

在给儿子画手绘时,杨爸没有想过,有一天,通过手绘给青少年科普中国古代建筑艺术,看似冷门小众的古建知识,竟然让他的抖音账号“杨爸图说”收获87万粉丝,其中不仅有青少年和家长,还有老师、导游和许多中老年粉丝。

“杨爸图说”靠冷门科普火了

杨爸懂古建会画画

“爸爸,为啥北京人都住这破房子呀?”

“这可不是破房子,这是北京四合院,高级着呢。”

为了向儿子解释“破房子”高级在哪儿,杨爸用毛笔在纸上“盖”起一座四合院。

先是四合院里最高大、坐北朝南的正房,再是两侧作为卧室和书房的耳房,建好东西对称的厢房后,封上南边的围墙,正中间做一个漂亮的垂花门,内院就完成了。一套标准的三进四合院,还有道座房、后罩房、连廊、大门,它们的布局构成也都各有讲究。

这个4分钟讲清楚北京四合院的视频,在抖音获得了53.5万点赞、8.6万条收藏,网友纷纷表示“画得细致,讲解清楚,风俗民情都有了”“图文声并茂,通俗易懂”“我简直就是来学知识的”。

故宫的屋顶怎么这么多?北海白塔有什么含义?为什么要在沙漠里建莫高窟?皇家园林和苏州园林区别在哪儿?

面对儿子的提问,身为古建和绘画爱好者的杨爸没有直接回答,而是拿起毛笔开始画画,一边拆解古建筑的结构,一边解释为什么要这么建。

就这样边画边讲,故宫角楼、北海白塔、苏州园林、敦煌石窟……一座座经典的中国古建跃然纸上,本来枯燥晦涩的建筑艺术与文化,也变得生动起来。

跟随杨爸的视频,87万粉丝学到了江南园林的亭台设计有多精妙,结构复杂的故宫角楼是如何组建而来,中国佛塔样式怎么形成的,一根柱子经过怎样的演变成为华表、牌坊、楼阁、城门……

在抖音众多科普创作里,杨爸讲述的中国古建艺术,相对来说偏小众冷门。

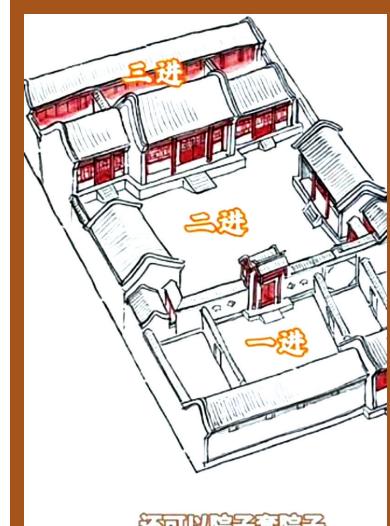
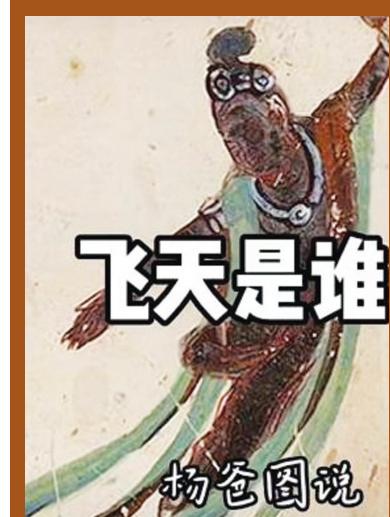
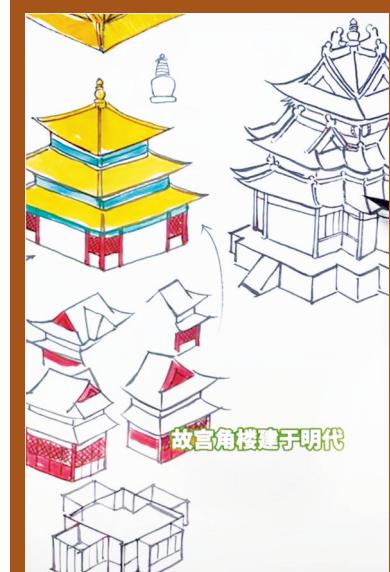
在杨爸看来,这或许是因为古建知识涉及历史、文化、艺术等多学科,信息庞杂、艰深难懂,又与大部分人的日常生活关联不大,较难引起大众的兴趣。而且,该领域内面向大众的科普达人也不多。

“杨爸图说”的视频,创造性地采用边画边讲的形式,在科普这条路上作出了新的尝试,他向大家展示作画的过程——复杂的中国传统建筑,像积木一样被完全拆解,落到图纸上,通常从一根横梁或者一根柱子开始勾勒,由简到繁,又像搭积木一样慢慢被还原。

配合作画顺序,杨爸用口语化的通俗表达,向大家解释每块“积木”的位置、功能,同时穿插相关风土人情、艺术美学的内容。图文声并茂,让本来偏门枯燥的古建内容,兼具了观赏性、趣味性和知识性。

