

音乐剧“火”还要“沉”

纵观世界戏剧艺术舞台，音乐剧一直彰显着独特的文化影响力。中国音乐剧发展至今已超过40年，音乐剧产业在引进国外剧目与创作本土化并行的过程中，逐步形成中国风格。近年来，戏剧市场持续火热，原创音乐剧表现亮眼，《绽放》《理想之城》《雄狮少年》《东莞东》等一批现实主义题材、中华优秀传统文化题材的作品热演，取得市场和口碑的双赢。

拥抱青春，贴近年轻观众。“追逐”“梦想”“流行”成为原创音乐剧的热门标签，大时代普通人的奋斗历程引发共鸣。《理想之城》聚焦建筑行业的员工，《雄狮少年》展现舞狮学徒的成长，在“小人物、大理想”思路的演绎下，将“小”落得更细致。可以说，切口越小，越靠近年轻人，越能引发共鸣。

跨界创作，带动音乐剧“破圈”传播。国外许多经典电影衍生出了舞台版本，国产音乐剧也有不少改编自热门影视作品。音乐剧题材的跨界发展，受益于世界戏剧舞台的不断创新。而影视IP对音乐剧发展具有显著的助力作用，带动更多人对音乐剧产生兴趣、走进剧院。

深挖传统，舞台艺术创作彰显中国气韵。中华优秀传统文化成为舞台艺术创作的富矿，音乐剧舞台洋溢着中国风，审美品位进一步提升。中央戏剧学院实验剧团创作的原创音乐剧《家》，改编自巴金的小说，演绎经典，致敬青春。《雄狮少年》等传统文化题材音乐剧的火爆，体现着国风、国潮愈发流行，为音乐剧创作打开更为广阔的空间。

音乐剧是什么？作为音乐剧从业者，我常常思考这个问题。如果说丝丝入扣的剧情是纬线，那么贯穿始终的音乐就是经线。音乐剧作品中的音乐一定要经得住时间的考验。国产音乐剧在创作中，往往会自然而然地结合中国音乐，但我们要认识到，中国音乐不是古乐的简单复刻，而是体现在多样的音乐表达之中。此外，音乐剧还要注重音乐对戏剧人物的精准刻画，音乐与戏剧需要相互交融、互动前行。音乐剧产业的长远发展，需要建立在艺术风格和音乐创作的精耕细作之上。

“万丈高楼平地起，一砖一瓦皆根基。”《理想之城》中的歌词，道出了音乐剧的创作规律。火热市场带来无限期待，也迎来新的考验。音乐剧是用音乐讲故事，音乐性、戏剧性和思想性缺一不可。音乐剧，“火”起来更需沉下来。希望音乐剧从业者尊重艺术创作规律来打磨作品，夯实艺术创作的根基，让中国音乐剧涌现出更多精品力作，推动戏剧舞台艺术蓬勃发展。

选自《学习强国》

当我们的风题材艺术品成风、成为景观时，风或许就成为城市的一个IP了，自然也就有助于城市形象的传播。

有风，还可以有风的艺术

□ 霜枫酒红

“我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过。”这是曾经广为传唱也标志了一个时代的歌曲《黄土高坡》里的歌词。风，是一种由空气流动引起的自然现象。对于生活在中国北方的人来说，一生要领教各种风以及由风引发的各种的天气现象，包括极端的扬沙、沙尘暴等。这些天气现象也让人们感受到了风的能量。

风能是太阳能的一种转化形式。太阳的辐射造成地球表面各部分受热不均匀，引起大气层中压力分布不平衡，在水平气压梯度的作用下，空气沿水平方向运动形成风。风能是可再生的清洁能源，储量大、分布广，不过它的能量密度低、不稳定。

