

关注

电视节目《戏宇宙》

戏曲文化与现代文明的有机融合

□林玉箫 仲呈祥

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中强调“更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,并鼓励文艺工作者在新时代担负起新的文化使命,“共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明”。日前,由山东广播电视台制作的大型戏曲文化创演节目《戏宇宙》第二季在山东卫视播出。“宇宙”出自《庄子》“旁日月,挟宇宙,为其吻合”,“宇”指一切空间,“宙”指一切时间,“戏宇宙”即是以电视艺术的审美优势拓展戏曲舞台的空间和时间,以“戏曲+”的创演思维探索戏曲守正与创新、独立与开放、传承与发展之间的辩证统一的关系。节目在传统与现代的有机融合中彰显戏曲“两创”的时代魅力,为戏曲文化融入现代文明建设提供了有益经验。

戏曲与电视的结缘互补由来已久,从1959年北京电视台转播梅兰芳的《穆桂英挂帅》、尚小云的《双阳公主》等剧目,1985年中央电视台推出戏曲栏目《九州戏苑》到2001年央视戏曲频道开播,戏曲与电视的融合随时代发展而日趋深入,近十年来《梨园春》《叮咯咙咚呛》《伶人王中王》《中国戏曲大会》《角儿来了》等热播的戏曲节目更是遍及擂台赛、真人秀、竞技答题、融媒体互动等多种电视形态,在百花齐放、丰富荧屏的同时探索戏曲的活态传播,呈现出戏曲艺术与电视艺术彼此需要、相互促进的发展局面。

戏曲是中华民族的经典国粹之一,具有凝练节制、抽象写意、意蕴深远的美学特点。电视是覆盖面最广的大众传播媒介,具有镜头灵活、形式逼真、叙事连贯的艺术优势。《戏宇宙》在前人的基础上进一步推动了两者的深度融合,进一步实现了戏曲文化创造性转化、创新性发展。一方面是在内容上把握“两有”——“有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承”,这是“两创”的前提条件。节目通过设定主题的方式去粗取精,或聚焦生、旦、净、丑戏曲行当的表演魅力,或关注巾帼英雄、风流名士等戏曲人物的精神力量,由此确保戏曲精粹在创演中的主体性。同时,节目秉承“繁荣发展戏曲事业关键在人”的宗旨,结合电视艺术擅长纪录片、专题片的特质,从讲好戏曲故事特别是讲好传承人的故事出发呈现创演经过,由此极大地拓展了创演背后的时间和空间。在第二期节目中,三组外国友人为完成创演任务奔赴中国各地寻找传承人,不仅引出对地方剧种、流派、剧团的考察,更是在中外文化的交流碰撞中沿袭戏曲精华、探索与古为新。另一方面是在形式上做到“两相”——“与当代文化相适应,与现代社会相协调”,这是“两创”的实践路径。节目以“戏曲+”思维打开创新空间,通过戏曲与影视、歌舞、小品、杂技、舞台剧等形

《新说唱脸谱》

式的深度融合,配合AI主持、AR舞台、全息投影等技术,将传统戏曲转化为富有时代活力、符合现代审美的戏曲创演“新样态”。如创演节目《三岔口》用蹦床和多媒体艺术装置代替戏曲舞台上的“一桌二椅”,戏曲舞蹈《百花争妍》用AR技术呈现水袖功与虚拟场景的互动。《戏宇宙》通过“两有”和“两相”进而实现“两创”,不仅开掘传统戏曲对现代社会的文化价值和时代意义,更让其在现代文明的场域中以新形式不断衍进和传播,积极推动戏曲文化融入当代中国新文化,成为中华民族现代文明的有机组成部分。

现代文明的各类技术和表现形式赋予传统戏曲强大的现代力量,传统戏曲又赋予现代文明以深厚的历史文化底蕴。在对戏曲“两创”的探索实践中,《戏宇宙》带给我们三点启示:一是处理好戏曲与其他艺术形式的关系,既要兼收并蓄、开放包容,也要独树一帜、守正创新。戏曲是以“角儿”为核心的艺术,其艺术规律离不开演员对四功五法的创造性运用,离不开程式化、虚拟化、写意化的表现特征。戏曲节目的创新不应以简单的形式拼贴让戏曲沦为现代艺术

