

网络文艺“热点”圆桌会

2022年冬奥会开幕式的二十四节气倒计时,给人留下了深刻的文化和审美印象,也驱使我们就此来谈谈中华优秀传统文化如何通过创造性转化和创新性发展获得全面激活的机制,使其更具中华美学魅力,形成沟通人们思想情感以及国际间文化交流的有效话语。尤其,当它作为新媒体传播和网络文艺的内容和内涵时,孕育生长出的“国潮”“国风”能够给上下游的文化和产业工作者何种启迪,成为我们此次讨论的话题之一。

——学术主持:夏烈

优秀传统文化的当代表达

□夏烈 萧放 沈军 先宏明 王誉蓉

夏烈(杭州师范大学文化创意与传媒学院教授):《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中指出:“中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是我们向世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。”近年来,在一系列中央文献中,中华优秀传统文化作为国家民族精神与灵魂的价值、作用被清晰描述,这与事实上人民生活实践、思想观念的特点特质高度契合。首先,想请各位谈谈你们如何认识中华优秀传统文化与当代中国人的关系,尤其是如何在创造性转化与创新性发展的维度上看待这个重大命题。

沈军(恺英网络副董事长):中华优秀传统文化一直默默滋养着当代中国人的世界观。有关它的创造性转化与创新性发展,我认为有三个重大要素:第一,中华文化博大精深,做文化工作必须要能“坐冷板凳”。能成为引领国之潮者,必然于水流婉转处能耐住寂寞,临波涛惊骇时方能跃于其上。第二,其创造性转化与创新性发展须符合时代发展规律,用贴近生活的语言、激发青年热情的方式,让人们主动沉浸,而非被动接受。第三,无论如何创新,最重要的是不忘初心。在贴近现代生活的同时,优秀传统文化的当代表达必须保有其核心文化内涵,将利他精神和集体主义的优越性贯穿于作品之中。

先宏明(《山海经》杂志社主编):中国地大人多,“十里不同音,百里不同俗”,但是大家都有共同的身份认同——中国人,这其中优秀传统文化提供了强大的精神凝聚与支撑。对传统文化的创造性转化与创新性发展说到底是在远超前人的物质条件下,如何汲取“天人合一”“采菊东篱下,悠然见南山”“位卑未敢忘忧国”等前人对自然、家国、个人的态度,实现这些民族的、传统的思想价值与当代社会模式之间的平衡与优化。

王誉蓉(中国网络作家村党支部书记、青年作家):我是文学创作者,中华优秀传统文化对我们的创作意味着源泉和根基。精卫填海、夸父逐日等经典故事就给了我很多创作精神上的正向激励。北京2022年冬奥会开幕式上,惊艳世界的二十四节气倒计时也让我深受启发,目前正在将这些节气拟人化,融入文学创作。还

有像中医、茶道、青瓷等中华传统文化也是一个巨大的创作素材库,使我们笔下的故事更有烟火气和文化魅力。在我看来,如何将中华五千年文明与当下网络文学的5亿多受众结合起来,就是一种创造性转化和创新性发展。

夏烈:优秀传统文化涉及的层次和范围其实非常丰富。有属于中国人根和魂的血脉基因的部分,也有属于习俗、审美、知识的部分,还有不同时期不同传统的问题。比如汉唐和明清的区别,比如古代中国和现代中国的区别,等等。所以,想请各位结合自己的研究领域来谈一谈认识。

萧放(北京师范大学教授、民俗学家):传统文化是一个庞大的体系。所谓优秀传统文化是我们在对传统文化的认知基础上,根据今天文化建设的需要进行的某种选择与确认,即取其优秀部分加以继承与发展。

我多年来从事传统岁时与礼仪文化的学习与研究,对于以岁时观念为基础的传统节日来说,在讨论中国传统节日体系的起源与形成时,我们自然要以历史文献记载为依据,同时结合考古实物资料以及民族志中的生活资料等,从社会整体角度进行综合比较研究,以使我们探讨上古时代岁时起源与汉魏时代节日体系的形成的论断落到实处。对于岁时节日的文化内涵与节日社会文化功能的把握,则需要我们有文化哲学与社会学的视角,将岁时节日的物质载体、活动空间与开展的方式及潜在的文化心理作为我们的研究对象。由此,我们的岁时节日研究就不是一般的文化现象的叙述,而是通过岁时节日研究对社会主体的全面认知。我们在优秀传统文化的继承与发展过程中,岁时节日作为中国人的时间文化传统是重要的传承对象,它在今天如何回归日常生活,需要我们对它的特性与内涵有真切的把握,也需要我们今天有合适的普及方式,让民众对其有感知与认识,这样“我们的节日”才能进入我们的日常生活。

