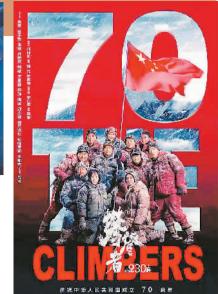
聚焦 日,由中 国文联组织 编写的《2019中 国艺术发展报告》正 式发布。报告指出, 2019年,中国艺术发展呈 现出观念加强、创作提质、 产业增稳的基本面貌。中国艺 术以深入生活、扎根人民的创作勇气 和多样探索的艺术精神, 回应 这个伟大的时代对文艺的要

《2019中国艺术发展报告》发布

中国艺术展现新时代勃勃生机

■亮点一

求,有效地发挥了满足

人民美好生活需要与

用,展现出新 时代艺术的 勃勃生

以重大主题创作推动艺术变革与创新

2019年是新中国成立70周年,全国艺术工作者倾情奉 献丰富多样的艺术作品、展演活动。报告指出,在电影、 电视、美术、音乐、舞蹈等领域, 主题艺术创作成果丰 硕,重大文艺展演活动成绩突出,有力地推动了艺术变革 与创新,成为新的审美价值与语言形式的重要生长点。

报告显示,各门类优秀艺术家倾心投入天安门广场庆 祝新中国成立70周年盛大联欢活动,为国之大典奉献卓越 的艺术才华和艺术创新成果。联欢活动以各地特色群众文 化展示为主, 真切表达出人民的幸福感和获得感。

主旋律影视作品佳作不断, 共同谱写讲述中国故事、 塑造中国形象的新华章。电影方面,《我和我的祖国》《中 国机长》《攀登者》三部国庆档大片引发全民热议,实现了 社会效益和经济效益的高度统一,为新时代主旋律电影的 发展树立了新的标杆。电视剧方面,《外交风云》《伟大的 转折》《激情的岁月》《老酒馆》《希望的大地》《奔腾年 代》《破冰行动》等积极向年轻化、多元化转型,寻求与当 代受众审美趣味的契合。

美术创作领域,以"国家主 题性美术创作"等重大美术工程 中的优秀作品为例, 主题性创 作的水准和表达较前几年有了 显著提升,题材走向多样化, 表现手法更加丰富,绘画语言 更加多元。

主题性戏剧创作尝试新突 破,在题材、结构和舞台表现 等多方面探索,努力建构新时 代中国戏剧的典型故事和典型 形象的多种可能。创作者侧重 于对新时代建设发展主题进行 深度挖掘,展现重大时间节点 背后的人物选择与情感,书写 重要历史事件的人文价值,呈 现出多样的中国故事。

音乐艺术创作也贡献出重

要的大型原创主题作品。"奋进新时代"大型原创交响合唱 音乐会是新中国成立以来第一部全面反映、深情讴歌新时 代的重大主题创作项目,聚集了中国老中青三代作曲家和 词作家,兼顾了时代性和民族性两大音乐风格,为祖国生 日献上崇高的音乐礼赞。

■亮点二

现实主义创作臻于完善和成熟

报告指出,2019年,中国艺术在主题创作和现实主义 精神的类型化方面趋于完善和成熟。新时代中国的现实主 义创作所形成的经验,为世界范围内现实主义艺术的发展 提供了重要观念、方法和形式语汇。

2019年优秀现实主义作品以忠实再现的现实主义手 法,对飞速发展的当代中国现实进行摹写,呈现出细致的 观察、敏锐的感受和深刻的理解,同时吸收近年来类型化 的创作经验,将情节剧、悬疑、喜剧等类型要素自然融 入,在题材内容、价值观念、审美旨趣和创作手法诸方面 兼容并包, 渐趋圆融。

在影视领域, 现实主义电影的实绩主要体现在对于当 下社会进程的观照与个体生存境遇的关注上,《地久天长》 《少年的你》《四个春天》等作品,都体现了这样的关注。 在电视剧方面,反映现实生活热点和广泛面貌的家庭伦理 剧成为主潮,整体质量提高,例如《都挺好》《小欢喜》 《少年派》等;同时,行业剧和年代剧结合,展现当代中国 从改革开放到伟大复兴的历程。

戏剧领域中,《重渡沟》《李保国》《人间烟火》等作品 在风格、形式上有拓展,是现实主义戏剧的重要收获。

舞蹈艺术领域的突出变革与创新特点,主要是现实主 义题材舞剧在形式、立意方面的创新发展。2019年度现象 作品《永不消逝的电波》, 运用娴熟的细节设计和氛围渲染 等舞蹈语言, 让现代革命题材经典重新绽放出动人的光芒。

■亮点三

网络文艺日益高质规范发展

《2019中国艺术发展报告》在原有12个艺术门类分报告 的基础上,增加了网络文艺分报告,紧紧把握文艺发展大 势,全景呈现艺术发展整体风貌。

报告认为,中国网络文艺在2019年经历了从高速发展 到高质发展、从野蛮生长到规范成长的转型年。"资本寒 冬"对网络文艺带来冲击的同时,也提供了"去泡沫化" 与"转型阵痛"的难得机遇。主流文化与网络文艺之间的 互动进一步深化。

