

用“云端艺术”讲好建党百年故事

——文化和旅游部“2021年全国舞台艺术优秀剧目网络演播活动”掠影

本报记者 张丽

民族歌剧《沂蒙山》剧照

紧跟时代,讲好党史故事

网络演播剧目中,既有记录脱贫攻坚伟大历程的彩调剧《新刘三姐》、豫剧《重渡沟》、花鼓戏《桃花烟雨》等,也有聚焦抗击新冠肺炎疫情的民族歌剧《天使日记》;既有革命题材作品如话剧《三湾,那一夜》、民族歌剧《沂蒙山》、芭蕾舞剧《八女投江》等,也有现实主义题材作品如民族舞剧《草原英雄小姐妹》、音乐舞蹈史诗《天山》、京剧《七个月零四天》等。这些作品从不同角度展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验,生动讲述了中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。

《新刘三姐》是以经典剧目《刘三姐》为基础创作的,塑造了一位带领广大农村妇女脱贫致富、建设好家乡的新时代刘三姐形象。全国政协委员、广西戏剧学院院长龙倩说,这是新时代的要求。

“中国共产党领导中国人民完成了消除绝对贫困的任务,创造了脱贫攻坚的伟大奇迹,新农村发生翻天覆地的变化。《新刘三姐》需要紧跟时代,来表现新时代新成果;就要用刘三姐这一广西最著名的传统艺术形象,来反映脱贫攻坚中涌现出的先进典型。”龙倩回顾这部剧的创作历程,“经典再创造肯定有一定难度,其中融合是最难的。唱词唱腔上仍然沿用广西山歌特色唱出新时代农村的新变化,同时根据剧情需要还融合了年轻人喜欢的曲风曲调。《刘三姐》中最主要的道具只有一条竹筏,《新刘三姐》中则出现了手机、快递车、平衡车等,面临着如何将新事物与戏曲虚拟表演更好融合的问题。这部剧经过了反复修改,至今都是边演出边完善。”

去年新冠肺炎疫情暴发,党领导人民共同战“疫”取得阶段性胜利。民族歌剧《天使日记》,再现了武汉战“疫”白衣天使把医院当战场、待病人如亲人的感人故事。该剧曲作家、中国音乐家协会副主席、中国铁路文工团原总团长孟卫东连续创作了三个多月,“这部歌剧创作于去年疫情发生不久,当时武汉是抗疫最前线,我宅在家里一边关注疫情发展,一边专心创作。作为一名文艺工作者,责无旁贷。本以为会没有多少人关注,没想到演出效果不错,激动人心。”

“青藏公路,这条世界上海拔最高、线路最长的公路,是新中国历史上在雪域高原打通天堑的一次壮举。”京剧《七个月零四天》的编剧,诗人、词作家朱海谈到创作初衷时颇有感触,“仅仅用了七个月零四天,就修完

了这条被称为跨越死亡线的公路,要知道当时只有简单的运输工具和建路工具。这浓缩了老一辈不畏艰险、砥砺前行、敢于闯出幸福路的精神,对于当代年轻人具有典型的教育意义。这不仅是一条打破禁区的生命线,还是一条党和人民鱼水情深、民族团结的感情线。”

“文艺工作者和年轻人,需要了解这样一段历史,以及这段历史背景下发生的故事。”著名歌唱演员王丽达是民族歌剧《沂蒙山》的主演,这部剧让她受益匪浅,“如果不是去实地采风,完全想象不出当时沂蒙人民承担了怎样的风险、作出了怎样的贡献。”演出时,在条件允许的情况下剧组都会在现场展出抗战时期沂蒙老区相关资料,让观众先观展后看剧,“如果没有展览,很多人对于剧中发生的故事都会觉得不可思议,但事实是,所有故事都是真实的。希望通过这部剧让人们特别是年轻人真正了解什么是‘水乳交融、生死与共’的沂蒙精神,以正确引导他们正在形成的价值观、世界观、人生观。”

王丽达时常会思考《沂蒙山》从2018年演出至今热度不减的原因,“最主要就是真实。剧情、人物是真实的,人们的感情也是真实的。”王丽达将之作为其艺术道路与人生道路中重要的一笔财富。作为戏份最重的主演唱,整部剧演绎下来王丽达无疑是累的,用她的话就是“不是在唱,就是在换装”,但一想到台前幕后默默奉献的每个人,想到剧中所表现的为了和平而牺牲的人们,她坚持下来,“作为一名演员,能够有机会让所演绎的英雄人物发光,是荣幸的。我只有更加努力,全身心投入角色中,不管是台上的呈现,还是台下的练习,都争取做到更好。”

