

谱写动人的时代华章

欣声

近期,《追寻·不忘初心——新时代经典作品音乐会》在国家大剧院上演,在建党102周年之际向伟大的中国共产党献上诚挚祝福。

文章合为时而著,歌诗合为事而作。好歌始终与时代同行,反映时代的风貌、人民的心声。音乐会上,一首《不忘初心》引发现场观众的共鸣。“树高千尺根生在沃土,你是大地给我万般呵护,生生不息只为了那一份托付”“你是我的一切我的全部,向往你的向往,幸福你的幸福,不忘初心继续前进,万水千山最美中国道路”,婉转动人的歌曲,诠释了我们党坚守“江山就是人民,人民就是江山”的根本立场,道出了人民热爱党、拥护党、跟党走的坚定决心。歌曲《灯火里的中国》以轻柔悠扬的旋律,让人感受新时代中国欣欣向荣、人民幸福安康。“追梦脚步月下交错,广场焰火在节日诉说,星空升腾时代的巍峨,灯火里的中国青春婀娜,灯火里的中国胸怀辽阔”“灯火灿烂的中国梦,灯火荡漾着心中的歌”,歌词具有画面感和意境美,充分表达了人民对祖国的无限热爱、对未来的美好憧憬、对奋进新征程的信念信心。“凡作传世之文者,必先有可以传世之心。”音乐工作者在创作上追求卓越,也要在思想境界上不断升华,只有认识到肩上的责任,才能把这种责任转化为栩栩如生的音乐形象。

生活是创作的源头活水。音乐要放飞想象的翅膀,就必须脚踏实地,心系人民群众。音乐工作者要坚持以人民为中心的创作导向,向人民学习,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,不断进行生活和艺术的积累,以充沛的激情、优美的旋律、感人的语言,不断创作出人民喜闻乐见的优秀作品。音乐会上,不少音乐力作都是扎根生活土壤的创作成果。“拂去岁月厚厚的封尘,敞开心扉的世界记忆的闸门,一幅幅一帧帧不能忘却的画卷,引领着我默默地前行”“我苦苦追寻,那人世间的大爱无疆大道无垠”……选自电影《建国大业》的歌曲《追寻》,热情讴歌了党的光辉奋斗历程,尽显大国情怀与民族自豪感。歌曲《生死不离》催人泪下又振奋人心。“你的目光是我全部的意义,无论你在哪里,我都要找到你,血脉能创造奇迹……”谈起这首歌曲的创作初衷,曲作者舒楠至今仍十分激动:“当年汶川地震时,一打开电视看到相关新闻,我的泪水便忍不住涌出来。旋律在脑海里一遍遍闪过,仅用40分钟就谱完了曲。因为一个承诺——要为震区的人们尽快写一首好歌。”



《追寻·不忘初心——新时代经典作品音乐会》现场。图:国家大剧院供图

事实证明,创作者只有时刻关注社会、关注人民,才能深切体悟生活底蕴,抓住动人情节,生成感人旋律,最终形成荡气回肠的歌曲。把握时代脉搏,就是要努力将创作者的“小我”与国家的“大我”连接起来,努力让旋律镶嵌进一个时代的精神图谱。当音乐成为时代的见证,便能常听常新。中国共产党团结带领人民进行革命、建设、改革,走向中华民族伟大复兴的光辉历程,脱贫攻坚取得全面胜利,青年人发出的“请党放心、强国有我”的铮铮誓言,等等,伟大祖国的奋进雄姿为音乐创作提供了肥沃的土壤。与人民同在、与时代同行,就一定能够获得音乐创作不竭的智慧和力量。

家国情怀代代相传,优秀的音乐作品把爱国主义作为创作的主旋律,潜移默化地引导受众树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强做中国人的志气、骨气、底气。“有难一起扛,共分担才更坚强”“真情守望,长江黄河水流长,我们凝聚起中华民族的力量”……歌曲《坚信爱会赢》激发了人民抗疫的信心。为了创作歌曲,曲作者从家乡赶到北京,与同事奋战五天五夜没有合眼。中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起。这首歌传递的是坚强、奋进和不屈不挠的民族精神。“四面八方,我们在北京相聚,夏季以后又是冬季,白雪已覆盖大地,我和你,永远在一起”《永远在一起》咏叹出北京冬奥会、冬残奥会的脉搏——中国和世界在一起、北京和奥运在一起、我和你永远在一起。大调作品高亢嘹亮,小调音乐深情咏叹,呈现出艺术歌曲与流行歌曲的融合之美。追求真善美是音乐的价值所在,音乐的至美境界就是令人动心,动心的真谛在于强烈的爱国情怀,有了强烈的爱国情、报国志,音乐作品才有正能量、才有感染力,才能够温润心灵、引起共鸣,音乐作品才能传得开、留得住,为人民所喜爱。