为了引起青少年的兴趣,杨爸的两个儿子也是视频主角。11岁的老大常常出现在视频开头,提出一些看似摸不着头脑但的确属于这个年纪该有的疑问,很能引发孩子的共鸣。7岁的老二则经常在视频结尾“辣评”老爸的讲解,孩童天然的纯真与幽默,总能让观众会心一笑。

久而久之,杨爸不仅成了很多家长面对孩子提问的线上“帮手”,更是帮助他们自己长见识的宝藏博主。虽然是面向青少年,但就连中老年人,也爱追他的科普。

杨爸创作转型之路

出生于上世纪70年代末的杨爸,家乡在湖北黄冈大别山,10岁以前,他老感觉自己生活在古代。柳宗元的“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,陶渊明的“暖暖远人村,依依墟里烟”,都是他童年生活环境的真实写照。

或许正是因为如此,杨爸从小就喜欢古代诗词和绘画。为了更好地谋生,上大学时选择了学设计,但对中国古代艺术的热爱却没有停止。

大学期间,杨爸因为梁思成编写的《中国建筑史》而迷恋上古建,并成了北京一位知名历史考古学者的助手,主要工作是临摹敦煌壁画。

38岁那年,在北京安定下来后,杨爸越发感觉到人到中年“最后的倔强”,决定从一名视觉设计师转型,从事自小喜欢的古代艺术史。

杨爸在北京胡同里租下一个空间,创办了“行谈艺术史沙龙”,邀请圈内名校专家为古建爱好者讲述古代建筑、书法、服装、美术史等内容,迄今已举办超500期。

作为一名资深古建爱好者,杨爸也喜欢带孩子去访古旅游,为了给他们科普眼前的佛寺、民居等传统建

筑,他总是随身携带着写生本。

因为收效不错,杨爸把给儿子画图讲古建的过程录制下来,发到家长群里,不仅得到了很多家长和小朋友的喜爱,更被鼓励分享到短视频社交平台,讲给更多人听。

但相比亲子教学,要把这些专业知识准确无误地传达给更广大的人群尤其是青少年,杨爸压力不小。

比如,为了体现中国古建的韵味,杨爸特别选择了表现力更强的毛笔作画,但要保证人不入镜,又不能保持正常的作画姿势,因此画面很容易变形。

更难的是文案创意,“要让小众的知识引起大众的兴趣,就必须有创新、有故事,但建筑本身可能并不承载太多故事,就必须发散思维。”

最近,北京的敦煌艺术大展火爆,杨爸借机开始讲石窟艺术。为此,他苦苦思索想出了“飞天是干什么的?”“上西天原来是好事?”等独特新奇的角度。在他看来,这些都是佛教艺术文化里现成的故事,短视频科普的关键,就在于创作者如何去提炼和表达。

让人看到更美中国

相比表达的创新,杨爸更在意知识的准确性。创作时,他常常不由自主地想起自己年少时的一些经历。那时候,因为喜欢唐诗宋词的诗情画意,他买了很多插图书,自学画古代诗意图。但他越琢磨越发现,很多书里的插图是错的——唐朝人可能生活在清代建筑里,宋朝人却穿着明代的服饰。

这促使杨爸更好奇,真实的古代建筑、服饰、生活是什么样的,为此,他开始不断外出访古。

也是从那时候起,杨爸更坚定地要研究和推广中国古代艺术,正确传播其精髓,让更多人看到更美的中国。

过去,杨爸在工作中倾注着这样的信念。2008年,杨爸参与设计北京奥运会中国花样游泳队队服时,就极力推崇要用龙的图腾,而且是唐代的龙,“又有仙气又够凶悍,最能代表中华民族历史上艺术文化的蒸蒸日上。”

现在,杨爸也在科普分享时坚持着这样的初心。在抖音联合少年儿童出版社共同推出的《十万个为什么》系列短视频中,杨爸几乎包揽了中国古代建筑部分。每一个选题,杨爸都翻阅尽可能多的资料,确保每一句话都经得起推敲。

让杨爸感到欣慰的是,这些有意

思又不失严谨的知识内容,正在影响越来越多的青少年。

有粉丝告诉杨爸,会把视频作为对孩子完成某项任务的奖励;也有家长发来照片,那是孩子看视频学习做的笔记;还有知名建筑师,说他很会传播古建文化,“像梁思成一样”。

最让杨爸感慨的反馈,来自粉丝里的教师群体。杨爸常常收到他们的私信,询问是否可以授权视频作为课件播放。

杨爸深刻地感觉到,当下的青少年,需要更丰富的传播媒介和更通俗的表达方式,去接收正确的知识。

杨爸坦言,他甚至常常打开青少年模式看推送,“很多关于科学、宇宙的内容,博主思维非常开阔宏大,几分钟透露巨大的信息量。”他希望能和这些科普达人一起,成为专业和大众中间的一根纽带,带孩子们看到更大的世界。

至于未来的科普创作,杨爸也有自己的想法和计划。“除了建筑,可能还会讲古代的服饰、书法、诗词、生活方式等等,围绕整个艺术史展开。”不过,杨爸最想讲的,还是与自己走上访古之路的起因有关:“好好勘误一些青少年读物里的诗词配画。”

据《中国新闻周刊》