

妙在“变”与“不变”之间
——从青春版《舞台姐妹》谈越剧的传承与发展

► 10版·文艺百家

消失的罗曼蒂克
与成为快消品的爱情电影

► 11版·影视

陈翔：不随波逐流，
自有内心的笃定

► 12版·艺术

文化复归： 传统文化类节目蝶变跃升的深层逻辑

李智

近年来，一批传统文化类节目火爆荧屏，引发观众、媒体和社会层面的热烈反响，成为备受瞩目的文化潮流现象。从《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《朗读者》，到《国家宝藏》《经典咏流传》《上新了·故宫》，再到《故事里的中国》《典籍里的中国》《“中国节日”系列节目》，可以说，传统文化类节目为我们标记了行业文化转向的发展趋势，是新时代“讲好中国故事”的重要资源与节目创新创优的代表样本。

新风潮： 作为潮流现象的 显著特质

尽管题材不同，形式各异，新风潮都是这些优秀传统文化类节目最鲜明的风格标签。新风潮即新兴的中国风格，表现为在大众文化中普遍运用传统文化元素的流行风尚。传统文化类节目在弘扬中华优秀传统文化的基础上，探寻与青年文化、网络文化等时代文化的最大公约数，以新旧融合、审美互鉴的新国风特质成为热门的节目类型。

实际上，回顾中国电视节目发展史，早在上世纪60年代，北京电视台就已推出《文化生活》《生活知识》等文化类节目。八九十年代，更是涌现出《书坛画苑》《九州戏苑》等颇具特色的传统文化类节目。然而，虽然传统文化类节目一直是中国电视节目序列中的重要组成部分，但长期以来都往往陷入叫好不叫座的尴尬境地。特别是在电视产业化浪潮中，面对收视苦旅，传统文化类节目始终难以成为电视台所热衷的现实选择和标志性节目。

可喜的是，近十年来，传统文化类节目逐渐摸索出一条“寓道于乐”的新国风创新之路，以一种“文化复归”的姿态在全网“走红”。

透过历史长镜头观照当下，有价值的问题是传统文化类节目如何蝶变跃升？更值得追问的是，为何是传统文化类节目持续“破圈”形成时代的潮流现象？

“双创”法： 作为艺术创作的 蝶变跃升

自“推动中华优秀传统文化的创造

性转化、创新性发展”方针提出，传统文化类节目的艺术创作有了根本方法论，即秉持“思想+艺术+技术”的融合导向，以灵活多元的方式提炼中华优秀传统文化，达成对“文化中国”的影像深描。

五千年中华传统文化博大精深，传统文化类节目将其视作汲取创作灵感的资源宝库，选取代表性文化符号进行点描，这样的“提喻”策略仅从节目名称便可窥见一斑：讲述甄选典籍故事的《典籍里的中国》，重温中华诗词之美的《中国诗词大会》，展示非遗超凡技艺的《非遗里的中国》等。而随着该类节目对中华优秀传统文化的持续挖掘，题材也已从诗词竞赛、成语竞猜、汉字竞写等通识性知识普及及细分至文博考古、非遗技法、琴棋书画等专业性内容阐释，凸显节目创作的垂类思维。

借助此类节目，观众踏进分流而行却又一脉相承的历史星河，拾起璀璨的文化瑰宝。深耕于不同领域的传统文化类节目接连登场，一场复调般的“文化组曲”就此编成。

当互联网平台成为数字时代的基础设施，“刷”成为普遍的生活方式，注意力已是节目争夺的对象。基于供给渠道多样、信息内容过载的视听传播生态，传统文化类节目并不固守既有模式，而是以轻量化的节目时长、模块化的节目单元以及强叙事的节目内容顺应平台思维，创新节目模式。以河南卫视一系列出圈晚会为例：“端午奇妙游”取端午“龙星中正”的象意为主题，力邀“开心麻花”团队加盟，通过侠客参加龙舟赛，争夺信物的戏剧化章回故事串联《王风·采芣》《飞龙在天》《艾草青青》等模块，由此展示端午传统习俗，且时长控制在一小时内。相对独立又各具特色的专题节目则十分适配互联网平台的传播逻辑，典范莫过于《唐宫夜宴》，该节目能够引发全网热议，正是其在互联网平台凭借短小精悍且具有瞩目性的特点以华彩片段攫取观众的注意力，之后更起到由短观长的引流效用，提高整个系列节目的知名度。

此外，新模式愈加追求单个作品能够产生视觉奇观与心灵震撼的高潮效果，对节目品质提出更高要求。传统文化类节目以数字技术为基点，形成超真实的虚拟—现实空间，营造“观众—作品—意境”的动态感知场域，不仅

