

文化类节目从火一阵到一直火

□ 康薇薇

今年春天,《中国诗词大会》第二季、《朗读者》等多档文化类节目陆续开播,火爆荧屏,不仅收视和关注度居高不下,还赢得了观众的如潮好评,许多业界专家就此得出了“文化类节目的春天已然到来”的论断。于是,各大电视台、制作方纷纷搭上这班“开往春天”的发展快车,推出《我是演说家》《汉字风云会》《儿行千里》《中餐厅》以及“中华系列”节目等作品。在数量井喷式增长的同时,文化类节目的人气也高涨不跌。网络综艺《演说家》第一阶段总播放量高达5.9亿;湖南卫视的《中餐厅》连续十一期稳坐收视冠军宝座,网络累计播放量超26亿;东方卫视的《喝彩中华》首期节目全国35城平均收视率达0.74%,电视观众达1.28亿人次,创下近三年全国戏曲文化节目收视纪录……

探究近期文化类节目口碑和收视齐飞的原因,主要缘于创作者在深耕传统文化资源沃土的基础上,为适应市场环境的变化,不断转型升级,使作品质量稳步提升,迸发出蓬勃旺盛的生命力。

“深耕广拓”

在过去很长一段时间里,我国文化类节目同质化严重的现象一直为业界所诟病。益智问答类节目《幸运52》《开心辞典》火爆荧屏后,一批形式大同小异的作品蜂拥而至;当《百家讲坛》红极一时,类似模式的“讲座类”节目又纷纷抢滩市场……相同类型题材节目的扎堆播出,不仅使观众产生审美疲劳,也让创作陷入思维窄巷。令人欣喜的是,这一问题近两年得到了明显改善。文化类节目在题材样式的拓展、文化内涵的挖掘、制作理念的创新等方面均实现突破,逐渐步入2.0时代。

中国传统文化中既有许多优秀的核心思想和理念,比如讲仁爱、守诚信、崇正义等,也包含着丰富而复杂的上古神话、经典古籍、文学作品。这些往往出现在教材书籍当中的经典文化瑰宝犹如阳春白雪,给人一种“高冷”的感觉,难免让大多以娱乐心情、释放压力、丰富业余生活为主要诉求的电视受众感到枯燥无味、晦涩难懂。为了让节目接地气、聚人气,创作者尝试运用各种新潮时尚的表达方式以及年轻人能理

解的影像语言。比如东方卫视的《诗书中华》突破一般益智文化类节目固有的比拼形式,以“诗人寻常百姓家”为核心思想,注重诗文在生活中的活学活用;安徽卫视的民歌竞唱节目《耳畔中国》除了再现传统民歌的经典旋律以唤醒浸润在国人血液里的民族记忆外,还创新融入现代元素,呈现流行风格的《在银色的月光下》、摇滚唱法的《我爱你,塞北的雪》等,展示青年歌者锐意进取的精神面貌。

从大家一起学汉字、背诗词、忙听写、搞竞赛,发展到提倡阅读、关注民歌、聚焦美食、宣传家风,文化类节目还跳出以往题材重复难有新意的窠臼,不再囿于诗词歌赋的竞赛比拼,而是开辟了许多聚焦城市风光、美食、戏曲等领域的人文题材。央视财经频道的《魅力中国城》将创作视野转向城市文化,采用“文化+旅游”双管齐下的模式,深入挖掘城市的厚重内涵和独特魅力。而近日在湖南卫视热播的《中餐厅》以中国人在异国开设中餐厅的故事为框架,贯穿传播中国美食文化的线索,彰显中国传统美食文化的自信和包容。

真挚情感让文化节目“高而不冷”

有价值高度的节目,不仅要用新颖的形式暂时吸引观众的目光,还要让他们持续观看,积极思考、热烈讨论,感染并鼓舞人心,指引前行的方向。所以,制作者在思考如何改进节目表现形式的同时,更力图通过这种“外在”的改变实现“内在”价值的传输。《朗读者》的制作人董卿分享节目制作理念时说:“我们通过谈话把朗读者的人生体验建构起来。当说的人和听的人心意相通,情感达到一定饱和度的时候,文本顺势而出。嘉宾在舞台上还原成诚恳的朗读者面貌,在‘我要读’而不是‘我会读’的主动表达中,完成‘以文学之名叩问生命’的使命。”

在综艺节目“拼明星阵容”的潮流被业界广为诟病的情况下,很多文化类节目的创作者反其道而行之,强调“平民意识”,注重作品与社会各阶层百姓的互动性。于是,关注普通人的命运和情感、反映人民生活生活伟大实践的话题越来越多,使文化类节目更具时代精神和现实意义。比如,湖南卫视的《儿行千里》利用纪实拍摄、人物采访等方法直观而生动地呈现家书及其背后蕴藏着的一段段父母儿女之间的平

