

音乐节带来“音乐+”

□ 童孟遥

11月15日,由沉舟、丢火车、回春丹、二手玫瑰、万年青年旅店等乐队倾情参与的第二届庐山音乐节,在庐山市营地公园举办。伴随着无人机编队表演与绚烂的烟花秀,“我爱庐山”等字样及爱心图案在空中绽放,这场气氛超燃的音乐盛宴,吸引了全国各地数万乐迷来到现场,于激情律动中感受音乐与山水的诗意共鸣。

这一幕,是近年来江西音乐节蓬勃发展的生动缩影——从零星试水到遍地开花,从模仿跟风到特色突围,江西正以自己的文化姿态,在音乐节版图上写下具有赣鄱气韵的独特乐章。

爱上音乐节,爱办音乐节,绝非偶然的文化现象。它是政策红利、市场需求与文化自信等多重因素共振的结果。

江西音乐节蓬勃发展的核心动力源于文化强省战略的实施。近年来,南昌、景德镇、赣州等地纷纷出台关于音乐节的场地补贴政策,并完善后勤保障措施,让主办方得以轻装上阵。在上饶,婺源将音乐节纳入油菜花旅游季的整体营销,创新消费活动和内容,更体现出政府对文化杠杆作用的认知。这种政策暖流,为音乐节提供了生长土壤。

年轻血液的奔涌则构成了另一重动力。江西拥有百余所高校,近百万在校大学生形成的庞大青年群体,天然渴望着音乐节这类兼具社交属性与自我表达的文化载体。他们用短视频直播、Cosplay(角色扮演)、现场巡游和即兴舞蹈,重新定义了音乐消费的内涵。而一些高校乃至中学甚至会主动举办音乐节,如江西财经大学、江西软件职业技术大学、江西应用科技学院等纷纷开展校园草地音乐节,既增进师生情谊,体现“以美育人、以文化人”的教育理念,更满足了Z世代追求互动、体验与共享的新消费主义。

基础设施的完善也助力了音乐节的蓬勃发展。专业演出场地的增加、高铁网络的覆盖、国际国内航线的新增等措施,使得赣鄱大地成为连接长三角、珠三角的文化驿站。地理优势帮助江西各类音乐节拥有观众结构的多元性,形成本地观众与周边省份,甚至更远的跨省观众共享同乐的局面。

值得一提的是音乐节的现代诠释。在景德镇音乐节,电子乐手敲击着青瓷烧制的打击乐器,演绎多维瓷生活;在婺源山水民谣节,古风乐队与徽派建筑相融,美妙音符在瓦檐下流动;在铜鼓草坪音乐节,以本地籍返乡年轻学生为主的音乐人传递着对生活的热爱和青年的蓬勃朝气……这种植根于本土又面向现代的文化融合,使得江西音乐节拥有了自己的特色,让本地观众有了更多情感纽带。

观察近年来江西音乐节的发展轨迹,可见其多点开花、错落有致的多层次生态。最早引进的是国内品牌音乐节,如银河左岸音乐节、Z纪元巅峰音乐节、草莓音乐节等,这些音乐节凭借强大IP和资本加持,一般都拥有超强演出阵容,主打头部或现象级艺人阵容,号召力强大,单日观众动辄数万人。这类音乐节在影响力上与一线城市比肩,但有同质化隐忧——歌手多为朴树、毛不易、赵雷、新裤子等老面孔,他们频繁辗转于全国各地音乐节,一定程度上也影响观众“新鲜感”。音乐节的活力在于多元碰撞,如何引入更多新鲜元素,强化本地特色或成关键。

庐山音乐节现场。主办方供图

除了头部音乐节,更多的活力来自文旅融合型音乐节的异军突起。各大景区在发挥景区优势的同时还将音乐节巧妙与节假日联动,如武功山、明月山、浮梁等地通过“音乐节+黄金周”模式,实现假期游客量同比翻倍。再看婺源山水民谣节,将舞台搭建在油菜花田中央,观众席间点缀着徽派马头墙的剪影;庐山音乐节则巧妙利用高山云海的自然剧场,让痛仰乐队的《公路之歌》在庐山脚下响起;南昌九龙湖山丘音乐节则配合国际龙舟赛一同举办……这类音乐节将地理标识、商业赛事转化为文化IP,实现了“1+1>2”的共振效应。

散布在县域的特色主题型音乐节也逐渐显现出生命力。金溪稻梦艺术音乐节结合蜜梨丰收季,让电子音乐回荡在稻田上空;共青城青春·正少年音乐节引入本土羽绒服走秀,演绎出温暖时尚的另类跨界。这些“小而美”的音乐节,恰似毛细血管将音乐养分输送到文化肌体的末梢。