使传统文化元素跃然眼前，亦使中华美学精神濡润心间。如《诗画中国》在对《溪山行旅图》的展现中，将景物细分为单个元素分层绘制，并在后期建模的特效重组中力求保留自然造化的国画质感，镜头推拉间，峰峦峻峭的山体与银线飞流的瀑布相互呼应，勾勒出山高水长、物象千万的壮阔山河，使观者真切感受古人“高山仰止、景行行止”的品格追求；再如对《仿杨大章画〈宋院本金陵图〉》的演绎中，节目对画卷赋以水墨3D动画效果，在画中人从郊野到城市的信步闲游中，观众仿佛穿越回“王气理金秀且雄”的盛世金陵，感受到“丰年人乐业，陇上踏歌行”的美好画卷。

从实到虚的视觉化呈现使诗画突破物理法则的限制，以影像奇观的再现方式活起来。超现实的艺术灵境既通过视觉冲击力延展观众的想象力边界，又以纤毫必现的细节捕捉带来身临其境的在场体验，于亦真亦幻的精神沉浸中实现传统古典美学在观众心理层面的由虚化实。

主体性与认同感： 作为文化实践的 深层逻辑

一个时代有一个时代的文艺。传统文化类节目之所以能够在众多文艺创作中脱颖而出，形成长达数十年仍在持续的“文化节目热”现象，不仅是因为该类节目内部的创作理念更新与制作能力提升，更由于节目生产是在社会文化土壤中，并会对其做出互动回应的、具有反思性经验的典型文化实践。

也就是说，艺术生产深度联结并映射着时代的集体心态与共同情感，每个时代的共同情感也会催生属于那个时代的文化潮流。

那么，为更深入地厘清传统文化类节目流行的深层逻辑，需立足于时代的鲜活经验，探究节目显在文本结构之外，耦合当下集体情感心理的活跃且富有张力的潜在文本结构。

面对中西方文明比较与交流的全球化语境，中华民族的伟大复兴离不开中国式现代化的实现。但在有关现代化的世界话语体系中，“西方现代性”曾垄断了现代化的定义，西方现代化甚至被直接等同于唯一模式。因此，只有反思西方范式，建立中国的合法性表述，确立自

► 河南卫视《2023七夕奇妙游》梦回红楼，尽显浪漫。

◀ 《国家宝藏》第三季中讲述三星堆故事的场景。

身在全球格局中的主体性位置，才能以中国式现代化赋予“中国现代性”，实现“现代性”话语体系的重释和改写。在此过程中，国家与人民都正在经历“何为中国的思考”，“我是谁”的追问反映着当代中国社会渴望巩固文化主体性，凝聚身份认同的集体心态与共同情感诉求。而优秀传统文化是中华民族“根”和“魂”，是区分“他者”与“自我”以及获得主体性与认同感的重要方式。

事实也的确如此，“传承弘扬中华优秀传统文化”“讲好中国故事”等国家层面自上而下的政策方针与国学热、汉服热等从民众层面自下而上的文化消费中无不表征着以中华优秀传统文化作答“是以

中国”的有效性。

回到传统文化类节目，不论主题是关注节庆文化，抑或是聚焦诗画艺术，还是围绕历史考古，都是对“双创”方针的有益探索，其遵循的底层逻辑离不开“两个结合”。对“文化中国”的媒介展演给予观众极大的想象空间，在藏着文明痕迹的吉光片羽里，文物修复师使故物可新，让后世见到遥远又绚烂的历史；在唐诗宋词的绵延不息里，无数群星闪耀其间，为“何以中国”写下最生动的注脚；在承载千年文脉的非遗技艺里，传承人用数十年如一日的坚守，实现民族之为民族的身份认同……这些传统文化类节目一方面通过发掘和呈现文化符号背后的

文化记忆，激荡起一脉相承的民族文化基因，极大地满足观众从源远流长的中华文明中获得历史关联感的想象需求，有力增强观众的民族自尊心、文化自信心。另一方面，遵循“守正不守旧、尊古不复古”的原则，对中华优秀传统文化进行时代化重构，将家国一体、天下为公、万物并育等优秀传统文化所附丽的精神理念与当代社会主义核心价值观相融合，在过去中国、现在中国与未来中国的深情呼应中巩固文化主体性。

诚然，传统文化类节目高度契合着时代共同情感，并凭借视听媒介无远弗届的传播力，产生并扩散凝聚集体感性的文化力量，是收获观众的情感共鸣以生成庞大的情感共同体的深层动因。但仍需强调的是，观众的审美需求和鉴赏能力持续增长并提高，在具体创作中，传统文化类节目仍需激发想象力与创造力，于内容、形式等各个方面守正创新，充分彰显中华优秀传统文化的精华与魅力以满足观众审美期待，才能避免同质化，在竞争激烈的大众文化产品赛道上伫立潮头。

