

短视频开拓传统文化表现新空间

传统文化的青春面孔

任飞帆

根据《中国网络视听发展研究报告(2024)》,截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿,全网短视频账号总数达15.5亿个,主要短视频平台日均短视频更新量近8000万。在庞大的内容库中,中华优秀传统文化相关短视频深受广大网友喜爱。据统计,近一年时间,仅在一家平台上就有将近1500万网友分享自己的传统文化体验,漆扇、簪花、马面裙打卡视频分别实现318倍、55倍、15倍增长,购买非遗相关产品用户数增长328%。

短视频有其鲜明的艺术特色,这离不开用户生产内容的新型创作方式。海量的用户创作开拓了中华优秀传统文化新的表现空间。

从创作源头看,短视频吸纳了更广泛的创作者。非遗传承人、高校教师、传统文化爱好者……他们在各自领域持续深耕,看待传统文化视角独特,呈现内容更有深度、更加新颖。遂溪醒狮和狮头彩扎传承人记录舞狮日常,分享狮头彩扎制作技艺;语文老师将课堂内容以切条方式呈现,生动有趣、文采斐然;美食博主参照古籍中的食谱,展示中华美食文化的博大精深。短视频将个体的经验、知识、技能挖掘出来,充分展现了人们的智慧、才华以及对中华优秀传统文化的热爱。

顾名思义,短视频最重要的特点是“短”,这意味着要淋漓尽致展现传统文化之美,在几秒之内就抓住观众的注意力。但与此同时,视觉冲击也容易引起审美疲劳,要想让作品打动人心,需精巧的情节编排、精准的情绪表达,由此在观众心中泛起更持久的涟漪。

很多短视频创作者将自己学习传统技艺的经历记录下来。其中,一则向国家级非遗传承人杨建军学习确山打铁花的作品播放量过

亿,点赞量超过700万。作品有两条线索:一条是博主如何经过刻苦训练,最后克服恐惧成功表演打铁花的经历,一条是杨建军历经13年寻访各地,努力复原早已失传百年的打铁花仪式的故事。航拍视角下广袤的沙漠远景,落日余晖映照漫漫黄沙,仪式中的重要道具花棚显得渺小而孤独。表演开始后,黑凝如墨的夜空下,滚烫的铁水如银河倾泻,划破宁静。霎时间,铁花仿佛万点星辰爆裂开来,绚烂如烟,却又别具刚劲与力量。特写镜头转向传承人,火光映衬着他眼中的泪光,是自豪,是感慨,是欣慰……古今交汇中传递出的传承坚守,也令小屏前的观众为之动容。

艺术的一个重要作用是唤起情感共鸣。短视频创作者深谙其道,将中华优秀传统文化与现实生活交相映射,构造出一个文化共享、情感共通的体验空间,拉近与观众的心理距离。在“剧情+国风变装”短视频中,创作者会先讲述一段遭受挫折的当代故事,让观众更有代入感的同时铺垫情绪。紧接着,行云流水的武打动作搭配流光溢彩的特效,古装扮相的英雄横空出世,惊艳亮相。这些拥有完整情节的短视频,将主人公与其扮演的孙悟空、关羽、赵云等角色有机连接,带来的不仅是国风变装的视觉震撼,更激发了人们的英雄情节,传递出匡扶正义、重义轻利等传统美德。

当前,人们更加追求具有参与感的文化体验。借助新技术的短视频可以把传统文化符号进行有效提炼、聚焦放大,打造出雅俗共赏的互动空间,提升文化的感召力。许多年轻人喜欢使用平台中的创作模板,比如#梦回大唐#创作模板中,在陕西西安钟楼下手持团扇,随着背景音乐节奏摇身一变,成了身着精美古装、化着精致妆容的古代人。这样的短视频容易上

手、好玩有趣、视觉冲击力强,人们竞相打卡模仿,相关话题参与人数高达百万。相同的背景音乐、相似的拍摄手法,在降低创作门槛的同时也形成传播合力,有效扩大相关内容的影响力。

短视频平台上,上传一则作品并不意味着创作的结束,话题、标签、评论、弹幕等也成为不可或缺的“看点”,因此优秀的作品拥有持久的长尾效应,在互联网众创中衍生出更多内容产品。一名博主在大年三十到国外博物馆游览,感慨中国文物流失海外。一名网友在这则短视频下留言,建议“拍一部动画把文物拟人化,让他们回家过年”。这给了另外一名创作者以灵感,他拍摄了讲述文物回家故事的微短剧《逃出大英博物馆》。从纪实视频到评论文字,再到叙事短片,不同类型的创作在短视频平台传播、交互,激发出更广泛的情感共振。