三

近年来,音乐节在江西逐渐超越单纯的文艺活动范畴,演变为新型文旅经济的青年文化实验场。如吉安“青春REVEL”音乐嘉年华设置庐陵文创集市、井冈山农产品展销等板块,青年通过参与音乐节直接接触地方特色产品与文化符号;景德镇瓷音乐节限定发售的陶瓷周边供不应求;南昌某音乐节与本地餐饮品牌联名的“瓦罐汤套餐”销售额突飞猛进。

这些尝试证明,文化符号转化为消费符号,产生的能量可远超预期。

我们看到,2025年赣州银河左岸音乐节,带动周边民宿、酒店、餐饮收入大幅增长;庐山山海音乐节带动露营装备租赁业务增长,当地导游也纷纷转型“音乐节旅行规划师”。产业链的自然延伸,有力诠释了文化搭台,经济唱戏,也实际形成了音乐引流、产业变现的闭环。此外,井冈山红色音乐节还特设了采风创作营,邀请艺术家们深入井冈山革命旧址学习,将历史感悟融入创作,将音乐节切换成别具特色的学术交流模式。

山风穿过音浪,律动正在发生。今年,江西各地举办的音乐节已证明“跟跑者”可以变为“创新者”——音乐节不仅是年轻人释放激情的派对,也是传统文化现代表达的实验室,是区域经济转型升级的助推器。

“音乐+”的无限可能,丰富了文化体验,也让人看到更为奇妙的未来:科技赋能将使VR虚拟舞台、全息投影演出成为常态,AI虚拟歌手等新形式的出现也不是奇谈;同时,地缘的相近和交通的便利,或催生跨省跨区域联动,如湘鄂赣闽音乐节长廊音乐节新形态。最值得期待的还有本土文化的深度开掘——采茶戏、赣剧等非遗元素与音乐节拥抱绽放光彩,庐山、武功山及鄱阳湖等山水风光成为背景舞台……音乐节正在超越音乐本身,成为折射当代青年生活方式的文化载体。

文艺锐评

悬浮影视剧盛行 当警惕

□ 孙世华

最近,古偶大男主、大女主剧正批量涌现,剧情与立意令人瞠目结舌——以主角为核心,围绕其成长、逆袭或情感线展开,通常采用主角光环、完美人设等模式,部分作品因过度依赖明星咖位和IP热度,导致剧情空洞、角色扁平化,配角沦为工具人。另一边,现代霸总娇妻剧仍不断上映,千篇一律的桥段,上演着坐拥千万身家呼风唤雨的豪门生活,让人目眩神迷,可谓是毫无逻辑的浮夸。

这种脱离现实生活逻辑、弱化现实真实性的影视剧即为悬浮剧。它们的传播影响着不同年龄层次的观众,尤其是给青少年的成长带来不小的负面影响。青少年正处于塑造世界观、人生观和价值观的关键时期,他们对外界信息的接收能力极强,但辨别能力却相对薄弱,在这类影视剧的长期影响下,很容易陷入一种错误的认知,忽略努力奋斗的意义,转而陷入对物质享受和不劳而获的盲目向往之中。

悬浮影视剧大行其道,中老年群体同样深受困扰。近年来,诸如“霸总爱上中年保洁阿姨”这类有违伦常的银发恋短剧大行其道,并且拥有很大一部分中老年观众群体。虽然中老年人拥有丰富的人生阅历,经历过生活的风风雨雨,深知真实的生活并非影视剧中所呈现的那般多金与梦幻,但也有部分中老年人看到荧屏上这些脱离现实的剧情时,心中难免会产生强烈的失衡,引发他们对社会现实的困惑:剧中的人不是总裁就是首富,金钱开道快意恩仇,人生就像开挂一样。为什么影视作品所描绘的世界与自己所经历的真实生活差距如此之大?这种困惑如果得不到解决,可能会让他们对影视剧乃至整个社会产生一种疏离感,或者沉溺于这样的电子鸦片而不自知。

消费文化对我们的影响是深远的。文化学者戴锦华曾说过:“你消费着这样的文化,你觉得它不过是给你提供快乐,但是,在不知不觉中它构造了你的情感方式、价值观念、生活方式,构造了你的向往、你的恐惧和你的需求。正是那些你轻松地消遣的东西,它悄然改变着整个中国视界、中国的社会,改变着这个社会的结构,改变着人与人之间的关系,改变着人们对于生命、对于爱、对于恨、对于死亡等等最基本的观念。”深以为然!如果任由悬浮影视剧大行其道,并坚持这就是所谓的大众品位,以网剧思维不断推出同质化下沉式作品,必将严重影响国民的审美,甚至影响情感方式、生活方式和价值观念。

