

关注

第十五届中国音乐金钟奖恢复设立作品奖、增设表演奖

为更多优秀音乐人才的涌现助力赋能

□本报记者 许 莹

11天的金钟时光,67场专业赛事、8台高水准音乐演出精彩呈现;372名青年精英同台竞技,106位专家层层选拔,5个全国乐团、1000多名音乐家倾情参与,经过总长度235个小时的比赛和评审,最终,30名“金钟之星”冉冉升起……这一连串数字,成为第十五届中国音乐金钟奖的生动注脚。

作品的立意与思想性至关重要

本届金钟奖最鲜明的特点,便是作品奖回归与表演奖增项,总奖数从20个增至40个。其中,作品奖设置管弦乐、民族管弦乐两项;表演奖增设民族弹拨乐、管乐两项。谈及此次作品奖回归,作曲家、中国音协副主席张千一直言“意义非凡”。“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。此次作品奖的回归,是对习近平文化思想的有力践行和深度落实。”

早在2001年,张千一作词作曲的《青藏高原》就曾获首届中国音乐金钟奖声乐作品金奖;时隔24年,又以大型交响套曲《我的祖国》再度结缘金钟奖作品奖。他坦言,随着年龄的增长与创作阅历的丰富,笔下作品更显成熟。《我的祖国》是一部70分钟的七乐章大型交响套曲,恰在新中国成立70周年节点创作。它和我过去的单乐章作品《北方森林》、四乐章作品《云南随想》不同,是以我的视角对祖国历史纵深与广袤地域的呈现,体量与视野都是年轻时难以驾驭的。这部作品源于二十余年我对这一题材的深化认识。”作为军旅艺术家,他始终坚持两点创作追求:“一是心怀崇高,二是要有精神内涵,作品的立意与思想性至关重要。”正如他在《我的祖国》节目单序言中所写:“身为中国人,我对这片生我养我的土地充满爱恋;作为艺术家,我对用心用情赞美我的祖国肩负使命。”

张千一表示,此次作品奖创作者涵盖老、中、青三代,

足见音乐创作是“一代接一代”的耕耘长路,是充满光荣与梦想的远征。“创作不受年龄约束,只要有愿望、有才情,就能一直写下去。关键是要走在时代前列,与人民同行、与时代同频。作品奖的回归,必将激励更多音乐创作者以饱满热情,创作出无愧于这个时代的精品力作。毕竟,创作是文艺工作者的中心任务,作品是文艺工作者的立身之本。”

技术应服务于艺术表达的本质诉求

本届金钟奖新增的民族弹拨乐类,涵盖琵琶、中阮、柳琴、三弦四大乐器。本届金钟奖民族弹拨乐评委会主任、中国艺术研究院创作委员会委员、一级演奏员吴玉霞表示,这些乐器根植民间土壤、承载深厚文化底蕴,在中国民族管弦乐事业与器乐文化传承中极具影响力。“此次增设这一奖项,既为青年民族弹拨乐人才提供了圆梦金钟的平台,也让我们看到新生代在技术技能、美学意向、艺术表达等维度的多元审美觉知。”

“多样性、独特性,是艺术人才培养的重要遵循。”谈及民族弹拨人才的培养,吴玉霞表示,以下三个方面的问题值得重视。一是技术应服务于艺术表达的本质诉求。演奏中的“快”和“响”仅是技术能力的一部分,若脱离情感传递与思想深刻的艺术内核,极易沦为空洞的炫技。艺术的核心在于触动心灵,技术始终是达成这一目标的工具。因此,必须坚持“重内涵、轻炫技”的创作原则。二是艺术的真谛在于“生命性”。强烈的演奏刺激或许能带来瞬间快感,但真正打动人心的,永远是音乐中细致的音色对比、自然的呼吸分句、情感层次的两级张力。东方美学讲究“韵”与“境”,中国艺术追求“意味深长”,过度追求“快”与“响”,会压缩艺术想象的空间,削弱作品“言有尽而意无穷”的审美深度。三是保持音乐表达的平衡度与分寸感。动态对比是音乐表达的常用手段,也是产生听觉联想的重要乐感,没有“弱”的衬托,“强”便失去意义;没有“快慢”“虚实”的沉

