

关注

没有现场观众的音乐会云直播、由艺术家在网上发起的在线“马拉松”视频接力的“云演出”、由传统电视媒介与5G新媒体平台共同打造的融媒体节目……在刚刚过去的“五一”国际劳动节和五四青年节,由国家艺术团等策划的“线上”主题音乐节活动,由艺术家、演艺明星自发参与的音乐公益演出,以及面向传统媒介平台观众播出的跨媒体合作音乐节目等,新媒体传播技术下形态各异、内容丰富的云上文艺演出、云音乐会等艺术生产与传播,使人们在今年这个依然被全球疫情影响的假期里,通过“云演出”在网络世界的“云端”再次获得了沟通彼此、重建联结的艺术体验。

“我想谢谢 Lady Gaga 和那么多的艺术家们。”在数天前那场全球群星云集、持续刷屏世界朋友圈的“One World: Together At Home”(同一个世界,团结在家)“宅家”慈善直播“云音乐会”义演中,世界卫生组织总干事谭德塞对着镜头如是说,“我们用这场演出,来纪念逝去的人”,以及“寻找并看见最好的自己”。从线上的“数字音乐厅”到“云音乐会”,从“世界地球日”“世界读书日”再到未来可以期待的一次次运作更成熟、更具仪式感与文化情怀的主题“云”演出及“云”分享,面对被疫情影响下的社会生活与文化生活,当我们谈论“云音乐”时,我们在谈论什么?面对仍处于停演状态的剧场、音乐厅以及受疫情冲击下的音乐演出行业,我们又再在等待或期待什么样的未来?在刚过去的“五一”假期,记者也采访了几位业内人士,请他们从各自角度谈谈其疫情期间的感受与思考。

从“线下”到“线上”,没有人是局外人

今年的“五一”节,最让中国煤矿文工团党委书记刘中军担心的,是刚刚恢复起来的、已有18届历史的“五一”音乐会传统还能不能接续。今年2月起,往年文工团最忙的年后演出季,已因疫情,不得不全部取消或推迟计划中将前往老少边穷地区的慰问演出以及“文化进万家”演出安排等,而将工作重心全部第一时间放到了战疫主题的文艺创作中。剧场演出无法恢复,“但创作不能停下来”。年前刚带着文工团下属的民乐团从非洲慰问演出归来的刘中军,又投入到了新的战场,开始组织协同团里上上下下的创作力量,号召大家在家中通过“云创作”“云合作”等另一种文艺“在线”方式,加入到全民抗疫的队伍中来。从一开始的曲艺作品到后来的歌曲、舞蹈、民乐等,30多部主题文艺作品相继推出,在给战疫一线的工作者送去祝福之外,也更坚定了“作为国家院团,步子还要走得再大些”“无论如何演出传统不能断”的信念。4月30日晚,经过反复研究设计,煤矿文工团作为首家采取在线直播方式主办文艺晚会的国家院团,在爱奇艺、央视频等新媒体平台成功主办了新一届的“云音乐会”,晚会在抗疫为主题“致敬英雄”,除经典作品外,院团在

当说起「云音乐」时,我们在谈论什么?

□本报记者 路斐斐

战疫期间创作的部分优秀主题作品也在这台晚会中成功演出,并为未来的一系列主题文艺晚会创作开了一个好头。

2020年的“五一”节同样过得难忘的还有中国爱乐乐团的青年指挥家夏小汤。“五一”期间,由中央广播电视总台文艺节目中心发起倡议、由其任指挥并兼任节目策划的管弦乐作品《红旗颂》节选合奏视频在央视综艺频道和音乐频道滚动播出。此前,这个集结了郎朗、吕思清、宁峰、钱舟、王健、秦立巍等46位中国古典音乐界演奏艺术家的短视频节目已在央视音乐、CCTV音乐、央视频等各种微信公众号上获得了大量转发与好评。这是夏小汤在疫情期间参与制作的第二个“云合作”节目。早在3月份,他就曾在团领导的委派下,担任了中国爱乐乐团《我和我的祖国》“云演奏”节目的指挥及一些技术统筹和组织沟通工作等。疫情的到来为他今年的指挥工作按下了暂停键,往年年均60场左右的音乐会指挥工作,今年被无限期搁置,而他上一次登上指挥台还是1月19号在新清华学堂的演出。疫情期间,和所有人一样守在家中带来的“想要做些什么”的迫切感,让“80后”的他开始对新媒体技术与新媒体平台产生了更多关注。“在疫情期间我学会的最重要的技能是拍摄和制作短视频”,与身

