

仅2020年就有累计1.3亿人次在B站观看纪录片,年轻用户求创新、更求时代精神与文化价值的耀目可见

追求精神共同富裕的Z世代,为纪录片打开黄金时代

■本报记者 王彦

谈及纪录片,许多人的刻板印象与“叫好不叫座”相连。但在Z世代占比月活用户高达78%的B站,事情判断完全不同:在这里,仅2020年就有累计1.3亿人次观看了纪录片。

Z世代为什么爱上纪录片?又是什么样的纪录片能持续吸引Z世代的目光?日前,B站一场长达148分钟的线上发布会引发业界热议。不仅因为发布会的唯一主角就是纪录片,更在于两个多小时的分享里,B站彰显了他们对于纪录片的创作观、某种角度看也是在回应Z世代年轻人的审美——求创新,更求时代精神与文化价值的耀目可见。

就像B站副董事长兼COO李旻所说,当越来越多Z世代人追求精神共同富裕,作为记录当下时代最为客观并能直抵人心的载体之一,纪录片也迎来了黄金时代。

新语境:年轻人上网诉求从娱乐化转向知识化

解读这份汇集了21部新作的片单,其中17部为B站原创,一部由B站与央视网合作,一部由B站与Discovery联合制作,另有两部BBC的拳头产品。作为凭二次元题材发家的平台,B站发力纪录片图什么?

发生在纪录片背后的故事值得一听。2019年,纪录片《但是,还有书籍》上线,作品通过讲述编辑、装帧、翻译、书店老板、绘本作者、旧书收藏家等爱书人的故事,串联起当代图书与人的命运图鉴。一位B站用户在看完第一季后,花了大半天时间,截一百多张图,只为做一件事:整理出主人公身后出过的所有书。这则分享里,青年的偏好可见一斑——平凡人的讲述、高浓度的文化知识含量、独特新颖的表达形式。

被打在弹幕、公屏上的网友留言也值得一看。在B站,用户从不吝啬分享,他们不仅主动当“课代表”总结梳理UP主视频里涉及到的相关知识、片名,还会进一步推荐自己心目中的优质纪录片。许多高口碑而小众的“宝藏”知识视频和纪录片,就这样被B站的年轻人挖掘出来。

事实上,纪录片走俏B站的背后,更广泛的语境便是学习和知识视频在B站“红透半边天”。有一串平台数据能够佐证:目前,知识内容已占UP主上传视频总播放量的49%;截至今年6月,科普类内容同比增长1994%;过去一年,1.83亿用户在B站学习,这个数字是内地在校大学生数量的近4.5倍。

2016年,纪录片《我在故宫修文物》在B站上线,几个月收获播放量数百万。一时间,工匠精神人人传颂,片中几位文物修复师都成了年轻人尊敬又喜爱的“网红”,连故宫的工作也从冷门一跃成为当代青年心目中的理想职业。

如果说当年的现象曾震惊整个行业,一定程度上打破了业内对纪录片受众群体的认知,那么如今的风尚更为明显。较之以往年轻人常把上网当作娱乐消遣,现在的他们倾向于上网学习、上网感受世界、上网追求精神的充实。喜爱文化知识内容的青年在呼唤更多优质纪录片的出现,而回应Z世代的新需求,便成了当下更多纪录片创作的新语境。

新审美:富有文化自信、时代价值、日常烟火的中国故事

即将上线的21部纪录片被平台分为三个板块,名称朴素又动人,分别是“人间”“万象”“烟火”。在中国纪录片网负责人张延利看来,文化自信、时代价值、日常烟火已成为越来越多网生代纪录片的创作重心,折射出的是当代青年对纪录片乃至对精神文化生活的重新审美。

循着这份片单来探究当代青年的审美需求,“人间”板块,镜头对准形形色色的人与人生。曾经,《人生

第一次》让不少年轻人潸然泪下。出生、上学、长大、当兵、上班、结婚、进城、买房、相守、退休、养老、告别……这是纪录片里的12个章节,也是人生在世的12个重要节点。许多弹幕刷出类似的话:“就像看完了自己的一生。”此次《人生第二次》作为姊妹篇推出,观照的或可称为“重生”,是当代中国人如何在逆境中重启命运的真实故事。仅是一小段预告片花,浓郁的时代价值与人文关怀呼之欲出,不少网友留言“列入必看清单”。

《但是,还有书籍》第二季也是千呼万唤的热门IP,将继续定格这个时代烂漫动人的阅读风景。网友们之所以念念不忘该系列,因为主创在第一季中成功传递了这样的情怀:无论生活多么庸常

