

“青年说·思想汇”第9期主题:

艺术点亮生活

从“爆火”的国风作品看传统文化的“破圈”路径

区委宣传部理论科科长 季范镛

近年来,从舞蹈《唐宫夜宴》《只此青绿》到综艺节目《国家宝藏》《典籍里的中国》,再到动画电影《哪吒之魔童降世》《长安三万里》,越来越多的传统文化正在“时尚变装”中加速“破圈”,以传统文化为内涵的“国风作品”正汹涌而来,取得市场效应和价值认可的双重成功。

“国风作品”因何而火?

一是人民群众对传统文化的需求。当前,随着我国社会主要矛盾变化的新变化,人民群众对美好生活的向往越来越强烈,“国风作品”消费市场占额逐年上升。年初,“哔哩哔哩”官网开年动画《中国奇谭》火爆的最直接原因就是产品外在更具质感和形式美,内在也更追求触及古籍精髓,既满足了人民群众对中式美学的追求,也满足了人民群众对传统文化的需求。

二是家国情怀的思想是情感认同的关键。家国情怀是中华优秀传统文化的重要内容,是中华民族凝聚力的根本所在,其价值观基础是家国一体、家国同构。因此,弘扬中华优秀传统文化中家国情怀的思想,更能引发情感认同。就如前段时间“火爆”全网的短视频《逃出大英博物馆》,其借助文物拟人化、情感化的表达,一句“家人”唤

醒了无数人的历史记忆和家国情怀,抖音播放量达3.7亿。

三是科技为国风作品插上“数字”翅膀。三维扫描、虚拟重建、高精度拍摄、数字化编辑等现代科技的广泛运用,为“国风作品”插上“数字”翅膀,虚实结合给观众带来了绝佳的视听盛宴。《唐宫夜宴》中“5G+AR”的技术,渲染出立体虚拟场景;《洛神水赋》的水下高清摄影,还原了“翩若惊鸿、婉若游龙”之美;《国家宝藏》中的全息影像技术,全方位展现了国宝的“前世今生”。

传统文化如何大放异彩?

面对多部“国风作品”的爆火,趁着“国风热”的时代风口,传统文化又该如何“破圈”大放异彩呢?我觉得需要从以下三点去探索实践:一是调查研究;二是立体传播;三是多元创新。

(一)调查研究。调查研究是我们党的传家宝,是做好各项工作的基本功。习近平总书记指出:“调查研究是谋事之基、成事之道,没有调查就没有发言权,没有调查就没有决策权。”人民群众爱用什么方式看什么文化内容,我们就要生产出相应的文化产品来。一部好的作品既能回应观众需

求,也能刺激新的需求产生,用好“调查研究”这个法宝,把原先的单向灌输转变为双向反馈,形成供给消费的良性循环。

(二)立体传播。坚持系统观念,以全媒体“一盘棋”的视野进行布局传播,联动传统媒体和新媒体,将传播内容有机地进行分割和有针对性的处理,以精品内容的长视频和拉新加热的短视频形成互补,以主流媒体的背书和社交媒体的引流达到双赢,以网络话题和网络评论实现自发裂变式传播,以网红达人测评和主创团队专访传播作品内为核心。通过多媒体立体式传播,逐渐从追随热点转变为制造热点,逐渐利用各平台的流量池加持作品本身的宣发效果。

(三)多元创新。首先是内容上的创新,创作者在选材上要学会取舍,挑选既迎合市场需求又符合正能量的内容,学会去繁从简,让作品内容含金量十足。其次是形式上的创新,除了运用科技技术增加视听效果外,还需要在表达上融入现代因素,用更容易接受的方式,向观众传播传统文化。《历史那些事》就是以纪录片加小剧场形式,结合漫画、段子、弹幕、网络用语等元素,一正一谐,既严谨细致又不乏诙谐生动,开

辟了历史纪录片的新赛道。最后是IP运营上的创新,从静态传统文化中提取动态文化符号和美学元素,以文化创意设计形成优质文化IP进行深度开发,延长IP产业链,让作品成为传统文化的新标识,也让作品点亮了百姓的精神文化生活。《唐宫夜宴》推出动漫IP形象“唐媚儿”,演绎“中国美厨房”的精髓;《只此青绿》申请各类商标,与多家品牌联名合作,推出联名葡萄酒、联名绿茶,以及“青绿”系列的保温杯、香炉明信片、笔记本、丝巾发带等文创产品,还打造了首个3D数字藏品项目“曼舞”,通过Q版造型让中国传统文化生动再现。这些文创产品不仅让我们看到了传统文化与现代生活的结合之美,也让我们生活变得更加有滋有味。

