

在喧嚣中回归的文化综艺

本报记者 曲晓燕

这是一封明朝的信。写信人是明朝美女徐妙锦,明成祖朱棣派特使带着圣旨向她求婚,她在回信里说:“不!”明朝美女写的这封“酷酷”的信,由影星周迅用她独特的嗓音来演绎其中的尊严。而另一封科学家韩春雨于今年8月3日写给《自然》杂志社,要求撤回自己曾经引起极大轰动的论文的撤稿信,则由表演艺术家杨立新用他充满表现力的话剧腔诠释了其中复杂的心绪。

从15世纪到21世纪,这是记者在以“信”为载体的文化综艺节目《见字如面》第二季的录制现场感受到的通过文字穿越时空的乐趣。这种趣味及其引申出的别致与精巧,正是文化综艺区别于选秀和真人秀类综艺的最大特点,也是这类节目能够在充满焦虑的现代生活中抚慰人心的核心竞争力。在当前大力倡导传承发展中华优秀传统文化的大背景中,特别是在其他两类综艺节目原创乏力、收视疲软态势下,文化综艺能否抓住机会,在《中国诗词大会》《朗读者》《见字如面》等的基础上再多产出一些热门节目,成为这一节目类型整体进入上升通道的关键。

从喧嚣中回归

在人类几乎沉溺于信息大潮的当下,各种电子屏幕愈发普及,提笔写字几乎成了行为艺术。但且慢歌颂伟大的技术进步,因为随着写信等“慢”生活的渐逝,一同被取代的还有平静的心绪;在信息涌动所带来的快节奏生活中,人们变得焦躁不安、无所适从。

从某种意义上讲,这就是文化综艺火起来的社会心理背景。“作为视

频播出平台,我们也感觉到当下需要一些新型内容产出,需要能够带给用户特别是年轻用户有关知识获得感和情感获得感的节目。”企鹅影视副总裁兼腾讯视频运营平台部综艺业务总经理马延琨,在谈及“为什么像视频网站这样的强势内容平台也需要文化综艺节目”时如是说。数据显示,目前腾讯视频平台上80%左右的用户是29岁以下的年轻人,“并不是我们要专门去做年轻用户的文化综艺市场,而是文化综艺的内容和形式设定符合年轻用户的心理诉求,能够让他们接受。这一点很重要,因为对于视频网站这样的市场化平台而言,判断好内容的标准不是赚钱与否,而是是否有用户追随。”马延琨说。

对文化综艺节目的重视,也反映了业界对社会思潮的敏感度。“对时代潮流应该有回应,当焦虑、喧嚣到了一个顶点时,媒体人应该沉下心来深刻反思——什么样的节目才能坚守住文化价值,并同时给观众带来一个好的导向。”黑龙江广播电视台台长杨晶表示,作为一档主打演艺界人士读各类信件的文化综艺节目,《见字如面》第一季就是在黑龙江卫视播出的。节目虽然迅速火了起来,并被誉为去年综艺节目中的一股清流,但由于并没有任何商业赞助,还是给播出平台带来了很大压力,“虽然如此,但我们内心还是有追求,不随大流才能做出好的文化综艺节目。”杨晶说。

抄不走的精髓

暑假将尽,在今年的暑期黄金档中,文化综艺可谓异军突起,诗词、戏曲、汉字、成语等题材的综艺节目成

为暑期荧屏上一股不可忽视的力量。对于这种现象,业界大多认为,在目前国内综艺节目“江湖”中,在“后选秀”时代、真人秀时代出现的众多产品形式中,文化综艺节目是唯一具有现象级影响力的创新品类。随着近年来陆续推出的同类节目相继火爆荧屏,目前,文化综艺已与真人秀、选秀类节目一道,成为各大卫视在配置综艺节目产品结构时必不可少的一个选项。如果再将国家鼓励、政策扶持等因素考虑在内,文化综艺与另两类节目三足鼎立的态势已然隐约可见。

虽然势头很猛,但做好文化综艺殊为不易。与其他两类节目相比,文化综艺有着天然的门槛,能够做到价值导向正确、内容精良就已经很难,要再做到不拘泥于现有形式、有所突破和创新,更是难上加难。这也因此让文化综艺在兴起的同时便背负了国内综艺节目的“原罪”——原创不足。比如,央视《中国诗词大会》火了,以诗词为名目的节目一下子就冒出来很多。甚至有制作团队照抄了一些原创文化综艺的形式,再随便从传统文化某一领域找个题材,两相结合做出了一档所谓的新节目。

值得庆幸的是,文化综艺即便抄走了形式,也很难抄走精髓——做好文化综艺需要深厚的文化积淀,比起资金成本来说,这类节目更需要的是积累,这也是很多仅仅抄走了形式的文化综艺难逃昙花一现尴尬的主要原因。“最终,还是内容质量上的好坏决定了用户是否接受。”马延琨认为,观众自有其判断力。从这个意义上来说,文化综艺更需要做的是引领而非迎合。

