

舞蹈，『云上』开辟新舞台

本报记者 黄敬惟



▲图为舞蹈家杨丽萍（中）在抖音“舞韵千年”直播演出现场。

是个无心插柳的选择。自幼学习舞蹈的她在成都经营着一家舞蹈工作室，却因疫情影响，迟迟无法开课，于是决定试试线上直播，结果一炮而红。

事实上，受到疫情影响的舞者远不止奥楠一人。中国演出行业协会公布的数据显示，今年一季度，全国取消或延期的演出场次约9000场，占一季度专业剧场、新空间演出总场次的30%。线下演出空间关闭，大量院团、舞团和舞蹈演员开始走进直播间寻求出路。

网络平台同样积极提供助力。抖音先后发起的“云上舞者直播季”“舞蹈传承计划”等线上活动，邀请舞蹈家直播分享艺术精粹，吸引了不少专业舞蹈演员加入。据统计，今年上半年，抖音平台上3.6万名舞蹈主播累计直播9042万小时，带来505万场线上舞蹈演出，吸引19.9亿人次用户观看，其中70%主播获得收入。平均每场直播4889人次观看，等同一场大型演出，其中不乏《左手右手》《木兰行》等经典剧目。舞蹈家杨丽萍肯定了疫情期间直播为舞蹈行业带来的价值，她提到，线下演出停摆，院团、舞团经营困难，网络直播为舞者带来了稳定的表演舞台和经济收益。

扩大了受众

近年来，线上开辟“云演出”在演艺机构和团体中越来越流行。最初大都是出于应急的无奈之举，如今已逐渐成为常态化选择。同时，“云演出”的形式也在发生变化。从单纯将录制好的线下演出视频在网上播放，到借助技术手段对新的演出形式、观演关系进行探索，“云演出”正在逐渐成为一种独立的演出形态。

对于不少人而言，传统的线下剧场舞蹈演出票价并不能算得上低廉，而客观的剧场空间又限制了观众数量，因此“舞剧”在不少人心中形成了“小众”的印象。

不久前，四川大剧院以“云剧场”形式推出的舞剧《醒·狮》，成为了一次观演关系的新探索。“象征性收取1元”的宣传语通过网络迅速传播，在极短的时间内火遍了朋友圈。最终，线上观看人数飙升至340万人次，获得140万云端网友点赞，收获5.38万余条转发和评论，相关话题也登上热搜。在直播间的评论区，不少网友纷纷留言“只花1元就能欣赏到如此高水平的专业演出真是超值了”“这是我第一次完整观看舞剧”“以后有机会想去看看现场”……

对于那些从未接触过舞剧的观众来说，“象征性收取1元”的付费直播，打开了他们对舞剧和舞蹈的了解之门。也因为这次“云剧场”的观演，增添了将来走

▶青年舞者宋一帆通过直播介绍民族舞。

▼主播奥楠在甘肃鸣沙山表演敦煌舞。



进线下剧场的可能。

“以往的舞蹈演出基于线下剧场完成，观众往往需要有空闲时间和一定审美水平，才会购票进行文化消费”，中央民族大学舞蹈学院院长马云霞说，如今打开手机就能欣赏演出，用评论表达对舞者的肯定与赞美。从剧场到直播间，欣赏舞蹈演出的观众更多了。

形式更丰富

青年舞蹈演员宋一帆同样是因为疫情，决定将舞台搬到直播间的一员。在他看来，线上和线下演出有诸多不同。在演出呈现形式上，相比线下，直播更灵活自由，只要在舞蹈室打开手机，就可以和五湖四海的观众互动，与天南海北的舞蹈主播切磋交流，甚至还能“跨界”与民乐、歌唱等领域主播联动，呈现更丰富的演出效果。在与观众的交流方式上，直播能实时收到观众的反馈和建议，并快速解答观众疑问。宋一帆表示：“直播中每个表情、肢体动作，均在镜头下被放大，加之观众每天在直播间的守候，都鞭策舞者不断提升自身专业水平，这对舞者提出了更高的要求。”

如今，宋一帆通过揣摩镜头里舞蹈演出的呈现技巧，用更有张力的舞蹈动作、有趣的舞蹈知识，吸引了超过210万抖音用户的关注。“观众不只看，还会认真与我交流，他们的热情给予我很大鼓励”，宋一帆提到，《我的九寨》系列视频的出圈，让更多人不仅认识了他，也增进了对中国舞的了解。

