

非遗，影视创作的流量密码

成为剧中时空与当下生活连接的情感纽带

Lifestyles
琴台

08

成都日报

锦观

2023年11月23日
星期四

当剧中同款成为爆款

“轻罗团扇掩微羞，酒满玻璃花满头”。从《延禧攻略》中的绒花头饰，到《当家主母》中的缂丝……手中扇和头上花这些影视剧角色同款，正在成为年轻人手中的“爆款”，这也为传统技艺的市场化探索蹚出一条新路。

经江苏省非物质文化遗产“绒花制作技艺”代表性传承人赵树宪一双巧手，蚕丝和铜条“变身”成五彩的花朵，佩戴在《延禧攻略》剧中女性角色的头上，皇后清冷朴素、高贵妃雍华、魏璎珞轻灵……赵树宪和徒弟耗时整整一个月，为剧组定制了10多款绒花发饰，不仅为角色的标签“锦上添花”，这项始于唐代的技艺也迅速出圈，剧中“同款”成了消费者指名购买的网红。

2009年9月，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。作为唯一不能被机器替代的织造工艺，缂丝有着“一寸缂丝一寸金”的盛名。从《延禧攻略》开始，常能看到缂丝的身影，剧中皇后娘娘爱用的那把黄色团扇，就是苏州缂丝传承人顾建东仿制的乾隆年间官廷款《黄色沙贴缂绣桃树双鹤图染雕骨柄团扇》，原版目前展陈在北京故宫博物院中。顾建东参照原版以缂丝形式进行改良，让扇子更为简约，拿起来更加轻便。柔和的米黄色，搭配大气祥瑞的图案，更能体现富察皇后温婉的气质。顾建东介绍，缂丝制作起来费时费力，大体量的作品一般为博物馆收藏或私人定制，但播出之后，缂丝从扇子开始火了，剧中各角色的同款就这样成为年轻人手中的“爆款”。

近年来，借用非遗元素提升影视剧品质，影视剧亦促进非遗项目成功进行市场化探索，双赢合作成为文化产业的新趋势。同《延禧攻略》走出的绒花和缂丝一样，京绣、花丝镶嵌、敲铜、铜网绣、螺钿、扎染等大量非遗工艺元素，通过更多剧作焕发新的光彩。

不仅如此，互联网浪潮下，越来越多非遗传承人走进直播间，利用短视频来展示非遗文化，销售非遗产品，传承非遗技艺。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，其中，短视频用户规模达到10.26亿人。“从2019年开始，短视频有了特别明显的转型，内容上体现出鲜明的文化赋能特点，比如刺绣、剪纸、印染、皮影、竹编等非遗，借助短视频平台变成了网络传播的热词和热点。”北京师范大学教授杨乘虎观察到。

抖音发布的《2023非遗数据报告》显示，截至今年5月，抖音上平均每天有1.9万场非遗直播，平均每分钟就有13场非遗内容开播。过去一年，非遗产品销售额同比增长达194%；在平台购买非遗好物的消费者数量为上一年的1.62倍。抖音电商销售额最高的100位非遗传承人中，90后占比37%，带货成交额破百万元的传承人数量同比增长57%。短视频与直播，正在成为古老非遗与现代生活的连接。

影视剧作品中呈现的非遗技艺缂丝、扎染、绒花、花丝镶嵌、盘金绣、打籽绣

作者：晓辉
本版稿件未经授权严禁转载

看到传统文化不一样的打开方式

原本在各自“宇宙”精彩的影视剧与非遗如今却频频融合，许多影视剧中开始出现非遗的身影。比如《延禧攻略》《玉楼春》《清平乐》《梦华录》《当家主母》《鬓边不是海棠红》中，出现的非遗就有绒花头饰、皮影、风筝制作、缂丝技艺，《鬓边不是海棠红》让京剧成为了剧中不可或缺的主角，《显微镜下的大明之丝绢案》融入传统焰火打铁花，《梦华录》中的茶百戏火出圈等。今年，这股势头来得更为猛烈：《后浪》《正好遇见你》《为有暗香来》都是非遗浓度极高的作品，而它们对于非遗的利用和呈现也都颇受关注，引发了热议。随着越来越多的影视作品与非遗相遇，我们开始更多关注当影视遇到非遗到底会发生怎样的故事，更多思考如何才能实现真正的彼此成就，为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展发挥行业价值。

电视剧《后浪》在讲述两代人传承中医药非遗文化故事中，融入了中医生命与疾病认知方法、中医诊法、针灸、中医正骨疗法、中医养生等中医药非遗元素。作为该剧出品方，优酷副总裁谢颖表示，希望通过影视作品这把“钥匙”，为观众尤其是年轻观众打开一扇通往中华优秀传统文化宝库的大门。“通过

看剧，观众们对中医药产生兴趣，觉得它并非深不可测，继而通过进一步的学习了解，可以获知令我们受用无穷的知识。”

