

传统技艺借助短视频、直播在网络空间中焕发生机

非遗“守艺人”靠什么赢得关注

■本报记者 宣晶 实习生 孙彦扬

自媒体创作者“山白”拍摄徽墨的制作流程,引来亿万网友“围观”;彭南科编蓑衣、酿果酒,他展示的传统手工艺吸引了415.6万粉丝;彭传明以镜头记录日常用品的古法制作过程,“东方非遗传承”系列总播放量达10.7亿;拥有280万粉丝的“江寻千”还原糖画、纸鸢、鱼灯等传统手工艺……当下,“古法”热潮滚滚而来,传统技艺借助短视频、直播“跳进”互联网,成为年轻观众的“心头好”。

统计数据显,截至今年5月,抖音平均每天有1.9万场非遗直播,平均每分钟就有13场非遗内容开播。而过去一年,有2.74亿用户在哔哩哔哩(B站)观看传统文化的视频内容,总播放量达到120亿;创作中国风的音乐、舞蹈、汉服、传统手工艺等种类视频的B站UP主超过44万人。这些活跃在网络上的传统文化坚守者、传播者带来了清新的活水,冲刷掉岁月的沙尘,让祖先丰沃的精神财富以更活泼的面貌重回大众视野。

从曾经“一枝独秀”的李子柒到如今逐渐形成的全新“非遗宇宙”,“守艺人”靠什么赢得越来越多的关注?“非遗”短视频、直播以细微的视角亲近自然生活,以真挚之情观照中国文化,以亲身体会激发情感共鸣。“复旦新闻学院研究员姜华表示,“守艺人”以现代表达为传统技艺添彩,有助于扩大非遗在年轻群体中的影响力。期待他们不断提升内容的专业性和独特性,让观众观赏美丽、体验惊喜,继而推动非遗热从线上延展到线下、延展到更多人的日常生活中。”

慢工出细活,纯粹让非遗更显魅力

今年4月起,33岁的向清标在抖音账号“山白”上发布系列视频,记录中国传统手工艺,他负责拍摄,23岁的侄子向宏俊出镜。其中,短视频《“一两黄金一两墨”古法徽墨制作》将近500天的制作过程浓缩进5分58秒的短片里,发布后立刻火了。割漆、炼烟、取烟、洗烟、打墨……徽墨在向宏俊的手中一点点成型。没有夸张的剧情,没有刺激的反转,平铺直叙的记录却打动了观众,抖音播放量突破3.7亿,点赞量超982万。网友们惊叹于徽墨“落纸如漆,经久不褪,纸笔不胶,丰肌腻理”的特性,也展

▲“江寻千”发布《千年绝技——打铁花》。
▶彭南科用镜头记录蓑衣的制作过程。

制图:冯晓瑜

开了围绕古老制墨技法的热烈讨论,累计评论超过了51.3万条。

5个多月里,“山白”共发布了25个作品,吸引了600多万粉丝,获赞3324.1万。夏布、油纸伞、龙泉印泥、白棉纸等非遗在“山白”的网络空间中焕发生机。向清标透露,视频拍摄的灵感源泉是《中国非物质文化遗产大辞典》,他用黑笔在书中记录的多项技艺旁打了对勾,这是他认为有希望复刻的。“这里面还有非遗传承人的介绍,等我们做出规模了,会尝试联系并请教他们。”向清标说。

慢工出细活,久久方为功。拍摄传统手工艺的视频费时费力,在讲求效率的短视频行业中属于“异类”。这一点在喜爱“古法”的网友中逐渐形成了共识,他们纷纷表示:“一个山白,一个彭南科,永远不敢催更。”2022年6月起,彭南科开始在网络上介绍濒临消失的手艺,很快就靠一条展示蓑衣制作过程的短视频走红。“短视频只有不到10分钟的时长,但拍摄过程十分漫长。”彭南科说,自己的创作时间最短为一周,最长则是一年。比如做剁辣椒就要始于春日播种,直至秋日收获,一步也不能跳过。拍摄前的准备工作也必须全面细致,他和

团队翻阅大量文字与影像资料,并向相关匠人求教。

观众评价,在“山白”、彭南科的作品里,既有“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的乡村胜景,亦有“采菊东篱下,悠然见南山”的隐逸之趣。这些视频画面纯净透亮,色彩张力饱满,特写镜头精细,远景充满诗意,在一近一远间道出非遗的奥秘。视频只选取最必要的文字解释流程,没有复杂配乐,只有山泉滴落瓷杯、柴刀砍于竹上的原声……在舒缓的节奏、唯美的镜头中,山间质朴的陈设、看似粗陋的工具反而呈现典雅的东方美态,或许就是这份纯粹,让古老的非遗传承更见浪漫。

