

用文化给生活充电

王震敏

我来自江西九江,主要从事茶文化推广工作,但我还有一个自己很珍视的身份——夜校学员。过去3年时间里,我在九江濂溪区工人文化宫夜校先后上过茶艺课、插花课、古琴课和声乐课。每逢有课的日子,我都会提前定上闹钟,婉拒其他聚会,雷打不动地出现在课堂上。

选择上夜校,主要还是出于兴趣爱好。生活日复一日,忙忙碌碌,总要找到一些乐趣嘛!像插花课上学的那样,花材的色调、姿态得协调才好看,才有神韵。生活也得有不同的色彩,动和静、忙和闲也得协调,才有意思。

我们夜校的课程里,最火的莫过于董福顺老师的声乐课。董老师是“网红”老师,经常将一些上课时的有趣视频片段发在网上,粉丝很多,课要靠抢的。他讲课通俗易懂,说起如何运气、如何发音以及一些乐理知识时,又风趣又清楚。上课形式也很有特色,课程一开始董老师会带大

家做一些肢体动作配合发音。一番欢声笑语的热闹之后,大家会发现,按照老师教的方式方法唱出来的效果,还真是不一样。

我自己平时就喜欢唱歌。自从上了声乐课,发音、咬字、识谱都比以前提高了,上台表演也更加自信。去年,濂溪区妇联组织了一次交流,我们几个小姐妹一起上去唱了个小合唱,大家都非常开心。这几个朋友都是在我的撺掇下报的夜校课。常有人怕自己五音不全,不敢去报名,我就拽他们:不会才去学啊!一个朋友本来非常腼腆,没想到前段时间的一次同学聚会上,她现场就为大家唱起了歌,让老同学们大跌眼镜。她高兴地跟我分享这件事,那种突破和改变,就是上课给我们的回馈。

声乐课在每周的周日。以前一周工作过后,我会觉得特别累,回到家就想躺着刷手机。而现在,上了夜校课,就相当

于做了一次“精神按摩”。周日晚上充满电,第二天可以精神饱满地开启新一周的工作,和同事沟通都比以前更加有耐心。我的孩子也是学音乐的,有时候想找孩子聊天,我就故意拿自己学的乐理知识、学唱的歌曲作为敲门砖,沟通顺畅了以后,再去聊生活工作方面的问题。有共同话题的感觉,真好!

夜校里各个年龄段的人都有,大家的需求也不一样。退休的人想丰富退休生活,修身养性,结交一些有共同爱好的朋友。年轻人嘛,主要是为解压,而且技多不压身,还能提升个人魅力。有一次上课时,我旁边坐了个90后的小姑娘,她是做设计的,说自己每天对着电脑,从早到晚可能都说不了两句话。来到声乐课堂上,伴随着悠扬的琴声,自信地唱歌,轻松地摇摆,神清气爽,神采飞扬。

夜校生活让我们更加自信、更加绽放。同时,也启发了我的工作。董老师发起了“微光进社区,传唱正能量”活动,每周都去一个社区,给腿脚不好、无法上老年大学的老人们做辅导,既实用又温暖。我也准备向董老师学习,带着茶艺师走进社区,更接地气地传承好茶文化。

(作者为江西九江濂溪区工人文化宫夜校学员)

“只有河南·戏剧幻城”的麦子丰收了。从2021年6月6日开城至2025年6月底,“只有河南·戏剧幻城”总观剧人次超5000万,省外游客占比超80%,总演出场次近8万场,已成为河南文旅“新地标”。

资料图片

以好内容赢得深度共鸣

乐 力

作为数字时代的文化新业态,微短剧正从野蛮生长向规模化、精品化、生态化方向发展,不仅满足碎片化观看需求,也在潜移默化中提升广大用户的文化获得感。

《2025年微短剧阶段性发展报告》显示,各平台去年共上线微短剧3万多部,题材类型覆盖各年龄段;截至2025年6月,我国微短剧用户规模达6.96亿人,占网民总数比重接近七成。内容持续爆发,行业也面临转型挑战。什么样的微短剧能受欢迎?秘诀就是要引发观众情感、文化与叙事的三重共鸣。