网剧工业化全面升级,在类型的创新、内容的多元、 整体口碑的提升上表现突出。视频网站的自制实力在逐渐增 强,爱奇艺、腾讯与优酷三大视频网站出品制作的电视剧数 量已经高于传统制作公司的产量,且各有亮眼的代表作,如 爱奇艺的《破冰行动》、优酷的《长安十二时辰》和腾讯视 频的《全职高手》《庆余年》。同时,视频平台将内容同样 反向输送给卫视,"先网后台"的案例已经屡见不鲜。

主旋律类型的出现,打破了网络影视以往古装、青春、都 市三分的格局。网络电影创作开始关注现实,着重表现小人 物的所行所想和成长体验,挖掘真实故事中的情感张力。

在视频直播方面,网络逐渐融入实体,嵌入生活。网 络文艺开始超越网络空间,为实体经济赋能,如短视频 "带货"与"带动热门旅游路线"。

■亮点四

数字技术带动艺术创新

报告指出,2019年被称为文化与科技的融合年。在文化 产业驱动上,科技力量正在不断凸显,体现了整个文化产业 的创新化趋势。在文化产业领域,相关技术于算法分发、人 脸识别、深度学习、音视频生成等方面发挥了重要作用。

据统计,截至2019年6月,中国网民规模达8.54亿 人,其中手机网民规模达8.47亿人,网民使用手机上网的 比例达99.1%,这其中又以网络视听文艺用户群体为主。手 机网络音乐、手机网络游戏、手机网络文学应用的平均使 用率高达70%以上。在这一基础上,文化生态日趋繁荣,这 表明网络文艺和数字艺术在整个艺术创作和艺术鉴赏中的 占比越来越大,重要性愈益凸显。

数字技术与造型艺术的结合也是数字艺术领域的重要 现象。前几年还是艺术领域新事物的新媒体艺术展览,迎 来了井喷式发展。随着智能手机网络、视频影像技术和计 算机虚拟技术的进一步普及,新媒体艺术展览已经成为社 会公共文化生活中的组成部分。

◉文化只眼

生活酿

苗

成美酒

近期,扶贫题材电视剧《最美的乡村》在央 视综合频道播出,赢得观众的真情点赞,社会各 界的热烈反响形成了这部剧的最美回声。

故事表达接地气

《最美的乡村》塑造了3位农村基层扶贫工作 者的形象:负责扶贫工作的镇党委副书记唐天 石,广播电视台主播、驻村工作组第一书记辛兰 (如图)和返乡创业大学生石全有。他们针对各 个贫困村的实际情况,带领村民发展农业,脱贫 致富,在奋斗中展示自己的风采。

为创作这部剧,主创团队历时3年,剧本3

易其稿,实地拍摄4次。每位编剧、导演和主演 都深入乡村体验生活。主创团队每到一地都成立 临时党支部,一起读剧本,边拍边改边完善,用 真心、真情、真功夫演绎脱贫攻坚的最美故事。

"在采访中,扶贫干部和脱贫过程中的农民 真真正正地感动了我们, 让我们的这次创作变成 了有感而发。"总编剧之一郭靖宇说。

业内专家认为,这部剧真实展现了中国人民 打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会的火热实 践,是奋战在脱贫攻坚一线的干部群众的真实写 照。中央广播电视总台影视剧纪录片中心、电视 剧频道党总支专职副书记夏晓辉表示,这部剧政 策解读不生硬,故事表达接地气,呈现出真实、 温暖、美好的现实主义创作的底色。

艺术上大胆创新

《最美的乡村》最令人瞩目的创新是结构上 采用了3个单元的方式,之间既有独立性又有关 联性。郭靖宇表示,这是一种新尝试,也是对主 创的最大挑战。

清华大学教授尹鸿认为,这种结构方式有利 于主题的呈现。从3位主人公扎根、下乡、返乡 的3个角度,全景式展现了精准扶贫的方方面面。

该剧的创新还表现在戏剧化冲突极为生动, 铺垫准确丰满,并且贯穿全剧始终。例如第一集 开场,那家沟的赵凤仪因没有评上贫困户而在镇 委会门口喧闹, 唐天石出场解围, 各种戏剧冲突

中国文艺评论家协会名誉主席李准、影评人 李星文认为,虽然整部剧戏剧冲突强烈,但并不是 敌我矛盾、善与恶的斗争,剧中没有所谓的"坏 人",所有人物都有各自合理的动机。将戏剧冲突 建立在个体与个体的差异上,由此使人物形象更 生动,情节发展更自然流畅,这是值得当下电视 剧创作者总结和关注的。

