

展现舞蹈艺术的魅力

张延杰

聚焦 文化数字化

从艺术角度来说,焰火设计不仅是为了烘托热闹氛围,更是以焰火为媒介,传递艺术观念和时代气息。

圣火盘光芒四射,盘旋上升,引燃空中焰火;“太阳神鸟”旋转展翼,冲向场外,点燃主火炬塔。今年7月,成都大运会开幕式焰火表演以精彩艺术呈现传播体育理念,为人们留下美好记忆。担任这场开幕式的焰火总设计师,是我在艺术道路上的一次难忘经历。多年来,观众们的热情反馈,激励我在焰火艺术上不懈求索。

火药是我国古代四大发明之一,火药技术的发展,催生出浪漫的焰火艺术。一般认为,用于燃放焰火的烟花起源于唐代,宋代开始大规模使用,而后传承至今。文献里有很多关于焰火的记载,这些内容与科学探索、文化艺术紧密联系在一起,印证了焰火设计是一门“交叉学科”。点燃的烟花,经由化学反应在空中绽放不同颜色、不同形状,给人以美的享受。这样富有仪式感的美,让文人墨客为之抒怀,留下许多名篇佳句。“东风夜放花千树,更吹落,星如雨”,辛弃疾词作《青玉案·元夕》寥寥数字,就借焰火渲染出元宵节的热闹场面,令人仿佛身临其境。

如今借助数字技术,焰火表演可以实现各种艺术创意。数字技术帮助设计师进行燃放控制和燃放编程,使焰火成为时间和空间的艺术。每一束焰火都有自己的数字地址码和时间码,这就保证了它们在正确的时间,出现在正确的位置上。设计师可以在1秒钟时间内,同时控制数千发烟花产品,发射间隔可在几毫秒内,搭配新型燃放特效装置,焰火形态变得灵活多样。从2008年北京奥运会步步走来的“大脚印”,到大型情景史诗《伟大征程》里的金色五角星,再到2022年北京冬奥会上的“迎春松”,焰火颜色越来越绚烂,造型越来越好,寓意越来越丰富。

从艺术角度来说,焰火设计不仅是为了烘托热闹氛围,更是以焰火为媒介,传递艺术观念和时代气息。每次设计焰火前,我们都会根据活动主题,搜集各种资料,找到恰当的创意。比如,北京世园会开幕式焰火表演就以“繁荣时代、精神家园”为理念,借用4幅古代文人画,展现“梅兰竹菊”审美意象,寓意高远的精神追求。为实现这样的创意,我们从文献典籍里找元素、找灵感,将古代造园理论与焰火设计结合起来,用借物抒情的园林设计哲思,让活动现场的夜空变成一处“焰火园林”。同时,我们运用传统园林窗户样式构建焰火动态,让观众产生一种移步换景的感觉。高空里的焰火不断变换,汇聚成空中园林里的百花齐放,美丽动人。

焰火还可以讲故事。以神鸟造型打动观众的成都大运会开闭幕式焰火表演,就呈现了一个关于大运会的完整故事。围绕“金色梦想”“青春随笔”两个主题,焰火以激情澎湃的金色元素,表现运动员追逐梦想的激情活力。开闭幕式上的两场焰火表演,把圣火点燃和熄灭连缀起来,表达赛事理念。开幕式上,12道焰火组成“太阳神鸟”,腾飞着传递金色光芒,点燃圣火。闭幕式焰火则轻松明快,如同运动员参加大运会后的一篇心情随笔。圣火熄灭,“太阳神鸟”光芒再现、汇集,在夜空勾勒出一幅象征和平的“鸽子花”,表达青年们向往未来、渴望和平的愿望。

