

市场星报

安徽人的生活指南

2022.3.26
星期六 壬寅年二月廿四
今日4版 第7882期

全国数字出版
转型示范单位

APG 安徽出版集团 主管主办
国内统一刊号 CN34-0062
邮发代号 25-50

阅

WEEKLY 周刊

读

导读：音舞诗画节目《忆江南》成为2022年央视春晚的“刷屏”之作。它带观众进入名画《富春山居图》中畅游，林峦浑秀，烟波浩渺，画中人物放声吟唱，渔樵耕读悠然自得。

舞剧《只此青绿》“火”到一票难求。它将传世经典《千里江山图》搬上舞台，让“我见青山多妩媚”有了生动具体的意象。

北京冬奥会之际，故宫博物院收藏的长卷《冰嬉图》“动”了起来。三维动画“复原”了《冰嬉图》中160组人物和“运动员”们的冰上动作，由它触发的一系列文创作品为北京冬奥留下生动印记……

收藏于博物馆中的珍稀古画，离当代普通人的生活似乎有一些距离。然而近年来，“高冷”古画在创意、技术与艺术的合力之下大放异彩，不仅以更加亲切活泼的面貌走近大众文化生活，而且接连出圈，引发现象级传播。破解古画在今天的流量密码，将给中华优秀传统文化的传承发展带来有益启示。

“阅读”古画动起来融起来活起来

动起来

换一种古画的“打开方式”

手握长卷，徐徐展开，仿佛置身其间，一步一景，可观可游。这原本就是中国古代绘画特有的“打开方式”之一，古人因而有徜徉画中山水的“卧游”之说。今天，科技的赋能让“人在画中游”有了无与伦比的实现可能。

登录网站“故宫名画记”，千年名作的超高清数字影像令人大饱眼福，无限放缩功能让细节纤毫毕现。借助数字绘景和3D复现技术，一幅《秋林读书图》可以从平面变得立体，上一秒刚跨过秋林中的潺潺溪水，下一秒视角便已经跃升到空中，俯瞰群山巍峨。数字副本让珍稀古画的“露面”机会越来越多，在3D、增强现实、人工智能、全息投影、交互技术等广泛应用下，“画游系列”成为当下沉浸式艺术展的热门主题。你可以从船上视角跟随音乐进入北宋繁华的河道，感受《清明上河图》的人声鼎沸和车水马龙；也可以随着屏幕上光影颗粒的缓缓移动，亲见《千里江山图》绘制的细节过程，欣赏青绿山水在昼夜不同时段下的景色变幻。

围绕古画的这些“动起来”，虽不能取代对原作的欣赏，但无疑打开了普通人接近传统瑰宝的通道。有人说：古画动了，世界静了。古画所蕴含的文化富矿一经打开，悠远的历史场景、历经岁月沉淀的色彩、饱满感情的笔触、娴熟精湛的技艺，一下子把人拉回到“从前慢”的时代。还有人说：古画动了，身体里的DNA也跟着动了。古人的丹青创作和今人的形式创新两相碰撞，唤醒了观众内心对中华文化的认同和自信。古画动起来，不仅是对观众的“循循善诱”，也向创作者敞开了宝贵的审美资源和文化资源。

融起来

实现与传统文化的“超链接”

打开青年国风乐团“自得琴社”的视频，看到的是一幅静中有动的古代画卷：淡黄色的背景有如一卷展开的宣纸，几位演奏者发髻高绾，身着古代服饰，古琴、笛箫、大鼓、中阮，信手弹拨吹奏，悠扬乐声从古画中流淌出来。这一系列“古画音乐”的视频在互联网上收获数以亿计的播放量。“古画+国风音乐”的形式是后来才摸索出来的。最初，演奏者多是穿着白色衣冠、坐在白色布景前演奏，效果不佳；后来他们邀请专业团队“复原”古风妆容与服饰，并对背景做了调整，才呈现出今天这种似曾相识的“古画感”。

不独“自得琴社”，“古画感”成为许多热门国风舞蹈、诗词节目、文物类综艺的风格选择。作为传统文化的视觉集成，古画不着一言、气象万千，能够集纳服饰、妆容、音乐、舞蹈、诗词等内容于一体，成为演绎传统文化的生动场景。在时下的国风国潮中，以“画境”统摄传统要素和当代形式，在融合性表演情境中展现文化的古韵与新貌，已经成为一种创作趋势。去年火出圈的舞蹈《唐宫夜宴》就伴随着娇憨可爱的唐代女乐官的舞姿，徐徐展现《簪花仕女图》《捣练图》《备骑出行图》等画面，舞与画呈现有趣“互文”。

这种融合不仅是艺术形式上音、舞、诗、画的结合，也是传统舞台艺术与电视艺术、视频形式的结合，是文艺与数字科技的结合，是媒介形式上的优势互补。放眼当下的传统文化热，新技术新媒介的融合运用在其中扮演重要角色。年轻人身着汉服游逛历史文化街的时候，会适时举起手机进行直播；短视频网站上，网友自发生产着海量的国风内容；动漫游戏嫁接古画背景、民乐配乐和非遗技艺体验，也很受用户欢迎……直播、短视频、影视综艺、文创、文旅，人们通过多种方式实现与传统文化的“超链接”，传统文化的传承与转化也通过更为综合的媒介形态不断“升维”。

活起来

用新讲法激发新创造

在系列短片《此画怎讲》之前，有许多“讲”画的方式，但这一次，画作上的人物自己开口了。以古画《果亲王允礼像》为主题的一集，巧借直播形式，通过“果亲王”对身边文房摆设、身上服饰妆容的介绍，把画作元素风趣解读出来，甚至由一盆墨兰花里的灵芝，说到兰芝竞秀、君子之交的传统文化寓意，由画像的面容立体、层次分明，引出清代“海西画派”将中国传统画法和西方阴影透视相结合的知识。短短5分钟，不仅讲了画，而且画里有“话”，对当下的古风写真热、直播热做出生动回应。

“古画会说话”和之前的“国宝会说话”类似，意在以亲切的面貌、活泼的语态，拉近古画与当代人的距离，让更多人感受传统与当下的息息相通。讲述传统的方式变了，回应传统的方式一定也会变化。传统“活”在当下、文化传承有“我”，渐渐成为一种创作共识。越来越多的人从传统中汲取自信和底气，热情参与文艺众创，推动国风国潮的创意奔涌。

近几年以“文物会说话”“文物活起来”为代表的一系列现象，让人们看到创意引领、技术驱动下的创作活力，看到传统文化的研究和传播相向而行，看到大众广泛参与的积极性和能动性，这些正在把中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提到一个新的高度。

当然，动起来、融起来、活起来，只是开始；静下来、沉下来、传承创新下去，任重道远。有关古画的故事还有很多，有关古画的讲法还有很多，像古画这样积淀着中华民族审美旨趣、精神内涵和价值追求的文艺样式还有很多。传统浩浩荡荡，创造生生不息。传统文化的新表达，不仅要讲出趣味，也要讲出深度；不仅要讲出美来，还要讲出美背后的精神、理想与追求；不仅要面向当代受众，讲出新的时代内涵，还要面向世界，在更高维度上彰显中华文化与古为新的接续创造。

据《人民日报》文/胡妍妍