

女性化、年轻化、强互动趋势下，国产纪录片步入黄金时代

■本报记者 张祯希

最新数据显示，优酷、爱奇艺、腾讯等国内主要网络视频平台付费用户体量已达三亿；其中，中国纪录片产业增速迅猛，进入了市场收益与社会声誉共同丰收、均衡发展时期。

坐拥大量用户样本的网络视听企业，已经有能力为纪录片搭建更完善的商业化体系。越来越多的人愿意为纪录片的价值买单，意味着纪录片的黄金时代已经到来。纪录片领域的现状如何？又有哪些最新趋势？刚刚落幕的2019中国（广州）国际纪录片节上，类似问题被反复提及，答案呼之欲出。

女性化年轻化趋势愈发明显，撬动纪实作品理念创新

经过几年的行业数据积累，业内人士发现，纪录片的受众画像正悄然改变：过往纪录片的受众核心为年长的精英男性，如今，女性化、年轻化的趋势愈发明显。这种改变源于近年纪录片内容市场的繁荣发展，也反过来成为撬动纪实作品内容形式创新的杠杆。

近年大力布局原创纪实内容的优酷视频公布最新数据：纪实类综艺节目今年女性用户首超男性，占比达到58%。这一趋势在平台主推的头部纪录片中表现得更为明显。美食类纪录片《大地私宴》女性受众比例达到65%；观察类纪录片《他乡的童年》女性用户比例达76%。而在平台所有人文类节目的受众中，年轻观众的占比高达75%。网络视听产业素有“得年轻人，得天下”一说。青年市场的巨大潜能，让纪录片这一小众赛道变为竞争赛道。主打青少年受众的哔哩哔哩（B站）也透露，网站去年已从纪录片播出平台“晋级”为联合出品方，明年在纪录片板块的整体投入还将翻倍。

“这一代最流行的内容不是长远的故事，而是密集的体验；不是单向扩散，而是双向互动往来，内容创作者可以反过来被受众所指引；不是某时代的翻版，而是全新技术手段，传播环境下产生的新事物。”B站版权合作中心总经理张圣晏认为，纪录片的边界正被拓宽。在《跟着唐诗去旅游》《历史那些事》《古墓派》《但是还有书籍》等一批纪录片新作中，动

▲《四个春天》展现了一对老年夫妇充实的晚年生活，更质朴的家庭影像打动了观众。（均为纪录片海报）

▼《零零后》记录了两名中国00后从幼儿到青年的成长经历，完成了一次对教育、成长的辩证思考。

漫效果、真人秀形式、悬疑剧视角、竞技比拼、Vlog等元素被纷纷运用进来，吸引了更多青年人的目光。从线上到线下的“强互动”体验同样在拓展。爆款纪录片《人生一串》开出的官方授权烧烤体验馆，成了青年人排队打卡的网红地标，甚至吸引不少异地观众专程赶来体验。

未至之境的视听震撼、直抵人心的“素颜写真”，一个也不能少

文艺作品的样态与时代背景息息相关。当下，随着资金的大量流入以及设备的更新换代，纪录片正在商业化的道路上扎实前行，各类走入“未至之境”、带来视听震撼的大片一次次成为行业爆款；另一方面，随着技术的普及，拍摄门槛的降低，更多

普通人举起了镜头，为纪录片的内容创作提供了不少细腻真挚的微观视角。

何为当代大制作？今年两部纪录片爆款是最直观的回答：豆瓣评分高达9.8的《七个星球》制作耗时四年，1500人组成的纪录片团队，足迹遍布七大洲41个国家。纪录片以高清华美的镜头记录下各种匪夷所思的动物行为，展现美丽与疮痍并存的地球，被不少网友评价为“不舍得眨眼的奢侈体验”；拿下9.4豆瓣评分的《未至之境》，则将镜头伸向中国人迹罕至的自然区域，用拟人化、故事化的手法展现大熊猫、藏狐、雪豹、红腹锦鸡、金丝猴、扁颅蝠、鼠兔等动物的“平凡日常”。

