

“科技+文化”新意频出

胡祥

湖南卫视虚拟数字主持人小漾。
百度图片

助推文艺发展

电视本身就是科技发展的产物。从黑白到彩色，从模拟信号到数字信号，科技进步让丰富多彩的电视节目走进千家万户。“原创+文化+科技”也一直是文艺节目创作的大方向。国家话剧院院长田沁鑫说：“数字化和文艺工作者息息相关，我们要在数字化时代里提前做好准备。”

纵观近年来科技与文化相结合的节目，从形态上看，大致可以分为以下几种：

科技是文艺节目创作的“助手”。不少节目采用了高科技设备和技术，比如每年中央广播电视总台春节联欢晚会等大型晚会普遍采用巨大的曲面LED屏以及5G+4K/8K高清转播技术等，注重从视觉上为观众提供高清晰度、沉浸式的感官体验，让观众如临其境，沉醉其中。再如用动画还原建筑桥梁构造、展现地质全貌、再现人物动作等，让观众一目了然，这种手法在纪录片和文艺节目中大量运用。

科技成为文艺节目创作的“源泉”。比如《最强大脑之燃烧吧大脑》定位“青春大脑”，《智造将来》打造“暖科技”，《我是未来》《机智过人》《加油，向未来》等节目的内容涉及机器人、生活科普、科学实验等，让“引力波”“云计算”“大数据”这些看起来高大上的专业词汇，通过一个个鲜活的游戏、实验走进人们的生活，成为观众热议的话题。

科技成为文艺舞台的“主角”。在这些节目中，科技全流程参与创作、生产和传播，走上了文艺节目的舞台。比如虚拟人广泛出现在各大晚会和许多节目中，甚至诞生了首档原创动漫形象舞台竞演节目《2060》。这档节目中，各种虚拟动漫人物轮番登场，把“未来”拉到当下，梦幻般的舞台背景、取材自传统文化的服装道具，非常吸引年轻人眼球。江苏卫视2022年跨年晚会通过动作捕捉、虚拟现实、人工智能等新技术，请回“邓丽君”与真人歌手周深合唱，令许多观众尤其是中老年观众惊喜。

激活传统文化

如何让传统文化以符合现代审美的形态“活”起来，“动”起来？如何开掘传统文化中的当代价值，并与当下观众产生精神链接？这是传统文化题材电视节目面临的两大难点，需要创作者转变叙事语态，用贴近现代

近年来，科技与文化融合成为电视节目创作的趋势之一。从河南卫视以《唐宫夜宴》《洛神水赋》等为代表的“中国节日”系列火爆一时，到中央广播电视总台《中国考古大会》《典籍里的中国》等节目引发热议，再到江苏卫视《最强大脑》《从地球出发》《2060》等科技类综艺节目新意频出，科技与文化碰撞出夺目光彩，带给观众强烈的审美愉悦，让文艺插上了“向未来”的灵动翅膀。

今年中央广播电视总台元宵晚会利用新技术将历史上许多与民乐有关的人物聚集在同一个舞台。
百度图片

观众特别是年轻观众的视听语言来讲故事。放眼近年来备受称道的传统文化题材节目，都能够在这两方面巧妙破题。

河南卫视“中国节日”系列中的《唐宫夜宴》，采用《簪花仕女图》《千里江山图》等古代名画的画意为背景，以妇好鸂鶒、莲鹤方壶、贾湖骨笛等文物进行穿插，再加上5G+AR技术的运用，让观众感受到盛唐“风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞”的大美景象和雍容气度。《中国考古大会》充分挖掘中央广播电视总台AI+VR裸眼3D演播室技术的优势，针对每座考古遗址量身打造不同的“视+听+触”场景，实现技术上的突破与创新。今年中央广播电视总台元宵晚会节目《齐天乐》利用XR技术，将许多有关民乐的历史人物聚集在同一个舞台上，让观众置身星空之下、山水之中、敦煌石窟之内，获

得震撼心灵的视觉和听觉体验。这些节目的成功，说明科技是激活中华优秀传统文化活力的重要力量。我们一方面要追求科技给节目带来的炫酷感，更要挖掘中华优秀传统文化蕴含的人文精神和价值理念；另一方面，如果没有科技力量的助推，“酒香也怕巷子深”，好节目不能自动拥有市场空间，更无法得到年轻人的青睐。

