

今年以来,作为《2021河南春晚》和《元宵奇妙夜》《清明奇妙游》《端午奇妙游》等“中国节日”系列节目的扛鼎之作,舞蹈作品《唐宫夜宴》《纸扇书生》《少林功夫》《洛神水赋》等,屡屡登上网络热搜,不仅成为流量担当,也引起一系列关于舞蹈与电视融合发展的思考和讨论。近日,在2021BDA(北京舞蹈学院)舞蹈论坛上,多位业内人士和专家围绕相关话题进行深入交流。

圆桌谈

主持人:本报记者 郑娜

嘉宾:钱林林(河南广播电视台《清明奇妙游》《重阳奇妙游》总导演)
李鹏(河南广播电视台“中国节日”系列节目视觉总监)
李永明(河南省舞蹈家协会副主席、“中国节日”系列节目舞蹈总监)
胡岩(北京舞蹈学院教育学院副院长、古典舞艺术家)
张建珍(中国社科院新闻与传播研究所中国广播影视研究中心副主任)

舞蹈与技术彼此成就,产生出圈效应

记者:从《2021河南春晚》到“中国节日”系列节目,大家发现“出圈”的节目大部分是舞蹈作品,舞蹈一下子成为备受关注的艺术门类,怎么看舞蹈“出圈”的现象?

李永明:舞蹈是几乎和人类同时诞生的一种艺术形式,被誉为“艺术之母”,它既古老又不断追求新求变,充满活力。与其他一些艺术门类相比,舞蹈具有直观性、直接性,不存在语言翻译的藩篱,不存在由于文化背景迥异所造成的差异化表达,所以在跨地域、跨文化交流中,舞蹈是非常易于被接受的一种艺术形式,具备容易出圈的特质。

钱林林:舞蹈主要通过肢体表演来表达深层次的精神文化内涵。中国古典舞蕴含着深厚的中国传统文化,“中国节日”系列节目所展现的舞蹈大部分是中国古典舞,反映了中国不同历史时期的传统文化,它们能够出圈主要是因为根植于中国传统文化,有厚重的文化内涵做支撑。另一方面,视听拍摄制作手段的飞速进步也助力舞蹈表演方式、传播方式的创新,使舞蹈艺术有了更为广阔的表现空间。

张建珍:舞蹈有一个特点,那就是只可意会不可言传。舞蹈艺术追求的是通过肢体表演,让观众感受到空间和时间的延展,让想象力超越此时此刻、眼前动作,勾起文化记忆和对当下现实的思考。河南卫视的一系列节目在XR、AR等科技手段的支持下,运用电视剪辑等多种形式,呈现出美轮美奂、信息密集的舞蹈美,放大了深藏其中的文化内涵,让专业和非专业人士都能信服、叹服,自然也就火“出圈”了。

从舞台到屏幕呈现,是一个全新课题

记者:从最早的《舞林大会》《舞动奇迹》《中国好舞蹈》,到《起舞吧!齐舞》《舞者》《舞蹈生》,再到引起较大轰动的《舞蹈风暴》以及河南卫视的一系列节目,近几年舞蹈类节目频频进入大众视野,电视和舞蹈的结合给彼此带来了哪些变化?

张建珍:电视与舞蹈的结合有一个发展过程。最早的电视舞蹈大赛只是把舞蹈搬到电视上,外行人只能看看热闹,很难引起大众持续的共鸣。后来,一些节目开始把真人秀和舞蹈结合起来,借舞蹈来表现非专业人士学习舞蹈的过程,舞蹈主要服务于真人秀。2019年,《舞蹈风暴》利用子弹时间、剪辑、灯光等电视技术,放大舞蹈的精彩瞬间,使舞蹈在荧幕视觉呈现上有了重大突破。今天,河南卫视的一系列节目在运用电视技术的同时,放大舞蹈艺术和电视传媒文化的内涵,不仅为舞蹈艺术带来了新的革命,也是电视语言的革命。它几乎打破了所有过去传统电视叙事规则的约束,包括影视剧叙事、风光宣传片叙事、电视晚会叙事等。

胡岩:舞蹈相对来说是比较小众的艺术。近年来,艺术与电视技术的融合促进大众对舞蹈,特别是对中国古典舞的喜爱和关注,扩大了舞蹈的影响力,也拓宽了中国古

典舞的出口。在新的技术条件和传播平台下,舞蹈出现了从舞台呈现到荧幕视觉呈现的转变,在表演、场景、时长、音乐等方面都发生了许多变化,为舞蹈艺术创作和发展传播带来了巨大的机遇和挑战。