淀,“快”与“响”会显得浮躁无味。作品演绎往往是通过动静、虚实与快慢的对比实现艺术的张力。

在视听媒介主导的当下,艺术领域正面临“技术化内卷”的挑战。吴玉霞认为,职业艺术教育需要重构价值坐标,从技术训练转向文化底蕴的深挖,引导学生理解作品背后的历史语境与美学精神。唯有将技巧沉淀为修养,让技术升华为艺术,才能真正实现演绎深度、广度与精神高度三位一体的艺术理想。

中国管乐从“追光者”蜕变为“发光体”

当金钟奖决赛舞台上长号的醇厚音色落下最后一音,评委席上不约而同地响起阵阵赞叹。本届金钟奖管乐评委会主任于海感慨:曾几何时,中国管乐在国际舞台上仅是“跟跑者”,以“不冒泡”为标准;如今,凭借大量优秀人才、多元共生的生态与接轨世界的实力,中国管乐正稳步从“追光者”蜕变为独树一帜的“发光体”。

本届金钟奖管乐赛事中,无论是指定曲目还是选手自选曲目,均兼具挑战性与代表性。选手们的亮眼表现,彻底打破了外界对中国铜管乐“技术粗糙”的刻板印象。“过去评审常要在‘技术佳却失灵气’与‘乐感好却失误多’的选手中艰难抉择,而本届多数选手实现了技术为骨、艺术为魂的完美融合。”于海直言,这一质变的核心,是中国管乐教育理念的深度升级——教学不再局限于单一技巧训练,而是融入作品分析、音乐史背景、文化内涵等多维度培养,使演奏从“完成曲目”升维为“传递情感”与“表达思想”。

于海表示,本届赛事充分展现了中国管乐的技术实力、人才厚度与生态活力,未来还需在中国风格作品深度挖掘、基层人才系统培养两大方向持续发力。“正如赛事所呈现的,中国管乐的未来清晰可见:它不仅会在国际舞台上持续发光,还将把中国文化的独特基因融入其中,走出一条兼具国际竞争力与中国特色的发展之路。”

一段发现、解密与治愈之旅

——观电影《旁观者》

□高求忠

每一段父子关系,都可能是一场漫长的误解和追寻。作家肖复兴在散文《父亲和我》中说:“人老了之后,才渐渐明白了一点人生,才和父亲有了点点的接近,付出的几乎是一辈子的代价。我终于明白,在这个世界上,亲人之间离得最近,却也可能离得最远。”

由松太加执导、杜长春监制的电影《旁观者》以细腻而深刻的笔触,勾勒了这样一段普遍又戳心的中国式父子关系图景。它不仅仅是一个家庭的故事,更是许多家庭的缩影。影片通过主人公家辉的视角,引领观众共同踏上一段发现、解密与治愈之旅。

发现:家庭与社会中的不同形象。电影开篇,我们看到父亲是儿子记忆中那个刻板、疏离的形象。对于儿子而言,父亲是一个“家”里的符号,一个他急于逃离的源头。其实,陈老爹就像芸芸众生中与我们擦肩而过的一位老人,在他身上折射出许多父亲的模样,给他送按摩椅、装空调,他觉得费电,给他送好酒,他也不舍得喝,宁愿自己去村上买散装酒。他生命垂危时,家辉从北京赶回来,但仍旧是一种旁观者的姿态。

这场发现之旅始于父亲的病榻。当儿子极不情愿地回到阔别已久的家,在处理父亲身后事以及接触父亲旧相识的过程中,一扇通往未知世界的大门被缓缓推开。他惊讶地发现,那个在家沉默寡言的男人,在老同事的回忆里,却有着豪爽与幽默的一面,他们在家从未听父亲唱过的一首歌,同事却说父亲经常哼唱,他所认为的全部,只是父亲生命的一个切面。

这种“内外不一”的特质,并非电影中的家辉父亲独有。同款父亲们在外需要披上铠甲,应对社会的复杂与人情的冷暖,将疲惫、委屈与压力独自消化。回到家,卸下社会角色的面具后,剩下的或许只有沉默。片中的老陈,为了保护家辉,一直保守转播站被砸的秘密,哪怕自己因此丢了工作,依旧无怨无悔。《旁观者》精准捕捉了这种割裂感,让儿子的发现之旅,成为所有观众回望自己父亲的心路历程。