《百花争妍》

《侠·羽》

的配角和噱头,而应在尊重艺术家、遵循艺术规律的基础上,真正做到以现代之形式开传统之生面,产生传统戏曲与现代文化彼此激荡、相互融合的化学反应。二是处理好技术思维与艺术思维的关系。在“元宇宙”概念大热,“XR+”被广泛应用的今天,对技术的冷静祛魅同样重要。无论是绚丽的AR舞台,还是灵动的AI虚拟人,其本质都在于服务作品的精神高度、文化内涵和艺术价值。既要肯定现代科技对丰富舞台设计、创新表演形式的积极作用,也要避免以简单的感官刺激冲淡甚至取代艺术本应提供的思想启示和精神美感,真正做到“思想+技术+艺术”的创新融合。三是处理好普及与提高的关系。“普及”即秉持以人民为中心的创作导向,用人民群众喜闻乐见、容易接受的方式进行戏曲文化的传播。“提高”即对待观众不能一味迎合,而是在循循善诱中引导和培养观众的审美品位。当前很多戏曲节目都有意培养年轻观众,针对流行文化和亚文化的各种形态,既可以博采各家“拿来就用”,也要坚持以我为主“拿来就化”,使审美风尚沿着戏曲艺术前进的方向、沿着现代文明发展的方向去提高。

戏曲艺术是传承发展中华优秀传统文化的重要载体,戏曲文化是建设新时代中国特色社会主义文化的重要源泉。期待《戏宇宙》继续以电视艺术的优势挖掘、阐发戏曲文化的精华,继续推动戏曲文化与现代文明的有机融合,不断铸就中华文化的新辉煌。

(作者林玉箫系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国传媒大学讲师;仲呈祥系中央文史研究馆馆员)

中央广播电视总台《如七而遇 漫歌今夕——2023七夕特别节目》背后的故事:

中国式浪漫的创新演绎

□本报记者 许莹

8月22日晚,中央广播电视总台《如七而遇 漫歌今夕——2023七夕特别节目》如期而至,再次掀起了观众七夕看总台的特别仪式感。今年总台七夕特别节目的特色,用“国潮音乐节”的方式将传统与青春较好融合在一起,不仅突破了关于“爱”的表达形式,也扩展了有关七夕的新时代解读。

台上台下 双线并行 推出一场特别的“国潮音乐节”

七夕泛歌,以歌咏爱。古往今来,音乐一直都是表达爱情的最佳载体之一,而爱情也是音乐乐于表达的内容。今年总台七夕特别节目,打破了过往主持人串联节目的形式,以“蹲点式”记者报道+“国潮音乐节”的方式创新节目编排。总导演顾志刚接受采访时谈到,音乐节是当下最受年轻人喜爱的新兴生活方式之一,也是城市文旅发展中的新势力之一。《银河逃离计划》《想把我唱给你听》《所有的美好都让我想起你》《路过人间》《一生中最爱》《月亮代表我的心》《身骑白马》等音乐无不述说着人们对美好爱情的向往与坚守。而蹲点记者报道,则开启了更贴近观众的平等交流的视角。例如当观众跟随记者视角游走于节目现场的七夕古风集市、探寻乞巧果摊时,原创情景歌曲《巧食记》完美衔接,将“国潮音乐节”的节目风格演绎得淋漓尽致。

台上台下双线并行的音乐场域里,青年群体的共鸣被放大。采访环节,无论是街舞情侣档对着镜头自信展示青春无限的模样,还是老年夫妻合唱一曲《夫妻双双把家还》,都与台上氛围和谐相融。总导演杨帆曾看过一期记者庄胜春在节目《相对论》中报道蹲点河南戏曲现状的视频,“我是河南人,看了这期节目我很感动,戏台下有那么多人风雨无阻来看戏,我们也想把这种真诚带给观众。节目中的所有现场发声都是记者们随机进入观众区中采访获得的,没有台本。我们希望今年总台七夕特别节目,所有观众不是被动观看,而是也能参与进来,融入自己的情绪与感受”。

星河对吟 大胆告白 让舞台升腾人间烟火气

《如七而遇 漫歌今夕》将镜头对准平凡人的感情故事:谭建华、麦素梅两位老人几十年恩爱如初,用音乐构筑起细水长流的深情;夏布绣非遗传承人张小红和吴婉菁教残障人士夏布绣技艺,完美诠释了新时代七夕“乞巧”的女性力量;去年重庆山火中的“蝴蝶结女骑士”吴朴慧在现场所有人的注视下被爱人李有霖告白,一对璧人完成对爱的承诺……顾志刚谈到,“今年的七夕特别节目中有许多普通人的爱情故事,他们代表各不相同的群体在时代背景下的爱情态度。他们用爱回报社会的选择,既有父辈的影子、我们的影子,也有下一代人的影子,我们希望观众能感受到这种中国式浪漫”。

在杨帆看来,毛哥毛嫂这组人物很具代表性,夫妻二人互相扶持,历经千辛万苦。开过十多年货车的毛哥,深知睡不好的煎熬,和毛嫂转行做起了床垫。一车一车测数据,一遍一遍对尺寸,他们带着床垫跑遍云南每个城市。从一天卖一个床垫到远销国内外,如今夫妻俩的生意越来越好。杨帆希望观众从节目中感受到,无论生活中遇到多么大的困难,只要我们齐心协力、一起向前,相信没有过不去的坎儿。

