

历史正剧成为网络短视频二次创作热点,传统文化有了新潮表达

听商鞅唱RAP是一种怎样的体验

■本报记者 张祯希

年轻人只看偶像明星，不看历史正剧吗？观察 90 后用户占比 90% 以上的哔哩哔哩弹幕视频网（简称 B 站）一段时间，你会发现，这是一个绝对错误的刻板印象。他们不止看正剧，还用二度创作的方式“打开”正剧。

“治国之难，不在治善，而在治奸。唯有惩恶才能扬善，所以想要根除私斗，惩治凶犯决不能手软。”这是历史正剧《大秦帝国之裂变》中商鞅的一段经典台词。读来铿锵有力，颇有古韵，而在 B 站流传的这段台词的 RAP 版本，点击量已超过 130 万。和着节奏鲜明的 RAP 音乐，王志飞扮演的商鞅与侯勇扮演的秦孝公，你一言我一语地开始饶舌。说到激动处，商鞅甚至唱起一段副歌：“治私斗，奖耕战，改封地，废井田，此皆千古之变，变法人神共鉴，天下纷争百年，九州烽火狼烟，几时可出崤函，仗秦剑平战乱，如何筹算？”此处无数条弹幕飞过，最多的评论是：“热血沸腾！”

类似这段 RAP 的二度创作文本还有很多，除了近日在荧幕中掀起“正剧热”的《大秦帝国 3》《大明王朝 1566》外，《大宋提刑官》《康熙王朝》《三国演义》《亮剑》等历史剧、经典正剧，都成为青年网友喜爱的改编底本。“B 站只有两个区——素材区与二度创作区”，在二次元圈流传着这样一句话，二度创作文本已经成为青少年云集的弹幕网站中的“镇站之宝”。将正统的古风台词转成 RAP、用当下视角解读历史经典的短视频作品，为在流行文化中沉寂已久的经典找到另一种打开方式，无数英雄豪杰、良将忠臣从中国历史深处穿越到了互联网文化最新潮的地带。

有趣新潮的形式助推经典文本传播

从弹幕互动到自制视频，年轻人对于经典文本的参与意识越来越强，而这种带人自己兴趣点与理解的作品，也成为正剧的最具年轻趣味的周边产品，为正剧的传播打开了新维度。

从年轻人中来的文化样态自然更能回流到年轻人中去。让商鞅与秦孝公对唱 RAP 的《大秦帝国》系列，目

电视剧《大秦帝国》严肃厚重的风格似乎与年轻人的“二次元”审美并不搭调，在偶像玄幻剧的衬托下更显得曲高和寡，但这部作品却成为网生代们二次创作的热门素材。（资料图片）

前在 B 站的播放量已经超过 130 万，弹幕数量更是不输青年人喜爱的动漫新番与海外热剧。以电视剧《大秦帝国》已经播出的前两部作为素材的二次创作视频，在 B 站上更是不断更新，难以尽数。而今，这种边欣赏边创作的新玩法，已然在 90 后、00 后网生代中，形成一波让人意想不到的“正剧热”，甚至倒逼弹幕网站将资源向正剧作品倾斜。今年，B 站自掏腰包买下了刚刚在电视台播出的历史正剧《大秦帝国 3》，成为数不多拥有该剧版权的播出平台。在仙侠满屏、正剧式微的当下，这部历史正剧播出 8 集就收获 2 万多条弹幕，还被置顶到了网站首页。

90 后 Up 主（即上传发布视频的人）“一个可丽饼”做过不少关于电视剧《亮剑》的短视频，她个人最满意的是《军魂亮剑心》。在这个 5 分钟多的视频中，她通过合成“李云龙”的声源，让他演唱了一曲《追梦赤子心》，而剧中的枪炮声则被剪辑组成为强节奏点。“就算鲜血洒满了怀抱/继续跑/带

