

《时空之旅》15年演出超5000场、中外观众达525万人次,新故事接力讲述——

“时空之旅”的创新密码

本报记者 任姗姗

创造性转化
创新性发展 纵横谈

核心阅读

“新奇美”是手段,不是目的。被赋予精神内涵,“新奇美”才可能跨越浅尝辄止的技艺展示,让传统文化在新时代迸发新的活力

7月31日,上海共和新路2266号,夜幕下的上海马戏城流光溢彩。修葺一新的剧场里,音乐旋律扣人心弦,掌声、赞叹声、欢呼声此起彼伏。

这是《时空之旅2》的首演现场。2005年9月27日首演的《时空之旅》,连续15年天天演,创下演出超5000场次、中外观众达525万人次、收入突破6.5亿元的成绩,被誉为文旅演艺领域的标杆品牌、上海文化的一张“名片”。在与观众暂别18个月之后,全新打造的《时空之旅2》甫一亮相,就吸引了方方面面的目光。

古老杂技如何焕发青春生命力?一场杂技主题晚会为何能常演不衰?文化交流的品牌如何持续擦亮?“时空之旅”蕴藏创新的密码。

将时代审美“编织”进杂技艺术

大幕开启,男孩走出高铁车厢,在雨中与女孩邂逅,一见钟情。在上海这座城市,男孩穿梭游历,不断寻找和发现……借助一个浪漫唯美的都市爱情故事,《时空之旅2》将古老的杂技艺术带入现代生活。

“杂技是一门富有时代感的艺术。进剧场看杂技,观众期待看什么?‘绝活’是关键,但不能只有‘绝活’。”上海杂技团团长俞亦纲说,重新打造《时空之旅2》,首先思考的问题是“如何符合当下观众的审美期待”。

杂技是最早走出国门的演艺形式之一,中国杂技演员频频斩获杂技领域的世界奖项。《时空之旅》的推出便是顺应时代审美的变化。俞亦纲说:“同样的杂技技巧,同样的中国演员,在国外经整体包装,演出能赢得高票房,演员也能获得高收入。这给我们很大启发。我们感到,中国杂技必须提高附加值,讲好新的时代故事。”

这个附加值,融合文化与科技、艺术与媒介,紧扣着时代审美的脉动。于是,在《时空之旅》里,观众看到一个关于中国改革开放的故事。在时空交错的舞台上,原创音乐、现场演奏、电子投影、数字舞台、超大水幕、巨型镜墙等多种艺术媒介交相辉映,观众被唯美、浪漫、惊险的多重观感震撼。

《时空之旅》从1到2,是一场全新的艺术征程。法国凤凰马戏公司与中国艺术家联袂创作,在中法文化的交流融合中,海派杂技表演融合当下潮流前沿的舞美科技、视觉艺术、舞蹈、太极、极限运动、戏剧表演都被“编织”进杂技的艺术语汇中。一个个场景、一个个“绝活”、一个个艺术意象

①

令人目不暇接,江南丝竹、评弹唱腔余韵绕梁,爬杆上的探戈摇曳生姿,传统文化之美与现代时尚之美熔为一炉。观众发现,《时空之旅2》的故事更现代、情感更浓烈、讲述更自信、互动也更多,杂技也不只有惊险,还有美好、温情与诗意。

以“新奇美”演绎精气神

任何艺术门类都逃不过时间的淘洗。如今,加速更迭的媒介改变了人们的消费习惯,也更加考验传统艺术的创新能力、表达力、感染力。

杂技反映了人类战胜自我的本能。永远不服输、永远寻找自己的突破点,是杂技艺术的内核。告别了单纯的技巧展示,强叙事、强抒情、强逻辑是杂技秀的发展趋势。承续《时空之旅》的创新,《时空之旅2》将“新、奇、美”发挥得更加极致。

除保留大球飞车节目,几乎所有节目都是全新创作或编排。一段鸽子与女子吊子结合的表演,演员筹备了5年。7只灵动飞翔的鸽子与在空中舒展肢体的女演员彼此映衬,浪漫唯美的画面成为演出的一大亮点,也是鲜明的记忆点。荣获过“金小丑奖”等多项国内外大奖的“抖杠”表演,演员在仅二十几厘米的窄杠上翻转腾挪,一连串惊险动作让观众心跳加速、连连惊呼。

《时空之旅2》追求科技的艺术化和艺术的技术化。3D效果多媒体投影,让自然景色、都市街头、梦幻仙境步入观众视野;借助“上天入地”的舞台机械,演员从意想不到的地方瞬间出现在观众面前;高科技的舞美效果带来沉浸式观赏体验。

这些“新奇美”是手段,不是目的。被赋予精神内涵,“新奇美”才可能跨越浅尝辄止的技艺展示,让传统文化在新时代迸发新的活力。充满人间烟火气的上海都市景观,飞驰而来的高铁与上天入地的“空竹”,向往美好的年轻人和伸出援助之手的陌生人……一系列从现实生活提炼的艺术意象,经由艺术家创造性地转化、再造、组合,构成富有戏剧冲突感的视觉景观,传递着向善向上、充满活力的精神气质。

