

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

书写新时代山乡巨变

项静

艺海观澜

创新形式的同时,怎样将数字技术与舞台艺术的美学内涵融合起来,让新颖的形式有营养有深度,是广大舞台艺术工作者面临的新课题。

党的二十大报告提出“实施国家文化数字化战略”。近年来,舞台艺术领域广泛应用虚拟现实、5G、人工智能、数字孪生、云计算等数字技术,以越来越丰富的形式不断拓展艺术表达空间,为人们带来全新审美体验。

数字技术成为舞台艺术创新发展的重要推动力。通过综合运用虚拟现实、增强现实、混合现实、计算机动画以及全景声效、近眼显示、渲染处理、感知交互等技术,不仅戏剧、音乐会的演出不再受限于传统舞台的物理空间,就连演出录像也能营造出令人沉浸的现场感。国家大剧院使用8K超高清数字光处理展映技术、22.2剧场沉浸声技术进行舞台艺术影像展播,在影像清晰度、声音效果上实现和现场演出相媲美的艺术效果。观众可以在当代音乐厅里真切感受到上世纪80年代经典音乐会的现场氛围,清晰地看到当时艺术家们的演奏细节,听到瑕疵被修复后的柴可夫斯基《第四交响曲》等经典曲目。这样的探索“跨越时空”,为当代观众重现往日经典音乐会的盛况。

在数字技术赋能下,舞台表现形式的多样化,使观众能够始终紧跟剧中叙事和情境变化,获得身临其境的审美体验。湖南大剧院推出的多媒体儿童音乐剧《冒险小王子》,以“文化+科技+时尚”融合为切入点,将裸眼3D、纱幕投影、全息影像等多媒体技术与真人表演相结合,虚实相生,情景交融,突破传统舞台边界,带给观众“剧中人”的情感体验。上海文广演艺集团推出“戏剧无立场”,在全息影像、人工智能等技术支持下,沉浸式戏剧《不眠之夜》通过互动建模和数字影像,打通演艺现场和购物场所,为人们提供观剧与逛街相融合的独特体验,受到年轻人的喜爱。

新技术新手段在舞台艺术中的创造性运用,不仅意味着新的艺术表达和渲染方式,更有助于文化内涵的凸显。创新形式的同时,怎样将数字技术与舞台艺术的美学内涵融合起来,让新颖的形式有营养有深度,是广大舞台艺术工作者面临的新课题。

大量艺术实践证明,中华优秀传统文化是促进技术与艺术融合发展的不竭源泉和丰富矿藏。以优秀传统文化中的内容资源和思想内涵,滋养数字技术赋能下的舞台艺术,不仅能为新形态文艺注入精神内核,还能激活中华优秀传统文化生命力。中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》就是一次技艺融合的舞台实践。舞蹈《锦绣》从国宝文物“五星出东方利中国”织锦护臂中汲取灵感,运用8K超高清影像+人工智能+扩展现实等技术,将舞蹈语言和当代审美相融合,向观众展现国宝文物蕴含的深厚历史、人文、美学内涵。歌曲《百鸟归巢》采用顶点动画贴图+飞猫拍摄技术,呈现出景深感十足的增强现实视觉效果,增强古老非遗南音的艺术张力,给观众带来审美享受。创意节目《满庭芳·国色》以舞为语、以曲为韵,运用增强现实+绿幕制作技术,以5种传统器物诠释桃红、绀青、凝脂、沉香五色,以舞蹈语言描绘传统色彩,展现色彩里的中华美学。不只春晚,近年来涌现的“中国节日”等一系列晚会,厚植中华优秀传统文化,善用数字技术,在舞美设计上创意迭出,赋予古老文化以崭新的当代表貌。

数字技术与舞台艺术融合发展正当其时。随着“虚拟现实与行业应用融合发展”等政策文件的出台,技艺融合的道路会更加宽广。相信今后会出现更多艺术感染力强、思想内涵深刻的舞台作品,实现舞台艺术的新突破,不断满足人们的精神文化需求。

数字技术激发舞台创新活力

张利国

周立波。周立波于1955年举家搬到湖南益阳的农村,过白天劳动、晚上写作学习的乡村生活。他根据自己真实生活体验创作的长篇小说《山乡巨变》,以农业合作化运动为主题,为新中国波澜壮阔的山乡巨变留下详实生动的记录。

