

推进文化自信自强

深挖题材
红色故事和优秀传统文化
成为创作富矿

纱幕下的灯光照亮信仰之路,川剧打击乐鼓点阵阵,英勇就义的坦然一笑……在舞剧《绝对考验》的演出现场,主角“萍”细腻的情绪输出和舞蹈呈现,让不少观众红了眼眶。

由重庆歌舞团制作演出的舞剧《绝对考验》以红岩英烈张露萍为原型,塑造了一个在绝境下闪耀人性光辉和信仰力量的舞台艺术形象。

除了《绝对考验》,第十三届“荷花奖”舞剧奖获奖作品中,湖南省歌舞剧院创演的民族舞剧《热血当歌》和广州芭蕾舞剧院原创芭蕾舞剧《旗帜》同为红色题材作品。

如何用舞蹈语汇讲好红色故事?红色题材作品如何吸引更多年轻人的关注? “面对重重考验,是什么在支撑着张露萍?回答好这个问题,我们就能找到当下年轻人面对困难时是如何战胜挑战,能够让更多人产生共鸣。”重庆歌舞团党总支书记、总经理苟晓燕说。

排练初期,主演们就到渣滓洞感受红岩英烈曾经的生活环境。“真实的体验让我们突破了对角色的想象,将自己融入人物的情感中进行演绎。”《绝对考验》中“萍”的扮演者张引说。

在《热血当歌》的艺术总监、湖南省歌舞剧院有限责任公司董事长杨霞看来,革命历史题材的创新性表达,要抓住人物特性和时代的主要事件,用符合当代人审美的现代舞蹈语汇、叙事结构等进行呈现。

《热血当歌》讲述了热血青年田汉和聂耳等人毅然加入中国共产党,用艺术作品唤醒民众团结奋起、走上救亡之路的故事。总导演马波表示,剧中多采用生活化的场景,让观众看到田汉、聂耳如何将个人命运融入滚滚的革命浪潮,最终创作出《义勇军进行曲》。

大幕拉开,一位白发苍苍的老人走到台前。一转身,回到了1927年广州起义的场景,那时的老人还是一个小姑娘……芭蕾舞剧《旗帜》以1927年广州起义为蓝本,以芭蕾舞的舞蹈语汇抒发火热的革命情怀,运用时空交错穿插的叙述手法,重现革命烈士们的崇高理想与情怀。

“《旗帜》讲述的是一群年轻人的故事,我们在人物塑造上,更注重普通人的情感表现,运用空间叙事的表现手法,使人物更有思想性,有说服力、感染力,从而打动观众。”广州芭蕾舞团团长邹罡说。

除了红色题材,本届“荷花奖”舞剧奖另一部获奖作品、江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》则是近年来中华优秀传统文化题材舞剧的代表之一。

民族舞剧《红楼梦》依据原著进行创作,在此基础上提炼改编,以金陵十二钗的命运为主要内容,在叙事上采取传统章回体小说特色,用各自独立又可串联成篇的12篇章结构全剧,对中华优秀传统文化内核进行深入探究和当代解读。

导演黎星认为,包括《红楼梦》在内的中华优秀传统文化是创作的富矿,“经典具有穿越时空的力量,我们这些创作者是站在了巨人的肩膀上,希望用当代解读和具有现代审美的表达让更多人愿意走进剧场,进而愿意走近经典作品、走近中华优秀传统文化。”黎星说。

创新语汇
融入多种元素演绎鲜活故事

用芭蕾舞语汇讲述红色故事,挑战不小。《旗帜》的女主演方芳认为,古典芭蕾

类型多样
爆款频出
发展快速

舞剧『出圈』的创作密码

本报记者 曹雪盟 王云娜 姜晓丹 常碧罗

作品中的角色大多含蓄优雅,动作框架感比较明显,但对于红色题材来说,这样的演绎不够有张力,难以让观众共情。《旗帜》在芭蕾舞的基础上创新融入了中国舞元素,演员的演绎方式也与古典芭蕾不同,舞姿更为外放,打破了古典芭蕾不能低头等要求,展现出中国舞的韵律美,人物形象更鲜活。”方芳说。