“开放、包容、自信,这就是我所看到的上海,也是我所了解的中国。”走出剧场,一位旅居上海的法国观众这样评价。

另一种形式的“中华文化走出去”

机制改革赋予“时空之旅”创新的动力。三家文化企业联合投资,跨越京沪两地,文广演艺,贯通国内外,不是资本的单一相加,而是优质资源的高效整合。

“2005年,中国对外文化集团有限公司与上海文广演艺(集团)有限公司、上海杂技团联合投资《时空之旅》,当时的定位是‘中国元素、中外合作,中国故事、国际表达’。事实证明,《时空之旅》实现了社会效益与经济效益的双赢。《时空之旅2》继续保持这个定位和目标。”中国对外文化集团有限公司总经理、党委副书记李保宗说。

改革创新的成效,不仅体现为“过硬”的经济指标,更须由社会效益来验证。经过15年的培育,“时空之旅”成为知名驻场演艺品牌,白天赏上海风景,晚上看《时空之旅》,已是不少来沪中外旅客的必选。

“16年前,我们提出‘出口不出国’的概念。‘时空之旅’没有直接出口,却吸引了很多外国人慕名观看,是另一种形式的‘中华文化走出去’。”据李保宗介绍,他们已经与上海180余家酒店、国内400多家旅行社、全球近千家海内外票务销售平台建立了业务往来。《时空之旅》的外国观众占70%,来自170多个国家和地区。

也是受益于改革,俞亦纲同时拥有4个身份:上海杂技团团长、上海马戏城总经理、上海时空之旅文化发展有限公司副董事长、上海马戏学校校长。观众的喜好、市场的温度、创作的甘苦、人才的优劣,他的感受尤为深切,深化改革的愿望也更加迫切。2014年开始,上海马戏学校调整教学方案,加大对演员综合能力能力的培养,目标是将培养杂技技巧的展示者转变为舞台艺术的表演者。如今,上海杂技团的另一品牌剧目《战上海》,有二十多位演员为上海马戏学校的毕业生,新一届毕业生则有望加入《时空之旅2》。深化产教融合、校企合作,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,让产业发展的成果反哺人才培养,是他们思考与探索的路径。

优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,更好推动“中华文化走出去”,需要更多有益的尝试。期待着,文旅产业涌现更多优质品牌!

图①:上海马戏城。

图②:《时空之旅2》剧照。

资料图片 制图:赵德汝

②

看台人语

用光影镌刻精神丰碑

李超

涵,在充分展现歌剧表演魅力的同时,运用电影艺术手段,使作品呈现崭新的艺术魅力,为民族歌剧的传承、创新和发展作出有益探索。

歌剧电影主要包含戏剧、音乐、电影三大要素。作为歌剧的银幕迁移,歌剧电影的叙事需兼备音乐抒情性和戏剧故事性。歌剧电影《沂蒙山》抓取获救与毁灭、牺牲与偷生、别离与相见的戏剧关键时刻,在舞台动作和人物命运的走向层面,制造出强烈的情感冲突,以崇高与卑劣、喜悦与恐惧、期盼与失落等强对比段落结构故事,增强了剧情感染力,突出了电影的叙事特点。

歌剧电影《沂蒙山》注重写实与写意的结合。影片中,层峦叠嶂的山石、雄壮巍峨的山体让人产生崇高感,空间的并置分割、高低错落营造视觉冲突。镜头运用再度强化了戏剧冲突,在海棠婚礼、九龙村长山洞义举、林生带领掩护群众等段落中,镜头的升降、前后景的变化、景别的转换,有设计、有意义。

在抒情段落部分,导演多选择旁观者视角,采用小景别镜头随人物缓慢运动,在自然动感的影

中突出叙事重点,汇聚成情感洪流。夏荷托孤、林生海棠两地思恋等中景和前景都是写实的,但背景氤氲着大色块的写意元素,无论是悲壮的牺牲场景,还是忧伤的思恋情绪,都呈现出写实与写意的水乳交融。影片运用抽帧等速度处理、叠化等剪辑处理以及大远景和特写结合的手法,一定程度上强化了影片的诗意表达。在以色彩区分的蒙太奇段落,戏剧情境或为生死相隔或为身在梦境,画面呈现大片的金黄色麦田,加上深情唱段的烘托,影片精神的表达更具情感穿透力,使观众沉浸在剧情之中,获得共鸣与震撼。

从人民的全面小康走向人民的共同富裕,走向人民的现代化,走向中华民族的伟大复兴,《人民的小康》告诉我们要继续创造并记录属于人民的光辉事业

林建华

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上庄严宣告:“经过全党全国各族人民持续奋斗,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”

五集大型电视专题片《人民的小康》全景式和立体化地呈现了党团结带领人民实现小康社会的历史进程、全面小康社会的现实图景、全面建成小康社会后的奋斗目标,过程令人感动,成就令人感叹,前景令人向往。