文化领时代风气之先。我们要看到“国风作品”火爆的背后是时代的机遇,也是Z世代年轻人拥抱中华优秀传统文化的积极信号。习近平总书记强调,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。因此,我们要坚定文化自信,担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,让中华优秀传统文化焕发出勃勃生机。

用手机镜头“追光”

平潮镇宣传干事 陈青青

随着智能手机的普及,拿起手机记录生活中的美好瞬间已然成为很多人的习惯。摄影不仅定格生活中的快乐,也是一些工作中应掌握的一项基本技能。

作为一名基层宣传文化工作者,与日常生活摄影不同的是,我不需要很多豪华的背景、漂亮的模特或美味的食物,不需要精修拍好的照片,虽然脸上的皱纹不如光滑的皮肤好,但皱纹背后的故事一定很感人。与那些专业摄影师相比,我的拍照技术是业余的,调色是业余的,但记录工作的每个瞬间是认真的。没有专业级的摄影设备,但有一双发现“亮点”的眼睛,用手机镜头也照样可以讲述基层老百姓有血有肉的生活故事,记录下温馨、感人的时刻。奔走在基层工作最前沿,用镜头捕捉基层一线广大劳动者的美好瞬间,宣传报道全镇新人新事新风尚,用镜头描绘最美宣传人的坚守与担

当。人人心中都有无私向善的一面,对许多人而言,只是缺少适当的激发引导。而我们对好人好事的挖掘、真实场景的照片拍摄以及媒体的追寻报道宛如一盏明灯,将那些抽象的价值规范、价值理想变得具体化、形象化,照亮了整个社会的道德风气,形成一种积极向上的良好社会风尚。

作为一名基层宣传文化工作者,需要时刻用心去体会、去感受、去发现,更要义不容辞拿起手机、沉下身子到一线挖掘和采访,用心拍摄每张照片,把基层一线当作课堂,把受访对象视为亲人,用细节挖掘生活的闪光点、挖掘社会的真善美,从而拍摄出留得住、感动人、有价值的新闻照片,通过图片、视频等传播资料,让那些淹没在人群中、深藏在市井中的动人故事、正能量的人物精神得以传承和发扬。泥泞滋积的小路、乡村振兴的田野、光芒

四射的舞台……奋斗的身影在哪里,我就跟到哪里,用手机镜头定格住这些平凡、精彩、珍贵的瞬间,在镜头下感受每个人的温度,感受人间烟火气,把基层老百姓生活、工作的身影传递出去,于方寸之中见证我镇的发展与变化。

平潮城市环境综合整治工作正在如火如荼地进行中,无论是在田间地头、商场超市还是街头巷尾,随处可见穿着红色马甲的志愿者、青年突击队的成员奔走在平潮的大街小巷。从不文明行为劝导到施工工地监管,从早市占道经营清理到扬尘综合治理,从日常巡查到全力整治环境……通过拍摄一张张照片,我们看到每天起早贪黑坚守在环境整治一线的城管人员忙碌的身影,感受到村干部建设美丽乡村的不懈努力;老百姓们也看到越变越好的老街、越来越整洁的生活环境,有了更多、更直接、更实在的获得

感、幸福感、安全感。

同时,我们不仅自己拍摄,还在公众号开设文明随手拍专栏,鼓励和号召老百姓随手拍下辖区内基础设施、城市面貌、秩序管理等方面的问题,上传问题后由相关部门察看处理。从百姓的视角发现问题,寻找自身工作的不足,用手机摄影点亮群众参与社会治理的道路。

时光远去,影像长存。拍照是一种瞬间艺术,但它的意义却在于“咔嚓”一声就能把瞬间变成永恒。在手机拍照的过程中,我见证了平潮的发展变化,学会了善于观察基层工作中的“美”,并用好手中的镜头捕捉“美”、追寻“美”,进而发扬“美”,手机摄影实现了我服务基层群众的永恒记录。愿我们每个人都可做热爱生活的摄影人,在摄影中发现工作中的美好。

