

文艺时评

网络文艺将中华优秀传统文化融入多元题材和类型,以大量鲜明、生动的艺术角色讲述中国故事,在传承中华优秀传统文化,展现可信、可爱、可敬的中国形象上发挥了越来越重要的作用。

网络文艺“C位”追风

□ 刘佳惠子

近日,第十七届精神文明建设“五个一工程”评选公布获奖名单,网络文艺首次作为独立门类列出,10部网络文艺优秀作品榜上有名。

在国家文艺荣誉殿堂内单开“赛道”,无疑是一次具有里程碑意义的创新之举。这不仅是对作品的认可,更是对网络文艺在新时代文化建设中重要作用的肯定。

《中国奇谭》作为一部原创网络动画短片合集,在豆瓣上获得了9.5分的好评,引发了观众的热烈追捧。《中国奇谭》背后是百年国漫的探索与传承。它不仅展现了中华优秀传统文化的神奇魅力,也为世界动画艺术贡献了独特的中国声音。

《我的阿勒泰》自开播以来,收视率领先,成为市场爆款。网友评价,该剧的散文化表达,“让观众在喧嚣的世界中找到了一片宁静的‘桃源’,体验到了一种轻盈而细腻的人生触摸”。

《我们生活在南京》则是一部由江西省委宣传部选送,科幻作家天瑞说符创作的科幻小说。这位来自九江的“95后”,着重研究了我国航空航天技术发展史,把中国第一颗原子弹“邱小姐”“观音计划”等国家航天军工项目纳入到重要情节建构中,体现出国家科技的蓬勃发展对于文化自信的强大支撑力。

网络文艺作品通过贴近时代脉动、记录人民心声,汇聚创造热情,成为富有朝气活力的文艺新生力量。有专家认为,随着平台、观众、创作者形成良性互动的创作环境,网络剧、网络文学、网络动画等正高歌猛进,以开阔的艺术想象挖掘与观众同频共振的情感连接点和价值承载点,探索更多的可能性,拓展美学新写法。

从热门网剧引发的全民追剧热潮,到短视频平台上那些令人捧腹又引人深思的创意作品;从网络小说构建的奇幻世界,到电子音乐带来的激情与感动,网络文艺如同一股澎湃的潮流,席卷了生活的每一个角落,改变着我们的文化生活。

网络文艺以其独特的互动性、即时性和广泛性,突破了传统文艺的界限。传统的二维、剪纸、定格动画,以及现代的CG、三渲二技术,将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试……这种多元风格的融合,使得《中国奇谭》在美术风格上展现了多样性,在视觉上给人以极大的享受。网络文艺的崛起,首先得益于技术的飞速进步。高清的画质、流畅的播放、逼真的音效,这些技术的加持,使得网络文艺作品能够以更美的姿态呈现在我们眼前。

互联网为无数有才华的创作者提供了广阔的舞台。无论是身处繁华都市还是偏远乡村,只要有一部手机、一台电脑,有一颗热爱创作的心,就有可能将自己的作品展示给全世界。这打破了传统文艺的门槛限制,从专业艺术家到普通网民,都可以成为创作者。这种去中心化的创作模式,使得网络文艺更加贴近大众生活,更易于反映社会现实。

网络文艺的多样性让每个人都能找到自己喜欢的内容,无论是喜欢科幻、悬疑、爱情还是历史,都能在网络文艺的海洋中找到属于自己的宝藏。

网络文艺作为一种新兴的文化形态,不仅改变了文艺的创作、传播和消费方式,而且在塑造社会精神文化领域方面发挥着越来越重要的作用,成为推动社会文化发展的重要力量。

《中国网络文艺发展报告(2022~2023)》中提到,互联网的发展深刻影响着国家的政治、经济、文化、社会生活各个方面,网络文艺的发展改变着人们的思想观念、审美趣味、生活方式,重塑着当代中国文艺发展的媒介生态和艺术生态。

