

创新引领 技术赋能 青春话语

杨洪涛

2021年中央广播电视总台春节联欢晚会(以下简称春晚),以中华传统文化和美学特征为根基,坚持守正创新的创作思路,在辞旧迎新的欢聚时刻,把海内外中华儿女集拢在“天涯共此时”的精神家园,用创新引领审美,用技术赋能艺术,用青春致敬未来,为观众奉献了一台值得铭记的节日盛典。

对春晚来说,守正意味着延续春晚在国人心中集体记忆,也意味着春晚是不可替代的独家记忆。富有仪式感的开场、结尾和零点钟声,具有标志性的主题表达和情感升华,年度关键词的检索呈现等,这些在歌曲、舞蹈、小品、相声等类型节目的演绎下,构成春晚成熟的叙事逻辑和审美范式。歌曲《追梦之路》在深情婉转的旋律中赞颂脱贫攻坚,致敬伟大时代;《灯火里的中国》悦耳悠扬、朗朗上口,以自信、从容、豪迈的歌声憧憬中国梦;《请放心吧!祖国》以新时代强军思想为主旋律,唱出了人民军队的奉献与担当。小品《阳台》致敬医护人员、社区工作者和志愿者,以疫情期间封闭的小区为原型,讲述邻里之间相互关爱、同心抗疫的故事。特别节目《国宝回家》以文化复兴、国运昌隆为叙事基调,讲述流失海外的国宝文物回归祖国的传奇。舞蹈《茉莉》馥郁馨香、婀娜多姿,为热闹的春晚舞台奉献了静雅的诗意留白。

对春晚来说,创新意味着保持春晚的新鲜感和吸引力,在相对成熟的审美范式中增添新的时代气息和艺术活力。今年春晚采用5G+4K/8K+AI的高新技术手段,充分运用VR等虚拟现实技术和裸眼3D技术,让技术拓展艺术新的呈现方式、表现力和可能性;同时,采取“云录制”的方式联动现场舞台、合成虚拟影像,使荧屏炫丽多彩。歌舞《牛起来》让3位属牛的演员隔空合唱,在真实舞台和虚拟现实技术的赋能下无缝衔接,舞台上智能机器人和演员们热情互动,把牛年的元素运用到极致。时装走秀《山水霓裳》借助分镜拍摄与定向克隆技术,依托虚实相生、移步换景的东方礼赞思维,让观众身着具有浓郁民族特点的虹霓霞裳,在山川河岳、诗意田园和琼楼玉宇之间秀出大美东方。少儿歌舞《听我说》让两位演员与虚拟歌手洛天依同台献艺,洛天依依时在舞台上纵情歌唱,时而在高至穹顶的虚拟空间里翩翩起舞,营造出沉浸式、梦幻般的童话世界。

牛年的春晚,青春气息扑面而来。年轻化、青春范儿的创作语态,吸引更多年轻观众留在荧屏前,让关于春晚的文化记忆接续传承。开场歌舞《吉祥高照》宏大热烈、雍容华丽,年轻演员的倾情演唱洋溢着浓厚又清新的青春气息。《奔跑的青春》吹响青春集结号,在知名度颇高的当红演员和选秀组合的共同演绎下,唱响新时代青年人仰望星空、筑梦未来的青春之歌。《画卷》以青年歌手对传统文化的独特认知和创新表达,把国风、国潮与街舞、说唱等流行元素有机衔接,勾勒出一幅山水氤氲、翰墨生香的精彩画卷。歌曲《亲戚》以回乡过年的青年人的视角回忆童年时光,诉说团圆与乡愁。

走过39年的春晚,早已从创作之初单纯的群众性大型联欢活动,演变成为具有政治、经济、文化和社会生活等多重内涵的媒介仪式,是海内外中华儿女共同的文化记忆和民俗符号。今年春晚发扬“三牛精神”,以艺术创新和技术赋能为手段播撒青春话语,让昂扬奋进、气宇轩昂的主旋律,成为礼赞美好生活、启航百年梦想的时代强音。

天津创新打造相声春晚

冯健健

天津是相声的发祥地之一,有着得天独厚的地缘优势,传统积淀深厚,人才辈出。今年春节,天津卫视集结了相声圈优势资源,在各家卫视中独树一帜,以相声作为主线,深耕内容,打造了相声春晚。晚会围绕“家和传承”的主题,邀请马志明、田立禾、杨少华、石宽、郭德纲、于谦、岳云鹏、孟鹤堂、郭麒麟等几代相声演员欢聚一堂,将传统相声与时代精神融合,分享父子亲情、师徒恩情、同门友情等背后的故事,为观众带来笑声,传递了温暖与向上的力量。

