

国风镜头勾勒惊蛰诗意

【文/青年报记者 杨力佳 图/受访者提供】

初春的桂林公园,在古典韵味中生机勃勃。90后国风博主徐悦尔已经记不清这是第几次来这里了——2022年,自小热爱中华优秀传统文化的她开启了拍摄传统生活方式短片计划,每一部短片的灵感都取自节气或者传统节日,其中的“腊八”和“大雪”两部短片的取景地就是在桂林公园。她在故事里融入诸多已被人们渐渐淡忘的习俗,还配上相关注解,让习俗、景致与人物相融,尽显江南气息。

此次,徐悦尔的拍摄主题是“惊蛰”。“拍完这一部,春天里6个节气的短片就全部完成了,目前,我还剩下立夏、立秋、立冬这三个节气的短片还没有拍,俗话说,一年之计在于春,我也已经定下了今年的目标,希望在年底前全部完成。”她说。

徐悦尔平日里一有空,就喜欢去逛上海的古典园林,嘉定的秋霞圃、松江的广富林、青浦的曲水园……这些地方的历史故事和建筑特色,她都了如指掌。在四季更迭中,她感受自然之美与传统文化,这些园林也成了她拍摄传统生活方式短片的绝佳取景地,“惊蛰时节的江南,连呼吸都带着三分绿意。很多人秋天来桂林公园赏桂,其实,这里初春的蜡梅也别有一番风味。这次我还设置了喝茶的情节,四教厅茶室的调性非常契合,所以这次,我们选择在桂林公园拍摄,呈现‘第一眼春天’。”

短片的名字为《芳序才过惊蛰天》,取自张英的《引退偶吟五首·其五》——小庭风月喜无边,芳序才过惊蛰天。呈现的是一对姐妹,在惊蛰如何有仪式感地度过平凡而美好的一天。“民间常以惊蛰为候,又以春阴为采茶得时。”“惊蛰日以灰糝门外,免虫蚁出。”“凡冒鼓必以启蛰之日。”“留宿饭,须惊蛰雷鸣,掷之屋上,令雷声远。”……这些描绘惊蛰的典故,通过一帧帧的影像被具象化地展现了出来,巧妙勾勒出“美好正在发生”的故事场景,为大家缓缓铺展开一张春日里的美丽画卷。

作为一个拥有近百套汉服的国风博主,徐悦尔

每次在妆造上都花费了格外多的心思。“这次服装的配色也是以这个时节最为重要的三个颜色:草木生长的绿、桃花绽放的粉和多汁香梨的黄,共同渲染出春天的氛围。姐姐的服装是竖领斜襟大衫+桃花比甲,妹妹的服装为竖领对襟窄袖衫+梅花比甲,”徐悦尔说道,“其中,幅巾可以说是姐姐整套造型里的点睛之笔,而妹妹比甲上面镶有的梅花珍珠,也是明代人比较低调奢华的一种生活审美。”

相对于妆造的选择,道具的获取才最让徐悦尔头疼——为了在节日或者节气当天上线短片,拍摄工作往往需要提前至少两周,这就造成很多时候,一些具有时令性的道具、景物还没有。就比如这次,桃花是一个非常重要的意象,可是在筹备期的时候,在市面上一直没有觅到,“2月份的上海还是非常冷的,桃花都还没有开呢,虽然已经有了仿真花垫底,但是我们还是不死心,到处找,功夫不负有心人,在开拍的前一天终于买到了,虽然都还是花骨朵,但是我们依旧感觉如获至宝。”徐悦尔回忆道,“最让我欣喜的是,到了第二天正式拍的时候,我发现那些花骨朵居然绽放出了好几朵,呈现出了非常好的状态——虽然娇弱,但是依然努力地绽放,平凡又坚韧,在拍桃花特写镜头的时候,特别感动,这就是大自然的力量吧,也希望可以把这些由春天带来的独特感受传达给观众。”

据悉,《芳序才过惊蛰天》将于3月3日在B站、小红书准时上线,与大家分享第一眼春天。

生活周刊×徐悦尔

Q:拍摄这个系列的初衷是什么?

A:一开始,我是一名汉服爱好者,汉服是民族文化的一种最直观的体现,穿上它会不自觉地更关注自己的言行举止,于是便去了解了更多的传统礼仪、习俗、艺术,看更多的书籍,跟着老师系统地学习古琴、汉舞、点茶等,以丰富自己的内涵。我发现,我们的传统文化和艺术不是独立于生活之外的,它们是美的通感,更是我们的生活方式本身。衣食住行就是我们的舞台。而那种把平凡日子中的点滴都赋予仪式感和美的精神感染了我,过去普通人的物质基础、娱乐项目其实并不如现在丰富,然而他们能把握每个细节,过得更有趣、更充满希望,习俗中蕴含的正是对美好生活的向往和勤劳改变生活的踏实。久而久之,就想通过一个综合的方式,将这些中华优秀传统文化体现出来,所以就开始了短片的创作。在拍摄这个系列的过程中,我也在不断学习和精进,目前一共形成了3种不同的方式来说好二十四节气的故事。

我国地域辽阔、时代悠久,在不同的地区、时期,习俗还会有所不同,所以目前,我主要做的都是江南地区的,每一次开拍前,都要查阅大量文献,反复考证,以确保这些内容的“真”。另外一方面的“真”,体现在呈现上:即便是一晃而过的道具,我也会去细抠。比如,拍“白露”的时候,有一个习俗是喝“十样白”,它是浙江温州地区的一种特色药膳。当时,为了还原它的那个汤色,我把十样药材集齐后又花费了好几个小时去炖了鸡汤,虽然在短片里,它也就是一个一闪而过的环节,但觉得非常值得。

Q:今年除了二十四节气之外,还有别的创作计划吗?

A:是的,有好几个其他系列的短片也在同时进行中,比如“穿着汉服做1000件事”系列、“带我的外国朋友体验汉服”系列、“中国十大雅事”系列、“我在某个时代穿什么”系列……都是通过不同的切入点,来讲述、传播中华优秀传统文化。

今年,我还有一件特别想做的事情,那就是带大家看到更多的中国景色。在我之前的短片里,衣、食方面已经体现得很多了,但是住、行方面相对还是比较少。所以我会穿着汉服去到更多的地方,把旅行和文化更好地结合在一起,去体验更多不同的习俗。