小康承载中华民族的千年梦想。《人民的小康》将镜头定格“小康”这个极具岁月感的语汇。圆梦小康是共产党人初心使命的应有之义和时代表达。中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命。《人民的小康》集中展示了多份极有价值的史料。1923年,李大钊在一次演讲中提出:“社会主义是要富的,不是要穷的。”1925年,毛泽东在《政治周报》发刊词中写道:“为什么要革命?为了使中华民族得到解放,为了实现人民的统治,为了使人民得到经济的幸福。”

一诺千钧,念兹在兹。中国共产党团结带领中国人民经过28年的奋斗,取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国,中国人民成为国家和社会的主人,成为自己的主人,为梦圆小康提供了前提。新中国成立后,中国共产党团结带领全国人民取得社会主义革命和建设的伟大成就,为实现小康社会奠定了根本政治前提和制度基础。改革开放之初,邓小平首先使用“小康”的概念来诠释中国式的现代化。从“小康”到“总体小康”再到“全面小康”,从“全面建设”到“全面建成”再到“决战决胜”,小康的内涵不断深化、标准不断拓展、品质不断提升。

打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会,是中国共产党团结带领中国人民用汗水和鲜血拼出来的。在脱贫攻坚这场波澜壮阔的战役中,共产党员矢志践行初心使命,25.5万个驻村工作队,300多万名第一书记、驻村干部,奋战在一线,身先士卒。1800多名党员干部把自己的生命献给了扶贫事业,用生命和信仰锻造了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神,铸就了新时代中国共产党人的精神丰碑。这一精神丰碑在《人民的小康》千年梦圆的新时代叙事中定格。

打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务。《人民的小康》深入介绍了习近平总书记关心扶贫工作的情况,为脱贫攻坚战擘画路线图,为打赢脱贫攻坚战指明方向。一个个镜头,清晰又动人;一组组数据,翔实而感人。习近平总书记任在湘西十八洞村首次提出“精准扶贫”。“精准扶贫是真扶贫、扶真贫、真脱贫”,一语中的。习近平总书记先后提出“精准扶贫”“精准脱贫”“打响脱贫攻坚战”“积极稳妥做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接”等战略规划和部署。2020年底,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

《人民的小康》以小切口,实现了大叙事,折射出大道理。全面小康为了人民,全面小康依靠人民,14亿多中国人民共同谱写了属于每个人的时代之歌。它将丰富生动的镜头对准人民群众。从“输血式”扶贫到“造血式”脱贫,拔穷根、奔小康的大剧由故事的颗颗珍珠连缀起来。闽宁镇“昔日一眼望不到头的干沙滩,变成今天绿油油的金沙滩”;“养殖、

观光,新的业态在骆驼湾村扎下了根”;从只能种植青稞、土豆,到种植藏雪茶,念的是高原致富经;“电商+公司+农户”,80多岁的老奶奶成为直播卖货的“网红”,一根网线让大山里的鲜果“飞”往全国各地;从“卖石头”的石头经济到“卖风景”的生态经济,浙江余村圆了生态小康梦,等等,“绿水青山就是金山银山”,到处都变成生动的现实。

《人民的小康》描绘了一幅幅人们最可感知的民生福祉画卷。从“有没有”到“好不好”,反映了全面建成小康社会的成色。粮票、油票、布票等进入了历史博物馆;“出门水泥路,抬脚公交车”,行路从此不再难;5G+远程支教,5G+远程会诊,养老也搭上“互联网+”的快车;浙江大陈村的村歌《妈妈的那碗大陈面》滋润了百姓心田,助力发展致富;华阴老腔响起:“实现中国梦,幸福一万年”……

《人民的小康》用诗一般的语言、轻灵的音乐、唯美的画面,叩击人们心灵的深处。这是2021年的中国,从高山到大海,从城市到乡村,生活在这片土地上的每一个人,都体验着人民至上、当家作主的自豪,都享受着全面建成小康社会的成果,都洋溢着全面建成小康社会的喜悦。这一切告诉我们,人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标,奋斗的成果就是这样真实;小康是人民的小康,道理就是这样朴实。

全面建成小康社会不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。“小康梦”是中国梦的阶段性目标。全面建成小康社会,为全面建设社会主义现代化强国奠定了坚实基础,赋予了我们深厚底气和信心。

《人民的小康》是一部高度浓缩的全面建成小康社会史,是一部启智增慧的生动教科书。它以大量真实的事例、灵动的影像、权威的数据、透彻的说理,呈现历史的进程,承载如磐初心、如山使命。

道固远,笃行可至。事虽巨,坚为必成。从人民的全面小康走向人民的共同富裕,走向人民的现代化,走向中华民族的伟大复兴,《人民的小康》告诉我们要继续创造并记录属于人民的光辉事业。

(作者为中国社会科学院马克思主义研究院副院长、教授)

电视专题片《人民的小康》

呈现历史进程

承载如磐初心