创新表达,续写古老技艺的“现代副本”

“只要年轻人喜欢传统文化,它就一定能延续下去,否则它的归宿就只能是博物馆。而让年轻人喜欢上传统文化的一个重要途径,是让他们自己去了解和创作,自发成为传播者。”哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿说。

2023年是联合国教科文组织通过《保护非物质文化遗产公约》20周

年。源于人们长期生产生活实践的非遗,凝结了时代文明和智慧结晶。令人欣慰的是,青年创作者们正以创新的艺术表达,续写古老技艺的“现代副本”。比如,95后湖南妹子“江寻千”的视频内容涉猎极广:1300年前的荔枝酒、宫廷美食龙须酥、三不沾、茶百戏等古法美食,她都能一一还原。与“山白”们的唯美表达不同,“江寻千”的作品强调鲜活的故事。今年6月16日,一支《带你去看曾经最极致的浪漫,千年绝技——打铁花》的视频在B站发布,至今已获得近1560万播放量、176万点赞数。视频里,为了掌握国家级非遗“确山打铁花”的技艺,她专程去河南拜师非遗传承人杨建军,最终成为第七代传人,打破了这一行千年来传男不传女的传统。

在沙漠中“打铁花”之际,“江寻千”道出其作为非遗“练习生”的感触:“原来打铁花最难的不是技术,而是克服直面烈火的恐惧。这是浴火的浪漫。”铁花绽放之时,观众在弹幕中或引诗词相应和,或表达对非遗传承的关注,或感叹人类文明的魅力。“铁花易逝,但人情长存”,深度的情感共鸣在此刻串联而成穿越古今的钥匙,打开了更为旷达的心灵空间。

■本报记者 许畅

上海书展精彩延续——2023上海书展“淘书乐·樱花谷旧书市集”和2023上海书展·思南美好书店节明起将接踵而至,书香融入城市景观,焕新“阅读+”文艺社交场景。

其中,9月22日至27日举办的2023上海书展“淘书乐·樱花谷旧书市集”,将通过对书刊、展览、讲座、文创、非遗技艺、互动体验等六大板块的深度融合,在南苏州路186号奏响“苏州河畔旧书展销活动第一篇章”。9月28日至10月1日,2023上海书展·思南美好书店节则将在思南公馆和复兴公园与广大市民读者见面,让日常生活更具温度。

苏州河畔,享受“淘旧书”乐趣

“旧书有稀缺性,还践行着循环低碳理念。更多旧书等着有缘的人们来相遇……”2023上海书展暨“书香中国”上海周期间,世纪国图馆内连续第二年打造的“淘书乐”专区,令不少市民流连忘返。上海图书有限公司总经理石洪颖告诉记者,本次樱花谷旧书市集将在苏州河畔竖起露天书摊,展销的1.5万余种古旧书刊绝大多数为单品,在微风吹拂下,读者可在26个展台享受“淘书”乐趣,收获珍藏于旧书里的“人文记忆”。

这之中,包括1942年由开明书店出版,吕思勉所著《先秦史》;1946年由文光书店出版,朱自清所著《经典常谈》等稀缺品种。“淘书乐”还首次推出1000余种由上海香港三联书店和上海外文图书公司提供的港台版及原版进口旧书、特价书。从5元连环画到9000元《辛卯侍行记》(六卷,清光绪二十三年养树山房刻本),读者拥有丰富的选择。

苏州河樱花谷位于南苏州路虎丘路和四川中路之间,紧邻“一江一河”交汇处,周边有最美加油站、划船俱乐部以及樱花谷驿站。外滩街道党工委书记丁琦透露,此处地标主打“亲水”以及“开放”,通过岸线提升改造,让自然景观和人文景观相融,构建出“有内容的、有记忆的、有活力的”海派风情博览区。“逛水岸、品书香,希望旧书市集把爱书人引到河畔,让爱书人感受书香,让精心打造的苏州河水岸有更丰富的内容承载。”

除了26个图书展台,市集还将特设12个文创展位,时下受年轻人喜爱的集章,为传统文化增添雅致意趣。其中一处打卡点以《图画日报》中“浙江路桥”旧时摄影为原型制作而成,凸显“书籍是连接古今的桥梁”主旨。此处打卡点也与四款根据“乍浦路桥、外白渡桥、山西路桥、四川路桥”设计而成的纪念图章联结,共同构筑起“书籍之桥”画卷。

