

期待红色题材舞台艺术新境界

近年来,舞台艺术创作蓬勃发展。其中红色题材舞台艺术创作成绩尤为瞩目。无论是评剧《革命家庭》、锡剧《烛光在前》、民族歌剧《沂蒙山》,还是舞剧《骑兵》、音乐剧《花儿与号手》,众多红色题材作品斩获重要奖项,更赢得了观众的认可。总体来看,红色题材舞台艺术创作要兼顾历史质感与当代风范,结合现代审美观念和舞台科技,不断开拓创作新境界,走进更多观众尤其是年轻观众的心里。

红色题材舞台艺术创作面对和挖掘的是党带领中国人民团结一心、艰苦奋斗、开拓创新,从而实现站起来、富起来、强起来的光辉历程。这份来自历史的厚重感、接通当下的现实感,是红色题材舞台艺术创作的底色与底气,也是其打动观众、赢得市场的独特优势之所在。因而,红色题材舞台艺术创作要坚守扎实厚重的历史情怀、磅礴庄重的艺术气质,这既是一种宏阔的艺术使命,又是一种具体的操作路径。

为此,红色题材舞台艺术创作者不仅要认真梳理史料,通过文字、图片等资料直抵“历史现场”,让构思、创作具备历史的质感,还要深入生活、实地采风,让作品的呈现带有生活的温度。那些真实的事件、人物、场景带给创作者的触动与震撼,总能流淌出真挚的情感,动人的细节乃至升华作品的神来之笔,纯靠技术驱动的创作无法与之相比。

创作进入较高境界,自应举重若轻,从一朵浪花中窥见一片汪洋。对于红色题材舞台艺术创作来说,要为大历史、大气魄寻找小切口、小抓手,把历史的逻辑、现实的关怀具象化为立体鲜活的人物、生动可感的故事、活泼亲切的台词和有效合理的舞台行动。舞台表现越是“落地”,红色题材的魅力与力量越能得到充分凸显,切不可在创作上贪多求大,陷入口号化、虚浮化的窠臼。

日益发达的舞台科技,为红色题材舞台艺术作品好看好听、深入人心,提供了新的方法和助力。

舞剧《骑兵》、话剧《炉火照天地》等作品,将舞蹈艺术、话剧艺术与多媒体影像等现代科技相结合,于一方舞台之上拓展了红色题材舞台艺术作品的表现空间。沉浸式演艺剧目《伟大转折》、红色舞台剧《重庆·1949》则更进一步,借助科技突破传统镜框式舞台的边界,探索新的观演关系,受到广大观众尤其是年轻观众的欢迎,让红色文化、信仰之美更加入脑入心。

推动红色题材舞台艺术作品更好更深地走近观众、拥抱观众,要进一步打开视野、借势进取。近些年来,文旅市场、旅游演艺蓬勃发展,其中红色题材作品为不少观众所青睐。下一步,红色题材舞台艺术作品不妨探索与文化、旅游等产业融合发展,通过艺术研学、寓教于游、深度体验等方式持续扩大影响力,在更广阔的天地中绽放红色题材舞台艺术作品的时代光彩,浸润人心、培根铸魂。

据《中国文化报》

从一首改编歌曲的争议说起

这些日子,一档音乐综艺节目中,年轻歌手对流行歌曲《李白》的改编在社交媒体引发热议。改编版强化了电子国风的特色,歌词中加入“游戏梗”念白“我本是辅助,今晚来打野”,“如何呢,又能怎”的反问,一声尖过一声。

对此,有人认为“魔性”恣肆,充满了“玩音乐”的自在感,也有人认为太过另类、不知所云,听得尴尬;有人认为这种音乐语言背后的洒脱态度,让年轻人有共鸣,也有些人认为这不过是一种“态度消费主义”,迎合大众情绪,空洞低俗。很多人并不能理解,为什么一首改编歌曲会引来如此多的争议?

曾经,人们对音乐的评价往往仅聚焦于音乐性,例如一首歌是否朗朗上口、悦耳动听。但随着互联网时代的到来,年轻人的音乐审美逐渐从“听音乐”变成了“听自己”——他们不再仅仅追求旋律的悦耳或技术的精湛,而是渴望找到音乐与自身的关联性。人们从一首歌曲中可以听出来的东西,在很大程度上取决于自身的年龄、阅历和生活处境。这样一来,音乐作品在艺术审美之外,也成为一种情感的调色盘。

正如在评价《李白》这首歌曲的翻唱时,可以谈论音乐的艺术性、流行音乐的创新,也可以谈自己的生活感触、青年人的情绪价值,还可以谈论李白这一传统文化符号的象征意义、综艺节目对热点的追逐……艺术早已不再是单向度的欣赏,而成为情绪、态度、情感的载体。文艺作品和社会生活、大众心理之间的互动关系日益复杂,其价值实现也越发成为创作者、观看者与平台共同作用的结果。