李永明:得益于科技的发展,电视舞蹈作品在场景转换、背景切换、空间营造等方面具有舞台舞蹈不可比拟的优势,可以让结构更加紧凑、细节更加放大、质感更加饱满。电视舞蹈作品与传统舞台舞蹈的表现方式存在着巨大差异,具有全新的属性,是一个全新的课题。它绝不是简单用摄像机把舞蹈拍摄出来,然后在屏幕上播出,而是要求在舞蹈编创过程中,在进行舞蹈本体的表达中,就必须综合考虑拍摄手法、后期制作、科学技术方案等因素,这是一种全新的舞蹈编导思维,给舞蹈编导们提出了新的、更高的要求。

进一步融合,创作出更多优秀作品

记者:舞蹈类节目火起来后,预计未来会涌现出更多与舞蹈结合的电视节目、视频,对这样的创作趋势有什么建议?如何才能创作出更多新鲜、优秀、具有生命力的精品?

胡岩:对创作者来说,技术能给舞蹈带来很多帮助,包括更便捷的传播、更丰富的形式,更夸张的想象力,但创作者不能过度依赖技术的包装,要把技术融入作品本身,利用好技术的能量,让作品更上一层楼。河南卫视把中国古典舞风潮带动起来后,其他媒体、节目可能会效仿其做法,打造古典主义的牌。在这样的情况下,全社会应更加尊重古典艺术,保持对古典品质的高标准高要求,不要把古典艺术庸俗化。

李鹏:随着科技带来观影方式的多样化,舞蹈的表演环境和传播方式也在发生着改变。在不太遥远的未来,舞者或将脱离时间和空间制约,观众将通过传感设备与舞者同步。无论是在实景中植入幻境,还是利用虚拟手段呈现表演者舞蹈中的情感世界,技术性瓶颈是很容易被打破的,难的是内容。技术应用始终要为表演服务,贴附于内容之内。

李永明:当下文艺类节目中,青年是观众群体中十分重要的组成部分。随着国家的日益强盛,民族自信心自豪感的不断加强,青年一代对传统文化的认同感是在不断提升的。与外来文化相比,中国传统文化缺乏的是新颖的表达途径、突破想象的视觉冲击力和具有现代气息的呈现方式。没有对当下审美趋向的准确把握,很难获得年轻观众的认同。生活在日新月异变化中,艺术在千变万化中发展,各种新的艺术形式、艺术思潮不断涌现,艺术工作者必须要与时代同步,用包容的心态客观对待新生物,掌握更多相关领域知识和现代科学手段,才能够创作出具有时代气息的优秀作品。

图①:演员在表演舞蹈《唐宫夜宴》。
新华社记者 李嘉南摄
图②:电视节目《舞蹈风暴》中的舞蹈瞬间。
网络图片

寻时代之变 溯生活之美

陈琦

由中央广播电视总台文艺节目中心、央视网联合出品的新青年生活分享类节目《你好生活》第三季于近日收官。从2019年到2021年,这档散发着泥土气息和人间烟火气的综艺节目,收获了许多观众尤其是年轻受众的喜爱。节目以“生活”为媒介,就地取材,自然地揭示出自我与他人、个体与国家、青年与时代的紧密关联。

虽然主要面向年轻观众,但《你好生活》在突出青春视角的同时,也营造出了一种难得的历史纵深感。无论是主持人和嘉宾时常哼唱的传统戏曲、经典老歌,还是收官之际的复古联欢会,都一点点填平着年轻一代与过往岁月的隔阂,搭建起青年人与历史对话的桥梁。

给人印象深刻的是第四期节目《思源》。主持人和嘉宾在贵州省遵义市习水县梧桐山,沿着红军曾经走过的路去寻找泉水源头。一行人一边艰难地行进,一边讲述着四渡赤水的故事,感慨长征路上的千难万险。这次“饮水思源”之旅让观众再次感叹美好生活从来不是“从天而降”,而是无数革命先辈用鲜血和生命

踏平了崎岖——“就像我们喝到清凉的泉,别忘记,它一定有源”。

《你好生活》没有陷于琐碎的日常,而是以真实动人的故事、细致入微的生活片段,将宏大的时代命题娓娓道来。为小学生孩子们脸上的笑容,是脱贫攻坚的生动答卷;基础设施和公共服务不输城区的怀柔山村,是乡村振兴的“代言”;散落在稻田间的一座座民宿,是生态优化孕育出的“金山银山”……正是时代发展,成就了当下的美好生活。

