使在当时也是单纯的，同时题材太小，缺乏震撼力，给人以小品的感觉。

现在，我们编选了《宇宙工程师之歌》这本科幻小说选集，目的就是展现成熟形态的中国工程师科幻小说。选集中的原创作品，都非常注重艺术感染力，题材相对宏大，气势恢宏，读来令人震撼，有的完全可以拍成科幻大片，绝非科幻小品可比。

在编选这本选集的过程中，我越来越清晰地体会到，科技是有温度的，当它融入人性和理想时，就成了推动人类前进的温暖之力。科技的进步不是目的，而是手段；人类的幸福和发展才是工程师和科幻作家追求的终极目标。

翻开《宇宙工程师之歌》，你能看到每个故事中都有一项气吞山河、宏伟壮丽的工程。阅读这些故事之后，你能明白，工程师不仅是伟大的建设者，更是宇宙中的吟游诗人，他们以钢铁和电路编织梦想，用非凡的才能演奏与星辰对话的乐章；他们以精确的计算表达对宇宙的敬畏，以工程的艺术诠释对人类的热爱。在这些大气磅礴的科幻故事背后，其实隐藏着一个更深刻的问题：我们将如何通过工程和科技，与宇宙对话，重新认识自己。

（作者为科幻作家）

《宇宙工程师之歌》：刘慈欣主编；新星出版社出版。

贴近生活现场 讲述法治故事

“法者，治之端也。”网络微短剧《石俊峰办案记》取材于真实案例，聚焦检察官群体，以12集、每集10分钟的小体量，对社会热点话题进行法理层面的呈现，表现检察机关履行职责、为人民幸福生活保驾护航的决心和毅力。

秉持“高质效办好每一个案件”的信念，主人公从省检察院来到基层，克服重重困难，认认真真办案，在日常工作中传递法治正能量，守护社会公平正义。剧集叙事较为紧凑，以检察官的检察监督办案为主线，力图通过曲折情节和戏剧冲突塑造接地气的检察官形象，向观众传达“检察无处不在，正义就在身边”的主题。剧作在贴近实际、贴近生活方面做出尝试，将情、理、法结合，给严肃话题注入生活温度，用日常故事普及法律知识。蓬勃发展的微短剧需要在开掘深化选题上有更多探索。

（焦昕）

精雕画面细节 展现国风魅力

近年来，国产动画涌现出一批美学风格鲜明的作品，受到观众好评。网络动画《雾山五行》凭借“国风”特色获得关注，其第二季保持前作制作水准，入选国家广电总局优秀网络视听作品。

内容情节上，作品刻画了年轻主人公历经艰辛的成长过程，具有东方武侠色彩，体现出对中国哲学道法自然、天人合一理念的吸收借鉴。美术设计上，主打水墨风格，细节精美，网友评价“可以当桌面壁纸”。其中，取自中国传统文化的天地观念呈现、行云流水的动作戏场面等，有较强的视觉冲击力。作品历时3年完工，大部分画面系手绘而成，为作品艺术效果奠定基础。不过，复杂的剧情线和众多新增人物，容易让观众产生目不暇接之感，影响主题表达。期待作品进一步优化叙事节奏，平衡内容和形式，呈现动人的“国风”故事。

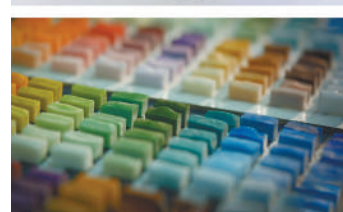
（郭笑羽）

品味传统颜色 诠释中华美学

传统颜色里积淀着我们的文化传统。网络纪录片《了不起的中国颜色》以胭脂、月白、石青、松花黄、黛色5种颜色为切入点，以小见大地讲述中国传统颜色的起源和发展，解析其中的技艺工艺和审美观念，让人们了解颜色背后的历史和文化。

月白含蓄，黛色柔和而坚韧，石青让人想起山河家国。作品将这些颜色的特质一一道来，通过历史故事的演绎、专家学者的介绍、制作工艺的展示等，多角度诠释颜色内涵。颜色的故事也折射时代变迁。胭脂红瓷器走入寻常百姓家，松花黄所代表的植物染在世界各地大放异彩……今人通过复原、改良、创新，将古老工艺融入现代生活，将传统文化变为时尚潮流。有关传统颜色的转化创新故事还可以继续展开，让观众透过斑斓色彩感受跨越古今的中华美学魅力。

（乔雅）

图为网络纪录片《了不起的中国颜色》剧照。