

墙绘扮靓城市公共空间

青年艺术家们手持喷漆与画笔,将灰暗的水泥墙面变为艺术长廊——北京798艺术区的赛博朋克涂鸦墙前,等候拍照的年轻人排起百米长队;成都宽窄巷子水墨墙绘直播,实时观看人数突破百万。

近年来,一场说走就走的Citywalk(城市漫步)成为“深度游”新玩法,“无打卡、不City”也成为各地文旅赛道的接力热梗。全国数以千计的“打卡墙”在热心网友的社交媒体中被纷纷标记,不仅在线上的潮玩赛道形成了“墙绘IP”新社群,也在线下的文旅市场开启了“墙绘地标”新风尚。

墙绘又称壁画或墙体彩绘,是一种脱胎于壁画母体的现代装饰艺术。不过,今日的墙绘艺术衍生出有别于传统壁画的时代“个性”:其一,面向大众文化移步,内容多为老百姓喜闻乐见的“坊间戏”;其二,向街头文化的礼俗转型,即将民俗文化置于公共生活的活态现场。

“墙绘打卡热”的兴起,受多种因素驱动。

一是墙绘文本的符号变迁。墙绘作为一种公共空间的艺术形式,具有强烈的视觉符号属性。日趋多样化的视觉符号对年轻人产生了巨大吸引力。

中国古代墙绘以“敦煌壁画”“宫殿壁画”等为代表,形成了大量佛像画、经变画、人像画、装饰画、故事画。绘制内容包括祭祀、狩猎、舞蹈等,图案以人物、动物、神祇为主题,色彩主要运用石青、

石绿,形成庄严肃穆的视觉效果,与老百姓有种天然的距离感。近代以来,墙绘在下沉过程中,开始出现在街头巷尾,一些颇具时代感的广告、宣传标语、街头艺术等集中涌现。这一时期的墙绘尽管具有强烈的视觉冲击力,但是普遍缺乏美感。近年来,墙绘打卡热催生了全新的创作生态,墙绘创新更大胆,内容也更丰富。常见的墙绘包括:以简单线条或色块构图为代表的简约现代类,以卡通形象、古风插画等为代表的卡通插画类,以山水画、国画等为代表的传统艺术类,以3D立体建筑、动物等为代表的写实风景类,以星空喷涂等为代表的创意涂鸦类。

社交媒体的流行,让年轻人更习惯通过符号化行为表达个性、价值观或社会态度。现代墙绘之所以受年轻人喜欢,很大程度上也是因为年轻人可以通过墙绘路径,表达他们的社会关切。

二是全民参与的艺术实践。社交媒体时代,年轻人更倾向于通过“在场证明”(如创作、打卡、拍照)构建社交资源。

短视频平台数据显示,“墙绘挑战”话题播放量达几十亿次,素人创作视频占比近半。杭州运河边的“万人手印墙”,通过征集市民手印创作集体艺术作品,参与者留存率达九成以上。这种创作模式,消解了艺术创作的权威性门槛。重庆某高校学生用粉笔在校园里围墙创作的“考研日历”,日均吸引300余人次参与绘制,实现全民共创。在成都太古里的“声音涂鸦”项目中,观众可通过手机APP将语音留言转化为视觉元素投射到墙面。这种交互模式,使公共艺术从单向传播转向对话建构。

三是公共空间的情感重构。墙绘通过艺术介入公共空间,将冰冷的建筑转化为情感载体(如环保主题壁画、怀旧涂鸦、动漫形象),引发共鸣。

人们对墙绘的追捧,本质是通过艺术重塑公共空间,表达对城市更新的愿

景。深圳南头古城的“记忆地图”墙绘,通过增强现实技术重现街区百年变迁,使本地居民文化认同度大幅提升。这种时空折叠的艺术呈现,为城市更新提供了情感维度的解决方案。

当前,我国飞速发展的公共建设为墙绘艺术提供了前所未有的成长机遇。经墙绘点缀后的村居、校舍、公园、广场等公共空间在城乡建设中面目一新,逐步与城市规划、乡村振兴、社区建设相融合。“红色经典”“时光遗记”“美食地图”“方言拾趣”……借助文化遗产活化与文旅繁荣这两股强劲东风,墙绘艺术迅速串联起全国范围内的“在地”基因,使缄默不语的青砖石壁开始讲述起中国故事:悟空、哪吒等中国本土的超级英雄取代了龙猫、火影等域外IP,见证了中国经典的文化原型在“日本爱豆”“美国偶像”中的强势破局;白描、没骨、皴染等国画语言也逐步渗入了墙面肌理,使墙绘语言摆脱了街头喷雾涂鸦的“瘢痕”质感,真正步入了“墙面阅读”的审美之境。

