

迎向时代挑战的文艺理论

王 杰

马克思主义文艺理论具有鲜明的实践品格,中国的马克思主义文艺理论研究拥有得天独厚的实践土壤。对不同于西方世界的中国文艺现象的理论阐释,会带来马克思主义文艺理论和马克思主义美学的创新性发展

高峰之路

社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代。近日,习近平总书记就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示,强调“加快构建中国哲学社会科学自主知识体系,更好回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问”。

时代的需要,一直是文艺理论发展和创新的巨大驱动力。文艺理论研究范式的转型与现代化进程密切相关,与文学艺术和社会生活的关系变化密切相关。而今,社会发展、实践深化、历史前进必然要求着文艺理论创新。发展21世纪中国的马克思主义文艺理论,以下三个方面的新挑战新趋势尤其值得关注。

科学技术有力驱动社会进步,互联网深刻改变人们生活,文学艺术的生产传播越来越社会化、大众化、时尚化,这就要求理论研究的触角不仅能深入文艺现场,还要深入文艺的生产关系、生产方式、传播形式甚至消费模式中去。近年来,文艺与科技、文艺与媒介的关系备受关注,文艺新型生产模式和消费特征成为研究热点。其中就包括算法

在银幕上写一首田园诗

电影《青铜葵花》观后感

王彦霞

电影《青铜葵花》是文学作品影视改编的一次另类探索。它没有选择强化剧情冲突、锐化人物性格的商业片逻辑,而是尽最大可能地保留曹文轩同名小说的儿童文学底色,以克制温润的叙事节奏、纯净质朴的人物关系、唯美简洁的视听语言,打开一方既安顿心灵又引人深思的诗意空间。

优美的田园风光拉开故事序幕,也奠定了全片温暖向善的艺术底色。女孩葵花因母亲早亡,随父亲到大麦地村生活,结识了心地善良的哑童青铜,清贫的日子又因父亲意外溺水身亡笼罩上阴云。在村干部的号召和帮助下,青铜父母收养了葵花,虽然日子过得拮据,却给了葵花完整、安稳、幸福的童年。这些称得上人生巨变、令观众都觉得“压力山大”的情节,在片中以一种平和、坚韧、波澜不惊的叙事风格娓娓道来。人物内心多以特写镜头刻画,如青铜澄澈隐忍的眼眸、默默劳作的指尖细节,无声的影像替代了对话,补足了失语角色的情感表达,使人物形象内敛却立体,充满初劲。

影片尝试透过青铜一家四口,展现乡土中国的顽强生命力。特别是故事高潮处,在物资匮乏的寒冬,青铜一家为补贴家用,连夜编织芦花鞋,青铜拿到集市上售卖,为换取更多收入,连同脚上穿着的那双也卖了出去。当他赤足经过茫茫雪原回到家中,向妈妈及葵花摇响手中罐子发出的硬币时,叮叮当当的声音,不只唤来了全家感动的笑容和略带心疼的目光,也击中了观众——这就是广袤大地上,万千朴素勤劳的中国人民的精神写照,令人深深感慨。

尾声,葵花由父亲的朋友接回城市生活,没有激烈的宣泄和煽情,取而代之的是庄稼收割后的空旷田野。青铜和追来告诉他“葵花走了”的男孩追逐着、奔跑着,画面渐渐拉远……留白式的结局,无声胜有声,也是影片视听表达始终服务于人文内核的体现。自然温润的光影、干净素雅的色调,与叙事节奏和人物情绪融合;音乐深度参与叙事,提升诗意质感。凡此种种,帮助影片实现了艺术手法与精神主旨的深度契合,即突破一般儿童电影的浅表温情叙事,通过孩童世界的单纯与美好,展现邻里相帮、扶弱济困、坚韧顽强的乡风民俗,传递着超越血缘的大爱和中国人的道义精神。

从青绿山水到皑皑白雪,《青铜葵花》完成了“春种、夏长、秋收、冬藏”的诗意叙事,为观众搭起一处观照自我、治愈心灵的田地。当然,这样恬淡含蓄的艺术质地,不免缺少吸引眼球的“爆点”,难以在竞争激烈的电影市场大红大紫,但谁又能说,我们不需要这样一方能让精神“歇歇脚”的诗意田园呢?

