

艺术地展现文化遗产魅力

梅娇寅

如何让大众对文化遗产产生更生动具象的认知,提升游览的趣味性、艺术性?这给艺术创作者带来了新课题。

“舞态良渚”是舞蹈工作者2018年发起的良渚申遗社区艺术教育项目,历时6年,共创作7部沉浸式作品,包括《良渚符号》《良渚之赋》《丰收乐舞》《瑶山雅集》《莫角山雅集》《博物院雅集》《大屋顶雅集》。

以作品《良渚符号》为例。创作者从文物符号解读入手,选取良渚博物院最具代表性的陶罐及其刻画符号,提炼其中的文化元素,以双人舞、三人舞和群舞方式来表达。

除了舞蹈动作的编创,与文化遗产环境交融的场景设计也是增强互动体验的要素。作品《丰收乐舞》选取良渚遗址中埋藏碳化稻谷的池中寺粮仓遗址及其周边的稻田区域,融合舞蹈、音乐、装置艺术,从视觉、听觉等多维度设计场景路线和互动方式,营造沉浸式、趣味性的体验。

我们还将提炼的文化元素转化为创意课程。在学校、博物院、艺术中心、社区活动中心等地开展,这些课程尤其受到孩子们和家长们的欢迎。一位良渚文化村社区的妈妈说:“以前‘良渚’对我来说就是一个名字,但经过这段时间和孩子一起参与活动,‘良渚’已经与我们的生活息息相关了。”通过舞蹈呈现,文化遗产的概念走出了物理空间,走进日常生活。

国际古迹遗址理事会专家在对良渚遗址地进行评估时,对该项目促进文化遗产融入当地社区居民的日常生活,构建古老文明与现代生活和谐共生的文化氛围做出了高度评价。

良渚遗址与大地湾遗址分别为新石器时代长江流域和黄河流域最重要的大型聚落遗址。近日,我们参与《天水之门》4D电影的拍摄,以大地湾遗址的出土文物及考古场景为创作题材,从大地湾遗址出土的彩陶文化、文字符号及宫殿式建筑中获取素材和灵感。拍摄过程中,根据考古

报告中的数据,我们复原搭建了中国最早的原始宫殿建筑场景。舞者们手持绳纹陶鼓,围着篝火载歌载舞穿梭于“宫殿”之间,将折叠的文明时空打开,铺陈在观众眼前。影片用舞蹈语言打开“天水之门”,成为表现文化遗产的创新尝试。

艺术创作作为文化遗产的多元阐释开辟了新的空间。这样的实践仍在继续。(作者为“舞态良渚”项目负责人)

向“新”而行 以“质”致远

戴清

坚持“两创” 关注新时代文艺

核心阅读

以深厚合宜的现实主义表达,揭示特定时代环境中的人物性格、人物命运及人性深度,新的题材内容焕发艺术的醇厚美感。

真实的生活境遇呈现、鲜活的人物性格塑造、可信的人物关系设置、自然清新的表演以及高水准的影像品质,始终是作品成功的关键。

进一步融汇中华优秀传统文化、科技科幻等丰富题材,进一步挖掘微短剧的创作潜能与形式新意,技术与影视艺术结合的发展空间让人充满想象、分外期待。

今年以来,《追风者》《繁花》《南来北往》《我的阿勒泰》《庆余年第二季》《海天雄鹰》等剧接连热播,引发关注。国产剧创作开掘主题题材,提升影像美学,探索艺术风格,不断丰富内容供给,给观众带来多元的审美体验。与此同时,微短剧蓬勃发展,AI技术赋能等诸多因素形塑产业新业态与新特征,助推剧集行业形成创新发展的大趋势。国产电视剧向“新”而行,以“质”致远,努力实现高质量发展。

之城》等剧在金融题材的开掘方面各具特色。《追风者》中,上世纪30年代初上海滩中央银行的高级顾问、海归英才沈图南与徒弟魏若来,从紧密相伴到分道扬镳,再到殊途同归,历经千帆,红色金融发展与红色金融人才的成长主线贯穿始终。《城中之城》中,有才华有抱负的赵辉在资本、人情的精准围猎下最终沦陷,其命运故事带有警示作用。

《庆余年第二季》是跨媒介改编和系列化创作的又一重要样本。在第一季的基础上,《庆余年第二季》展开了更为宏阔细密的叙事,完成了对古装剧创作的创新探索。

与题材出新相比,对题材内容的深度开掘更考验创作者的艺术把握能力。向深向内发掘生活肌理与情感纹理,以深厚合宜的现实主义表达,揭示特定时代环境中的人物性格、人物命运及人性深度,新的题材内容焕发艺术的醇厚美感。

