

坚持“两创” 书写史诗

新征程 新辉煌

核心阅读

人工智能、虚拟现实、5G、大数据、物联网等数字技术共同构成推动文化创新的技术矩阵。文化新业态凭借这些数字技术的应用,打破时空限制,为受众带来全新文化体验。

沉浸式文旅消费借助数字技术,通过内容创新、故事线构建、互动活动设计和场景塑造等手段,为观众提供特定的艺术氛围和丰富体验,成为文旅产业的热门内容。

数字技术是催生文化新业态的主要动力,但文化新业态仍需秉持“内容为王”的理念。数字技术只有和优质文化内容相结合,才能产生持久的吸引力和感染力。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出:“实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。”近年来,随着数字技术全面赋能文化产业,推动供给侧和消费端深刻变革,一批文化新业态应运而生。这些新业态成为文化产业中最富活跃度和成长性的力量之一,不仅丰富了人们的精神生活,增强了人们的文化获得感、幸福感,也深刻改变着文化的生产、传播和消费方式,推动着文化产业的转型升级和高质量发展。

以数字技术为支撑,以文化和科技融合为动力

沉浸式展览、沉浸式演艺如雨后春笋般涌现,全方位调动观众感官;在音乐、绘画、设计及视频制作平台上,人工智能创作成为一种新型内容生产模式;活跃在文化娱乐领域的虚拟主播、虚拟歌手、虚拟导游,改变着人们的欣赏习惯和交互体验;不需要任何高端处理器和显卡就可以畅玩的游戏,受关注度持续攀升的数字藏品,城市青年热衷的剧本推理游戏……蓬勃发展的文化新业态种类丰富、特色各异,但都呈现出以数字技术为支撑、以文化和科技融合为动力的基本特征。

人工智能、虚拟现实、5G、大数据、物联网等数字技术共同构成推动文化创新的技术矩阵。其中,虚拟现实极大提升了文化的表现力,人工智能促进了文化体验的交互性,5G连接起海量的文化数据资源,大数据实现文化内容的图谱化和可视化,物联网使文化场景更具感知力。文化新业态凭借这些数字技术的应用,打破时空限制,为受众带来全新文化体验。

国家统计局发布的2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据显示,文化新业态发展韧性持续增强。文化新业态

文化新业态前景可期

祁述裕

供“千人千面”的丝巾定制服务,实现线上定制设计需求和线下个性化产品供给的贯通。

朝向智能化、体验式、场景式的发展趋势

智能化。数字技术在文化产业的应用,使文化产品越来越智能化,全方位、动态式满足消费者多种需求。在2022年北京冬奥会开幕式中,破冰而出的冰雪五环、60米高的冰瀑、数百名演员与雪花共舞等视觉奇观,带给观众强烈的感官冲击。这场视觉盛宴的背后是全息投影技术、5G、裸眼3D、三维仿真、人工智能、运动追踪等技术的集成应用。再以网络视听行业为例,随着人工智能技术的进一步成熟,视听作品在生产、分发等环节的

潘鲁生

随着互联网的兴起,“互联网+春节”受到人们特别是年轻人的欢迎。网上拜年祝福成为新的社交方式;借助网上直播、云上展厅等,博物馆、图书馆开展多彩线上活动;各大景区开展线上旅游,向人们提供沉浸式游戏体验……精彩纷呈的网上活动沉淀为新年俗。其中,网络春晚更是通过网络化、年轻态表达,展现了朝气蓬勃、青春昂扬的精神风貌。

文艺创作要坚守正创新,传递精神力量。中央广播电视总台2023网络春晚以“一起开新,共造未来”为主题,以“开新图鉴”为串场线索,将一个个充满时代感的故事呈现在舞台上,使观众能够更加直观地感受到在中华民族伟大复兴新征程上,当代中国青年的昂扬风貌和奋斗姿态。活力唱跳开场秀《开新无限》汇聚青年代表,以视频通话形式瞬间热场。《我的家乡最闪耀3.0》用传统民族舞、潮流街舞等多种舞蹈形式,充分彰显民族文化魅力和地域发展活力;《潇洒走一

回》聚焦烟火气十足的日常瞬间,分享普通人奋斗圆梦的故事;《五秒钟》则借由魔术形式,让网络热度颇高的人工智能绘画登上舞台,讲述“5秒钟有百万人通过互联网下单,5秒钟有4.3万枚中国芯片出口海外”的斐然成就。