线上传播,共享艺术成果

“观看人数100万+,得到点赞10万+,还有很多留言。”王丽达清晰地记得民族歌剧《沂蒙山》在3月5日快手App“文艺中国”上的演播数据。

此次演播活动以文化和旅游部门户网站为播出主平台,36台剧目全剧视频于3月2日晚同步上线,4月15日晚同步下线,快手App“文艺中国”号还于每晚进行同步直播。文化和旅游部艺术司相关负责人表示,参演剧目的视频质量进一步提升,观演效果进一步优化,且均为免费观演,真正做到了公益惠民,让人民群众共享艺术发展成果。据相关统计,截至3月18日晚,网络观演人次达到2451.2万。

每一场演出结束后王丽达都会看当天的

录像找问题,而用手机看完《沂蒙山》的直播后,她仍然被感动落泪。“也许没有现场演出那种台上台下互动、直达人心的直观感受,但透过荧屏,仍然能感受到演员的初心、歌剧的真心,也能在留言区感受到观众的热情。”王丽达说,她在留言区看到很多人都在问,可以反复播放吗,看一遍不够,还想看。这让她充分感受到人们的文化需求,也让她更有坚持下去的动力。

“网络时代,好剧需要网络传播,国粹京剧也需要网络传播。”朱海把此次网络演播看作京剧改革传播方式的一次尝试,“想要把国粹传遍世界,需要网络传播。在今后还可以根据网络传播特点对京剧表现形式、内容等进行适当创新,以更好地进行网络传播,满足网络受众文化需求。”

“反响很好”是龙倩看完《新刘三姐》网络演播后的感受,“都说很好看,符合当代年轻人的口味。在传播上,戏曲传播渠道还是比较窄的,受众也相对少一些。一部经典的生产,不仅需要新时期有新创作突破,还要在推广上坚持不懈,经受更多人的检验。”

使命在肩,推动高质量发展

演播活动推出的36部优秀作品,精选自文化和旅游部近年来实施的庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程、国家舞台艺术精品创作扶持工程、中国民族歌剧传承发展工程、时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划等,涵盖了京剧、昆曲、地方戏曲、话剧、儿童剧、歌剧、舞剧、音乐剧、交响音乐会、民族音乐会等多个艺术门类。

孟卫东擅长创作歌剧题材作品,他说,随着歌剧演出的井喷式发展,退休后仍创作了

彩调剧《新刘三姐》剧照

《觉醒年代》

主流电视剧的创新性生产

段运冬

大型电视剧《觉醒年代》在中央电视台开播以来,收视率稳定在1.220%以上,收视份额占比4.578%,成为收视率之冠。从电视产业的运行逻辑来说,高位收视率意味着电视剧得到观众认可,电视剧生产取得成功。《觉醒年代》的成功,还在各种自媒体上均得到确认,豆瓣评分到达9.1分,甚至有的话题被进行二次传播,成为史学界、思想界等领域的关注热点。《觉醒年代》作为新时代中国主流电视剧生产的创新范本,作为文化生产的一个典范,在新时代中国主流电视剧的创新生产上,是如何体现的,值得深入探讨。

我认为,《觉醒年代》第一个创新是以史诗般的艺术形式回答了“中国道路和方向问题”。对于中国共产党的创建,影视界已有一系列影视作品,之前的作品主要体现于两方面:以人物为中心和以事件为中心。但《觉醒年代》不一样,它关注的是在中国近代最为迷茫的时候,从1915年到1921年这6年,与很多宏大叙事相比,时间已经很微慢了。在一个微慢的时代,导演选取的又只是问题,以问题为中心进行讲述,以找寻为叙事牵引,以找寻过程中人物形象的戏剧性对比为落点,呈现出这一时代国人对国家道路和发展方向做出探索的种种努力,从而引出整个故事主题:历史选择了中国共产党,时势英雄的孜孜探求,做出了如今的正确选择。电视剧通过这样的方式,寻找到一个新时代对国家道路和方向进行诗性回答的影像路径,将国家的宏大命题植根于以文艺的大众文化之中,将寓教于乐和主流性有效地结合起来。

瞄向重大节庆活动进行艺术生产是当代中国的艺术传统,纪念中国共产党成立100周年,承续着2019年新中国成立70周年的惯势,更需要思考高位创新问题。即如何将影像表达与时代话语更紧密地结合,打破传统方式,探索新的叙事。2019年,最为成功的作品莫过于《我和我的祖国》,它以书写的方式,将国旗作为核心标志,展开对民众的表现,抒发爱国情怀。对于中国共产党成立100周年,表现对象必然涉及早期共产党人,这与表现一般民众不同,在纪念性的诉求上,还需要加入仪式化的东西,充分显现对时势英雄的尊重。正是这样的纪念性,为电视剧在影像语言上的创新拓展了空间。

为适应纪念性和问题式的表达需要,《觉醒年代》还在电视语言进行了大量的创新,吸收了大量的美术元素,通过瞬间定格与美术图像的纪念性结合,外加字正腔圆地画外音和对白,庄严、形象地营造出一种革命和求索的氛围。人物雕塑般的造型,黑白木刻版画元素的使用,红黑色彩的强烈对比,瞬间定格的肃穆,电视剧将故事的动静张力、情绪张力发挥得酣畅淋漓,加之故事表现的戏剧化,成为跨越版画、雕塑、电视等媒介表达的一个有效个案。

