探索古琴艺术数字文创，让年青一代成为非遗“知音”

伯牙鼓琴，钟子期听之。方鼓琴而志在太山，钟子期曰：“善哉乎鼓琴！巍巍乎若太山。”少选之间而志在流水，钟子期又曰：“善哉乎鼓琴！汤汤乎若流水。”钟子期死，伯牙破琴绝弦，终身不复鼓琴，以为世无足复为鼓琴者。——《吕氏春秋·本味篇》

伯牙子期的故事可谓家喻户晓。

它既是“知音”一词的由来，也传达着中华民族之于精神文化交流的追求与向往。而古琴，作为中国士人高洁精神的象征、世界上最古老的拨弦乐器之一，是这段千古佳话的核心发力点。相传为伯牙所作的古琴曲《高山》《流水》，更位列中国十大名曲之首。1977年，美国向太空发射收录了包含55种语言和各国音乐的“旅行者金唱片”，其中代表中国的乐曲正是一代古琴大师管平湖演奏的《流水》。

近年来，党和国家对非物质文化遗产的保护和弘扬给予了高度重视。今年8月，中央印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（以下简称《意见》），《意见》强调：“非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文明绵延传承的生动见证，是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。”在此基础上，《意见》还进一步指出，加大非遗传播普及力度，需要“促进广泛传播，适应媒体深度融合趋势，丰富传播手段，拓展传播渠道”。

这也提示我们，要让生于古代士大夫阶层的“雅乐”在现代大众中重新落地生根、焕发新的生命，必须借助现代化的“东风”。其中，兼具跨界融合与传播能力的数字IP，及在此基础上形成的丰富的文创衍生生态，或能成为一种创新的保护与弘扬手段。

困境：活态文化，亟须活态传承

非物质文化遗产与物质文化遗产，差异在于其有形和无形。

物质文化遗产，即是有形文化遗产，其保护主要在与自然环境的对抗；而非物质文化遗产更偏重于抽象的人文技艺、文化观念乃至意识形态。譬如古琴艺术，古琴作为技术与精神并茂的载体，又生发出斫琴、制谱、弹奏……等一门门独立的学问，甚至蕴含了儒释道三家思想，贯穿了几千年来的中国历史，因此，它远非一张实体的琴那么简单，更像是一种流动的、活态的文化。

这也直接导致了非物质文化遗产极高的保护难度。首先，作为活态的文化，人自然而然成为非遗项目的直接载体，然而“人走技失”现象，却屡见不鲜。同样以古琴艺术为例，我国曾在2008年及之后，陆续认定27位国家级“古琴非遗代表性传承人”，及至2021年，已有10位去世，在世的也多为耄耋老者。在他们身上，文化传承与时间的对抗，显得更为急切和紧迫；其次，普罗大众如今已远离了非遗扎根的传统土壤，尤其是作为文化重要传承者的青年一代，普遍热衷于现代文化和新兴娱乐，对于传统文化及风俗，多数认知不足，抱有心理距离。兼之趋利化的时代，即便如今已有许多年轻人踊跃参与到非遗的保护与传承中来，但仍让众多需求耐心与付出的非遗成为就业、择业的后置之选。《中国青年报》一项调查显示，非物质文化遗产流失，85.5%的人认为首因是公众保护意识不强。

但活态文化，倘若被封存在博物馆中，变成“文化标本”，那便失去了文化传承的意义和本心。唯有让这些优秀的传统文化，如一颗种子般根植在社会中，随同所有人一起进化成长，进而繁荣丰茂，才能建设出滋养大众精神生活的文化家园。推动非遗走向人民大众，便是“活态传承”。正如习近平总书记所言：“要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”这其中的“活”，不仅在于文化在大众中的流动性传承，更在于基于日新月异的生产生活过程，凭借创造性的转化，“活化”非遗，使之实现创新性的发展与继承。

破局：数字技术，创新共生手段

从“活态传承”出发，以数字IP为代表的数字文化产业，已日渐与非遗产生奇妙的化学反应，而这其中的原因，或可谓水到渠成——在数字内容已成大众娱乐的今天，其庞大的受众底盘本身就是推广非遗的最佳切入口。