而对奥楠来说，她的舞蹈直播融合了户外实景拍摄的元素，她更希望通过自己的直播，将丝绸之路上的文化介绍给观众。

如今的奥楠正沿着丝绸之路前行，每到一处她都会在直播中向观众穿插讲解当地的风俗、传说、故事等。对奥楠而言，让更多人了解丝绸之路上的古老璀璨的文明是一件极有情怀的事。或许与“自带流量”的敦煌相比，焉耆、尉犁、楼兰并没有那么热门，但能够通过自己的直播，带动观众了解历史、文化与艺术，奥楠感到十分自豪：“西域的很多壁画和舞蹈，对敦煌舞有很好的借鉴意义。我希望能够通过自己在新疆的直播，尽可能地让更多人知道，这片土地上有着如此灿烂而独特的文化。”

正如舞蹈家杨丽萍所言，不同于只有主演是焦点的线下演出，在网络直播间里，各种风格的舞者都能被关注到。青年舞者在直播间展示技艺，成为新明星、获得新收益，为舞蹈在线上找到天南海北的新观众，这正是舞蹈艺术传承发扬的新道路。

（本文配图由受访者提供）



▶无论讲述什么时代的故事，都是为当下的观众、当下的时代而创作的。因此，如何吸引今天的观众走进剧场，看得进去、看得懂，是创作的关键。舞剧创作不是考古和文献的再现，而是要赋予文物新的表达形式，并通过现代舞蹈语言呈现出来，使舞剧贴近当下审美特点与价值观念。

——中国舞蹈家协会副主席、舞剧《五星出东方》总编导王舸谈舞剧创作

——中国社会科学院考古研究所所长陈星灿谈促进优秀传统文化的传播

▶中国是考古大国和文物大国，数据显示，全国目前有不可移动文物76万余处，国有可移动文物1.08亿件（套），唯有将这些宝贵的遗产解读好、传播好，才能让公众在古今互通的共同情感中，深入思考中华文化的时代价值，进一步坚定文化自信。实现文化遗产的活化，善用传播载体是重要一环。文化节目的创新传播，加深人们对中华优秀传统文化的认知，激活公众旺盛的文化需求，既是文明赓续传承的有效方式，也是展示优秀传统文化精神标识当代价值、世界意义的具体举措。

——中国人民大学艺术学院副教授朱兴国谈青少年美育教育

▶美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，重在引导和培养青少年感受美、认识美和创造美的能力，使他们更好感受自然之美、尊重生命之美和艺术之美，收获更多的人生幸福感。重视美育，已经成为当前基础教育乃至高等教育的共识。因此，无论是家庭还是学校，都应充分重视和利用博物馆、美术馆等非传统美育资源，拓宽美育路径，让青少年在展览中徜徉于美的享受，使“以美育人，以文化人”的美育愿景得以更好实现。

——中国人民大学艺术学院副教授朱兴国谈青少年美育教育

▶要办好文化艺术类展览，策展是重中之重。再好的食材如果只是无序地杂糅在一起，也不会有美感，更别提营养了。只有通过精心的策划和设计，用好展览资源、讲好展览故事，让更多观众走进展厅有所得、有所思、有所感、有所回味，展览才算得上高质量。此外，高质量展览还要充分考虑受众需求，加强创意，通过数字科技、云媒体或流动展览等形式打破时空限制，让更多观众从中受益。

——山东财经大学副教授杨海波谈如何办好文化艺术类展览

▶近年来，正处于高速发展期的网络剧涌现了不少现实题材爆款。这些口碑之作更加年轻、更具个性化，在内容上秉持现实主义创作理念，形式上创新表现手法，满足了不同用户的观赏需求。脚踏实地的现实主义创作理念是劲风也是清流，正在改变着网络剧的市场格局和发展走向。网络剧“短平快”的特质天然地适于日新月异的生活进行艺术再现，现实生活的肥沃土壤也为网络剧提供了无限的创作可能。无论是展现生活的广度、发掘问题的力度、还是折射人心的温度，在澎湃前行的时代浪潮中，网络剧的现实主义创作空间会不断拓展、愈加精彩。

——南京信息工程大学艺术学院讲师金霄谈现实题材网络剧创作

▶文化遗产保护的本质是信息管理，从信息的挖掘、存储到信息的处理和再利用，几乎涵盖了文化遗产保护工作的各个环节。而这些维度正是数字化的天然优势。在过去几十年里，数字技术每一步发展，都迅速反映到文化遗产保护领域。从数字化到数智化，重塑了文化遗产保护的面貌。文化资源的数字化扩大了记录范围、提升了记录能力，通过立体式搜寻和场景式留存，形成血肉饱满的系统档案。进而借助智能化、智慧化手段，在读者、观众参与互动的过程中，在共创共享的审美体验中，实现文化遗产保护传承。