焰火设计为何如此打动人心?我想,这归功于其调动情绪的审美特质。每一颗烟花都有自己的能量和生命力,点燃后,光、色、声、烟布满夜空,不仅具有视觉冲击力,也有听觉上的震撼力。这就形成了焰火与观众的互动,让人随之产生不同情绪。也因为焰火是在空中,所以具有包容性和公共性,特别是和大型活动结合在一起,会产生凝聚人心的独特艺术效果。一场精彩的焰火表演,就是城市的一场艺术仪式。烟花点燃升空后,它就属于这个城市,由此拉近人们之间的距离。相信在技术与艺术的进一步融合中,尤其是借助数字技术,焰火艺术一定会更加璀璨。

(作者为焰火设计师)

数字技术点亮璀璨焰火

蔡灿煌

给当代观众带来审美愉悦、情感价值和精神力量。如果深入观察这些国风舞蹈作品,我们会发现,其审美价值正是源自创作者对中华优秀传统文化精神内涵的成功提炼和转化。

在舞蹈综艺《舞千年》中,很多古典舞作品取材于程婴救孤、昭君出塞、桃园结义等家喻户晓的传统故事,以舞蹈形式向观众传递忠义正直、侠肝义胆等中国传统文化中的价值观念。尤其舞剧《赵氏孤儿》选段的高潮部分,程婴舞蹈动作的大开大合,以无声的身体语言表达强烈情感,其审美力量无需文字描述,令观众动容。这样的作品通过层层递进的情感共鸣,让今天的观众走进历史,在古今对话中获得对历史、对生活的深刻感悟,实现精神的升华和境界的提升。

《唐宫夜宴》塑造的鲜明人物形象——一群俏皮可爱、玩耍嬉闹的唐代女乐官,这样“接地气”的人物形象在以往或追求唯美意境或表现凄美爱情的中国古典舞作品中并不常见。正如网友所说:“在这群盛装出行的女子身上,仿佛看到了那个喜欢跟朋友嬉笑玩闹的自己。”唐代女乐官形象为连接传统与当代的纽带。人们在欣赏舞蹈的过程中,找到了古今相通的情感体验。这或许就是《唐宫夜宴》打动人的原因所在。

在国风舞蹈持续“出圈”的同时,我们也需要清醒认识到,“爆款”舞段的根基是成熟的舞台作品,是最具舞蹈艺术特色的身体语言及其审美体验。只有不断创造和打磨出更多经典舞台作品,才能将舞蹈艺术以更加多元的形式传播开来;只有积累足够丰富厚重的舞台作品,才能让舞蹈艺术历经时代变迁依然充满活力;也只有充分领悟中华优秀传统文化精髓并不断将其转化为具备当代审美价值的舞台作品,才能获得广大观众的共鸣与共情,进而创造出真正的传世经典。中华优秀传统文化为当代观众提供诗意栖居的精神家园,为文艺创作提供取之不尽的灵感源泉。国风舞蹈以身体语言触动当代心灵,引领更多观众探寻传统文化之美。

(作者为《北京舞蹈学院学报》副主编)

版式设计:张丹峰

图为皖南山水风光。

王光宗摄(影像中国)

用跨媒介表达增强艺术表现力

舞蹈作为一门综合艺术,其完整呈现离不开表演、音乐、服装、道具和舞美等的深度融合。取材于唐三彩陶俑的舞蹈节目《唐宫夜宴》和取材于北宋古画《千里江山图》的舞蹈节目《只此青绿》,将中国传统文化中诗、书、画、乐、舞一体的综合审美体验淋漓尽致地传达给当代观众。这充分显示出舞蹈艺术处理传统文化题材具有独特优势。在影像新技术助力下,国风舞蹈凸显了文化与科技融合带来的跨媒介叠加效应。

