

数字时代的
文化生活

中国古典诗词的当代传承——

以诗情滋养心灵

张静

核心阅读

人们把古老的经典诗词和鲜活的当下生活创造性地结合起来,让古典诗词在当代充满活力

今天的我们传承中国古典诗词,目的不仅仅是熟读成诵,更重要的是涵养身心,敦品励行

应在忠于原作基础上合理阐发中国古典诗词,结合当下生活使之深入人心,为今人提供取之不竭的精神滋养

中国古典诗词源远流长,是中华民族杰出的艺术创造和丰富的情感记录,是我们代代承传的文化瑰宝。学者、诗人闻一多曾说:“诗人对诗的贡献是次要问题,重要的是使人精神有所寄托。”古典诗词之所以能传承千载、经久不衰,正因为它寄托着中国人的精神追求,承载着中国人的诗情与诗心。今天,对古典诗词传承路径的新探索接连不断,古典诗词正以多种面貌融入我们的生活,持续绽放魅力,唤醒更多人的诗情与诗心。

古典诗词在当代充满活力

近年来,中国古典诗词热持续升温,人们把古老的经典诗词和鲜活的当下生活创造性地结合起来,让古典诗词在当代充满活力。

学校对传承中国古典诗词起着基础性作用。近年来,中小学语文课本收录的古典诗词数量明显增加。各地学校以课堂教学和学校活动为支撑,以多种方式提炼、展示、阐发中华诗词经典所蕴含的精神内核和思想精髓。比如教育部、国家语言文字工作委员会组织实施的中华经典诵读工程,已连续举办三届“中华经典诵读大赛”。

淘取生活的真金

何建明

写好报告文学的关键,在于用拨动心弦的笔力,把好题材写出韵味,写出事件和人物本身的光芒。在这些方面,张庆国撰写的《犀鸟启示录》值得一读。为了写好这个题材,作者3次从昆明前往云南西部边境,多次深入高山村寨,寻访数十位当地人,做了大量阅读和研究。

《犀鸟启示录》题材独特,聚焦云南德宏傣族景颇族自治州盈江县的生态旅游扶贫。作者导入主题的方式颇具魅力,全书以一位观鸟者、爱鸟者、惜鸟者的视角和心境开篇,让读者身临其境,跟随作者一起探查易被惊扰、又让人忍不住想探究究竟的鸟类世界——我们小心翼翼地跟着作者走进了一个令人好奇的陌生世界。

鸟的声音、鸟的世界,吸引着我们逐渐走近盈江。盈江县位于我国边陲,那里有高山热带雨林。多年前,那里的村庄还没有通电,人们过着“日出而作,日落而息”的生活。山路迢迢,上学后的孩子们不得不不住校,每月只能回一次家,而且一走就是一

古典诗词与现代传播媒介融合,走向广大受众,让古典诗词既通俗易懂,又不失悠远意境。丰富的文化视听产品以当代人喜闻乐见的方式创新性展现诗词经典,推动诗词文化传承。如文学纪录片《掬水月在手》记述叶嘉莹的诗词人生,观看者众多,并获得中国电影金鸡奖最佳纪录/科教片奖;《中国诗词大会》《经典咏流传》《中华好诗词》等文化节目,一次次燃起社会品味诗词经典的热情。再比如,北京恭王府海棠雅集已举办十届,并开通网络直播,让更多人得以观赏;今年年初,“青山行不尽——唐诗之路艺术展”通过互联网在全球传播,收到上万条海外网友留言。

诗词文化还融入文旅事业发展中。比如,浙江省近年提出“诗路文化带发展规划”,即以诗词为主线,把乡村民俗、非物质文化遗产、特色小镇、自然山水结合起来,寓诗教于文旅。当地文旅部门以“浙东唐诗之路”为名片——自钱塘江畔的西陵渡始,最终到达天台山,发展诗词游学,让诗词与地理、历史、旅游、文创等相互激发、相互融合,也让诗词文化更直观可感,更接地气。

整天,六七岁的孩子常常累得在半路的树林里哭起来。这里的原始森林,曾有群鸟翻飞,猛兽出没。森林中更有亚洲唯一麻雀般大小的鸟,叫“隼”。隼虽小,飞起来却如闪电般神速,能成功地捕捉其他小鸟。凶猛的土蜂有人的拇指大,野蜂成千上万只地聚集。当地人生活的环境可见一斑。

