

民乐“出圈”：本体、本业、本真丢不得

今年元旦,北京民族乐团在京上演的《国·风》新年民族音乐会,古风、二次元等多种风格曲目的选择、编排以及舞台呈现令人眼前一亮,哔哩哔哩网站博主(一般指在视频网站上上传视频的人)、民乐演奏者“墨韵随步摇”等的加盟进一步吸引了乐迷尤其是年轻人的关注。

近年来,民乐创新、年轻化、“出圈”始终是一个热门话题,众多乐团、音乐人在这条道路上不断探索,积累了宝贵经验,也有一些难题需要破解。

民乐越来越新潮

正如北京民族乐团团长李长征所说,民乐想要更好地传承和发展,必须吸引更多年轻人喜欢;想要更多年轻人喜欢,就必须推出吸引力够强的内容。于是,北京民族乐团在新年民族音乐会这一重要品牌演出项目中,大胆探索民乐的年轻化。在今年的《国·风》新年民族音乐会上,从《卷珠帘》到《沧海一声笑》、从《凉凉》到《加勒比海盗》,音乐会

曲以民族管弦乐形式加以改编、演绎,观众耳目一新。音乐会的舞美设计突出古风古韵,灯光也一改传统民族音乐会通透白光的方式,而是根据音乐的情绪、节奏而富于变化。

对于大多数观众来说,欣赏民乐的主要渠道其实不是音乐厅,而是电视、网络、手机等媒体平台。与传统演奏形式相比,各类媒体平台对民乐的年轻化表达更加青睐。民乐在各种节目中的呈现也不再仅仅是演奏作品,而是被赋予更多“看点”。音乐竞演节目《国乐大典》等通过挖掘保护濒临失传的传统乐器、民乐与其他音乐对话等途径,试图让“曲高”不再“和寡”。综艺节目《明日之子乐团季》的受众定位更加年轻,其中许多选手很受青年观众、网友欢迎,闫永强的唢呐、哈拉木吉的马头琴和呼麦、萨木哈尔的冬不拉、徐洋的中国大鼓等展现了民乐新潮、具有活力的一面,使大众对民乐的认知出现很大改变。在《国家宝藏》《邻家诗话》等节目中,民乐也以独特的方式参与其中,展现了自己的魅力。

既好听,又好看

在青年人聚集的“文化社区”哔哩哔哩网站,以民乐演奏为主要内容的博主很多,作品也各具特色。比如,“二十四伎乐”“古琴诊所”等推出的作品中,演奏者身穿古风服装,再通过视频技术使他们看起来如同置身古画,音乐响起仿佛画中人拨动了琴弦。他们演奏的多为观众熟悉的经典曲目,影视剧歌曲改编,耳熟能详的作品加上具有新意的包装呈现,使得这类“古画复活”作品深受网友喜爱。

不难发现,年轻民乐人除了音乐本身,还普遍注重作品的视觉呈现。三籁现代国风乐团的不少作品借鉴了电影的表现方法,他们远赴宁夏镇北堡西部影城,在电影《大话西游》的取景地演奏电影《大话西游》主题曲《一生所爱》,把观众思绪带回电影场景。

在民乐年轻化过程中,演奏者也在不断探索、突破自我。北京民族乐团三弦演奏家商钟元在参加《国乐大典》节目之前,没有想象过自己可以站着演奏,可以在演奏中加入歌唱甚至戏剧表演。商钟元在

不断创新尝试中加深着对民乐年轻化的理解。她表示,演奏从流行音乐、外国作品改编而来的作品所需要的技巧不如传统民乐作品难,前者的难点在于用传统民乐的技巧、审美给流行音乐赋能。“我们的技巧要服务于当下的演奏,让观众认识到,年轻、潮流绝不是庸俗,而是非常炫酷、非常‘燃’、非常有品位的。”商钟元说。

传统根基不能丢

民乐年轻化的潮流涌动,翻出的浪花形态各异,有得的同时难免有失。如中央民族乐团、北京民族乐团等着力创新的乐团,恰恰也是在继承传统、演奏典范的民族管弦乐作品方面具有实力的乐团,但也有部分艺术团体、演奏者对民乐年轻化的理解和呈现不乏值得反思之处。

在中国民族管弦乐学会会长、琵琶演奏家吴玉霞看来,民乐年轻化包含不同层次和多种因素。基于民乐的本体特征创作的新锐时尚,以及根据民间传统音乐经典和外国作品移植、改编的多种类型,做出符合民乐自身艺术规律和审美

