

线上演唱会： 音乐活动与网络社交

□ 霜枫酒红

2022年5月27日晚,罗大佑、孙燕姿的线上演唱会分别举行,而且几乎同时上演。有人将二人作为竞争对手来比较。事实上,真正值得比较的指标性项目并不多,热衷于进行比较的或许是那些为赢得点击量的写手、公众号。在我看来,罗大佑、孙燕姿倒是丰富了抗击新冠肺炎疫情时代公众的精神生活。据数据统计,罗大佑线上演唱会总观看人数达3265.8万人;孙燕姿在线演唱会直播观看人数破2.4亿人次。从数字上就可以想到,演唱会给天量的线上观众带来了享受音乐的快乐。

2020年新冠肺炎疫情发生以来,众多大型文化、体育、经济活动都被延期或取消。中国演出行业协会发布的《2021全国演出市场年度报告》显示,2021年演出市场规模共335.85亿元,与2019年同比降低了41.31%,折损近半。2022年2月中旬至3月中旬,取消、延期的演出场次就超过4000场。

不过,面对新冠肺炎疫情的影响,人们还是想出了不少应对策略,像音乐演出市场上的线上演唱会。与罗大佑、孙燕姿的线上演唱会在同一天举行形成了演出现象相比,此前其实也有不少场线上演唱会举行,只是没有形成现在的传播现象,也没有

引发如此广泛的评论,故而被一些人忽略。

梳理线上演唱会,2020年无疑是“线上演唱会元年”。因为新冠肺炎疫情爆发,大型线下音乐活动无法举办,线上演唱会在这一年成为了一个独立存在的演出形态,而且被越来越多的观众和商家认可。尤其是2022年4月以来,不断有线上演唱会的消息传播开来:4月1日张国荣演唱会重映,4月15日崔健线上演唱会,5月20日周杰伦演唱会重映,5月27日罗大佑首场视频号线上演唱会和孙燕姿抖音线上唱聊会同时亮相。这些线上艺术活动无一例外地掀起“刷屏潮”,赢得好评。

新冠肺炎疫情导致线下演出受阻,演唱会便在线上找到了新出口。虽然线上演唱会并非疫情期间的首创,但无疑在2020年之后得到了加速发展,云演出成为演出市场探索的增长点,成为公众获得艺术享受的新通道。

2021年8月到9月,抖音连办7场线上夏日歌会,带来鱼丁糸、刺猬乐队、夏日入侵企画等乐队专场,张惠妹、孙燕姿、陈粒、欧阳娜娜等歌手专场,并推出抖音音乐人专场。其中,孙燕姿、欧阳娜娜等场次的观看人数均破千万。据报道,7场歌会累计

观看量超过4000万人次。与此同时,微信视频号亦成为线上演唱会载体,2021年12月,爱尔兰组合西城男孩Westlife在视频号开唱,带来《My love》《Uptown girl》等热门歌曲,观看人数突破2000万人次。

观察这些音乐活动可以发现,线上演唱会歌手都是高知名度、拥有广泛受众群的头部演艺界人士,尤其是像崔健、罗大佑更是符号级别的艺人,他们代表了一种风格甚至一个时代。此外,演出作品基本上是高传唱度的作品,甚至是历经时间考验的经典作品。

线上演唱会给公众带来了音乐审美享受和心理压力缓释,毋庸置疑利于抚慰抗击疫情的居民,也利于树立赞助商的品牌形象。应该说,2020年以来的线上演唱会以更强烈的信号凸显了音乐的意义和作用——艺术作品和艺术活动作为人类经验的一种载体,在现实生活中具有不可替代的作用。

此际看来,充满情怀的线上演唱会是刷屏利器,是音乐活动的风口。从近两个月的情况来看,在商业化的道路上抖音要谨慎些,而微信视频号步伐更大些。对于公众而言,它们都给大家带来了免费接触音乐活动的通道,而且在接触中获得了审