情感是照见自己,满足共情与代入感。这是微短剧的传统强项。用户在其中看到自己生活的影子——职场挑战、情感起伏、家庭关系、时代变迁,并通过戏剧化方式获得慰藉。《家里家外》将镜头对准20世纪80年代的重组家庭,通过“鸡蛋面里的母爱”“收音机里的女排夺冠”等细节,将家国情怀悄然嵌进生活纹理。首周播放量达3亿的《弄潮》,表面上是创业逆袭故事,内核扎实还原改革开放年代的行业风貌和时代精神,让年轻用户在看剧之余,感受一代创业者的拼搏与诚信。评论区高频词不仅是“好看”“过瘾”,更出现了“学到了”“致敬奋斗者”等深层次认可。

文化是打开新世界,提供新知与启迪。一部短剧可以是一扇窗,让用户看到从未了解过的文化、职业、历史或人生。最近出圈的《摊戏》,以贵州黔东南偏远村寨的文化传承危机

为戏剧张力,悬疑感十足的剧情,融入傩戏面具制作、唱腔设计、仪式流程等元素,让千年非遗以更具故事性的方式走进大众视野。该剧推出后,抖音等社交平台上傩戏的历史、习俗、面具寓意等科普内容激增。“微短剧+传统文化”的创新表达,也是我们对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的主动探索。

叙事是将前两者有机融合的底层能力。当用户被画面的张力、音乐的渲染或隐喻的细节所触动,作品价值便超越了短暂的娱乐,升华为一种可持续的精神收获。海量用户反馈证明,创作者需重点把握三个维度:一是尊重原真性,避免对文化元素的滥用或“魔改”;二是讲好故事,将文化细节自然嵌入情节冲突和人物成长中,不能生硬地让主角做个陶瓷、唱段戏曲就算完成任务;三是采用当代视角、年轻语态,降低文化欣赏的门槛。

未来,微短剧不应仅是观众茶余饭后的文化消遣,更要成为传递社会正能量、传承中华优秀传统文化、反映时代发展脉搏的生动载体。它可以用几分钟讲述普通人的奋斗与温暖,用轻量化形式普及法律知识、传播科学理念,用贴近生活的情节引发观众的共鸣和认同。当行业凝聚共识、合力深耕,微短剧将以独特的文化体验,为丰富人民群众精神生活、提升文化获得感贡献力量,成为数字文化产业一道充满活力的风景线。

(作者为红果短剧总编辑)

我从小视力严重受损,世界对我而言是不规则的凌乱。那些描摹眼前美好的形容词,我往往难以感受到。在我人生的前30年里,有3个地方我几乎从不涉足,那就是图书馆、电影院和博物馆,但近年来它们却成了我经常出入的地方。

2011年,中国盲文图书馆新馆建成,我也成了一个图书馆人。近5年,我发现图书馆发生了很大变化:上海图书馆东馆有专门的无障碍阅览室;辽宁省图书馆安装了数字盲道;湖北省图书馆有专门的盲文印刷系统;厦门市图书馆的无障碍电影放映厅座位舒适得堪比头等舱……盲人朋友在图书馆里可以自由地阅读,也可以欣赏电影、聆听讲座,参加丰富多彩的文化活动。在工作中我和各地公共图书馆的馆员成了亲密无间的伙伴,大家为服务好视障读者守望相助,互通有无。

5年来,我国已基本建成以中国盲文图书馆为龙头,以省、市、县各级公共图书馆视障阅览室为支撑的视障服务合作网络,共有盲人阅览室1659个,盲文图书种类不断丰富,音视频资源堪称海量,近19万台智能听书机在全国各地图书馆配备,在线累计交互3583万小时。这些数字背后是许多像我这样的视障人士每天阅读的日常累积,也是我们想看清世界的一次次尝试。

视障人士也能“看”电影,或许令人难以置

信,但这就是我们实实在在的文化生活。十几年前,中国盲文图书馆建立了“口述影像馆”,多年来一直坚持每周为视障读者讲述一部电影。无障碍电影成为文化助盲最好的抓手,来自全国各地的志愿者都参与到为盲人讲电影的公益项目中。前几天我去四川绵阳出差,其间“观看”了一场无障碍电影《长安的荔枝》。绵阳广播电台主持人的专业讲解,让所有观影的盲人沉浸在电影情节中,不时发出惊叹,结束之后,大家在座位上久久不愿离去。为了让更多视障人士足不出户就能“看”电影,一些互联网平台也设立了“无障碍剧场”,目前已经超过2000部影视剧可供盲人朋友欣赏。