旨趣的艺术呈现,都是很好的尝试,也符合中国文化海纳百川、有容乃大的精神追求。

吴玉霞认为,这类尝试必须以深厚的文化内涵、坚实的艺术功力为支撑,并非人人可为。缺乏扎实的基本功,或仅仅出于吸引眼球目的而一味追求所谓的年轻化,其中恐怕就含有快餐化、表面化甚至急功近利的成分。吴玉霞表示,传承并非因循守旧,创新并非面目全非,科学实践“创造性转化、创新性发展”很重要,不应提倡“民乐快餐”“碎片拼盘”,更不能成为民乐发展的主流。

的确,艺术发展不能舍本逐末,越是强调创新,越要夯实传统根基、专业基础。叶敏认为,民乐真正实现年轻化,实现商业与艺术并重,要求从业者具备扎实的音乐功底,对曲风、调性、音律、编曲、音乐制作进行深入研究。“以此为基础,创作或者改编出大量不同风格的优秀音乐作品,加上与音乐内容相匹配的表演形式,才有可能做到深入骨髓的改变、创新。”作曲家叶敏说。
(《中国文化报》罗群)

【第338期】

江苏苏州「一城百馆」彰显江南文化特色

新华社南京1月31日电(记者刘巍巍)记者1月31日从江苏省苏州市政府获悉,截至2020年底,该市建成开放博物馆(纪念馆、陈列馆以及馆藏古代书画、古籍的美术馆)102家。苏州市区常住人口中,每10万人拥有博物馆1.2家;苏州大市常住人口中,每13万人拥有博物馆1.2家。

如今,苏州基本形成了以苏州博物馆为龙头、国有馆为主体、主题馆为特色、非国有博物馆为补充,各类博物馆协调发展的良好格局。

作为首批国家历史文化名城,苏州将博物馆打造为彰显江南文化特色、打响江南文化品牌的重要抓手。

早在2012年,苏州市委常委会就审议通过了《十大文化工程方案》,第一次提出“博物馆城市建设推进工程”。2018年,在《苏州市委市政府关于文化繁荣兴盛三年行动计划》中,苏州提出“用3年时间使全市博物馆总量达到100家左右”的目标要求。同年,在相关行动计划中再次提出,力争在“十三五”末实现每13万人拥有1家博物馆的文化基础设施建设要求。

近期发布的苏州市“十三五”期间博物馆运营报告显示,目前,苏州共拥有国家等级馆9家,其中一级馆2家(苏州博物馆、常熟博物馆),二级馆6家(苏州碑刻博物馆、苏州戏曲博物馆、苏州丝绸博物馆、吴江博物馆、张家港博物馆、太仓博物馆),三级馆1家(苏州生肖邮票博物馆)。“十三五”期间,全市备案博物馆接待观众3623.22万人次,其中青少年观众571.5万人次。截至2020年底,全市博物馆藏品总量达131759件/套,其中珍贵文物(馆藏一、二、三级文物)共14663件/套,占比达11.1%。围绕馆藏资源,全市备案博物馆共策划社会教育活动2441场,参与观众达66万人次。

《触摸幸福：走向我们的小康生活》出版发行

新华社北京1月29日电 近日,一部记录“精准扶贫”巨大成就的全彩图文书《触摸幸福：走向我们的小康生活》由新华出版社出版,面向全国发行。

该书收录了40个脱贫攻坚故事。曾经的破旧小山村,如今白墙褐瓦的民宿点缀其间,穷山沟变成了“聚宝盆”;搬离地势险恶、土地贫瘠的原住地,易地扶贫搬迁搬出了美好新生活;田间地头支起的手机直播架,把农产品送出大山、送到千家万户的餐桌上,电商带动乡村集体迅猛发展……

书中收录的实践案例全面展现了广大干部群众为实现小康生活做出的不懈努力和创新发展,图文并茂地讲述了人们告别贫困、拥抱新时代幸福新生活的动人历程,彰显了共产党人的使命担当和奋斗初心。

年关猪血菜

在我的老家陕西省商洛市商州区护国镇泉源村,每到年关,农户都会宰杀一头猪,并邀请一帮亲朋好友来帮忙杀猪。随后主人家会摆上两桌酒席表达谢意。而猪血菜则是答谢酒席佳肴中一道必不可少的主菜。在宰杀猪之前,主人家会事先准备好一个盆子,盆中放入盐和十三香,宰杀时就用它来接猪血。之后,将接好的鲜猪血搅匀,连

