

# 萃取佳作经验 打造舞台经典

## 艺海观澜

传统文化绵延数千年,当代文艺创作可从中萃取精华,为己所用;网络文艺作为互联网时代新兴文艺样式,富有创新基因。二者相融相生,为当代文艺创作注入生机活力,丰富着我们的文化生活。

作为我国文艺事业和网络生态新兴组成部分,网络文艺活力充沛,蓬勃发展。其中引人注目的现象之一,是网络文艺与中华优秀传统文化的双向融合和相互赋能。一方面,前者对后者的转化创新从自发走向自觉,推动后者融入当代日常生活;另一方面,后者成为前者的“流量密码”,推动网络文艺推陈出新。

中华优秀传统文化焕发出生机活力,重在和人们的生产生活紧密连接,深度融合。传播快、互动性强、技术含量高,建立在互联网技术基础上的网络文艺,正是传统文化与当代生活之间的有效桥梁,通过场景化和日常化,推动传统文化创新传播。据统计,截至今年6月,我国互联网普及率达74.4%,约有网民10.51亿,其中短视频用户超过9亿。据抖音年度报告显示,截至今年3月,该平台书法类短视频播放量累计达1074亿。人们利用碎片时间,通过体量轻巧的短视频欣赏、学习,甚至走进古代碑帖蕴含的历史、历代书法家笔墨后的人生。

不仅书法,很多技术门槛颇高的非遗技艺,也通过网络视听文艺走向千家万户。在直播间向专业戏曲演员学习手眼身法步,跟着短视频流连于研琴工坊、制陶作坊,成为休闲娱乐新潮流;唢呐、二胡、洞箫等传统乐器,成为新晋网红,付费的民乐通识短视频拥趸众多。国家大剧院推出的“8K+5G”线上直播京剧演出,大大拓展线下演出的覆盖面,吸引近3000万观众在线观看。活跃在互联网上的传统文化可敬可亲,成为流淌在人们日常生活中的文化活流和精神源泉。

传统文化是网络文艺采之不尽的题材富矿,用之不竭的灵感源泉。近年来,不少“国风国潮”作品成为爆款。以网络音乐来说,仅2020年至2021年,就有50余首国风音乐播放量过亿,播放量破百万、千万的作品数量也呈上升趋势。哪吒闹海、白蛇传等传奇故事,在网络电影中得到新的解读。网络文学创作者也主动调动古典文学资源,同时融入当代视角和现代精神,如《木兰无长兄》《将夜》等。茶艺曲艺、服饰饮食、节气中医等,也成为当前网络文学热门题材,《茗门世家》聚焦茶文化的传承普及,《枕水而眠》书写笔墨情怀,等等。

众多文博典藏、珍本字画,经由网络文艺得以广泛传播,同时也赋予网络文艺作品以独特的文化意蕴。网络纪录片《敦煌:生而传奇》通过剧情演绎、纪实拍摄、专家访谈等内容,将观众带入传奇往事,深入认识这座集建筑艺术、彩塑艺术、壁画艺术为一体的文化殿堂。《新鲜博物馆》以舞台剧方式还原历史故事,开启古今跨时空对话。系列短视频《此画怎讲》更巧用动漫形式,将古典名画故事生动演绎成当代生活图景,兼具古意和现代气息。可以说,传统文化的融入让网络文艺“网感”与“美感”兼备。许多作品不仅吸引了国内观众,还频频“走出去”,在跨文化传播中取得不错的成绩。《庆余年》《长安十二时辰》等网剧,从国内“火”到海外。8K中国风水墨动画影片《五秋》,在传统水墨之美的包装下传递当代精神意蕴,为广大网友所喜爱,获得多个国内外奖项。