晚会体现了在传承中华优秀传统文化过程中对时代化表达的不断探索。新型京剧视听秀《红妆》将中华戏曲与交响乐深度融合,让京剧表演更具震撼力;花腔音乐秀《雾里》实现花腔与青春流行的跨界交融,彼此相辅相成,助推艺术“破圈”;情景文化舞蹈秀《醉墨淋漓》从故宫博物院与央视网共同孵化的“国子文脉”展览汲取灵感,以刚柔并济的古典舞来讲述王羲之、王献之父子“夺笔”故事,演绎书法名作《三希堂记意图》背后的文脉传承;兵器创意展演秀《出招》为观众艺术展现了唐刀、汉剑、单手扇、三截棍与子午鸳鸯钺等,表现中国兵器文化的博大精深。通过创造性转化、创新性发展,中华优秀传统文化

智能化水平进一步增强,快速剪辑、自动编排、无缝连接等制作流程更为顺畅。智能工具的易用化和普及化,将极大提升创作效率,迎来视听内容生产的“众创”时代。

体验式。沉浸式文旅消费借助数字技术,通过内容创新、故事线构建、互动活动设计和场景塑造等手段,为观众提供特定的艺术氛围和丰富体验,成为文旅产业的热门内容。沉浸式戏剧《不眠之夜》整个演出空间包括90个房间,有3000多个道具抽屉可供观众探索。观众进入戏剧空间后可以随处游走,戏剧情节时时上演,不同的入场时间与行动路线会带来截然不同的观剧体验。2021年“发现·北京中轴线”展览,综合应用全息数控影像、联动720度环幕、空间定位声场等多种数字技术。观众可以在展览中通过虚拟现实互动,登临虚拟鼓楼,远眺南北中轴线,并且通过50余张数字卫星照片直观感受北京中轴线与北京城市空间的发展变迁。

场景式。场景强调的是现场感和文化元素的丰富性。数字文化产品的场景化包括两种途径:一是通过数字技术和虚拟引擎等赋予虚拟空间以真实的现场感;二是将现实场景虚拟化,并最大限度地实现虚拟场景和现实场景的交互融合。例如,应用5G、云端图形处理器实时渲染、数字孪生等多种融合技术的“张家界星球”,就在网络云端构建了一个虚拟世界,还原张家界景区的秀美风景,为用户带来真切震撼的游览体验。又如,在一些虚拟演唱会中,观众戴上虚拟现实设备能看到歌手在虚拟空间中的动作,聆听环绕身边的音乐,还能实时看到其他观众的反应,享受足不出户的“现场音乐会”。

既要内容和技术的双重赋能,也要主体和环境的内外兼修

数字技术是催生文化新业态的主要动力,但文化新业态仍需秉持“内容为王”的理念。数字技术只有和优质文化内容相结合,才能产生持久的吸引力和感染力。从实践来看,文化新业态能否为市场所接受,关键在于内容的质量和魅力。基于新技术进行内容开发是文化新业态发展的必由之路。位于西安曲江新区的“长安十二时辰”街区,主打唐风古韵,通过在现实空间注入相关影视元素,打造由“热门剧集+沉浸式娱乐+主题餐饮+国潮产品”组合而成的新消费综合体。深圳龙岗区“甘坑”客家小镇,依托特色客家文化资源,推出了一系列内涵丰富的文旅项目。通过文创产品、虚拟现实体验、古镇生态旅游和旧城改造,“客家小镇”跨界融合餐饮、影视、动漫、游戏等不同领域,带动了当地3个客家村落的发展振兴。

培育文化新业态,不仅需要内容和技术的内外兼修,也需要企业主体和外部环境的内外兼修。企业是产业主体,也是创新主体,要发掘企业内生动力,为发展文化新业态培育丰厚土壤。与此同时,要营造良好外部环境,重视数字内容版权保护,通过不断完善版权体系,调动文化企业和创作者的积极性。如关于加强剧本娱乐经营场所管理措施的陆续出台,就体现出针对文化新业态更加灵活有效的制度安排。创新文化治理,必将更好地为文化新业态的发展保驾护航。

人们日益增长的精神文化需求呼唤更高质量的文化供给。期待更多力量加入新型文化业态培育中来,不断激发文化创新创造活力,推动文化产业高质量发展。

(作者为中共中央党校(国家行政学院)教授)