那么,是什么成就了时代的发展?当主持人与嘉宾走进玉米育种专家程相文的铁皮房时,观众似乎找到了一些答案。讲到玉米育种时的侃侃而谈、谈及家人时的哽咽落泪、面对赞誉时的谦逊淡然……85岁依然耕耘不辍的程老让观众看到了时代变迁背后的坚守和奉献。

《你好生活》第三季没有提前备好剧本,这也让节目多了一些“意外”:在北京怀柔遭遇暴雨天气,“撒尼”组合(撒贝宁和尼格买提)与村民一起清理积水的暖心情节,融化了不少观众的心。

美好生活,难免也会遭遇意外。危机面前,除了要建立完善的应急与保障体系,也需要社会成员之间的守望相助。《你好生活》中的主持人与嘉宾通过身体力行的实践,让观众看到了善意的价值、人心的力量。说到底,对美好生活的向往,绝不仅仅是物质上的富足,更包含精神上的丰盛,是心中有信念,脚下有力量,前方有梦想,身边有真情。

今天的中国,每天都上演着各种美好。《你好生活》只是展示了其中几个切面。透过这些切面,观众看到了一个日新月异的中国、一组青年人的奋斗群像和一个令人期许的未来。

《你好生活》第三季中,玉米育种专家程相文(左一)与主持人。出品方供图

中国古典舞光影奇妙游

在“敦行致远:故宫敦煌特展”闭幕的前几日,终于去看了这场“金秋最值得去的展览”。当天虽然不是节假日,且严格执行限流和预约制度,但不出意料的是,展览仍然吸引了一大批观众。观展热情在展厅内持续升温,与雁翅楼外凛冽的寒风形成强烈反差。

能被网友们评价为最值得去的展览,故宫敦煌特展的受欢迎程度显而易见。首先,其出自北京故宫和莫高窟两大极具“文化硬实力”的世界遗产,以及故宫博物院和敦煌研究院两大极富“创新战斗力”的文博机构。这样规格的展览别说放在国内,走出国门那也是相当“能打”。其次,在新冠肺炎疫情常态化防控的背景下,不用出京就可以“走进”千里之外的艺术宝库,如此丰盛的文化大餐自然受到老百姓的拍手称赞。

众所周知,北京故宫藏品千千万,莫高窟里的石窟、壁画、佛像等文物又具有不可移动的特点,要把两者结合在一起,给观众带去美与思,难度其实特别大。此次特展巧妙地从主场的建筑格局,找到了三个主题:一是突出“精华”,探索幽深隐秘敦煌石窟、壁画、佛像艺术的创造过程,让没去过莫高窟的人也能初窥堂奥。事实上,即便如笔者去过三次莫高窟,在这个主题中也获得了许多知识普及,受益匪浅。二是突出“人间”,以故宫和敦煌的服饰、音乐、建筑等为线索,将历史与当下做了很好的勾连,让人清晰感受橱窗里那些数千年前的文物并没有远去,而是一直活在我们身边。三是突出“传承”,通过大量珍贵的图片和文件资料,大视角回望了中国文物保护的漫漫艰辛路。

展览的尾声特别令人难忘,那是一幅由几百位人物交错组成的巨型照片,他们的名字是“敦煌研究院文物保护利用群体”。许多观众驻足在此,湿润了双眼。

做守护传统的涓涓细流

郑娜

这是此次展览最为华彩的篇章。紫禁初开、风雨敦煌,众心一念、薪火相传。从帝制终结到筹设古物陈列所,从历经战乱到文物南迁,从绽放活力到跨越600年成为“网红”;从孤悬沙海、乱世难安、衰微不绝,到一批批文化工作者逆行而来、聚沙成塔、赓续文脉……文物不会说话,但它却分明向人们诉说着一部缔造人类文化遗产保护奇迹的历史,一部从文化衰败到文化兴盛、从文化不自信到文化自信的中华民族近现代史。

曲终人不见,江上数峰青。今天,我们何其有幸能走近遍布神州大地的一处处文化遗产,目睹绵延五千年的古老文明如何活在当下,焕发出新的光彩。在传统文化全面振兴的时代,无论文化工作者还是普通民众,我辈更应笃志前行,如此次特展“敦行致远”所寄托的愿景一般,身体力行去做那守护传统的涓涓细流,让我们赖以生存的文化长河奔腾不息,永远向前。

