

让更多艺术人才走向世界舞台

巴图

聚焦 文化数字化

数字技术改变舞台的形制面貌,增强舞台的艺术感染力,也带来观众审美体验和欣赏习惯的巨大变化,催生和培育出新的演艺形态。

虚实融合放大演艺魅力

蒋伟

刚刚过去的“五一”假期,在各地整合资源优势推出的丰盛文旅大餐中,精彩纷呈的文化演出尤为引人关注。不仅是剧场、音乐厅、戏台等文化观演空间好戏连连,高品质演出不断,一些文化演出还走出剧场,走向景区,走进形态各异的演出空间。大型实景演出、沉浸式演出、云演艺等以新颖的演出模式和多维的视听体验,受到观众欢迎。

舞台变化的背后,是数字技术的支撑。

近年来,随着数字技术的迅猛介入,围绕舞台艺术的创作生产与传播,涌现出许多新的技术应用和实践探索。从典型的镜框式舞台空间,到虚实互动、打破时空的舞台空间;从传统的美术背景,到LED屏幕、立体投影、全息投影带来的立体多元呈现;从单纯的表演观看,到固定位置观看,到观众与舞台之间的界限不断打破,出现行进式、交互式的观演模式,观众参与到演出中来……日渐丰富的技术应用,持续扩展的舞台空间,不断深化的观演关系,激活了文化演出的内容与形式创新,助推演艺行业高质量发展。

总的来看,在科技与艺术融合的背景下,今天的文化演出朝着虚实融合的方向持续探索。所谓虚实融合,即通过数字技术应用,把真实的舞台表演与虚拟的舞美内容无缝整合在一起,使表演艺术、观演环境、视觉呈现、声效呈现、运动呈现等凝结成一门综合艺术,打造穿越时空、亦真亦假、如梦似幻的舞台效果。

以视觉呈现为例,传统的虚实融合方式,往往是将舞美视频事先制作好,演员的位置与表演须严格配合舞美,这对实际演出构成挑战,需要演员反复排练,容错率极低。现在,借助观演空间三维扫描与建模、观演空间声场与灯光仿真、多目标演员实时定位跟踪与动作识别、动态内容实时生成、演出编排与编辑控制技术与系统,可以实时捕捉演员的空间定位和表演动作,进行相应的虚拟舞美内容调整和驱动生成。这样不仅保证了虚实融合的整体效果和协调性,也提升了演员表演时的自由度,有助于增强文化演出的表现力、感染力与影响力。

在2022年北京冬奥会开幕式的和平鸽展示环节,小朋友们手持白色的和平鸽模型,在场内自由愉快地奔跑,与脚下的雪花嬉戏互动。这个表演场景是在人工智能动作捕捉技术支持下实现的。技术系统通过多个摄像头跟踪演员,运用计算机视觉算法计算出每个演员的位置,然后在服务器里实时渲染相应画面,再将其叠加到地屏显示系统中,呈现具有视觉冲击力的虚实融合效果。

如今,大型实景演出深受旅游景区青睐。这些演出的舞台背景可能就是真实的山体、峭壁、树丛,传统演出的平面幕、弧形幕、球幕等规制幕投影不再适配,异形实体投影技术可支持虚拟内容实时动态生成、投影内容实时几何校正、实时色彩补偿,直至最终将虚拟舞美投射在现场实景中。许多景区推出的夜间实景演出,就通过异形实体投影实现纹理变化丰富的光影效果,在岩石、河谷、建筑物等景观之上投射缤纷的动态影像,给游客带来梦幻体验。依托剧情与表演,利用景区环境、后期道具、虚拟影像、观演互动等综合形式,提升舞台演出的丰富性和观赏性,形成崭新的故事化情境,这已经成为数字时代舞台演艺的突出特色。

舞台是数字技术的重要应用场景。数字技术改变舞台的形制面貌,增强舞台的艺术感染力,也带来观众审美体验和欣赏习惯的巨大变化,催生和培育出新的演艺形态。期待在科技和艺术融合发展的过程中,舞台技术不断迭代升级,进一步放大演艺魅力,以体现时代创造活力,契合当代审美旨趣的精彩演出,更好满足人们的精神文化需要。

(作者为中国传媒大学教授)

国际化艺术人才提供了优秀案例,需要我们从提炼可资借鉴的经验。今天,我们的艺术人才应当在中西合璧、交融互通中拿出真正思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品,以作品为媒介,彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求,从而赢得跨文化的广泛共鸣。

从芭蕾舞民族化历程中走来的舞蹈家赵汝蘅,带领中央芭蕾舞团创排舞剧《大红灯笼高高挂》,先后在国内外演出逾500场。这部舞剧融合了中国民族民间舞、戏曲舞蹈等多种艺术形式,是本土文化与外来艺术的融汇之作,既为芭蕾艺术发展开辟道路,又带给国外观众新颖独特的审美感受。戏曲艺术家李树建主演的豫剧新编历史剧《程婴救孤》,已在国内外演出2000余场。除表演、音乐、舞美等方面的大胆创新,该剧的成功主要在于深入挖掘原著具有当代价值的精神内核,让国外观众感受中华民族积淀深厚的精神风范。事实证明,这种精神内核和精神风范具有超越国界的普遍意义,有助于加深人们对中华文化的认识理解。