(作者为北京联合大学艺术学院教授)

时空交叠 念念不忘

——评话剧《江/云·之/间》

方 知

现代悲剧《暗恋》和古装喜剧《桃花源》,两出气质截然不同的戏,因为排期相撞,只能将舞台一分为二,同台演出。悲喜交融,戏外有戏,这是赖声川编导、1986年首演的经典舞台剧《暗恋桃花源》的故事。

40年过去,这部作品不断重演,也不断被赋予新的生命。年轻恋人江滨柳和云之凡因战争离散,上海一别,从此杳无音信,已是暮年的江滨柳辗转得知旧人消息,登报寻找,终于在台北相见。《暗恋桃花源》讲述了这个令人唏嘘的重逢时刻,却也止于此刻。失散的40年,变成只能想象的巨大虚空。这一次,赖声川导演以他的第四十部戏剧作品《江/云·之/间》,走进了那片虚空。

女主角云之凡说出第一句台词:“记忆是个盒子,不要轻易打开,切勿扰乱里面发光的灰烬。”《江/云·之/间》所做的正是打开盒子。剧作不再依赖线性叙事,而让40年里无数片段陈列于多宝格式舞台,灯光点亮每一个框格,记忆忽隐忽现。江滨柳和云之凡在多宝格之外,分坐舞台两侧,他们不再经历时间,他们观看时间,读着一封封跨越年代的信,信的内容在他们身后上演。

自1948年分别后,江滨柳和云之凡彼此写了40年的信。起初,还会贴上邮票,放进邮筒,等待可能的回音;后来索性不寄了,但还是在写。他们回忆旧事,泰戈尔的诗,上海的餐厅;谈论日常,年夜饭,家人、朋友;说起他们面对现实了,相亲了,结婚了,有孩子了,生病了,老了。岁月更迭、人世沧桑,而写信的人永远在场。

是爱情吗?或许是,却不是我们习惯定义的爱情。在如今讲求效率的时代,关系总是需要已读、回应、反复确认。然而,江滨柳和云之凡的关系却彻底建立在不确定上,未知的明天,遥远的爱人,无边的等待。但正是在这种不确定中,书写本身成为一种坚持。他们不断地投入与守望,抱着一个微弱却顽强的信念:在世界的另一端,有人与自己相连。

“台湾民谣之父”胡德夫白发苍苍,不时挂着急白色围巾,出现在多宝格的某个框格,说话、弹琴、唱歌。他谈起自己的童年,谈起年轻时在餐厅唱歌,年轻的罗大佑和蔡琴坐在台下,还有明星咖啡馆门口永远的诗人。胡德夫的出现并不推进剧情,却不断拓展年代的纵深。他唱《太平洋的风》“最早的一个故乡”,唱《橄榄树》“我的故乡在远方”,也唱《离家五百里》“无法回去的故乡”。他离散的歌声也有一种信念,仿佛持久的呼唤,将个体的情感联结织入两岸更大的历史结构中。

微短剧正在跨过「奇点」

鲍 楠

今年以来,随着文生视频大模型快速迭代,AI(人工智能)在文艺领域的应用进入加速期。其中,微短剧成为落地最快、变革最深的赛道。短短数月,AI微短剧数量井喷式增长,影响力持续提升,不仅成为上新剧目主力,更在主要平台榜单频频亮相。最令人震撼的,是AI仿真人短剧的视觉质感已接近实拍影像,画面肌理、镜头调度愈发精细自然,在海量观众的点评反馈中,快速通过了“图灵测试”。

微短剧自诞生以来,始终走在发展的快车道,内容形态、传播路径、行业格局都发生过深刻变化。这次,变化来到创作环节。AI工具全面介入,使人机协同迅速成为广受欢迎的创作模式。伴随AI微短剧跨过“奇点”,整个短剧行业也站上了新的发展方位。

统计显示,2026年上线的AI微短剧已达20万部。创作端的火热,前所未有地丰富了网络视听内容池。人机协同的创作模式,显著降低了资金和技术门槛,推动专业制作机构加紧运用AI重构生产链路,作品数量得以倍增。同时,“作者即导演”“一人剧组”的创作潮流悄然而至:一些网络作家自学AI技术,成功影视化改编自己的小说;大量普通网友娴熟运用AI工具制作短剧、短片,“雪山救狐狸”等成为大众喜闻乐见的文化热点。