草木寄情 多地互动 特色线下活动打造七夕新民俗

古人常以草木寄情。在今年的七夕特别节目中,节目外17个“告白树屋”的设置成为今年七夕特别节目的一大亮点。此前,中央广播电视总台文艺节目中心与全国绿化委员会办公室联合推出了“古树下的告白”融媒体活动,该活动将传统的七夕民俗活动与现代的节庆情感需求相结合,于8月15日—22日在全国17个城市的特色古树树下设立“告白树屋”,邀请民众前往打卡许愿、为爱告白。全国范围内遴选出的17棵线下打卡“告白古树”,有来自四川省雅安市雨城区的红豆树、北京市密云区的九楼十八杈(侧柏)、江西省新余市仙女湖区的古樟树、湖南省永州市双牌县夫妻树(银杏)等。顾志刚谈到,在古树下告白的设置得以让节目组收集到更多心愿,从而更好实现情感的全方位传递和表达。在杨帆看来,这些古树正是时间的见证者。“无论时代如何变化、身边的人如何变化,那些饱经历史长河的冲刷、时代环境的变迁的古树仍屹立不倒,它们逐渐成为精神寄托的象征,承载着人们对美好生活的祈愿。我们希望这一线下活动,能够逐渐沉淀为关于七夕的一种新民俗”。

除了江西新余仙女湖畔的国潮音乐节,今年七夕特别节目还在新余、湖北鄂西设置了外景分会场,结合当地的风土人情,以独特形式带领观众体味别具一格的浪漫与情调:《乡间漫歌·七夕啦》以俏皮可爱的歌曲,搭配乡野游玩的诙谐,组成了一幅美好乡村的和美图景;《相见欢》在古色古韵的山水之间唱响了古人对缱绻爱意的表达……为进一步丰富乡村文化,助力美好乡村文化建设,节目组还专门组织放映队,走进一座座村庄,在当地文化广场搭建起幕布,在七夕这天让村民们欢聚一堂,一起观看总台七夕特别节目,体会七夕的浪漫,品味新时代的甜蜜。

第14届两岸电影展之台湾电影展举行

本报讯 8月14日至18日,由中国电影基金会、台湾两岸电影交流委员会、四川省雅安市人民政府、中国电影集团公司共同主办的第十四届两岸电影展之台湾电影展在四川省雅安市举行。作为国台办2023年的重点交流项目,本届电影展以“品光影台湾 游魅力雅安”为主题,集中展映了《本日公休》《童话·世界》《你在我心上》《哈勇家》《一家子儿咕咕叫》《诈团圆》6部台湾本土影片。

“两岸电影展自2009年开办以来,一直致力于搭建两岸电影人交流与合作的平台,为观众提供深入了解两岸电影和文化的窗口,也拉近了两岸民众的距离。”中国电影基金会理事长张正民表示,作为大熊猫的故乡、茶马古道的起点,雅安不仅有着深厚的文化底蕴,而且有着突出的生态优势,美丽的景色吸引了许多摄影组到这里取景。希望通过6部台湾影片能有效地促进两岸电影文化的交流与合作,进一步巩固和加深两岸同胞的感情。

由新锐青年导演左志国编剧并执导,演员吴镇宇、任素汐、李康生领衔主演,董博、乌兰托雅·朵主演的悬疑爱情电影《意外人生》将于今年9月1日正式登陆全国各大院线。该片讲述了身在澳门漂泊的潘义铭收到父亲的遗嘱,告知他有一笔巨额遗产,要求潘义铭回乡参加葬礼才能继承,回乡后潘义铭偶遇了曾经的恋人林悦,表面老实巴交的情敌华琪与素未谋面的女儿木子,面对情感和利益的博弈他们做出各自抉择的故事。在导演左志国看来,家庭和亲情是《意外人生》的重要底色。“片中三位主演的台词风格和表演风格虽然各不相同。作为一部现实主义影片,我们希望进一步强调生活流的纯粹感受,所以在符合人物关系和人物逻辑的情况下,全部采用了演员原声。”据悉,该片全程在云南大理实景拍摄,地域风格的呈现与影片调性实现了较好统一。(慧言)

中泰两国联手打造电影《湄公河巨兽》

本报讯 8月17日,由中泰两国专业制作团队联手打造的电影《湄公河巨兽》全球首映礼在京举行。导演徐阿晴携主创团队与影迷互动交流拍摄挑战与创作心得。该片已于8月22日七夕节正式上映。影片讲述了在泰国北部的汶干府,一个潜伏在湄公河中的巨型生物突然觉醒并袭击附近岛民,面对湄公河巨兽,人们冒着夏季暴雨与警方团结起来,利用有限资源与之决一死战的惊险故事。首映礼现场,导演徐阿晴揭秘怪兽拍摄过程。“为了让影片更具灾难现场的不可控感,我们采用了物理特效和电脑特效相结合的制作