开拓崭新领域

科技的迅猛发展为文艺节目带来了新的气象。当下，数字经济发展如火如荼，文艺创作持续繁荣，“老土旧”的节目模式终将被淘汰，一批理念新、形式新、技术新的节目必将成为主流。

科技与文化的深度融合，将带来

更多令人耳目一新的节目。有业内人士认为，当下科技与文化已在一些节目中水乳交融，科技对文艺节目而言不是冷冰冰的、高高在上的，而是已经实实在在地参与到文艺的内容创作中。比如有的节目加强VR/AR技术运用，观众佩戴AR眼镜，就可以在真实的3D空间中与虚拟对象互动交流，成为节目的一部分。同时，科技形象如虚拟人，也将随着人工智能发展，更具人情味，带有更多人文关怀。

科技与文化的融合，将倒逼创作者加快科技应用步伐，推动电视科技进步。文艺节目的创作要实现艺术品质的飞跃，离不开科技的不断进步。可以说，正是科技进步推动了节目创意从天马行空到落地实现。比如湖南卫视首位虚拟数字主持人小漾，就是技术团队通过采集数百位女性的形象，由30多位数字艺术家和工程师打造的。

科技推动文艺创新，引领文艺潮流。中央广播电视总台导演吕逸涛曾对媒体表示，新媒体、新技术不仅带来了节目制播方式的变革，而且将成为节目内容和形态创新的内在驱动力，激发创意灵感，推动文艺作品创新发展。毋庸讳言，当下有些节目还存在过于依靠科技而忽视内容创新，或者科技与节目本身未能有机融合的现象，容易让观众产生审美疲劳。一些虚拟动漫形象也还未能真正体现中国美学风格，模仿借鉴痕迹较重。这些都需要创作者进一步把握科技与艺术的关系，坚持以优质内容为根本，以先进科技为支撑，开拓时代生活和艺术表现的新领域，展现文艺创新与文艺意蕴的新境界。

（作者单位：国家广播电视总局发展研究中心）

江苏卫视2022年跨年晚会利用新技术请回“邓丽君”与周深合唱。
百度图片

感受京剧的恒久魅力

本报记者 苗春

古老的北京见证了国粹京剧的兴起与辉煌，灿若繁星的京剧名角在这座城市学习、成长、成名，留下一段段佳话。北京市海外文化交

流中心主任孙波介绍，北京市海外文化交流中心打造的“京剧文化之旅”是《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》重点项目，在弘扬和传播以京剧为代表的中华优秀传统文化的同时，聚焦文化业态，兼具跨界创新，将旅游相关的“吃住游购娱”六大要素与京剧有机结合起来，让文化真正走近百姓，走进市场，同时努力塑造开放创新、友好包容的北京城市形象。

“京剧这门艺术有着非常丰富的文化内涵。俗话说：‘生书熟戏。’谁都知道京剧有生旦净末丑这些行当，也有唱念做打这些表演手段，但是想让一个人真正爱上这门艺术，还是要让他更深入地了解京剧的方方面面。”今年“京剧文化之旅”活动承办方——北京保利剧院

管理有限公司副总经理徐坚说。比如通过王蓉蓉的讲解，大家知道了京剧青衣见人、问候的经典动作是怎样的，再看京剧演出时，欣赏的角度可能就和以往不同。再加上“京剧文化之旅·名家讲堂”活动现场互动环节的观众提问交流、上台学习京剧身段等，大家对京剧的兴趣更浓厚了，理解也加深了。

去年，“京剧文化之旅”曾经举办过一系列活动，引发人们关注：“大戏看北京——京剧文化之旅特展”在2021年中国国际服务贸易交易会期间举办。现场设立京剧场景拍摄体验区、多媒体互动展区等，让观众全方位了解京剧历史和当代京剧文化的创新发展；去年国庆长假期间，作为第五届

届中国戏曲文化周的特别板块，“京

“京剧文化之旅·骑行之美”活动现场。

主办方供图

纪录片被誉为人类现实的“生存之镜”。这面镜子最重要的功能不在于复制现实，而在于它映照了现实。正因为这一点，纪录片的表达常常比影视剧更有力量。

我们生活中还有一面镜子，那就是历史。中国人历来重视读史明智。中华民族悠久的历史 and 灿烂的文化，为纪录片创作提供了丰厚的土壤。

我很喜欢历史学家钱穆先生的两句话：“当信任何一国之国民，尤其是自称知识在水平线以上之国民，对其本国已往历史，应该略有所知。”“所谓对其本国已往历史略有所知者，尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。”