美学向新

汲取文学母本的营养,构建“慢美学”范式

随着《装台》《大江大河》《人世间》等一批由优秀文学作品改编的剧集获得成功,让文学基因为剧集增添骨血、补充钙质成为一种创作共识。今年一些由优秀文学作品改编而成的现象级剧集,有的进行了似同异异、比肩而立式的改编,有的对原作者多篇作品进行了交融式的改编,这些都彰显了改编创作中日益成熟的艺术自觉,也积累了“以我为主”、创新改编的新经验。

在影像美学上,也各有特色。《繁花》的镜头语言摇曳生姿,光影、色彩、景别造型富有美感,电视剧叙事美学与影像美感圆融均衡,在一定程度上克服了影像对叙事的挤压,为电视剧影像水准的提升带来启示。

作为一种新的审美经验与美学范式,由《去有风的地方》《故乡,别来无恙》等作品带来的“慢生活”“慢美学”与“返乡叙事”等创作倾向值得总结。在此基础上,《我的阿勒泰》进一步拓新。剧中所呈现的边陲牧场辽阔静谧,对身心合一的生活美学与生活理念的鲜明追求,民族风情、散文化美学与戏剧性的适度糅合,使《我的阿勒泰》给观众带来沉浸的美学体验。

都市情感剧聚焦不同年龄层人群的人生境遇与情感心态。从去年的《无所畏惧》《好事成双》到今年的《烟火人家》《玫瑰的故事》《时光正好》《承欢记》,女性的情感境遇、职场奋斗等是这类作品重点表现的内容。这些剧在爱情关系、家庭格局、职场生活、人际交往等方面,有着较充分的叙事表达,是融媒体环境中女性创作者不断增多、女性观众比例较大在创作面貌上的具体反映。需要关注的是,个别作品存在过分渲染夸大现实困境的表达,或对婚恋故事的艺术呈现过于浪漫化。

真实的生活境遇呈现、鲜活的人物性格塑造、可信的人物关系设置、自然清新的表演以及高水准的影像品质,始终是作品成功的关键。上半年剧集创作在光影夺目又多姿多态的美学风格追求中,对文学母本丰富养分的汲取,剧集改编创作中愈加自信的艺术自觉,渗透在人生态度与日常生活中的“慢美学”范式,都显示出剧集创作的美学向新面貌。

业态更新

融媒发展不断加速,为创作带来深刻影响

爱奇艺、腾讯、优酷等网络平台快速发展,由此衍生出网剧、微短剧的新形态,足见融媒发展不断加速,为创作带来深刻影响。随着AI(人工智能)等技术

根据《2023年全国广播电视行业统计公报》

2023年全国制作发行电视剧156部、4632集 全国电视剧播出21万部

根据《中国网络视听发展研究报告(2024)》

截至2023年12月

我国网络视听用户规模达10.74亿人

2023年全年共上线重点网络微短剧384部

数据来源:国家广播电视总局

的应用,融媒生态还将发生可以预见和难以预料的质变,融媒生态的变化甚至是迅疾变化,或将成为一种常态化趋势。

《中国网络视听发展研究报告(2024)》显示,截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿人,网民使用率98.3%,网络视听“第一大互联网应用”地位愈加稳固。2023年全年共上线重点网络微短剧384部,较2022年的172部增加1倍多。调查显示,经常观看微短剧用户占比达39.9%,31.9%的用户曾为微短剧内容付费。

微短剧改变了人们的欣赏习惯以及随之伴生的审美偏好,剧集由长到短可能是大趋势,也将进一步改变剧集产业业态。2024年初,国家广播电视总局发布“跟着微短剧去旅行”创作计划,为微短剧发展培育正向的文化环境与文旅融合的新路径,促使微短剧摆脱庸俗泛滥、乱收费等不良状况,走上健康大道。微而不弱,短而不浅,微短剧才能有长效发展。

AI技术赋能影视创作,首先实践的是微短剧和剧集大制作,由此形成“微短剧和剧集大制作影响大,其他制作稳态化趋势强”的格局。今年3月,电视剧《三体·周年纪念版》上线,由原版的30集缩减到26集,在尊重原本故事结构和内核的基础上拉紧节奏,注重表达文明进程、科学力量等主要内容。AI微短剧也在蓬勃发展。中央广播电视总台的《中国神话》《AI看典籍》《英雄》《爱永无止境》《奇幻专卖店》等产生了一定反响,显示AI微短剧的创作潜力。北京市广播电视局指导,多家机构制作的《柒两人生》《三星堆:未来启示录》《如果AI》《AIGC三国》等微短剧,在题材、情节、想象力诸

多方面拥有纵跨古今的艺术视野,也有对人情、勇气与爱的细腻表达。进一步融汇中华优秀传统文化、科技科幻等丰富题材,进一步挖掘微短剧的创作潜能与形式新意,技术与影视艺术结合的发展空间让人充满想象、分外期待。