在《绝对考验》中,创作者融入多种元素,充分运用了电影的表现手法。例如,作为下半场的首个舞段,《三百步》加入了川剧器乐演奏元素与舞蹈动作投影呈现,将舞蹈剪影、纱幕布景与川剧打击乐巧妙融合,在光影交错、乐点阵阵、舞蹈动态较量中,将敌我双方对峙的紧张激烈,主人公心向光明的决然选择演绎得惟妙惟肖。

优秀的作品离不开细致的打磨。黎星表示,在编舞中,他们坚持“唯一准确性”,不编多余的动作,不给任何演员多余的表达,每一个动作、每一个眼神都有精准要求。“现在大家看到的双人舞舞段数量只是我们最初编排总数的1/3左右,不够好的会直接舍弃。”黎星说,每一场演出都会有细微的调整。在他看来,对待每一场演出都要始终如一、精益求精,“通过不断打磨,把好内容变得更好”。

精益求精,也是邹罡对自己的要求。他说,为了让演员都找到自己的人物故事线,他们多次前往广州起义纪念馆,还翻阅了许多相关历史记载、人物传记等,“每次演出完,我们都会多听听观众及专家的建议,至今已修改了四五稿。”

在《热血当歌》中扮演田汉的青年舞蹈演员张子豪说,接到角色后,他翻阅了大量历史资料,增加对角色的了解。在表演中,张子豪加入了一些田汉在生活中的一些小细节,如双手叉腰、扯扯衣角,人物形象更鲜活。

近年来,中国当代舞剧创作和演出引起广泛关注,“爆款”频出,口碑和票房共赢。这不禁让人思索:舞剧为什么火了起来?

从不久前的第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖中,我们或可找到答案:多元而新颖的题材类型为观众提供了充分的选择,深入而独特的创作角度为作品提供了鲜明的艺术个性,变幻而多样的舞剧叙事为舞台提供了丰富的艺术审美。

这三点,既是近年来舞剧创作的特点,也是值得关注的趋势。在本届舞剧评奖中,红岩精神闪耀的《绝对考验》、国歌旋律高亢的《热血当歌》、革命旗帜飘扬的《旗帜》皆取材于中国革命史;而大多是90后编导、舞者创排的全新版舞剧《红楼梦》则用独到的艺术视角表现古典名著中的女性生命历程。获得“荷花奖”舞剧奖提名的作品也各有千秋,《运河》的舞台艺术匠心独运,个性十足;《深AI你》创新呈现人工智能领域的人机对话,题材别开生面;《曹雪芹》以富于个性的艺术手法讲述一个家族的命运;《门》则以大写意之感,刻画大唐盛世下的芸芸众生。可以说,舞剧艺术的繁荣是艺术创作者用心、用情、用力攀登艺术高峰的结果,呼应着中华民族文化复兴的时代脉动。

纵观此次参评的舞剧作品和近年来的优秀舞剧,不难发现它们在艺术创新方面呈现出的鲜明特点。

图①:《绝对考验》剧照。重庆歌舞团供图

前不多,第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖结果揭晓,《热血当歌》《旗帜》《绝对考验》《红楼梦》4部作品获奖。近年来,舞剧创作蓬勃发展,中国演出行业协会发布的2022年中国演出市场年度报告显示,全国舞蹈演出票房收入5.31亿元,中国舞、民族舞类型的舞剧项目数量占比达到56%,成为最受演出市场欢迎的舞蹈类型。舞剧为何在这几年火爆发展?优秀的作品具有哪些共性?让我们走近本届“荷花奖”舞剧奖获奖作品主创人员与专家学者,解析舞剧“出圈”的创作密码。

——编者

风格多元
用富有特色的美学表达
营造舞台意境

独特的艺术风貌是吸引观众的重要因素。《旗帜》以“多维空间、情感真实、呼应时代”的理念,把岭南人文风貌与当代舞台技术相融合。在舞台设计中,创作者将多个三角形的舞台影片作为分割空间、投射影像、塑造场面的重要元素,丰富画面的层次感和错落感。

在《绝对考验》中,重庆山城的地貌特色也被巧妙呈现。偌大的舞台上,高台、楼梯、冰屏投影等组合在一起,打破了传统舞剧的平面化表演,还原出山城之感,金属舞台装置,让整个舞台表现更具张力。演员们时而半空起舞,时而隔空对峙,时而伫梯爬行,街舞、探戈等元素的加入让表演更加多元。