40位知名法国音乐剧演员共同演绎抗疫歌曲《Together》

西安交响乐团在陕西省历史博物馆大唐遗宝展厅内举办的首场“云上国宝音乐会”现场。

国家大剧院管弦乐团的音乐家们在为“春天在线”系列音乐会排练。

边许多长期浸淫在古典音乐专业领域里的艺术家一样,“我们在共同面对这些新途径、新方式和新方法来表现交响乐的时候,每个人都有一个学习的过程,但在这个特殊的时期,我们都愿意团结一致,一起演奏充满正能量的音乐,让整个社会充满积极和乐观的力量来共渡难关。”

从“云合作”到“云音乐会”,心灵的联结在复苏

与艺术家和文艺院团的工作者不同,身为一名专业音乐刊物的编辑,自疫情暴发那天起,《人民音乐》杂志的副主编张萌就从来自各方面的反馈与动向中感受到了疫情对整个音乐演出及相关行业更深远的影响,也将视野更早地投注到了国外音乐圈同行的身上。

今年“五一”节前,张萌在朋友圈转发了克罗地亚青年大提琴家斯蒂潘·豪瑟在其家乡标志性的普拉竞技场举行的一场一个人的特别音乐会:“Alone, Together”。在空无一人的竞技场中央,斯蒂潘用大提琴缓缓奏响的卡尔·詹金森的《赞美诗》、巴赫的《G弦上的咏叹调》等超越时空的经典旋律感人至深,在这篇“10万+”的微信文章下面,获赞最高的网友评论是“艺术救赎灵魂”。这场在线下演出线上传播的特别的“云音乐

会”,是疫情发生以来,最让张萌感动的国外音乐家们所做的各种“云演出”之一。“此外还有在疫情最严重的国家之一意大利举办的‘阳台音乐会’,以及40位法国知名音乐剧演员合唱抗疫歌曲《Together》,用歌声声援武汉、支持中国的行动等等。”在张萌看来,这些通过“云传播”打动了无数人的演出都有一个共同的特点,即体现了在这场波及全球的灾难面前,人与人之间、艺术家与观众之间的平等与内在联结,音乐在这些最朴素、最本真的演出中,卸去了所有外在包装,用艺术的感染力激发起听众心中共有的情感与记忆,并因此而实现了人与人之间情感与相互关系的联结。“在疫情面前,大家都是受害者。艺术家在对民众表现关爱与关怀的同时,也是在为自己歌唱、为自己演奏。”而这也正是这些演出可以带给我们的抚慰与启迪。

无论何时,对经典的期待永远不变

“要用最精彩的片段、最经典的乐章和最精湛的演奏去打动观众,更好地吸引更多年轻观众,让他们觉得,拥有崇高人生观、价值观和世界古典音乐、交响音乐也可以如此好听、好看。”在接到央视邀约为一五一短视频合奏择选音乐选段时,夏小汤也曾有过各种各样的想法,最

本文作者(左)与姜昆交流曲艺创作

今年的新冠疫情发生后,各地医疗队、部队军医被派往武汉驰援。我作为一个有抱负的广播人也想有点作为。比如当时人心惶惶需要稳定,对于“逆行”的勇士需要鼓励、鼓舞士气。我们这些搞文艺的人,也需要创作一些作品出来。我想到曲艺短小精悍,最接地气,应该先行。正好我所组建的“曲友达人”群人才济济,可以担此重任。

大年初二一早,我就开始在微信群内鼓励曲艺界的领军人物多写诗赞英雄,题材是由我们文脉委员会主任董胜明提供的。第二天,中国曲艺家协会主席姜昆就交稿了,还带来了他和全维润合作的另一首诗歌《我在你们的面前泪奔》。我一看写得不错,马上就找到国际台主持人赵洁朗诵配乐并在网上播出。作品点击量挺大,借助微信的传播更广,在曲艺界引起了不小反响。我当即发帖祝贺了姜昆、全维润,我是这样写的:“姜昆、

全维润在这么短的时间,写了这么充满激情、充满大爱,豪情四射的诗篇,相信前线的英雄们看到、听到这篇力作,也是会有所触动的。”