短视频的巨大流量不仅让一些濒临失传的传统技艺被重新看见,也让相关从业者获得市场关注,并把关注度进一步转化为购买力。抖音发布的《2024非遗数据报告》显示,平台上生活服务非遗类商家数同比增长215%,团购订单量同比增长356%,购买者多是年轻人。年轻人对中华优秀传统文化的无限热爱,背后是平视世界的文化自信。

在一些优质传统文化短视频的评论中常常可以看到“产量极低,质量极高”的留言。尽管很多博主数月未能更新,但网友们“丝毫不敢催更”,这是对传统文化的珍视,也是对精品创作的敬重。用户生产内容的短视频降低了创作门槛,同时也存在表述不准确、逻辑不周严等短板。如何用好短视频这样的年轻态传播载体,让优质文化内容滋养当代人内心,值得更多从业者思考。

用璀璨文化照亮我们的生活

吴敏婕

很多人关注“意公子”,是看到我在短视频平台上重读语文课本,分享苏东坡、庄子等古人的故事。其实,我不是文化领域的专家学者,只是一个中华优秀传统文化的爱好者,因为短视频有幸被大家认识。我一直认为,文化艺术最重要的作用之一是滋养人心。因此我也想把自已从中获得的滋养分享给大家。11年从事大众传播经历,如果要我总结创作经验,其实就6个字:深入、浅出、共情。

以传播量最广的苏东坡相关视频为例,我们在创作时不仅会纵向研究苏东坡的生平经历、家族历史,还会横向探究他所处的时代,最后再跳出这个时空,通过《庄子》等哲学经典去接近他的心境。在创作初期,团队也会去关注“术”,包括拍摄技巧和呈现方式,比如怎么在前5秒留住用户,如何设计特效画面让观众目不暇接……时间一久就会发现,只追求“术”容易丢失内容的“魂”。当我们去迎合市场,也许能够带来一时的爆款,却很难让一个账号获得持久的生命力。

于是,我们不去外在地调控时长和节奏,而是回到内心叩问自己,这件作品、这个人物真正打动我的地方在哪里?我们说“共情”,“共”的就是情绪。在我看来,情绪其实就是一种能量共振,可以把人与人相连。我没有和你一样的遭遇,但我和我的情绪同频,那一刻,我与你同在。作为创作者,必须要让自己活得更饱满一些,阅历更厚重一些,才有能力去共情

他人。

在文化传播过程中,我的另一个感受是:文化传播,传播的不仅仅是知识,更是生命体验。因此,应读万卷书,也行万里路。如果说,我们之前讲的文化故事更多是从卷帙浩繁的书本里来,是无数前生命经验的总结,那么当我走进历史现场才发现,生命不是读出来的,生命是活出来的。如果只是读诗却完全没有生活的体验,我们无法读出苏东坡的人生境界。当我们真正去到眉山,才能明白到底是怎样一片土地,生养出苏东坡。所以我会循着文献的记载,跟着人物一起去体验。

在四川眉山的青神县,我们在岷江上乘船行进。900多年前,苏东坡就是从这里坐船离开故乡进京赶考的。清晨薄雾,群山渐渐消失在身后,眼前是一片广阔。建筑会变,但山水还是千年前的山水。而我们在这一刻和苏东坡共享了同一片山水。我才明白为什么中国文学史上有这么多经典的怀古之词。当你站在历史的现场,你有澎湃的情感想要抒发。那个时候任何语言都无法形容,唯有歌咏。当你走过苏东坡当年走过的路,看见他当年看过的山河人家……我想,在这个历史的现场,他或许从未离开。

初读不识文中意,再读已是文中人。小时候全文背诵的那些篇章,都是诗人过尽千帆、经历人生大起大落之后写下的。一个孩子,又怎么可能完全读懂五六十年后的心境?但那些

词句,会在心里埋下了一颗种子。当我们的人生有了相似的经历,或者有相同的喜怒哀乐时,那些相似的生命情感被调动出来,我们才会懂得原来当时读的那首诗是这样的味道。于是,少年时的种子,在此刻终于开出了花。

这也是为什么我开始重读语文课本,走进历史的现场。只有当我们去到古人曾去过的地方,体验他们曾经的人生况味,才会明白,时空虽隔千年,那些曾滋养他们的,也会滋养如今的我们,延展我们的生命情感。

我们今天在做中华优秀传统文化传播这件事,从某种意义上说也是在弥合时空界限。它需要你了解当时的语境,也了解当下的语境。你在生活当中势必会经历风风雨雨,需要更强的觉察心,才能看见风雨背后的“礼物”。