此外,这部剧还成功地通过电视剧"带 货",宣传推广河北省的剪纸、羊汤等文化遗 产。河北省委宣传部副部长、省广播电视局局长 史建伟说,这部剧实景宣传了河北的美丽乡村, 让不熟悉河北的人直观地了解河北,看到新时代 河北人民的精神风貌。

据悉,在《最美的青春》《最美的乡村》之 后,郭靖宇还将带领团队拍摄电视剧《最美的诺 言》, 献礼中国共产党建党100周年。

3D乐谱会否掀起音乐革命

无声不成乐,无谱不成调。如果说音乐是声音的艺术,那 么乐谱就是这门艺术中不可或缺的重要载体。随着20世纪科 学技术的发展, 人们对新乐谱形式的发明和改造一直没有停 止过,近年来,一些二维乐谱及3D乐谱陆续面世,掀起了乐 谱的革命性创新,深深影响着音乐研究、音乐教育、音乐创 作的方式, 引发学术界和行业关注。

可视化的二维乐谱及3D乐谱是用坐标图形来记录音乐 的,二维表达音高与时长,三维呈现音色概念。用图形来替 代传统乐谱的音符,不仅使音色、音高和节拍一目了然,还 能直接看到音乐旋律的曲折变化,使音乐作品能以更简单的 方式让人们接受,使音乐分析及研究更加形象化、趣味化, 也为作曲家提供了更科学的记谱方式及全新的作曲方式,即 用3D图形来创作新的音乐。

进一步说,传统乐谱经3D乐谱变换后,乐曲的基本形态 会以个性鲜明的立体图形呈现出来。3D乐谱增强了可视性,

联觉效应更明显,可从视觉角度进行音乐创作,而不再仅以 听觉为主。可视化意味着易于进行大数据处理, 具有科学、 精准、人机共识等特点。而这其中,人机共享是技术关键。 3D乐谱不仅要适用于人,也要适用于智能机器人,建立人机 共识共享的3D乐谱新标准,创设以3D乐谱为载体的作曲新 范式是努力的方向。

在音乐世界中,广为流传和持之久远的五线谱和简谱都 是舶来品,中国一直鲜有能与之匹敌的乐音记录方式。3D、 大数据、人机共享等技术的发展, 给乐谱带来颠覆性的创 新,势必也将给音乐艺术带来巨变。如何在跨学科背景下做 好3D乐谱理论的建构与应用研究,引领学科发展?如何用新 的原则、新的模式、新的视野, 对音乐做出新的解释, 实现 音乐研究方法和思维方式的更新?都是当下等待研究与破解

的文化创新课题。 (作者单位为内蒙古民族大学)

舞台风冶

倾听"炎黄故事"的隽永乐章

本报电(记者郑娜)6月27日晚,国家大剧院"声如夏 花"系列音乐会迎来第11场"炎黄故事",这也是国家大剧院 推出系列线上音乐会以来的首场中国交响作品专场。截至当 晚23时,音乐会在线播出点击量共计2640万。

基于不同年代观众的审美偏好以及地域性差异,本场音 乐会遴选了《炎黄风情》《走西口》《草原小姐妹》《红旗颂》 四首作品。丰富多元的民间音乐元素,让观众沉醉于"炎黄 故事"中的隽永篇章。鲍元恺代表作《炎黄风情》以江南民 歌特有的细腻柔婉、清新秀丽,勾勒出一幅小桥流水人家的 烟雨画卷。陈其钢为弦乐队所作的《走西口》,结合中国民族 旋律与西方现代作曲技法,淋漓展现背井离乡的苍凉之歌。 作曲家吴祖强、王燕樵与琵琶演奏家刘德海合作创作的琵琶 协奏曲《草原小姐妹》,以浓郁的内蒙古民间音乐色彩,诠释 出不畏艰难、奋勇拼搏的时代精神。由吕其明创作的《红旗 颂》将音乐会推向最高潮,在管弦乐团的演奏下,这首革命 颂歌生动再现了开国大典上五星红旗冉冉升起的欢庆景象, 宏伟庄严的歌唱性旋律迸发出振奋人心的力量。

乐评人陈立对本场音乐会给予高度赞扬, 他认为女指挥

▲琵琶演奏家李佳(左)与指挥家陈琳

家陈琳把握住音乐的神髓,将这些中国经典作品予以完美呈 现。中国音协音乐评论协会理事陈志音表示,百年来,中国 音乐家一直在探索用西洋乐器、西方技术,讲中国故事,写 中国作品。这场音乐会所有的作品就像"探索路上"的一串 串足印, 闪耀着光芒。

本场音乐会直播共有来自英国、德国、法国、美国、阿 根廷等51个国家及地区的用户观看,反响热烈。有法国网友 留言表示: "西方的作曲技法和中国民歌的结合令人耳目一 新。""在这艰难时刻,音乐最能够把我们聚到一起。感谢乐 团带来如此美妙的音乐会!"