

关注

怀揣敬畏之心,展现“青春的长征”

□靳浩

长征题材的青春表达,凝结着青年一代对历史的敬意,也寄托着他们对今天生活的理解。青年美术家唯有扎根史实、立足时代,在具体生命与历史进程中找寻灵感,将真切感受锤炼为有辨识度、有思想性的艺术形象,才能让长征精神跨越时空,在当代审美场域持续激荡人心,完成红色基因的代际传承

长征凝结的历史记忆与精神财富,为青年美术创作者提供了丰厚滋养。新时代以来,青年美术家在既有创作传统中寻求新的表达空间,其创作呈现出题材生活化、视角个性化、媒介多元化的整体趋向,他们既关注普通战士的生存处境,也尝试通过新媒体运用与作品展示方式的变化来强化观众与历史之间的情感联结。青年美术创作者长征题材作品不断在专题性展览及青年美展、大学生美展中涌现,可以看出青年一代对革命历史的主动体认与当代拓展。

回望长征题材美术的发展,诸多经典作品聚焦重大战役、领袖人物和英雄形象,风格庄重崇高,重在对革命历史记忆的营构。如艾中信《红军过雪山》、董希文《红军不怕远征难》等精品力作不仅描摹出波澜壮阔的革命征程与英雄史诗,也为后来的创作者提供了丰厚的视觉资源。今天,讨论青年创作特点与现象,亦应将其放入这条持续发展的脉络中,考察新的生活经验如何进入历史题材,个人的艺术选择又如何与共同的精神记忆生发联系。

青年视角的价值首先体现为对历史细节的捕捉与具体生命经验的观照。在叙事维度上,长征途中一餐一饭、一件随身物品都可以成为理解历史的切口。例如,中央美院师生创作的百幅《红军食谱》,以野草、树皮等艰难处境中的充饥之物,唤起观众对艰苦岁月的体会与追忆。与后来表现沿线新生活的《新时代食谱》相对照,将食物这一日常主题转化为连接历史与现实的线索及精神意志的象征。第三届全国大学生美展中,《薄瓷载流年》以瓷板为载体表现长征旧物:草鞋、马灯、搪瓷水壶、粗布干粮袋,器物并置,用工艺材质传达长征记忆。这种细节表达的感染力,来自物象选择与历史情境的紧密关联。

在内涵维度上,青年创作者逐渐从回望历史走向与历史对话,他们将长征精神与当代青年的成长生活相结合,融入个性化思考,力求建立历史题材创作与自身表达的情感联结,通过艺术作品与历史展开对话。第十四届全国美展中,刘政的雕塑《飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻》,取毛泽东长征途中所作《念奴娇·昆仑》词句为创作主题,以流动曲线造型表现滑雪运动员的矫健身姿,承载诗词磅礴气象与豪迈情绪。长征途中形成的精神感怀,经由当代艺术形象获得了全新表达。第七届全国青年美展中,杨洋的油画《长征路上·送战友》和卢汀创作的套色版画《红色记忆插图》皆为描绘长征题材的作品,前者表现了长征行军途中普通红军战士之间的生离死别,战友情谊使作品具有了贴近人心的温度;后者将数字素材转换为版画语言,模拟古壁画斑驳质感提示记忆的时间感。二者尽管表达方式不同,但皆在尝试把青年自身的情感与历史经验联系起来。

此外,影像艺术、数字绘画、VR装置乃至AI艺术等多元媒介跨界融合,介入长征题材创作的实践愈发广泛,拓展了这一题材在形式维度上的表达边界。第十三届全国美展实验艺术展区中,陈卓途经6000余公里完成影像《新长征组歌之过雪山草地》,作品以三联屏影像+多声道声音装置,将长征沿线采集的影像与合唱