色彩的运用也是舞台表达的重要因素。马波介绍,《热血当歌》全剧采用了大量的灰色展现当时的动荡,而演员的着装则采用了跳跃的色彩。例如,在开场不久的《卡门》舞段,女演员身着鲜艳饱满的红色,再到《四季歌》舞段,女演员的服饰则采用清新的绿色。“在大量

图②:《热血当歌》剧照。湖南省歌舞剧院供图

图③:《旗帜》剧照。广州芭蕾舞剧院供图

图④:《红楼梦》剧照。黎星工作室供图

舞剧为何频频走红

冯双白

首先,高度重视中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。如《只此青绿》中大受好评的“青绿”之舞,富有创意地将中国古代绘画中的矿物质颜料石青、石绿转化为群舞,举手投足间彰显宋代美学的静雅。

其次,高度重视创作中的年轻人视角。《热血当歌》以“年轻人贴近年轻人”的方式,着眼“热血青春”的情感点,打通了年轻观众与革命先辈间的精神连接;《咏春》以咏春拳路径蓝缕的发展之路与当代电影人的奋斗开拓为脉络,双线索、双场景带来了不同时空的同频共振,不懈奋斗、追寻理想的主题引发不少年轻观众的共鸣。

再次,高度重视舞剧综合艺术语言的创新整合力量。《绝对考验》用多层次的舞台美术构建了重庆山城的意象,用天梯式的景观隐喻革命先烈的崇高理想。《红楼梦》借鉴传统章回体小说办法,从“入府”到“归彼大荒”首尾呼应,从“葬花”到“葬花”内在相连,在巧妙起落转换的大幕间拉开人间的故事。剧中的12位金钗,配12束鲜花,染12种颜色,时而轮坐于12个小圆凳,时而凝视于12把高背椅,直至于富于现代舞语言力度的动作中被落花深埋,充分展示中国式舞剧的巨大魅力。

不过,我们仍要看到舞剧创作中亟待改进之处。其中一个突出的问题就是模式化创作。目前,一些舞剧在选材上缺乏特点,在剧中人物关系和主线叙事等方面存在相似之处。比如,主题提炼不到位,缺乏让人印象深刻的人物细节和鲜活表达,用生硬的舞台灯光切割制造所谓“多空间”的形式感,等等。

荔蒲满路荷花香。在这个伟大的新时代,中国舞剧理应以更多艺术精品满足人民日益增长的精神文化需求。可以看到,舞剧创作者正在向这个方向努力:真正吃透传统,深入理解历史经典与现实生活,用现代审美进行创新创造,广泛吸收世界舞台艺术最新的艺术经验,用中国舞剧讲好中国故事,传播当代中国价值观念,创作不辜负时代、不辜负人民的优秀作品。

(作者为中国舞蹈家协会主席,本报记者王璿采访整理)

新语

赓续历史文脉 谱写当代华章

河道帆樯云集、桥梁人来人往、两岸人烟辐辏……由江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)打造的“流淌千年·‘数’言新生”运河数字体验展上,观众在欣赏古运河场景的同时,通过手势互动就可“身临其境”地体验漕船过闸、修复河堤、对话古人,直观感知运河历史风貌、文化底蕴和科学工程,体验别样的运河之旅。

这是凤凰集团探索元宇宙数字技术与文化出版融合的最新成果,也是新技术赋能、新消费需求驱动下主业转型升级的一次融合实践。

互联网时代,在数字出版物的冲击下,传统出版业正面临诸多挑战。出版业突围转型,密码何在?