伴随中国社会发展,深山里的世界也在一点点变化——鸟竟然成为可以改变当地人生活方式的媒介,这是一个多么让人欣喜与惊诧的发现!这也正是《犀鸟启示录》的启示:人与自然界之间可以建立起默契共处的和谐关系,只要遵循自然的生存规律,并给予它足够的自由与尊重,它就会为你造福,成为你生活中不可离舍的重要部分。

《犀鸟启示录》不是猎奇之书,而是建立在对鸟类、对自然潜心观察的基础上。书中丰富的自然地理知识和鸟类知识,对支撑整部作品起到重要作用。作者本身又

把涵养身心作为诗词传承的旨归

中国古典诗词之美可以分为三个层次:一是音声之美,对应感性的能力;第二是意境之美,对应审美的观念;第三是品格之美,对应道德的境界。读诗读到最后是读人,会引发读者思考自己要成为什么样的人。今天的我们传承中国古典诗词,目的不仅仅是熟读成诵,更重要的是涵养身心,敦品励行。

中国古人作诗,是带着身世经历、生活体验,融入自己的理想、志意而写的。千百年后的我们再诵读这些作品,依然能够被感动,这就是中国古典诗词的生命力。近年来,从诗词主题的文化类节目,到诗词主题的出版物和音视频产品层出不穷并广受欢迎,更直观地表明中国古典诗词在今天具有现实意义。

今天的我们依然在诵读流传千载以上的诗词,为的不仅仅是能背会写,更重要的

是体会那一颗颗诗心,与古圣先贤的生命情感碰撞,进而提升自己的修为,这才是中国古典诗词代有承传的重要意义。比如“诗圣”杜甫《缚鸡行》写了日常琐事对心灵的影响,“鸡虫得失无了时”的困扰,诗人也不可避免地遇到,但诗的结句给出智慧之钥——“注目寒江倚山阁”。“寒江”是远,“山阁”是高,这句是说,应当把自己的精力和时间投入到宏大高远的目标上,把才华和生命投入到更有意义和价值的事情上。宋代曾公亮《宿甘露寺僧舍》一诗的结句,“要看银山拍天浪,开窗放入大江来”,表现的也是同样的心胸和气概。

古典诗词不仅深深融入我们的精神血脉,也和当代生活紧密相连。传统节日来临,“每逢佳节倍思亲”是我们共同感受。农历新年伊始,我们“总把新桃换旧符”;十五月圆,我们在心中祝福“但愿人长久,千里共婵娟”。出门在外,我们不仅在“低头思故乡”中感叹“月是故乡明”,更在“欲作家书意万重”中感念“慈母手中线”。久别重逢时的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,离别时深情者“执手相看泪眼,竟无语凝噎”。面对困难,我们用“千磨万击还坚劲”“梅花香自苦寒来”自我激励,也期许自己磨炼出“出门一笑大江横”的气魄胸襟;危急时刻,古典诗词更是以其感召力凝聚人心。

千百年后的我们诵读古典诗词,还会被古人的家国情怀深深打动。从岳飞的“三十功名尘与土,八千里路云和月”,到黄遵宪的“寸寸山河寸寸金”;从“诗圣”杜甫关切百姓生计的“三吏”“三别”,到名臣于谦“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”的《咏煤炭》,古典诗词中不仅蕴藉着自然和人伦之美,更有心系社稷苍生的大爱。

在推动中国古典诗词“曲高和众”、雅俗共赏的过程中,诗词中浩然长存的民族正气、爱国爱家的家国情怀、天下为公的道德胸襟、悲天悯人的深沉情感,是诗词传播与传承的重心所在。在当代传播中,应在忠于原作基础上合理阐发中国古典诗词,结合当下生活使之深入人心,为今人提供取之不竭的精神滋养,这是诗词文化传承创新的根基所在。

期待更多的专家学者参与到古典诗词的推广普及中,探索出更多适合当代时代的创新传播之路。

(作者为南开大学文学院教授)

上图为文化节目《经典咏流传》第三季海报。

制图:赵德汝

技术进步让传统舞台艺术的表现形式更丰富,技术与艺术的结合又会形成新的影像艺术

在抗击新冠肺炎疫情期间,文艺演出在互联网上开辟出新的天地,线上“演播”成为新潮的演艺形态。但不得不说,这种形式目前仍处于探索阶段,大部分线上呈现与传统电视台录播的区别不大,用户仅限于在网上通过现场的几个固定机位观看演出。

