

入诗入画的东方美学大展台 文化综艺永远在创新

记者 师文静

传统艺术、文博考古 两大主题节目精耕细作

传统艺术和文博考古是这两年传统文化节目的重头戏,很多节目在这两大领域不断深耕细作,拿出越来越好看,越来越惊艳的文化综艺作品。

在诗词、典籍等传统文化艺术精粹被不断做成文化节目后,经典传统画作也成为创新化表达的依托和对象。大型文化节目《诗画中国》近日开播后,引发观众热议,节目在艺术表现形式与内容题材上拓宽新领域,堪称文化节目典范。这档节目从近千幅作品中选出40余幅画作、50多首诗文,畅游诗中画,品味画中诗,观众跟随节目领略《竹石图》《墨梅图》《杂花图》《昭陵六骏图》《万壑松风图》《公孙大娘舞剑图》《溪山行旅图》等经典画作的艺术魅力和文化内蕴,感受独具特色的中华美学追求。在节目形式上,从汉唐气象、宋元境界到明清风韵,节目以诗画贯通全局,创作了一批歌曲、舞蹈、音乐、吟唱、武术等作品来演绎这些诗画,体现了诗情,更演绎了画意。整个节目精致、精美又恢宏大气,掀起一股文化热潮。

聚焦传统艺术的文化综艺,还有最近刚开播的《中国有川剧》等。在《中国有川剧》的舞台上,演员们带来了《石怀玉惊梦》《逼侄赴科》《马房放奎》等一系列代表性川剧作品,在虚实结合、移形换景、实景穿越等技术手段的加持下,为广大观众打造了一场川剧盛宴。

除了传统艺术被不断地创新表达,文博考古也一直是文化综艺节目的重要内容类型,而且节目模式不断创新,文博寻访、考古探秘等节目不断涌现。

近日开播的大型文化节目《中国国宝大会》第二季,延续传统的知识传播节目模式,再次开启探寻中华五千年文明的奇妙之旅。十二期节目分别围绕“动物、饮食、游戏、服饰、军事、经济、运河、科技、交流”等主题,奉献上气魄宏大的文物主题大餐,观众可以认识红山玉龙、妇好玉凤、河姆渡陶猪、错金铜博山炉等精彩绝伦的国宝。

刚收官的首季《中国考古大会》打出“考古空间探秘”的旗号,用13场纵横时空的“遗址遨游”,为广大观众送上文化盛宴。从距今七十万年前的周口店遗址到八九千年前的贾湖遗址,六千多年前的城头山遗址,五千年前的良渚遗址,三千多年前的殷墟遗址,再到三星堆遗址、二里头遗址,节目浓缩了中华文明的起源和发展,自带耀眼光芒。

正在播出的文化探索纪实节目《闪耀吧!中华文明》以考古现场为依托,以一线考古专家、资深文博历史学者第一手的真实经历和研究成果为支撑,展现三星堆、秦始皇帝陵、唐长安城、“南海一号”、殷墟、敦煌等六个考古现场和文博

近日,随着《诗画中国》《闪耀吧!中华文明》等崭新的文化节目陆续播出,观众又见识了此类节目生机勃勃的创新力,它们以丰富的节目样态和新颖的表现手法,让年轻人也沉迷其中。不仅是内容越来越丰富好看,而且通过多元化创新表达,节目也越拍越有高级感。在文化综艺节目里,观众可以真正遇见如诗如画的东方传统美学表达,感受中国文化的博大精深。

秘境,大唐遗宝等历史谜团也铺陈在观众眼前。《闪耀吧!中华文明》邀请陈坤等明星,以年轻的语态解读中华文明的闪耀时刻,激发着当代人对传统文化和当代国潮的兴趣。

刚收官的《博物馆之城》从博物馆与城市的角度切入,聚焦北京这座拥有200多座博物馆的城市,彰显古都风韵。节目带着观众沉浸式看懂博物馆,首次公开各大博物馆的文物库房,首次公开尘封在万寿寺佛像背后的祭疏,紫檀博物馆天坛模型内部结构……传递硬核的博物馆信息。

内容博大宽泛 节目主题一直在拓展

从诗词、画作、舞蹈、书籍、国宝、戏曲、非遗手艺,再到饮食、服饰、文化遗址、考古现场等,文化综艺节目聚焦和关注的内容在不断地拓展边界,把博大精深的传统文化以新颖的形式呈现给观众。