本报讯 10月21日,由中国影协主办,中国文联电影艺术中心、《电影艺术》杂志社、《世界电影》杂志社承办的“面向国际的电影叙事与传播”研讨会在京举行。与会专家围绕中国电影如何在全球语境下重塑叙事体系、创新国际传播机制展开深入研讨,并就电影强国建设达成共识:要在制度建设与市场协同中完善中国电影的世界表达,以真实的中国故事承载时代精神,在对话互鉴中探索叙事创新与国际传播的有效路径。

专家认为,创作者的核心任务并非迎合国际,而是以个体生命体验映射社会情绪与时代精神,通过微观叙事折射宏观主题,引发普遍共情。在国际传播层面,中国电影需坚守“表达中国”的文化阵地,在精神价值表达中重建文化对话;传播端应实现“造船出海”,实现全链条国际化布局,在全球竞争中构建可持续的产业链。

当前中国电影国际传播已进入主动出击阶段,需进一步提升行业的文化战略认知,以市场驱动多元主体参与。同时,要重视数字媒介与消费产品构建的文化场景,建立常态化海外激励机制,多措并举打通“走出去”关键渠道。

解密:历史的谜题与心灵的隔阂。影片中父亲陈为民未留下只言片语便匆匆离世。在此之前,有人说父亲发病前曾去过山上,自己见义勇为救了老人家,但大哥家兴死活不相信,认为父亲不会去,甚至跑到报社闹了一通。葬礼之后,家辉与哥哥家兴、姐姐家媛在整理父亲遗物时,逐渐察觉父亲身上似乎隐藏着鲜为人知的秘密。家辉开始探寻父亲生前的生活轨迹,像拼图一样,一点点地靠近真相。

影片的悬念贯穿始终,当年父亲工作的转播站究竟是被谁砸毁的?母亲意外去世背后有什么隐情?领到的骨灰到底是父亲的吗?如果是,父亲什么时候做过支架手术?为什么三兄妹都不知道?父子间多年冷战乃至决裂的导火索到底是什么?为什么家辉在父亲垂危时回来都很不情愿……影片通过黑白色调的记忆闪回和不同角色的叙述,一步步走近秘密的核心。每一次信息的披露,都像是在剥开一层旧日伤疤。

治愈:与过去、父亲、自己的和解。这一解密过程,也是儿子对父亲内心世界的勘探,所有的发现与解密,最终都导向了治愈。儿子穿越一层层迷雾,才真正读懂了父亲,心中的那座冰山才开始融化,终于从多年的怨恨中解脱出来,治愈了自己内心的伤口。电影结尾,父亲去世后,风拂着窗前的绿植,一直滴酒不沾的家辉,打开从老家带来的箱子,拿出那瓶父亲没有喝完的低价白酒,与父亲隔空对饮。这一次,看似一直很冷漠的家辉打开了情感的闸门,喝着酒怀念父亲,热泪在脸上奔流。他对自己孩子说,“想爸爸的爸爸了”。至此,家辉终于冲破父子间的隔膜,跨过横亘在两人之间的鸿沟,这一次治愈之旅完成了他与过去、与父亲、与自己的和解。

《旁观者》所探讨的“子辈对父辈的追溯与再认识”,是一个常见的文学母题,在父亲离去后,才惊觉对其了解太少并开始执着追寻的情形出现在不少文学作品中。在电影领域,许多电影会涉及代际冲突,但如此集中、深刻地聚焦这一主题的作品并不多。《旁观者》扎根于中国现实土

壤,将父子关系的解读与家庭历史的谜题紧密结合,电影的镜头语言含蓄克制,意在言外、富有美感。电影像一篇内敛而深情的散文,更像一面镜子,照见我们每一个人的来路与归途。

《旁观者》承载了关于人生的终极思考——关于理解、关于宽恕、关于爱与时间的意义。它告诉我们,在那沉默的背影之后,可能藏着一片我们从未想象过的、波澜壮阔的海洋,同时也提醒我们,在一切还来得及的时候,不做“旁观者”,理解、珍惜眼前人。

(作者系湖南省文艺评论家协会会员)

