

坚持“两创”
关注新时代文艺

这两年,国内演出市场持续火爆,各类型文艺精品不断涌现,经常出现一票难求的现象。前不久公布的《2023年全国演出市场发展简报》显示,2023年全国演出场次40余万,票房收入500多亿元,观演人次超1.7亿。在这喜人的发展态势背后,科技特别是数字技术发挥了重要作用。

数字技术带来演艺创作、演艺空间和观演关系的深刻变化,促进艺术创意与科技手段的相互融合,为演艺精品诞生提供更为绚丽的舞台和更为广阔的空间。新时代打造舞台演艺的“科技范儿”,培育演艺行业的新质生产力,将使剧场更具吸引力,使文艺精品更好丰富人们的精神文化生活。

线上线下并举,演艺佳作惠及更多观众

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出发展数字化文化消费新场景,“大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”。《“十四五”文化发展规划》也提出加快发展包括数字直播在内的新型文化业态。与此同时,文化消费日益强劲,人们对高品质演艺的需求日益突出。在国家政策和市场需求的双重推动下,文化与科技结合、线上与线下结合成为当前文艺演出的重要趋势。线上直播近几年表现亮眼,“云演艺”形式层出不穷,“云观剧”“云赏乐”等成为人们新的文化生活方式。

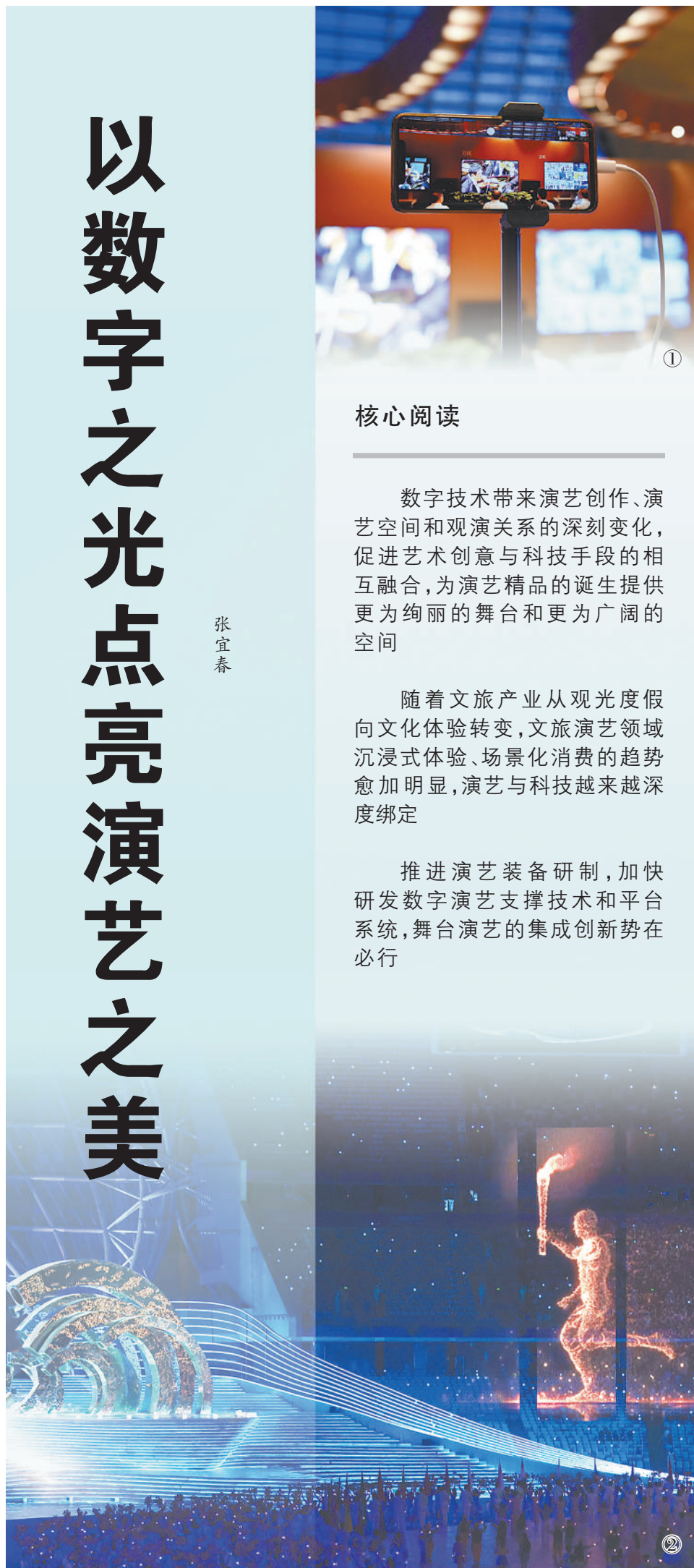
国家大剧院作为国内线上直播的践行者,于2020年开启线上系列演出,2020—2023年间已累计播出近200场,包括音乐会、歌剧、舞蹈、话剧、戏曲等艺术形式,全网总点击量超50亿。国家京剧院推出的京剧《龙凤呈祥》线上直播,中国歌剧舞剧院推出的《舞上春》展演,以及“大戏看北京”云直播等,都成为展示国家舞台艺术精品,满足人们文化需求的艺术实践。2022年第十三届中国艺术节以线下演出、线上直播的“双演”合璧,获得3亿多人次观看。线上线下并举,扩大了艺术的受众面,提高了观众的参与度,让人们足不出户便可享受艺术盛宴,演艺佳作得以惠及更多观众。