工业化的华丽画卷带给观众震撼与思考，百姓生活的“素颜写真”则直抵人心最柔软的角落。今年初登陆院线，斩获诸

多纪录片奖项的《四个春天》，便凭质朴的家庭影像打动了观众。纪录片展现了一对老年夫妇充实的晚年生活，老人在失去至亲后与生活握手言和的情节，感人至深。而纪录片背后的故事同样精彩：从2013年开始的四年里，导演陆庆屹拿着一只并不高端的照相机，跟拍父母多时。之后为了处理海量素材，他甚至花了两年时间自学剪辑。拍摄过程中最大的一笔投资仅是一架1500元的三脚架。同样用小火慢炖出岁月感动的，还有院线纪录片《零零后》。影片记录了两名中国00后从幼儿到青年的成长经历，90分钟的作品，背后是12年跟拍，以及300多小时的影像素材积累。作者在绵延的时间长河中打捞充满意味的日常细节，编织出个体生命蜿蜒的成长曲线，也完成了一次对教育、成长的辩证思考。

《夏敬观著作集》(全9卷)

本报讯（记者卫中）复旦大学出版社推出的《近代学术集林》第一批五种、计60卷已于近日出版，包括卢弼、徐昉、章钰、吴士鉴、夏敬观五位近代学者。据出版社社长严峰透露，以夏敬观复旦大学老校长为例，书中集纳了多位学者完整整理的学术文献。

为全面系统地梳理、集纳近代学术史资料，《近代学术集林》遴选在近代学术史上具有开创之功、同时对后世产生深远影响的重量级学者一百余位，对其著作进行全面搜集整理，将原先分散于各大图书馆、私人藏书家手中的近代学术文献汇集一编。上海交通大学人文学院特聘教授万里里表示，这套丛书令学界十分期待，“将大大推动中国近代学术史研究”。近代是中国学术由传统向现代转变的关键时期。这个时期名家辈出、名著迭见，学术成果丰富，学术特色明显。不过，“近代学术依旧是一个相对来说没有得到很好整理的时期”。严峰向记者介绍：“近代学术研究都是散见的几种，没有成系列的全面学术整理。大众比较了解的近代学者大家，其实只是近代众多学者中的一小部分，而大部分近代学者的学术著作没有得到系统整理。”即使近代学术大家章太炎、王国维等，也依然有诸多学术史研究空白点。

如章太炎的《新方言》一书，在当时就得到截然相反的评价，有人认为这是“旧学”的殿军，有人却将之奉为“新的语言学开山”，什么原因造成这种观点差异？再如，研究王国维，不仅要读他的全集，还要了解他的朋友圈。比如晚清“大儒”沈曾植曾让王国维佩服得五体投地，但为何王国维对他时而颇有微词？二人曾经一度齐名，但后来声名差距为何越来越大？研究章太炎、王国维这些近代学术名家尚且依赖更为全面完整的学术史资料，遑论近代以来数量众多的学者。

《近代学术集林》主编、复旦大学中文系教授傅杰告诉记者，《集林》预计明年可出齐20种。对于近代学者的著作进行遴选，编者秉持学术价值与版本价值并重的原则，在全面调查搜罗其稿本、抄本、刻本及印本基础上，对其散见于近代报刊杂志的零星作品以及其他相关评述文字，亦尽可能地搜之，以展现学术著作之全貌。其中，不少文献是首次面世，亦有很多珍稀孤本，为了使它们以原初出版的形态进行再次展现，相当一部分文献选择了首次印刷的文本，比如油印本、手刻本，这对近现代文史研究有着非常重要的意义。