如何将相声做成春晚?天津卫视相关负责人表示,相声是百姓喜闻乐见、老少咸宜的艺术形式,但是在当今信息爆炸、媒体众多的环境下,想凝聚观众的注意力并不容易。“做相声春晚策划的时候,我们就决定把天津的元素、相声的元素、德云社和郭德纲的元素集中在一起,做到极致。”他说。

马志明是相声泰斗马三立的长子,也是当今相声界辈分最高的演员之一。他说:“相声春晚是一个新的创举,我认为是个好事儿。让广大年轻人多听我们的相声,是对相声艺术的促进。”他表示,相声传承的是段子 and 技巧,也是接地气 and 真心实意为老百姓服务的精神。

相声春晚在大年廿九(2月10日)晚播出后,收视率和口碑都不错。有网友评价:“语言类节目本身就是各台春晚的热门,把这么多相声演员和作品汇聚在一起,不开心都难。”还有观众表示,“通过电视荧屏,感受到了相声演员之间代代相传的精神内核。”

东京塔点亮中国红

中日联合推出音乐电视《希望》

张学军

2月11日除夕夜,东京塔自2019年以来第三次点亮中国红。当晚,这座东京地标性建筑,亮起中日两国共同的文字“希望”。与此同时,一首象征着“爱与希望”的音乐电视《希望》也于当晚推出,传达了中日两国人民同心协力抗击疫情的决心和对未来的美好祝福。

《希望》由东京塔点亮中国红实行委员会、中国国际文化交流中心和中国康复技术转化及发展促进会联合出品,以《北风吹》《早春赋》《欢乐颂》3首作品凝聚而成。其中的《北风吹》,是中国歌剧《白毛女》也是日本松山芭蕾舞团同名保留剧目的插曲,《早春赋》是孩子演唱的日本童谣,《欢乐颂》即贝多芬第九交响曲第四乐章。画面中,从冬到春,从雪花到樱花,从故宫到富士山,从松山芭蕾舞团舞蹈家们《白毛女》的舞步到贝多芬第九交响曲的大合唱,镜头优美的转换完成了跨越地域、季节以及艺术上的融合。

《希望》的策划和执行团队曾于2020年4月推出音乐电视《在一起》,将中国歌曲《茉莉花》和意大利歌剧选曲《今夜无人入睡》重新编配,中意两国歌唱家隔空对唱。

根据灯塔专业版数据,牛年春节档取得了超过78亿元票房,总出票1.6亿张,创造了史上最强春节档。在就地过年、文明过节的背景下,牛年春节档影片为节日增添了欢乐气氛,优异的票房成绩也极大地提振了我国电影行业的信心。

春节档牛年再创新高

刁基诺 孙佳山

特效升级 电影工业水平不断提高

近年来,春节档影片已经成为检验我国电影特效水平的试金石。《刺杀小说家》既有现实世界的悬疑推理,又有虚拟世界的奇幻情节,其更为可圈可点之处,是整部影片的很大一部分运用了先进的数字虚拟技术拍摄、制作完成,整体而言,在2019年春节档《疯狂的外星人》特效的基础上更进一步;与《流浪地球》相比,难度可用“翻倍”形容,而且基本上由我国本土的视觉特效公司完成,体现了中国电影在视觉特效领域不小的进步。

此外,《刺杀小说家》按照当代世界电影产业前沿的生产、制作逻辑,通过搭建虚拟拍摄、预拍摄等系统,梳理出了相对完整的行业流程,这在中国电影的发展历程中,具有承前启后的重要意义,既可以让投资方和市场看到我国本土幻想类型电影的广阔发展前景,也在电影工业方面升级了我国传统的电影制作体系。虽然技术上距离世界最先进水平仍有提升空间,但这部影片的诞生说明,面对整部影片都可实现数字虚拟拍摄、制作的时代浪潮的强烈冲击,我国电影行业做出了迎难而上的积极准备。

除了《刺杀小说家》,《侍神令》特效段落的全片占比是动画电影之外国产片中最高的,同样显示出很高的工业化水准。《唐人街探案3》则全程使用AL-EXA IMAX摄影机拍摄,是全球第4部全片使用该设备拍摄的商业类型电影。这种摄影机对光线和色彩具有更强的捕捉能力,画面具有更大的取景范围。