近年来,新大众文艺迅速发展,短视频、微短剧等新兴业态崛起,很多新剧的立项开始向数据看齐,这也导致了部分影视剧重话题轻立意、重明星轻编创的乱象。一些创作者为了追求收视率,不惜放弃对现实生活的深入挖掘,一味追逐流量。比如,一段时期内,古偶剧流行,就在选材上偏重这一类题材,服装乱入、男性“娘化”;女强男弱题材流行,就在人物设计上忽略女性本身成长的复杂性,夸大其超凡、强势的一面……怎么吸睛怎么编、怎么离奇怎么演,潜移默化中对观众的审美取向也产生了影响。

影视剧绝不仅仅是娱乐大众的工具,它更肩负着文化传播与价值引导的社会责任。优秀的影视剧,应该真实地反映生活的模样,展现社会各界在平凡生活中奋斗的闪光点,传递积极向上、脚踏实地的价值观。它应该成为滋养观众心灵的文化养分,让观众在欣赏剧情的同时,能够从中汲取力量,感受到生活的美好与希望。

反之,悬浮剧是披着现实题材外衣的伪现实主义剧。当前,社会变革与受众审美双重转型,既对创作提出了更高要求,也为文艺创新提供了重要契机。随着观众审美情趣的变化,影视剧有大把的创作新方向。创作者该如何接地气飞行创作符合时代的文艺作品?笔者以为,拒绝悬浮,回归现实,用心去观察生活、体验生活,创作出更多贴近现实、富有内涵的作品,方为根本。同时,相关部门也应加大对影视市场的监管力度,对一些三观不正、内容低劣的作品严加把关;观众也应提高自身的审美水平和辨别能力,对过度悬浮的影视剧说“不”。

千帆竞渡、百舸争流。归根结底,只有敬畏生活、深入生活、扎根生活,坚守艺术创作规律,影视行业才能创作出真正映照时代、引发共鸣、传递价值的优秀作品。

《窗外是蓝星》:看见我们赖以生存的家园

□ 吴冬哲

《窗外是蓝星》是我国首部太空实拍的纪录片。影片里,美国前NASA女航天员对我国女航天员王亚平的祝福——“当你看向窗外的星星,看见我们的地球,别忘了,数十亿女性也借你的目光看向窗外”,实现了现象级“破圈”,触动数以万计的网友走入影院,走进王亚平、翟志刚、叶光富三位神舟十三号乘组成员为期6个月的太空生活。

这部电影的特别之处,除了太空站实景拍摄之外,不能忽略的还有王亚平贯穿始终的旁白。导演朱翌冉坦言,王亚平的视角让电影在“硬核”之外,还能展现出温柔细腻的一面。在她的声音里,我们所感知到的不仅是女性经验,更是集体共识,这种共识跨越性别与国界,具有震撼人心的力量。

王亚平第一次执行出舱任务的场景是整部影片的高潮。当她以十二万分小心移动安全绳,宇航服内传来队友和地面团队的声音,强烈的太阳光反射在舱体和宇航服上,配合着漆黑的宇宙背景,观众也不由感到阵阵紧张;承载着民族希望的他们,同样会害怕因为自身疏忽跌入深空而导致团队的失败。英雄不是完美得不真实的神话人物,而是同样有着复杂情绪的凡人。影片细腻的心理刻画给观众以极强的在场感,在王亚平说出“感觉良好”的瞬间,观众也终于长吁了一口气。

中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿曾表示,近年来中国出现了一批主流价值与主流市场相统一的影视作品,即新主流视听作品,这类作品思想精深、艺术精湛、制作精良,为影视行业树起标杆。《窗外是蓝星》正是这样一部视听精品,风评与市场双成功的背后,其创作经验值得借鉴。

电影筹备过程中,导演将素材的拍摄任务全权交由乘组人员,没有刻意的剧情编排,没有额外的艺术加工,确保了纪录片的真实。

大量的舱内生活细节呈现是影片的一大创作特色。三位航天员虽然未经过专业的影视制作培训,却自发遵循了艺术必须从细微处来的创作真谛,打造了能够与大众内心建立紧密连接的视听语言。在失重的太空里,日常被赋予了独特的魔力,并且被提升到叙事的中心,即便是最简单的饮食活动也别具趣味,因为每一种食物如何保存这种看似简单的问题,都凝聚着地面工作