国风舞蹈将文物、古画、典籍等文化遗产中富于美学意蕴的元素,转化为身体语言并进行跨媒介表达,是其成功的“流量密码”。2023年央视春晚创意交互视觉节目《满庭芳·国色》以中国古典舞的动作语汇演绎中国传统色彩。在传统五色“青、赤、黄、白、黑”的背后,其实是古人观察到的山川日月、草木鱼虫,是“清晨天光中的东方既白”,是“雨过天晴处清雅的蓝”。可见,抽象的传统色彩透露出的是中国人朴素浪漫、诗意盎然的自然观和生活观。以这样的诠释为基础,编导采用同样富于诗意的中国古典舞语汇以及古典舞中5个常见道具,即水袖、折扇、纸伞、翎子和长剑,将桃红、胭脂、细叶、群青、沉香这5种传统色彩的风雅韵致展露出来。作品在视觉设计上运用计算机图形、增强现实、人工智能图像生成等技术,使舞者的动作韵律与背景色彩的泼洒、飞溅、晕染等动态实时互动,或雅致婉约,或雄浑豪迈,造就了诗画合一、气韵生动的创意视觉作品。这部作品使人们看到属于中国人的浪漫诗意和文化情怀,让更多年轻观众感受到中国传统文化原来可以如此个性鲜明、飘逸洒脱。

用持续创新打造传世经典

从钟情于视听效果,到在舞蹈中找到文化共鸣,人们喜爱国风舞蹈是因为它能

核心阅读

在互联网视频平台强力传播的推动下,国风舞蹈作品凭借中国古典舞的身体语言优势,触动观众身体里的文化基因

舞蹈作为一门综合艺术,其完整呈现离不开表演、音乐、服装、道具和舞美等的深度融合。在影像新技术助力下,国风舞蹈凸显了文化与科技融合带来的跨媒介叠加效应

从钟情于视听效果,到在舞蹈中找到文化共鸣,人们喜爱国风舞蹈是因为它能给当代观众带来审美愉悦、情感价值和精神力量

甫》中的《丽人行》、《永不消逝的电波》中的《晨光曲》、《只此青绿》中的《青绿》以及《五星出东方》中的《锦绣》。这些精彩舞段原本在舞剧作品中担负推进情节发展的叙事功能,但在短视频平台和电视综艺里,作为独立作品得以传播,原有意涵得以扩展,其传统文化气质得以彰显,或清丽典雅,或大气磅礴。例如在《五星出东方》的舞段《锦绣》中,万千丝线交织的深蓝星空下,身着汉代风格服装的舞者缓步起舞,国家一级文物“五星出东方利中国”汉代织锦护臂呈现在舞台背景之中。这段舞蹈从演员的妆容和裙裾,到舞台背景中的织锦护臂与汉代宫阙,都可以看出编导力图展现的不仅是汉代宫廷乐舞,更多的是古拙庄严的汉代风韵。舞段中顿挫感十足的形体动作,带给人们直观震撼的审美体验。

坚持“两创” 关注新时代文艺

近年来,舞蹈艺术在继承中发展,在发展中创新,“国风舞蹈”悄然成为文艺星空中熠熠闪光的明星。从网上刷屏的舞段《丽人行》,到火爆“出圈”的河南卫视春晚节目《唐宫夜宴》,从播放量过亿的舞蹈综艺《舞千年》,到央视春晚好评节目《只此青绿》,以传统文化符号创新呈现为特色的国风舞蹈在网络短视频和电视综艺推动下走出剧场,在更广泛的社会文化空间持续引发传播和关注。这让我们思考:国风舞蹈为何表现得如此惊艳和出众?其想象力和创造力持续迸发的原因何在?

舞蹈具有视觉表达的独特优势

舞蹈艺术的特质是以身体为媒介,超越语言和文字,诉诸感官和直觉进而抵达观众心灵与情感深处。在互联网视频平台强力传播的推动下,国风舞蹈作品凭借中国古典舞的身体语言优势,触动观众身体里的文化基因。