在互联网时代,当不同代际、不同社会背景、不同文化诉求的用户涌入“数字广场”,难免会出现情感的“错位”和“交锋”,在文艺领域的直接表现就是审美评价的碰撞。面对观点的差别,我们不必急于否定,而应看到其背后的诉求;面对审美的差异,我们也无需强行统一,而应在对话中寻求共生。

特别是随着短视频、直播、人工智能生成内容等的普及,年轻人无需专业训练即可进行创作,以弹幕、二创为代表,文艺接受形式的多元化也加剧着审美评价的碰撞。在“人人皆可文艺”的新大众文艺生态中,当代观众特别是年轻观众更加习惯于“生活就是文艺,文艺就是生活”,习惯于在文艺创作和文艺接受中表达自我、释放自我,他们寄托于文艺中的生活态度、价值观念、精神诉求就更需要正视与回应。

当然,我们也必须意识到,青年人正处于世界观、人生观、价值观逐步建立的过程中,他们的表达也正在经历从“解构”到“重构”的转变。一些看似难以理解的表达方式,本质上是年轻人在寻找自我定位过程中的探索。因此,对年轻人的文化表达既要给予包容空间,也要积极引导,让青年文化和网络文化在保持活力的同时,能够实现精神的升华和价值的沉淀。只有将“爽一下”的表层快感,转化为“立得住”的持久价值,青年表达才能真正完成从情感抒发到自我建构的成长。

据“学习强国”平台

毕业作品展何以“破圈”

川美毕设作品《祷》人气爆棚
创作前搭建的实物装置曝光
创作者账号涨粉10万

毕业季,各大美术院校的毕业作品展相继拉开帷幕。从中央美术学院的“逐光而行”到中国美术学院的“七十二变”,从清华大学美术学院的“艺科融合”到四川美术学院的“开放的六月”,一场场充满青春气息的艺术展览,不仅是对美术学科建设和人才培

养成果的集中检阅,更在“破圈”传播中成为艺术突破学院围墙、进入社会公共美育空间的鲜活实践。原本囿于校园的毕业作品展,何以持续引发大众关注?

传播渠道的拓展,特别是社交媒体的普及和应用,为毕业作品的传播提供了广阔空间,大大提升了毕业作品展的知名度和影响力。在各大社交媒体平台的热搜榜上,毕业作品展相关话题屡见不鲜,四川美术学院油画系毕业生作品《祷》就是热门话题之一。该作将对消费主义的批判转化为视觉奇观,木偶人的面部被快递运输中常见的气泡膜覆盖,身上佩戴着纱巾和廉价饰品,超写实的刻画令许多观众赞叹。作者在社交媒体发布该作后,点赞量迅速超40万次,一场艺术与大众之间的美学对话悄然开启。

艺科融合和国风国潮,在年轻学子的手里呈现令人惊艳的美感,成就毕业展的爆款。中国美术学院雕塑与公共艺术学院毕业生作品《滴动仪》引发广泛关注,不少网友惊呼:“被机械的美感震撼住了。”作品将自然界中的水波纹和中国古代的罗盘进行同构,通过精密的机械结构使液体以规律且富有变化的方式滴落,探究微小变化与宏大秩序之间的某种联系,在古今交辉间,展现出艺科融合的青春力量。

传统艺术往往以“凝视”为核心,观众作为被动接受者解读作品内涵,毕业作品展“破圈”的深层原因还在于主动回应社会关切,引发观众共鸣共情。西安美术学院跨媒体艺术系毕业生作品《30分钟废墟》,用200多

个外卖包装袋搭建起一幢幢建筑。这种取材于日常生活的创作策略,让艺术成为时代变迁的映射与缩影。中央美术学院油画系毕业生作品《远方》,则刻画了一位身形佝偻的老人,他正凝视着墙上悬挂的家庭照片,将空巢老人这一社会群体的情感困境转化为绘画语言。这些作品表明,艺术的力量在于能否找准大众的情感共鸣点。

毕业作品展能够“破圈”,也得益于美术院校观念的转变。近年来,美术院校更加注重展览与公众的互动,将展览拓展至更广阔的社会空间,使其成为一场联动各界、遍布全城、惠及市民的艺术嘉年华,还通过举办导赏活动、讲座等方式,降低观众欣赏艺术的门槛。

比如今年,中国美术学院毕业季的展览空间涵盖该校象山校区、良渚校区、南山校区,以及浙江美术馆、世界旅游博览馆、金山石艺术中心与全城媒体展区等,实现教学成果与社会共享、办学成就与城市同步、青年艺术家与时代同成长。

美术院校毕业作品展的“破圈”,不仅是空间与媒介的突破,更是艺术本体论的革新——艺术不再只是静态的“作品”,还是动态的“事件”;不再只是单向的表达,还是双向的对话;不再是封闭的体系,而是开放的生态。对于美术学院学子而言,毕业作品既是对自己创作生涯的阶段性总结,也是走向社会、展示自我的重要媒介。通过与社会各界接触和交流,学生能够更好地了解社会需求,明确自己的发展方向。期待他们开创更加精彩的未来!

据《人民日报》