着赤子的骄傲……”合着感人的旋律，电视剧中的经典画面被反复切换。李云龙身上的军人气节和亮剑精神点燃了屏幕，有不少 00 后发出弹幕说好看、一定要看一遍“传说中的《亮剑》”。

几分钟欢乐视频背后是长达数月的精心制作

与前几代人相对被动的观影体验不同，得益于传播的便利与技术资源的普及，二次剪辑创作成为不少年轻人的观剧新习惯。如今一些二次创作视频已经从最初小众圈子自娱自乐式的“形式狂欢”，向“文以载道”的深度转变，有望形成一种新兴的网络文艺样态。记者了解到这类二次创作视频的制作者集中在 90 后、00 后群体，这种新玩法，已经成为网生代打开影视文本的新方法。

Up 主“夜游之夜魔”是一名 20 岁的在校大学生，和所有中国 90 后一样，他从小看杨版《西游记》长大，随着年

龄的增长愈发觉得这是一个值得深度挖掘的经典。西游记中狮驼岭小妖小钻风“巡山”的段落成了他二次创作的最大母题。这些作品多以小钻风等小妖的视角展开，而唐僧师徒四人则成了他们眼中的异乡客。在他的成名作《巡山抄》中，流离失所的小钻风，多年后重游故地，有感而发，便一咏悲叹之思。在“夜游之夜魔”这样的 95 后眼中，《西游记》本文如同一座冰山，所有当下文艺作品的解读都只呈现了冰山一角，中国古典名著的伟大就在于给了后人无尽的解读空间。

这类看起来轻松好玩的视频创作起来并不简单。据行家介绍，制作一部 3 到 5 分钟的二次创作短片，步骤设及选曲、搜集伴奏、填词、扒谱、调音、混音、压制等，最快也要 10 天完成，涉及素材多的甚至要长达数月。如果涉及历史原著，那么翻书查资料也是必不可少的基本功课，因为在高手如云的网上，“仅有搞笑画面没回味的视频，就没有后续传播力”。

上海城市剧院将奏响新一季“城市乐章”

本报讯（见习记者姜方）明晚，英国钢琴家亚历山大·乌尔曼和西班牙小提琴家阿西娅·希门尼斯将以“春天奏鸣曲”小提琴钢琴二重奏音乐会，揭开上海城市剧院 2017 年“城市乐章”室内乐系列演出的序幕。今年“城市乐章”邀请到来自德国、奥地利、美国、俄罗斯等 10 个国家的 24 位新生代演奏家，呈献钢琴独奏和重奏、弦乐重奏等 15 场音乐会。同时，城市剧院艺术普及教育品牌“城市之光”将在每场“城市乐章”演出前，邀请资深乐评人进行导赏。

26 岁的英国钢琴家亚历山大·乌尔曼曾获第 45 届李斯特国际钢琴大赛第一名，毕业于美国柯蒂斯音乐学院和英国皇家音乐学院，在伊丽莎白女王音乐厅举办过独奏会。今年“城市乐章”邀请了众多欧美青壮年演奏家，他们或系出欧美知名音乐学府，或荣膺多个国际比赛奖项，或在国际一流音乐厅举办过演奏会，正以实力赢得世界乐坛的关注。4 月，曾与费城交响乐团合作的美国钢琴家马克·利夫希茨，将带来“肖邦之夜”音乐会；5 月，阿姆斯特丹皇家音乐厅的常客、曾亮相拜罗伊特音乐节的荷兰钢琴家卡米尔·博姆斯玛，献演“浪漫与古典主义”独奏会；9 月，与指挥大师格林·马泽尔合作过的美国“梦幻”小提琴二重奏组合，将来沪演出……

2017 年恰逢“乐圣”贝多芬逝世 190 周年，城市剧院特邀来自贝多芬故乡德国波恩的 90 后钢琴家法比安·缪勒，演奏贝多芬的《热情奏鸣曲》《英雄变奏曲》等多部作品，