凡故事,展示普通人的良好家风。在北京卫视的《我是演说家》里,来自不同教育背景、不同地域、不同行业的普通人在观众面前讲述自己的生活体悟:快递员辛苦劳动之余依然不放弃梦想、军人激动地叙说着自己的使命担当、哈佛女孩用切身经历告诉我们“国强则少年强”、网络主播为“喊麦”正名……对这些“素人”多样生活态度的呈现,既可以让不同观众从中找到与自己理念相契合的内容,从而产生情感共鸣,又彰显了当代中国人向上的生活态度和深沉的家国情怀。

多种路径使优秀文化“传之有道”

互联网即时通讯、双向互动、海量存储等特点对于电视节目来说,带来的不仅是内容生产的优化升级与受众互动模式的转变,还有传播格局的扩大、传播途径的增加以及传播方式的改变。在这种传播生态发生剧烈变化的情况下,制作方为了获得更广泛的受众面和更强的受众黏性,也应与时俱进,积极调整宣传思路,通过“两微一端”宣传矩阵、网络同步直播等多种方式,实现文化类节目的影响力、传播力呈几何级数的扩大。

浙江卫视的《汉字风云会》制作了多个短视频节目“考你个字”,每条视频都有上千万次的点击转发;《喝彩中华》将“喝彩人”的才艺表现用视频形式推送到各大社交平台,很快就引起了网民的关注。很多制作方抓住了新媒体碎片化、移动化、事件化、社交化的传播特征,将诸如参演嘉宾的故事、语录、卡通形象等节目信息扩散到网络社群中去,放大其新闻价值,形成“文化现象”。

媒体融合时代,文化类节目还应学会整合大屏小屏的资源,打通线上线下任督二脉,构建全媒体互动的传播框架。《演说家》开创平台移动直播先河,节目组的大巴车在全国五个城市海选直播,选手可以随时招手上车,成功者留下,失败者下车,大大提高了大众参与度。《喝彩中华》与“天天P图”APP合作,推出“戏曲变脸”活动,上线四天获得240万转发量。这些创新方法不仅让已有的文化类节目走到大众中去,还撬动了市场对更多具有文化滋养和价值共鸣功能的优质节目的需求,实现了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

洗涤和精神的丰富。

“评选最佳”不会落幕的“俱乐部”

艺术节日程过半,观剧也渐入佳境。根据各个剧目的视觉设计、听觉享受、情感触动、思想内涵等方面的表现,学生观剧团将在导师的指导下对各剧目进行评分,根据评分结果,产生学生眼中的“最佳”。11月底举行的颁奖典礼上将对此进行揭晓。

与此同时,学生观剧团还构成了一个跨学校、跨年龄段的艺术爱好者“俱乐部”,让对艺术有兴趣、有梦想的年轻学生找到了能够互相交流、共同进步的开放社区。

艺术节有“闭幕”,艺术体验却不会结束。据悉,被评为“学生观剧团优秀成员”的学生,将开启海外艺术节志愿者交换之旅,在更大的平台中继续体验艺术的魅力、汲取艺术的养分,让直达内心的艺术语言成为成长路上“润物无声”的推动力量。

重点推荐

老胶印厂变身话剧界“横店”

北京美术馆后街77号“77文创园”,门口并排挂着两块牌子:一块铜牌子上写着五个红色大字“北京胶印厂”;一块铁牌上用白色浮雕字写着“北京剧目排练中心”。话剧《澡堂》结束在这里的排练,9月14日~17日在隆福剧院首演。这部入选首都剧院联盟惠民票剧目,也是2017青年戏剧节参演剧目。它是今年这里接待排练的第138部剧目。

8版

文化时评

让“主旋律”之路越走越宽

□ 李云雷

“主旋律”是指一切宣扬真善美的文艺作品,在具体的文艺实践中,“主旋律”却往往被窄化。这种“窄化”主要包括两个方面:在题材上,容易被窄化为表现革命历史题材或英雄人物的作品;在艺术形式上,往往限定于传统的现实主义手法。这种窄化在一定程度上歪曲了“主旋律”应有的面貌,也束缚创作者的手脚,我们应该从这一认识误区中走出来,让“主旋律”创作恢复活力。

“主旋律”被窄化有历史原因,也有现实中的创作原因。“主旋律”在上世纪80年代提出。彼时“八五新潮”后先锋艺术的探索较多,逐渐偏离现实主义的文艺传统;与此同时,娱乐产品开始出现,影视的娱乐功能和消费功能被片面突显。“主旋律”的提出主要是针对这两种现象,是一种总体上的文艺导向。在那之后,“主旋律”逐渐成为某种艺术类型的代称,即以特定的形式表达某一主题,这导致主旋律创作在艺术上创新活力不足,在市场化文艺环境中往往给人以僵化、保守、落后的印象。

