

搭一方新舞台 道一番中国味

今夜良宴会,欢乐难具陈。

以传统文化为浚源,将舞台艺术作萃集,在遏云响清、舞转回袖之间,为广大观众带来全新的视听盛宴。近两年来,各电视台及互联网平台在春节、端午、中秋等传统节日,相继推出多种主题鲜明、特色各异的节日晚会。“刷屏”与“出圈”的背后,折射着节日晚会作为一种舞台艺术形式,在策划理念、整体叙事上的逐渐转型。

去套路化、去流量化的积极尝试,让晚会制作能够不囿于“庆祝节日”“文艺会演”的刻板定位,而是作为一场群众性文化实践,为“阐释好文化之美”这一宏大命题增添注脚。

在节日晚会惊喜频出的背后,年轻的创作力量不容忽视。一台节日晚会,如何立足传统融入现代元素,怎样在前沿技术的赋能下创新艺术表达,实现社会效益的最大化,其幕后青年主创团队正基于年轻态的视野、不落窠臼的思路、与时俱进的艺术审美,给出不同以往的理念和创意。

1.从娱乐晚会到文化晚宴

在很多人印象里,节日晚会往往等同于歌舞小品和明星大腕的“拼盘”会演。但最近两年,我们观察到不少观众对此类晚会的审美疲劳越发明显了。频频“出圈”的,是非“晚会体”的晚会——内容上更突出文化内涵和思想性,编排上更突出统一连贯的主题,形式上更像一部完整的故事片,而非节目“串烧”。

2021年,在各大媒体平台频频刷屏、被网友称为“现象级”文化传播的河南卫视中国节日系列晚会,便是内容、形式都更偏向于“文化影片”的创新之作。

《七夕奇妙游》晚会,整个节目延续了河南卫视春晚的叙事脉络,以三位“唐宫小姐姐”夜游洛阳的视角展开。她们穿梭在盛唐时期的洛阳城,一路上“遇见”诸多历史人物和流行于当地的皮影戏、戏曲等传统文化载体,还参与了七夕乞巧等传统仪式。通过一个主线串起舞蹈《龙门金刚》、歌曲《给女孩》、戏曲《爱》、器乐演奏《破阵乐》和歌曲《为自己鼓掌》《夜空中最亮的星》,使一台晚会节目如同一部兼具故事性、文化性、观赏性的“影片”。

河南卫视相关主创人员曾透露,从春晚作品《唐宫夜宴》开始,同仁们都在思索,到底是什么让台里的节目得到这么多认同。多次复盘,一个思路逐渐清晰起来——在深厚的传统文化中找到真正能引起共鸣的内容,并完全转变过去电视台做晚会的思维,做适合手机小屏

传播的节目。

为什么让传统文化唱主角?在河南卫视中国节日系列晚会执行策划徐娜看来,文化有穿透古今、直抵人心的力量。同时,“传统文化与时代脉搏相贴合、与当代人的情绪产生共振,能迸发出深层的活力”。

徐娜介绍,在晚会策划中,传统文化的绵延纵深能够打破时空限制,成为串联起系列晚会的整体“坐标系”的关键。坐标系的横轴望向历史,如《洛神水赋》的光影浮飞、《兰陵王入阵曲》的慷慨激越、《丽人行》的婉转雍容,历史故事与民间习俗经由传统乐器、古诗词的衬托呼应,展现出中华文化的厚重与绚烂。坐标系的纵轴则照进未来,如《天地之中》让太极与航天科技交织成视觉奇景、《芙蓉池》令时光倒流,在洛阳应天门下踏歌起舞,以繁华笙歌还原盛唐之美。创意驱动、美学引领、科技赋能三大动能,推动着晚会的卷轴缓缓展开。

观众审美情趣的变迁,同样是推动晚会策划转型的重要力量。“广大观众一直在引领我们的脚步——他们的正向反馈,坚定了我们扎根黄河文化、打造文化精品决心。在感应观众诉求、积极进行互动的过程中,我们共同描绘出传统节日晚会的‘美’。”徐娜说。

徐娜还告诉记者,即将到来的河南卫视虎年春晚,将通过演绎“年宇宙”概念,继续打造文化晚会品牌效应,他们正为此加紧筹备。与此同时,多家电视台、互联网平台也都有意在春节晚会上打出“文化牌”“历史牌”。从娱乐晚会到文化宴席,节日晚会“转型潮”已经到来。

2.“流量”正褪去,内容仍为王

“在节目策划初期,我们就摒弃了唯流量的思路,选择贴近国风圈粉丝的爱好,做精‘国风’‘国韵’‘国潮’风格。”谈及搭建内容的初心,四川卫视《2022花开天下·国韵新年演唱会》总导演、80后青年马玉琪这样说。