榜样力量还是挺大的。这之后,群内的笔杆子们纷纷以文艺为武器向新冠病毒“宣战”,在创作中涌现了一些不错的曲艺作品,像梅花大鼓《天使颂》、配乐故事《口罩背后有乾坤》、双簧《情系武汉》、相声《万众一心战病毒》等。我在文脉委员会的网站“文脉时代”上推出了“抗击疫情,我们在行动”系列作品。将这些作品一一发布上网,以此来声援全国的抗疫工作。

我们这个微信群只有九十余人,但却有两个新媒体平台,一个是曲艺网,一个是文脉时代网,此外还有几个群友分别在电视台和广播电台工作。因此,群内发布的作品影响力可以一下子波及到全国。这时各地曲艺人也纷纷开始了火热的曲艺创作,但当创作出现了“大波轰”的现

艺谭

我为抗疫献真情

□陈连升

象后,我马上提出要写精品,并鼓励群内做得好的同志。当时我是这样认为的,抗毒防控进入了一个新阶段,文艺创作需要有前瞻性、实效性。作家们应静下心来,多思考问题,有目的、有针对性地搞创作。李立山的创作之所以能高出一筹、与时俱进,正是他认真思考的结果。当然刘朝、崔琦等一些同志也是这样做的,我们大家应向他们学习。

大家伙听了我的话或许起了作用,后来群里出现了更喜人的局面,精品迭出。我对这些作品进行了满腔热情的点评,比如评点崔琦写的相声《曲艺人在行动》时我这样写道:“曲友达人”群创作进入新阶段,崔琦又殚精竭虑创作了一段不同凡响的好相声。这段相声利用传统相声“对春联”的形式,讴歌了进入抗毒防疫工作以来,北京曲艺界形形色色的好人好事。做到了内容与形式的完美结合,寓意与品位的高度统一,显示了作者善于选材,善于借鉴的高超本领。合说这段相声的宁宁、王磊是中国煤矿文工团的相声名家,他们口齿清楚、说表精湛,对相声表演起了锦上添花的作用。对李立山创作的快板书《砸泥壶》我这样评论:这个作品主要批判防疫斗争中某些行政人员懒政、不负责任的推诿作风。作品立意好、角度新,同时力度适中,说明作者善于观察生活,善于捕捉素材,所以才能写出这样接地气的好作品。

在相互激励下,群内的创作风气更浓,连续出现了像《蝙蝠的自白》《柳林湾》《大老冯》等快板书,还有像评书《小区里的老太太》《和平年代的战斗机》等也都不错。我不但把它们发布上网,在征得作者同意后,还分批向央广和北京电台等单位推荐,受到了央广微信群、曲艺群等多方肯定,他们对我的辛勤付出也表示了理解和支持。其实我的确感到很累,既要鼓励工作,又要扎扎实实地做具体工作。比如审稿,哪个地方提法不妥要指出来,错别字、标点符号不对要更正,有的作品写出来了,找谁表演合适,我也得拿个主意。当时还有些节目是隔空录音的,录相断句的地方怎么接也要考虑。见我一天忙到晚,老伴不理解,常问我:“你怎么比上班还累呀?”确实是比上班还累,我要时不时回答艺友的

提问,比如有时夜里11点多了还有人打电话来推荐节目,我毕竟年事已高,有些力不从心,但每当收到群友们的热情鼓励时,我就又觉得,我干的是非常有意义的事,一切劳累和烦恼也就不在话下了。

今年2月10日,文脉时代网站出版了以曲艺为主的抗疫作品集,受到了社会的关注与好评。我所在的央广九支部还把我的情况写成帖子,放到了总台老干部局公众号头条。2月中旬以后,“曲友达人”群的曲艺创作出现了爬坡,我开始把目光从小群投向了全国,陆续从北京、河北、河南、黑龙江、辽宁、山西、江苏、广东等省选择优秀节目“上网”。在央广文脉群里,我发现央广文艺之声“长篇小说联播”的编辑叶咏梅组录的两首诗歌不错,一首是《我是湖北人》,另一首《若我归来》很有震撼力,朗诵者是翟弦和、张筠英,都是有名的艺术家,我便要来上了文脉时代网。央广的两位播音员张雯星、戴萱朗诵的几首诗歌水准较高也被我选用了。央广群里还晒出了由沈阳电台录制播出、原文艺部戏曲组高坦组编的广播微剧《瞧这一家子》。这个剧我觉得写得太妙了,内容贴近生活、关注热点,台词生活化,是人物在发声,而不是编剧强迫角色说话,我就选用了。因为合作很愉快,后来高坦又推荐了三个同类型的微剧我们都选用了。

