

坚持“两创” 关注新时代文艺

艺海观澜

让昆曲艺术活在当下,焕发独特光彩。我们的作品要能与当下的年轻人积极互动,虽然挖掘的是传统内容,也要带着新思考,传递正能量。

广场舞的艺术创造和生机活力

胡一峰

不久前,由文化和旅游部公共服务司、文化和旅游部全国公共文化发展中心主办的2023年全国广场舞大会正式启动。本次活动分设山东威海、山西大同等6个片区,吸引了各地广场舞爱好者参与。近年来,广场舞蓬勃发展,成为群众文化活动的重要内容。作为社会生活的一个鲜活切面,广场舞彰显着人们对幸福生活的追求,展现出昂扬向上、生机盎然的时代风貌。

核心阅读

广场舞是人民艺术创造力的迸发,是幸福生活的一道亮丽风景,也是新时代群众文艺发展的一个缩影

作为社会生活的一个鲜活切面,广场舞彰显着人们对幸福生活的追求,展现出昂扬向上、生机盎然的时代风貌

年轻人在舞蹈和伴奏方面求新求变,引入新潮的音乐和舞蹈元素,使广场舞在艺术创造上获得更多可能

在千姿百态的广场舞中,我们可以看到艺术与生活融合,本土和外来交汇,传统与现代赓续转化,感受中华文化的博大胸怀

广场舞是人民艺术创造力的迸发,是幸福生活的一道亮丽风景,也是新时代群众文艺发展的一个缩影。

拓宽渠道,扩大影响力与传播力

夜幕下,空地上,明快的节奏,整齐的动作……广场舞门槛低、参与度高、普及度高、活跃度高,这一“一低三高”的特点使其迅速风靡大江南北,参与人数近亿。

扎根本土,兼收并蓄的美学探索

曾有舞蹈评论家把广场舞称作“文化磁

2

楼宇之间、树荫之下,都可以成为舞者一展身手的“舞台”。广场舞有一定舞蹈身段,但基本遵循舞给自己、舞出风采,“愿不愿跳”远比“会不会跳”更重要。2021年一项研究表明,仅陕西省广场舞参与人数就接近900万,其中安康地区有390万人之多。2022年重庆市广场舞展演,吸引了4600多支队伍、15万余名爱好者参加。

互联网的快速发展强化了广场舞的社交属性,有效提升其传播广度和效率。据相关视频平台统计,2020年广场舞视频累计曝光量高达800亿,累计获得点赞评论数超过10亿,累计粉丝量近3.5亿。2021年“江苏省第二届网络全民健身运动会广场舞展演赛”期间,短短两个月时间就收到22.6万多条视频,参与人数达百万之多。根据北京冬奥会推广歌曲《一起向未来》编创的广场舞教学视频网络点击量超过1.55亿人次。互联网平台为广场舞提供了歌曲、舞蹈动作等丰富素材,促使舞蹈编排不断创新,观众互动反馈快速便捷,激发了更多参与者的热情。

打开年轻人喜爱的视频网站,会发现广场舞相关视频丰富多样,很多点击量超过百万甚至千万。当前,广场舞已覆盖不同年龄群,打破了“老年运动”的固有印象。武汉生物工程学院开办了广场舞教学班,组织百人舞团,举办校园千人广场舞大赛,很多网友评论“刷新了对广场舞的认识”,校园广场舞逐渐扩展。2022年,多所高校接力跳同一首歌曲,将广场舞演绎成流行有氧操,在网络上形成热潮。年轻人的加入为广场舞注入新的活力。年轻人在舞蹈和伴奏方面求新求变,引入新潮的音乐和舞蹈元素,使广场舞在艺术创造上获得更多可能。

曾有舞蹈评论家把广场舞称作“文化磁

多方联动,助推广场舞推广普及

2022年2月4日晚,一场热情洋溢的“行进式广场舞”拉开了2022年北京冬奥会开幕式的序幕。这场广场舞的参演者年龄最大的74岁,最小的仅5岁,他们的精彩演绎展现了中国人民的热情与自信。正如北京冬奥会开幕式总导演张艺谋所说,中国是广场舞大国,人民生活幸福了,才会去跳舞唱歌。舞台上的闪耀是群众精神面貌的直观体现,也反映了群众文艺创作机制和公共文化服务体系的有效运行。近年来,相关部门高度重视广场舞推广工作,各级文化、体育等部门出台一系列政策文件,将广场舞的扶持、引导、规范、普及作为工作重点,为广场舞发展提供政策支持和组织保障。

2015年,原文化部等4部门联合出台文件提出以扶持、引导、规范为主,培育一批扎根基层、综合素质较高、专兼职结合的广场舞工作队伍,推出一批具有文化内涵、审美品位和健身功能,便于群众接受的广场舞作品,培育一批具有导向性、示范性的广场舞品牌活动。之后,国务院办公厅《关于加快健身休闲产业发展的指导意见》、文化和旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》,都将广场舞活动作为重点发展项目。