2023年9月1日,《中华人民共和国无障碍环境建设法》正式施行,这是我国无障碍环境建设的专业性法律,一些博物馆也开始为特殊群体提供无障碍服务。之前我曾多次参观故宫,从南走到北,并没有留下特别深刻的印象。听说故宫入选了博物馆无障碍实践案例,我非常好奇,于今年5月再次走进故宫。从进入午门开始,就有讲解员细致讲解此刻所在位置发生过哪些历史事件。太和殿、中和殿、保和殿,一路走来如同穿越。最有特色的是文创融合馆,故宫的斗拱模型、琉璃的脊兽和鸱吻,居然都可以在工作人员的指引下用手触摸。原来历史从未远去,只是被时间折叠进了这一砖一瓦的缝隙里。

我们怎样“看见”世界?一本本图书、一场

电影、一座座博物馆,世界正以独特的形式

在耳畔、在指尖徐徐展开。在这个日新月异的

时代,我们的需求没有被忽略,所以可以骄傲地说,我们也没有掉队。视障人士的文化权益被真切地感受到,在实地触摸到,清晰地听到。

(作者为中国盲文图书馆副馆长)

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn
本版责编:任飞帆
版式设计:陈晓劲(人民日报媒体技术公司)

推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是关键要素。

“十四五”时期,文化创造活力涌动,文化服务迭代升级。从键盘敲出的文学篇章,到舞台绽放的艺术光彩,从触手可及的公共文化设施,到数字空间的文艺新业态,文化的力量得到前所未有的彰显,文化获得感、幸福感正有力地定义着今天我们的美好生活。

——编者

的Lina因为书里对茶道的描写,专门去报了中文班。这些反馈让我感到一种奇妙的连接,一种跨越山海的共鸣。

我慢慢体会到,一个扎根于我们自己文化的故事,只要讲得好,一样也能打动远方的人。那些关于成长以及普通人通过努力实现价值的内核,是共通的。中国这片土地上日新月异的变化,普通人奋斗的身影,本身就为创作提供了最丰富的素材。

这几年,我因作品在海外传播有了稳定的收入,生活也悄然发生着变化。从青海德令哈搬到了西宁。更让我欣慰的是,越来越多的海外读者不再只是看故事,而是对故事背后的中国文化产生浓厚兴趣。

回头看这段路,我个人的成长,其实也是中国网络文学发展的一个小小缩影。我们的故事能走得更远,背后是中国的发展和全球影响力的提升。现在遇到刚入行的年轻作者,我常对它们说:“认真写,你们笔下的故事,说不定明天就会传到世界某个角落。”

我至今还保持着最初写作的习惯:踏踏实实构思,认真对待每一个情节。下笔时会想,这个故事是否真实可信?能不能传递一些积极的能量?是不是能让中华优秀传统文化的魅力被更多人看见?

从当年的工地板房,到今天通过文字与全球读者交流,这对我来说,是一种实实在在的文化获得感。这份获得感,既来自个人的坚持,更得益于时代给予普通人的广阔舞台。

(作者为网络文学作家横扫天涯)

观看演出的部分戏票。

张劲羽供图

在剧场,收获人与人的“联结”

张劲羽

来江苏南京上大学后,我逐渐养成了进剧场观看线下演出的习惯。得益于学生公益票、惠民福利票等政策,我与许多同为学生的戏剧爱好者们一样,可以用较低的成本频繁观剧。与“烧钱”的印象不同,戏剧并非高高在上的小众艺术,完全可以在普通人的日常生活的一部。只需100元、80元甚至免费的门票,我们就能轻松跨越虚与实的门槛,走进绚丽多彩的戏剧世界。

尤其近年来,繁荣的演出市场为戏剧爱好者提供了无比丰富的选择。许多经典剧目巡演10余年经久不衰,各个院团的新作如雨后春笋般涌现,海外引进的优秀作品更是数量繁多。一座座剧院作为城市的重要文化地标,通过精心策划的戏剧节、演出季,轮番上演着目不暇接的好作品。

由于江浙沪地区的交通网络完善,城市之间的通勤非常便利,所以我的看剧足迹不只停留在南京,而是延伸到上海、杭州、苏州、扬州、南通等多个城市。我身边有许多剧友,为了喜爱的剧目甚至不惜跨越整个中国,去跟随巡演解锁一座又一座新剧院。

截至目前,我在本科及研究生一年级期间一共观剧161场,累计写下剧评与剧场随感14万余字。于我而言,戏剧不仅仅是茶余饭后的调剂,也是培养美学感知、训练逻辑思维的重要方式。相较于我的专业——文学,我在剧场之中感受到了更强烈的共时性与交互性。