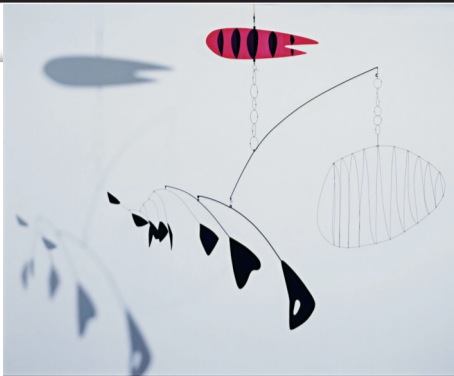
20世纪末，大风依然从坡上刮过，不过人们开始大规模开发风能。看看北方山脊上、戈壁滩上的“大风车”就知道了。这些漫山遍野的“大风车”在给人们带来电能时，也进入了一些摄影家的镜头。风不仅有实用价值，还有艺术价值。不过，对风的艺术价值认识止于此就有点“浪费”了。

当代艺术家丹尼尔·伍兹的动态装置作品《空气泉》系列近来再次被公众关注，尤其是在社交平台上被配上小提琴协奏曲《梁祝》后更是获得意想不到的效果，简直达到了天衣无缝的配合，完全可以被不同国度的观众深入理解。当然，《空气泉》系列还只是室内作品，使用的风也不是自然风。不过我们可以猜想，《空气泉》在一定条件下是可以成为室外作品的，同样会具有惊人的审美效果。

亚历山大·考尔德也是一位著名艺术家，动态雕塑代表作有《龙虾陷阱与鱼尾》。1929年他用铁丝创作的《金鱼缸》成为其第一件动力雕塑作品，之后又创作了《航行》等作品。这些作品被马塞尔·杜尚称为“动态雕塑”。因其作品使用气流推动，所以他又被称为大气艺术家。亚历山大·考尔德的作品兼顾室内室外，在巴黎的街头就可以看到，蓬皮杜艺术中心前的广场上就有一件。

考尔德作为动态装置的创始人之一，留下了不少重要的艺术作品。更重要的是他建立了一个动态装置的体系，深深影响了后来的艺术家们。在考尔德诞辰113年即2001年，谷歌公司还制作了纪念考尔德的logo，俨然是二度创造的艺术品。

艺术家珍妮特·埃切曼的作品大部分由彩色的网状结构制成，可以随着风、水和光的变化而变化，为城市空间增添了生机和美感。作品遍布五大洲，包括我国的上海、北京等城市。作品《当前》用彩色的网状结构制成，由超过160万个绳结和

总长290公里的绳索组成，总重量达323公斤。据报道，其创作灵感来源于美国俄亥俄州哥伦布市的历史和创新精神，作品将城市的街道网格和河流滨水区连接起来，形成了一幅表达城市独特历史的“挂画”。

珍妮特·埃切曼的另一幅作品《弯曲电弧》的创作灵感则来自于佛罗里达州圣彼得堡市的历史和文化。她从历史明信片中提取了蓝白相间的沙滩伞图案，结合码头藤壶的几何形状创造了一个类似于三个相互依偎的藤壶伞的形态，并从马丁·路德·金关于正义之弧的名言中得到启发，将作品命名为“弯曲电弧”，表达其对社会公平和人权的关注。

与前几位艺术家“舞动”的作品相比，艺术家内德·卡恩的作品显然更受风的驱动，风似乎才是作品的创作者。内德·卡恩擅长通过建筑表面、环境装置及科学展览作品等手段来模拟、表现和探索自然界中广泛存在却容易被忽略的现象和力量，将自然中的无形元素有形化，在自然、艺术和技术的结合中唤起大众对自然的热情，感受大自然的神秘力量。

内德·卡恩的作品中最为公众熟知的是风动装置，它们在风的作用下摇曳、起伏，成为景观也成为思想的载体。《银色衬里》是3个914米长的网状幕布的装置作品名称。在一座钢筋混凝土建筑的3个楼层框架上悬挂了3张大网，明亮的日子里大网能捕捉到光线，当网眼捕捉到轻微的风时就会以优雅的波浪形式移动，而且在不同的时间段、不同的光线下产生迥异的效果。这件作品在不同的建筑物上实施时又有不同的效果，所以展出时令人着迷。