作为线下演出的延伸,线上直播并不只是载体和场景的转换,也不是对线下演出的简单复制,而越来越凸显其适配互联网环境的生产传播特点。比如,通过镜头语言的二次创作、虚实融合的场景重构、自由视角切换等技术手段,为观众提供更加新颖的观演体验。再如,利用“云包厢”“云呐喊”等实时交互模式,拉近观演距离,丰富观演互动。

线上直播不是简单的“演出上云”,而是“云上演出”,这一点尤其体现在短视频和直播领域。统计显示,我国现存300多个戏曲剧种绝大多数都已亮相短视频和直播平台,上千位专业戏曲演员常在直播间进行线上表演。戏曲短视频、戏曲直播吸引了海量观众,对青年人的吸引力尤为突出。用好线上演艺,对改善濒危剧种的生存发展状况、推进剧种保护传承、拓展展演的“演”“看”“传”方式,具有重要意义。

台上台下打通,沉浸式演艺向纵深发展

一部演艺发展史也是一部舞台变迁史,

以数字之光点亮演艺之美

张宜春

剧场形态随时代、技术和文艺欣赏方式的变化不断更迭。在信息技术对生产生活深度介入的今天,艺术家正积极进行各类型创作革新,尝试突破固有的演出形态,创新舞台载体,不断延展舞台作品的艺术价值和创作潜力。

“镜框式”舞台作为经典的舞台空间形式,正在被打破。观众与演员之间的空间关系,是众多新作品的探索重点。近年来一批沉浸式戏剧空间涌现,尝试重塑剧场观众座席与表演舞台之间的空间逻辑,在此基础上,

强化深具代入感和交互性的沉浸式体验。大门缓缓推开,黑暗中逐渐亮起一盏马灯,两侧显现出一排红军战士的全息影像,革命风云如在目前。这是贵阳长征数字科技馆演艺作品《红飘带·伟大征程》的开场。这部作品集合了人工智能、全维度机械运动、虚拟现实、三维声场等科技手段,通过场馆空间、现场表演和全息影像,一步一场景,带观众步入历史现场。

位于河北廊坊的“只有红楼梦·戏剧幻城”,将写意、留白的中国传统美学与现代科

核心阅读

数字技术带来演艺创作、演艺空间和观演关系的深刻变化,促进艺术创意与科技手段的相互融合,为演艺精品诞生提供更为绚丽的舞台和更为广阔的空间

随着文旅产业从观光度假向文化体验转变,文旅演艺领域沉浸式体验、场景化消费的趋势愈加明显,演艺与科技越来越深度绑定

推进演艺装备研制,加快研发数字演艺支撑技术和平台系统,舞台演艺的集成创新势在必行

技术手段相结合,打造108个情境空间,让观众在不同剧场中进行式观看,出入历史与现实之间。虚拟现实、增强现实、实时互动等技术手段在剧场的运用,实现了对古典文学经典的艺术升维。

随着文旅产业从观光度假向文化体验转变,文旅演艺领域沉浸式体验、场景化消费的趋势愈加明显,演艺与科技越来越深度绑定,出现了一些剧场定制戏。如在一些可旋转剧场里,观众席居于剧场中心,舞台围绕观众席360度环绕式展开,观众席座位也可以360度旋转。借助全景舞台,不仅能更逼真地呈现跌宕起伏的故事,还能更自然地完成场景的更替与变换,减少传统戏剧演出过程中暗场换景的中断,带来“一镜到底”的酣畅感。

舞台的变化也深刻影响着戏剧创作的方向。沉浸式戏剧《不眠之夜》在不同房间内进行,以一间连着一间的“舞台”邀请观众进入,观众成为故事的共同创作者,其选择和行为也可以决定剧情的发展。这种创作方式要求更多的故事分支和场景,创作者在戏剧中加入互动叙事,确保每个观众都有独特的角色体验。可以看出,舞台的变化让演艺形态呈现出媒介融合的趋势,不同艺术媒介彼此打通、相互作用,共同丰富着审美体验。