音乐成就梦想

通州歌舞团演员 李又赢

从六月份入职到现在,我真实感受到了与学生时代完全不同的责任感,我们的日常工作是送戏下乡,给通州各个镇街老百姓送去精神上的关怀。每一次演出,我都能切身体会到乡亲们期盼与热情,他们的笑容总能让我明白音乐真正的魅力是给别人带去欢乐,同时也让我思绪万千。

记得我第一次误打误撞站上舞台是七岁,用现在很“潮”的一句话来说,我命运的齿轮从那一刻开始转动,它我未来的人生与音乐紧紧绑在了一起。我开始参加各种比赛,从县区到省市,还有幸获得了中国关心下一代演艺工程的全国金奖,并代表整个江西省上台领奖。那时激动的心情现在早已模糊,却在我小小的心里埋下了一颗热爱音乐的种子。

这颗种子在我高中的时候开始发芽。从高一起,我开始系统学习音乐,繁重的学习压力下,细碎的音乐知识让我心力交瘁,后来我又辗转前往武汉音乐学院、南京艺术学院求学,其中

的辛苦付出不足为外人道,我也曾几度心灰意冷想要放弃,最后却依旧咬牙坚持了下来。终于在导师的教导与家人的鼓励下,我顺利考入大学,正式开始学习音乐。大四那年,我在南京举办了属于我的千人演唱会,我想我会永远记住那一天。

音乐点亮了我的生活,它让我变得更加自信。我认为,只有在舞台上的我才是最有个人的魅力,只有专注音乐的我才是最纯粹的我,只有能给别人带去欢乐的我才是最宝贵的我,是我的工作给予了我这样的机会,我也会用心表演回报通州的父老乡亲。

随着社会的发展与进步,流行音乐已然成为大众喜闻乐见的文化之一。近几年春晚,流行音乐的分量也是遥遥领先,而我作为流行音乐的演绎者与传播者,更应该不断提升自身的业务能力,争取将更好的音乐作品从电子设备上带到现实生活中来,并时刻以最佳状态呈现给观众朋友。同

时我也应该努力向前辈们学习,勇于创新,创作出一些能弘扬我们通州特色的音乐作品,向更多人展现通州风貌。

习近平总书记指出:“优秀作品不拘于一格、不形于一态、不固于一尊,既要有阳春白雪,也要有下里巴人,既要顶天立地,也要铺天盖地。”对于广大文艺工作者来说,打造更多文化艺术精品、广泛传播和弘扬文化经典,是时代赋予的重任。为响应习近平总书记号召,我还专门创作了一首歌曲《你的名字》,立意是,我们生活中每一个为国家、为社会、为人民默默奋斗的普通人都是伟大的,他们的名字也一样闪闪发光,值得被记住。

我认为年轻人应该是敢于冒险、敢于试错的,我来到通州工作,就会将自身的活力融入工作中、带到舞台上、送进乡村里,给精神生活相对匮乏的父老乡亲送去“文化大餐”,丰富他们日益增长的精神文化需求,给他们展现艺术的魅力、音乐的魅力、青年人的

魅力。

参加工作以来,我在单位的领导下,组织参与了几次大型活动,比如南通州文旅嘉年华,流动观众人数破万,这是观众朋友对我们的认可,同时也警醒着作为舞台表演者的我有没有做到最好?有没有让他们满意?在每一次活动结束之后,我也会关注群众的反馈,进行总结与反思,不断调整表演细节,在群众的督促中成长为更好的自己。

音乐的魅力是无穷的,它不只能点亮我的生活,也能点亮广大百姓的生活。作为一名声乐演员,最大的价值就是给群众带去欢乐,老百姓的满意永远是我们最大的追求。作为青年人,我也会虚心学习,努力拓展自己的文艺范畴,比如向前辈学习通州的传统文化——通剧。我将肩负新时代年轻人的使命与担当,以文艺的形式充分展现通州人“自信、包容、求实、创造”的良好精神风貌。

根据新华社的数据显示,今年暑期档上映的电影达到了126部,其中,国产电影《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》等作品获得了广大观众的一致认可,在多方因素下,中国电影票房创下多个纪录:暑期档电影总票房206亿元创新高,中国影史暑期档场次新高、中国影史暑期档观影人次新高、中国影史暑期档连续破亿新高等。