当然,墙绘艺术在兴起之时也要警惕单纯博眼球、赚流量。视觉上的盲目跟风、复制极易削弱墙绘艺术的在地特质,愈演愈烈的商业元素也在消解公共空间的亲民属性,使得墙绘艺术的美育功能无从施展。庆幸的是,当前致力于城市治理“微更新”的墙绘艺术,在从庙宇高堂、艺术展馆下沉至街头巷尾、村落阡陌的过程中,越来越受到重视,逐渐成为活跃在博物馆、美术馆、文化馆之外的一道道文旅景观。

墙绘扮靓公共空间,其背后折射出新一代对自我表达、公共参与、美学体验的复合型追求,既是文化现象,也是社会心态的镜像。当冰冷的混凝土转化为情感的画布,当街头巷尾升华为思想的场域,我们见证的不仅是艺术形式的迭代,更是时代生活面貌的发展和更新。

据《光明日报》

《成家》展现当代社会的情感图景

家是中国人情感的根基,婚恋则是成家的第一步。电视剧《成家》以轻喜剧风格,讲述思缔妮婚介公司的婚恋顾问们为客户寻找适配对象,助力“成家”的故事。20多个婚恋案例通过单元剧式的叙事、浓郁的情感元素,建构起一个有关婚恋的影像数据库,展现了当代社会复杂的情感图景。

把婚恋顾问这个冷门的职业搬上荧屏,是职业剧的新尝试。6位性格鲜明的婚恋顾问组合成一组角色群像,他们不是传统职业剧里的精英专家,而是各有烦恼的普通人。总经理秦天越和小员工李乐凡这两位女性都遭到强势婆婆的嫌弃,无法和相恋多年的男友成婚。因为母亲想要再婚,副经理冯清鸣遭到再婚对象的子女刁难。业绩最佳的叶朗看上去没心没肺,却暗恋被丈夫欺骗的咖啡店老板娘。斤斤计较的夏晚晴既要冲业绩,又要照顾身患重病的丈夫。理工男程旭能设计出高难度的婚配程序,却不敢向暗恋的女孩表白。他们帮客户解决婚恋难题,自己的感情却一地鸡毛。这种“医者难自医”的反差,让角色十分接地气。

不同于传统婚恋题材作品从头到尾只聚焦单一主线的叙事模式,该剧以单

元剧形式,徐徐展开一系列有关情感困境、家庭伦理和寻爱迷思的故事。每个故事都对应一个社会热点。这种数据库式的叙事通过精心设计的剧情结构呼应当代社会快节奏、碎片化的生活特征。观众可以像刷短剧一样随时切入不同故事,在人物的情感经历里寻找属于自己的幸福模板和情感共鸣。

在剧集播出的同时,《成家》片方进行线上联动,利用网络平台,让观众成为叙事的共创者。一方面,官方账号发起话题讨论,“父母黄昏恋该不该支持”“子女干涉老人算不算自私”等讨论延伸了剧集边界,让婚恋话题从荧屏照进现实。另一方面,邀请观众进行二创,对荧屏故事再演绎,不但加速了剧集的广泛传播,还丰富了原来的叙事。剧里剧外形成“叙事共生”,让作品的影响力突破屏幕限制,引发了社会各界的关注。

不过,碎片化叙事也有代价,观众刚对某角色投入感情,故事就匆匆收尾,导致前期剧情略显松散。尽管展现了不少当下的婚恋难题,但解决问题的套路简单得好像童话模板,矛盾也似乎都靠某种刻意的巧合来化解。情节设计虽然温暖,却回避了现实中的一些结构性矛盾。好在后期温情戏份增多,用情感浓度弥补了叙事断裂。为了贴近时代,剧中还加入大数据匹配、AI相亲等科技元素。婚介顾问们一旦无计可施就会求助于数据报