美享受。

公众持续享受免费的线上演唱会大餐,未来会成为常态吗?这不仅为手机用户关注,也为数字平台关注。随着5G、VR、4K等技术的进化和普及,为线上演唱会提供了越来越强的硬件条件,线上演唱会的观看体验会越来越好,现场感会越来越强。这也就意味着,线上演唱会自有一定优势,而且这些优势可能得到进一步强化。加之线上空间容纳观众的无限性、低价甚至免费观看、弹幕互动等,线上演唱会就不仅仅是音乐活动,而是具有了网络社交功能——观众可以通过点赞、评论等进行自我表达和情感传递,陌生人可以建立弱连接。这种特性无疑是线下演唱会不具备的。

当然,新冠肺炎疫情期间的线上演唱会现象并不意味着线下演唱会面临了危机。线上演唱会要成为常态还有一段道路需要探索,线下演唱会一定会在疫情结束后唱响。线上与线下并不矛盾,正如选择听罗大佑还是孙燕姿是个伪命题一样。无论如何,2022年4月以来,我们感谢崔健、罗大佑、孙燕姿等,让亿万人重温了音乐的魅力,也温暖了交互的夜晚。

有深度和广度的青春片更受欢迎

最近,青春片成了电影市场的热门,《奇迹·笨小孩》《我是真的讨厌异地恋》等作品吸引了观众的目光,也引发了各界对青春片创作的关注。近年来,一种有别于以往青春校园爱情的新型青春片在影坛强势崛起,分外吸睛。《奇迹·笨小孩》《燃野少年的天空》《我的青春有个你》《五个扑水的少年》等影片极大地拓展了“青春”主题的广度与深度,以一系列个性鲜明的青春形象和多元化的类型探索推动了国产青春题材创作的美学嬗变。

近两年的青春题材电影把镜头伸向了广阔的现实领域,比如《狗十三》由一只名叫“爱因斯坦”的狗丢失,引出女孩李玩与父亲、继母、弟弟、奶奶、爷爷之间的一系列冲突。《过春天》则从少女佩佩寻找身份认同的心路历程切入,展现一段另类的青春故事。正是从这些冲突、冒险中,我们看到了青春主体自我意识、性别意识的觉醒,看到了青春在逆境中的顽强成长。

如果说,《狗十三》和《过春天》所展现的青春带给人们的是发人深省的警示,那么《燃野少年的天空》《送你一朵小红花》所表达的则是浴火重生、更具励志价值的青春。《燃野少年的天空》以人文关怀介入“落后”高中生的精神世界,着力刻画其渴望成功、实现成功的过程,唱响了一曲“虽是小草,迎风不倒”的逆袭青春;《送你一朵小红花》则借助爱情故事展现了一个青年癌症患者涅槃重生的过程;《奇迹·笨小孩》《一点就到家》聚焦改革开放与新农村建设中的创业青年,谱写了极具新时代精神的青春之歌;还有《我的姐姐》借助广受社会关注的重男轻女问题,将“责任和义务”这一内涵赋予青春主题,进一步拓展了中国青春片的表现空间。这些青春片被注入了强烈

的问题意识、社会责任和时代精神,体现出了浓烈的现实主义色彩。呈现出新时代背景下,青春是更加多元、广阔和积极进取的。

青春片在青春主题广度与深度上的拓展,主要依托于创作者对一系列性格鲜明、气质迥异的新时代青春形象的立体塑造。《闪光少女》中,组建民乐团的几个少女或古灵精怪,或帅气寡言,或清纯软萌,她们以铿锵有力的民族乐曲唤起了人们对保护传承中华优秀传统文化的责任和使命。《一点就到家》中,屡次创业失败后一度沉沦的魏晋北有个电商梦,在失败面前越挫越勇的乐天派彭秀兵有一个快递梦,还有思想疯狂跳跃、自带文艺气质的李绍群有个咖啡梦,这三个青年人物和他们的梦想汇聚在一起,象征着当代无数年轻人渴望实现青春价值的梦想。青春片中,励志者和奋斗者的身影越来越多,越来越显眼。

需要特别指出的是,在展示年轻一代昂扬积极的精神面貌同时,青春片所塑造的青春形象还在立体性、真实性、典型性方面取得了突破。近几年青春片中的主人公不仅性格表现出了更多侧面,所处的家庭背景、生活环境也折射出了更多社会现象和现实问题。比如,在《我的姐姐》中,安然走出重男轻女的家庭困境,在自我追求与家庭责任冲突中蝶变成长;还有《送你一朵小红花》里的癌症患者韦一航,在亲人的帮助下逐渐走出疾病的阴霾。这些充盈着强劲正能量的形象用热血抒写着鼓舞人心的奋斗篇章,为青春片的审美嬗变增添了一抹亮丽色彩。

