

创意经

新势力

“兰亭的故事”背后的创意经

1666年前的暮春三月，书圣王羲之于兰渚山下以文会友，写下了“天下第一行书”《兰亭集序》，从此，绍兴兰亭成为书法爱好者心驰神往的圣地和游客心目中的胜地。时光流转千年，如何让古老的兰亭和传统的书法焕发青春和活力，尤其是在文旅融合背景下，怎样带给游客更好的文化体验，是绍兴兰亭景区一直在思考、探索和实践的。

桥缘·提梁
壶茶具获2018
中国特色旅游
商品大赛银奖

《远宦帖》·酌墨茶具

修竹·竹系列产品以及由羲之爱鹅、书鹅、养鹅等家喻户晓的民间传说衍生的羲之爱鹅·鹅系列产品。

姚小云告诉记者，“作为绍兴首家做文创的景区，我们的初衷是打破文创产品同质化严重的困局。从2016年研发‘兰亭的故事’主题产品开始，到同年举办徐渭感映艺术大展开发了与展览配套的文创，再到2016年下半年增加了名人系列文创，产品内容不断丰富。小到冰箱贴，大到茶具，都有浓厚的兰亭文化内涵，让游客在游览兰亭古迹之余还能把‘兰亭的故事’带回家，是我们的愿景。如今，通过运营4家实体店、3家线上店及1个公众号，截至

目前，今年景区文创销量突破了1000万元。”她说。

兰亭文化的源头是曲水流觞，可惜在当时这场活动没有以画作的形式流传下来，直到明代画家文徵明用青绿山水的技法把这个场景重现，如今这幅《兰亭修禊图》便收藏于故宫博物院。“我们用1600多年前的这场活动配上500多年前的《兰亭修禊图》，再结合当代绘画技巧中的留白方式，把三个时空的思想融合，开发了一款抱枕，把曲水的意境融入文创产品，既受到了业内肯定，也被游客广为喜爱。”姚小云告诉记者。

值得一提的是，“兰亭的故事”系列文

兰亭序·PVC便携花瓶

创产品不仅让高雅的书法艺术走进了百姓生活，还成为有力推广兰亭文化和绍兴旅游的使者。从2017年开始，“兰亭的故事”开启海内外巡展之路，越来越多的人认识了绍兴兰亭，爱上了中国书法。迄今为止，“兰亭的故事”走进全国各地，先后赴浙江大学、北京大学、上海交通大学等10所高等学府巡展，超过两万人次的高校学子接受到传统文化的滋养和熏陶。此外，“兰亭的故事”还走出国门，来到新西兰、斐济，展示了中国传统文化，更是让世界聆听了兰亭的声音。

今年暑期，景区联合兰亭街道、绍兴职业技术学院阳明学院，为兰亭街道百余名外来务工人员子女提供传统文化普及课堂，以此促进青少年快乐成长。通过精心编排特色课程如小小朗读者、拓片小知识、汉字的起源、中国印刷史、书法小课堂等让孩子们了解兰亭的前世今生。

景区管理处主任汤晓蕾表示，在研学游方面，作为全省首批中小学生研学实践教育基地，景区不断拓展研学活动内容，提升研学活动内核。在描红、拓碑的基础上，增加了活字印刷、木刻版画等活动，提升了活动的趣味性，也丰富了研学活动的形式。“实现文旅的有效融合并不是简单的口号，更不是一时的短期行为，这需要我们立足文化发展的实际和旅游产业发展的需求，通过文化与旅游的创新融合发展，来达到传播景区、推广文化、带动旅游的目的，使文化更加富有活力，旅游更加富有魅力。”她说。

□□ 本报记者 连晓芳

近年来，景区不断尝试文旅融合新路径，创立了自营品牌“兰亭的故事”，用时尚的文创产品给游客讲述古老的兰亭故事。景区产业部副主任姚小云告诉记者，“我们以兰亭文化为主线，绍兴文化为辅线，研发了书法、雅集、兰、竹、鹅、临展、名人七大系列千余款深受游客喜爱的文创产品，带领游客感受1600多前的雅集盛况，也借此缅怀古人的浪漫情怀。”

在兰亭，文创成为景区探索文旅融合、实现创新发展的有效途径之一。记者在景区文创馆看到，几大主题产品都是以“兰亭的故事”为基调精心设计的，这些充满个性的文创产品包括由书法名篇《兰亭集序》衍生的兰亭集序·书法系列产品、由曲水流觞雅集盛会衍生出的曲水流觞·雅集系列产品、由越王勾践种“兰”渚山成就的兰亭说兰·兰系列产品、由历经千年沧桑依然“崇山峻岭，茂林修竹”的不变景致衍生的茂林