《近代学术集林》推动近代学术史研究进程

龟兹石窟壁画艺术展在青浦开幕

足不出“沪”，走近西域瑰丽

本报讯（记者王筱丽）青浦与龟兹，一东一西，构成了历史长河中海上和陆上丝绸之路的两个重要支点。昨天上午，《丝路遗韵·五彩龟兹——龟兹石窟壁画艺术展》在青浦区博物馆开幕，为观众揭示不同视野下丝绸之路文化艺术的深刻内涵，共同见证陆上丝绸之路和海上丝绸之路在新时代的交汇融合。

青浦是唐宋时期海上丝绸之路的重要节点城市青龙镇的所在地，而西域古国龟兹则是丝绸之路新疆段塔克拉玛干沙漠北道的重镇，宗教、文化、经济极为发达，各类文明在此交汇碰撞，孕育出灿烂的古龟兹文化，对人类文明发展产生了深远的影响。龟兹拥有比敦煌莫高窟历史更为久远的石窟艺术，目前现存洞窟700个，保存壁画近一万平方米，表现了从公元三至十三世纪佛教艺术的杰出创造和高度成就。作为“丝绸之路：长安—天山廊道路网”上的重要遗迹，2014年6月，龟兹著名的克孜尔石窟被列入世界文化遗产名录。

艺术展由新疆龟兹研究院、青浦区博物馆、上海中华印刷博物馆联合举办，共展出新疆龟兹研究院提供的43件壁画临摹作品、数字高复制品，时代跨度从公元三世纪至十世纪，以佛教文化为主要题材，反映了古龟兹这一丝路“明珠”的历史进程和独特的文化传统，体现了其绘画、民俗、乐舞艺术的发展与演变。这次展出年代最早、面积最大的壁画是数字高复制品《天相图》，原作于公元三世纪，出自克孜尔石窟第118窟主室顶部。

本次展览中还有一个仿真洞窟，是以伎乐壁画而著称的克孜尔石窟第38窟，色彩绚丽，绘画技法精湛。壁画中富丽多姿的乐舞造型与种类丰富的乐器交相辉映，既有产生于中原地区的排箫和阮咸，也可见由西亚、中亚和印度等地传入的篪等乐器，见证了丝路乐舞艺术在古龟兹交汇融合的历史。壁画在绘制手法上重视线条造型的运用，敷色上较多使用平涂，都体现出中原绘画艺术的影响。此外，展览还包括部分流失海外的石窟壁画复制品。

《丝路遗韵·五彩龟兹——龟兹石窟壁画艺术展》将持续二个月，至明年2月20日结束。

临摹作品《伎乐天》，来自克孜尔石窟。（主办方供图）

年末“贺岁档”，上海戏曲舞台频出“爆款”，尤其赢得年轻人关注和讨论——

传统戏曲在这个贺岁档成功“出圈”

■本报首席记者 黄启哲

旧时戏班“封箱”的冬天，俨然成为当今戏曲舞台最热闹的光景。眼下申城舞台渐入贺岁迎新的佳期，多个剧种竞相斗艳：上海昆剧团年末集结五班三代、长三角多家院团精英上演四台五场大戏，几位“国宝级”老艺术家的舞台感染力点燃现场；上海沪剧院则在新址“白公馆”，来一场花园洋房里的沉浸式交响演唱会，以佳音美景在市民中刷了一把存在感；而王珮瑜清音会的全国巡演在上海大剧院上演，更是出现京剧千人合唱的难得景象。

套用流行语，戏曲人在这个冬天“出圈”了——拓展既有受众群，让更多人对各剧种产生兴趣，进而真正喜爱并尊重传统文化。不管是以“大熊猫”级别艺术家登台再献艺吸引观众；还是以创新演剧方式，让戏曲走出剧场点进城市公共文化空间；抑或是以直播、弹幕等流行文化符号、手段培养受众认知传统……戏曲人致力于“出圈”的方式不尽相同，但最终面向更广阔观众群的“美育”效应正在凸显：票房好了，人气旺了，城市里文化氛围更浓了。

“自来水”推动演出的二次传播，助力“国宝级”老艺术家的压箱戏“出圈”