凤凰集团董事长章朝阳介绍,积极贯彻落实国家文化数字化战略,打造江苏特色文化数据库,是“凤凰”突围的一大密码。

“凤凰集团利用大数据、人工智能等新技术,依托《中国运河志》《江苏文库》等重大文化出版工程成果,推进‘大运河’数字传播工程、《江苏文库》数据库建设。”章朝阳介绍,在此基础上,深入挖掘数据库资源的内涵外延,创造内涵丰富、形式多样的高品质数字文化产品,满足广大人民群众多元的精神文化需求。

近3年来,凤凰集团持续推动的数字化重点项目已经出成果、见效益,“童心向党·百年辉煌”广播剧,《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》有声书,“庆祝建党百年和迎接党的二十大会”主题有声书专辑,“看懂中国”等一批数字出版新产品,实现社会效益和经济效益双丰收。

“凤凰”突围的另一密码,是以新应用场景为引领,打造线上线下融合发展的数字出版平台、综合经营服务平台,提高文化全产业链服务能力。一方面,围绕出版优势领域,打造凤凰书苑知识服务,凤凰数字教材、语音学习系统、数字农家书屋等服务于全民阅读与智慧教育的数字出版平台,3年来平台用户数超2000万人次,收入2亿多元。另一方面,探索建设线上线下融合发展的凤凰新华综合经营服务体系,全面支撑实体发行业务互联网转型,实现线上征订、零售、阅读、学习等综合服务一体化功能。2022年,凤凰电商板块收入超13亿元,凤凰新华已发展成为具有影响力的图书电商之一。

推动新媒体矩阵建设、形成互联网营销新模式,也是增强出版传播力和影响力的重要密码。近年来,凤凰集团通过建设“凤凰新媒体矩阵”,培育了“译林”“凤凰职教”“青岛新知”等一批新媒体品牌,提升传播力。2022年,凤凰旗下科技社抖音电商收入超7000万元,职教网课收入超3000万元。今年发布的“凤凰优选”视频全平台总播放量超156万次、点赞量超万次,今年6月“凤凰优选”图书销售超10万册。

“凤凰”的突围之路,充分印证了传统出版业的数字化转型是必由之路。

福建省引导大学生在实践中增长见识——成长,在“行走的大课堂”

本报记者 刘晓宇

福建省宁德市霞浦县,海带养殖户的拖车在海滩上不断穿行,沿岸的农家乐、民宿游客盈门,这座滨海小城,分外热闹。

“‘四下基层’的宝贵经验,引领着我们务实前行,不断取得改革发展的巨大成就。”在霞浦县委党校常务副校长尹义干的现场教学中,党校存档的一张张老照片、一份份旧笔记、一件件朴素行装,记录着30多年来当地干部群众在“四下基层”精神引领下的奋发状态。集美大学马克思主义中国化研究专业硕士张凯琛深有感触:“我们要在社会大课堂中,把新思想学习得更深入。”

这一幕,发生在今年福建省“追寻领袖足迹 感悟思想伟力”大学生暑期社会实践活动中。此次行走全国线路的队员共50余名师生,来自省内7所高校。队员们一路北上,前往浙江、上海、河北、北京等地,先后与浙江大学、复旦大学、中国人民大学、北京大学等高校师生进行交流。

在浙江省安吉县余村村,福建农林大学公共管理专业硕士研究生潘楚元说:“长期在书本上读到的理论,如今亲眼看到了其在现实中的成果验证,对我们来说,是最有震撼力的学习体验。”

此次社会实践,也是对思政教师的启发之旅。成为思政课教师刚满一年的厦门大学马克思主义学院90后助理教授刘也,7月带着9名学生一路北上参加了本次社会实践,积累了厚厚一摞行走感悟,“这为我从事哲学基础理论研究提供了丰富的现实素材,也让我更加清晰地认识到学术研究要始终服务于社会现实。”一份上万字的调研报告,由刘也指导学生完成,主题便是“社会实践的‘大思政课’样态分析”。

除全国线路以外,福建省全省高校以思想探源之路、星火燎原之路、滴水穿石之路、绿水青山之路、文化寻根之路、海上丝绸之路、高质量发展之路“七大主题线路”为重要脉络,组织开展社会实践,打造“一体多维”的社会实践新模式。

“通过社会观察、调查研究、学习体验等形式,着力引导青年大学生感悟思想伟力、体验伟大变革,用党的创新理论指引青年学生成长之路。”福建省教育厅有关负责人表示。

福建省引导大学生在实践中增长见识——成长,在“行走的大课堂”