向大师致敬。贝多芬曾说：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”即将奏响的“城市乐章”中，从巴洛克、古典主义、浪漫主义时期直至近现代，听众可欣赏到西方音乐史上不同时期的经典曲目。除被称为“3B”的巴赫、贝多芬、勃拉姆斯，“艺术歌曲之王”舒伯特、“音乐诗人”舒曼、“钢琴之王”李斯特、“钢琴诗人”肖邦等著名音乐家各具特色的作品也将悉数囊括。此外，从柴可夫斯基、穆索尔斯基到斯克里亚宾、斯特拉文斯基，演奏家们将在音乐会中演绎俄罗斯作曲家群像。

颇具看点的是，俄罗斯钢琴家亚历山大·雅科夫列夫将带来柴可夫斯基创作的芭蕾舞剧音乐《胡桃夹子》组曲，以抒情、华丽而富于童话色彩的音符，激荡起

明晚，英国钢琴家亚历山大·乌尔曼和西班牙小提琴家阿西娅·希门尼斯将以“春天奏鸣曲”小提琴钢琴二重奏音乐会，揭开上海城市剧院 2017 年“城市乐章”室内乐系列演出的序幕。（资料照片）

向大师致敬。贝多芬曾说：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”即将奏响的“城市乐章”中，从巴洛克、古典主义、浪漫主义时期直至近现代，听众可欣赏到西方音乐史上不同时期的经典曲目。除被称为“3B”的巴赫、贝多芬、勃拉姆斯，“艺术歌曲之王”舒伯特、“音乐诗人”舒曼、“钢琴之王”李斯特、“钢琴诗人”肖邦等著名音乐家各具特色的作品也将悉数囊括。此外，从柴可夫斯基、穆索尔斯基到斯克里亚宾、斯特拉文斯基，演奏家们将在音乐会中演绎俄罗斯作曲家群像。

颇具看点的是，俄罗斯钢琴家亚历山大·雅科夫列夫将带来柴可夫斯基创作的芭蕾舞剧音乐《胡桃夹子》组曲，以抒情、华丽而富于童话色彩的音符，激荡起

听众心中的诗意。西班牙钢琴家帕布洛·阿莫罗斯将挑战斯克里亚宾的《为左手而作的前奏曲和夜曲》，凭借左手演奏的各种高超技巧，表现出与双手演奏同样的艺术效果。美国钢琴家马克·利夫希茨与荷兰钢琴家卡米尔·博姆斯玛将分别奏响肖邦的《第三叙事曲》《第四叙事曲》和《第一叙事曲》，作品虽短却蕴含了深刻复杂的爱恨悲欢，届时音乐中的澎湃与悲壮将引起观众的情感共鸣。

“城市乐章”自推出之初，旨在普及室内乐，让更多市民有机会走进剧院欣赏高雅艺术。为此，今年“城市乐章”系列每场均设 80 元公益票，全年总量超过 6000 张，还设置了不同规格的优惠套票，以满足市民文化需求。

《虫子书》获“世界最美的书”银奖

处理形成一幅幅形态各异的“作品”。图书融合了书法与文本的气韵，妙趣天成，黑白与浅驼色的沉稳搭配以及利落装订使整本书素雅端庄。由海豚出版社出版的《冷冰川墨刻》出自周晨的设计，本书为旅居西班牙画家冷冰川黑白墨刻作品的合集，设计上有刀刻痕迹，与文本主题高度契合。

由德国图书艺术基金会主办的“世界最美的书”评选已有近百年历史，代表了

当今世界书籍艺术设计的最高荣誉。今年“世界最美的书”组委会共收到来自全球 32 个国家和地区的参评作品近 600 件，最终推选出 14 件作品。“中国最美的书”是上海市新闻出版局于 2003 年创设的书籍设计评选活动，至今已举办 14 届，先后有 14 批 296 种“中国最美的书”亮相来锡，累计 17 种图书获奖。