由国家大剧院主办的《追寻·不忘初心——新时代经典作品音乐会》帷幕已落,启示留在音乐工作者和广大观众心中。文化如水,浸润无声;文明如潮,弦歌浩荡。中国共产党的初心使命是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。作为文艺工作者,也应始终心怀“国之大者”,在这片古老土地上汲取中华民族的文化养分,坚持以人民为中心的创作导向,不断深入生活、扎根人民,把中华优秀传统文化传承好、发展好,谱写动人的时代华章。

传统戏与新编历史剧共占一半

全国戏曲会演绽放新芳华

胡应明

近期,全国戏曲会演圆满落幕。参加全国戏曲(南方片)会演的近20台参演剧目,整理改编的传统戏与新编历史剧的数量共占一半。此前,全国戏曲(北方片)会演暨梆子声腔优秀剧目展演的26台参演剧目中,新编历史剧、整理改编的古装戏与传统折子戏的数量加起来也占了一半。尽管这些剧的剧种风格、艺术呈现、题材内容各不相同,但都以戏曲的程式化、虚拟化等美学特质为内核进行艺术创造,为推动戏曲创造性转化、创新性发展提供了有益经验。

“整旧如旧”,感受光影。山东梆子《豹头山》戏曲传统工架俱在,女性心理动作和人物外部动作对照强烈,让人们看到了刀光剑影中产生的美好情愫,于艺术神韵中感受人物光彩。海南省琼剧院演出的《红叶题诗》,是一出有百年历史的传统剧目,历经不同时期的打磨,形成闲适淡雅、深邃幽远的艺术风格。此次会演,该剧在原有风格的基础上,进一步凸显其优雅、细腻的表现特色。整场演出古典神韵依旧,又充满鲜活的现代质感,是对戏曲传统的一种高层次继承。这样的“整旧如旧”,于不露痕迹的转化创新中,达到“看山还是山”的审美效果。

“整旧如新”,去粗取精。《罗帕记》是黄梅戏经典“三绝”的剧目之一,此次会演是经重新加工提炼而更显精粹的压缩版。剧中大幅度省略了一些次要戏份,凸显女主角的心理动作与性格特色。“逐女”一折,女主角的一系列程式化表演,让技艺成为表达人物情感的巧妙手段;结尾的开放性处理,淡化了大团圆色彩,给观众留有更广阔的想象空间与情感参与度。广州粤剧院演出的《焚香记》,在沿袭旧有样貌的表演中,从原先“快意恩仇”的设定里脱离,提升了这一经典剧目的现代气质。湖南省花鼓戏剧院演出的《夫子正传》,从传统小戏《讨学钱》脱胎而来,但经由创作者们的再创造,超越了传统小戏的原有形式与意蕴,于命运起落间,写出了个坚守道义之人的心路历程。作为南方片会演压轴演出的汉剧《夫人城》,取用了“三国戏”中“截斗”的戏剧内核,又在“城”字上做足文章,作出深度开掘,困城、愁城、围城,都指向不同人物的心理层面。这些剧目“整旧如新”,新在戏曲观念的跃升与主题开掘的深化。给予深厚的戏曲传统以思想的烛照、现代的观照,去粗取精,激浊扬清,这是传统戏曲创造性转化、创新性发展的一个主要路径。

“整新如旧”,动态传承。四川南充市川剧团·川北灯戏剧团编演的《板桥卖画》,是在民间故事基础上的新编剧目,但秉承了灯戏通俗易懂、诙谐风趣的表演传统,俚语的使用活泼清新。形式感与风格化的处理,引得现场观众掌声不断,达到了“庭前庭后灯弦调,满座捧腹妙趣生”的境界。湖北咸丰县南剧艺术传承保护中心创作演出的《唐崖土司夫人》,是对少数民族故事的全新演绎,从音乐唱腔到道白,都体现了古老剧种的韵致。这些“整新如旧”的艺术实践,让观众在接受新的故事内容表达时,品味到稀有剧种的古朴神韵。这种动态传承,是传统戏曲创造性转化、创新性发展的独特体现。