图①:北京冬奥会开幕式上的“大雪花”。新华社记者 曹灿摄

图②:“云上张家界”三维VR地图截图。祁述裕供图

图③:观众在“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”上欣赏放大两倍的《千里江山图》灯光特效图。

新华社记者 金良快摄 版式设计:蔡华伟

艺海观澜

交流演出不仅开阔剧团成员眼界,扩大剧团影响力,也让河北梆子唱得更响、传得更远;不同剧种之间的同台演出、交流互鉴,也对戏曲本身发展产生积极影响。

作为一名基层党员,一名在舞台上摸爬滚打几十年的戏曲演员,我现场聆听了习近平总书记作党的二十大报告。报告中多次提及中华优秀传统文化,体现了党和国家对中华优秀传统文化的高度重视,我倍感荣幸、深受鼓舞,更加坚定了和大家一起把河北梆子这一地方剧种坚守好、传承好、发展好的信心。

戏曲文化源远流长,博大精深,蕴藏着中华民族赓续至今的思想观念、文化传统、审美追求,也是世界了解中国文化的重要窗口。河北梆子至今已有近300年历史,是一门古老、厚重的传统戏曲剧种。作为河北梆子从业者,传承骨子老戏,创作时代新戏,让文化瑰宝在舞台上绽放光彩,是我的光荣职责和使命。

我的父亲是一名琴师。自幼的耳濡目染让河北梆子这门艺术深深融入我的血液。我从11岁开始跟随老师学艺,走上从艺之路。前辈的经验告诉我,要想把戏演好,必须付出大量心血和努力。为了这份热爱,我全力以赴。还记得在排演一部传统戏时,有大量“跪步”“搓步”等传统程式,以此表现主人公舍生取义的动人形象。河北的冬天寒气逼人,我在刺骨的水泥地上反复练习,膝盖破了,结痂、再破,衣服被血粘在膝盖上,我就把衣服扯开继续练。当演员真正进入角色时,就感觉不到疼了。功夫不负有心人,凭借这部戏,我获得了第二十届中国戏剧梅花奖。

9年前,我开始担任北京市河北梆子剧团团长。从那时起,我既要准备演出,又要管理团里各项事务,随时在两个角色中切换。2020年初,我们策划了一场线上演出。活动策划、节目编排、演员排序、指导排练等各项工作准备就绪后,我到团里盯排练。那天大雨倾盆,我不慎摔了脚。因为从小练就过硬的硬功夫,硬没将这事放在心上。第二天因为脚肿,不得不去医院拍片子,才发现是脚踝骨裂,需要坐轮椅。直播当天,我坐在轮椅上主持活动,还让观众要求清唱了一段折子戏。这次演出观众反响热烈,整体效果远超预期,大大鼓舞了大家通过线上方式传播艺术、服务观众的信心。

如何更好地推广剧团和梆子戏,是我一直思考的问题。我多次组织剧团到外地演出,足迹遍布大江南北。一次在甘肃兰州演出,我担心地域文化差异会影响观众欣赏,但大幕一拉开就有人叫好。演出结束后,我的顾虑彻底被打消。很多观众第一次听河北梆子,却感叹道:“原来河北梆子这么好!这个团我们记住了。”在河南,我演唱河北梆子,邀请同样获得梅花奖的豫剧表演艺术家李树建唱豫剧,二人同台演出,观众喜闻乐见:“一场戏能看到两朵‘梅花’,值了!”交流演出不仅开阔剧团成员眼界、扩大剧团影响力,也让河北梆子唱得更响、传得更远;不同剧种之间的同台演出、交流互鉴,也对戏曲本身发展产生积极影响。

我对自己的身份有清晰的认识。作为党员,要充分发挥先锋模范作用;作为演员,要塑造人物打动观众,讲好中国故事;作为剧团的“服务员”,要谋团结求发展,带着大家一起把艺术传承好、把观众服务好。我将继续坚持守正创新,坚持创造性转化、创新性发展,和同仁一道推出更多紧跟时代步伐、反映时代主题的优秀作品。

(作者为北京市河北梆子剧团团长、国家一级演员)

让戏曲唱得更响、传得更远

王洪玲

在网络舞台上精彩呈现时代气象

图为中央广播电视总台2023网络春晚海报。潘鲁生供图