在城市的街头、公园，内德·卡恩还实施了类似于灯杆、楼宇外立面等风动装置艺术。应该说，视觉效果与众不同，审美效果令人惊叹。这些作品是艺术家的独特创造，也是城市的别样风景，都值得打卡传播。

大同市风能资源丰富，风力发电势头迅猛。与此同时，大同市大力发展文旅产业，并且呈现出欣欣向荣之态。支撑文旅发展，需要厚重的历史资源，亦需要多元的当代艺术。在一座四季有风、号称“雕塑之都”的城市里，我们需要让风变成电能，还需要变成艺术之能——这正是众多城市所稀缺的产品。当我们的风题材艺术品成风、成为景观时，风或许就成为城市的一个IP了，自然也就有助于传播城市形象，有助于文旅产业的发展。那时，我们或许可以化用徐志摩的一句诗改为，“我知道风是在哪一个方向吹”“她的温存，我的迷醉。”

历史题材纪录片不能“虚”

历史人物在“直播间”展示自己的日常生活；文物“开口”做起了自我介绍；历史名场面在情景演绎中生动再现……近年来，随着历史观念革新和技术手段迭代，历史题材纪录片创作在内容、形式、传播等方面进行探索，给观众带来新鲜观感。

与传统创作惯常采用严肃庄重的叙事基调不同，当下的历史题材纪录片大多运用虚构、再现、戏剧化等新潮手段，轻松语态讲述历史。解说语言或突出情感色彩，或注重文学性，或融入幽默的网络用语，将传统史料拆解为易于被观众理解接受的碎片化信息。比如《历史那些事》的分集名中有“在下东坡，一个吃货”“爱发弹幕的乾隆同学”等，以时尚、新奇的角度，戏说、调侃的方式切入历史讲述，激发了观众的浓厚兴趣。《惟有香如故》在用香料切入历史讲述时，导演时不时出镜，穿越进历史场景之中，不仅以旁观者的身份讲解，更创新性地将现代实验室“搬进”历史时空，形成古今对话的奇妙格局，既丰富了艺术表现形式，又补充了现代科学知识。

伴随着数字媒体的繁荣，曾经被追捧的情景再现、动画等表现方式逐渐成为常态。在更新潮的虚拟现实、交互技术参与下，历史题材纪录片和真人秀、文化讲坛等节目样式结合，提高互动性、沉浸感。

不过，我们在关注历史题材纪录片故事化、趣味化的创作新潮流同时，也必须对部分创作过度娱乐化、戏说化、碎片化等不良倾向有所警惕。网络视听文艺崛起，尤其是微纪录片形式出现，历史题材纪录片创作的门槛越来越低，让讲述历史故事的纪录片作品成为视觉实验的阵地。包括使叙述成为“戏说”，历史沦为“秘史”。有的创作者过于注重道具、场景、服饰等外在形式和高能、反转等戏剧手法，结果舍本逐末，导致作品新奇度有余，思想性不足。有的创作者自身历史知识储备不够，创作前期又准备不足，对历史史实缺乏基本的了解，使历史讲述不够严谨、有失偏颇。还有的创作者在拿捏纪实元素多少的过程中突破了非虚构的底线。

须知，人们观看历史题材纪录片的主要目的是获取正确的历史知识。所以，创作者一方面应在历史知识的积累和正确史观的锤炼上下“硬桥硬马”的功夫，在此之上进行艺术创作，才是有根基的创作。另一方面，在探索纪录片创作边界的过程中，要始终坚守纪实精神，以求真为底层逻辑，在此基础上辅以适当的情景再现形式，并运用色调处理与字幕标注等方式，帮助观众区分纪实影像与戏剧演绎。

总之，历史题材纪录片创作不应简单地逸闻趣事，也不能沉迷于戏剧性的演绎再现，而要以客观严谨的态度梳理历史脉络，探寻中华文化基因，建立今与古的联系，让历史对当代生活产生浸润，让更多中国人对自己国家的灿烂文明产生关注和理解，进而生发出更高层次的文化自信，凝聚更加强大的前行力量。

据《光明日报》