剧场演出的独特魅力是观众一致的环境。当观众处于一个相对封闭的空间时,可以更加专注地接收演员、舞美、灯光、音乐等剧场信息,沉浸感强;演员和观众之间的交流没有隔阂,甚至可以四目相对,产生高度情感共鸣。线上演出如果仅仅是对舞台的简单录像,就不能让观众获得更多、感受更多,还会损失剧场里的氛围感与共情性。

线下演出可以进行创造性的线上转化吗?答案是肯定的。线上演出其实也有独特优势。首先,互联网可容纳的观众数量远超线下剧场,而且不受座位位置限制。其次,线上演出能够承载线下剧场难以呈现的大量信息,这些信息在线下容易被观众忽略。故事详细的背景介绍、演出前的后台准备、演出时演员的面部特写、道具与服装的细节等,这些都可以在屏幕上呈现高清晰度。另外,线下演出进行线上转化时,诸多影视表现手法可以运用于其中,让屏幕前的观众有着新的观赏体验。例如,在一场演出中,舞蹈演员惊艳亮相,他们的肢体动作呈现极致美感,但往往只有一瞬间,观众稍不留神就会错过。湖南卫视《舞蹈风暴2》节目运用360度影像、140台摄像机定格舞者的高光时刻,让观众得以全方位感受舞者之美和舞蹈艺术魅力,科技与艺术完美融合。

线上与线下各有所长,不能说线上演出可以取代线下演出,也不能说线下演出不需要做线上转化。传统的剧场观众已经养成现场观看的习惯,并不会因为有了线上演出而不再进入剧场。相反,线上演出可以通过互联网传播迅速提升影响力,让更多人了解舞台艺术作品,从而带动更多观众走进剧场。

线上线下演出应该各展所长,特别是相较于线下演出,线上演出要进行差异化呈现。例如,通过镜头语言进行二次创作时,影像导演要在准确把握作品内容及表现形式的基础上,对整体演出的时长、节奏、镜头等作出调整,进而与舞台导演、演员共同完成一部“新”作品。在这方面,一些国际院团已经做出了有益的尝试,用镜头语言重构舞台剧经典作品。拍摄过程中,导演会选取剧院最佳观赏视角,把整场甚至幕间休息和谢幕都涵盖其中,给观众一种置身剧场的感觉;而拍摄镜头的切换,既能把握舞台整体面貌,也能清晰捕捉到演员的表情、举止,从而放大情绪点,充分展现演员扎实的表演功底和角色魅力,让观众感受另一维度的舞台之美。当前,国内戏剧也有类似尝试。甚至有从业者认为,视频影像或将成为未来戏剧观看的重要途径。

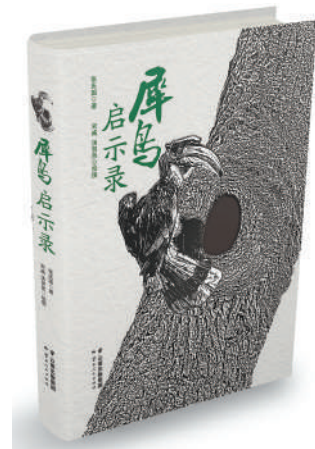
新技术的应用,打开了更多观看方式:用户可以选择多视角观看同一场演出,观看变得更加自由;虚拟现实技术的应用,让用户置身舞台之上,演员就在观众身旁;增强现实技术可以让演员与虚拟角色、场景等完美结合。中央广播电视总台《2021年春节联欢晚会》运用了诸多新技术,歌曲《瑞雪平安图》中,3D雪花将舞台装扮成玉树琼花的世界,武术《天地英雄》利用增强现实技术,将山水自然融入武术场景,展现中华武术之美。今年,中国歌舞剧院年度考核演出《舞上春》在互联网上播出,线上观众可以更加便捷地欣赏国家艺术团的高水平演出,体验自由视角、4K多视角、8K虚拟现实超高清拍摄作品。另外,多角度镜头对不同演职人员进行跟踪拍摄,将专业艺术团、专业舞蹈演员的日常工作与训练过程呈现在大众面前,让普通观众体验这些演职人员在华丽舞台幕后和观众热烈掌声背后的不懈努力。借力科技,剧场演出的表现方式得到极大拓展,观众不仅拥有了新体验,作品也获得持续的影响力。

技术进步让传统舞台艺术的表现形式更丰富,技术与艺术的结合又会形成新的影像艺术。未来,全息影像、实时建模等都可以成为创作者手中工具。艺术形态将更加多元,线上线下形成互补。

线上文艺演出——

用新技术让舞台艺术表现方式更丰富

郑甲

《犀鸟启示录》:张庆国著;云南人民出版社出版。

文艺评论