长征路上·送战友(油画) 杨洋作

飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻(雕塑) 刘政作

新长征组歌之过雪山草地(影像) 陈卓作

声音组织为观看空间,以环境、声音营造长征历史氛围;王黎明的VR装置《飞夺泸定桥》,通过虚拟场景把部分作品过度沉溺于个体情绪、碎片化描绘造成格局狭小,缺少对长征精神内涵的深入挖掘,历史厚度被细碎的个体感受消解。其二,题材趋同与图像挪用弊病显现。身处图像时代,部分青年依赖网络图片素材进行拼贴临摹,造成作品面貌趋同、创造性不足。其三,部分青年创作者对历史理解浅表化。对长征史实、时代背景研读不深,出现道具、场景细节失真甚至史实性错误,精神表达上的乏力致使难以产出震撼人心的精品力作。上述问题的出现,一方面反映出部分青年创作者自身历史素养与创作积淀不足,造成形式表达与精神内涵脱节,作品精神性有所欠缺;另一方面也折射出当前红色艺术教育与实践引导存在缺位,专项扶持机制与学术指导体系尚不完善等问题。

图像时代为创作带来媒介便利的同时,也制造了

新的艺术陷阱。在图像素材唾手可得的当下,“重走长征路”已然超越普通采风的形式意义,成为突破图像桎梏的重要路径,与此同时,也需要制度建设予以支撑。例如,高校可设立主题性创作教研室与专题研究机构,开设相关培养方向,夯实青年历史理论素养,弥补历史认知浅表化不足。构建常态化采风写生机制也是必要举措之一,引导青年跳出虚拟化空间,深入革命历史的现场,消解图式趋同、图像挪用的创作弊病。此外,还应完善外部扶持体系,依托长征主题专项展览、青年创作基金,拓宽青年创作者的展示渠道,汇聚党史专家与老一辈创作者开展交流与指导,搭建关于历史考据与艺术创作的对话平台。

长征题材的青春表达,凝结着青年一代对历史的敬意,也寄托着他们对今天生活的理解。历史感悟愈深,艺术探索便愈有根基。青年美术家唯有扎根史实、立足时代,在具体生命与历史进程中找寻灵感,将真切感受锤炼为有辨识度、有思想性的艺术形象,才能让长征精神跨越时空,在当代审美场域持续激荡人心,完成红色基因的代际传承。

(作者系中国美协理论与策展委员会学术秘书)

微短剧《开标之战》

在类型叙事中开辟心理纵深

□赵晖安楠

一场程序上不露破绽的招标,最终中标的却是一开始就被内定的公司。从业主委托到编制招标文件,从下载标书到组织开标,从抽取专家到专家评标,直到中标公示——工程招投标的每一个环节,都被一套精密设计的程序规则所覆盖。然而,偏偏有人能在程序铁壳里找到裂缝,腐败便在此寄生。作为聚焦工程招标投标领域腐败问题的廉洁文化微短剧,《开标之战》以一场程序合规却暗藏玄机的工程招标为引子,完成了一次对招投标行业潜规则的深度解剖。

从《苍天在上》到《人民的名义》,反腐题材影视剧在长剧领域,逐渐形成相当稳定的类型叙事传统。但问题也随之而来。当“老虎落马”“商人围猎”“双面领导”成为反腐剧情节标配,观众的美疲劳也不期而至。《开标之战》选择了一条不同的创作之路。它把镜头从相关腐败转向了基建招投标这个具体的行业切口。案例中出现的“不招即定”“化整为零”“虚假招标”“量身定制”等手段极具警示意义。《开标之战》没有把招投标拍成猎奇的行业黑幕,而是把它还原为社会发展进程中必然要面对的治理难题。

该剧在人物设计上独具巧思,集中体现为一种关系本论论的叙事建构。创作者将正邪较量置于一对昔日同窗之间,以镜像对照为性格生成机制,使人物关系本身成为叙事张力的第一来源。剧中,来自市纪委的专案组组长耿青,和不法商人杜清波是一对同窗好友。面对诱惑,前者始终坚守底线,牢记原则,为党和人民的利益舍生忘死;后者却贪欲膨胀,无法无天,为个人私欲不惜牺牲他人生命。面对友情,前者推心置腹、坦诚相待,拼尽全力劝说挚友悬崖勒马;后者步步

为营、满是算计,只要不同流合污立刻反目成仇。面对家庭,前者严管厚爱,拒绝拉拢腐蚀;后者无限纵容,默许胡作非为。结局不出所料,一个从坚定到达光明,一个从贪婪走向毁灭。观众看到的不仅是两个个体命运的此消彼长,更是两种价值取向在同一现实情境下的博弈。