非遗元素赋予了影视剧深厚的历史底蕴与文化内涵，在创作中怎样用好可视化的手段传播非遗？谢颖说：“让年轻人看得懂、愿意看，在感受非遗等传统文化魅力的同时，参与传播、传承，就要像文物修复师那样，以‘诚’与‘敬’的精神，以‘一生做好一件事’的态度，追求作品的高品质。譬如非遗传承类的题材剧，要从创作伊始就要调研非遗的历史、现状，捕获非遗精髓，针对性地将非遗元素融入剧情，以及如何辅助人物性格、推动整个剧情发展，这些问题都要想明白，避免不恰当的处理。”

所以我们可以看到，多部围绕非遗传承展开叙事的剧集大受欢迎，比如《一剪芳华》以旗袍制作工艺为切入点，讲述一代华服大师的成长故事；《一代匠师》以莆田工艺美术发展为主题，讲述一代木雕名匠的传奇人生；《早安，故宫》中，女主人公从故宫文物入手，破解非遗传承难题；《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》中，主人公分别是承接非遗技艺的文物修复师和古玩修复师……影视创作者用镜头语言和传奇故事，呈现出了传统文化的服饰之美、礼仪之美、语言之美、书法之美，让观众直观地感受到，非遗并不是“曲高和寡”的，而是与人们的生活密切相关。

深度种草，需要做对什么？

专家观点

非遗寓意着历史文明传承中积淀形成的丰富思想内涵，是一整套独特文化传统和民族价值体系。给非遗注入时代新的内涵，促进传统因子和时尚文化的融会贯通，影视创作无疑是多种传播形式中的最佳选择。中国传媒大学教授、非遗传播研究中心主任杨红表示，非遗的传承与发展，必然需要年轻的目光。近年来，以非遗为题材要素的影视作品数量与质量都在不断提升，纪录片、综艺、电视剧等形式让年轻人能在轻松与趣味中亲近文化、了解传统。在影视中融入的非遗门类和项目不断丰富，也帮助越来越多非遗在年轻人中“深度种草”。

聚焦非遗“传统香制作技艺”的剧集《为有暗香来》本月初刚收官，杨红教授以此为例，分三个方面来剖析非遗新的出圈力。

第一、前置情节发展，呈现中华非遗魅力。杨红说，香文化在中华传统文化中的地位和作用是十分独特的，与中国人所独有的精神气质、智识取向、美学观念相映射。影视作品要传播香文化，就要同步传递制香人的精神与智慧、制香用香环境的意境与审美。比如，传统香制作技艺是运用药碾子、理香尺、切香刀、倒香罐等工具，将香药、木粉、植物粘

粉等按比例配比后，经过和料、成形、晾晒、窖藏等工序制成各种香品的纯手工技艺。“在剧情后半段，剧中角色公主有一段制香过程的演示——她将配比均匀的香粉一点点倒入香具中，按压均匀后起模，又引燃放入香炉中——整个过程表现得细致缓慢、凝神聚气。制香用香，既是一门文化修养课程，也是一门科学技术课程，非遗巧妙地嵌入了剧情中，既实现了传统技艺的展示，又配合了剧情发展的节奏铺垫，使得非遗传播功能与影视剧叙事巧妙结合。”

第二、充盈日常细节，传递东方生活美学。在剧中有这样一幕：一根香药横着摆放在器具上，有两个小球由一根细线的线牵连着，一左一右挂在香药上，随着时间的推移，香药一点点被燃尽，悬挂在上面的丝线碰到香头的高温后被燃断，小球正好掉在桌面下方的铜盘里，发出清脆的声响，华浅听到后被吵醒。这是精巧的古代火计时器具，类似的还有龙舟香漏与百刻香印，它可以同时起到熏香与计时的作用，有点像现代的准点闹钟，因而也被称为“火闹钟”。香漏出现得很早，南朝梁代庾肩吾的《奉和春夜应令》就提到“烧香知夜漏，刻烛验更筹”。杨红认为，一点一滴日常起居的细

节中，既体现出中国古代生活的丰富多样，也是东方生活美学最鲜活的写照。

第三、植入叙事场景，构建传统文化空间。剧中有多场行业礼仪、节俭礼仪、人生礼仪等传统仪式的场景，最具代表性的品香宴中有一重要的猜香环节，猜对香丸所用香料的宾客可以拔得头筹。古人追求尽量减少烟气、香味低回而悠长的焚香境界，所以要让香炉中的炭火尽量燃得慢，火势微而久久不灭。只有心情单纯、可以抛开味道去辨别香品的人，才能猜出出处。“传统民俗仪式是浑然天成的叙事场景，再现这些仪式也有利于在剧中构建传统文化空间，是承载非遗等文化事项的实践场景，让观众能够更好地将非遗与生活联系在一起。”杨红说道。

回顾近年来“影视+非遗”的发展历程，可以看到非遗已然成为影视剧传播中华文化、彰显主流导向、获得观众口碑的密码，双赢的局面已然打开。尤其是一系列叫好又叫座的非遗题材影视作品，引领行业形成了传播中华非遗、弘扬传统文化的影视创作与内容生产潮流。“从绒花、刺绣、缂丝到打铁花，《延禧攻略》一经播出就成为了影视剧帮助非遗出圈的典型案例。绒花制作技艺传承人