2021年,不少节日晚会在策划上作出了类似选择——有意“去流量化”,转而打造各具特色的内容IP。

“花开天下”,便是四川卫视自主打造的原创跨年IP,意在吸引年轻受众群体,深耕国风垂直类别,推出沉浸式国风音乐秀。

如何充分表达国风元素?技术上的突破是第一步。“我们创新晚会形式,打破了演唱会的空间设定。”马玉琪介绍,“用主舞台、XR视觉呈现方式和外景共同创造了三个奇幻空间,着力打造‘沉浸式国风戏剧幻境’。”前有骠骑将军在雷电烽火

中傲然挺立,后有长安姑娘望断长夜、化身孤寂又柔美的古长安楼阁……先进技术为艺术想象赋能,在虚实结合中为观众晕染出一幅极具东方韵味的写意画。

万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪。为了在有限的空间中营造属于巴蜀“千古一壤”的美感,马玉琪和团队在舞美设计上走出一部“险棋”。“我们将真实自然世界的草木花树聚于方寸舞台之间,还在舞台中央设计了一个湖泊。”马玉琪回忆着布置实景舞台的点滴细节,“为了呈现出更自然更真实的效果,我们在种上植物后,每天给它们喷四次营养液。在舞台上养了3天,才开始彩排。”

除了舞台表现,晚会在节目编排上也不拘泥于特定形式、领域和受众圈层,而是积极打破樊篱,实现内容“破圈”。开场大秀《跨越时空遇见你》中,永陵二十四伎乐搭配四川爱乐乐团,西方交响乐、中国传统民乐、现代电子音乐结合电竞游戏元素,上演精彩的中西斗乐,近乎失传的古乐器以一种现代、新潮的方式“声入人心”。

在马玉琪看来,“国潮”是传统文化的一种创新性表达;钟爱“国潮”,是年轻人拥抱传统文化的一种新姿态。“现在的年轻人出生在一个好时代,拥有很强的民族自豪感。他们主动拥抱传统文化、探索传统文化之美,是我们国家文化传承的未来。”因此,以青年人的话语和喜好去阐释中华传统文化,成了晚会策划人的新课题。

3.全民参与,更多普通人登上“舞台”

晚会类节目的忠实观众不难发现,普通人在舞台上的亮相变多了,并且不只是“陪衬”的角色,常常成为某一节目或环节的主角。

在2021—2022跨年晚会中,湖南卫视便打出了“全民跨年”概念。“过去的2021年,有太多‘高光时刻’,构成了中国人的共同记忆:抗击疫情、乡村振兴、迎接冬奥……一个耀眼的时代,是由每一个耀眼的

人汇聚而成的。祖国的高光时刻里,每个筑梦者的光如此美丽。”在“你就是光”的大主题下,晚会主创导演、90后青年谢刘家润和团队尝试打造一场“全民跨年”的晚会,希望让每位观众都成为发光体。

团队在舞台中央精心设计了一棵巨型“光芒之树”。“每一片‘叶子’都是一个小程序,上面展示观众们演唱的小故事。这些小故事被‘输送’到‘树干’,在大屏上汇聚成所有人的大故事。”谢刘家润介绍,“光芒之树”的寓意,是个人奋斗融入时代奋斗,一同发光。

这台晚会上,各行各业“素人”轮番登场。例如医护人员、警察、消防员版本的《天上飞》,用炫酷的说唱宣传反诈骗、消防和防疫常识。富有张力的舞台表现,展现了“逆行者”生动鲜活的一面。

为了让观众更广泛地参与互动,主创团队创新设计了“全民连麦”环节,邀请普通观众与演员“跨屏”合唱、直播互动。在音视频技术的支撑下,晚会呈现了“万人跨屏同框零点大合唱”的盛大场面。

“作为零点‘压轴’曲目,今年全体演员和观众一同唱响《我爱你,中国》。一位网友说,在跨年新年的一刻,没有任何语言能表达内心的激动,可全民参与歌唱祖国——唱出了我们的心声!”谢刘家润回忆起全民合唱时,内心依然澎湃,“大江南北,线上线下,我们的舞台在人们的歌声里变得如此广阔。”

今日头条2021开年演讲的“真知灼见”,“中秋之夜”的双人舞《皎·灼》,“稻花香里说丰年”国庆特别节目中的《田埂上的芭蕾》等,无不是将艺术理念、审美追求与广大受众产生联结。

文化专家评论道,节日晚会的意义在于人们通过共同观看节目的方式,在特殊的时间彼此联结,共同纪念、庆祝生命中的精彩瞬间,以此获得美好的情感体验。这或许是“全民晚会”形式受到欢迎的深层原因——艺术之美的缔造者,时代精神的创造者,优秀文化的传扬者,也是千千万万人民群众的一部分。

据光明日报