六十余年后的今天,书写脱贫攻坚、乡村振兴的新山乡巨变,当代作家责无旁贷。在波澜壮阔的社会现实和乡村生活面前,要想有准确的观察和提炼,要想写出山乡之新、变化之大,其创作方法可能有一百条、一千条,但最根本的还是深入生活、扎根人民。

作家周立波曾经反复提及观察、体验、分析、研究对创作的重要性。他反对走马观花、浮光掠影式的观察和书写,强调生活是一切艺术的来源,他自己就是凭借着在人民生活中的长期浸泡、对时代主题的敏锐感悟,写出了《山乡巨变》。今天再看这部作品,它写村庄但不局限于村庄;它不仅写了清溪乡农业生产合作社从初级社到高级社的发展过程,而且对合作化的时代背景和历史意义等有深刻揭示。与此同时,作品注重挖掘浸润在乡村日常生活中的优秀传统文化,借鉴古典小说叙事技巧,巧妙运用方言土语,自觉追求具有民族特色的形式风格。

前辈作家的实践也在提醒我们,只有在思想和行动上真正走进乡村、融入人民,才能深刻理解和认识乡村,表达人民的真实生活和真实心声。与此同时,要树立大历史观大时代观,在更深的历史视野中认识今天的乡村变迁及其意义,力求写出具有思想艺术深度、与伟大时代相匹配的山乡巨变故事。

近年来,中国作协组织的“纪录小康工程”“脱贫攻坚题材报告文学创作工程”“新时代山乡巨变创作计划”等,旨在探索乡村书写在组织形式和创作机制上的创新,鼓励和推动文艺工作者下气力深入生活、扎根人民,花功夫读懂社会、读懂社会。作家们同台竞技,创作研讨、出版传播、影视改编相互协作,也带动更多作品用情用功书写山乡巨变,写活时代、写透精神,更好满足人民群众的精神文化需求。

期待新时代文学艺术为乡村振兴的壮阔进程,为日新月异的乡村面貌、为新时代农民的生活变迁和心灵世界,留下历史的见证和时代的记录,在熔铸文艺传统和时代经验中、在与时代和现实的碰撞中不断进步。

(作者单位:华东师范大学中文系)

题为珠海金湾平沙农场鱼塘航拍全景。
梁琪琳摄(影像中国)
制图:赵德汝

核心阅读

既要有宏观视野,多角度开掘并呈现乡村振兴主题的丰富性,又要具体深入,写出乡村实践因地制宜的差异性。大视野和细笔触结合,才能更好地为波澜壮阔的乡村变迁画像立传。

乡土文学的发展孕育着新时代文学的高峰之作,也涵养着中国文学未来的多种可能。期待乡土文学塑造具有时代精神的新人形象,以典型人物的高度标注时代的艺术高度。

要想写出山乡之新、变化之大,其创作方法可能有一百条、一千条,但最根本的还是深入生活、扎根人民。与此同时,要树立大历史观大时代观,在更深的历史视野中认识今天的乡村变迁及其意义。

民群众带来的获得感、幸福感、安全感。

新人物新书写,推动百年乡土文学的赓续创新

心系乡土、情牵家园是中国文学的深厚底色。如今活跃在当代文坛的作家很多都以乡土写作见长,书写乡土的优秀作品不胜枚举。源远流长、佳作迭出的乡土文学创作,在回应时代、书写现实的过程中,迎来赓续传统、创新突破的新课题。人们关注和期待乡土文学的发展,因为它孕育着新时代文学的高峰之作,也涵养着中国文学未来的多种可能。

期待乡土文学塑造具有时代精神的新人

形象,以典型人物的高度标注时代的艺术高度。乡土文学史镌刻着许多读者耳熟能详的人物形象:干事创业的梁生宝、进城农民陈奂生等,无不以其鲜明的个性给读者留下深刻印象。他们身上寄寓着丰富的社会历史内涵,通过他们的生活见闻、情感历程和命运轨迹,读者能够深入理解当时的乡村社会和时代精神。

