非遗走进生活
特别策划

借力综艺外壳 让非遗走得更远

◆本报记者张黎

如果说，守望匠心是一场修行，那综艺节目《非凡匠心》堪称一场虔诚的文化苦旅。

在第二季节目中，以制作安徽宣纸为例，一张薄薄的宣纸，竟然需要历经1000多个日夜，108道复杂的工序。晒滩、碓皮、捞纸、晒纸……

演员海清在节目中化身学徒，挥汗如雨、小心翼翼地认真完成每一个环节。可最后质检时，自己亲手制作的110张宣纸，却无一幸免，均未通过质检，被撕毁重新打成纸浆。这让海清忍不住遗憾地流下了眼泪。

节目借助这百般艰辛却没有成功的经历向人们诉说——30年的功力和3天的光景，不可同日而语。如此方知，有些事情注定无法一蹴而就，因为它包含了时间的重量，而匠心的珍贵，也来源于工匠师傅们一次次失败的沉淀。

文化似水，文脉如歌。非物质文化遗产是人类历史发展的文化见证，是一个民族传统文化的精华和底色。让非遗走得更远，近年来层出不穷的非遗类综艺节目的热播，无疑为其大众化传播打开一扇新窗口，提供一种新思路。

独特的非遗题材，故事化的展现手法，形式上的大胆创新，让丰富的非遗资源及其精神内涵走入荧屏，也走进了公众的内心。

图为《百心百匠》节目海报。

传统工艺匠人成为主角

纪录片《我在故宫修文物》的口碑与收视双双走红，传递出了一种信号——传统文化领域的节目不再是冷门，在当下“文化复兴”的热潮中，它有越来越多的广泛受众，也走进更多人的视野。

于是我们看到，除了《见字如面》、《中国诗词大会》等文化类节目外，各家卫视都紧抓非遗热点，相继推出《传承者》《非凡匠心》《百心百匠》《国家宝藏》等综艺节目。这些节目将视角对准深耕在非遗一线的手工匠人，在关注非遗传承人生存现状的同时，也把非遗故事娓娓道来，成为了综艺节目中的一股清流。

正如北京卫视《非凡匠心》的制片人毛嘉在接受采访时所言，国内的综艺节目发展至今，观众开始自发地呼唤文化类节目的出现。让大家都没有想到的是，像《我在故宫修文物》这样一个静态题材居然会火爆。“可能是我们误解了‘90后’甚至‘00后’的观众群体，他们其实也在渴望文化节目的回归，于是这样一个节目就应运而生。”

“真”的是匠人匠心，“秀”的是匠物匠艺。作为文化体验类真人秀，2017年开播的《非凡匠心》走过两季，通过张国立担任匠心引领者的角色，邀请他的明星朋友一起，共同探寻非遗匠人们的足迹，深入他们的精神世界，还原生动鲜活有个性的匠人形象，也展示孕育和浸润他们的故乡人文。

节目所展示的那些繁杂而苛刻的制作工艺，让许多观众肃然起敬，也正是因为精益求精的匠心，才有了动人心魄的匠物，并赋予传统文化以永恒的生命与惊叹。

不少网友都在看过节目后直言：“没想到我们身边就有这么多传统非遗文化，真想跟着国立老师每个地方都去看看。”而凭借“娱乐方式”演绎文化的传承，也由此引发了“非遗热”，节目豆瓣评分曾一度高至9.5分。

另一档湖南卫视播出的《百心百匠》节目，也将李亚鹏、柯蓝等明星集结，一对一向匠人们学习传统技艺。

《百心百匠》制片人朱坤表示，节目定位是文化节目，不会设定很多复杂的任务让明星完成，明星的作用是带领观众沉浸到某个具体的工艺里，真正的主角还是匠人、工艺，以及探讨如何让传统工艺“活起来”，融入我们的生活。