在朋友圈里,我还发现吉林省有一首歌《永远在一起》不错,经打听词作者是吉林省文联主席陈耀辉,作曲是知名影视音乐作曲家李戈,演唱者是流行乐歌手黄龄和青年歌唱家平安,这首歌词很有感染力,曲调优美动听,演唱也很有磁性,很能打动人心,我就想方设法和吉林省音协秘书长马秀华取得了联系,得知他们正在搞抗疫歌曲征选活动,这首歌也是她策划的。我和她说明了意图,她很支持。第一首歌帖做完发给她之后,她感觉我们帖子做得规范、讲究,因而愿意同我们合作,这之后她不断地推荐歌曲,我们也成了很好的合作伙伴。

值得一提的是汪文华也为我们转来了一首用豫剧曲调演唱的《沁阳春·战疫颂》,词作者是全国政协常委戚建国,由梨园春金奖霸王、浙川女儿王先皎谱曲并演唱。戚建国有感而发地写

后策划团队共同的想法还是要演奏经典,疫情带来线下演出停演的困境,也加速了古典音乐线下演出与线上直播、传播方式的融合。无论是夏小汤、刘中军还是张萌,大家都抱着一个共同的想法,即好的艺术永远不缺少热爱它的欣赏者。从线下到线上,“音乐会”的改变不能仅仅停留在演出现场与观演经验的简单迁移,当“在线”成为这个时代新的“现场”,如何更好地经营线上演出与线上传播也需要新的思路、新的表达以及和观众间建立的新的情感联系。而在这个过程中,人们对经典艺术的需求永远是不会变的,真正的难点在于,无论是在舞台上,还是在屏幕内外,未来的艺术工作者要用什么艺术和情感再次将人们真正凝聚、联结起来,并在复工复产后将更多的人重新吸引回当代剧场。

今年煤矿文工团的“五一”音乐会圆满收官之后,刘中军曾做过一个比较,与往年在国家图书馆音乐厅的演出相比,音乐厅1000多个座位的容量与网上瞬间就可达到数万甚至几十万上百万的网友浏览量、关注度是无法相比的,但网络观看中,人们更少的耐心、更分散的注意力以及观演双方的空间隔绝与即时情感互动方面的缺乏也是剧场艺术永远更让人怀念的地方。夏小汤也谈到,两个月来他参与制作的两个视频节目在各种社交平台发布后,艺术家们收到反馈最多也最让他们感动的留言却是:“好久不见,很想你们。”在他看来,现代科学技术有很多方法可以保障“云合作”“云演出”的准确与“完美”,但却无法带来在剧场演出时那种演出者与观众间相互激发振奋的“血脉偾张”,当下的录像与传播技术也无法完全记录并再现艺术家演出时所有情绪与表达的完整及细腻。

“我们也想念观众。”夏小汤说。“当我们与音乐拉开些距离的时候,才会发现它对我们的重要性可能远远超过我们的想象。”在张萌最近撰写的一篇评论文章中,他将音乐比作人类“生命中的盐”。在这个刚刚过去的春天,在疫情妨碍了人与人之间更加真实的交流与联结的时期,全世界的音乐家都行动了起来,从疫情开始蔓延时起,就用音乐传播的速度与现实隔离、隔绝的速度赛跑,整个春天,从西方到东方,不管是柏林爱乐乐团的免费数字音乐厅,还是维也纳、法兰克福、波士顿等各地乐团的在线分享与直播,也不管是在中国,由国家大剧院等国家级艺术中心、院团开辟的系列线上音乐会,还是由地方乐团发挥地域特色,将演出搬进博物馆、搬到樱花盛开的公园等打造富有特色的云音乐会,在张萌看来,“各种网络音乐会与音乐演出的云分享,确实在某种程度上成为了特殊时期人们现实生活中一种替代品,丰富了我们艺术生活的层次。但随着疫情的终将结束,生活的终将回归,我们还应该主动在这个因疫情而加速行业转型的时期做好调整、积累与展望,以便将来当我们重新回归剧场时,我们的创作者、表演者乃至观众,都可以感受到无论是艺术创作还是表演观念方面新的拓展与纵深”。