近年来，许多数字内容厂商，都开始基于社会责任与良性竞争的双重作用，自觉自发地展开与传统文化和非遗的跨界合作，深入发掘创新与优秀文化的融合方式。而传统文化及严肃艺术，藉由与现代数字文化的“共融共生”，也发掘出了“破局”的新路。

以《王者荣耀》为例，今年10月底，这款在大众中具备较高知名度的数字IP发布了六周年庆典公益皮肤——以“知音”为主题，英雄“庄周”的皮肤“高山流水”；12月30日，腾讯又和中国艺术研究院共同举办了“中国艺术研究院建院七十周年·古琴艺术数字文创专场活动”，将古琴艺术等非遗元素，以更年轻、更流行的方式触达大众，尤其是青年群体，生动、广泛、深入地推动古琴艺术普及。

专家在“中国艺术研究院建院七十周年·古琴艺术数字文创专场活动”中探讨传统文化的数字化保护、传承与创新 周志军 摄

在此次古琴艺术数字文创专场活动中举办的沉浸式音乐会，不仅打造了沉浸式音乐会舞台和观众席，还以全息投影的方式，凸显高山流水的故事主题，令观众身临其境、耳濡目染其高雅与动人；古琴数字互动体验则打造了“减字谱”“大象无形”“弦外幽深”等数字互动体验展，拨动琴弦，即可唤醒瀑布与山水，虚拟与现实，在此刻融汇一体，古中国文化中天人合一的意境感，也凭借数字化技术，再度被生动重现。

倘若说以上都还是“体验”范畴，那么在线上推出的“数字古琴”小程序，则深入到了知识普及的领域。这是一款将中国艺术研究院的多款国宝级院藏千年古琴，真实还原的小程序。值得一提的是，它既是首次针对古琴三维扫描进而在线上小程序的数字化呈现；也是中国艺术研究院珍贵院藏古琴资料的首次对外分享。

为了让大众能够形象立体地观摩每一把古琴，同时从古琴的声、谱、器、历史等多方面，呈现古琴文化，“数字古琴”小程序克服了古琴三维扫描上的种种技术困难，例如拍摄时的反光问题、高清数码拍摄后期的纹理处理问题、建模逆向采集与重建问题等，其目的，就是为大众和爱好者提供一个了解和获取古琴文化知识的平台。

展望：数字文创，牵引更多知音

可以说，正是基于对非遗的提炼与具化、情感化与专业化，打通线上线下的宣传空间，不仅能够让年轻的受众们直观地见其形、听其音、感其情、明其意，耳濡目染中国文化之美，更能令其深入理解背后的文化底蕴，达成深层的文化认同。

在此基础上，未来势必还会有更多的年轻人，沿着这条关于传承人的草蛇灰线，溯流穷源，真正认识到“人”之于非遗的珍贵，从而主动“接棒”非遗，进而更好地锻造属于国人自己的、能够“走出去”的文化符号。而这，或许是更深层的“高山流水遇知音”之所在。

“中国艺术研究院建院七十周年·古琴艺术数字文创专场活动”古琴音乐会现场 周志军 摄

从个体望向产业，对优秀传统文化的“觅声”而“知音”，更加有助于文化血脉的延续、民族自信的维系、乃至国家文明的强盛。正因如此，在互联网时代，数字文化产业一方面已经成为文化产业创新发展的中坚力量，另一方面，巨大的用户流量下，也比以往任何时候都考验着数字内容生产者的能力与担当。

换而言之，不仅“文化自觉”理应成为一种从业者的“底线思维”，以“文化自觉”为基底，探索文化传承的创新之路，更应成为一种从业者的“行业修养”。

令人欣慰的是，中国艺术研究院和腾讯基于《王者荣耀》数字IP推出的一系列相关联动所映射出的，正是数字产业基于文化自觉与行业修养所展现出的正向面貌。相信未来，会有更多数字文化生产者与机构凭借深刻的使命和担当，以年轻、流行、数字化的公益方式为传统文化和非遗“注入灵魂”，从而构建筑出一道沟通千年时光的数字化桥梁，助力优秀文化迈出庙堂与嵁岩，迈向真正属于大众的美好生活。

文旅中国2021-12-31