浮躁,总有一种理想主义的光芒始终闪烁。就像米沃什在那首同名小诗《但是,还有书籍》中说的:“但是书籍将会竖立在书架,有幸诞生,来源于人,也源于崇高与光明。”

“Z世代是文化自信的一代。”这一论点在B站得到反复证明。此次新推纪录片《舞台上的中国》顾名思义,记录的主角都是中国的舞台艺术家们,包括民乐、戏曲等中华传统文化,解说旁白却使用了英语,片花里几个惊鸿一瞥的镜头也都是传统艺术

与当代表演、创新科技的有机结合,一则中华传统文化在当代绽放生机的中国故事呼之欲出。《我是你的瓷儿》《惟有香如故》也不约而同聚焦带着典型中国烙印的传统文化,创作者用三年又五年的时间,去探究“与‘中国’共享同一个英文单词的瓷器到底有何魅力”,去挖掘从杨贵妃到文天祥都使用的一款中国香藏着怎样的文化密码。

“万象”板块里,自然、科学、科幻、视野都是关键词。此间有中国的壮阔生态景观,比如《众神之地》,它扎根中国独特的极致地貌,探寻人类、动物与自然和谐共生;有风靡世界的大IP,比如野外生存竞技纪实节目《决胜荒野》第三季;有向未知宇宙的求索,《未来奥德赛》就是当下唯一一部以刘慈欣科幻小说为题材的天文科普纪录片;也有对人心深处的解密,比如有着心理学实验性质的《心灵密码》。而在“烟火”板块里,《川味4》《奇食记2》《人生一串3》《生活如沸2》,从片名到内容都是带有温度的日常视角,都切中普通人对生活的热爱。

结合真人秀与创演秀,戏曲文化创新节目《最美中国戏》热播

《最美中国戏》让戏曲“破圈”获得更多可能

■本报记者 王筱雨

“有一句话叫千生万旦,一净难求。净行,脸画得花里胡哨的,但是动作要干净。不光嗓子要好,扮相也要好,还得有身段。”继丑角和旦角后,最近一期播出的戏曲文化创新节目《最美中国戏》将镜头对准了净角,观众跟随主持人与嘉宾的视角,在颐和园的红砖绿瓦间一同领略了这门“霸气”的行当。

一景一舞台、一曲一故事,这档节目的创新与可贵之处在于,它从真正意义上跨出了舞台、摒弃了说教,以最直观的方式向屏幕前的“小白”介绍一件戏服、一张脸谱、一段唱词。它们就像是通往梨园世界的钥匙,节目并没有选择直接敲开大门,而是将钥匙交给观众,期待他们亲自打开。

回到开始的地方,唱一段好戏

听鹧馆、佛香阁、德和园、知春亭、苏州街、清晏舫、鱼藻轩……在《最美中国戏》中,一众颐和园的标志性建筑逐一亮相,这座我国现存规模最大、保存最完整的皇家园林正是节目的全实景拍摄地。颐和园与戏曲有着深厚的不解之缘,听鹧馆本是皇家听戏赏曲的场所,德和园大戏楼是我国目前保存最完整、建筑规模最大的古戏楼,可以说两者都见证了新中国京剧发展的沧海桑田。每期节目中,颐和园戏社社长汪涵与“小班事”张颜齐、刘佳艺携手不同演艺领域的飞行嘉宾以课堂、访谈、演出的形式共同探索传统文化。

在最新一期节目中,歌手王菊和董力加入节目中,都是首次接触戏曲的二人以出演“包拯”和“钟馗”为目标,从脸谱、唱腔、身段等入手,全方位走进净行。“净”又称花脸,大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物,女扮男装则称为坤净。性格鲜明、嗓音洪亮的花脸难度不小,从基本的晨功、排练时的抠细节、演出前的勾脸到最后的登台,二人来了次全套体验,最后登台也像模像样、颇有架势。

“从一开始的忐忑不安到后来的表演,感受到了戏曲人物的各色魅力。红脸的关公,黑脸的包拯,绿脸的程咬金,一个个生动又形象,诠释了不一样的戏曲风景。”一片丹青谱千面,每一张脸谱都凝聚了前人