时刻需要创新

然而,并不是说只要有了好的题材和内容就一定能做好文化综艺节目。作为一种节目形式,文化综艺也时刻需要创新。“文化节目也需要顾及市场和观众数量,真正好的文化节目应当走入大众、走入人心。比如我们发现,比起参加这类节目的明星阵容,观众实际上更在乎节目内容。”再实力文化创始人、《见字如面》总导演关正文看来,观众的反馈和节目的创新是相辅相成的,“我们通过‘弹幕’了解观众对节目的评价,发现许多观众觉得节目的节奏太快了,这是我们以前制作节目所没有的经验。毕竟大家以前都说互联网时代就应该快节奏,但实际上观众反而认为这样太‘赶’了,由此,这就需要我们用创新的模块设置和节目调度去解决这个问题。”

此外,相较于其他节目,文化综艺还具有较强的延伸开发优势,比如央视,不仅制作了开启文化综艺先河的《中国诗词大会》,更在今年暑期以同样的形式推出了姊妹节目《中国戏曲大会》;而东方卫视于今年暑期推出的《喝彩中华》,也与之前的《诗词中华》有密切联系。关正文对记者表示,目前他们也正在研发一档名为《一生之书》的原创读书节目。“文化类节目不应满足于坐享政策红利,而应把竞争目标瞄准更具市场竞争力的‘头部综艺’。只有多元并存的市場、充分发育的竞争,才能真正提升文化节目的水准,让有价值的内容更加深入人心。”据关正文透露,《见字如面》第二季已经获得了5家赞助商。

湖南省凤凰县沱江村是湖南省级特困村之一。2015年实施易地搬迁后,走出深山的沱江村村民大力发展苗绣特色产业,通过“公司+村集体+贫困户+旅游市场批发点”的经营模式,在传承传统技艺的同时,带动贫困家庭增收脱贫。

图为8月26日,湖南凤凰沱江村的绣娘们在交流刺绣技艺。

新华社发(薛宇航 摄)

音乐剧中文版成市场热选

本报记者 张 婷

近几年,打造国外优秀音乐剧的中文版成了国内演出市场的热选。“中文版”解决了语言障碍,降低了观剧门槛,让更多中国观众得以领略到外国优秀音乐剧的魅力,从而获得了不错的票房回报。今年,多部国外优秀音乐剧中文版接连登上舞台,市场态势引人关注。

中文版音乐剧市场升温

《想变成人的猫》《音乐之声》《变身怪医》《谋杀歌谣》《狮子王》……与往年相比,今年的“中文版”可真不少。据了解,《音乐之声》中文版至今已在全国各地上演了超过150场,而在上海华特迪士尼大剧院上演的音乐剧《狮子王》将于10月8日迎来其中文版的第500场演出。

音乐剧《变身怪医》的中文版是该剧20年来巡演28个国家后诞生的首个中文版本。导演大卫说:“我们不是做一部文化译制品,而是要把它做成一部贴近中国观众的音乐剧。”

“情节精彩,歌曲美妙,舞蹈漂亮,作为一个爱看音乐剧但对‘中文版’有偏见的人,这次真的很惊喜。今年这几部音乐剧我应该都会买票看。”观众李小小看完引进自日本的家庭音乐剧《想变成人的猫》中文版之后在朋友圈留言。

发掘品牌红利 激活潜在观众群

“外国音乐剧中文版的繁荣,很大程度上是市场行为。”一位业内人士指出,演出市场风险高,投资成本昂贵,即使是有实力的文化公司或剧院也无法保证其制作或上演的每一部舞台艺术作品都卖座。这些外国知名音乐剧经过实战,积累了相当高的人气,保证了观众的基数。该业内人士说,为了降低风险和把握实时更新的现代观众审美,打造“中文版”成了国内文化市场的热选。“像《音乐之声》《狮子王》等百老汇音乐剧早就拥有多种语言版本,在不少国家的市场上赚得盆满钵满,‘中文版’的渐热也是迟早的事。”

与《变形金刚》《哈利·波特》等好莱坞系列电影一样,拥有良好口碑的外国知名音乐剧自带宣传效果。在北上广等一线城市,有观剧习惯的人群基数并不算小;而且,在豆瓣等文艺青年的“聚集地”,与音乐剧有关的话题常能引起热议,经典音乐剧很容易吸引文艺爱好者相约观剧。七幕人生文化产业投资(北京)有限公司CEO杨嘉敏说,《我,堂吉珂德》和《Q大道》两部中文版音乐剧的观众很多来自豆瓣、格瓦拉等平台。该公司在《Q大道》上海首演后所做的调查显示,超过60%的观众表示这是他们第一次看音乐