在戏剧课上老师曾说,优秀的戏剧一定与“人”有关。在我自身的剧场体验里,戏剧的意义不仅在于其内容本身对人文精神的抒发,还在于故事之外自然而然生长的“人”的联结。从观众席到舞台,剧场毫无疑问是所有参与者共同组成的巨大场域。舞台上的“真实”并非无懈可击,反而无比脆弱,但正是在幕布、道具、灯光和演绎之上,所有人的灵魂共振出那些熠熠生辉的语言、音乐和舞蹈。“真实”在舞台上的血肉与情感中生发,以一滴眼泪作结,最后还给舞台下的你。

也许,在那个帷幕拉开、灯光暗下的时刻,属于舞台的“魔法”开始生效,再多的舟车劳顿都随之消散,只留下满心的期待。每一个目不转睛的夜晚,观众们不约而同抛掉社会身份的束缚,将身心都交给艺术性的愉悦,去完成一场穿越古今又环绕宇宙的漂流。我相信很少人会在剧场中感到孤独,不会再有如此干净而心无旁骛的场合,让你感到置身于万物之中。

如今再度回望,我从戏剧中受益良多。它使我重新捡起了写作,使我习惯于凝视和思考,使我时常沉浸在难以言喻的震撼和感动之中。剧场于我,于所有热爱这里的观众而言,就是一座美好的桃花源。它源源不断地流淌出清澈纯净的喜悦,让我们看见并深信,在日常生活的平凡之外,还有更加广阔的美的天地。

(作者为南京大学文学院学生)

越剧《我的大观园》剧照。

资料图片

过去10个月,《我的大观园》经过反复打磨和修改,已走过了10余个城市,演出50余场,累计票房收入7000余万元,大约有9万人次走进剧场。

这样的成绩,是我没有想过的;这样的成绩,也让我梦想,不可思议地成了现实。而我知道,“美梦”之所以能够“成真”,不仅因为台前幕后所有演职人员的奋力托举,更得益于这些年来全社会日益浓厚的戏曲文化氛围。

回想10多年前,我刚刚到杭州学艺,每天天不亮走进练功房,沐浴着月光回到宿舍,汗水滴落在毯子上,从头到脚都泛着酸痛。这是一个戏曲生的日常,也是大多数人眼中的“不理解”。总是会有人问:学戏曲有什么出路?现在还有人看戏吗?唱戏的人,养得活自己吗?

这些质疑,并没有随着时间的推移得到化解。毕业以后,全班30多人,只有极少数人留下来做了戏曲演员。同学们逐渐在别的行业里做得风生水起,而戏曲这条路却需要花费更多的时间和耐心。

从跑龙套到小角色再到主要角色,那些年,我跟着剧团跑过了许多地方。

我知道,越剧其实并不缺少观众。不少叔叔阿姨搀扶着白发苍苍的爷爷奶奶走进剧场;也有热情的戏迷朋友,天南海北跟着我们巡演。我知道,这门艺术依然魅力四射,它典雅婉转的曲调里承载着许多故事,慰藉着人们的心灵。但我总觉得不满足,剧场里好像少了些活力。

那时候,我常常在社交媒体上刷到穿汉服的博主,刷到古风音乐、国潮手办等内容,我发现传统文化越来越受到年轻人的关注。于是我也开始记录练习、演出的日常,学着通过配乐、文案和剪辑,吸引大家来关注越剧。很幸运,通过几条几十万甚至上百点赞的小视频,我积累了第一批关注者。

与此同时,我也积极走进剧场去观摩其他舞台艺术形式。我见识过大剧院热门舞剧观众高涨的热情;也在小剧场里听到话剧观众经久不息的掌声。我总是想,什么时候,这些观众也能走进我们越剧的剧场呢?

随着传统文化热潮涌动,我关心的问题,有越来越多的人关注;更重要的是,重视传统文化的社会氛围,让这些梦想有了实现的可能。

2022年,浙江卫视推出了《中国好声音·越剧特别季》,让江浙地区的越剧观众再次活跃起来;2023年,观演方式和服化道设计都令人耳目一新的越剧《新龙门客栈》出圈,更多年轻人关注到了越剧;2024年巡演至今的《我的大观园》,让我看到越来越多观众专门为了越剧进入剧场。我相信,这不仅源于戏曲人守正创新的不断尝试,更是越来越强大的文化自信,越来越包容的文化氛围,让我们的传统艺术有了更多创新的可能。

(作者为青年越剧演员)