先宏明:我接着萧老师讲两句。我们《山海经》杂志2021年2月号《九华立春祭:穿越千年的丰收寄托》的封面专题报道,讲的就是浙西衢州柯城立春祭拜春神句芒的习俗。为什么要在二十四节气之始立春拜句芒?首先是农耕时代靠天吃

饭,我们的祖先总结了节气与农耕之间的关系,相对科学地指导人们的生产;其次,敬神是表达人们对自然的敬畏,祭祀者的迭代也隐含了对先人的缅怀;再次,祭祀本身也是人们聚会、议事的社交场合,特别是当下沟通手段越来越便捷,面对面相聚反倒变得“奢侈”。这时,更加需要民俗节庆让人们有理由从虚拟连接,回归现实社交。

夏烈:在当前的大众文化和网络文艺领域,优秀传统文化的内容、元素、审美形式被青年群落、艺术产品广泛借用、化用和活用。各位是否可以就自己熟悉的或者正在创作的例子来谈谈这种“当代表达”的趋势,即其意义价值何在?

沈军:IP的全产业链开发是现在很多互联网企业正在摸索,践行的创意方向。我们有使命也有义务将传统文化生态植入到新形态的虚拟世界中,传承弘扬优秀的文化基因,维护和谐共存的互联网生态环境。几位老师说的中国传统岁时节庆充分体现了中国传统文化的天地人文观,通过节庆内容设计弘扬并践行人与人关系的和谐、人与天地万物关系的和谐、人与不同维次空间“生命”关系的和谐,通过这三种和谐的伦理关系,构建出人类命运共同体理想形态。

以我们正在开发的《岁时令》IP为例,试着将传统节日人格化,用17个二次元的人物性格去表达节日的风韵和特色,提炼出17个节日关键词:希望、焕发、美育、短夜、安抚、思念……再借助漫画、绘本、短视频、周边衍生品等不同媒介,以当代年轻人喜闻乐见的语言体系重新拓展传播广度、挖掘文化深度。

萧放:中华优秀传统文化要今天的青年人体验与认知,需要在当代传播媒介与传播方式上以更贴近青年人接受习惯的方式进行选择与设计,激发青年人的兴趣与享用的热情,让传统文化与当代生活无缝连接。北京冬奥会开幕式的时间选择在二十四节气之首的立春,并在主会场开幕式上以二十四节气倒计时的精彩画面滚动方式向世界展示中国优秀的时间智慧,使二十四节气的优秀传统文化获得一个重大传播机会。自2016年11月30日二十四节气成功申请为人类非物质文化遗产代表作以来,国内文化创意产业围绕二十四节气节物、饮食养生、活动仪式等相关知识与内涵进行多层次、全方位的创意设计,了解节气、欣赏节气已经不仅是普通中国人的传统认知,更成为我们今天的生活时尚与生活方式,甚至还是地方文化地位提升与文化产业的着力点。如衢州九华立春、丽水遂昌的班春劝农、杭州拱墅的半山立夏、台州的大薯船等,既是节气的传承社区,也是我们的活动传播基地与品牌。中国农业博物馆的年度二十四节气文化作品设计大赛也是传播节气创意的重要活动品牌,参赛者大多是年轻人,节气产品充满现代感与青春活力。

传统文化的当代表达不仅是表达形式,更具有以下三方面的价值:一、创造力激发的价值。人们借助传统文化资源与传统智慧的激发与启示,以现代技术与材料设计思想进行文化创意。二、传统文化内涵的传承价值。作为优秀传统文化的当代表达,最重要的是在贴近现代生活的同时能够保持其核心内涵。因此,基于传统文化的当代创意,其本身就意味着传统文化内涵的当代传承。三、生活教育价值。优秀传统文化通过文化创意设计方式进入今天的日常生活,让我们今天的生活与历史传统有了连接的路径,传统文化通过当代的文化表达方式发挥它在集体主义、利他精神及家国情怀方面的积极的社会教育价值。