《觉醒年代》的另一个创新是将故事编排的内容与观众认知结合,进而激发观众的知识经验,产生影像与情感的共鸣。毛泽东、陈独秀、李大钊、蔡元培、鲁迅……这些革命精英和知识精英的人物形象、影像造型、人物对白,直接和观众已有知识经验对接,在观看中产生共鸣,从而缩小了与观众的距离,这为年轻观众,吸引他们的观看,留下伏笔。

众所周知,“新时代”是现在使用频率最高的词语之一,这不仅仅是一个时间概念,更是一个精神上的回应。密切关注新时代话语表述,在全媒体文化消费与接受平台上,面对新一代的“流量观众”,如何创新中国主流电视剧生产?如何诗性地回答我们应向何处去的问题?如何更好地丰富人民群众的文化生活?我想,《觉醒年代》为我们提供了一个范本。

(作者系西南大学教授、著名文艺评论家)

文化 讯息

茅奖作家陈彦最新力作《喜剧》出版

近日,第十届茅盾文学奖获奖作家陈彦的最新力作——长篇小说《喜剧》由作家出版社隆重推出,这也是陈彦继《装台》《主角》后,“舞台三部曲”的收官之作。

《喜剧》是以喜剧笔法写就之喜剧演员(丑角)悲喜交织、跌宕起伏、动人心魄的生命故事。作者以贺氏一门父子三代人的生活和命运为主线,在戏与人生的相交互动中牵连出广阔的人间各色人等的生命情状——怨憎会、爱别离、求不得诸般际遇所致之起落、成败、得失、荣辱等等不一而足,并于此间表达了对戏曲与历史、时代和现实关系的透彻理解。不同于《主角》中忆秦娥虽面临外部世界是非毁誉之磋磨,却一味精进自我成就的向上之路,《喜剧》的主角贺加贝、贺火炬兄弟分属两种类型,由之生成两种人生状态,二者精神取径虽有不同,却有同一志向奇正相生之参互意义。《喜剧》因此既关涉到戏与人生与生活世界之相互影响、互相成就之复杂关系,亦涉及喜剧之精髓之境、气、神、要妙之传承与创化。(谢颖)

潮流 观察

《典籍里的中国》让经典“活”起来

张颐武

传统文化进入大众文化的领域,成为其中具有极为重要的影响力要素,是近年来大众文化发展变化的一个重要趋势。这既是这些年“国学”复兴,社会对于传统文化精神价值的强化需求,也是社会对于提高整体文化素养的需求的反映;既是媒体和文化领域超越一般性的娱乐,追求更高文化品位的体现,也是受众的文化需求和精神要求的反映。这一趋势这些年常常形成社会“热点”和“焦点”,“打通”了传统文化与大众接受之间的隔膜,让优秀传统文化资源进一步“活化”成为人们喜闻乐见的文化的表现。

《典籍里的中国》最近播出的两集,引发了关注和热议。把中国典籍通过创新的电视形态展现给中国观众的节目,可以说是把典籍的精神内涵和文化价值与独特的电视

“综艺”成功地结合起来,让典籍的魅力通过电视综艺的形态对于普通观众做了独到的展现,让综艺别开生面,传递了传统文化的精神密码,同时让典籍获得了一种从书斋和学术研究视野之外的独到观照。

《尚书》可以说是中国典籍中极为重要,但也相对来说比较难懂和当代人接触相对较少的典籍。一方面它是中国文化弥足珍贵的元典,具有重大的价值和意涵。另一方面,由于它和当下相隔久远,是上古流传的文书文献,不容易为一般公众所了解,和当代人有更多的“隔”,难以被电视文艺所呈现。但事实证明,这一集很好地让不可能化为了可能,让《尚书》活在了21世纪的电视屏幕上,让普通观众一窥这部中国文化元典的内涵和了解这部典籍的传承和流布历程,在得到关于《尚书》诸多知识的过程中也获得了对于中国传统精神的感

悟和理解。可以说,这是以“活化”“隔”的成功探索。

节目通过古今对话,也是以“今”入“古”,跨越历史时空,让古代的历史通过现场演绎的片段来得到呈现,知识的介绍和中国文化精神的传播融汇于节目中。节目精心选择了在《尚书》传承过程中最关键的人物作为节目的关键人物,让他从汉朝时到今,通过展示节目组的探究和排演的过程,让一个活的犹生在屏幕上得以呈现。国家话剧院演员的精彩演绎,让历史场景得以再现。同时让主持人撒贝宁作为一个21世纪的当代人和犹生有了穿越古今的“对话”。观众仿佛被带入到历史情境之中,通过犹生,使中国文化那种“天不能死,地不能埋”的文明延续和传承的力量得以展现。