“聚一切美好”,一站式打卡特色书店

美好书店节是国内首个以书店为主题的节展,今年将进一步扩大规模,联动复兴公园,将主题口号设定为“聚一切美好”,让市民读者一次性打卡全城特色书店,感受上海美好阅读生活。

9月28日至10月1日,思南公馆及复兴公园内将聚集八大板块130余家参展单位,涵盖两大书店区、两大艺术文创区、两大生活区、一个黑胶“聚”乐部及剧场空间。其中,两大书店区邀请60余家城市代表性的特色书店及出版机构,包括思南书局、乐开书店、香蕉鱼书店、1927·鲁迅与内山纪念书局、古籍书店、MUJIBOOK、混知书店等多元定位的各类书店。两大艺术设计区汇集40家文创艺术主体,包括封面视觉设计、装帧设计及插画师。书店节同期还将筹备20余家包含设计师对谈、工作坊及读书会等现场活动。

在美好书店节,读者除了与书店主交流,还将邂逅书籍、美食、音乐等美好生活元素。音乐板块将推出国内迄今规模最大、阵容最全的露天黑胶音乐节,近20位黑胶收藏DJ在思南现场分享千张黑胶碟,三大舞台四天不间断演出,并在时区画廊举办精选珍藏黑胶展示、黑胶试听、黑胶教学等。活动现场将带来诸多与书相关的互动体验,包含版画摄影书签制作、美好祝愿墙互动、晒书活动等,让闲置在家的旧书获得再次被阅读的机会。“希望更多市民通过美好书店节认识更多有特色的书店,再回流、走进这些书店。”承办方思南公馆副总经理范美辰说。

书香融入城市景观,焕新“阅读+”文艺社交场景

上海书展精彩延续,樱花谷旧书市集、思南美好书店节将接踵而至

■本报记者 王彦 实习生 李晓琪

《山海经》,它以“经”为名,却常被当成一本荒诞不经的“巫术之书”,或是幻想为主的“怪物大乱斗”。这究竟是上古时期的现实还是志怪小说?那些神祇和怪兽难道只是古人编来聊以消遣的故事?今天的我们该怎样认知《山海经》?

作为第一部系统讲述以《山海经》为源起的中国神话故事的纪录片,日前播出的《山海经奇》运用虚实结合的表现手法,由奇人、奇兽、奇事探入中华先民构建的世界。而在呈现新鲜视野又异想天开的惊奇景象外,这部央视纪录片还请来相关专家学者坐镇解读。人们发现,看似蛮荒离奇的神话中,既蕴含着我们民族延续数千年的精神血脉,比如不屈、勇毅、浪漫等;也隐藏着先人刻骨铭心的告诫,比如警醒人类克制自己的贪婪和恶念。

在中国神话学会副秘书长、中国民间文学大系出版工程编辑专家委员会“神话组”专家黄悦看来,打磨数年的该纪录片并非追逐热点的游戏之作,而是当代学者、作家、艺术家合力重释上古神话的探秘之旅,“他们结伴而行,循着《山海经》里诸神、兽的蛛丝马迹,重返洪荒、爬梳源流,力求以可靠的知识与古今相通的情感,破解《山海经》中埋藏千年的密码”。纪录片前8集已在CCTV-9、央视频、B站等播完,目前全网播放量已超1800万,相关话题阅读量破3亿,昨晚起又登陆CCTV-1。人文、教育、亲子等领域博主赞它提供了“理解《山海经》的正确打开方式”,知乎、B站上的年轻人纷纷催更,“坐等8集上新”。

从“顶流开会”到二次元叙事,用当代转译打开“天下奇书”

有网友打趣,《山海经奇》宛如一次神话界“顶流开会”。成都大运会上惊艳世界的太阳神鸟,电影《封神第一部》里与殷郊搏斗的九尾白狐、追逐姬发的饕餮,古装剧《长相思》里

《山海经奇》前8集全网播放量超1800万,话题阅读量破3亿

今天的我们该怎样认知《山海经》

第一部系统讲述中国上古神话故事的纪录片破解“天下奇书”埋藏千年的密码

纪录片《山海经奇》创作手法包含手绘动画、黏土建模、XR光影演绎、现代舞、皮影戏、实地拍摄、情景演绎等多元形式。图为该片剧照。
制图:冯晓瑜

相柳的原型“蛇身九头”凶神相融,《玉骨遥》里的云荒大陆……今年夏天极具热度的那些精怪、神灵、奇异草木都被网罗其中。富有网感的比喻虽谈不上《山海经奇》的精准定位,但调侃间,一部纪录片如何打开先秦古籍的新生姿态显露无疑。