表,筛选条件最匹配的人进行对对碰,并屡屡顺利完成任务。如此看来,数字红娘远远比6位婚恋顾问在姻缘一线牵上能力卓越得多,传统的介绍对象变成了一场数据游戏。

《成家》试图以影像志的形式对当代的婚恋问题进行某种调查。婚恋顾问是社会观察员,婚介公司则成了社会“诊所”。但创作者选择的婚恋样本是否能折射出真实的社会问题,仍值得思考。当代青年的生活与上一代已经发生了翻天覆地的变化,如果还将他们遭遇的情感困境归因于不明就里的父母、天价彩礼等话题,说明这场影像调查尚未触及真正的社会肌理。现实中,天价彩礼背后是经济压力,代际冲突源于观念差异,这些深层问题被荒诞轻喜剧风格和大圆满结局淡化了。

《成家》不同寻常的叙事模式,倒是映照了这个时代的婚恋焦虑。与老一辈“一生一世一双人”的婚恋家庭理念不同,年轻人在选择对象时,增加了很多新的考量因素。二次元爱好者、社恐宅男等不同群体沉迷于数据库相亲时,是否还在思考爱情的本质是什么?顾问们用科技手段提高配对效率之时,能否疗愈现代人的情感孤独?从剧中的碎片故事里,观众收获了一些启示,组建家庭容易,但如何成就一个家,需要人们付出真心与努力,才能收获幸福美好的生活。

据“学习强国”平台

音乐的力量

音乐无形无迹,却有千钧之力,可敌千军万马。提到抗战时期的音乐,《黄河大合唱》是国人家喻户晓的经典之作,于1941年,成为规模宏伟的交响合唱曲。从《黄水谣》的悲怆倾诉到《保卫黄河》的激昂呐喊,《黄河大合唱》以宏大的历史视野,将个体情感升华为民族情感,引发各阶层、各党派中国人甚至海外华人的强烈共鸣,成为团结一切抗日力量、巩固抗日民族统一战线的时代强音。

同是1941年,纳粹德国对列宁格勒展开“种族灭绝”式围困,在这座曾经养育自己、当时几乎成了人间炼狱的城市,肖斯塔科维奇真实感受着广大军民经历的饥饿与痛苦,并以惊人的速度进行音乐创作。仅用3个多月,《第七交响曲》便响彻列宁格勒上空,鼓舞万千苏联军民,向法西斯发出战斗宣言——敌人可以围困我们的城市,却围困不了我们的意志。

84年后,正值苏联伟大卫国战争胜利80周年之际,肖斯塔科维奇《第七交响曲》的旋律又一次响起。它与《黄河大合唱》等作品一起,在世界反法西斯战争的烈焰洪流中筑起一座精神的丰碑,以跨越时空的情感共鸣和艺术张力,写下世界音乐史上的传奇。

而《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》《团结就是力量》《大刀进行曲》《游击队歌》《松花江上》《毕业歌》《神圣的战争》《莫斯科保卫者之歌》《喀秋莎》《小路》《海港之夜》等名曲,都是在反法西斯战争时期创作出来的。这些作品曾经作为冲锋的号角、团结的旗帜而存在,今天依旧是闪着光芒的历史丰碑、精神烙印。它们时时刻刻在提醒人们:一个民族不能失去的,是它的声音,是它在黑暗中仍敢高歌的勇气。正如舒曼对肖邦音乐的经典评价——“藏在花丛中的大炮”。在人类历史长河中,尤其是在动荡的战争时期,好的音乐作品以无可取代的方式触动人心、凝聚力量、记录历史,甚至成为抗争本身。

第二次世界大战是人类遭遇的一场空前浩劫。今天,我们重温那些诞生于烽火岁月的经典音乐作品,绝不是为了沉溺于过去的苦难,更不是为了延续仇恨,而是为了更好地从历史中汲取智慧和力量。过去80年里,二战的硝烟虽已散去,但音乐家对战争的回望从未停止。

无论是中国作曲家赵季平为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年而创作的《和平颂》,还是英国作曲家布里顿创作的《战争安魂曲》,都回答了当代艺术如何介入现实、回应时代的重大命题,证明了最前沿的现代音乐技法可以用来承载最深刻的人文关怀。音乐不必局限于传统的“美”的范畴,也能够传递极为深刻、震撼人心的力量。现代音乐在挑战听众听觉习惯和审美边界的同时,更能引发关于艺术如何表现极端经验、如何应对历史创伤等问题的思考。

战争与和平,是人类永恒的主题。当前,世界仍然被冲突的阴云所笼罩。对战争的反思、对和平的向往不应停止也不会停止。那些永不消逝的音乐,承载着人类共同的命运和情感,给予我们追求和平、追求美好生活的勇气和力量。 据《人民日报》