“通过明星来增加关注度，并不仅为了给这些工艺带来更多购买，而是希望能吸引更多的年轻人投身于这个行业，带来一些更加现代化和年轻化的改造。”这句话也代表了关注非遗的多档综艺节目的心声。

透过这些节目我们得以窥见，非遗传承人取代了耀眼的明星，成为主角。以匠心反哺凡心，在技艺大师的身上，人们见证了工匠精神是如何重塑灵魂，为文化续写生命，并于中华民族传承数千年的匠心工艺中，铸造了非凡的精神力量。

荧屏清流背后的创新推动

据不完全统计，从2014年至2018年12月，已经播出了30余档电视综艺节目和5档网络综艺节目，都与“非遗”主题相关联，2018年更是多达11档。

这些节目中的非遗门类逐渐多元，涉及传统戏曲、音乐、工艺、饮食、民俗等各个领域。

节目类型上，以传统表演艺术类综艺节目、传统工艺技艺类综艺节目和传统节庆仪式类综艺节目为主，播出和制作机构也呈现出多级化和层次化的特点。

文化综艺想成为“爆款”并非易事，为何它们不约而同“盯上”非遗主题？

在娱乐快餐综艺当道的时代，浸润着深厚历史底蕴的传统文化更能满足观众的审美需求。加上不少节目本身是原创，其模式顺应潮流发展，兼具内涵和差异化竞争，无疑为荧屏综艺刮来新风。

也有评论指出，非物质文化遗产中的传统技艺、手工艺和制作工艺，有着悠久历史，经过一代代传承后，技艺本身已非常精湛，比如锔瓷、唐卡制作等工艺本身就具有艺术美感，适合通过影像来呈现；不少年迈的非遗传承人学识渊博，兼具大师风范，很多人年幼学艺，学成出徒后对传统非遗有创新性传播，他们的故事也很吸引人，适合做节目。

非物质文化遗产种类众多，内容繁杂，已开发的内容仅仅是冰山一角，这也成为综艺节目挖掘的资源宝库。而非遗类综艺节目的推陈出新、形式创新，也赋予了其“红红火火”发展下去的源源动力。

我们看到，当“非遗”与竞赛元素、辩论元素等综艺元素相结合，不仅是以轻松、亲民的方式实现节目文化诉求，更能让观众对中华民族传统技艺的认知从扁平化的概念中脱离出来，通过一个个鲜活有趣的灵魂和饱满的故事，产生共鸣，有所启发。

不少节目组走出演播室，强调的是体验感和参与互动。场景设置在古色古香的中式庭院中，白墙灰瓦、回廊锦鲤本身就很有传统文化韵味。2018年，央视中文国际频道推出了文化纪实体验类节目《非常传奇》。为了真正让观众认识非遗、了解非遗，节目组将棚内展演与户外体验相结合，12期节目中10期邀请中外嘉宾深入民俗乡村，体验和学习非物质文化遗产的原汁原味，让观众在欣赏非遗表演的同时，更能深入地了解非遗在日常生活中鲜活的生命力，感受非遗项目背后的民风民俗。

同样是在2018年，黑龙江卫视推出《一起传承吧》，这是国内首档以“非物质文化遗产”为核心内容的周播节目。通过非遗项目表演、访谈以及知识竞答等形式，为非物质文化遗产节目的常态化发展奠定了基础。

还有一些综艺节目，如《叮咯咙咚呛》和《非常传奇》，邀请了一些外国友人参与到节目中来，让他们亲身感受和体验中国的民间艺术与民俗风情，使其成为中国传统文化的传播者，推动中国优质文化在海外的输出与交流。

