

艺海观澜

广场舞洋溢着对美好生活的热爱和追求——

展现蓬勃向上生机盎然的社会风貌

边远

创造性转化 创新性发展 纵横谈

社会发展日新月异,新的文化娱乐方式不断涌现,丰富着我们的精神文化生活。相比于看电视、听音乐、看演出等文娱方式,广场舞的最大特点是,群众是舞台上真正的主角。广场舞以灵活、开放、包容的姿态,涵纳着人们的参与渴望,承载着人们的创作热情,凝聚着共同的文化旨趣和情感诉求。广场舞作为社会文化发展的一个鲜活切面,彰显着人们对幸福生活的向往,呈现出蓬勃向上、生机盎然的社会风貌。

核心阅读

广场舞作为社会文化发展的一个鲜活切面,彰显着人们对幸福生活的向往,呈现出蓬勃向上、生机盎然的社会生活风貌

普通群众深度介入广场舞创作和演出,从挑选音乐、编排动作,到搭配服饰、组织练习,每支广场舞都显示着舞者们的审美趣味,展现着舞者们的组织调度能力和团结互助的精神风貌

人民群众用动感的音乐歌唱美好生活,用欢快的舞步点赞时代发展,让主旋律更加响亮,正能量更加强劲

发展现状: 兼容并蓄 迭代出新

近些年来,广场舞红遍大江南北,成为我国中老年群体最喜爱的文化娱乐方式之一。广场舞以其浓烈、热闹的文化气质成为公园里、广场上的一道亮丽风景。无论伴着什么样的背景音乐,经典老歌抑或时尚劲曲,舞者们总能随着那富有动感的音乐节拍欢快起舞。

作为发生于特定空间“广场”的舞蹈形态,与传统剧场舞蹈不同,广场舞具有演出场地开阔、参与人数众多等特点。广场舞演出主体多为非专业舞者,动作往往比较简单,规律性较强,以四肢摇摆为主,躯干大幅运动较少,便于群众掌握和参与。广场舞配乐往往选择那些大众熟知的“金曲”,节奏性较强。有规律地循环往复,保持一致节拍和鲜明节奏,很好地起到统一动作的作用,方便参与者跟学。

这些初看上去整齐划一的广场舞,实际上极富多样性和包容性。首先表现为舞种类型的多元多样。在同一片广场上,充满乡土气息的秧歌舞、扇子舞,展现传统文化魅力的汉唐舞、花灯舞,颇具异域风情的曳步舞、拉丁舞,以及更接近健身操的健身舞、养生操等同台竞演,囊括了丰富的舞种类型和舞曲风格,令人目不暇接。

广场舞的包容性还突出体现在,它总是动态地吸收各类音乐和舞蹈语汇,不断进行迭代创新。与其说广场舞是在跳着各种风格的舞蹈,不如说它只是提取、化用了不同舞蹈最具辨识度的元素,为我所用地进行着改造与编排。于是,来源各异的多元音乐舞蹈元素在广场舞中汇集、融合,甚至同一支广场舞也可以综合运用多种不同舞种的动作语汇和表现手法,从而呈现出自成一体的独特气质。

这种独特舞蹈气质的形成,主要归因于其群众性和自发性。广场舞的排演目的主要是自娱自乐、愉悦身心,具有表演性,但不以表演为目标,没有观众喝彩也照不误;它深受欢迎不在于技巧高超,而在于音乐舞蹈所释放出的热情和活力、真实与酣畅。因此,它不追求复杂的技术、精致的包装,只要能够热烈欢快地舞起来,都可以拿来为我所用。在大规模的参与和频繁的演出中,舞者们不断吸收、调适,通过持续动态的“微创新”,逐渐磨合出舒展顺滑、律动自如的动作模式,更新着广场舞的形态和面貌。

广场舞音乐和动作技巧上的“低门槛”与

其极高的群众参与度相辅相成,使得那些没有舞蹈专业背景的普通人获得了“闪亮登场”的机会:大家在动感节奏中载歌载舞、愉悦身心,尽情地展示自我,成为大众文艺舞台上当仁不让的“明星”。普通群众深度介入广场舞创作和演出,从挑选音乐、编排动作,到搭配服饰、组织练习,每支广场舞都显示着舞者们的审美趣味,展现着舞者们的组织调度能力和团结互助的精神风貌。

经验启示: 把握需求 因势利导

作为广受群众喜爱的文化娱乐形式,广场舞以其高普及度、高参与度、高活跃度,在新型城镇化和乡村振兴大背景下蓬勃开展,以独有方式满足群众尤其是中老年群体的精神文化需求。当下的广场舞,已经发展成为集歌舞、娱乐、健身、社交于一体的综合文化娱乐模式,一种颇具特色的大众文化形式。其创造创新的经验启示,值得我们认真总结。

其一,人民群众的文化需求是文化创造创新的强大推动力。广场舞的发展壮大,集中反映了人民群众对健康快乐生活的共同追求。这种普遍而强烈的追求,借助简单易得的空间场地,动感往复的音乐舞蹈得以抒发,“手之舞之,足之蹈之”。其内核首先是功能性的,即愉悦身心和情感表达。

