

珍惜文艺演出的现场感

时下,音乐类综艺节目相当常见,录播模式、后期处理往往让歌声中充满“科技与狠活儿”,遮蔽了现场演唱的真实质感。近日,某音乐竞技综艺节目反其道而行,采取全开麦真唱、不修音并以现场直播的方式与观众见面,获得观众一致点赞,观众对现场演绎、真实流露的强烈盼望可见一斑。

实际上,观众的这份盼望并不局限于流行音乐领域。目前,配置强悍的硬件设备、日益发达的制作技术、先进完善的工业流程,使得影视作品、动漫游戏等文艺作品、文娱产品的品质与产量大幅提升,能够通过银幕、屏幕以及其他设备为观众提供多样视听感受。而与此同时,实体剧场、音乐厅中的线下演出不仅没有被冲击或取代,反而愈发显示出其吸引力、生命力,不少优秀舞台艺术作品、演唱会一票难求,一些小剧场戏剧、

沉浸式项目以驻场形式演出,长期受到观众欢迎。

由此可见,现场观演魅力非凡。对新鲜感、交流感、在场感的需求是人们审美心理的重要组成部分。在一定程度上,文化产品制造生产技术越发达、产量越高,机器与算法越深入人们的生活,观众对充满即时性、现场感的演出反而越渴望。在同一空间中,人与人通过艺术进行精神交流、情感对话,现场表演的整体氛围会因演员的状态、观众的反馈等不同而存在差异,同时空即时触达、互动的观演关系让每一场现场演出都是独一无二的,其间的鲜活性、偶然性、不确定性,恰恰是艺术的魅力之所在,现场演绎可能存在的瑕疵与不完美,恰恰是另一种意义上的完美。戏曲大师梅兰芳、俞振飞合作演出昆曲《断桥》,将险些发生的舞台事故转化成符

合人物情感、戏剧情境的高妙艺术表达,正是现场感带来的独特价值和艺坛佳话。

事实证明,观众对现场演绎、真实表达有着浓厚兴趣,文艺工作者应当倾听观众的心声,努力满足观众的审美需求。当然,这对相关行业从业者提出了要求,引导从业者正视、反思自身的业务水平、心理素质。倘若一位歌剧演员、戏曲演员不敢、不愿甚或不能现场真唱,那么此人恐怕就没有资格入行从业,对流行歌手等也应采取同样的标准。任何艺术门类的从业者都不能把基本业务素养当作高标准,更不能将“科技与狠活儿”作为创演常态。只有各领域文艺工作者的真功夫普遍过硬,能够高水平完成不同场景、规格的演出,观众的艺术欣赏需求才能得到更为切实的、高质量的满足。

据《中国文化报》

让孩子有自己的歌

儿歌是陪伴儿童成长的重要内容,但据媒体报道,前段时间,一名小学教师带学生游玩时,鼓励他们拉歌,结果孩子们唱的全是网络流行音乐,“歌曲都是从老歌库里找,适合现在儿童生活的儿歌太少了。”适合孩子们演唱的儿童歌曲严重匮乏是一个不争的事实,真正能够引起孩子共鸣、激发他们想象力和创造力,同时又适合他们身心发展的歌曲更是少之又少。这不仅仅是音乐创作领域的一种现象,更是一个社会问题,它反映了我们对于儿童精神需求的理解程度,以及我们对于儿童教育的态度。

为何会出现这样的情况?一方面,随着科技和经济快速发展,儿童的游戏、娱乐方式越来越多样,传统的儿歌在吸引孩子注意力上显得力不从心;另一方面,一些创作者为了追求商业利益,过于迎合市场,导致很多儿歌内容空洞,缺乏教育意义;此外,大量的流行歌曲、网络热歌、口水歌侵犯了儿童的生活空间。多种因素共同导致了儿童歌曲的窘境。

儿歌是伴随每个儿童成长过程中不可或缺的精神食粮。在跟随韵律吟唱时,优美的旋律和真挚的情感可以给孩子们带来美的享受和情感熏陶,帮助他们调节情绪,抒发情感。同时,作为一种润物细无声的教育载体,儿歌对于启迪幼儿的心智有着极为重要的作用。一首好的儿歌不但可以帮助孩子获得艺术上的熏陶,还可以引导孩子向上向善向美。

因此,音乐创作者要沉下心来、俯下身来,去除功利思想和浮躁心态,创作一些真正适合孩子演唱的歌曲。也希望有关部门加大对儿歌创作的扶持力度,制定出台儿童音乐发展的长期规划,开展一些儿童主题的专项征歌活动。希望舞台上能越来越多地响起真正属于孩子们的新歌。

据光明网

《四时花开》展戏曲盛世繁花

花卉在中国有着丰厚的文化属性,中央广播电视台《四时花开》,多维度展现中华优秀传统花卉文化。该剧以我国各大城市的代表花卉为依托,深入挖掘其背后的历史文化内涵。围绕一座城市,一种花卉,一位花神,一段故事,一个剧种,一场演绎,将文物、诗词、汉服、歌舞、戏曲等多种艺术之美巧妙融合,通过AI、CG等视觉增强手段,展现出一幅幅绚丽多彩的如花画卷。当青春对话传统,观众在欣赏极致美感画面的同时,领略融媒体时代“戏曲+”国潮场景的传播新风尚。

“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”《四时花开》系列微短剧的第一支《洛阳牡丹》惊艳绽放。