抱着对中国历史“应该略有所知”的态度以及对中国历史的“温情和敬意”，我和我的团队创作了纪录片《中国》第一季和第二季。

因为深知历史的浩瀚无边，我们从一开始就没有全面书写和穷尽讲述的野心，而是紧紧抓住这样的核心主题：我们从哪里来？是什么塑造和影响了今天的中国？

我们以文明源流、国家制度以及文化发展为主线，选取了历史上最具开创性和转折性的、对后世影响深远的重要节点进行表现，讲述一个大一统、多民族国家的形成。而这背后，我们探寻的也是源远流长的中国精神。

千百年来，中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常应变、开物成务、建功立业的过程中，培育和形成了一系列基本思想理念，从儒家的“民为邦本”到道家的“天人合一”，从天下兴亡、匹夫有责的担当意识，到崇德向善、见贤思齐的社会风尚，它们对促进人类文明进步发挥了重要作用。我们要做的，就是把它们从历史深处提炼出来，让电视机和电脑前面的观众看到文明的筋骨与脊梁。

除了通过精妙凝练的解说、新奇多元的叙事，在内容上着力呈现中国的历史之美和文化之美，我们还尽可能地通过电影级的画面和构图来展示中国的山河之美。剧组辗转浙江、内蒙古、湖北、甘肃等省、自治区的数十个外景地，片中汇聚了雪山、沙漠、草原、森林、湖泊、大海等中国几乎所有的地貌类型，每一帧截图都堪称电脑屏保，让海内外观众充分感受中国山河之壮阔。

影像方面，我们打破了纪录片与影视剧的视听语言壁垒，融汇戏剧舞台的假定性和象征性手法，比如用一堵高墙来象征一座城池，用一扇屏风来隐喻一个时代。其中最大胆的尝试，是大量采用五十格拍摄，让画面慢下来，让时光慢下来。这种脱胎于中国画的写意和留白，也是我们带给观众的中华文化之美。

纪录片《中国》第二季中再现的“郑和下西洋”场景。 出品方供图

探寻文明源流 传达中国精神

李东坤

以文化人，更能凝结心灵；以艺通心，更易沟通世界。今天，纪录片凭借跨文化、跨时空的媒介形态，成为人们记录时代、对话文明、认知世界的重要载体。一部好的历史题材纪录片，无疑是对国家形象的一次影像建构。对内，它提升的是文化自信；对外，它传达的是民族精神。

为了让《中国》兼具国际表达，我们邀请了日本音乐家梅林茂及意大利作曲家斯蒂法诺·伦蒂尼参与主题音乐创作。与国际知名团队的合作，在保证视听效果的同时，也大大降低了跨文化交流的障碍。

我们相信，通过精良的制作、国际化的创意表达和专业化的传播手段，《中国》将会让世界看到一个更加真实、立体、全面的中国以及蕴含其中的、历千年而不衰的中国精神。

（作者系纪录片《中国》总制片人、总导演）

“京剧文化之旅·名家讲堂”活动现场，京剧名家王蓉蓉现场示范京剧旦角的动作。 主办方供图

剧文化之旅”主办方邀请来自波兰、巴基斯坦等国驻华使馆代表和家属以及来自北大、清华等高校的百余名留学生，到北京园博园的中

国古典园林中游园赏曲，穿戴戏服，感受中华传统文化的独特魅力；

冬日的一天，中国京剧谭门第七代嫡传人谭正岩，梅兰芳先生曾孙、梅兰芳纪念馆馆长梅玮等参与了“京剧文化之旅·骑行之美”活动。正乙祠、梅兰芳纪念馆、吉祥大戏院、长安大戏院……大家通过骑行的方式打卡京剧地标，了解有关京剧的文化旅游资源，倡导绿色低碳环保的出行方式……

“我们想把今年的活动安排得更加丰富，集思广益了很多想法。”徐坚说。今年的“京剧文化之旅”活动一共6期，除了在“三八”国际劳动妇女节当天举办的“京剧旦角之美”讲座，今后还将带领大家到戏服厂参观戏服生产制作过程，了解“代代相传的手工‘描龙绣凤’是怎么操作的”；请名家介绍好听的戏曲音乐是怎样一步步发展变化并通过新剧目再进行编创的，“西皮”“二黄”是什么意思，“文场”“武场”的乐器都有什么等。“通过这些活动，大家可以深入了解京剧的深厚文化内涵，亲身感受京剧的恒久魅力，明白我们的国粹可真不简单。”徐坚说。