数实相融相生,舞台演艺集成创新势在必行

随着人类社会进入数字时代,人们获取信息、处理信息、形成认知的过程也在发生变化。在艺术认知中,真实与虚拟之间不再界限分明,数实融合因而成为艺术创作的新趋势。混合现实实验戏剧、虚拟演唱会等就是典型例子。虚拟演唱会通过对演唱会进行数字建模,再应用于舞台,营造极具冲击力的舞台光影和空间感,带给现场观众亦真亦幻的视听体验。

在这种数实融合的背景下,演艺的参与主体也在发生变化。登台演出的并不一定是真人演员,而可能是数字人。年轻观众对数字人的接纳程度与日俱增,一些虚拟歌手在青年人中较有人气。通过运用计算机图形技术、动画技术、全息投影、实时动态捕捉等,可以为数字人构建绚丽无比的舞台背景,设计高难度的表演动作。在杭州第十九届亚运会开幕式上,由超过1亿人参与数字火炬传递而汇聚成的“数字火炬手”,高擎火炬奔来,奔向“大莲花”上空,跃入185米长的立体网幕,和最后一棒火炬手共同点燃主火炬塔。这次数实融合的点火方式,成就了场内外观众同屏互动的经典。

随着人工智能、虚拟现实、物联网等数字技术的矩阵化应用,演艺领域将会不断加速场景更新、舞台更新、体验更新。推进演艺装备研制,加快研发数字演艺支撑技术和平台系统,舞台演艺的集成创新势在必行。在剧场演出、实景演出、沉浸式演出、交互式演出百花齐放的今天,探索艺术、科技、装备、管理集成创新的新机制,将推动演艺领域不断出新出彩,衍生更多文化消费场景。

当然,技术应用归根结底是为故事、为表演、为艺术服务的,内容与技术深度融合是数字演艺发展的内在要求。期待在科技赋能艺术的过程中,有更多创作者顺应时代潮流,善用科技手段,带动演艺行业提质升级,打开新的艺术维度和创新空间,以数字之光点亮演艺之美。

(作者单位:中国艺术科技研究所)

图①:北京国家大剧院对演出进行“8K+5G”直播。

侯宇摄(影像中国)

图②:杭州第十九届亚运会开幕式,“数字火炬手”高擎火炬奔赴主火炬塔。

曹俊杰摄(影像中国)

版式设计:沈亦伶

看台人语

一粒种子 满载梦想

近年来,随着科技事业发展,涌现了一批聚焦科技创新、讲述科学家故事的文艺作品。广播剧《禾下凉梦》以杂交水稻研究为线索,以有声传记的方式展现“共和国勋章”获得者袁隆平的科研故事。

作品力图发挥有声书特色,通过生动的朗读传递情感,开掘人物内心世界,将“做一粒种子,落地、生根、发芽、结果,让天下苍生不为吃饭发愁”的梦想娓娓道来。塑造有血有肉、真实感人的人物形象,需要细节支撑。无论是依靠新发现大胆假设小心求证,还是精心培养的水稻被台风破坏后,用仅存的数棵秧苗继续研究,抑或精通英语、酷爱音乐……这些细节将袁隆平的人生经历立体呈现。同时,创作者设置了主人公与妻子、学生、科研成员等几组人物关系,拓展了叙事空间,衬托出袁隆平心系家国、潜心科研的优秀品质。

(孙浩)

由戏读城 可亲可感

从古蜀文明到三国风云,四川德阳这座城市有着丰厚的历史文化底蕴,这给当地戏曲艺术提供了丰沛素材。系列节目《蜀·你有戏》深入德阳,探寻德阳戏曲,由戏读城,展现戏曲与城市文化的独特联系。

节目创新之处是将艺术延伸至舞台之外。观众既跟随戏曲名家走进校园,看传统戏曲如何在青少年身上焕发青春活力;也走访一个个美丽的村庄,体验非遗,感受传统如何融入人们的日常生活;还深入古金牛道、三星堆博物馆等,了解历史文化内涵与保护利用……厚重的传统文化要想更贴近年轻人,离不开时尚化表达。节目把博大精深的戏曲落在有趣的妆面、新奇的招式和戏曲演员们日常生活的一面,这给年轻观众亲近戏曲提供了一条有趣的路径,拉近了传统与当下、艺术与生活的距离。

(李妍霏)

八方鲜味 四时烟火

有人说,酸甜苦辣之外,鲜是第五味。鲜美食材佐以特色烹饪方法,成就了一道道佳肴。美食类节目《求鲜四季》聚焦食材原产地,围绕“山、林、海、田”4个主题,带观众探寻美食“新鲜”味道的奥秘。