国家京剧院青年演员付佳带着如何更好演绎角色的疑惑探寻艺术真谛。跟随梦境指引,她来到河南省洛阳市牡丹博物馆,在参观中邂逅了文物幻化而成的“牡丹花神”。牡丹花神带着付佳畅游,感受洛阳牡丹文化。盛放的牡丹花让她感受到灵感的召唤,转瞬间仿佛登上华丽盛大的舞台,在与牡丹花神共舞中感悟梅派经典《贵妃醉酒》,更领悟到传承戏曲如同牡丹花一样:深耕寂寞,才能迎来盛放。

一曲终了,如梦初醒。在这场亦真亦假的幻境里,国粹京剧与国花牡丹完成了一场超越时空的心灵对话。

《四时花开》首支视频在围绕“牡丹”进行专业化探究的同时,尽可能多地融入不同领域的传统文化元素,兼顾深度与广度。

短片的创作者们选择了文物“金代三彩牡丹纹大盘”作为切入点构建短片的故事。一方面以拟人的方式赋予文物

鲜活的生命,让文物在镜头中“活起来”;另一方面,牡丹暮春开放,不与百花争艳,一旦绽放美丽无比的特性,也是对“千锤百炼才能诞生戏曲之美”这一主题的解读。

短片中还体现了中国传统服饰文化。牡丹花神的造型参考了洛阳博物馆中关于唐代女性服饰的展品和资料,力求还原唐代女性的绰约风姿。

牡丹花向来深受文人的喜爱,留下了许多千古名句。短片中用京剧念白展示了唐代诗人徐凝的《牡丹》诗:“何人不爱牡丹花,占断城中好物华。疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。”戏曲念白的形式之美与古典文学的内容之美在片中相得益彰。

《四时花开》系列短片致力于戏曲的时尚化、青春化表达,尤其运用了AI、CG等视觉增强手段,实现斗转星移的时空转换、转瞬花开的视觉奇观以及从现代到戏曲妆造的一眼惊艳。

除了炫目的视觉效果,该剧的创新还体现在对戏曲与歌舞融合的表演形式的探索。舞蹈演员黄路霏扮演的牡丹花神柔美灵动;京剧演员付佳以传统京剧《贵妃醉酒》中杨玉环的扮相出现,雍容华贵。两人共舞于牡丹盛放的舞台上,背景音乐以京剧“海岛冰轮初转腾”为基础进行创作,恢宏大气。古典舞和京剧两种艺术形式各有千秋又相互呼应,联袂呈现出瑰丽多姿的大唐气象。

总台推出的《四时花开》系列短片以“传统文化”为根基,将戏曲与城市特色、花卉文化深度融合,实现形式与内容并重,“一事一生一相遇,一花一梦一倾城”,引领融媒体时代“国潮”传播新风尚。

据光明网

往前看,何妨一回头

电视剧《漫长的季节》近日又登陆总台央视电视剧频道,源于观众的认可、业界的肯定和良好的市场回报。这部以“生活悬疑剧”定位的作品缘何如此成功?以《漫长的季节》为原点,回看近年来我国电视剧创作,或可寻得它成功的路径。

看《漫长的季节》,看桦林市,看王响、龚彪、马德胜以及黄丽茹、李巧云、邢建春乃至沈墨和王阳。看着看着,在不经意间就回想起了2022年的《人世间》,仿佛又看见了“光字片”,看到了周志刚、周秉昆、郑娟和那里的两代人;又仿佛看到了2020年的《装台》,看见了西安城中的“刁家村”,看见了刁顺子、蔡素芬和大雀儿那一干下苦力的人们。从《装台》《人世间》到《漫长的季节》,时代不同,地域有别,人物各异,但故事都是百姓的故事,性格都是凡俗的性格,剧中人都在“骨感”现实的重压拍打下,迎风冒雪、履霜踏冰地生活着、受伤着、爱着。

《漫长的季节》从“生活悬疑”的定位出发,走着走着就走出了悬疑的藩篱,洗掉了“悬浮”的铅华,钻进了素面朝天的生活。剧中1997年—1998年的桦钢及桦林市面临的冲击,在《漫长的季节》里得到了充分的表现,这里的桦林故事很“桦林”。

在《漫长的季节》里,“往前看,别回头”这句话王响说了两次。但作品的叙事结构恰恰相反,是从王响、龚彪和马德胜的老年视点一点一点向往事追溯的,因而也就有了1997年—1998年叙事段与2016年叙事段的不断交叉,渐次递进,终至沈墨与王响两个当事人的相遇。

《漫长的季节》描写了那个转型期中的阵痛、剧痛和心痛。而同时,在这片灰色、夜色之中,在沈墨这个带有浓重黑色的隐喻形象之外,还有王阳这个同样具有隐喻意味的角色,这个尚未成熟的诗人,既是沈墨期待的爱情归宿,也是甘愿牺牲自己来祛除沈墨命运阴影的人。当我们在思考现实主义创作需要温暖还是冷峻的问题时,或可想一想,没有冷峻的温暖何以温暖,没有温暖的冷峻怎样冷峻?

《漫长的季节》是王响的体验。从壮年到暮年,这位18岁进厂的火车司机、劳动模范兼治安积极分子、卫生积极分子。他有过辉煌,经历了落寞,他“好管事”。即便在开工不成的情况下,他也把机件擦得干干净净,在不知道兜里还能装几个钱的时候,也抵制偷卖工厂设备的行为。他挥拳痛打宋玉坤不是因为自己被下岗,而是因为黄丽茹被侮辱。最重要的是,在命运最悲惨的时候,他从铁轨上爬起,抱起了襁褓中的孩子,他失去了亲人,却让一个被遗弃的婴儿有了亲人。

看《漫长的季节》还能想到海明威的《老人与海》,赞美以渺小之躯、不屈之志与命运搏斗的精神是人类生存发展的共同情怀。前事不忘后事之师。往前看,别回头;往前看,何妨一回头……

据学习强国平台