多重审美元素和风格类型的融合创新,是近年青春片又一重要变化。这主要体现在两方面:一个是创作者打破壁

垒,以融合创新的思路探索多种新模式。比如,2021年上映的《你的婚礼》《我要我们在一起》两部影片中的主人公为爱而奋斗,表达了积极正面的价值观。在类型融合方面走得更远的是《一点就到家》和《燃野少年的天空》。前者融合了青春、悬疑、喜剧、科幻等类型元素。在送快递的情节中,创作者使用惊悚片的拍摄手法、喜剧化的表演风格,配上悬疑意蕴很强的音乐,营造出强烈的荒诞感。同时,影片运用跳切和快速剪辑技术,配合创业三人组幽默滑稽的创业过程,极大增加了作品的喜剧效果。《燃野少年的天空》则在青春、歌舞、喜剧、爱情等类型元素融合创新方面大胆探索,尤其是对歌舞元素的挖掘,为国产青春片的多元发展打开了新的想象空间。

再者,近年青春片在青春审美元素的开掘运用方面也走在前列。《闪光少女》《快把我哥带走》等作品尝试融入二次元元素。以《闪光少女》为例,作品加入漫展、角色扮演、手办等视觉奇观,通过略带夸张的手法,将戏剧矛盾和人物冲突进一步放大,使青年观众在二次元的场景中身份认同。还有的作品巧妙植入“平行时空”“穿越”等戏剧概念。青春片《快把我哥带走》则使用穿越和时光倒流的概念,实现“我哥变她哥”的奇幻设定,加强人物角色的戏剧冲突,具有强烈的情感冲击力。

积极、多元、丰盈、热血,这是近年来青春片给观众带来的直观感受,也是青春最好的样子。创作者通过主题开掘、人物塑造、类型融合等方式,推动青春片多样化的审美转型,使青春片呈现出更加立体的面貌,也让观众对青春乃至社会和人生有了更加深刻的理解。

选自《学习强国》

科技助力， 国风舞蹈不出圈都难

不久前,一家视频网站年度数据报告显示,2021年仅该网站国风爱好者人数超过1.77亿,其中18岁—30岁人群占比约七成。最受这些年轻人喜爱的是国风舞蹈,这类视频在近一年内播放量增长200%。

国风舞蹈最早发轫于视频平台,早期的表演者大多并非专业舞者,他们身穿传统服饰、配以传统妆容,以古风音乐为背景,摆出造型性强的古典舞动作,营造清新、雅致的氛围。这种颇具传统文化特点、个人辨识度高的视频经由社交媒体传播后,带动更多人参与其中。随着这类短视频的影响力逐渐增强,国风舞蹈成为许多舞蹈从业者求新求变的突破口。

剑眉入鬓,目若朗星,纸扇飞舞,衣袂翩翩。曾经国风舞蹈《纸扇书生》对川剧“折扇”技法进行创造性转化,雅致生活景象、刚健精神旨趣跃然屏幕。一个偶然的契机,《纸扇书生》亮相短视频平台,舞蹈中的角色风华正茂、积极进取,既有诗意生活的趣味,又有挥斥方遒的刚劲,为年轻观众所认同。《纸扇书生》走红,彰显国风舞蹈价值的同时,也为专业舞者和院团带来启发——原本小众的古典舞经过转化创新之后,可以如此“火爆”。于是,各种艺术门类互融互通,各种表现形式交叉融合,新科技推动文艺形式创新,拓宽文艺表现空间。纵观国风舞蹈的发展之路,其源源不断的创造创新的确离不开科技助力。

“手之舞之,足之蹈之。”从古至今,舞蹈从未远离人们的生活。应潮而动,随情而舞。以中华优秀传统文化为根基的国风舞蹈流行,一方面证明正确运用新技术、新手段,能够有效激发创意灵感,更新艺术呈现手法;一方面说明传承中华优秀传统文化,需要打破“专业”与“业余”之间的藩篱,释放文艺众创的热情与创造力,在时代发展新语境下,不断探索新形式、新载体。

网文