所以,中华文化历史长河中那些感动我们的灵魂,跟我们的精神世界有着相当的重合。我们为什么会跟他共情,或许正是因为他点亮了我们,激发了我们内心深处的某一种人格。于是,通过他们的故事,我们得以照见自己。

我想,中华优秀传统文化的价值不仅仅在于它的璀璨夺目,还在于我们如何用它照亮当下的生活。我们都曾有因为一部电影、一本小说、一篇文章,甚至是一句歌词、一句话而在某一刻被治愈。它们成为照进你我生命的一束光,那就够了。

(作者为全国政协委员)

为了全面准确记录,作者下足“笨功夫”,搜集详实资料,走访大量亲历者及其后人,又经过梳理思考,以实事求是的态度将中国科技史上这一创举有声有色地描绘出来

1965年,人工全合成结晶牛胰岛素成功的消息公布后,引起世界关注。这是人类有史以来第一次人工合成有生命的蛋白质,是生命科学发展史上的一个里程碑。在近60年后的今天,铁流报告文学新作《天工》带领读者走进那段峥嵘岁月,讲述科技工作者为民造福、为国建功的故事。

新中国成立初期,各行各业奋起直追世界先进水平,科学研究尤其如此。在科研条件不发达的年代,人工合成胰岛素的实现,存在令人难以想象的曲折艰难。全面攻坚并不容易,这也构成写作的巨大挑战。同时,这一科研项目又是集体攻关的成果,光是涉及的主要科研单位就至少有3家,还有各领域的研究者数以百计。为了全面准确记录,作者下足“笨功夫”,搜集详实资料,走访大量亲历者及其后人,又经过梳理思考,以实事求是的态度将中国科技史上这一创举有声有色地描绘出来。细品细读作品,故事中的

人物描摹和细节描写令人感动并有所收获。作者没有从相关科技史写起,而是以“一个大胆的想法”起笔。当年,各科研单位都怀揣着为祖国作贡献的愿望,提出自己的宏伟设想。有的希望在农业领域根除病害,还有的希望在制造业领域发明革命性产品。中国科学院上海生物化学研究所的科学家们提出的“合成一个蛋白质”,获得一致认可,这便是人工合成胰岛素项目的由来。接着,作品细致描写大家为什么支持“合成一个蛋白质”的提议,并重点呈现科学家怎样大胆假设、小心求证,对项目进行充分可行性评估的过程。这些史实的钩沉,清楚交代了时代背景,为故事的讲述和人物的勾勒作了较好铺垫。

作品塑造了一批个性突出的科学家形象。作者以人物小传的方式,细腻书写了王应睐、邹承鲁、曹天钦、钮经义等优秀科学家发挥的重要作用。他们既有饱满的科学热情,又有冷静的专业态度,既有扎实的专业基础,又有报效祖国的赤诚信念,给人留下深刻印象。比如性格耿直、常常直言不讳,被有些人认为不懂人情世故。但也是他,研制出天然胰岛素、亚硫酸钠和四硫酸钠的共同保温法,提出了合成路线,对人工合成胰岛素起到关键作用。作者抓住邹承鲁不甘人后的性格,展现科学家成就事业所需要的执着品质。在作品中,科学家千人千面,个性突出,读者通过了解他们在科研道路上的成长,收获诸多启示。

写科学家故事,是为了展现科学家精神。在一众科学家中,作者对中国科学院上海生物化学研究所所长王应睐着墨颇多。他不仅是整个项目的主帅,主导着科研路径,也是协调合作单位、凝聚科研力量的关键人物。王应睐攀登科技高峰的曲折经历,展现了一位科学家淡泊名利、潜心研究的奉献精神。他专注于科研工作,也时常会因为疏于照顾家人而深深自责。当曹天钦和邹承鲁加入项目时,他主动把自己的得力助手让给二人,帮助他们开展工作。更令人敬佩的是,继人工合成胰岛素成功后,中国科学家又首次成功合成了酵母丙氨酸转移核糖核酸,但这两项享誉世界的成果论文,都没有王应睐的名字。多年后,家人在整理他的遗物时才发现,是王应睐自己把名字划掉。透过这些细节,科学家精神更加生动可感。

创作一部优秀报告文学,需要倾注作者大量的文化积累和心思精力,得来非一日之功。《天工》的字里行间,浸润着作者对科技人才培养的思考。作品在叙述方式上,若能建立更加清晰的时间线索,阅读体验可能会更好。期待更多创作者扎根科研一线,书写更多勇攀科技高峰的故事。

鲜明的形象 感人的精神

胡平

《天工》:铁流著;安徽文艺出版社出版。

文艺评论

制图:蔡华伟