文化只眼

珍视友情亲情 文化相亲相近 中国都市剧“丝路”热播

刘振东 王芳

在“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念的带动与影响下,中国电视剧尤其是当代都市伦理剧近年来在“一带一路”沿线国家热播。一批以中国当代城市生活为背景的电视剧作品,在“一带一路”沿线国家形成收视热点。

日前,河北省社科基金重点项目、河北大学“中国当代都市伦理剧在‘一带一路’国家的跨文化传播研究”课题组选取了俄罗斯、蒙古、印度、越南、印度尼西亚、埃及、约旦、肯尼亚、埃塞俄比亚、毛里塔尼亚等10个国家的上千万普通民众作为调研对象,进行了为期5个月的线上、线下问卷调查。调查显示,受访者看电视频率越高,对与中国人际交往、旅游、学习、工作等的意愿程度越高。这表明中国“一带一路”的相关政策及文化产品,特别是当代都市伦理剧,在电视媒体中取得了较好的传播效果。

从对受访者的背景与观看喜好的分析显示,受访者对中国都市伦理剧最感兴趣的人物关系分别是朋友关系、父辈与子辈关系,占比高达46.05%、40.60%,兄弟姐妹关系和婆媳关系次之,同事关系则最少。受访者对中国都市伦理剧情节中所体现的团结朋友、尊敬父母、兄妹亲情和夫妻挚爱等产生的共鸣均较多,占比分别为54.33%、51.03%、35.49%和33.01%。

从整体传播效果来看,受访者当中愿意以及很愿意与中国进行文

化交流及生意往来的占比大约在60%—90%之间。具体来看,被调查者最喜欢到中国旅游和交朋友,占比分别为88.00%和82.50%,紧接着是做生意、学习和工作,支持度分别达到81.72%、81.08%、78.01%。从对中国文化符号的了解来看,受访者依次对中国烹饪、中华医药、中国传统节日、中国建筑、中国书法等有不同程度的了解。中华美食就在国际上享有美誉,剧集中经常呈现的烹饪等日常生活场景也助推了观众对此的关注,进而使中国的饮食文化、中医药文化、传统文化节日等更多受到关注。

中国当代都市伦理剧在“一带一路”沿线国家热播,一方面是由于“看电视剧”仍是这些国家民众喜闻乐见、老少咸宜的休闲方式;另一方面与中国当代都市伦理剧的特点有极大相关。中国传统文化以儒家伦理为观念架构,以宗法血缘关系为社会依托。中国当代都市伦理剧中的大部分角色秉持着传统的“父慈子孝、兄友弟恭”理念,处处体现着对家庭和家人的热爱、对爱情和友情的重视,即使叙事场所从家庭转换到社会中,也无不体现着对正义的追求,对人类命运的关怀,由家为国,通过个体家庭的伦理道德映射国家社会的道德价值。这种共通的伦理价值范式跨越了国别、人种、语言等外在的因素,使得沿线国家民众得到共鸣。

锡剧舞台弘扬张謇精神

本报电(文纳)近日,由江苏省盐城市大丰区锡剧团和江苏省演艺集团锡剧团共同创排的原创锡剧《大先生》在盐城上演。该剧生动再现了民族实业家张謇100多年前在大丰大灶灶兴垦,实业救国的经历,受到现场观众的好评。

张謇是中国近代史上实业救国的伟大先驱,他在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,影响深远,是中国民营企业家的先贤和楷模。100多年前,张謇兴办大丰盐垦股份公司,废灶兴垦、种植棉花,满足大生纺织企业集团以及上海等地原料需求,大丰的名字由此而来,大丰人民对张謇更是怀有深厚而特殊的

情感。锡剧《大先生》选材于张謇1918年在大丰创立盐垦公司,带领民众废灶兴垦的历史事件,展现了张謇“敢为天下先”的实干精神和深厚的家国情怀。

“做实事,苦累不惧,我们都敬仰这样的人。”大丰市民王先生看完演出之后感慨地说,“在上世纪20年代那个军阀混战、民不聊生的时期,张謇老先生克服各种困难实业救国,实在是让人钦佩。《大先生》这部剧弘扬老先生的精神,在我们这个时代具有重要意义。今天,我们面临新冠肺炎疫情和国际形势变化的双重挑战,需要每个人发挥实干精神,用自己的双手创造出幸福的日子。”