如果说相关政策能够引导广场舞健康发展,那么各级各类赛事的举办、展示平台的搭建,则起到了正向示范作用。2015年,广场舞登上央视春晚舞台,2017年“跳进”第十三届全运会,2022年又亮相北京冬奥会开幕式表演。同年,广场舞首次作为群众文艺创作的一个门类,纳入国家文化艺术政府奖“群星奖”评选。今年6月15日,央视网、中国舞蹈家协会联合主办的“2023年全国广场舞电视大会”在天津启动,广场舞赛事种类和形态进一步拓宽。在广场舞热的基础上,学术界特别是舞蹈理论界对广场舞的研究也逐渐升温。今年7月,有关机构编撰《广场舞文化发展报告(2022)》正式发布。中国文联组织编写的《中国艺术发展报告》也关注广场舞并将其写入“舞蹈篇”。

图为文化节目2023年《开学第一课》海报。

营造“立德树人”的生动场景

顾亚奇

2008年,《开学第一课》首次与观众见面,15年来陪伴和见证一届届学生成长,成为他们难忘的集体记忆,也受到越来越多关注。2023年《开学第一课》以“强国复兴有我”为主题,邀请文化、科技、生态、航天等领域的时代奋斗者,以“我”的视角与同学们分享他们的故事,共同描摹中国式现代化的壮丽图景。

《开学第一课》选择在9月开学之际播出,具有较强的仪式感。无论是演播室还是户外实景课堂,场景布置、课程设置、学生参与、专家讲解全都围绕“上学”话题展开。从节目开场“开学第一课”到主持人化身老师,语态转化与身份设定强化“课”的特点,为观众营造“立德树人”的生动场景。

《开学第一课》以鲜明主题关注国家大事与社会热点,并按照课堂“知识点”的方式巧妙编排。2023年《开学第一课》内容涉及文化传承、文明探源、科技强国、乡村振兴、生态建设、国防航天等方面。从皓首穷经的学者到遨游太空的航天员,从抗美援朝老兵到扎根田野的新农人,从宇宙考古的天文学家到守护自然的生物学家,他们是中华民族伟大复兴征程上千

千万万个“我”中的一员,也是这一堂思政课的“老师”。主流价值传播寓于潜移默化的知识传授之中,趣味十足,干货满满。

媒体“课堂”对内容呈现方面有更高要求,节目内容要让观众真正有所收获。2023年《开学第一课》选取多个典型人物事迹,将叙事与传情融为一体,讲好故事的同时充分释放情感能量。为建成世界上海拔最高、规模最大的伽马射线探测装置“拉索”,科研人员野外寻址,风餐露宿,曾遭遇狼群,克服缺氧及零下35摄氏度低温;飞行员张威驾驶“歼-20”为志愿军烈士遗骸回国护航,当讲到飞机进入中国领空时,他一度哽咽,在场观众也不禁潸然泪下。这些故事的讲述只有短短三五分钟,却充分体现出时代奋斗者的热忱、执着、奉献与赤诚,折射出个人事业与国家命运的休戚与共、紧密相连。

节目将“传承与发展”理念贯穿全片,人、事、情、思相互交织。无论是中华文明溯源的古今对话,还是科技进步的迭代升级,都在“传承”中不断创新演进。节目解读名画《清明上河图》场景人物,拿着餐盒和筷子的古代“外

场”。实际上,开放性和多样性是广场舞的显著特征,也是其强大吸引力的根源所在。在广场舞中,我们可以看到秧歌、扇子舞、花灯舞、剑舞、社火、拉丁舞、国标舞、华尔兹、爵士、街舞、曳步舞,乃至于健身操、太极拳等元素。对各类音乐,广场舞也兼收并蓄,同一个广场上,不同广场舞各美其美。

广场舞形式多样但有一个共同特点:植根文化传统,努力开掘地域文化资源。比如,河北唐山的广场舞团队借鉴皮影艺术,创作出独特的皮影舞蹈。浙江义乌把“货郎担”“拨浪鼓”等地方文化元素和婺剧音乐、民歌曲调融合在一起,创作了“拨浪鼓”广场舞。在第十九届群星奖中,内蒙古的《森林中的考乐》以鄂温克族舞蹈最具特色的“跟靠步”为主要动作进行创排;山西的《人说山西好风光》则以山西民歌为背景音乐,融入山西民间舞蹈动作。

在今年的全国广场舞大会上,黑龙江省同江市文化馆舞蹈队的《赫尼那》将赫哲族群众生产生活中的开船、捕鱼、织网以及弹奏口弦琴等动作进行艺术提炼,创新展现了当地的风土人情。在重庆市广场舞展演中,《娇阿依》源自非遗彭水苗族民歌,自然奔放,动人心弦;《跳花灯》则将花灯戏的舞蹈动作融入广场舞,营造喜庆欢乐的氛围。

在千姿百态的广场舞中,我们可以看到艺术与生活融合,本土和外来交汇,传统与现代赓续转化,感受中华文化的博大胸怀。这些艺术实践充分证明,群众文艺创作要从社会生活的无穷矿藏中挖掘素材,从人民的创造智慧中汲取营养,满足人民的文化需求,增强人民的精神力量。