聚光灯

走四方，走出无限创意

□□ 本报记者 张婷

头上套个竹箩筐？
一走一抖的肥肚皮上绘着泥巴画？
这是什么操作？
这种舞蹈，你见过？

此番情景，让看惯了俊男美女、长腿细腰的观众先是目瞪口呆，继而拍手叫好……这支令人耳目一新的舞蹈《欢乐颂》，来自近日在北京上演的“走四方——中国舞协‘深入生活、扎根人民’采风创作活动五周年演出”。

早在2014年11月，中宣部等五部委就联合下发通知，号召文艺工作者广泛开展“深入生活、扎根人民”（以下简称“深扎”）的主题实践活动。中国文联、中国舞蹈家协会迅速组织、团结动员广大舞蹈编导工作者，先后赴河北、海南、湖北、西藏、甘肃、江西、安徽、内蒙古、广西、青海等地进行采风并创作舞蹈作品。

奔赴西藏收获了《梦宣》《转山》《阿嘎人》《青稞》，深入内蒙古草原创作出《我们看到了鸿雁》《老雁》《希格希日·独树》《国家的孩子》，来到广西壮乡有了《洞天》《大树底下好乘凉》《头巾》《欢乐颂》《藤缠树》，该演出荟萃了“深扎”5年来的优秀作品，集结了来自北京、内蒙古、吉林等地多家高校、院团，聚集了王玫、王舸、田露、谢飞、姚磊、刘小荷、吕梓民、杨畅、从帅、武宁、格林朗杰、格日南加、李飞、洛松丁增等活跃于当今舞坛的编导，把他们创作的题材丰富、手法多样的原创舞蹈作品，向人民汇报。

舞蹈《欢乐颂》的创意，就是编导王玫在广西靖西“深扎”采风得来的。在靖西安德古州一带，欢庆丰收的田间娱乐舞蹈“矮人舞”非常流行。收获季节，小伙子们用泥巴在肚皮上画出脸谱，小竹篾往头上一盖便扮成了“小矮人”。“小矮人”的舞蹈风趣、诙谐，令人回味无穷。2005年，“矮人舞”入选省级非遗代表作名录。

王玫告诉记者，当时给采风团队跳“矮人

舞蹈《欢乐颂》

舞蹈《头巾》

（本文图片均为刘海栋摄）
舞蹈《藤缠树》

舞”的是当地非遗传承人，年纪都不小了。“若用专业眼光来审视他们，无论是长相还是身材，都走了样，几乎没什么吸引力，可一旦舞起来，却让人挪不开眼。尤其是，他们身上散发出的快乐，感染力极强，令人羡慕、触动。”王玫说，“这就是百姓的知足常乐。”

王玫将自己“深扎”所见之欢乐注入作品，搬到舞台上。对于非遗而言，创作是一动不动照搬，还是以创新为主？新到什

么程度？这些问题长期困扰着编导们。王玫也在采风过程中梳理着自己的思绪，“其实，日韩两国的非遗保护已给我们做出了榜样——保护与编创两者清晰分家。保护，就是由形式到内容，统统选择尽可能遥远的原始形式一动不动，并以其形式上的‘绿水青山’成就未来的‘金山银山’。编创，就放开手脚去编创。尽管编创的对象是非遗，但却可以天马行空，自由飞翔，并以此链接起传统和现代、关联着历

史和今天。”

于是，舞蹈《欢乐颂》演出时，以壮语歌曲《岜山舞曲》搭配贝多芬的名曲《欢乐颂》，让广西靖西壮族博物馆民俗艺术团的老艺人和中央戏剧学院舞剧系的年轻演员同台，效果极佳，全场掌声雷鸣。“欢乐是人类共同的语言。”王玫说。

随着愉快的音乐节奏，或围脖颈，或做头饰，一条丝巾在4个摩登的女人手上随意变化，骄傲地展示着当代女性对穿搭的无限追求。在作品结尾，大屏幕忽然亮起，一位满脸皱纹的壮族阿婆出现在那儿，只见她娴熟地将头巾包在头上，神情惬意。由青年舞蹈家刘小荷、吕梓民编导的群舞《头巾》以现代、创意的气质，用舞蹈为观众呈现了传统与当代、城市与乡村、艺术与生活等多维观察视角。