影视产业作为文化创意产业的核心产业,不仅对文化产业的整体发展具有重要的影响和贡献,而且对文化产业中其他细化的相关产业亦有相辅相成的促进和提升。诸如在动漫游戏、图书出版、文化旅游产业等方面,影视产业与之相辅相成、相互融合、互促互进。

一、影视产业与动漫游戏产业的融合方面

影视作品改编动漫游戏可谓由来已久,尤其是武侠类的影视作品对动漫游戏的发展影响更是异常深远。我们大家都知道金庸先生有“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”这十四部主要武侠作品,他的大多数作品都被反复翻拍成各类影视作品。1999年,我开始玩电脑游戏,我最开始玩的电脑游戏就是根据各类金庸题材的影视作品改编的DOS版角色扮演游戏《金庸群侠传》。

千禧年之后,各类网络游戏风靡世界,其中最具代表性的有《传奇》《大话西游》《梦幻西游》等。其中,《梦幻西游》拥有注册用户超3.1亿,最高同时在线人数达271万,是当时中国大陆同时在线人数最高的网络游戏。这个系列的游戏累计为网易公司创造了近百亿的巨大利润,而网易仅在2015年第一季便创造了31.04亿元的收入,动漫游戏的创收之高令人惊叹。

二、影视产业与图书出版产业的融合方面

影视作品和图书作为广义上的大众媒介,皆具“文以载道”的传统教化意义,在为社会大众提供娱乐的同时兼顾教育的内在因素。在时下创新、融合、互动、并存的媒介大环境之下,满足受众需求、追求市场利润以及通俗文化的盛行成为电影产业和图书出版业共同面对和互动发展的大环境。

今年年初《三体》动画版、剧集版接上线,把《三体》原著小说的热度推向了新高点,据QQ阅读官方数据统计,自该剧播出后,《三体》原著便牢牢占据站内热门榜首,累计超167万人将《三体》加入书架,“三体”关键字站内搜索量暴涨6倍。

春节档期间,电影《流浪地球2》的热播更是带动了科幻类图书的销量。《流浪地球》原著阅读用户飙升了35倍,点击量增长20倍。

随着电视剧《狂飙》的热映,剧中主角高启强翻看的《孙子兵法》更是直冲销量榜首。

优秀的影视作品对于大家的影响是相当大的,正如夏衍所言:“一部小说看的人最多几百万,一出舞台剧演一年也不过几十万观众,一部电影首轮上映就可以有上千万观众,改编好一部作品,让一部名作普及化,让更多的人接受爱国主义、社会主义教育,这是十分光荣的任务。”

三、影视产业与文化旅游产业的融合方面

影视产业和文旅产业在一定程度上有着共同的文化属性,二者有着千丝万缕的联系。今年暑期档的一部国产动画电影《长安三万里》带火了国内多个地区和景点,据某团数据显示,自7月8日《长安三万里》开播后十天里,西安当地各类业务数据亮眼:饮食方面,省外游客到店餐饮堂食订单量同比增长387%;住宿方面,外省来西安的酒店和民宿订单量同比增长339%;门票方面,省外游客的旅游订单量同比增长超28倍。影片中除了长安外,令人印象最深的就是武汉黄鹤楼,黄鹤楼在电影中出现了三次,李白在春风得意时登黄鹤楼,落魄失意时眺望黄鹤楼,黄鹤楼见证了李白的整个人生,也见证了大唐的繁荣与衰败。出于对孩子们的教育,我带着他们一起走进了电影院,看完电影后的一段时间里,姐弟俩天天背诵“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。”“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”姐弟俩经常问我黄鹤楼在哪?于是乎,我抽了个时间带他们去了武汉,登上了黄鹤楼。

某旅游APP上的一份调查问卷显示,在对近2500名旅游爱好者的采访中,有超过40%的人会因为喜欢某一部影视作品而专程去外景拍摄的旅游地观光旅游。这表明,影视作品对文旅业起到了非常好的宣传效果。

在崇尚“融”的当下,各领域之间的界限逐渐变得模糊,电影、动漫游戏、图书、文旅等产业逐渐融合,他们彼此之间互为借鉴地发展着,相信随着市场化水平和程度的日益提升,彼此间充分的深度融合也将成为新的关注焦点。

影视产业 其乐「融」

区委宣传部文化改革发展科科长 蒋沛廷