在走向世界的过程中,我们的艺术人才还要能将中国审美旨趣和当代社会相结合,创新艺术表达的手段方法,积极适应艺术传播的新变化。中国戏曲学院张火丁教授在国内外成功演出京剧程派经典作品《锁麟囊》《白蛇传》,从项目策划到具体执行都有自觉的传播意识,精心选取能够代表中华美学精神的经典剧目,依托受众熟悉的媒体、高校学者和艺术家用跨文化解读,吸引了国外观众。近年来,以“中国红扇飞舞在伦敦塔桥”视频获得1亿多播放量、380万点赞的北京舞蹈学院教师马蛟龙,穿上中国传统服饰在法国地标建筑前演奏古筝的95后年轻人彭静旋等,显示出了年轻一代艺术人才的自信朝气。他们以更灵活、更接地气、更深入海外受众日常生活的方式,让人们更好亲近和领略中国文化。

在深化文明交流互鉴、推动中华文化更好走向世界的时代背景下,艺术人才培养将迎来新的发展机遇。期待广大文艺工作者、教育工作者继续深化对艺术教育规律的认识,立足中国,放眼世界,以高水平的艺术教育托举艺术人才,让艺术人才在更大的舞台上绽放光彩!

(作者为北京舞蹈学院党委书记)

题为2019年中国北京世界园艺博览会开幕式文艺演出,北京舞蹈学院师生参与表演。

北京舞蹈学院供图
制图:蔡华伟

主任,在业界引起广泛关注。我们希望在未来3年至更长的时间,通过大师课、拔尖人才实验班、经典剧目教学、示范性身训指导、原创剧目创排、国际交流等多种手段,让一些国际一流艺术家全职参与学院工作,将他们从艺经验,对世界艺术发展前沿的洞察,对艺术人才培养的思考,传递给国内同行和学院师生。

不独北京舞蹈学院,近年来许多中国艺术院校都参与到艺术教育国际合作与交流中来,在人才培养、学术研究、艺术创作等方面不断推进。这其中既包括完善学科专业布局,与全球知名艺术高校和教育平台共同探索课程共建、共建课程、共建专业、共享师资,增加师生高水平国际交流机会;也包括敏锐捕捉国际艺术教育资源,培育国际化的师资队伍和专业管理人才,聘任国外一流专家,发挥国际人才在国际视野、艺术资源上的独特优势;还包括提升艺术创新成果的国际转化效率,积极与国际一流院校、院团及机构开展艺术创作实践,举办有影响力的国际学术会议、文化活动等。

主动参与和创建世界艺术人才合作平台,是近年来中国艺术教育界的有益探索。在有关部门支持下,中国音乐学院联合世界数十所顶级音乐学院发起成立全球音乐教育联盟,中央戏剧学院成为世界戏剧教育联盟秘书长单位,中国戏曲学院发起成立中国戏曲教育联盟,等等,就是其中代表。北京舞蹈学院创办国际舞蹈论坛,主办“一带一路”民族传统舞蹈展演,创建北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛——这一赛事已举办8届,吸引来自60多个国家和地区的近千名选手参加。

以作品为媒介,赢得跨文化的广泛共鸣

上世纪30年代,京剧大师梅兰芳在国外演出成为西方戏剧界的轰动事件,受到西方艺术家高度关注。而今,在中国不断走向世界的背景下,越来越多艺术家积极探索中国故事国际传播、中国艺术世界呈现的方式方法。2022年北京冬奥会开幕式上,无论是通过二十四节气、黄河之水天上来等细节展示的中国式浪漫,还是凝结在一片雪花之上的“一起向未来”理念,精彩中国故事频频出现,向世界展示了中华文化的深厚积淀与灵动活力。

类似这样的艺术交流与艺术实践为培养

核心阅读

中国文艺走向更大舞台,给今天的艺术人才培养带来新的机遇与挑战,要求我们以开阔的国际视野、强烈的历史主动精神,认真审视中国艺术面临的时代特征和国际机遇,不断创新人才培养方式

真正在世界舞台唱响中国声音的艺术人才,一定兼具坚定的文化自信和开阔的国际视野,能以作品为媒介,彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求

化和中国艺术之美,在世界艺术领域自觉树立中国气派、中国风范。

从这种文化自信出发,我们的艺术教育应积极构建中国特色的学科体系、学术体系、话语体系,通过既反映中国立场又为国际艺术界所理解和接受的理念主张,让世界同行更好了解发展中的中国艺术、为人类文明作贡献的中国艺术,提升我们的原创能力、学术水平和国际影响力。例如,在解读中国戏曲实践、构建中国戏曲理论上,中国艺术院校还可以发挥更多引领作用,加强对戏曲艺术理论的总结梳理和传播展示,进一步研究阐发中国戏曲表演理论体系,形成更多具有中国特色、中国风格、中国气派的戏曲艺术学术成果,为构建世界认同的戏曲艺术话语体系作出贡献。