先宏明:在时间的长河里,民间叙事艺术折射着时代变迁,也留下了诸多经典IP,既有哪吒、白蛇、孙悟空等神话角色,也有包公、徐文长等历史人物。而互联网时代的文娱方式少不了网络文学和电子游戏,作为老牌民间文学杂志的《山海经》也愿意加入像《岁时令》这样的项目打造,试着用游戏、出版、网络文学等融合叙事模式,探索二十四节气是否能形成优秀传统文化核心IP的当代多形态、融媒体表达,从而再次实现寓教于乐、以文化人。

夏烈:上述的中华文化内容和内涵通过大众文化、网络文艺的参与、转化,各位觉得,其在具体的技术和艺术、时代话语使用、传播手段等方面要注意什么?此外,这种当代表达是否真的具有国际传播力?如同把这些中国故事、中国元素变成世界故事、世界语言?

王誉蓉:我觉得主要得注意语言的应用。当代年轻人对故事的表达已经迥异于前人,更喜欢类似网络文学这种直白、快节奏的叙事语境,以往相对缓慢的叙事结构容易被年轻人摒弃。我在创作《青春勋章》《华妃墓》和《上元欢》的时候,都很注重民族精神和传统文化故事在新时代下的新表达。如何在有限的用语里将一个精巧的故事表达出来,是一项需要技巧的工作。而这种表达确实是国际化的语境表达,同样符合国际上年轻人的喜好,我们可以从TikTok在海外的火爆看出这些端倪。用好网络文化的表达方式讲好中国故事,将中国元素世界化是完全可行的。

沈军:优秀传统文化的当代表达是否真的具有国际化的传播力,取决于创作团队的视野广度和专业深度,也依托于文化资源的通达程度。上世纪90年代,电视机里美国、日本的动漫占据主流,而我们的前辈却在更早时用一笔一画创作出了《大闹天宫》《哪吒闹海》等优秀的动画作品。在前辈的基础上,我们又为何不能用更先进的技术承载同样精华的内容,为我们的后代留下宝贵的精神财富?只要怀有这样的初心和意志,我相信这份源于中国的精神宝藏也同样值得被世界尊重和珍视。

传奇宋韵文本中的现代性想像

□周旋坤

时间是所有人必须面对的敌人,即使伟大若孔子,在时间面前亦不免喟然长叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”对时间的恐惧促进了两种题材类型的诞生:一个是科幻,把视线投向未来,以期战胜恐惧;一个是“穿越”,借助虚构的故事捕捉到一种弥补缺憾的“可能性”。

2018年4月开始在掌阅旗下的书山中文网连载的作品《南宋第一卧底》就是近年来一部较好的历史穿越类作品。发布至今,多次蝉联掌阅月票榜冠军,帮助作者龙渊拿下了掌阅2018年历史类新入王的成绩。虽然是按照历史穿越小说的剧情模式进行书写的“类型片”,但《南宋第一卧底》的写作方式却颇为“复古”,带有明显的古代传奇小说的叙事风格。

古代传奇小说上承志怪,发轫于唐朝,其最大的特点在于以史家笔法传写奇闻异事,行文中则大量使用诗词,赋予语言雅致感,内容上以民间故事为主,赋予文本以通俗性。古代传奇小说明确交代故事发生的时间、朝代、地点等信息,给读者以心理上的真实感,然而在故事展开的过程中却不拘泥于“真”,因文生事,大量虚构情节,以求跌宕起伏。在真实与虚幻之间,创造出了别具审美价值的叙事世界。