艺术市场下一标杆：克里姆特？

■本报记者 范昕

最近的全球艺术市场中，克里姆特的风头大有盖过毕加索之势。3 月 1 日即将于伦敦拉开帷幕的苏富比印象派及现代艺术晚间拍卖上，克里姆特巅峰时期的一幅《花草乐园》，仅估价就高达 4500 万美元（约合 3 亿元人民币）。几乎同时爆出的一则消息是，克里姆特的《阿黛尔 2 号》前不久被中国匿名买家以 1.5 亿美元以私人洽购的方式买下。

更令人惊讶的是，克里姆特居然不是一夜爆红的。2015 年 11 月，就有中国藏家以 1.7 亿美元从俄罗斯亿万富翁德米特手中购得克里姆特的《水蛇 II》。早在 2006 年 7 月，克里姆特的《阿黛尔 1 号》就曾被化妆品巨头罗纳德·斯劳德以 1.35 亿美元收

入囊中，将当时毕加索拍卖纪录——以 1.041 亿美元成交的《拿烟斗的男孩》甩在了身后。

克里姆特之所以在艺术市场上的存在感不如毕加索，或许是因为相比毕加索，克里姆特的作品很多，且大多藏于博物馆、美术馆，公开现身拍场屈指可数，攥在私人藏家手中本就不多的作品往往还未等到上拍，就先被人以私人洽购的方式神不知鬼不觉地买走了。这位克里姆特，究竟什么来头？用黄金作画，似乎是克里姆特最让人印象深刻的记忆点。然而，堆叠的黄金并不值得趋之若鹜的藏家们为此付出比黄金本身昂贵得多的代价。

在艺术国度奥地利，古斯塔夫·克里姆特是最负盛名的艺术大师。他可是一个艺术派别的开山鼻祖。这个名为“分离派”的艺术派别尽管不如印象派、

立体派、野兽派为人们所耳熟能详，它将画面向装饰风格的先见却暗合了当代人的审美趣味。“分离派”中的“分离”，指的是与古典学院派艺术分离，追求表现功能的“实用性”和“合理性”，尽力探索与现代生活的结合。

事实上，克里姆特出道时，是学院派、新古典主义艺术家的身份，走的恰是他日后反对的那条路。有人说，他的高明就在于，总是能够打开思路，尝试当时流行的各路风格。最终，在把惠斯勒、莫奈、梵高等学了个遍之后，他修炼成了他自己的风格。有人说，他可以说是第一个甚至是唯一一个能将写实和抽象完美融合的画家。也有人说，他罕见地打通了艺术与设计，在今天看来仍显前卫。

“装饰”是理解克里姆特艺术创作的关键词。羽毛、金属、玻璃、螺钿、宝石甚至黄金，都是克里姆特绘画创作中惯常采用的材料，使得画面富于繁花灿烂的装饰美。他将强调轮廓线的面和古典主义镶嵌画的平面结合起来，也广泛吸纳漩涡纹、中国画线描等东方装饰元素，创造出一种独特的富有感染力的绘画样式，一种“画出来的镶嵌”效果。

女人和风景是克里姆特最擅长的绘画主题。他笔下的女人，扭曲、修长、变形，似有淡淡的忧伤，服饰以及整个画作的背景都被满满填进抽象的几何图案，画面弥漫着浓烈的抽象、象征和神秘主义气息。其中，藏于奥地利美术馆的《吻》最为深得人心，画中那对相拥的恋人置身于金色的虚空，仿佛一吻便是永恒，画中人是谁却成了众说纷纭的谜。十多年前就惊艳艺术市场的《阿黛尔 1 号》，被称为“奥地利的蒙娜丽莎”，这是艺术家为维也纳富商布洛赫·鲍尔的爱妻阿黛尔画的肖像。克里姆特的风景画其实同样迷人，它们专注于那转瞬即逝的明快色彩与图案，呈现出勃勃的生机，往往以斑驳淋漓的色块笔迹形色自如地交织在画面中。

克里姆特最为人熟知的作品《吻》，现藏于奥地利美术馆。（资料照片）