第二届人民艺术论坛举办

本报讯 10月29日,中国人民大学举办第二届人民艺术论坛暨“人民艺术·匠心传承”非物质文化遗产主题展。同时,发布非物质文化遗产多模态数字资产建设知识工程成果。

活动主旨演讲环节,专家从多学科视角阐释非遗保护与创新发展路径。专题学术论坛以“与古为新:非遗的学理阐释与价值转化”“焕彩出新:非遗的跨界对话与融合创新”为主题,聚焦非遗保护的路径与经验。大家表示,新时

代背景下,非遗保护传承已从“抢救性保存”向“创造性转化、创新性发展”深度推进,希望进一步突出“匠心”精神在非遗传承中的核心地位,积极探索非遗与当代审美、现代科技、市场需求相结合的创新路径。

主题展览包含多项联合国教科文组织《急需保护的非物质文化遗产名录》珍贵项目,跨越地域与历史界限,其中不少是蜚声海内外的国家级非物质文化遗产代表作。

水墨经典与江南文脉的艺术共生

本报讯 10月19日,杭州戴敦邦艺术传播中心在杭州西溪湿地开幕。水墨人物画家戴敦邦深耕古典文学题材数十年,其《水浒人物一百零八图》《红楼梦人物百图》等作品广受赞誉。

该艺术传播中心在展陈空间布局上,分为水浒忠义厅、大观红楼厅、翰墨古今多媒体厅、108IN艺文空间、戴敦邦画

室及108将艺术回廊六大区块,整体建筑引用中国园林“庭院融合”概念,将五幢建筑有机串联成一个整体院落,粉墙黛瓦、小桥流水的建筑风格,极具江南地域风情与人文特色。

戴敦邦表示,建设艺术传播中心旨在让中国文化以多元艺术形式贴近大众、服务大众,希望观众不止看画,更懂画里的意。

文艺深一度

从雏形初现到快速崛起,从野蛮生长到规范发展,如今的微短剧已然成为增长快速、富有活力与潜力的视听品类,并加速进入全球叙事体系。据相关机构统计,截至今年7月,中国微短剧用户规模已接近7亿,市场规模超600亿元,创造约64.7万个就业岗位;中国企业投放的海外短剧应用多达237款,同比增长近四倍,全球累计下载量突破2.7亿次。2025年,微短剧行业进入结构深度调整与系统迭代升级的新阶段,在这一关键节点,再次梳理其成长脉络,并从业态、形态和生态三重维度,沉淀方法、萃取规律,是必要且紧迫的。

微短剧进化三部曲:萌芽、爆发与转型

2018年,微短剧初现萌芽,虽然尚未发展出独立形态,但已经成为短视频平台的重要内容补充。2019年,快手率先推出短剧版块“小剧场”,并于2020年启动“星芒计划”探索分账模式,对平台上自发形成的“段子剧”进行初步的商业化探索。这个阶段,微短剧实现了创作者与首批用户的初步积累,内容风格以搞笑和反转为主,制作粗糙,商业模式主要依赖平台补贴和广告收入。

2022年,以抖音和微信公众号作为流量入口的小程序刷屏空出世,微短剧得以快速进入公众视野。“前几集免费,后续付费解锁”的典型模式,精准迎合受众的消费心理,也验证了微短剧直接面向用户进行收费的可行性。2023年,小程序剧《无双》系列成为现象级爆款,以其为代表的“霸总”“战神”“重生”等题材作品,陆续在极短时间内创下数千万乃至过亿的流水,“造富能力”震惊行业。这一阶段,微短剧确立了“强冲突、快节奏、高密度爽点”的创作方法论,迎来了商业模式的“第一次飞跃”,但也因内容同质化、价值观导向等问题引发争议。

就在小程序剧风生水起的同时,传统视频平台开始系统性入场,为微短剧行业拓展了新的发展路径。2023年,《风月变》更是成为全国首部“上星”短剧,登陆湖南卫视黄金档。这不仅是单纯的播出渠道拓展,更是一个具有行业象征意义的事件,标志着精品微短剧的媒介价值获得了主流媒体的认可,证明了其可与长剧集同台竞技的艺术潜力。

长视频平台将微短剧行业带入了新的升维竞争阶段,制作水准大幅提升,媒介话语权与社会认可度都呈现显著增长。与此同时,抖音、快手等短视频头部平台也持续加大微短剧投入,从最初的流量提供方转变为生态主导方,通过开设专属剧场、加大资源扶持等方式,发力布局内容上游。如今,微短剧的市场格局,已经从小程序剧“单极狂欢”,演变为“小程序剧(流量型)、长视频平台(精品型)、短视频平台(生态型)”三足鼎立的差异化竞争态势。