《窗外是蓝星》预告片画面。

人员的集体智慧。个体生活的保障变得史无前例地重要,人类的情谊也显得更为亲密和深厚。

电影在无形之中启示大众重新认知个体与集体的关系,引导我们的思考走向更深层的精神维度。“你的成长和人类探索宇宙一样,都需要勇气”,王亚平对女儿的叮嘱,将个体生命的成长与人类文明的探索精神相勾连。这背后,是关于“家园”的深刻辩证:家既是提供滋养与安全的舒适圈,也是积蓄勇气告别温室的中转站,种种去与留的抉择,既是个体的,亦是人类的。从蒸汽船到空间站,人类不仅在物理意义上频繁跨越,更在心理空间不断触达新的边界。当航天员直面宇宙的浩渺与未知,其感悟与思考有了不一样的意义。无论是康德所论述的人在面对宇宙的无限威严时,因恐惧而激发出超越感官的理性力量;还是庄子所描绘的挣脱凡俗束缚、达至心与宇宙同游的审美境界,都因宇宙在电影中绝对真实的在场,成为所有人都无法回避的思想议题。在电影结尾,王亚平坦言,她无法真的为女儿摘下星星,但她指引女儿仰望夜空,那颗最亮的星——中国空间站,便是她送出的礼物。这一场景蕴含的强大激励力量与对后代真切的寄望,使其具有了人文深度。《窗外是蓝星》正是通过王亚平的真实心声,将融合了历史意识的哲思带入当代视野。

当王亚平远离地球,在太空这一场域回望母星,她深情的告白令我们印象深刻:“窗外的蓝色星球,上面有我的祖国,我的家人,我的梦想,我挚爱的一切。”王亚平以一个真实的“人”的视角分享她在太空中的所见所感,将家国情怀润物细无声地深植观众心底,引发观众心灵深处的共鸣。

“双王”争辉 两出戏的国际对话

□ 蒋德发

文化因交流而丰富,文明因互鉴而精彩。近期,赣剧《李逵王》通过多场演出引发广泛关注,特别是2025瓷博会期间,在景德镇御窑遗址前中英合演,上演的一幕《李逵王》(赣剧)与《King Lear》(莎士比亚《李尔王》)的现场“双王”争辉。

自2024年9月首演以来,从乐平洪岩仙境的水上古戏台,到北京保利国际剧院,坚持“故事中国化、形式戏曲化、风格赣剧化”的赣剧《李逵王》,被视为基层院团跨文化探索的典范。

当莎翁笔下的“King Lear”,穿越时空化身《论语》“迹之事父”的赣剧《李逵王》,一场跨越四百年的戏剧对话就此拉开帷幕。“迹之事父,远之事君”出自《论语·阳货》,强调了侍奉父母到侍奉君王的伦理连续性。《李逵王》讲述的是西唐国君李逵在80岁大寿庆典上,要把国土分给三个女儿的故事。在保留原著《King Lear》精神内核的同时,巧妙融入赣剧独特的唱腔和表演形式所呈现的东方神韵。赣剧高腔“徒歌、帮腔”的演唱方式,配上铿锵的锣鼓,意外地契合了《King Lear》的悲剧氛围。

值得关注的是,从原版音译“李尔王”到赣剧版“李逵王”的剧名改变,创作团队从博大精深的中华文明里汲取智慧,将角色扎根于中华文化土壤的创新创造。这一改名不是简单的文字游戏,而是文化融合的实践。从原著中的王冠到全副戏服玉玺的巧妙转变,令观众瞬间理解了权力的象征意义,不仅拉近了与观众的距离,更引发了文化共情。中国戏曲学院院长尹晓东表示,赣剧《李逵王》成功地发挥了不同声腔和板式,在塑造人物方面,融入新元素,拓宽了赣剧音乐的表现力,给观众带来了强烈视听冲击的同时,也让悲剧氛围愈发浓厚。

“双王争辉”,这是中华优秀传统文化在新时代的生动实践,它们以创新形式跨越文化边界,让世界看到中国文化的独特魅力。当下,赣剧亟需保护、传承与创新,这次跨文化的艺术实践,不仅在提升青年演员的舞台经验和专业能力、打造经典保留剧目及传承方面进行了有益探索,也为传统如何在当代获得新生、本土艺术如何与世界对话提供了全新视角,更为传统戏曲的创新与发展提供了新的可能性。显而易见,这种探索使赣剧这个古老剧种,在当代文化生态中找到了自己的位置,证明了传统文化活态传承完全可以在创新中获得新生,在对话中扩大影响。

戏剧为桥,文化互鉴。在全球化的时代语境下,文化交流的纵深发展与多元互动,已成为人类文明互鉴的重要动力。广大戏迷们喜闻乐见的不仅是一出戏的演出,更是东西方文明跨越时空的对话与融合。赣剧《李逵王》不仅让观众感受到跨越时空的戏剧魅力,其本身也实现了从单向传播到双向对话的创新表达。

第248期

本版邮箱:32028011@qq.com
本版电话:0791-86849235