正在热播的戏曲文化创新节目《最美中国戏》以沉浸式的戏曲文化体验,力求全方位展现戏曲文化的魅力。

制图:李洁

全方位解码,戏曲变得触手可及

从“开园大戏”起,《最美中国戏》的表现就令人眼前一亮,首期节目选择了汤显祖的代表作《临川四梦》。欣赏门槛高,表演门槛更高,怎么把节目拍得好?节目另辟蹊径,并不强求嘉宾拘泥于

一种表演形式,而是选择以“莎士比亚和汤显祖的相遇”的中西文化碰撞引出《临川四梦》。音乐剧演员阿云嘎与演员李菲儿分饰莎士比亚和梦神,结合颐和园的夜景呈现出“梦中梦、戏中戏”的场景,与专业戏曲演员们一同为观众带来如梦似幻的连台大戏。

待到“丑角游园会”一期节目中,嘉宾杨迪和沈梦辰领到了寻找丑角“金无名”的任务,丑角们的拿手好戏在任务进行间自然而然地得到一一展现。丑角演员们还在节目中揭秘了不少“冷知识”:丑角不画脸,其他人不能画;后台戏箱子,只有丑角能坐;大家都得拜祖师爷,唯有丑角可以不拜……

所谓无丑不成戏,戏曲舞台上角无大

本报讯(记者范昕)第三届上海国际艺术品交易月正在火热进行中,全球艺场释放强大吸附力,近日登陆西岸美术馆的特展“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”便是其中之一。

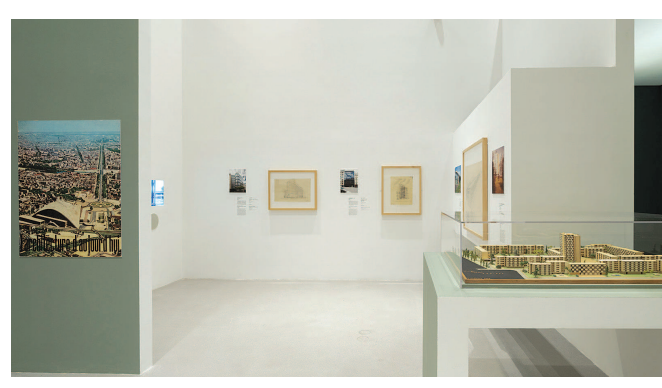
本次展览以近120件展品的体量,首次在中国大规模呈现蓬皮杜艺术中心建筑类馆藏。业内认为,将一个时代的城市发展缩影于“建筑”这一艺术门类中进行专题呈现,其中,很多案例时至今日仍富有启示。

今天的巴黎是如何建成的?一座城市何以成为世界性的模范城市?凯旋门、埃菲尔铁塔、巴黎圣母院、卢浮宫、凡尔赛宫等有着深厚历史积淀的地标以外,巴黎城里的现代建筑如何?本次展览让建筑说话,拉直一连串疑问。

出现在此次展览中的有1948年至2020年间落成的总计75个巴黎的建筑项目,囊括建筑模型、图纸、文献以及影像等在内的近120件作品,涵盖办公、住宅、商业项目、大型工建项目、公共文化建筑等类型。这些创意与杰作均来自新一代现代建筑师,汇集十位普利兹克建筑奖得主,以及屡获各国设计竞赛大奖的建筑名家。

值得一提的是,展览中不乏曾经颇有争议但后成为城市标志性建筑的案例。最为典型的,恰为蓬皮杜艺术中心本身。别看其白色模型现身此次展览显得有些低调,1977年建成之初,蓬皮杜艺术中心被市民惊呼为“怪物”,只因它将钢筋结构、管道等裸露在外,外形看上去像一台巨大的机器,并且被附以鲜艳的色彩,在设计中大胆拥抱现代性。日后,时间证明了这座建筑的价值,它在争论的潮流中愈发熠熠生辉,如今被视为全球艺术建筑的标杆。

巴黎是欧洲聚落的核心城市之一,其建筑生态在历经二战后的重建、人口增长与结构变化、经济飞速发展等不同时期后变得多样丰富,具备重大影响力的新建项目与城市融合相生。在业界看来,对于同属历史文化名城和国际化大都市的上海来说,可以从此次展览呈现的诸多巴黎案例中汲取经验与灵感。在跨国界、跨文化的语境下,展览呼应着上海乃至中国本土蓬勃发展的城市更新与建筑建设图景,激发着关于历史文化建筑保护、工业遗产活化、城市更新规划、城市美学等方面议题的探讨。

“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”特展现场。

全球艺场释放强大吸附力,蓬皮杜首次在中国大规模呈现建筑类馆藏

『巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证』特展亮相西岸美术馆