网络文艺的主流化和精品化是其崛起的重要标志。随着网络文学、网络剧、网络电影等文艺形式的快速发展,它们已经成为当代文艺的新生力量。网络文艺作品开始更加注重内容的深度和质量,力求在艺术表现和思想内涵上达到更高的水准。

一鸣惊人的首个国产3A游戏《黑神话·悟空》,一推出就打破多项纪录,斩获多项国际大奖,把中华优秀传统文化成功推向世界。视频博主李子柒在阔别网络3年后,复出仍是“顶流”,“三连”视频播放量突破5亿。近期,网络文艺领域一系列现象级话题,强有力地印证了“内容为王”的本质,唯有不断丰富新的艺术表达,创造新的审美体验,才能彰显出强大的文化感染力。

《我的阿勒泰》展现了天高地远的中汉族、哈萨克族、蒙古族人民的守望相助,为民族影视创作提供了新的样本。

书写中国式末日拯救的《我们生活在南京》,有别于西方经典科幻中的废土末日设定和“众神降临”般的英雄叙事,小说的在地性和对现实的超越特征,展现了中国智慧、中国力量,使其成为彰显中国审美、讲好中国故事的优秀作品。小说先后获得中国科幻银河奖、科幻星云奖等多项大奖,近日还被大英图书馆收录。

网络文艺更加突出地将中华优秀传统文化融入多元题材和类型,以大量鲜明、生动的艺术角色讲述中国故事,在传承中华优秀传统文化,展现可信、可爱、可敬的中国形象上发挥了越来越重要的作用。网络文艺作品通过跨媒介的转化,形成了丰富的文化产品链,增强了作品的国际传播力。

如今,网络文艺作为当前生态最丰盈、活力最充沛的新兴业态,已经成为弘扬主旋律、激发正能量的主力军。

10部获奖的网络文艺作品,恰如代表着希望的种子。网络文艺的崛起,不仅是技术进步和市场需求的必然结果,也是文化自信和创新精神的体现。它在推动文化繁荣、建设文化强国的进程中,发挥着不可替代的作用。

《我们生活在南京》海报

舞台艺术

以舞之名 向上生长

□ 廖祖峰 李格格

2014年以来,江西舞蹈艺术蓬勃发展。十年来,当代舞、古典舞、民族舞(民间舞蹈)、少儿舞蹈、舞剧等蓬勃发展,江西舞蹈累积创作了233部获奖作品,其中9部入围中国舞蹈“荷花奖”终审。纵观江西舞蹈这十年,一部部精心创作的作品,一批批优秀的舞者、编导共同绘就了赣鄱“舞艺”的时代风采。

红色基因,生生不息

江西这片红土地承载着共产党人的革命理想和初心使命。舞蹈工作者们触摸历史,追寻往昔,将一个可歌可泣的革命事迹和有血有肉的英雄人物以舞蹈的形式进行呈现。

舞剧《红草鞋》以长征和苏区生活为背景,在“走”“死”“生”“归”的结构中娓娓展开,在时空流转中追溯着对革命理想的忠贞,对真挚爱情的憧憬,对未来必胜信念的渴盼。群舞《许你一生》叙事真诚而质朴,讲述了兴国县红军遗孀池华70多年来守望丈夫李才莲的真实故事。作品采用江西采茶舞蹈元素为舞蹈语汇,以细腻的情感表达实现了对革命历史有力度、有温度的现实情怀的书写。群舞《铁血军魂》以南昌八一起义为主线,在传统的叙事方式与结构中,加入蒙太奇手法与意识流的表现,构建起对革命精神的全新阐释。

群舞《苏区母亲》《八个伢崽》均取材于第五次反“围剿”时期,瑞金杨荣显老人先后送8个儿子参军的真实故事。前者从母亲的视角描摹了英雄母亲的形象;后者以8个伢崽与母亲依依惜别为主线,体现红军战士舍小家、为大家的牺牲精神和奉献精神,以及“家是最小国,国是千万家”的家国情怀。