同盆子一起放入锅内隔水蒸。约20多分钟,猪血就蒸好了。

将蒸好的猪血切成片,放入烧开的淡盐水中焯水,捞出待用。另起锅烧热,倒入适量的食用油,油温合适后放入葱段、姜丝、蒜片、花椒、干辣椒段爆香。再放入事先切好的酸菜,注入适量清水,倒入猪血,调入适量的食盐、白糖、胡椒粉、老抽、生抽、耗油、味精,稍煮片

刻后勾琉璃芡,烧开盛出后淋入明油,撒上蒜苗段,滴上香油即可。这道猪血菜红绿相间,口感嫩滑,十分美味。

在家乡,猪血菜备受人们青睐。所以每次做猪血菜也成了考验主人家厨艺的一个机会。根据个人喜好,制作步骤里的酸菜也可以用韭菜或青椒来替代,或者加入其它原料来烹饪,只是酸菜具有去腥增

搭建网络“新戏台”

李郁南

今年年初,一台融合戏曲与舞蹈的节目《惊·鸿》登上网络热搜榜。

近年来,这类“戏曲+互联网”的探索还有很多。比如,网络游戏《天涯明月刀》开发了京剧主题版本“曲韵芳华”,这既是跨艺术样态的融合,也可以视为“票友”在互联网上的一次华丽亮相。网络京剧节目《瑜你台上见》中,京剧演员王珮瑜以脱口秀的形式,将戏曲“讲”给网友听。各类听书软件,演绎戏曲名段、展示技艺“绝活”的视频直播,“在线唱戏”APP,等等,层出不穷。传统戏曲的美学品格、艺术精神和文化内涵在传播创新中焕发了新魅力。

戏曲是活在舞台上的艺术,也是活在观众心中的艺术。无论是经典作品的流传,还是名角大师的诞生,都离不开有效传播。当前,我国互联网普及率不断提高,网民规模已达9.4亿,戏曲的繁荣复兴需要与互联网发展同向而行、融合共进。在承担艺术传播、欣赏和交流作用的同时,互联网已逐渐成为人们巩固、拓展、提高艺术品位的桥梁。越来越多的戏曲爱好者活跃于网络,更集中表达出当下观众对戏曲的态度和期待。以互联网为基础,搭建“新戏台”,不是应对媒介变化的“权宜之计”,而是事关戏曲传承发展的“发展大计”。

“戏曲+互联网”并非是削弱或取代戏曲的现场性,而是通过“转译”,使其更符合互联网的“语法”。具体方式多种多样,或在新的观演空间和场景下对戏曲经典元素、精彩片段的再演绎,或是戏曲与其他艺术门类的跨界融合,也可能是依托现代媒介技术对戏曲艺术进行再包装。成功“转译”的关键,不仅在于高超的“翻译”技巧,更在于深刻吃透“原文”。因此,创新戏曲传播,必须立足本体、守住边界,符合戏曲的艺术特征、美学精神。否则,所谓“创新”,就成了无根之木、无源之水。

搭建网络“新戏台”,是互联网思维和戏曲艺术规律交融下的深刻变革,既要延续传承戏曲的“老味道”,还要培养具有互联网欣赏习惯和审美心理的“新戏迷”。这就要求戏曲工作者敏锐捕捉社会审美心理的新变化,既要警惕“信息茧房”造成的视野偏狭,也要防止趣味固化带来的审美疲劳。通过一次次“破圈”传播的探索实践,构建网络时代戏曲欣赏新空间,创造戏曲有效抵达观众的新场景。

为此,必须细致分析受众需求,关注他们喜欢看什么戏,以及他们喜欢怎样看戏,找到戏曲与当代受众艺术趣味和专业偏好有效对接的“端口”,激发当下观众特别是年轻人走近戏曲的兴趣。不过,建立“端口”,只是创新戏曲传播的第一步。戏曲传播创新不能满足于碎片化的呈现、话题式的热度。时下戏曲传播引发的一些“破圈”现象,值得点赞和鼓励,但更应思考的是如何保持、延续和深化这种热情,并将其真正转化为推动戏曲创新创造的不竭动力。这是观演关系的重构,既需要戏曲专业人士加盟和技术力量支持,也有赖于戏曲生态的良性发展。

当视频平台上对“蛇蝎蝎红”的在线吟唱,转变为对艺术本体的特色和思想内涵的深刻理解,古老戏曲才能真正融入当代文化生活。当观众对戏曲的欣赏,从耳目惊艳转变为心灵陶醉,感受到戏曲内蕴的中华美学精神,从中汲取文化滋养和精神力量,网络“新戏台”才能真正成为当代人共享的文化空间,成为既传统又时尚的文化盛会。

冬守

李陶 摄