要积极引导广场舞健康有序发展。一些地方政府部门顺势而为,在把好编舞、配乐质量关基础上,为广场舞普及推广活动提供资源支持,为基层提供交流平台和展示机会。比如,“佳木斯健身操”就是该市体育局为呼

应“建设快乐城市”口号,以秧歌舞为原型重新创作编排的广场舞,一经推出,深受市民喜爱。后经国家体育总局、佳木斯市人民政府、中国老年人体育协会等共同努力,逐渐在各地推广开来。也是在这种普遍而强烈的文化需求带动下,市场机制发挥着资源配置的重要作用,围绕广场舞,已经形成一条规模可观的产业链,为广场舞的发展壮大提供物质和服务保障。

其二,互联网新媒体技术已经成为支撑当代文化艺术发展的重要基础设施。不同于此前其他舞蹈艺术的发生发展,移动互联网尤其是手机短视频,在广场舞推广普及过程中发挥着尤为显著的作用。一边戴着花镜端着手机,一边跟着短视频中的讲解认真地扭动腰、迈开腿,这样颇具反差气质的学习场景早已屡见不鲜。

根据最新《中国互联网络发展状况统计报告》,中老年群体网民规模增速最快,50岁及以上网民占比为28%,规模近3亿。深受中老年群体喜爱的广场舞,也成了短视频平台上最活跃、关注度最高的内容模块之一。短视频平台“快手”的广场舞短视频在一年内的累计曝光量达800亿,累计获得点赞、评论超10亿,广场舞创作者总计粉丝量突破3.5亿。抖音平台统计排名前10的爆款歌曲中,几乎每一首都曾被创作者们以舞蹈的形式予以展现。短视频平台上优质的广场舞表演、教学活动为广场舞的普及提高提供了丰富资源,大大压缩了文化传播交流的时空成本。

其三,人民群众共同参与,让主旋律更加响亮,正能量更加强劲。广场舞的调性热情欢快、积极向上,洋溢着人们对美好生活的热爱和追求。网红奶奶用幽默欢快的广场舞,诉说着多姿多彩的夕阳生活;农民夫妻在田间地头纵情舞蹈,带给人快乐和感动;更有无数的广场舞爱好者,用短视频记录着自己和伙伴们的日常,记录下跳舞时的全情投入、间歇休息时的欢声笑语。中老年群体绝不只是广场舞教学中的单向度学习者,而是随着新媒体技术的发展,积极投身广场舞的创作与传播,传达着温暖明亮的情感。

在多方面合力之下,广场舞的表演与创作是动态的、变化的,不断寻求与社会发展的互动。在丰饶多姿、轻舞飞扬的广场舞中,我们看到了社会的变迁,也听到了群众的心声;看到了城镇化的进程,也看到了乡村振兴的步

伐;看到了时尚文化的特色,也看到了地方文化的色彩;看到了对青春的怀想,也看到了对幸福晚年的歌咏。人民群众用动感的音乐歌唱美好生活,用欢快的舞步点赞时代发展,让主旋律更加响亮,正能量更加强劲。

图①:江西省抚州市东乡区举办广场舞竞赛活动。新华社发

图②:江苏省南通市优秀广场舞团队展演。影像中国

图③:山东省青岛市第三届农民广场舞大赛。制图:赵德汝

民乐创作者不仅要有扎实的基本功、宽阔的音乐视野,还要从当代生活中寻找灵感,创作出经得起时间检验的新民乐经典

伴随人们对中华优秀传统文化的理解逐渐加深,加之互联网的蓬勃发展,民乐创新有了更多可能。当下,民乐越来越多地出现在人们的文化生活里,甚至涌现出一些“爆款”,深受大众喜爱。我们从中能得到哪些经验启示,进而把握机遇,推动民乐更好走向大众?

创造性地借鉴、融合其他类型音乐元素。上世纪90年代,民乐创作者、演奏者以传统民乐为主体,积极借鉴戏曲等传统艺术形式,同时吸收爵士、摇滚等音乐元素,掀起一股民乐热潮。今天民乐再度升温,延续了这种借鉴、融合的思路。比如,在琵琶重奏《桃园春色》中,创作者改编和吸收了陕西秦腔、碗碗腔等地方戏曲唱腔,赋予乐曲浓厚乡土色彩。

不同音乐种类之间的融合不会消弭民乐本身的特质,反而会激发更多创新活力。在中华民族悠久历史中,不乏音乐文化交融创新的阶段。尤其汉、唐时期,不同地域音乐文化交融出新,使当时乐坛异彩纷呈,面貌一新。今天我们所熟悉的琵琶、唢呐、二胡、扬琴等民族乐器,都是音乐文化融合的成果。

积极借力互联网技术和网络传播。互联网时代,用户生产内容模式兴起,民乐传播者身份更为多样,民乐传播形式更加灵活。网络视频平台不仅汇聚了一批专业演奏者,还吸引了为数众多的业余民乐爱好者。这些创作者熟悉视频制作技术和网络传播规律,将精心剪辑后的翻奏曲目、原创作品、日常排练等视频发布在网络平台,引发受众关注、点赞和热议,培育起一批新的民乐听众。