“迭代更新”,全面出新。迭代,可以概括此次戏曲会演新编历史剧的创新态势。由四川艺术职业学院和四川省川剧院联合打造的《草鞋县令》,是一部力求从形式到内容全面创新的新编历史剧。该剧以真实的历史人物为原型,注入创作者观照历史、关切当下的深度思考,塑造了一个颇具人文情怀的人物形象,写出了书生县令纪大奎深入民间的“草鞋”之旅。“我们都是百姓养,碗里装的百姓粮,身上穿的百姓衣,当官就该为百姓”等感叹,经由韵味十足的道情、高腔的生动演唱,深入人心。浙江小百花越剧团创作演出的《苏秦》,一改传统越剧婉约柔美的风格,体现金戈铁马的磅礴气势以及合纵连横的战国风云,塑造出一个与以往不一样的“苏秦”形象,无论是对历史人物的当代诠释,还是对剧种特有的表现形态,都做出了探索创新。

这些立足于戏曲艺术本体的不同演化方法与创作途径,其出发点与落脚点,都有意识地着眼于自己的受众乃至培养新的观众。比如,此次全国戏曲(南方片)会演中,中青年观众居多,仅青年观众的占比就达40%,充分体现出传统戏曲创造性转化、创新性发展的成果。

(作者为湖北省艺术研究院原院长、国家一级编剧)



▲汉剧《夫人城》剧照。陈笛春供图

青年创作者担当作为——

为影视行业开拓更加广阔发展空间

丁亚平

光影视界

核心阅读

青年创作者和他们的影视作品之所以广受关注并获得观众喜爱,关键在于他们与时代同行,呈现出追求创新、与时代发展相呼应的创作逻辑。

青年作者在创作科幻题材作品时,不再局限于传统科幻符号的套用,而是将属于他们的时代记忆和家国感悟融入创作,展现出新一代创作队伍的社会责任感和文化责任感。

习近平总书记指出:“青年是事业的未来。只有青年文艺工作者强起来,我们的文艺事业才能形成长江后浪推前浪的生动局面。”

影视行业的发展离不开青年创作者的持续努力。只有引导青年人才能多创新、出精品,中国影视的天空才能群星璀璨。近10年来,一批青年导演、编剧、演员、制片人等影视人才成长崛起,为影视创作带来了更多新类型、新思路,为影视行业开拓了更加广阔的发展空间。

“年轻人拍给年轻人看”的新趋势逐渐形成

大众对优质文化产品需求旺盛,国产影视剧已经回归“质量驱动”的创作模式,以内容为本、追求艺术表现力成为创作共识。年轻观众群体日益庞大,为青年创作者提供了广阔空间,“年轻人拍给年轻人看”的新趋势

逐渐形成。这批青年创作者大多是80后、90后,在创作实践中成长成熟。他们积极拥抱新技术,注重探索艺术风格,高度关注观众需求。

以青年导演为例,他们普遍注重以日常性替代戏剧性,注重在朴实自然的形态中讲好一个个具有时代气息的好故事。同时,他们擅长彰显自身的审美风格特质,创作出叙事线饱满、富有个性和艺术张力的影视剧作品。导演文牧野的《奇迹·笨小孩》以小见大,有着深刻的现实关怀与社会视野,关注个体的精神世界和心灵成长,其情感逻辑具有可信度;导演刘江江的《人生大事》以有温度的寻常故事细描普通人的悲欢离合;导演饶晓志的《万里归途》细腻呈现人物在巨大挑战之下的心理活动、情感变化……青年导演的创作,以更多元的题材、更鲜明的类型叙事、更独特的切入视角,将好故事讲好,展现出青年创作者求新求变的共性。

这批青年创作者成长成熟于互联网时代,不仅接受经典文化滋养,也深受大众文化熏陶,更易与网络文学等新文化样态融合互动。他们熟悉当下青年观众的观赏心理和审美习惯,善于运用互联网大数据技术精准定位受众,有能力提升影片或剧集的话题度。导演郭帆的《流浪地球》系列中,行星发动机、量子计算机、数字生命等呈现了具有魅力的未来图景,同时,作品通过科幻内容与影像美学表达家国情怀。而《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等动画影片,则展示了青年导演在审美现代性与中华优秀传统文化挖掘方面的持续努力,显示出面向广大观众的创作志向。

深耕主题表达,现实主义创作实现突破

随着影视创作和生产环境的变化,播出和观看方式的升级与革新,影视剧创作者不断面临新的挑战。青年创作者和他们的影视作品之所以广受关注并获得观众喜爱,关键在于他们与时代同行,呈现出追求创新、与时代发展相呼应的创作逻辑。

青年创作者的创新特质,没有仅停留在艺术手法的迭代,而是聚焦对主题表达的深耕,体现在现实主义创作的突破。关注现实,打动观众,成为他们的创作共性。他们在艺术实践与生活历练中逐渐摸清了市场规律和艺术规律,尝试用经验和智慧去回