- (作者为中国文联理论研究室副主任) 图①:2023年陕西省广场舞展演。 尚洪涛摄(影像中国) 图②:江苏南通文化馆开展北京冬奥会推广歌曲《一起向未来》广场舞推广活动。 徐培钦摄(影像中国) 图③:海南(文昌)乡镇排球联赛开赛前村民跳广场舞暖场。 蒙钟德摄(人民视觉) 版式设计:蔡华伟

人们常说昆曲是中国戏剧“活化石”,对昆曲在中国戏曲史、音乐史、文学史上的重要地位早已形成共识。作为昆曲演员,我们肩负着传承昆曲艺术的使命,也希望通过用心用情的创作演出,让昆曲艺术活在当下,焕发独特光彩。

15岁那年,我参加了设立于北京戏曲艺术职业学院的北方昆曲剧院学员班招生考试。接到录取通知后没几天,昆曲被联合国教科文组织列入人类口头和非物质文化遗产代表作。这对我来说是双重喜悦,也预示着我将在一个全社会重视昆曲的氛围下开启自己的学艺之路。

从北京戏曲艺术职业学院到中国戏曲学院再到北方昆曲剧院,一路走来,先后指导过我的老师有14位之多。张静娴、张毓文、顾凤娟、孔昭、胡锦芳等老师,在我艺术成长的不同阶段给予我毫无保留的帮助和支持。从基本功的练习到舞台经验的积累再到艺术成长路线的规划,从理论学习到用声音塑造角色再到把唱念做打、四功五法融入角色,老师们几乎是用一辈子的经验在培育我。繁荣发展戏曲事业关键在人,正是一代代戏曲人的赓续与传承,才造就今天戏曲艺术的蓬勃发展。

23岁时,我作为青年演员主演了北昆版《牡丹亭》,站在前辈肩膀上,以青春本色演出了杜丽娘的“一生爱好是天然”。2011年,在北昆原创剧目《红楼梦》中,我在上本扮演薛宝钗,下本扮演林黛玉,顶住巨大压力,完成两个角色的演绎。2013年,我又花了11个月的时间排练昆曲《影梅庵忆语》,光研究唱腔就用了三四个多月之久,用汗水与泪水浇灌出舞台人物形象董小宛。

除了演好每一个角色,我也开始思考昆曲的创新之路。有感于一段时间内,戏曲在声、光、舞台、造型上都相似,我们从2016年发起“观其复”系列昆曲剧目,期望以经典风格的昆曲带给观众更多选择。“观其复”名出老子《道德经》中的“万物并作,吾以观其复”,意为从变化中看到不变,回归根本。我们参考昆曲史料,对元杂剧、明清传奇剧本进行重新整理;曲牌上遵循原著曲牌,挖掘如今舞台上不常见的一些古典曲牌;人物扮相参照清朝升平署戏曲人物画册中的传统扮相,更显古朴内敛、淡雅本色;舞台布景上回归一桌二椅……与此同时,我们和国内前沿的摄影师、设计师、音乐家合作,让昆曲在传统与现代的审美碰撞中产生火花,使年轻人感受到“古老的昆曲原来这么美!”

“观其复”系列已演出近百场,完成了《怜香伴》《玉簪记》《墙头马上》《望江亭中秋切切》《金雀记》等剧目的挖掘复原。在有着350多年历史的北京正乙祠古戏楼中,生动的人物徐徐展现,动人的故事次第上演,600多岁的昆曲别有一番风貌。《玉簪记》代表中国参加2018年国际艺术节,散戏后观众久久不愿离去,称赞道:“你们的表演给我们带来了视听盛宴,中国艺术真棒!”

近年来,以昆曲为代表的中国传统艺术正在受到越来越多年轻人关注和喜爱。很多中学生对昆曲好奇,大学生想学昆曲,二三十岁的观众想看昆曲表演。据统计,昆曲观众平均年龄在45岁上下。人们欣赏昆曲的角度也是多种多样的,有人喜欢昆曲的文学性,有人喜欢曲牌,有人欣赏表演……对剧种来说,观众的年轻化、多元化是极为重要的。我们的作品要能与当下的年轻人积极互动,虽然挖掘的是传统内容,也要带着新思考,传递正能量。同时,要主动向数字技术等现代科技寻求新手段新方法,扩大昆曲的推广传播,让昆曲在今天的公共文化生活中发光发热。去年北方昆曲剧院举行的《牡丹亭》直播,创新性运用多视角技术,让观众在听曲赏戏的同时,可以随意切换台前、幕后、乐队、舞美、建筑多个场景。自如的镜头切换,自由的视角构成,全方位的环境展示,多功能的线上互动,引人入胜的舞台花絮,给观众带来全新观戏体验。

昆曲是一个博大精深的艺术宝库。我希望,通过我们这一代昆曲人的努力,让昆曲艺术的大门为更多观众敞开,让更多年轻人能够品味中国传统艺术之美。

(作者为一级演员、北方昆曲剧院副院长)

让昆曲大门为更多人敞开

邵天帅