它善用今人的思维重新解构古籍的叙事体系。《山海经奇》顾问之一、已故中国社会科学院学部委员、学者杨义曾撰文说,《山海经》31000多字的篇幅,以地理方位、山川走势为结构,统系千奇百怪的神异幻想,涵盖550座名山、300条水脉、400多个神怪异兽、100多个历史人物、40多个邦国,

被誉为“天下奇书”。纪录片并不据此分门别类,而是从人的心理发展历程出发,对《山海经》进行再次分类加工、编码解读。经“二创”后,《山海经》在纪录片里以创世、起源、登天、时间、英雄等更为贴合今人思维模式与心理表征的主题故事登场,助观众亲近大地的远古记忆。

它也善用年轻态的二次元叙事,将古籍原文与驰骋的想象力、自带萌感的角色语言设计共冶一炉。片中运用的纪录片修辞不止于引用、拟人、比喻,创作手法更包含了手绘动画、黏土建模、XR光影演绎、现代舞、皮影戏、实地拍摄以及情景演绎等多

元形式。以《伏羲·探索通天之路》这一集为例,纪录片先援引典籍,“有木,青叶紫茎,玄华黄实,名曰建木……”《山海经·海内经》原文作画外音,瑰丽动画令辞简义丰的文字具象化,先民认知里直插云霄的“世界树”跃然屏幕,网友将之与电影《流浪地球2》的场景关联,弹幕上一片“太空电梯”。画面一转,实拍镜头俯瞰甘肃天水卦台山,伫立了500多年的伏羲庙形似龟状,而在安徽凌家滩遗址出土的玉片中,一枚龟状玉器身上赫然刻着八卦。史实相互佐证,纪录片以此为据,用虚拟特效制作白龟,随它的拟人视角一探远古伏

羲的时代。虚实互鉴、二次元动画与真人实景相辅相成,《山海经奇》接了今天的“地气”,那些上古的奇诡想象经当代转译后更具文化普及意味。

揭开“表面怪诞”,为当下的神话热建立一套逻辑链路

烛龙照天门、女娲造人、伏羲画卦、后羿射日……民族幼年时萌芽的梦亦真亦幻,余韵悠长。陶渊明写诗《读山海经·孟夏草木长》,“泛览周王传,流观山海图。俯仰终宇宙,不乐复何如”,自述隐居山水田园,光看着

山海图就能乐呵一天。鲁迅也在回首童年时总忆起给他讲《山海经》的长妈妈,他更在《中国小说史略》里将中国小说的萌芽追溯至神话时代,标定了民族心理中的故事原型。

问题是,《山海经》仅仅是我们先人想象力的结晶吗?另一位《山海经奇》顾问、北京大学中国语言文学系教授、民间文学教研室主任陈连山介绍,这属误解,“它是中国最早的地理志,既是自然地理志(《山经》),也是人文地理志(《海经》《大荒经》)”。他提到个颇具传奇色彩的故事:据《隋书·经籍志》记载,刘罗带兵进咸阳时,手下一帮人去抢钱财、抢美女,只有一人直奔皇家图书馆,此人就是汉朝开国丞相萧何。“萧何得到了《山海经》。尽管对比成书的周代,彼时不少山川、河流已被重新命名,但萧何能看懂,借此了解全国地理情况,掌握各地交通、矿藏分布。这对汉朝后来经济的发展、国家管理发挥了重要作用。”至于《山海经》中的怪物繁多,陈连山指向那个时代人的“精神不稳定,对于战争、徭役等具有一种焦虑和不安”,因此调用异想天开的灵魂,去猜测山海气象、自然万物。

黄悦认为,我们今天看神话,除了从各种瑰丽神奇的形象中获得新鲜感,更有趣的是透过那些伪装为故事和怪物的隐喻,识别华夏先民认识和想象世界的基本模型,“神话中封存了先民的世界观和知识体系,神话中还寄托着人类亘古如斯的情感密码”。一日七十变的女媧,是贯穿古今的生命崇拜;奔向月亮的嫦娥寄托着先民对死而复生的向往;羿射九日成为万民景仰的英雄。就连藏身于三星堆青铜器的怪诞形状也并不简单,著名的青铜纵目面具与《山海经》里烛龙形象不谋而合,遥遥指向了人类从远古时代起就渴望突破时间与空间的限制……

站在这一层面上,纪录片《山海经奇》揭开了“表面怪诞”,在奇与常、变与不变、知识与情感之间,重现了中华民族古老的历史文化与心理轨迹,为吉光片羽般的中国神话补充了背景和细节,也为当下的神话热建立起一套可能的知识支点和逻辑链路。