剧,且其中几乎100%的观众都表示之后会看其他剧目。“这些年轻人中有相当一部分出过国,对音乐剧并不陌生,现在又都工作了,有这方面的消费需求。从市场角度来说,中文版音乐剧已经到了爆发的前夜。”杨嘉敏说。

“美国和英国音乐剧的成功,令国内文艺市场瞩目。音乐剧形式轻松活泼,表演起来没有太多的程式化要求,制作起来并不十分困难。”长期从事中外舞台艺术研究的中国艺术研究院研究员毛小雨认为,这是“中文版”受国内制作团队青睐的重要原因之一。“从产业发展来说,音乐剧能够带动很多周边产品,如书籍、教育、培训等衍生品和相关行业。目前国内的音乐剧产业仍处在以票房为核心的阶段,然而周边市场一旦打开,产业规模也将很可观的。”他说。

本土化成为业界努力方向

本土化被视为开启中国音乐剧市场的钥匙。“随着国内大众文化素质的提高,越来越多的观众不再满足于只看个热闹。他们想弄明白故事的来龙去脉,甚至希望音乐剧的内容与自己的生活能有点联系。外国音乐剧要赢得中国市场,首先要过文化关,做到语言本土化。”中央戏剧学院音乐剧系主任刘红梅说。引进国外

优秀经典音乐剧并实现本土化,是该院音乐剧系的任务之一。

记者了解到,在制作“中文版”时,中方团队通常要先将翻译成中文的文本发给国外版权方审阅,等版权方提出修改意见,中方团队根据意见再次翻译,然后再次送审。然而,外方的意见并非每次都对。比如,国外熟知的不少中文表达都是几十年前的用法,现在的中国人已经不再这样讲话了。这时,中方团队就得与他们商榷。以前,对于翻译上的分歧,外方会考虑很久,而今他们很乐于接受中方的意见。显然,“中文版”的市场表现说服了他们。

良性互动让外国知名音乐剧的本土化越来越到位。在原版《音乐之声》中,女主角玛利亚用谐音的方法教孩子们认识音符。在“中文版”里,表示音符的英文单词被巧妙替换成了汉语谐音,如“Do(都)是都来一起唱,Re(蕊)是蕊蕊有花香……”又如中文版《狮子王》中也藏着很多中国元素的设计:炒魷鱼、娃娃亲、回家喝西北风……这些中国人耳熟能详的语言,大大拉近了《狮子王》与中国观众的距离。

“制作‘中文版’是学习、借鉴国外音乐剧的过程,等底气足了,还是要打造中国的原创音乐剧,开拓中国音乐剧产业。中国音乐剧很有前景。”刘红梅说。

资 讯

“一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展举行

本报讯 (实习记者韩君怡)近日,第九届中国宜兴国际陶瓷文化艺术节发布会暨“一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展在北京举行,24件精美的紫砂艺术品亮相北京雁栖湖。

第九届中国宜兴国际陶瓷文化艺术节以“陶醉中国、筑梦宜兴;以陶为媒、同创未来”为主题,积极呼应“一带一路”倡议。除巡展外,艺术节还举办了第二

届江苏陶瓷艺术大赛、创客论坛等活动。

“一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展展出的紫砂作品由江苏紫玉金砂茶艺有限公司多年来联合清华美院、北京大学、《雕塑》杂志社和国内众知名艺术家及学者设计创作。据悉,此次在北京的展览结束后,还将陆续在我国山东、广东、台湾等地以及匈牙利、捷克、意大利等国进行巡展。

中国交响乐团开启新乐季

本报讯 (记者刘森)8月24日,中国交响乐团(以下简称“国文”)2017—2018音乐季揭幕。本次音乐季的上半季中,国交将和来自海内外的9位指挥家、7位作曲家和29位独奏音乐家合作,演出约60首交响乐作品和近30首室内乐作品。

本次音乐季恰逢贝多芬逝世190周年,国交将特别安排两场专场纪念音乐会。同时,国交将举办“经典与创新”交响合唱音乐会,上演《红旗颂》等经典作品,以及乐团

过去三年的采风成果“哈尼交响”与今年新创作的“南音交响”。此外,还将陆续推出“龙声华韵”夏良作品专场音乐会、“丝绸之路”《长安门》交响合唱音乐会、叶小钢作品专场音乐会3场国乐专场。室内乐方面,国交紫禁城弦乐四重奏则将分别带来“乐动心弦”和《中国民谣》室内乐音乐会。