本报记者 刘晓宇

福建省宁德市霞浦县,海带养殖户的拖车在海滩上不断穿行,沿岸的农家乐、民宿游客盈门,这座滨海小城,分外热闹。

“‘四下基层’的宝贵经验,引领着我们务实前行,不断取得改革发展的巨大成就。”在霞浦县委党校常务副校长尹义干的现场教学中,党校存档的一张张老照片、一份份旧笔记、一件件朴素行装,记录着30多年来当地干部群众在“四下基层”精神引领下的奋发状态。集美大学马克思主义中国化研究专业硕士张凯琛深有感触:“我们要在社会大课堂中,把新思想学习得更深入。”

这一幕,发生在今年福建省“追寻领袖足迹 感悟思想伟力”大学生暑期社会实践活动中。此次行走全国线路的队员共50余名师生,来自省内7所高校。队员们一路北上,前往浙江、上海、河北、北京等地,先后与浙江大学、复旦大学、中国人民大学、北京大学等高校师生进行交流。

在浙江省安吉县余村村,福建农林大学公共管理专业硕士研究生潘楚元说:“长期在书本上读到的理论,如今亲眼看到了其在现实中的成果验证,对我们来说,是最有震撼力的学习体验。”

此次社会实践,也是对思政教师的启发之旅。成为思政课教师刚满一年的厦门大学马克思主义学院90后助理教授刘也,7月带着9名学生一路北上参加了本次社会实践,积累了厚厚一摞行走感悟,“这为我从事哲学基础理论研究提供了丰富的现实素材,也让我更加清晰地认识到学术研究要始终服务于社会现实。”一份上万字的调研报告,由刘也指导学生完成,主题便是“社会实践的‘大思政课’样态分析”。

除全国线路以外,福建省全省高校以思想探源之路、星火燎原之路、滴水穿石之路、绿水青山之路、文化寻根之路、海上丝绸之路、高质量发展之路“七大主题线路”为重要脉络,组织开展社会实践,打造“一体多维”的社会实践新模式。

“通过社会观察、调查研究、学习体验等形式,着力引导青年大学生感悟思想伟力、体验伟大变革,用党的创新理论指引青年学生成长之路。”福建省教育厅有关负责人表示。

福建省引导大学生在实践中增长见识——成长,在“行走的大课堂”

本报记者 刘晓宇

福建省宁德市霞浦县,海带养殖户的拖车在海滩上不断穿行,沿岸的农家乐、民宿游客盈门,这座滨海小城,分外热闹。

“‘四下基层’的宝贵经验,引领着我们务实前行,不断取得改革发展的巨大成就。”在霞浦县委党校常务副校长尹义干的现场教学中,党校存档的一张张老照片、一份份旧笔记、一件件朴素行装,记录着30多年来当地干部群众在“四下基层”精神引领下的奋发状态。集美大学马克思主义中国化研究专业硕士张凯琛深有感触:“我们要在社会大课堂中,把新思想学习得更深入。”

这一幕,发生在今年福建省“追寻领袖足迹 感悟思想伟力”大学生暑期社会实践活动中。此次行走全国线路的队员共50余名师生,来自省内7所高校。队员们一路北上,前往浙江、上海、河北、北京等地,先后与浙江大学、复旦大学、中国人民大学、北京大学等高校师生进行交流。

在浙江省安吉县余村村,福建农林大学公共管理专业硕士研究生潘楚元说:“长期在书本上读到的理论,如今亲眼看到了其在现实中的成果验证,对我们来说,是最有震撼力的学习体验。”

此次社会实践,也是对思政教师的启发之旅。成为思政课教师刚满一年的厦门大学马克思主义学院90后助理教授刘也,7月带着9名学生一路北上参加了本次社会实践,积累了厚厚一摞行走感悟,“这为我从事哲学基础理论研究提供了丰富的现实素材,也让我更加清晰地认识到学术研究要始终服务于社会现实。”一份上万字的调研报告,由刘也指导学生完成,主题便是“社会实践的‘大思政课’样态分析”。

除全国线路以外,福建省全省高校以思想探源之路、星火燎原之路、滴水穿石之路、绿水青山之路、文化寻根之路、海上丝绸之路、高质量发展之路“七大主题线路”为重要脉络,组织开展社会实践,打造“一体多维”的社会实践新模式。

“通过社会观察、调查研究、学习体验等形式,着力引导青年大学生感悟思想伟力、体验伟大变革,用党的创新理论指引青年学生成长之路。”福建省教育厅有关负责人表示。