这些作品以高质量的艺术品质入围第十二届中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞终审,第十三届全国舞蹈展演,第七届大学生舞蹈节等赛事和活动。

扎根乡土,讴歌时代

应时代而动,为人民而舞。十年来,我省舞蹈工作者扎根乡土,用舞蹈致敬脚下的热土,致敬磅礴的历史与伟大时代。

近年来,江西舞蹈工作者累计创作20余部乡土题材舞蹈作品,将地域文化特色与乡村振兴征程中的“中国故事”进行艺术化表达,展现脱贫攻坚伟大成就和助力乡村振兴的重要成果,彰显文艺工作者深入生活、扎根人民的不懈追求。这些作品与人民同呼吸、共命运、心连心,不仅是对地方风土人情的精彩演绎,更是对当下幸福生活的生动诠释。

群舞《走在幸福路上》讲述了老区人民在党的好政策的指引下,脱贫摘帽过上了好日子的好故事。群舞《第一书记》立足乡村振兴的时代背景,通过第一书记的心路历程,呼唤人们对乡村振兴的关注,对幸福生活的探寻。群舞《希望的田野》《不梦》围绕袁隆平老先生“禾下乘凉梦”为主线展开,融入赣南采茶舞蹈动作语汇,讲述了袁隆平老先生与劳动人民编织幸福生活的实践和追求。

群舞《走》讲述了老区人民在党的好政策的指引下,脱贫摘帽过上了好日子的好故事。群舞《第一书记》立足乡村振兴的时代背景,通过第一书记的心路历程,呼唤人们对乡村振兴的关注,对幸福生活的探寻。群舞《希望的田野》《不梦》围绕袁隆平老先生“禾下乘凉梦”为主线展开,融入赣南采茶舞蹈动作语汇,讲述了袁隆平老先生与劳动人民编织幸福生活的实践和追求。

这些作品突出体现了江西舞蹈创作方向始终为人民画像、为人民抒怀的艺术追求。

童真童趣,春意盎然

贴合少年儿童的年龄特点和现实生活,是我省少儿舞蹈创作的着力点。江西少儿舞蹈致力于突出儿童在当代社会的活力和希望,涌现出一批充满童真与乐趣且具有时代风尚的少儿舞蹈作品。

舞蹈《桥影流虹水漂漂》关注传统与非遗,将赣南采茶舞的“矮子步”贯穿其中,以当代审美意识重新创作,表现客家人的勤奋劳作、对幸福生活的向往。舞蹈《幸福APP》关注现代信息社会发展中祖孙之间发生的趣事,通过诙谐幽默的叙事,以辩证的眼光看待科技对生活、对亲情的影响。舞蹈《一起到山顶》关注一群勇于追梦的农村孩子,展现新时代中国少年勇攀高峰的顽强意志。舞蹈《天工开物后人兴》以娃娃视角展现明朝江西科学家宋应星立志报国的决心,通过童真童趣演绎时代变迁,展现中国科技根基、科技自信。

一部部春意盎然、充满童趣的作品,得以让我们从孩子的视角看外界,领略纯真美好的儿童世界。我们观察到,在小荷风采全国少儿舞蹈展演这个全国少儿舞蹈作品交流及展示平台上,十年间,江西累计选送25部少儿舞蹈作品入围并获奖,这些作品舞蹈种类丰富、题材多样、人物形象鲜明,总体处在全国少儿舞蹈创作前列。