这种独特的叙事风格也被龙渊化用在《南宋第一卧底》中,首先是小说雅俗共赏的叙述策略。先来说“雅”,小说的“雅”表现为宋韵气质的营造。文中内容大量涉及宋朝的世态,反映各个层面的社会风貌,人物从贩夫走卒到高官权贵,无不鲜活生动,跃然纸上。作者将宋朝的地理人文知识也穿插在行文中,大到万里江山、各地风俗,小到茶馆酒肆、勾栏瓦舍,确可谓栩栩如生,犹在眼前。宋朝作为历史背景,赋予了小说一种雍容醇厚的文化气韵,即使抛开奇案谜团本身的吸引力,仅从“叙事”的部分来看《南宋第一卧底》也是趣味十足。而小说的“俗”主要表现在情节故事的设计上,一是小说所描述的奇案大多发生在民间场所,如客栈、妓院、寺庙等,使得小说充满了浓厚的民间气息。二是小说中破解奇案的过程充分迎合读者的好奇心,曲折离奇之处尽显娱乐感,这无疑增强了小说的通俗性。并且,通过奇案的崎岖展开,作者巧妙将“叙事”融入“叙事”中,辅助着情节营建。如小说开篇的第一桩奇案:猫妖杀人案,作者对大食商人的背景、他们在宋朝行商时的心理状态、饮食习惯的细致描写等,既传达了一定的历史知识,也变成了主人公沈墨破案的关键信息。

其次,古代传奇小说叙事风格的化用表现为本书的“虚实结合”的创作技法,并主要体现在人物和剧情设置上。通过探索过程,作者牵扯出众多“历史人物”。这些人物的创作和设计上,作者一方面“博考史料,言必有据”,另一方面在史书没有记载的空白处以自己的想象进行虚构扩充。比如小说中的宋慈形象,当穿越者沈墨以金国王爷完颜烈的身份出现在他面前时,宋慈以计谋换得信任,而后夺刀挟持人质逃走;当沈墨以南宋统帅的身份出现在宋慈面前时,宋慈却因为对赵与莒的愚忠想要自杀;当沈墨以蜀中百姓相要挟时,宋慈无奈地选择接受沈墨的邀请。通过宋慈在家国大义、君臣情谊和保家卫民三道选题前的不同反应,作者将一个智勇双全、爱国爱民的宋慈形象描绘得活灵活现。宋慈智勇双全的形象来源于史书的记载,这是他“真实”的一面,而沈墨三邀宋慈则是虚构的情节,通过这段剧情,作者将宋慈“百姓>皇帝>敌人”的价值观呈现在读者面前,丰满了史书中宋慈单薄片面的形象,使他赢得了读者的喜爱。但作者所呈现的与其说是宋慈的价值观,不如说是作者想象中的宋慈的价值观。赢得读者喜爱的与其说是宋慈,不如说是宋慈性格中的现代性。作者不是将史书上的人物全然照搬到小说中,而是在史书的基础上进行二次创作,从而使现代的人物披上古人的衣冠出现在历史舞台上。

这种现代性的介入更直观地表现在剧情设置上。作为类型小说的《南宋第一卧底》继承了历史穿越小说一贯的情节模式:描写主人公机缘巧合下从现代穿越到古代,利用自己的知识在古代王朝加官进爵,走上人生巅峰的过程。初至宋朝的沈墨,依靠他了解的宋朝历史为自己牟利,换取加官晋爵的机会。当他政治资本足够之后,沈墨就开始将现代的工业产品搬到台前,如车床、枪械等。最后沈墨更是大兴工业,以现代制度击溃封建制度,将历史“易容”为现代。当然,单纯地描写发展工业的过程并不会给读者带来阅读“爽感”,工业只是“术”,其根本目的在于通过工业等现代手段,帮助异时空的祖国完成复兴崛起之伟业。由此可见,虽然小说描述的是南宋的历史,但直接联通着读者对于近代以来屈辱历史的记忆和复兴的梦想。在宋朝发展工业的故事情节当然是虚构内容,但却对应着现实社会真实存在的情感结构,当阅读时产生出情感上的“同构”,那么心理上的“现实感”也就被孕育出来。通过现代性想象的介入,作者将近代以来的家国命运投射到宋朝,使得读者能够通过阅读小说弥补对于不可挽回的历史的遗憾。

在这个过程中,真实与虚构在作者的笔下巧妙地糅合在一起,通过雅俗结合的叙事策略造就了一篇历史与当下、传统与现代杂糅而成的“现代传奇”。

跨次元IP的新案例

——以《岁时令》为例 □王伊干

新时代以育人推进精神文明建设,可以用故事集、短视频等传播产品,寻求不同圈层、不同群体思想的共鸣点、利益的交汇点,用大众听得懂、听得进、愿意听的形式,满足受众差异化需求的同时,逐步引导其认同、享受与传承传统文化的魅力。