这里的中国古典舞并非指复原重现业已失传的我国古代舞蹈,而是指由当代舞蹈艺术家在传统戏曲和武术等动作元素基础上,提炼和建构的舞蹈语汇体系。同时,编导和舞蹈研究者依托丰富的文史资料和出土文物,不断丰富中国古典舞的身体表达方式,使其更具有中国传统文化质感与气韵。以往普通观众对中国古典舞如汉唐古典舞、敦煌舞和昆舞等了解较少,很多经典的中国古典舞作品也仅限于剧场演出。随着短视频平台的海量传播,在舞蹈综艺中获得影视化呈现的中国古典舞经典之作《踏歌》《相和歌》等,获得广泛关注。

同时,新创精品舞剧中的精彩段落也频频登上热搜,不断成为“爆款”,如舞剧《杜

看台人语

生动做科普 关注眼健康

图为科学纪录片《眼睛的故事》海报。

截至2020年底,全世界约有7600万青光眼患者。国家卫生健康委员会数据显示,同年我国儿童青少年总体近视率超过50%。眼健康值得关注。科学纪录片《眼睛的故事》聚焦眼睛这一精密器官,让观众了解“看见”的奥秘。4集内容分别从眼睛的构造、被攻克的眼疾、不可逆的致盲性眼疾和近视防控4个维度展开。跟随镜头,观众可以根据照相机的原理,了解眼睛的成像过程;与多位眼科专家对话,探究各类眼疾的形成原因、预防方法和治疗手段;倾听孩子、青年、老人的真实故事,感受不同人眼中的世界……作品在科学内核基础上,通过形象的解释、生动的故事、通俗的讲述,全面科普眼健康知识,使观众们懂得:“看见”需要用心呵护,面对不适不轻视,应对眼疾不恐慌,正确用眼、护眼、爱眼,擦亮心灵之窗,看见美丽世界。

(张佳莹)

谈当下戏曲 悟人生哲理

戏曲是中华文化瑰宝,凸显中华民族的独特审美。当下戏曲类节目大多以表演为主,注重呈现戏曲程式之美。戏曲节目《灼见》则另辟蹊径,以访谈形式展现戏曲深厚文化内涵。节目打破“一桌二椅一杯茶”的访谈模式,嘉宾在轻松的氛围、优美的环境中边走边聊。节目嘉宾的选择颇具巧思,不仅有戏曲“名角儿”,还邀请了与戏曲相关的公众人物。越剧演员茅威涛对化妆师毛戈平,探讨充满魅力的东方美学;舞蹈编导邢时苗和昆曲演员谷好好回到他们共同的母校,探讨戏曲与舞蹈的关系。这些场景生动说明中华文化土壤中生长起来的艺术有着共同根基,古老的戏曲离当下生活并不遥远。嘉宾们在交流中频频出彩。陶瓷艺术家白明说“好的艺术遇强则强,常看常新”,新颖的观演关系令人回味;钢琴家孔祥东说“钢琴键有黑白,就像人生有起落,只有黑或只有白都不能奏出最美的旋律”,给观众以启迪。

(周 昀)

讲美食美景 展风土人情

八大菜系是中国美食文化精华,与百姓日常生活息息相关。纪录片《皖美风味》聚焦徽菜,讲述传统美食如何在当代传承创新。巢湖鸡汤、菊花豆腐、萧县羊肉汤、徽州臭鳃鱼……创作团队横跨江淮南北,辗转合肥、宣城、黄山等近20个市辖区,找寻了数十道美味佳肴,描绘出一幅饶有趣味的“美食地图”。从获取食材、加工烹饪到围坐享用,作品用舒缓的镜头和散文化的旁白,细致介绍徽菜的丰富滋味与历史由来。为凸显美食与地方特色文化的内在联系,创作者巧妙运用“美景+美食”的影像语言,通过特写、慢镜头、航拍、微距摄影等各类摄影手段,生动呈现山清水秀的安徽风光。烹饪场景中,青砖黛瓦的徽派建筑,小桥流水的江南之美,田间地头的劳作场景,帮助观众从地理和人文角度理解徽菜,理解美食之于生活的意义。无论美食还是美景,其中寄寓的,都是我们对生活的热切期待。

(白 皓)

文艺评论