传统文化绵延数千年,当代文艺创作可从中萃取精华,为己所用;网络文艺作为互联网时代新兴文艺样式,富有创新基因。二者相融相生,为当代文艺创作注入生机活力,丰富着我们的文化生活,增强人们尤其青少年观众对中华优秀传统文化的认同感和归属感。未来,网络文艺将继续探索二者融合创新之路,进一步打开文化格局,更好地满足人们的精神文化需求。

## 网络文艺与传统文化相互赋能

丁兆丹

象以新意,而且为传统滑稽戏增添了厚重质感,让沉寂近20年的常州市滑稽剧团打了一个漂亮的翻身仗。

### 尊重艺术规律,精心打磨作品,推动舞台艺术创作迈向新境界

社会主义文艺是人民的文艺。人民不仅是文艺表现的对象,还是作品的服务对象和评判者。一部作品能否立得住、留得住、传得开,关键看能不能经得起人民检验。对舞台艺术来说更是如此:以演出为中心环节、推动作品抵达尽可能多的观众,是创造舞台艺术精品

的必由之路。戏剧界有句老话“好戏都是改出来、磨出来的”。舞台艺术若要出精品,不仅要“磨”,而且要在“持续的演出”中“磨”。如何为作品创造“持续的演出”机会?在文艺产品极大丰富、“酒香也怕巷子深”的今天,当代舞台艺术工作者不仅要有“衣带渐宽终不悔”的精品意识,还要积极提高营销水平、拓展作品传播渠道、主动培育演出市场。只有这样,作品才能在台上台下的交互中千锤百炼,才能实现戏剧创作演出的良性循环,实现社会效益与经济效益双丰收。

舞剧《永不消逝的电波》自首演以来,票房与口碑俱佳,已完成首轮百场驻演,迄今总演出场次已逾400场,使这一相对小众的舞台艺术门类圈粉众多年轻人。歌剧《沂蒙山》根据市场需求,积极开发了首演舞台版、巡演舞台版、重唱合唱版、音乐会简版、歌剧电影版等5个版本,从而更好地满足不同群体的观赏需求、不同媒介的传播需求。其中,舞台版已演出超过200场。粤剧电影《白蛇传·情》融合电影特效和戏曲美学,票房突破2300万元,打破戏曲电影票房纪录。在网络平台上,影片播放量已近1600万次,粤剧艺术的传播力和影响力随之提升。

舞台艺术源远流长。波澜壮阔的历史进程、荡气回肠的英雄故事,经由创造性地讲述、表演和记录,凝结成经典代代相传,融入我们的文化血脉。萃取舞台佳作经验,凝聚创作共识,我们期待舞台艺术不断开拓新境界,打造新经典,推出更多满足人民文化需求、增强人民精神力量的优秀作品。

制图:赵德汝

### 核心阅读

在各种艺术门类互融互通、科技手段助推文艺形式创新的今天,传承有自的戏曲创作尤需增强文化自觉和文化自信,在确保剧种本体特色前提下,创造性地发扬戏曲传统,提升艺术品位和格调。

一些舞台艺术获奖作品在主题上深入开掘、在叙事手法上创新表达,既立足艺术本体又博采众长,呈现出更有质感、更有创意、更为多样的面貌,令人耳目一新。

一部作品能否立得住、留得住、传得开,关键看能不能经得起人民检验。对舞台艺术来说更是如此:以演出为中心环节、推动作品抵达尽可能多的观众,是创造舞台艺术精品的必由之路。

文艺的民族特性体现了一个民族的文化标识度。创造性转化、创新性发展民族民间文艺和地域文化,同样可以为当代舞台艺术注入新的生机。同时获得文华奖和“五个一工程”奖的京剧《沂蒙山》歌颂沂蒙精神,讲述了抗日革命根据地军民一心、舍生忘死的抗战故事。该剧在借鉴浪漫主义歌剧和音乐剧创作技法的同时,将重心落在对民族歌剧传统的继承发展、对地方文化的挖掘活化上,风格、结构、唱段设计等方面富有民族特色,深受观众喜爱。人们熟悉的民歌《沂蒙山小调》贯穿全剧并变格使用,同时与竹笛、唢呐、