为非遗传承注入新鲜血液

非遗类综艺节目通过节目本身的仪式建构，营造一个共享的文化空间，在这里，人们共享情感、文化与观念。

在节目中，我们大开眼界，领略到锔瓷、古法造纸、古琴修复、唐卡制作、白茶制作等传统非遗技艺，同时也直面非遗保护和抢救等问题。

屏幕之外的观众从中体会到，传统手艺固然精湛，可其传承中面临的后继乏人、技术流失等不容小觑。

在这样的“忧患意识”指引下，除了在线上引发关注热潮，非遗类综艺节目还延伸到了线下，促成了非遗文化走进大众生活。

一方面，传统文化的学习不再是纸上谈兵，浙江衢州一名教师就将华县皮影戏引入课堂教学，江西吉安一所小学也将天目盏制作陶艺内容纳入课程，综艺节目所表达的传承意义受到了教育工作者的充分认可。

另一方面，一些节目的热播，激起了无数观众想要亲临实地体验非遗制作的好奇和热情，由此带动当地旅游也一并火了起来。

网友“阿帆达斯郝二二HEE”说，“看《非凡匠心》宣纸的制作过程，我终于懂了什么是大国工匠，真想到安徽泾县体验一回！”微博上，很多网友和他一样，表示因为节目而对非遗地心驰神往。

更让人感到欣慰惊喜的是，非遗的相关文创产品在节目播出后，上线不久就迅速完成众筹。互联网的加持，为传统文化赋予更为鲜活的生命力。

正如龙泉剑铸剑师传人陈阿金所说的那样，他唯一害怕的是手艺无人知晓。因此，让更多普通群众了解传统文化并产生兴趣，也达成了众多综艺节目助推文化传承的初心。

“在推广文化传统时，从非遗中找灵感可能是解决问题的一个途径。”民俗专家、南京大学历史学院教授徐艺乙表示，传统手工艺是非遗生活方式的物质基础，其中展现了中国人自古倡导的健康、绿色、典雅的生活方式，对于传统工艺振兴有很多好处。“当人们重新认识、亲身体验非遗制作过程之后会产生兴趣和需求，这样的需求刺激了传统工艺的生产。”

非遗手工艺饱含着传统社会生活中的匠人智慧，以及中国式美学在视觉上的审美特质。“要让非遗真正进入现代人的生活，变成大众的生活方式。只有需求产生了，匠人才不会寂寞，传统文化才不会丢失。”徐艺乙如是说。

可以预见的是，今后，非遗类综艺节目还会不断增多，题材样式不断拓展。随着综艺节目向垂直化细分化领域拓展，非遗与综艺的融合将进一步加深，这也将推动着非遗的传播观念和传播方式的更迭转化，成为推动非遗社会化传播的内生动力。

相关链接

“电视剧+非遗”擦出新火花

除了综艺节目，近年来，不少电视剧也频频“牵手”非遗元素，让人眼前一亮。

《甄嬛传》中采金为丝，妙手编结，嵌玉缀翠的花丝镶嵌；《知否知否应是绿肥红瘦》中器形挺拔丰满、线条细腻流畅的茶盏——建盏；《琅琊榜》中人物所戴冠帽上的精美漆艺……这些传统技艺的注入，为影视剧增光添彩，也让人们有更多机会走近传统文化，了解古老传承。

去年，欢娱影视与爱奇艺携手打造的《延禧攻略》，剧中大篇幅、多细节展示了刺绣、昆曲、缂丝、绒花、打树花等多项非物质文化遗产，使得海外观众加深了对中国传统文化的认识。

就在今年5月，爱奇艺重磅签约了多部超级网剧项目，其中“非遗文化传承”系列就有欢娱影视最新项目《当家主母》。这是一部意在传承非遗文化“织锦”技艺的影视作品，故事讲述了在感情中本是宿敌的两个女人，为了传承中国传统织锦文化而携手努力，由此上演了一幕幕精彩的故事。剧中，织造技艺、中国布料等非遗元素一一呈现。

“《延禧攻略》融入了非常多的中国非遗元素，让很多非遗手艺人受到关注，也让更多年轻人开始了解非遗，这是非常有意义的事。”欢娱影视的相关负责人这样说。

用影像留住“非遗”