实际上,“主旋律”本身是在发展变化之中的,不同的时代有不同的“主旋律”。如果我们在真善美的意义上重新理解主旋律,我们的创作空间其实是无限丰富宽广的。真善美是文艺永恒的主题,这是文艺创作常识,对此似乎无需更多思考。如果我们更进一步追问,什么是真、什么是善、什么是美,其背后则蕴含着复杂深刻的历史、美学问题。以“美”为例,不同国家、不同时代、不同人群对“美”的认识和理解并不相同。刚刚过去的20世纪中国便充满美学冲突,西方美学挟坚船利之势强烈冲击中国传统中国美学,即使已经到了20世纪80年代,《平凡的世界》要描写主人公孙少平长得漂亮,还要说他“鼻子像希腊人一样又高又直”,在这种美学无意识背后,隐藏着深刻的时代问题。延安文艺座谈会讲话之后,清新刚健的人民文艺占据文艺界主流,但伴随时代发展“新的美学原则在崛起”,一种精英化的、西方化的、现代主义式的美学标准逐渐成为“正统”。也正是在这个意义上,我们在今天提出“以人民为中心的创作导向”具有鲜明的指向性。

当前中国文化发展日益繁荣,文化产业日益发达,这对主旋律作品提出更高要求。我们需要打破对主旋律的狭隘理解,在新时代以开阔心胸不断拓展主旋律边界。近代以来,面对西方世界,中国人长期以来形成了一种落后者、追赶者的心态,对我们的文化、价值与生活方式缺少足够的自信。如今,这样的心态正在发生变化,中国人正在变得从容自信。这样的从容自信是林则徐、魏源一代所没有的,是康有为、梁启超一代所没有的,也是鲁迅、胡适一代所没有的,这可以说是近代以来中国的一个巨大转折。在这样的历史时刻,我们不仅需要重新认识中国人的价值观,还需要以艺术的方式传播中国人的价值观,讲述中国人的生活情感与心灵世界,讲述中国人艰难曲折的历史、纷繁复杂的现在与前程似锦的未来——这是我们这个时代的“主旋律”。如果我们在这样的意义上理解“主旋律”,必将解放艺术生产力,更加自信地讲好中国故事。

文化艺术编辑部
主任:王 志
执行主编:宋若铭
责任编辑:于 馨
新闻热线:(010)56805161
监督电话:(010)56805167
电邮:whzk619@163.com

第42届科威特国际书展开幕

11月15日,第42届科威特国际书展在科威特国际展览中心开幕,共有来自30个国家和地区的近500家出版社参展。科威特国际书展是中东地区主要书展之一。本届书展将持续至11月25日。图为一名男子在国际书展上读书。

新华社发

一流演出 需要培养一流观众

——上海国际艺术节首设“学生观剧团”

□ 郭敬丹 杜 康 吴 霞

“校园行”历来是上海国际艺术节的“重头戏”。今年,“校园行”的队伍里又多了一个组织——“学生观剧团”。跟着导师进剧场,从青年视角探讨艺术作品、评选心中最佳剧目……走近“学生观剧团”,校园的朝气、艺术教育的魅力扑面而来。

“十分过瘾” 观看顶尖舞团表演的兴奋

“这是我看过的第三场舞蹈了。”11月10日晚,上海国际艺术节参演剧目之一、英伦嘻哈舞剧《雾都孤儿》在上海国际舞蹈中心大剧场上演。

坐在观众席中,学生观剧团舞蹈组成员、东华大学金融专业大三的张滢鑫难掩期待和兴奋。作为东华大学舞蹈社团成员的她,能够观看顶尖舞团的专业表演,感到十分“过瘾”。

招募“学生观剧团”是今年上海国际艺术节的首创。与以往“把演出送进校园、把学生请进剧院”活动不同,学生观剧团更注重提升学生的艺术评鉴能力,希望学生也能成为文艺评论的积极参与者。因此,学生观剧团还配备了导师,熊源伟、王勇、喻荣军等各领域“大咖”带领学生们一起探讨作品背后的内涵和意义。

据介绍,学生观剧团共收到600余份报名表,覆盖上海市38所大学、

16所中学。最终名单确定了260名同学,其中中学生41人。观剧团按照艺术门类又分成舞蹈、戏曲·戏剧、音乐三组。

“感慨万千” 艺术带来的震撼

“一部戏的思辨作用于每个观众身上是不一样的,这就是为什么一千个人眼中有一千个哈姆雷特。”戏剧戏曲类导师熊源伟这样告诉观剧团的成员们。

兴奋过后,学生观剧团成员们要从沉浸于舞台上的表演,进入欣赏、品鉴学习阶段。从民族到世界,从戏曲到现代剧……每一次走进剧场,都是一次艺术教育的“现场课”。