《开标之战》写出了二者之间的纠结和人性的幽微。剧中有一句台词点破现实:“程序再严,也是专家打分。谁掌握专家,谁就掌握分数。”是的,再完善的制度设计,最终都要落到具体的人身上。而人,人性,是驳杂善变的。杜清波虽然撕开招投标裂缝获取私利,但等他想收手时,背后却有更大的力量迫使他不能停歇。知悉暴露的账本证据将为耿青惹来杀身之祸时,他也不顾自身安危,第一时间向好友发出警示。耿青虽然秉公执法、刚正不阿,但面对同学,他不是没有犹豫,不是没有挣扎,但在犹豫与挣扎之后,他依然选择了原则。该剧将人物关系从是非判断拓展为对人性复杂性的追问,在类型叙事中开辟出丰富的心理纵深。

作为一部12集、每集10分钟的微短剧,该剧没有面面俱到地铺陈招投标的全部环节,而是把叙事焦点精准锁定在组织开标、抽取专家、专家评标这一核心区间,使招投标这一相对冷僻的行业领域不再构成观众的认知障碍,反而成为剧作独特的审美资源。剧中每一集围绕一个攻防对决展开,集与集之间以专家名单的泄露、评标现场的异常、中标结果的逆转作为钩子,形成密集的悬念输出。《开标之战》立足行业实操细节,深挖戏剧张力,让反腐败叙事从高位者的权力游戏转向规则与人性的较量。

12天,23部作品,近万名观众,平均上座率79.7%。近日,第三届全国小剧场戏剧优秀剧目展演在江苏苏州举行。展演以“戏剧·生活·城市”为主题,遴选23部近年来新创的小剧场佳作,涵盖戏曲、话剧、音乐剧、儿童剧等不同戏剧门类。作为中宣部等五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》后首次举办的全国性小剧场剧目演出与学术交流活动,本届展演在带来多元观演体验的同时,也引发了业界对小剧场生态、小剧场戏剧的当代性与美学突破的新观察、新思考。

与前两届相比,本届参演的小剧场戏曲作品从首届的两部、第二届的8部,增至本届的12部。数量的跃升也带来了剧种生态的丰富:参演作品中既有京剧、昆曲、豫剧等传统大剧种的身影,也有以实验小剧场形态呈现的粤剧《骷髅叹》、扎根一方水土的淮海戏《荫缘记》,以及“天下第一团”大理白剧《簸箕云》等稀有剧种的探索,展现出中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的多元面貌。其中,《簸箕云》《荫缘记》来自中国剧协今年2月启动的全国青年戏剧创作者新创小剧场剧目孵化项目,同期入选此次展演的还有黄梅戏《鱼玄机》、昆剧《叹零丁》、话剧《提给自己的问题》。从剧本孵化、人才培养到舞台展演,孵化机制把剧本写作纳入剧目生产全链条,让青年创作者获得更切实的创作指引与更直接的成果转化机会。

展演期间举办的“江南采薇”主题沙龙,围绕“剧目创作及小剧场生态观察”“小剧场戏剧的当代性探索与美学突破”两大议题,从戏剧创作的核心命题切入,为理解今天的“小剧场”提供了新的视角。与会者认为,近年来新的演出空间遍地开花,新的演出样态、互动方式层出不穷,但与观众空间距离上的缩短,未必能带来心灵上的相通;艺术形式的翻新,也未必带来应有的触动,碎片化、即时性、消费主义的表达在小剧场空间悄然蔓延。回归戏剧本体、重建与时代的对话、把握公共性与个体性的平衡,追求与观众心灵的深度共鸣,成为新时代小剧场从业者必须回答的课题。

如何看待小剧场之“小”?上海戏剧学院导演马俊丰谈到,艺术家的发现和改造,对剧场空间的“质变”起着决定性作用。在他看来,小剧场不应是大剧场作品的试验场,而应是创作者想象力的试验田、创造力的实现地。与其一味在小剧场里叠床架屋、制造生活的幻觉,不如更加重视舞台的假定性。“当‘小’成为舞台诗意和创意的来源,当创作者更多关注戏剧的文本结构、舞台表演和表达呈现,小剧场才更有可能承载实验性、批判性与跨文化探索。”