AI微短剧与真人微短剧创作模式不同,但创作目标一致:以优质内容更好回应人们的精神文化需求。近日,广电总局发布“微短剧精品创作传播‘五个一批工程’”,专门提出要发挥AI提效率、降成本、强效果作用,赋能精良制作。人机协同的最大魅力,正在于可以借助技术的力量,让更多原本受制于成本、拍摄条件的选题和创意得以落地,让那些有想法、有创意、有意愿的“新大众”都能获得创作机会。

AI微短剧正在跨过“奇点”,但也尚在发展初期。善用AI,成为持续健康发展的关键变量。目前,AI微短剧尚未出现破圈传播、深入人心的标志性剧目,一些真人微短剧存在的同质化套路也在借由AI批量复制,还有AIGC(人工智能生成内容)带来的侵权风险……这些挑战,都是快速发展中的阶段性问题,应该客观看待,善加引导,让算力更多服务于创意,充分释放技术的正向价值。相关管理措施已经快步跟上,微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理、“AI魔改”视频专项治理等行动,也让整个行业看到了活力与秩序兼备的发展前景。

文艺始终是着眼于人、落脚于人的事业。对万千有志于创作的广大和各类制作机构而言,AI微短剧已将实现梦想的选项摆在面前,需要抓住机会,在人机协同中高扬主体意识,以自身的思考、感悟、审美为核,用AI工具辅助创意落地、打磨细节,将鲜活的灵感化作动人的作品。

对居于微短剧行业生态枢纽位置的传播方来说,当以更长远的眼光,对接AI微短剧良性发展和优质“一人剧组”成长需求,持续优化内容推荐、流量分配,创作者分账等机制,让好作品有好回报,让好主创被看见。这不仅是对优质创作的托举,也是实现平台自身社会效益与经济效益相统一的正道。

跨过“奇点”,意味着更大的创作空间,也意味着更重的文化责任。期待全行业共同善用AI,持续迭代大模型的视听创作能力,让创新活力充分涌流,解锁微短剧的全新视界。

看台人语

儿童医疗纪录片——当『顶流』来到第四季

近年来,医疗纪录片备受观众欢迎。其中两个“顶流”《闪闪的儿科医生》《你好,儿科医生》,最近都更新了第四季。它们持续获得关注,不仅因为儿童医疗现场天然具有紧张感和戏剧性,更因为超越了单纯展示疾病救治,将健康问题置于家庭和社会环境中观察,从而引人深思。

前者开篇,一名男孩因反复发烧就医,检查后发现额叶中竟藏着一截铅笔芯,处置过后,借医生之口提醒公众关注儿童安全教育;后者前几集,通过患有肠易激综合征的中学生、因吞食异物形成胃结石的孩子等病例,解析家庭关系和心理压力在儿童身体上的体现,呼吁大众构建良好温暖的亲子关系。

优秀的医疗纪录片,既能帮助公众理解疾病产生的原因,又能用真实的故事提醒观众:治病救人不仅靠医生,更依赖家人的陪伴、沟通与关爱。

(北京市海淀区 张 欣)

艺海观澜

乘着合唱的翅膀

孟大鹏

刚刚过去的两个月,是各地中小学合唱展演集中举办的时段。作为从业40多年的合唱指挥,也作为许多合唱展演比赛的评委,我深感欣慰的不仅是看到童声合唱团如雨后春笋般拔节生长,还因为到处都能听到让人耳目一新的作品。

曾经很长一段时间里,一提起童声合唱,大家想到的往往是上世纪五六十年代《让我们荡起双桨》《听妈妈讲那过去的事情》等经典作品。现在来看,那时的童声合唱和童谣儿歌区别不大,一首儿童歌曲是个人唱还是多人合唱,在艺术上谈不到有明确的分野,童声合唱的独特性还没有得到充分认识。

而今天,情况就完全不同了。从1983年担任中央少年广播合唱团的专职指挥起,我有幸见证和参与了中国童声合唱发展变化最快、令人振奋的时期。特别是21世纪以来,世界级合唱赛事和合唱节陆续在中国举办,大批合唱团和指挥也走出国门参与国际交流,一进一出,童声合唱与国际接轨,向合唱艺术的方向持续精进,积淀出自身独特的艺术品质与价值。

尤其醒目的是合唱创作生机勃勃,合唱曲库不断丰富,一批青年作曲家成为青