“微短剧+”的乘数效应:题材扩容与形态创新

今天的微短剧创作呈现出多样态的发展趋势:小程序剧持续深耕下沉市场,完成高效的商业闭环;平台精品微短剧则致力于品牌化、IP化运营,同时积极探索将中国模式的微短剧输出至海外市场。

在激烈的市场竞争中,不同参与者都在积极构建各自的核心竞争力。然而,无论选择何种模式,产品最终都需要接受用户的检验,“精品化”发展已经内化成为行业共识。在这个过程中,一个受到高度重视并反复讨论的核心议题就是:微短剧的“精品化”与用户需要的爽感是否一定相悖。实践证明,答案是否定的。精品化的内容制作,不仅可以成为爽感的“涡轮增压器”——运用符合艺术规律的蒙太奇剪辑手法强化剧情的冲突与张力,通过具有文学意蕴的台词表达来深化情感穿透力,还能在给予观众感官刺激的同时,引导其进入到审美回味与情感共鸣的更深层体验。

为了进一步推动微短剧内容提质升级,国家广播电视台总局于今年1月启动了“微短剧+”行动计划,部署了六大创作方向,通过跨界融合的方式,推动微短剧的场景从单纯的娱乐领域向教育、文旅、电商等垂直领域延伸。在国家政策指导下,微短剧进一步开辟了超越传统流量变现的多元价值通道,实现了丰富题材与优质内容的持续输出。

“微短剧+”的创新模式已越来越显现出乘数效应,在推动行业转型的同时,也促进了中华优秀传统文化的创造性转化和创新发展。近两年不断涌现的精品文旅微短剧,超越简单的场景植入,以地缘文化基因重构叙事逻辑,使得受众从“观看者”转变为“沉浸式体验的参与者”,实现了文化价值、体验经济与内容消费的深度融合。

从流量逻辑到生态建构:微短剧行业再升级

长远来看,微短剧行业的健康有序发展,有赖于多元价值共识的建立。经历了“跑马圈地”抢占市场的爆发式增长之后,微短剧全产业链主体正逐步从被动合规转向深度的自觉与自律。在资本与技术的双重驱动下,行业进入深度整合期,头部制作公司开始并购优质团队,以保障内容供给与品质的稳定。而以芒果TV为代表的广电系平台,则依托传统媒体的公信力以及“台网联动”的生态赋能,在政策合规、文化传承与社会价值引领等方面进一步发挥领先优势。

构建可持续发展的生态体系,是微短剧行业顺利完成转型升级的关键。其中,国家的政策引导、法治保障与部门监管,则为这一体系注入确定性、规范性与长效性的关键动能。与此同时,微短剧用户的规模不断攀升。他们面对日益丰富的题材选择,也在与市场发展的深度互动中,完成了认知框架的迭代与审美能力的跃升。如今,用户已不再满足于初期在剧集内容“短平快”刺激下的即时满足,而正在以更加成熟、理性的姿态介入内容消费全过程。他们既能在“黄金三秒”的吸引力法则中感知创作者的诚意,也能在后续剧情展开时敏锐捕捉逻辑漏洞与情感失真;既能欣赏技术赋能带来的感官震撼,亦会审视题材与内容的思想深度和价值导向。未来的微短剧市场也许将会呈现分层格局:一部分内容精准满足大众的情绪需求,另一部分则承载更广泛的文化与社会功能。二者并行不悖,共同构成一个更丰富、更健康的微短剧生态。

从“爆款驱动”到“生态构建”,这是微短剧实现全球拓展的必然转向。在这个过程中,需要在内容上打磨兼具文化辨识与情感共鸣的精品,在机制上构建覆盖创作、分发、反馈的全球价值链,在治理上完善跨境协作与规则适配体系,推动海内外市场资源互通、循环赋能。最终目标是形成“全球内容、全球制作、全球传播、全球消费”的新型发展格局,让微短剧真正成为中国文化“走出去”的轻量化载体与国际传播的数字桥梁。

(作者系芒果TV大芒计划商务总监)

□孙伟

微短剧迈入迭代升级新阶段