期待乡土文学对乡村振兴实践者的奋斗精神和创造活力予以更典型化的提炼。如今,随着全面推进乡村振兴的步伐加快,从田间地头到时代潮头,涌动着无数苦干实干、开拓进取、奉献乡土的身影。他们中有基层干部、致富带头人、新型农民、乡村能人,也有支教老师、返乡创业者,无不以自己的智慧与拼搏改善着乡村面貌。卢一萍《扶贫志》中的扶贫干部时鹏,发挥个人专业优势,通过发展当地特色农产品给乡村带来切实收益,同时实现了自我成长。关仁山《金谷银山》的主人公范少山是返乡创业的代表,他见多识广有能力,敢于尝试、勇于探索,带领村民走出一条发家致富之路。浦子《明月照深林》记录的则是艺术家下乡的故事。主人公把艺术追求和乡村实际相结合,为发掘乡村资源、建设美丽乡村贡献艺术力量。

期待乡土文学不断壮大写作队伍,革新创作手法,淬炼乡土社会的文学表达。近年来,在乡土题材创作中出现了许多在地写作者,他们长居农村,跟村民一样生活劳动,脚下沾泥、笔下留情,拿出了真切、鲜活、有感染力的好作品。如作家韩少功长年在湖南汨罗的乡村生活,在劳作中展开对乡土的思考;年轻一代的作家李娟生活在牧民中间,创作出一系列表现牧民淳朴生活的作品。

难能可贵的是,一批驻村干部在工作过程中也拿起笔记录所见所闻所思,把带着记忆和温度的乡村故事讲给更多人听。陈涛《山中岁月》《在群山之间》描写了作者在基层挂职期间的丰富见闻和心路历程;北乔《远道而来》记录了作者在乡村开展文化扶贫的经历和成果;李约热《李作家和他的乡村朋友》基于作者的驻村经历,通过村民的人生故事呈现丰富多样的心灵史。这些创作印着泥痕,沾着露珠,向着丰富生动的乡村生活敞开心扉,在多姿多彩的表达中推动乡土文学的赓续创新。

深入生活扎根人民,以山乡巨变写活时代、写透精神

说到“山乡巨变”,人们总是会想起作家

让诗词之美在生活中绽放

马 赛

的参与者、守护者。《2023中国诗词大会》将镜头对准普通人,讲述他们与诗词结缘的故事,进而在当代语境下阐释诗词内涵,描绘社会发展的蓬勃生机。

从机长、农民工、学生到铁路工程师,节目通过讲述各行各业的人与诗词的联系,拉近人们与诗词文化的距离,润物细无声地实现中华优秀传统文化的传承发展。非遗传承人的绒花制作、琉璃烧制等技艺,手艺人的煎饼花、地面彩绘等才艺,都可以成为诗歌创作的素材。在诗与画的结合中融入竞技感,“画中有诗”环节强调生活中的诗意,文化衫、帆布包、灯罩等生活用品,都可以作为展示诗意的“舞台”,成为寄托诗情的载体。“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,在被诗意浸润的日常生活中,在被

传统文化丰富的生活空间里,人们切身感受到中华优秀传统文化历久弥坚、生生不息。

文艺工作者还需要锚定传统焕新的关键点,完成中华优秀传统文化的转化创新。以诗词为例,“歌以咏志”,一首首流传至今的诗词仿佛一个个音符,凝结了作者的情感和情感,通过今人的构思、创作,又被谱写成一首首动听的歌曲。“十年辛苦不寻常”,诗词又仿佛一粒粒种子,通过浸润、流传,到处生根开花。从中国诗词中,人们可以感受到中国人独特的音乐思维和情感表达方式。《2023中国诗词大会》以诗词竞赛的创新形式,通过吟诵、阐释等环节,将诗词文化和当下观众的审美需求相结合。沉浸式演绎、诗词抢答题等环节,以饶有新意的方式灵活展现古典诗词之美。虚拟现

实、增强现实等新技术的巧妙融入,生动还原《福晋朝图》中赏花灯、放鞭炮、滑冰车、折梅枝等传统节日活动,让当代观众体验了一把清代孩童的过年方式,领略“总把新桃换旧符”赓续至今的节日情感。《清明上河图》中北宋的街市、敦煌壁画中的飞天和九色鹿等多个场景和意象的重现,也是以当代观众喜爱的方式把中华优秀传统文化“讲清楚”,让古老的文化“活起来”“动起来”。

以诗词为代表的中华优秀传统文化源远流长,彰显着中华文明的蓬勃生命力。广大文艺工作者当以中华优秀传统文化为创作宝库,创新传播中华文化精髓,自信、从容地讲述当代中国故事,展现新时代中国风采。

(作者为清华大学美术学院院长)

文艺评论