根据第三方的数据统计,当下剧集市场“马太效应”犹存,大平台、大机构、大制作仍然在吸引大部分观众的注意力。几大播出平台在剧集创制、购买、竞播等方面综合实力进一步加强,二轮剧、多轮剧在卫视黄金档播出成为常态。大投入大制作在一定程度上有利于提高剧集质量,实现高效传播,但如果买方市场过度集中,也会影响剧集创制机构在市场上的议价自主权,从长远看,可能对市场的充分竞争有所影响。让好剧接力绽放,需要进一步激发各方创新创造的活力。

(作者为中国传媒大学戏剧影视学院教授)

- 图①:电视剧《南来北往》剧照。图②:电视剧《三体》海报。图③:电视剧《我的阿勒泰》海报。图④:电视剧《大江大河之岁月如歌》剧照。

以上均为资料图片 版式设计:张芳曼

从丰富多彩的生活里汲取营养

姜晓丹

一举手一投足,相视一笑,两位年近九旬的舞者用几个简单动作,演绎了70年前的一段舞蹈,在场的人为他们动容、欢呼……两位舞者先后荣获广东文艺终身成就奖的舞蹈家陈翹、刘选亮,他们在生活上风雨同舟,事业上互相成就,不变的是他们的艺术追求:从丰富多彩的生活里汲取营养,在民族民间文化的沃土中寻找灵感。

“舞蹈要反映生活,才有生命力!”陈翹回忆,让他们至今难忘的,是当年刚到海南歌舞团的场景。当时,两人经常下乡演出,顶着烈日、跋山涉水是家常便饭。没有演出时,他们和当地人在一起劳动,学习当地有民族特色的歌曲、舞蹈,虽然艰苦,但也觉浪漫。演出常在晒谷场上进行,挂一条底幕、两条边幕,就成了简易的舞台。刘选亮回忆:“即使这样,当地群众也爱看。一有演出,乡亲们便都赶来了。”

生活,给予他们丰厚的艺术馈赠。陈翹的舞蹈处女作《三月三》便是在下乡体验生活中得到的灵感,之后他们共同创作的《踩波曲》《草笠舞》《喜送粮》《摸螺》等优秀舞蹈作品,也都是深入生活采风的成果。

创作反映海南第一支女潜水队队员生活的舞蹈《踩波曲》时,他们跟着潜水队队员们一起出海,看她们摘麒麟菜,与她们交流,得到创作排舞的思路;在《草笠舞》中,黎族姑娘横列一排,在延续韵律的同时强化提膝、蹬脚的主题动作;在《喜送粮》中,

伴随作品情绪变化的需要,踢踏舞被巧妙地融在舞蹈的韵律里……在人物形象塑造中自然而然地流淌出的民族民间舞蹈语汇,也自然而然地体现出生活的“原汁原味”。

刘选亮感触最深的,当数舞蹈作品《开山歌》的创作。当时,村民要在崇山峻岭中开出一条水渠,没有什么先进工具,只能一点一点炸开山路。“他们不惧艰险、迎难而上的场景深深感动了我,我下定决心:非表现它不可,而且要表现好!”由于山区的地形特点,人们在开山时,时常会抓住山间藤蔓,小幅度地摆荡,这个场景被刘选亮搬上了舞台。于是,《开山歌》利用高空荡绳技术,丰富了舞美效果。

刘选亮最满意的,是作品结尾的处理。他写了“举起大锤把山开,青山当鼓敲起来”两句歌词,舞台上,演员一个接一个向前冲,搭起人梯,最后一名演员冲上最高点后,举起大锤敲向“青山”,背景是满天红光,大幕随之慢慢合上。每到此时,观众掌声持久而热烈,刘选亮也激动不已。

“深入生活搞创作,并不是‘立竿见影’的。我们创作的很多好节目,都是体验生活时间比较长,慢慢与人交流,真正受到触动后才创作出来的。创作者如果不能感动自己,作品就感动不了观众。”刘选亮说。来到广东后,两人有意识地将岭南民间舞蹈、地域文化与时代精神统一起来,思考创作方向。他们带领南方歌舞团创作团队,在客家古邑河源连续创编了三台晚会,包括大型歌舞晚会《古邑情·客家亲》、大型歌舞《千年古邑·红色河源》和大型梦幻舞台秀《桃花水母》等,产生了较大影响。2005年,陈翹提出“岭南舞蹈”的概念,广东省舞蹈家协会举办首届“岭南舞蹈大赛”,成为延续至今的广东舞蹈品牌活动。

挖掘民族特色、传播中国文化,从艺数十载,追求仍不改。陈翹说:“我们选择了舞蹈事业,就要为它奋斗终身。”