琵琶等民族乐器相交融,呈现出浓郁的山东地方风情。剧中《等着我,亲爱的人》《爱永在》等歌曲广为传唱,并走入专业艺术院校课堂,成为教学曲目。广西彩调剧《新刘三姐》则传承弘扬了广西歌圩文化,在保留经典唱腔旋律和地方特色基础上,融入现代元素,辩证地阐发了“诗与远方”的主题,塑造出新刘三姐形象。

### 打破思维定式,拓展表现空间,深厚意蕴与创新表达彼此赋能

当前,舞台艺术新作数量持续增长,体现出蓬勃的创作活力和创造热情。同时也有一些作品题材同质化、情节雷同化,给人以“似曾相识”之感。如何突破这一瓶颈,近年来一些舞台艺术获奖作品提供了有益经验。这些作品在主题上深入开掘、在叙事手法上创新表达,既立足艺术本体又博采众长,呈现出更有质感、更有创意、更为多样的面貌,令人耳目一新。

舞剧在这方面的成绩尤为亮眼。过去,我们一般认为舞剧“长于抒情、拙于叙事”,但《永不消逝的电波》打破定式,用独特的编导创意、舞美设计和精湛表演,融汇电影蒙太奇等手法,成功讲述了一个复杂精彩的谍战故事,成为红色题材的现象级作品。舞剧《只此青绿》则另辟蹊径,通过人物的交错叙事、情感的古今交融,赋予宋风雅韵以新的想象力和生命力。此外,这部剧的出品模式也富有启发:出品方故宫博物院、中国东方演艺集团、人民网分别是专业的文博单位、文艺院团和权威媒体,三方携手,各展所长,推动作品“美出圈”“火出圈”,参与其中的每个人都成为中华优秀传统文化的“展卷人”和“传薪者”。

一些戏曲、话剧作品也迈出守正创新、多元融合的步伐。赣南采茶戏《一个人的长征》传承红色文化,舞台上呈现出既有赣南采茶戏传统的矮子步、扇子花、单水袖,又化用皮影、民乐小乐队多种艺术元素,提升了舞台表现力。话剧《三湾,那一夜》取材于1927年“三湾改编”,不同于传统叙事,该剧仅聚焦一个晚上的一次会议,三条线索交错并行,创造出厚重悬念,把故事呈现得风云跌宕、引人入胜。滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》不仅赋予“漏斗户”陈奂生这一经典文学形

### 坚持“两创” 书写史诗

### 新征程 新辉煌

舞剧《醒·狮》线上直播吸引340多万人次观看;杂技剧《战上海》线下演出近80场,多轮线上展演,单场观众人次达20余万。近年来,舞台艺术持续推出展现人民生活、反映时代变革的新作,受到观众好评。入选中国文化艺术政府奖“文华奖”、精神文明建设“五个一工程”奖、曹禺剧本奖等奖项的戏剧作品,便是其中的佼佼者。深入近两届部分获奖作品以萃取其创作经验,我们或可一窥戏剧创作门径,为推动舞台艺术创作再攀高峰提供启示。

### 保持艺术特色,汲取传统精华,将当代审美追求注入戏剧艺术

中华优秀传统文化是文艺创新的重要源泉。在各种艺术门类互融互通、科技手段助推文艺形式创新的今天,传承有自的戏曲创作尤需增强文化自觉和文化自信,在确保剧种本体特色前提下,创造性地发扬戏曲传统,提升艺术品位和格调。