类型融合 春节档迎来新发展阶段

牛年春节档影片普遍呈现出跨类型的特征,大多融合了两种或更多的类型,这是我国商业类型电影实践向前发展的鲜活表征。《唐人街探案3》包含

了悬疑、推理和喜剧等多种类型,没有局限于悬疑类的压抑、恐怖基调,喜剧元素调整了整部电影的观影节奏,更适合春节档轻松愉快的节日氛围。从预售阶段,《唐人街探案3》票房就遥遥领先,上映首日票房高达10.5亿元,不但创下中国电影史上单片单日票房新高,还创下单一电影市场单片首日、单日全球最高票房纪录等好成绩。

《你好,李焕英》则融合了喜剧、奇幻、悲剧和传记等多重类型元素,使一个赚足观众眼泪的故事,却因为喜剧演员的精湛表演让观众忍俊不禁。再加上奇幻类型的想象空间和个人经历的真实情感之间的相互碰撞,让这部影片收获了普遍好评。2月16日,《你好,李焕英》的综合票房和综合票房占比两项数据,都超过《唐人街探案3》,居单片首位,这在近年来竞争愈发白热化的春节档是非常少见的。

构建IP 探索可持续发展路径

牛年春节档的几乎每一部影片都有IP(知识产权),有的还表现出IP的跨领域发展。《唐人街探案3》能够在基础电影IP下不断孵化出新的续集,并有充分的票房保证,这在近些年的电影市场是非常不易的。“唐探”系列的市场化可持续发展路径,具有一定的参考和借鉴价值。《你好,李焕英》改编自2016年的同名小品,贾玲众多小品和综艺节目表演在全国范围的口碑和影响力,为电影的发行、传播奠定了良好基础。《刺杀小说家》根据近年来日渐受到关注的“新东北作家群”代表之一双雪涛的同名短篇小说改编,依托已经具有一定影响的小说作品,该片明确提出了“小说家宇宙”的概念,相关续集的拍摄也已经提上日程。

《侍神令》根据在海外都具有很大影响力的手游《阴阳师》改编,影片的目标观众不只局限在国内。受益于中国游戏近年来在海外的耀眼表现,这部影片在拍摄初期就有“走出去”的预期。知名

IP“熊出没”系列的第七部大电影《熊出没·狂野大陆》,依然延续了这一系列的稳定表现。《新神榜:哪吒重生》则在2019年暑期档《哪吒之魔童降世》的基础上,继续表现哪吒这一经典形象,影片也运用2D水墨动画致敬了经典影片《哪吒闹海》。

疫情防控 票房结构出现新变化

在春节档崛起之前,观众更熟悉的是广义上从每年11月持续到次年2月的贺岁档。从2010年开始,不同规模的电影院线开始遍布全国,并不断在三四线城市和广阔的县级市区域落地、渗透,过年看电影逐渐成为全国范围的春节“新民俗”。2013年,周星驰导演的《西游·降魔篇》斩获7.8亿元票房,正式拉开春节档的序幕。此后,春节档的全年票房占比不断攀升,到2019年达到约10%的占比,从而确立了春节档在全年档期的核心地位。

春节档在牛年再攀新高,得益于世纪之交以来我国电影市场化、产业化改革的长期积淀和电影市场从本世纪第二个10年以来的快速增长。与往年不同的是,由于疫情,春节期间人员流动大幅减少,“就地过节”进一步放大了春节档的“电影热”,牛年春节档的票房主力也由近几年的二线、四线城市转化为二线、四线城市。根据猫眼专业版数据,《唐人街探案3》在春节档前4天的观影人次分别是:四线城市共2150.6万,二线城市共1985.3万,三线城市共1259.4万,一线城市共211.3万。

疫情给我国电影行业带来了一定的冲击和影响,去年以来,全行业都在积极地调整和变革。在春节档等重要节点实现特效突出、类型丰富的影片供给,既为观众带来了更多的节日精神文化享受,也将促进以电影为代表的我国文化产业实现新一轮高质量发展。

(作者单位:刁基诺,清华大学;孙佳山,中国电影艺术研究院)

2月17日,以“‘玉’见青城,‘泉’民同贺”为主题的呼和浩特市玉泉区2021年春节、元宵节群众性文化活动启幕。活动期间将组织开展一系列内容丰富、创意新颖、贴近百姓的民俗文化、展览展示和文体娱乐活动,丰富市民们的节日生活。图为民间艺人在内蒙古呼和浩特市玉泉区大召广场进行社火表演。 丁根厚摄(人民图片)