本土视野,活态传承

以舞载人,以舞化人。十年来,60余部以本土文化题材进行舞蹈创作的作品,将历史人文、非遗传统、特色技艺等融入,积极与时代碰撞出新意与火花。

赣南采茶戏是极具江西特色的传统民间艺术。舞蹈创作者在挖掘赣南采茶戏舞蹈文化的同时,融入时代精神和气质,《刘二寻花》《茶山趣歌》《行南山》《茶生浮梦》等作品将舞蹈与戏曲进行融合,不仅丰富了赣南采茶舞的艺术表现力,也为其传承与创新提供了新的视角,挖掘了赣南采茶舞在当下的传承意义与时代价值。傩舞是我省传统民俗舞蹈之一,保持着神秘而古老的特征。江西舞蹈在傩舞题材的编创上匠心独运,在保持傩舞动作形态的基础上,深挖傩舞的创新表达,重塑傩舞的艺术语境,形成一系列教学成果,在各大比赛、展演中大放异彩。如江西艺术学院创作的《忆·傩》《追傩》获2017六省(区)青年舞蹈精英展演金奖,入选第十二届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动;南昌师范学院创作的群舞《傩·祈》入选首届中国舞蹈优秀作品集萃等。

近年来,舞蹈编导们着力于景德镇陶瓷文化挖掘,在舞剧创作上独树一帜。其中,舞剧《唯我青白》通过回忆与现实两条线索展开,讲述北宋末年老瓷匠梦回少年时代南下景德镇寻艺的故事,彰显了江西本土制陶艺人精湛的手艺及新时代景德镇风土民俗新貌。舞剧《青花》人物塑造和舞段设计追求“诗情”描绘,生出“画意”意蕴,不仅展现青花瓷的烧制工艺,更展示出景德镇的特色文脉。群舞《瓷韵千年》以景德镇陶瓷制作工艺为线索,展现中国瓷器文化的发展历程,折射出匠人精神。

展现江西地域文化与人文历史的作品也是编导们触摸江西文脉的方向之一。他们用作品回应时代,感受跨时空激荡下的情感回响。舞剧《大湖之灵》从人与自然和谐共生的角度出发,以鄱阳湖禁渔期为创作背景,将渔网笼罩下的生灵进行艺术化呈现,展现修复生态的漫漫之路,反思人与生态的关系。舞剧《天工开物》以科学巨匠宋应星生平展开叙事。群舞《陶渊明》以陶渊明的人生为线,通过极富诗意的肢体解读,展现其壮志难酬和心怀天下的胸怀。舞蹈《孤离图》取材于八大山人同名画作,融入昆舞的婉转神韵,捕捉画作中极致的空灵与意象,在静与动的交织中,揭示大写意绘画中的奇趣与隐逸。群舞《绝调·弋阳腔》以舞蹈的视角重新诠释解构弋阳腔的“意境、现实、精神”内涵,展现弋阳腔“兼具南方凄楚幽咽之雅韵,又兼北方慷慨激昂之气质”的风格特征以及生生不息的传承精神。群舞《瑶光赋》深耕历史文物,以海昏侯墓出土的“玉舞人”为灵感,创新演绎沉睡千年的文物,体验“大美而不言”的东方美学意境。这些作品有血有肉,既有原创力、感召力,也有蓬勃的生命力。

舞剧《唯我青白》剧照

光影风尚

电影社群点亮影迷情感共鸣之路

□ 钟秋兰

12月6日、8日,第四届瓦子影像周在位于南昌红谷滩区的“瓦子三厂”举办,一群热爱电影的年轻人,不仅聚在一起看电影,还拢在一起谈创作。他们以“瓦子三厂”为落脚点,以瓦子放映为载体,把属于南昌瓦子角老城的气质和烟火味儿带进新城区、新群体,这样一个独特的文艺聚落,令人关注。

最近几年,南昌的年轻人真的是太会“玩”了!他们有的玩戏剧,自己当主角;有的玩舞蹈,有着自己的艺术空间;有的讲脱口秀,把安义门都讲出国门了。而看电影“看”出名堂的年轻人,也从最初在老城区的“瓦子角17号”升级落户到红谷滩区的“瓦子三厂”。加上今年,他们连续举办了四届影像周,汇集了来自不同地区的年轻导演及主创。本届,光从影片名来看——《缠》《绿地》《寒带鸟类》《我的茉莉》《落雨前》等等,题材多样,角度独特,让影迷感受到了电影创作人的独立视角和思考。