——武汉大学博士生导师、中国人民大学文化产业研究院特聘研究员孙若风谈文化遗产保护

（黄敬惟整理）

第十三届中国艺术节北京地区群众文化系列活动启动

2800余场活动五彩纷呈

本报记者 黄敬惟

近日，第十三届中国艺术节北京地区群众文化系列活动启动仪式暨第十九届群星奖优秀节目展演在北京市石景山区文化中心剧场举行。本次活动由文化和旅游部公共服务司支持，北京市文化和旅游局主办，北京市文化馆承办，各区文化和旅游局、文化馆及相关单位协办。

活动选取“第十九届群星奖”北京地区入围作品和2021年首都市民系列文化活动中优秀作品进行

演出，分别在大兴影剧院举办3场巡演、在通州区文化馆剧场举办3场巡演、在石景山区文化中心剧场举办4场巡演，共计10场巡演。巡演的节目贯彻以人民为中心的发展理念，坚持文化为民、文化惠民，坚持面向基层、服务群众，体现了“群众演，演群众，演给群众看”的群众文化特色。作品突出小故事、大情怀、小切口、大社会，抒发百姓心声，展现首都文化发展成就。

本次巡演作品题材广泛、形式多样，文化底蕴深厚，充分体现北京古都文化和创新文化。涵盖三个文化带建设、冬奥、中轴线申遗、京津冀协同发展、脱贫攻坚、乡村振兴等主题，例如围绕西山永定河文化带的《火》、围绕大运河文化带的《水稳号儿不急》、关于冬奥题材的作品《一起向未来》《情系冰丝带》。其中舞蹈《畅想二魁》以二魁师傅与年轻徒弟的传承故事为核心，将传统“二魁”的激烈摔跤动作在老艺术家的手中发展为和谐共舞的“机器人”舞蹈形象。将国标、爵士等现

代舞融合在传统道具表演形式中，创造的道具舞形象展现着民间艺人们的创新激情。

戏剧作品《春天网约车》展现了北京不同年龄层人们生活方式的新变化，通过父女两辈人对于“孝顺”与“幸福”的不同理解，引发人们对于尊重传统与老年人自我价值实现的思考。曲艺作品《幸福的记忆》为京津冀三地联合打造，采用三地最有代表性的曲艺形式北京琴书、天津时调和河北西河大鼓组合呈现。作品反映了在新中国成立初期社会主义建设高潮中，京津冀人民发扬艰苦奋斗、勤劳奉献的精神，修建享誉全国的密云水库的艰辛历程，也为京津冀一体化协同发展创造了先例。

巡演作品选自群星奖入围的优秀作品，得到专家和评委的一致认可。如音乐类作品《火》为阿卡贝拉表演，创作表演难度极大，是北京市群众文化节目的首次尝试。体现新时代人们对生命之火、信仰之火、创新之火、复兴之火的赓续与传承。舞蹈作品《两室一厅》借用空间的概念构建起关于“家”的故事，通过每一次全家福照片的变化，描述一个家庭在岁月中留下的印记。音乐作品《水稳号儿不急》北曲南腔，生动鲜活，同时运用了一些通州方言，彰显了地区特色，用音乐的手法讲述大运河故事。

据了解，第十三届中国艺术节期间，北京市将组织开展丰富多彩的群众文化活动共2833场，其中线上活动1045场、线下活动1788场，以此提升全市群众文艺创作水平，为迎接党的二十大胜利召开营造浓郁文化氛围。



▲展演音乐作品《水稳号儿不急》剧照。

马毅行摄

图片报道



孩子们的乡村艺术节

湖南省宁远县的大元社艺术文化交流中心（简称大元社）2016年由返乡青年周燕和刘休成立。毕业于美术院校的夫妻二人发现村子里有许多留守儿童，便想通过艺术教育，帮助孩子们健康成长，引导孩子们发现更广阔的世界。

大元社成立6年来，已有3000多名孩子参加大元社的各类艺术活动。除了几位常驻老师利用晚上和周末给孩子们上课之外，每年寒暑假，还有来自各地高校的学生过来支教。

今年7月，附近村庄和邻近市县的70多个孩子参加了大元社的暑期活动，在完成基本学业之余，学习手工、绘画、音乐等艺术相关课程。8月20日傍晚，孩子和村民们一起举办的艺术节便是“结业典礼”。为了准备艺术节的重头戏——沉浸式戏剧，孩子们自己打磨剧本、设计服装、调试灯光，40多个孩子穿着自己设计的服装，期待着属于他们的乡村艺术节。

图为孩子们在大元社露天剧场演出。

新华社记者 陈振海摄影报道