一部职业教育的精品之作

胡智锋

日前,10集大型电视纪录片《我爱中国造》播出后,产生了较大的反响。该片由中国教育电视台联合全总电教中心和中新同创文化公司制作,以浓墨重彩的笔触,全景式呈现了我国在制造业领域的历史轨迹、重大贡献和突出成就。这是一部向中国共产党百年华诞献礼的精品力作,具有深刻内涵。它的推出,对于青少年观众的“四史”教育、爱国主义教育特别是职业教育,有着独特而重要的意义。

中国制造业从无到有,不断缩小与发达国家的差距。从建立民族工业体系,叩响世界市场大门,到加入WTO,中国制造走向了突破和变革的宏伟时代。聚焦以工业、重工业为主要领域的制造业,全景式地展现制造业对于国计民生不可替代的重大支撑作用,也充分地展现中国作为制造大国不可动摇的地位以及不可低估的综合实力,这在今天具有格外重要的意义。

该片以10集的篇幅,涉及我国传统工业、重工业、轻工业、新兴工业以及农业、医药、科技等多种产业领域,从航天到航海,从高科技到衣食住行,几乎进行了百科全书式的呈现,让

观众通过该片,获得对中国制造业纵向、横向各个领域的深入了解。这部总长500分钟片子,是一部具有教科书意义的爱国主义教材,也是观众了解我国经济社会发展、进行国情教育的影像教科书。

该片不论是拍摄内容还是角度,都体现出新意。比如“世界工厂”这一集,从新张铁路和老京张铁路的对比中,让观众有了更深刻的感悟。观众也可以从片中看到一些以往较少留意的领域和对象,比如农业科技、中药工业化,还有华龙一号示范工程的施工过程、脊髓灰质炎疫苗的制作过程等,都可以给我们新鲜感和启示。

中国教育电视台作为以教育为主旨的、具有专业功能的国家级媒体,此次集中精力做工业题材大片,彰显出主流媒体的社会责任感和历史使命感。《我爱中国造》首播时,正值中国教育电视台4套节目全面改版为职业教育频道。该片也结合国情,指出今后中国职业教育就业的方向,不仅是航空航天、装备制造产业,还有电子信息、新能源等高端制造产业。职业教育正是推动中国制造向中国智造升级的重要力量。

面对新时代的需要,中国摄影人在满足时代与人民群众需要的同时,还要在增强摄影艺术的精神力量方面多下功夫。比如一方面可以多方位、多角度、立体化地挖掘和展示祖国山河之美、历史之厚与人民之善,以增加文化自信;另一方面可以利用摄影艺术的客观性、现场性,深入反映和呈现中国社会进步的历史进程和根本需要,在宏观道路和微观情感的结合点上找到影像切入的视角与文化母题,为人类文化的多样化共存和文明互鉴提供更多的影像文献资源。

——中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所所长、中国文艺评论家协会副主席李树峰谈摄影艺术

一个优秀的评论者要用自己的全部知识和生命体验搭建三座桥:一是文艺作品与观众的桥梁,“为观众找好作品,为好作品找观众”;二是文艺理论与艺术实践的桥梁,评论家和艺术家的桥梁,两者应相知相识、结伴而行;三是连接文艺过去、现在和未来的桥梁,承担起促进中国文艺继承、创新、发展,提升观众艺术审美能力,促进人的全面发展的使命。

——山东省戏剧家协会名誉主席滕鹏谈文艺评论

不论是初学者习书或成名成家者作书,都要注重在不同层次上提高对书法的认识和理解。只有眼高,手才能高。而要做到眼高,除了稔熟源远流长的书法史,知晓各种书体形态、书法流派以及各家各派各尽其妙的变化及规律以外,还需要对内容广泛的文化史,尤其是与书法关系密切的绘画、音乐、舞蹈、文学、历史、哲学等有所了解。

——安徽省文艺评论家协会原主席钱念孙谈书法艺术

优秀的小剧场话剧需要不断地与生活、人性、时代对话,对文化视角的捕捉、对社会痛点的洞察应该有更加犀利的表达。特别是小剧场话剧的受众以年轻观众为主体,不能因为其“剧场小,演员少,成本低,票价低”而降低话剧应有的品格。

——北京人民艺术剧院戏剧博物馆馆员戴晨谈小剧场话剧

(曹晓敏整理)