人生课题与艺术命题。比如,《欢乐颂》《我在他乡挺好的》《三十而已》等电视剧创作,着力表现新时代女性的奋斗人生和情感生活;电影《无名之辈》积极捕捉与描绘生活的琐碎,深掘人物内心的一方天地,探索人物的精神世界;电影《爱情神话》则将视角投向现实生活中都市男女的感情生活……用影像为时代与文化做出生动的注脚,充分显示出年轻一代创作者对题材的开掘能力和内容创作的表达能力。

真正的现实主义始终有吸引力,也是衡量一部文艺作品、一部影视作品的重要维度。在这个意义上看,电视剧《三体》的创作团队提供了较好范本。在改编和拍摄这部科幻作品的过程中,这些青年创作者坚持以“现实主义手法”还原原作内核,用现实主义的态度进行创作。《三体》在还原原著的基础上,努力将宏大的科幻故事置于现实中,并赋予心理呈现的内容,注重将悬念、意象和音乐相结合,剧情紧凑,场景设定意蕴丰富,同时将写实故事的营造与动画描绘的“三体游戏”交织呈现,拉近了观众与科幻想象世界的距离。可以说,《三体》再次印证了现实主义的魅力和青年创作者的实力。

类型和题材多元拓展,视野和格局自信开放

近年来,影视产业经历着新的转型,原有的创作制作、发行播放等环节产生了较大变化。其中一个鲜明特征是类型化的成熟。在这个层面上,国产影视剧创作有较大发展。比如,《开端》等剧集的创作者了解年轻观众的收视习惯,熟悉观看网剧长大的这一代观众的审美偏好。剧集以短剧集为主,侧重叙述价值和交流功能。

这些青年创作者显示出较强的风格化追求,以新的视听语言吸引观众,寻求表达的更多可能性。

青年创作者展现的,既是类型和题材的多元拓展,更是内容视野和创作格局的自信开放。他们将目光投向大众的喜怒哀乐等真情实感,在看向中国的同时,也观照世界,表现出鲜明的国际化视野。以科幻题材为例,青年导演在创作科幻题材影视剧的过程中,更加注重情感的探讨,注重让更多外国人认识并了解“中国故事”,而不仅仅关注科幻电影的“科技属性”。青年作者在创作科幻题材作品时,不再局限于传统科幻符号

的套用,而是将属于他们的时代记忆和家国感悟融入创作,展现出新一代创作队伍的社会责任感和文化责任感。

正是这样积极拓展对话空间的国际视野和创作思路,使不少影视剧为更广大观众奉献精彩新鲜的好故事,传递容易理解和接受的价值理念,成为讲好中国故事、传递中国声音的重要载体。

有效注入“情感源泉”,做出有中国风格、中国特色的影像创作探索

从虚拟拍摄技术到扩展现实和混合现实的运用,从故事延展到特效升级……通过“科学+技术”的方式更新换代,不仅为中国故事插上想象的翅膀,也推动着影视行业的工业化进程。借助新技术的优势,在拍摄、剪辑、制作各环节中实现高效沟通、周期把控、精细预演,赋能影视叙事,呈现蓬勃生机。

青年影视创作者对艺术和科技的结合意识非常强,尤其关注数字技术的发展以及虚拟影像、动作捕捉等方面的广泛应用。可以预见,人工智能、大数据、云计算等方面的发展,将为影视行业带来愈发重要的影响。如何将技术、艺术与新一代的精神气质、文化需求更好地融合,是关键的内容,揭示了更多可能性。

技术并不能代替一个好故事。运用智能时代丰富的资源,在创作上更好地反映人们对美好生活的向往,有效注入“情感源泉”,才是最重要的。正如导演郭帆所言,我们不要忘掉电影的本质是故事,而情感是电影的内核。有关调查结果显示,尽管喜剧、悬疑等类型片仍受到网络环境下青年观众的欢迎,但真正吸引他们的不但是幽默搞笑的创作风格,更是影视作品的故事内容。剧情丰富、内容有深度、能够引起情感共鸣,这三个因素在受访者的偏好选择里,全都超过了半数比例。这对青年创作者提出了更高要求。

电影表现和技术方法的变革是表层的,关键是表达方式的变革。青年创作者需要在原有讲故事的路径上有所突破,做出有中国风格、中国特色的影像创作探索。

以文化为根,以生活为源,为新时代新征程放声高歌,用影像谱写新时代的华彩篇章,是青年创作者的职责和使命。

(作者为北京电影学院特聘教授、博士生导师)