“延续前三届瓦子影像周的在地精神,我们将深入南昌城的动脉,让影像在城市中流动,制造电影与市井的在场。”影像周主持人周一表示。这些聚在一起“看”电影的年轻人,从城市的喧嚣中抽离出来,在银幕之下、光影之间找到更多在场的证明。以“独立、主观、分享”为宗旨,以“构建有内容的都市生活”为理念,形成了文化节展策划、艺术电影推广、青年电影孵化、生活方式分享等电影社群。

艺术作品和文艺生活从来不是割裂的,它们如同一枚硬币的两面,相互映照和前进。南昌需要“瓦子三厂”这样的电影社群吗?由此汇聚而来的小众电影作品为南昌的电影创作及文艺生活点亮了什么?

南昌目前是一个没有电影节展文化的城市,而瓦子放映试图弥补城市“影迷”缺失的空白。将更多的作者影像和文明观影礼仪带到南昌,让“影迷”在这座城市扎根,激励更加年轻的本土创作者。”周一表示,现在,观影活动不定期举办,为电影聚拢而来的年轻人也越来越多,他们既享受电影,又观察电影作品,也参与电影作品的创作探讨,助力本土青年导演的孵化与培养。

上述周一所说的“影迷”一词,乍一看像一个错词,仿佛“影迷”两个字写反了。其实不然,这个词简单理解,就是字面意思:迷恋电影。而迷恋电影的人,也就是所谓的“影迷人”。追溯词源,笔者发现,“影迷”曾是一种属于法国的热情,影迷不仅为之阅片无数,更奉献身心——就看过的片子交流雄辩、撰写评论、谒见导演、创刊办报,甚至是主持电影俱乐部。从很大程度上来说,影迷文化造就了希区柯克、霍克斯、罗西里尼、雷诺阿等多位电影艺术家,将他们拱进严肃作者和知识分子之列,成为20世纪电影文化的创造者。

瓦子影像周正是专注发掘青年电影人及其作品的华语短片影像节展。围绕展映、竞赛、论坛、生活等方面,搭建青年创作者与观众间沟通的桥梁,打造关注城市人文与青年生活的在地影展。“以激励创作、构建电影生态和打造影迷文化为目标,立足江西、放眼华语青年影像生态。”从瓦子影像周的征片表述,我们可以看见南昌电影社群人何为而聚的初心及影迷文化的影子。

从今年瓦子影像周收到的参展影片可以看到年轻的创作者在拍什么,“影迷”在努力思辨什么。本届瓦子影像周共收到近400部影片,投

递影片的导演居住地来自全国25个省级行政区,居住地前三名分别为北京、浙江、上海。值得一提的是,居住地为江西的创作者共35人,为历年新高。“赣籍创作者较往年有明显提升,但江西高校受限于创作氛围和师资力量,与国内专业影视院校存在明显差距。本土高校学生对‘电影’的认知,依然停留在表层,未能就电影本体,开展更为基础、有效的思考与创作。”周一介绍。

从本届影像周还可以观察到女性力量在电影创作中的变化。本次投递影片中一共有136部为女性导演作品,占比35.5%。喜剧、惊悚、女性、科幻等类型出现惊喜之作,尽管创作成本有限,青年电影人依然坚持探索文本和影像的更多可能。

让人惊喜的是,本届共有99部纪录片参展,虽然受限于影片时长等诸多因素,挖掘深度有待提升,但对于普通人群的关注和非虚构影像的探索,较往届有明显提升。

“这届影像周设有两个话题:一个是创作者的角度——我们在江西‘搞’电影;另外一个影迷的角度——我们为什么不怎么去电影院了?”周一告诉笔者,今年,他参加了国内的几个电影节展,对电影的创作和观影群体都有了些新的思考与认识。目前,瓦子影像周不间断举办了四届,由于场地和资金原因,后面有可能“断档”,但瓦子放映的线下活动仍然会继续下去。

“瓦子放映这样的电影社群,就像电影院里的那束光,会以持续不断的电影文化交流形式点亮影迷的情感共鸣之路。”参与影迷如是说。