（作者为上海大学上海电影学院博士研究生）

纪录片《大运河之歌》：中华文明孕育下的运河理想

林留根

近期在总台央视纪录频道（CCTV-9）热播的纪录片《大运河之歌》让我徜徉其中、沉浸其中，一次又一次让我思考一个问题：运河是什么？

每一条运河都是各国人民尊重自然、利用自然、改造自然的杰出创造。2017年世界运河历史文化组织编撰的《世界运河名录》中收录了全世界50多个国家520多条运河。其中，法国米迪运河、比利时中央运河、加拿大里多运河、英国威尔士庞特基西斯特输水道及运河和中国大运河等六条运河被列入《世界遗产名录》。包括已经列入世界文化遗产的六条运河在内，基本上都属于工业革命前后开凿的，唯有中国大运河是农业时代开凿的。与这些运河相比，中国大运河起源最早、规模最大，是古代劳动人民创造的一项伟大工程，是农业时代人类杰出智慧和创造的代表，具有突出的世界遗产价值。

世界上最古老的运河与一个伟大的文明相伴而生，这个文明就是中华文明——世界唯一连续发展而不断裂的中华文明。中国大运河起源、发展、繁盛的历史与中华文明同步，纵观古今中外，世界上没有一条运河像中国大运河一样与一个民族跌宕起伏的历史命运密切相关，也没有任何一条运河像中国大运河一样与一个延续发展五千年不断裂的文明相伴而生，相映成辉。

从中华文明绵延不断的历史长河自七世纪以来，经历中国各个朝

代，直到现代中国，大运河一直是经济繁荣、政治统一的重要纽带，也是重要的文化交流场所。它创造并维持了居住在运河沿线人们的生活方式和文化风俗，在一个漫长的历史时期影响了中国的大部分地区和人口。

从中华文明绵延不断的历史长河回望运河，可以看到运河从萌生、开凿、

形成、繁荣、衰落、重生的历史，可以看到运河血脉滋养亿万中华儿女的深情与坚守；从横贯中国、千祀不绝的运河看中华文明，可以更深刻感知和认识中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性。

大运河与源远流长的中华文明一样，博大精深，包容宽宏，千古流淌，生

生不息。她是古老中国的工程之河、交通之河，也是中华民族的文明长河、精神长河。运河在中华版图上镌刻了一个“人”字，为人类造福是她的追求、为国家富强是她的初心，为民族复兴是她的梦想；运河也是一部工程技术、地理水文、社会生活的百科全书，是中国人的衣食住行、人间烟火，也是中华儿女

的诗和远方。

世界上大多运河都是为了运输，是功能单一的黄金水道，唯有中国大运河在中华文明中孕育成长，已经脱离了具象的物质形态的河，成为具有独特禀赋的精神长河，是中华民族凝聚力向心力的稳定结构，是情感认同价值认同的纽带；千百年来，成为中国文明开放包容、海纳百川的胸襟气度的形象代言；承载着中国人“参天木，必有其根；怀山之水，必有其源”的家国情怀，是天人合一的中国智慧的典范，也是无往不利、气势磅礴的中国力量的象征。

剡木为舟，剡木为楫。八千年前我们的祖先在钱塘江畔的跨湖桥遗址发现了世界上最早的独木舟，考古现场发现的木料和石砧说明这艘独木舟刚刚完成一次维修，它的主人可能即将带着部落的孩童奔赴寻找八千年前的诗与远方。舟，是文明的初心，是星辰大海，是矢志不渝！八千年后，安徽柳孜运河也发现有一条独木舟，与跨湖桥的独木舟一样，仿佛是历史故意将史前文明基因保留在隋唐大运河河道之中。

运河是什么？满怀沧桑悠长的历史，不是负重，而是前行的动力，是注定的道路与方向。晚清时期漕运的终结，似乎意味着运河的衰落，其实，就象局部的淤塞阻滞并不能代表运河命运的终结，运河在帝国主义的枪炮声中从未

停止流淌，而是在中国近代化的过程中酝酿着转身，而决定她涅槃重生的是嘉兴运河南湖上的那条红船。

千百年来运河之上，千帆竞发、百舸争流，为中华文明赋能，而长江、黄河、淮河、钱塘江运口的波涛曾经倾覆了无数的漕船，运河河道可以不停地延伸，运口可以一而再、再而三变迁，然而，只要有船，就有天下长河，只有保留初心，才能奔向未来。大运河之歌，实乃中华民族的奋斗之歌、命运之歌和理想之歌。

计利当计天下利，大运河承载着古代中国“天下大同”的社会理想。中国大运河，在地理空间上，一头扎进杏花烟雨的江南，通过河海联运联系着海上丝绸之路；一头遥望黄沙漫漫的西域，源源不断地为陆上丝绸之路的繁荣汇聚着八方货品，成为中华版图上人类命运共同体实践所留给我们的伟大史迹。在悠悠千载的历史长河里，大运河连接着古代、现代和未来。在实现中国式现代化的征程中，大运河国家文化公园建设赋予古老大运河以新生，大运河作为世界文化遗产彰显着中华民族辉煌的历史，也必将在中华民族现代文明建设中发挥重要作用，成为更加闪耀的中华民族文化标识。

（作者为浙江大学艺术与考古学院教授、中国考古学会大运河考古与保护专委会主任）