互联网技术催生的新文艺形式也为民乐提供新的舞台。网络剧《长安十二时辰》的主题曲《清平乐》,遵循传统宫商角徵羽的五声音阶,配器采用琵琶、古筝、扬琴、箫等传统乐器,与剧情内容交相呼应。还有一些网络视听节目直接聚焦民乐,展现民乐风采。如2021年网络跨年晚会的民乐节目《万物笙》,以笙、唢呐、双管等传统乐器为主,配合管弦乐团,演奏古典、流行、民乐、动漫等多种类型音乐曲目,深受广大网友喜爱。

与其他形态优秀传统文化相融合,形成创新表达。传统节日、古典名著、书法绘画等,都是民乐融合创新的好帮手。比如用箏鼓合奏讲述三国故事、用民乐再现人们耳熟能详的历史人物。文化节目《典籍里的中国》以古筝、鼓等民族乐器演绎的音乐为背景,让观众们仿佛回到千年之前,与古人一同体会《尚书》《史记》等古籍的魅力。不同形态的优秀传统文化之间发生着新的“化学反应”,为人们提供既传统又现代的视听体验。

在民乐融入当代文化生活的过程中,还需正确看待流行和经典的关系。一方面,寻找流行与经典的连接点,形成创新表达;另一方面,民乐融入当代生活的方式不止于“拼贴”,还应挖掘其深层次内涵。这就要求创作者不仅要有扎实的基本功、宽阔的音乐视野,还要积极从当代生活中寻找灵感,创作出经得起时间检验的新民乐经典。

在积极弘扬中华优秀传统文化的今天,越来越多的年轻人乐于品味传统之美。相信传统文化与现代生活的交融,将托举出更多优秀作品和人才,为民乐重绽光彩注入动力。

创新,彰显民乐之美

郭文青

诗意讲述“非遗”故事

阎晶明

苏沧桑是一位坚持在散文上用功的写作者,其新作《纸上》让人读到用散文刻画非物质文化遗产的别样精彩。

《纸上》虽然是散文集,但各篇作品内容风格高度统一,是一部成规模、成体例的完整作品。这有赖于作者创作前的精心构思,她选择江南地区多个非物质文化遗产,对其文化内涵、价值意义以及创造者、传承者、保护者,进行充满诗意的叙述和描写。初看上去,这好像是一次集中采写的成果。但仔细阅读文本会发现,每篇散文所蕴含的知识量,绝非一次浅尝辄止的观览所能写出。只有真正用心面对每一个写作对象,用心挖掘人物和故事,才能展现好如此厚重的主题。

难能可贵的是,作者创造性地处理这些素材,巧妙发挥散文的文体优势,像一位知识丰富的导读者,艺术化、个性化地为读者讲述非遗故事。《与茶》一文按时间顺序切割故事片段,叙述上有缓有急、张弛有度,戏剧

性很强;《春蚕记》专注于细节描写,放大镜下蚁蚕的一举一动,为读者打开了一个奇妙的微观世界。

从不同切入点讲述非遗传承人故事,是这部散文集的特色。每篇散文的主角身怀绝技,是某一传统艺术或技艺的民间传承者。虽然他们的故事天然具有生动性,但怎样讲出不同的精彩,非常考验作者笔力。

作者往往从某一场景、某种情境开始,引出人物和故事,以灵活的笔法描述人物技艺的独特性,逐渐展开生动叙述。《牧蜂图》是讲养蜂人的,地域和时间跨度大,但作者用环环相扣的事件使文章形散而神不散。从“我”在杭州的街景所见写起,表达对养蜂人的好奇,再写一位既写诗又养蜂的老者,进而终于下定决心,带着这位诗人的诗集寻找养蜂人的足迹,跨越千山万水,为读者呈现广阔的生活景象。

《跟着戏班去流浪》用代入感极强的写作方法,以父亲对自己戏剧上的熏陶为出发点,逐一带

出在民间顽强生存、乐在其中的戏剧人的经历,刻画了一个栩栩如生的戏班人物。这种小说式的叙述方法,容纳了众多人物和丰富情节,令人回味无穷。《冬酿》则以回忆入题,讲述民间酿酒的意趣,融入屈原、李清照等文人墨客的历史典故,把技艺置于历史和人文背景之中,增添了散文的厚重感。

作者对写作对象都做好准备,下足“诗外功夫”。要么深入戏班同吃同住,深刻体验;要么远涉西北,实地观察感受,体现出作者在创作上的气魄和抱负。也许用省时省力的平铺直叙式写法也能完成写作,但作者努力寻求创新,用一种真诚、温婉的方式,实现了对非物质文化遗产背后历史文化的探寻。

虽然在非遗项目的选择上,《纸上》还有进一步打磨的空间,但凭着拥抱生活、认真写作的态度,作者完成了自序中的心愿:为读者呈现一个文学视角下丰富的非遗文化世界——充盈着水汽和灵气,也潜藏着雄风和大气。

《纸上》:苏沧桑著;北京十月文艺出版社出版。

图片来源:影像中国