随着时代发展,短视频、直播、社交媒体、元宇宙、区块链等更多媒介形式也开始出现。IP产业链发展到今天,也已初具产业规模,并大大繁荣丰富了人们的精神与社会生活。当二次元如动漫中的人物形象从平面向现实转化时被称为跨次元,跨次元IP便是指介于“二次元”和“三次元”之间的文化娱乐消费品。打破“次元壁”在于寻求二次元亚文化与现实世界主流文化的碰撞与融合,消解文化之间的隔阂,甚至通过融合发挥更强的文化感染力。

作为一种文化娱乐消费品,跨次元IP在带给受众娱乐功能的同时,其传达的思想文化观念也在深刻影响着受众。在观念经济迅猛发展的背景下,此类产品在生产时如何把新时代文明实践倡导的价值观以打动人心的动漫形式展现出来,将会是国产IP创作者关注的重点。比如,中国动画作品《那年那兔那些事儿》将历史人物比作动物,用动画轻松、幽默的手法演绎历史,让人们人们对历史产生兴趣,并去主动了解相关话题。恺英网络暨九工作室则积极参与国家社科基金重大课题“新时代文明实践中心”研究,将属于非物质文化遗产的传统岁时节日作为重

要的文化资源进行挖掘,创作了一系列中国传统节日的二次元形象。

《周易·贲卦》有云:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”中国传统岁时节庆充分体现了中国传统文化的天地人文观,通过节庆内容设计弘扬并践行人与人关系、人与天地万物、人与不同维次“空间”生命关系的和谐。中国节日题材的《岁时令》漫画绘本,先将不同传统节日拟人化处理,再在选题上紧扣这三种和谐的伦理关系,将岁时文化植入人物性格。在传播媒介上,《岁时令》团队综合运用了书籍、漫画、插图、有声书、短视频、游戏等综合媒介,全方位地打造了一个连接传统与未来、虚拟与现实的岁时时空,面向全年龄段的读者、玩家和用户,链接不同圈层,以书籍为源头,不断衍生合作与创意,纵向拓宽时间经度的想象空间,横向延展地域民族文化不同空间纬度的生活场域,是跨次元IP开发的一个新案例。

基于节日的内涵,结合社会热点,通过可爱的人物对话,用轻松、诙谐的方式进行讲述和解读,是《岁时令》内容主要打磨的方向。比如在讲述端午节的起源时,《岁时令》结合当下的抗

疫精神,向青少年和家长普及古人的避疫手段,并传达了古人在基于自然规律的基础上充分发挥主观能动性的乐观精神、人定胜天的生存意志和同舟共济的中华民族精神。《岁时令》书籍使用了二次元文化的创作手法,主动地打破“次元壁”,每一章节结尾都将历史典故以“节日志”报刊的形式展现,以思维导图的方法,统一为读者梳理知识点,标注所参考古籍文献、地方志记录。在体现趣味性的同时,强调历史叙事的真实性。此外,《岁时令》结合时事社会热点的内容设计,也表现了传统节日礼仪在时代进程中不断进行的自我调整与创新演变。以中秋节为例,在后疫情时代,中秋“海上生明月,天涯共此时”的赏月习俗,又多了一份乡愁。团圆庆贺的主题更深入人心。再如,重阳节是中国的敬老节,在人口老龄化的趋势下,对重阳敬老祈寿传统的弘扬能更好地促进社会和谐稳定,体现社会文明程度。

后疫情时代,在全球元宇宙发展迅速的背景下,“虚实共建”是跨次元IP开发的方向。跨次元IP链接了现实与二次元,青少年亚文化的主流化与主流文化的大众化正在两相碰撞交

合,已然延展出一个发展空间巨大的市场。如何善用媒介、虚实共建,使广大受众尤其是青少年通过具有思想智慧和时代价值的IP内容解读中国文化传统、获得精神感染,是未来互联网企业和创作者面临的共同挑战,也是数字经济在新时代文明实践中的一次机遇。目前,二次元的故事与一般文化消费品并无本质差异,只是由于传播媒介和受众偏好的差别,有题材风格、技术流派上的差异。而成功的、受欢迎的二次元产品,其内核必然具有直指人心的情感与对人类共同价值的追

(本版文章技术支持机构:杭州师范大学国际网络文艺研究中心)