前不久获得第十七届文华奖的福建莆仙戏《踏伞行》,就美在充分彰显中国传统戏曲审美风范。创作者对剧种传统“珍而重之”,又以现代视角“续写”老戏,进而赋予剧目现代精神。《踏伞行》脱胎于传统莆仙戏《双珠记·逃难遇亲》中的一个片段,经创作拓展而成,在表现手法上充分发挥传统科介、声腔、锣鼓点等剧种特点。通过拉伞、拾伞、踏伞等传统伞功动作,两位主演把剧中人物的情感表现得细腻入微、淋漓尽致,体现出戏曲表演独有的高度凝练的诗意美。全剧戏曲音乐使用了莆仙戏独有的“石狮压鼓”演奏技法,以及伢胡、四胡等特色乐器,质朴典雅,原汁原味。

## 真情书写奋斗者故事

陈真

由国家广播电视总局指导,北京、广东、海南等20多家省级广播电视台制作播出的6集纪录片《加油!新时代》,为观众讲述了45位不同行业奋斗者的感人事迹。近期,《加油!新时代》又上线学习强国、中国视听等知名网络平台,采用“卫视首播联播+网络联动”方式,取得立体而广泛的传播效果。

《加油!新时代》注重以小见大、以情动人,在展现主人公奋斗足迹与内心世界的同时,折射时代发展脉动。“理想照耀中国”“把论文写在大地”“实干成就伟业”“笔墨当随时代”“创新是第一动力”“征途漫漫 惟有奋斗”,《加油!新时代》以英雄故事生动诠释这些主题。革命后代邓小岚,常年深入父辈战斗过的太行山,为贫困山区的儿童点亮梦想之光,直至生命最后一刻;老兵张富清隐藏功名几十年,扎根鄂西山区,为当地建设奉献一生。催人泪下的故事、感人至深的场景,表现出人物心中有理想、脚下有根基、行动有力量的精神风貌,让观众在感动中得到思想的升华。

《加油!新时代》没有旁白解说,而是以人物口述实录结合纪实影像,凸显人物真情。镜头前的这45位英雄模范,及其身后亿万劳动者,正是伟大时代的见证者、创造者,共同推动时代的车轮滚滚向前。脱贫攻坚战场上的农民院士朱有勇、驻村第一书记黄文秀,致力科技创新的小麦育种专家茹振钢、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科,守护人民生命健康的医生张定宇、李为民,保护和传承中华优秀传统文化的三星堆考古研究所所长冉宏林、粤剧名角曾小敏,拼搏在体育场上的奥运冠军齐广璞、谢思埸,在平凡岗位做出突出成就的全国劳动模范肉孜麦麦提、自动化码头建造者张连钢、焊接能手胡俊祥……真实的人物、真切的讲述,让时代发展的步伐清晰可见,显示了小切口凸显大主题、小故事讲述大道理这一创作手法的艺术魅力。

《加油!新时代》坚持以人民为中心的创作导向,镜头中人物真实的喜怒哀乐富有浓浓的生活味、烟火气,编织出一幅多姿多彩的

时代画卷。该片将镜头探向祖国大地的不同角落,创作者足迹遍及雪域高原、大洋深处、田间地头、偏远山寨;镜头中有工厂农村、露天工地,也有科研院所、陋巷人家。火热的火热生活给创作者提供了丰富的素材和生动的细节,也激发了创作者对生活的思考和艺术表现的灵感。深入生活、扎根人民,创作者从平凡中发现不凡、从质朴中发现崇高,他们对人民的真挚情感、对伟大时代的深情礼赞,连同主人公们的动人故事,让这部作品充满自信自强、温暖向上的精神力量。

纪录片是影像的艺术。《加油!新时代》主题立意鲜明、故事生动感人、影像真实精致,得益于创作者对人物故事的深入开掘、对作品主题的深刻把握,以及对视听语言的娴熟运用。尤其作品画质精美、剪辑流畅,音效考究,为讲好新时代奋斗者故事提供了强有力的艺术手段。

新征程开启,为中国纪录片创作提供着源源不断的素材。期待优秀纪录片不断涌现,记录时代步伐,谱写奋斗赞歌。



图为纪录片《加油! 新时代》海报。

## 文艺评论