舞蹈《头巾》的创意同样来自“深扎”采风。在广西百色市隆林各族自治县平班镇扁牙村，“深扎”团队等看当地演出时，一件物品引起了刘小荷极大兴趣，那就是女人的头巾。无论是抱小孩的妇人，还是年迈的阿婆，头上都包着头巾，多为粗麻布质地、蓝靛染制。“于是，我就向一位阿婆请教这头巾要怎么包，阿婆快速取下头巾又两三下包好。一点儿不复杂。”刘小荷说。

“看着她利索的动作，我意识到随着生活的变化，如今乡村的女人也将过去的一层层缠头的包法简化。这种对美好生活的期待与向往，与城市女性是一样的。”刘小荷说，于是创作了《头巾》。

此次担纲《头巾》的女演员也很不一般，都是参与“深扎”采风活动的舞蹈编导及教师。“相比年轻舞者，她们的阅历、淡定和智慧更适合这部作品的气质。这也是岁月给女人的礼物。”刘小荷说。

在这些编导的创作中，人们看到了新时代的探索和创新。只有脚踏实地“深扎”，实现对生活的挖掘，才能完成艺术的深度诠释，这是新时代的要求，也是改革开放40多年来舞蹈艺术工作者的使命。

日前，由陈思诚监制，柯汶利执导，肖央、谭卓、陈冲、姜皓文等领衔主演的电影《误杀》进行了全国大范围点映，斩获猫眼9.6、淘票票9.3的评价，也引发中国电影评论学会当代影视研究中心和中国文联电影艺术中心电影理论研讨部举办专家观摩研讨会，探讨该影片的类型特点、艺术手法、深层社会现实意义，以及对国内类型片的内容模式及优秀元素的启发。

元素一：切中当下现实命题

《误杀》聚焦一桩发生在青少年间的意外的误杀案件，父亲为了保护失手犯案的女儿，上演了一场惊人的瞒天过海大戏，并由此牵扯出两个家庭之间的情法对决。它用犯罪悬疑的强类型手法，进行了一场现实主义题材的类型化商业化的全新探索。

近段时间，有关校园暴力和未成年人犯罪的案子屡见不鲜，在国家公开为《中华人民共和国未成年人保护法》征求修改意见的当下，监制陈思诚曾公开表示，“希望观众通过这部电影更多地反思，更多地保护好自己的孩子，约束自己的行为”。

《误杀》就将视角聚焦在“未成年人保护”这个社会议题上。聚影汇创始人朱玉卿说，这个电影原本有真实故事，印度曾有一部影响力非常大的电影《误杀瞒天记》就取材于此。后来，福建恒业影业有限公司把版权买下来改编成这版《误杀》。我国正在探讨修订《中华人民共和国未成年人保护法》，将给这类作品以较大的推动力。

中国文联电影艺术中心常务副主任宋智勤说，青少年犯罪、父母对孩子的教育问题、家庭伦理亲情、情感与法律、善良与正义的关系等，都是值得探索的命题。难得的是，一部商业电影可以表现这么深刻的主题，在情节内容把握上也做得非常好。

元素二：讲好故事和本土化

中国艺术研究院影视艺术研究所所长丁亚平谈道，《误杀》的剧情结构很完整，悬疑、反转手法的运用使电影感染力极强，故事逻辑清晰有力，节奏紧张抓人，很会讲故事。从中国观众的角度看，它比原著更为本土化，中国人的亲情、友情和人情都代入进去了。从美学上看，虽是犯罪悬疑片，暴力和血腥镜头比较少，整体感受更符合中国人的审美习惯。

中国文联电影艺术中心电影理论研讨部主任王纯介绍，今年“华语青年电影周”期间，他们曾跟《误杀》片方谈了两个多月，一直邀请《误杀》做闭幕影片，当时他们就认为《误杀》会是今年的爆款。这部片子抓住了中国观众更容易接受的情感核心点，因为中国观众和导演并不擅长逻辑分析、推理，擅长的是情感。

元素三：类型片的蓝海

《文艺报》艺术评论部主任高小立表示，近两年现实主义题材电影呈现井喷之势，并收获市场和观众的双重认可，《误杀》无疑为现实主义题材的挖掘打开了新思路。刚刚下线的《少年的你》讲述的是校园中存在的肉体欺凌，但是《误杀》涉及的是对幼小心灵的伤害，现实性非常强。

中国电影家协会原秘书长许柏林说，《误杀》虽然把题材背景放在国外了，但它表达的是一种跨国家、有通识的题材和情感，以后国内的类型片都应以此为标，提升内涵、提升自身的社会丰满度。

电影《误杀》海报