从沿海滩涂到云贵高原,节目嘉宾的脚步跨越山海。作品在记录美食烹饪之外,有意融入“轻综艺”元素,以嘉宾探访增强体验感。食客们转变身份,作为参与者深入当地生产生活,体验种植养殖技术,畅享美食与生活,走近美食里蕴含的风土人情。节目以食物为切口,也让观众感受到当地百姓积极乐观的生活面貌。美食里有说不尽的故事。美食主题文艺作品的创作探索,与当下文旅融合的趋势不谋而合,有助于擦亮地方特色文化品牌。在乡村全面振兴路上,美食里或许潜藏着新的“流量密码”。

(王九灵)

图为网络节目《求鲜四季》海报。

我们的孩子不管在哪里,都是阳光乐观、友爱互助、积极努力的,这就是村庄的传统,是中华美德的延续,更是中国精神的力量源泉。

飞起来的村庄
有梦想的生活

马慧娟

土地上从来都不缺故事。在土地上劳作的很多年,我都在思考农民的一生应该是什么样子?是一成不变的生活,还是一眼望到头的重复?拿起笔的农民,应该去作怎样的表达?看着远处的罗山,我想到的是老家西海固,以及在那里生活过的我的亲人们的过往。

西海固地处我国西部,曾经是国家最贫困的地区之一,被联合国教科文组织定义为不适合人类居住的地方。上世纪80年代初,党和国家为了历史性地解决西海固的贫困问题,让贫困地区群众过上好日子,开始实施易地搬迁工程,最初的试点就是我的老家——宁夏回族自治区固原市泾源县。40多年过去,西海固地区参与易地搬迁的人口达120多万,而宁夏到目前人口也不过700多万。所以我一直觉得,易地搬迁是一件值得书写的大事。

去年,鲁迅文学院副院长李东华为我和大象出版社牵线搭桥,让我有机会参与“我的美丽乡村”丛书的创作。看到出版社约稿要求的时候,我首先想到的就是易地搬迁这个大工程,移民前后村庄发生的变化是新时代山乡巨变的生动体现。前几年火遍大江南北的电视剧《山海情》,反映的就是这一巨变。

我曾想把老虎沟写得破烂和艰难,似乎这样才能衬出弘德村的新、新农村的美。西海固的贫困固然是没有办法回避的事实,但这本书是给孩子们看的,孩子的心是纯粹的,天真烂漫的,他们不会因为日子艰难就不去发现和感受快乐。相反,他们一直在寻找快乐。所以,书里并没有太多关于苦难的描写,但匮乏无处不在。孩子们没有玩具,只能去玩泥巴,冬天铺着化肥袋子溜冰,闲暇时自己做陀螺。零食就更不用想了,嘴馋了就去嚼麦子,摘豆角,吃青杏……

搬迁的过程,也是孩子们成长的过程。经历了离别,经历了靠双手劳作去挣钱,然后买自己喜欢的滑板车、溜冰鞋,经历了植树,渐渐地,孩子们有了梦想的启迪和学习态度上的蜕变。而他们身后的村庄也发生了巨大的变化,无论是老虎沟还是弘德村,乃至红寺堡,都成了“我的美丽乡村”。这是一种乡愁的延续,也是一种对未来的念想。我们的乡愁并没有被割舍,而是通过“吊庄移民”这样的方式,从大山深处落到了黄河岸边;我们的孩子不管在哪里,都是阳光乐观、友爱互助、积极努力的,这就是村庄的传统,是中华美德的延续,更是中国精神的力量源泉。

乡村全面振兴这个宏大主题对我来说,就是让乡村里每一个人都可以有选择、有梦想地去生活。比如说,书中阿里的妈妈进了工厂,阿里的爸爸留在土地上养羊,阿里到学校读书,每个人都有了属于自己的路,并且有信心走好属于自己的路。我确定下来作品的主题后就开始动笔,过去的村庄和现在的村庄,就这样一起来到了眼前。我觉得,文学作品一方面是表达了,另一方面也是为了记住。阿里和莹莹是书中的人物,我希望他们的童年和成长一直留在书中,也希望有更多的孩子能通过读这本书了解宁夏,了解我们生活的土地上发生过的故事,了解改变了无数人命运的国家战略。

《飞起来的村庄》是我这10年里的第七本书。在这本书里,我想表达的是——即使我们曾经有苦难,有艰辛,但苦难之中也有温情;我们缺乏物质,但绝不缺乏发现美的心灵与眼睛。我前面写过三本散文集、两本报告文学、一本小说。这本书是我创作的第一本儿童文学作品,它可能并不那么完美,但对我来说是一个新的尝试。

(作者为第十四届全国人大代表、作家)

出版社出版。
《飞起来的村庄》:马慧娟著,大象

文艺评论