“炸了炸了（年轻人形容现场气氛火爆）！”距离昆剧表演艺术家梁谷音、计镇华领衔的《蝴蝶梦》演出还有半小时，共舞台ET聚场不大的门厅已经挤满了慕名而来的观众。他们中，不少还沉浸在前一晚《牡丹亭》汇聚梁谷音、张静娴、沈映红、余彬、罗晨雪五位杜丽娘，以及蔡正仁、岳美莲、黎安三位柳梦梅同台生辉的兴奋之中。相比于《牡丹亭》的常演常新、常看常新，《蝴蝶梦》的睽违七年更是让“懂戏”的资深观众充当起“自来水”，主动运用新媒体手段记录演出、撰写评论，进一步推动着优质戏曲演出的“二次传播”。

这几天，观众元末就在自己的微信公众号和微博“连载”了上海昆剧团老艺术家在台上演出的盛况，在用镜头捕捉舞台精彩瞬间的同时，更激动地写下感慨：“七年前的那场《蝴蝶梦》留下的印记极深。虽是如此，仍意料不到这次老师们如此的拼命，台上台下如此的共情，让我们与当年深深热爱昆曲的灵魂再相逢。”

▲上海昆剧团全新制作的《玉簪记》由青年演员罗晨雪和胡雅露领衔。

▲演出结束后，京剧卡通人偶上台与王珮瑜合影。（均演出方供图）

当然，“自来水”还只是锦上添花，要让新观众转化为戏曲固定受众，更要台上见真章。而老艺术家能够顺利“出圈”，引爆话题，靠的还是对昆曲艺术本体一丝不苟的传承。舞台上，他们功力深厚、风采依旧，完全超越年龄的限制，让台下的后辈观众沉浸在表演之中。为试探田氏是否忠贞，庄子假死，改扮美少年楚王孙上门祭奠，这也就意味着其饰演者计镇华需要从老生转变为小生应工。只见他去了髯口，在大小嗓间自如切换，可谓行云流水。眼波流转间尽是多情少年的风流倜傥，令观众全然忘记他已年过古稀。而梁谷音饰演的田氏，更是做功吃重，让台下观众不时惊呼。尤其到了“劈棺”一段，梁谷音一段跪步、扬起斧头跳上棺木的动作更可谓“搏命”演出，赢得满堂彩。

段子、弹幕、直播融汇集纳，演出新模式，从流行文化里“抢”观众

“今晚演出真算得上是‘有生之年’系列（流行语，形容一生必须要看一次的难得事物）！能看一次真的是非常满足！”

“光看一次哪儿够啊！”

——这是16日晚“王珮瑜京剧清音会”在上海大剧院演出结束后，记者听到一对年轻观众的对话。获得如此之高的评价，岂止是“名角”光环、“流量”效应可以解释。

自九年前创立“清音会”品牌至今，源自清代的小型戏曲沙龙模式被王珮瑜越做越大，走出百多年前的茶肆酒楼，走入千人的大剧场。而演出的元素也越来越丰富，从

早年的吉他伴奏，到后来的后台直播戏曲演员服装，再到现场观众可以实时发送弹幕。曾在综艺节目里调侃自己是“挥着胡子的女孩”，王珮瑜正是将流行文化与十多年京剧普及推广的经验相结合，让年轻人更有亲近感。穿插在十余个经典唱段之间的，是王珮瑜“转码”网络流行语的知识普及小段子。如介绍戏曲演员盔帽下面勒头的水纱，她幽默地将其比喻成“人工发际线”。90分钟的演出，老戏迷听得过瘾，新观众也在笑声中对传统艺术更加了解、更为尊重。

尤其到了演出结尾，更出现上演流行演唱会的“大合唱”场面。“我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷。”京剧《空城计》唱腔的九拐十八弯没能难住年轻戏迷，王珮瑜此前那句“世上只有两种人，喜欢京剧的和还不知道自己喜欢京剧的”正在慢慢成为现实。