此前的文化旅游探险节目大多聚焦风景名胜、秀美山川等,而在新播节目中,文化旅游探险开始聚焦乡村。《山水间的家》带领观众走进美丽乡村人家,探寻山水田园间的诗情画意,也在一个个“乡村微缩景观”里探寻中国乡村发展的内在经验。每期节目探访两个乡村,由主持人、文化学者组成“新村民”小队,共同踏上一段山水旅程,深入农家,体验“开轩面场圃,把酒话桑麻”的田园之美。而文旅节目《还有诗和远方·诗画浙江篇第三季》中,节目嘉宾以名诗佳句为指引,从不同视角立体呈现浙江省多彩风景之美和意蕴丰富的文化之美。节目在诗歌与地理、文化与旅游、历史与当下的结合中,打造出一幅幅古老诗歌照拂今人心境的“宝藏文旅图鉴”。

美食文化也是文化综艺节目的青睐主题,美食探险、美食记录等节目甚是流行,而当下不少文化美食节目,开始聚焦地域美食,深挖地域美食历史和风土人情。刚播出的《好味知时节》就以乐山甜皮鸭、泸沽湖白马鸡汤、火盆烧烤、坨坨肉、东坡肘子、龙眼酥、茭白炖猪蹄等美食,展现出食物所带来的氛围感,系统化书写西南地区的美食风俗志。节目中丰盛的菜肴,新鲜的食材,欢聚的场所被镜头捕捉,节目蕴含历史地理、文学艺术、风土人情的互相融合。这档节目中,观众可以深入了解西南地区历史文化。

文化节目还延伸到了“中外文明交流互鉴”主题,展开跨文明体系的对话与节目创新。《遇鉴文明》每期节目以一中一外两个文明载体的交流为主题,邀请中外文化学者,以访谈的形式配合外景短片、文艺表演、AR屏视觉展示等多种手段进行。节目在十二个领域展开中西交流对话,古琴、瓷器、京剧、国画、园林、家具、服饰、中餐、舞蹈、茶、诗词、故宫等经典国粹,以及钢琴、玻璃器、歌剧、油画、西餐、咖啡、卢浮宫等西方文化元素,互相碰撞出耀眼的火花。

多元化表达创意不断 节目越拍越有“高级感”

文化节目除了在内容题材上不断地拓展,节目多元化表达方面的不断探索也让观众耳目一新。一些节目融合话剧、影视、探访、音乐等多样的表达方式,再通过高科技感的舞美,拓展着节目的呈现样态。一些节目打破舞台限制,走到山川大地、古迹名胜等地拍摄,为观众呈现极为震撼的视觉冲击。不断追求表达创新的文化综艺越来越具有视听审美的质感、高级感,让观众爱不释手。

而像《典籍里的中国》《中秋奇妙游》《国家宝藏·展演季》等文化节目已经做到了视觉效果的炉火纯青,将舞蹈、话剧、音乐等艺术元素与传统文化、文化遗产相结合,采用影视化的拍摄方式,给观众带来看影视大片的视觉体验。《国家宝藏·展演季》中的舞蹈诗剧《入画》以舞姿绘就江山青绿,展现《千里江山图》的精神内涵;舞者与机械臂合作创意舞蹈,描摹现代质感的《万岁通天帖》。节目营造的恢宏、壮美的视觉效果,惊艳观众。而《2022中国诗词大会》一档诗词挑战节目竟然也拍出了文化大片的感觉,舞美设计从“日晷”中取得灵感,设置360度环形屏幕,运用大量虚拟技术,展现四季变换等大片美景,给人以赏心悦目的视觉体验。

再比如,《诗画中国》通过现代科技手段与多元艺术形态为传统诗画作品赋予新表达。节目中,XR、CG、裸眼3D、全息影像等先进科技手段的运用,诗、画、音、舞、剧、曲等艺术形态的融合,辅以电影级别的拍摄与制作,让经典诗画“活起来”,整个节目典雅诗意,视觉效果、沉浸观感、艺术冲击力都很强,满满的高级感。比如观众可以跟随画中人物畅游《溪山行旅图》等经典诗画,在CG技术还原的墨色山水中徜徉;钢琴家郎朗置身明代画家徐渭的《杂花图》卷中,和交响乐队共同奏出一曲数字水墨交响;舞者跃入水下,于巨大的《水图》画轴之间,舞出南宋马远笔下的十二种水形、水意。这个节目通过各种科技手段和创意表达,将诗画与杂技、舞蹈、音乐等艺术形式美轮美奂地融合在一起,节目的质感令人叹为观止。

《遇鉴文明》节目则采用了“科技+艺术”的节目呈现方式,首次将《姑苏繁华图》中清代的苏州城景象,用AR技术重现;首次将国画《人物龙凤图》用精美的视觉及AR进行还原,观众不仅能在访谈中获取知识,还能非常直观、沉浸式地感受传统文化艺术。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:徐静 美编:继红