中国国家话剧院原常务副院长、导演王晓鹰认为,小剧场戏剧应始终关注两个最具本质意义的特征:一是戏剧空间处理的匠心独具带来的演出形态多样化的外部特征;二是以实验精神、创新意识带来思想启发性的内部特征。他认为,追求实验性和破解生存难题这两种诉求构成了小剧场戏剧创作的双重性,并一直延续至今。新世纪以来,“寻找新的被看见、被认可的生存机会和生存空间”仍是当下创作的刚需,由此出现大量“大剧场戏剧小型化”的作品;相比之下,坚守实验品格与创新意识的作品数量较少,创作者对小剧场当代性的理解值得进一步深入。他建议,在作品内涵上,创作者要对丰富的生活、深刻的情感、复杂的人性进行探究、挖掘与表达,向观众传递不落俗套的情感渲染、不甘平庸的思考表达;在戏剧形态上,要加强对非传统演剧空间的开发使用,让戏剧艺术的“共享”特质与直接的观演交流,在“小”的剧场空间里得以强化、凸显与成倍放大。

上海戏剧学院教授曹林结合此次观演感受谈到,当下的小剧场佳作在多元媒介的跨界融合、古典传统的当代转译、本土经验与国际视野的双向融合上,都体现出一定的当代性。传统假定性美学的当代活化、舞台技术的理性回归,也一定程度反映出当代舞台的审美特质。但当前以小剧场艺术主动介入社会现实、反思历史叙事、叩问人性本质、聚焦个体生存困境的作品仍旧较少,值得业内深思。此外,多数小剧场作品的观演关系较为单一,创作者还应面向未来进一步打开眼界,在常规剧场之外探索更多演出方式。行业协会、机构也应进一步做好以培训、孵化、展演、艺术交流为支撑的系统性扶持工作,真正发掘小剧场戏剧“小而美、小而深、小而活”的艺术魅力。

“小剧场更是一种‘心心相印’的表达。”中国剧协分党组副书记、秘书长傅亦轩表示,从数量增长到美学深耕,第三届全国小剧场戏剧优秀剧目展演的落幕,也预示着小剧场戏剧仍将继续探索以小空间承载大思考、以实验精神回应时代命题的“再起步”。他表示,未来展演或将改为两年一届,孵化规模或将从今年的五六部扩大到10到12部,并将通过深度调研、梳理专家意见,形成对小剧场发展的规律性把握,为营造良好生态、促进戏剧高质量发展添砖加瓦。

专家研讨纪录片《树说中国》

本报讯 10月21日,由中国电视艺委会、湖南省广播电视局、湖南广播影视集团(台)主办的人文系列纪录片《树说中国》研讨会在山西太原举行。该片是国家广播电视总局“纪录片创新行动计划”重点扶持项目,以柏木、槐树、桑树、榕树、银杏为叙事载体,将古树的生命历程与历史变迁、乡土记忆、文化传承相结合,讲述古树与中国人的情感联结和守护故事,在展现古树生命韧性的同时,呈现中华文明绵延赓续的精神力量。

《树说中国》总制片人、总导演钟山表示,该片尝试开拓一条新路,即把一棵古树的“情绪价值拉满”,让它承载这个时代的解读。创作团队确立了“以树为经,以文为纬”的核心创作理念,并在自然与人的结合、树与人的结合、故事与思想的结合、沧桑感与青春感的结合、内容与文旅的结合中进行整体拍摄。

专家学者认为,《树说中国》在普及古树知识的同时,揭示了古树承载的文化价值与情感意义,引导大众从认识古树走向关注保护,让生态保护理念融入日常生活。作品还以故事化叙事拓展古树科普的表达方式,结合大屏小屏联动、线上线下互动及多平台内容共创,为同类纪录片兼顾知识传播、人文表达与大众参与提供了有益探索。

影像科技国际传播与交流大会举行

本报讯 日前,2026“跨界·共创·智影未来”影像科技国际传播与交流大会暨中国电影评论学会影像科技专业委员会第三届年会在河北科技大学举行。来自国内外高校、科研机构的专家学者、法国巴黎高等视听制作学院(ESRA)代表及青年创作者齐聚一堂,围绕人工智能时代影像科技的前沿探索、国际传播与产学研协同等话题展开交流。

在“影像科技国际传播与交流”主旨论坛上,专家表示,影视行业正逐步走向创作者与人工智能协