在当下非物质文化遗产保护工作中，最为关键的无疑是对传承人的保护。

传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，是国之瑰宝。传承人所承载的技艺、经验、文化记忆与教学能力，是非遗保护与发展的核心内容与动力来源。由于传承人的这种核心性与不可取代性，加之传承人普遍年事已高，部分非遗项目存在“人在艺在，人亡艺绝”的情况，加之传承人的记忆大多是通过口传的方式传播，因此，将口传落实到影像，对当前非遗传承和保护就显得意义重大。

建立非遗数据库的同时进行代表性传承人的口述史调查和影像记录，成为当务之急。

在2019年“文化和自然遗产日”期间，一场非遗影像展在浙江象山举办。

人们由此了解到，早在2015年，在原文化部非物质文化遗产司的统筹部署下，国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作就已全面启动，资料收集与影像记录并举，对传承人进行口述史、实践、教学的全方位记录，对已有文献进行收集，建立传承人专题资源库，并将记录成果制作成纪录片，进行公共传播。

国家图书馆中国记忆项目中心受非物质文化遗产司委托，作为学术咨询和验收机构，于2019年5月完成了第二批抢救性记录项目的验收工作，最终有251个项目合格，其中22个被评为优秀，有5部优秀项目的综述片参与了此次非遗影像的展映活动。

中国记忆项目中心副主任田苗这样形容他们的工作状态，对于高龄传承人进行抢救性记录，要赶在老人们年华老去之前，把他们的毕生绝学记录下来，是一场“冲刺跑”。而对传承人的记录、对非遗项目的记录，则是一场“马拉松”。

自2019年开始，传承人抢救性记录工作正式提升为传承人记录工作。着眼于传承人的记录工作将更全面、多角度地展开，除抢救性记录之外，还将开展代表作品典藏、实践与传承跟踪记录等多种记录工作。而对非遗传承人的记录工作，将作为一种非遗保护的基础手段，广泛、深入地持续进行下去。

“非遗”纪录片推荐

■《吴门琴话》

古琴是中国传统音乐文化当中优秀的基因，传承千年不曾断绝，为历代文人所爱。2018年是琴人吴兆基诞辰110周年，吴门琴社承办了一次全国的古琴音乐会。《吴门琴话》以这场音乐会为串联，在一年的时间里，记录和拍摄几位吴门老琴家的生活姿态和琴学思想，他们用自己的理念演绎传递着古琴文化。个人的记忆，历史的叙述，无一不映衬在古琴之上。本片在记录表面的“音”和“色”以外，更多关注它背后的中国传统文化价值，这是一次接近古琴气质的影像尝试，试图通过纪录片表达古琴文化中“清微淡远”的含义。

■《璀璨薪火》

人文纪录片《璀璨薪火》经过近600天的拍摄，10多万公里的跋山涉水，航拍祖国山川大地的美，用镜头一一记录下中国文化传承人的身体力行。四季轮回，从生活中最平凡的柴米油盐到厅堂上的佳肴菜系，从日常的笔墨纸砚到整个文化的书香园林，从民间的捏面剪纸到大雅之堂的琴棋书画。背后是无数个默默无闻的传统文化践行者与守护者。他们用布满皱纹的双手，几十年如一日地坚持，一针一线地编织了中国传统文化的命脉。耕作的农人，黝黑的采茶人，手作的匠人……恰是中国的一幅礼乐风景画。

■《克智少年—吉则尔曲》

纪录片作品《克智少年——吉则尔曲》，讲述了7岁的演述克智天才少年吉则尔曲的快乐童年生活，以及国家级非遗——克智演述在彝族民间的传承生态。

“点亮”整部影片的少年吉则尔曲，是四川凉山州非物质文化遗产保护中心偶然发现的。彝族工作人员立里达哈在朋友圈中看到有人发了吉则尔曲在别人婚礼上演说克智的场景，惊讶万分，“‘克智’类似用文言文辩论，彝族人能这么流利地演说克智，一般至少要40岁以后。”凉山州非物质文化遗产保护中心因此决定拍摄这个孩子。