在高水平开放合作中,推动艺术教育高质量发展

前不久,我所在的北京舞蹈学院从国外聘请顶尖芭蕾舞舞者、知名音乐剧导演等担任学院教授,并且面向全球招聘国际标准舞系

培养 新时代文艺人才

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。”随着文明交流互鉴的不断深化,中华文化日益走向世界,呼唤广大文艺工作者用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

中国文艺走向更大舞台,给今天的艺术人才培养带来新的机遇与挑战。准确把握世界艺术发展变革趋势,以开阔的国际视野、强烈的历史主动精神,认真审视中国艺术面临的时代特征和国际机遇,不断创新人才培养方式,培养更多在世界舞台唱响中国声音、讲好中国故事的艺术人才,这是我们的使命所在。

既有坚定的文化自信,又有开阔的国际视野

文艺的民族特性体现了一个民族的文化辨识度。在舞蹈领域,我们拥有内蕴中华传统美学意境的中国古典舞、体现多民族文化风情的民族民间舞;在戏剧领域,我们拥有300多个扎根民间土壤、唱腔表演风格迥异的戏曲剧种;此外,我们还拥有历史悠久、种类繁多、带有鲜明民族特色的音乐、书法、国画等。这些都是中华文明的艺术形态,是中华民族的独特艺术创造。与之相关联的中国艺术教育,自然有其独一无二的文化禀赋。从丰富的中华文化内涵、深厚的中华美学精神、独特的民族艺术样式,到众多经典艺术作品、典型艺术教育案例、代表性的艺术家教育家,可以说,拥有这些强力支撑,中国艺术教育才能屹立于世界舞台。

在今天这样一个不同文化交融交汇的时代,真正能在世界舞台唱响中国声音的艺术人才,一定兼具坚定的文化自信和开阔的国际视野。他们不仅熟悉人类艺术史,了解世界艺术发展动态,关注不同国家艺术的文化差异,理解艺术所承载的文明价值,而且能坚守中华文化立场,对中华文化精髓有深刻理解,通过自己的研究、创作、表演,传播中华文

看台人语

展现劳动者的奋斗精神

伴随经济社会发展,新产业、新业态、新模式催生了多种新职业:快递员、外卖员、网约车司机、网络主播……纪录片《在奋斗》将视角对准新就业形态劳动者,记录他们敢想敢拼的工作状态,展现他们积极进取的精神风貌。该片打破常规线性叙事结构,以“奔跑”“穿梭”“互动”为主题,每个主题聚焦两到三位劳动者,直观呈现不同职业的特点。即时跟拍的影像、平实朴素的剪辑方式、主人公口语化的自我表达,使作品呈现出鲜活明快、真实可信的质感。作品不回避工作的艰辛,但通过一个个工作难题的解决,观众能够感受到劳动者不怕困难、不惧挑战、用双手创造美好生活的精神品质。这些充满活力与希望的故事也说明,时代为有梦想、有干劲的人搭建舞台,每个人的奋斗不息终将汇聚成磅礴力量。

(赵雅娟)

记录基层民警的为民情怀

纪实节目《您好,110》第四季在前三季展现派出所民警、高速交警、海防大队民警、巡特警、森林公安等人民警察风采的基础上,重点围绕公安系统英雄模范典型展开叙述,受到关注。不只《您好,110》,近年来,《巡逻现场实录》《派出所的故事》《守护解放西》等警务纪实类作品一直颇受青年观众喜爱。一些作品视角下沉,跟随基层民警深入社区街道,观察家长里短、世情百态,了解法律知识和安全防范常识。这类作品虽然风格、角度各不相同,但都体现了贴近生活、贴近现场的努力。观众跟随镜头走近警务工作现场,更能体会到人民警察守护者的为民情怀和奉献精神,体会到“有困难找警察”背后沉甸甸的分量。作为系列作品,如何在保持既有系列特色的同时拍出新意,以警务小切口展现社会大景深,是这类作品面临的共同挑战。

(沈毅)

传递市井美食的人生况味

普通的街边饭馆可能活跃着厨艺高手,平凡的家常菜中也能孕育出烹调绝活。网络纪录片《小滋味》聚焦其貌不扬的市井餐馆,以小店主厨为讲述人,通过他们对食物的用心钻研和独到理解,展现中华美食的传承创新。无论是脆中带嫩的油炸串串、口感丰富的香辣螃蟹,还是烹调考究的粤菜、香鲜色浓的湘菜,在作品中都有生动的细节呈现。纪录片在讲述烹饪故事的同时,着意表现店主们对美食制作的不同观点。他们有的持守本味,有的推陈出新,变与不变之间,是传统与现代在饮食中的碰撞与融汇。一面传承经典,一面创造新意,在平凡生活中烹调市井百味,这正是本片透过美食传递出的人生况味。滋味虽“小”,韵味无穷,如果各集主题更加鲜明、解说文案更加深刻,本片还能有更丰富的“滋味”。

(杨震)

图为纪录片《在奋斗》海报。