音乐季期间,国交还将穿插举行“高雅艺术进校园”和“打开音乐之门”等普及音乐会及惠民演出。

《外交官学汉语的故事》新书交流会举办

本报讯 (记者于帆)8月24日,由世界图书出版有限公司举办的“我的学生是外交官——《外交官学汉语的故事》新书交流会”亮相第24届北京国际图书博览会。该书作者之一、北京外交人员语言文化中心主任梅笑寒在现场与读者分享了知名外交官学习汉语的有趣故事,受邀参加活动的两位大使也通过介绍自己学习汉语的切身体会,为读者展示了一个别样的语

言教学课堂。

据了解,北京外交人员语言文化中心成立已有60多年,在中国对外汉语教学方面积累了丰富的经验。《外交官学汉语的故事》由北京外交人员语言文化中心的多位教师编写,讲述了发生在该语言文化中心的对外汉语教师和学习中国文化的的外交官学生之间的故事,为读者呈现了一场别开生面的汉语文化盛宴。

话剧《罗刹国》在爱丁堡边缘艺术节获奖

本报讯 (记者刘森)由中国国家话剧院出品和演出的话剧《罗刹国》日前在2017爱丁堡边缘艺术节上获得由亚洲艺术奖评委会颁发的“最佳青年演出奖”。评奖委员会表示:“该剧很好地将中国文化元素及特点进行了有机融合与呈现,团队的整体水准令人称道,从剧作、导演、表演到舞美设计、造型及音乐音响的表现都令人印象深刻。”

亚洲艺术奖是爱丁堡边缘艺术节组委会常设的艺术节27个独立奖项之一,也是艺术节组委会中唯一关注多元文化以及亚洲创作的

奖项。

话剧《罗刹国》是国家话剧院2016年打造的小剧场精品剧目之一,其亮点是采用形体戏剧的表现形式来完成叙事及表意。该剧由剧作家黄维若编剧,赵森导演,杨军君、刘星阳、汪玥等主演。此次在文化部外联局的支持下赴爱丁堡演出,历时半个月共计11场。

据悉,此次共有24个中国剧目参加了2017爱丁堡边缘艺术节,其中重点剧目有8个,除了话剧《罗刹国》外,还有京剧《蠢货》、音乐剧《因为爱》等。

17 部佳作将亮相 2017 北京喜剧周

本报讯 (记者刘森)由北京市文学艺术界联合会策划举办的“2017北京喜剧周”将于9月13日拉开帷幕,12天中将有17部喜剧作品演出60余场,喜剧周期间还将举办喜剧高峰论坛等活动。

据介绍,由王宝社编剧、导演,中国人民武装警察部队政治工作部文工团演出的《情陷阿克塞》将作为此次喜剧周的开幕演

出率先登台。

此次喜剧周的演出剧目还包括开心麻花周《乌龙山伯爵》和《爷们儿》,国外经典改编作品《糊涂戏班》《家丑外扬》《燃烧的疯人院》,儿童剧《魔法师的白手套》《魔法城堡探险之旅》《三只小猪变变变》等。值得一提的是,喜剧周闭幕演出将特邀巴西国宝级剧团带来《宇宙大爆炸》。

话剧《玩家》再登首都剧场

本报讯 (实习记者韩君怡)8月10日至27日,由作家刘一达编剧、北京人民艺术剧院院长任鸣执导、冯远征主演的北京人艺京味大戏《玩家》再登北京首都剧场。

该剧取材于上世纪80年代后期北京兴起的民间收藏热潮,围绕新家一对祖传元青花瓷引发的纷争,着重展示了不同时期北京

收藏界的众生态。作为北京人艺2016年度推出的重头戏,该剧首轮演出就获得了良好的社会反响,14场演出,场场爆满,此次再演,票房依旧火爆。

据悉,话剧《玩家》同名新书也于近期首发,书中除收录作者3万余字的剧本外,还将剧中使用的220余条北京方言、土语以及收藏术语加以梳理和解释。

王西麟作品音乐会在太原举办

本报讯 (记者罗群)8月23日,由山西省交响乐团和库客音乐联合策划的王西麟作品音乐会暨《黄河壁画》唱片签售会在山西太原举办。

王西麟是我国当代知名作曲家,其交响组曲《黄河壁画》以山西及黄河流域的民歌小调为基础,并加以发展改造,使之成为适合以现代西洋管弦乐器演奏的作品,表现形式紧跟时代。

《黄河壁画》唱片由库客音乐出品,山西省交响乐团演奏。该唱片在今年7月由中国音像与数字出版协会唱片工作委员会主办的CMA音乐盛典中荣获“最佳古典原创专辑”奖。CMA音乐盛典有“中国格莱美”之称,在业界颇受认可。其获奖评语称:“该专辑的录音音响逼真,层次感好,声音的空间感相当不错,在中国的原创交响乐录音方面,这种水准绝对可圈可点。”