

文化新观察

文化类综艺节目，文化认同是内在逻辑

张富坚 文 言

这些文化类综艺节目牢牢抓住文化与知识传承，不断强化生活在这块土地上的观众的文化认同感。对观众来说，观赏这样的节目，也是在强化自己对中华优秀传统文化的认知与认同。

今年颇受关注的文化类综艺节目《典籍里的中国》海报

靠其深厚的人文价值底色、丰富的节目表现，赢得了观众的审美认可，并在建构知识观、普及人文与科学、弘扬优秀传统文化方面积极作为。

二

纵观世界范围内的电视综艺发展，最早的综艺节目是20世纪40年代末美国的《德克萨科明星剧场》和《小城大腕》。在这两档节目中，演艺界明星的表演被引入电视，编导将镜头场景进行组合并加入解说，被认为是电视节目形态的一大突破，电视节目娱乐性的发展路径就此开始。尽管综艺节目在各国经历多次形态更迭，但直到现在对娱乐性的追求万变不离其宗，这使得综艺节目的创新性发展停滞不前。

中国电视综艺节目近年来则努力走出了一条本土化道路，形态不断迭升级，且找到了创新之道。2013年，央视《中国汉字听写大会》、河南卫视《汉字英雄》等节目热播，掀起了一股原创文化节目热潮。随后，河南卫视《成语英雄》、河北卫视《中华好诗词》、云南卫视《中国灯谜大会》等节目又接踵而至，分别以画漫画猜成语、古诗词记诵、猜灯谜等形式，生动展示传统文化的丰富魅力，形成了一个独特的电视文化现象。文化类综艺节目的兴起，让综艺节目的内容不再停留在娱乐表达层面，而是立足文化导向、知识赋能。

2013年，《关于积极开办原创文化节目弘扬和传承优秀传统文化的通知》发布，呼吁各广播电视机构特别是电视上星综合频道要深入挖掘传统文化资源，学习借鉴《中国汉字听写大会》等节目的有益经验，不断

迸发创造智慧，积极开办以弘扬和传承优秀传统文化为主旨的原创文化节目，并对创作要坚持正确导向、体现文化品位等方面提出了要求和期待。这个通知，成为推动文化类综艺节目蓬勃发展的有力推力。

央视聚焦优秀传统文化传承，通过“文化+综艺”的模式，持续打造以汉字、成语、诗词、民俗、相声、器物、文学为主题的新型综艺节目，广受好评，爆款频出。优秀传统文化以一种全新的方式不断被观众接受，促进了优秀传统文化传播范围的扩大与传播效力的提高。2014年元宵期间的《中国谜语大会》引发全民猜谜热，为期3天的节目吸引了2.8亿电视观众。2014年4月开播的《中国成语大会》邀请众多文化名人担任评判嘉宾，吸引了全国各地的500位成语高手参赛，在收视上战胜了众多明星娱乐节目……以央视为代表的媒体不断探索电视综艺节目的创新之路，走出娱乐“丛林”，让“综艺荧屏上出现了一场不期而遇的文化风潮”，古老的中华文明在新时代熠熠生辉。

三

一个个爆款节目的背后，是以文化自信与文化自觉主导的文化创新。把阳春白雪的文化类节目做成普通观众喜闻乐见的爆款综艺，背后是创作者对难题的挑战、对文化的致敬、对创新的探索。回溯近10年来央视文化类综艺节目的创作形式，可见其创作理念与手法均呈现出鲜明的特征：知识观建构、传统与现代共存的平台创设、人文与情感交流的桥梁搭建。从某种意义上来说，一系列“央视出品”为中国电视综艺节目蹚出了一条新路，也给文化类综艺节目的创新提供了母本。

这些文化类综艺节目牢牢抓住文化与知识传承，不断强化生活在这块土地上的观众的文化认同感。对观众来说，观赏这样的节目，也是在强化自己对中华优秀传统文化的认知与认同。从《中国诗词大会》《中国成语大会》在你来我往之中对中华博大智慧的“考问”，到《中国礼·中国乐》通过对礼仪流程的搬演以见中国作为“礼乐之邦”的文化血脉，文化类综艺节目将优秀的传统文化以新兴的姿态传递给观众，承担起大众传媒的社会责任。山东卫视的《中国礼·中国乐》六期节目相继展示了中国的“相见礼”“婚礼”“饮食礼”“尊师礼”“成人礼”等传统礼仪。湖南卫视的《美好年华研习社》以“把有传承价值的东西变得有传播价值”作为节目宗旨，通过音乐剧、戏剧等多种形式，对前人留下的宝贵文化进行“青春研习”，表演后还设置了“答疑”环节，让观众在嘉宾与专家的一问一答中深入了解历史背景与文化内涵。

文化综艺节目通过中国文化这一共同的基因，将男女老少观众吸引聚集到媒介平台，完成一种仪式化的建构。在此过程中，实际上双方都参与了节目的生成，在交流互动的过程中实现了文化的共享和意义的重构。文化类综艺节目所要表达的内容抵达观众的最好途径，不是发送、传递，而是共享、参与和互动。而媒介技术的发展，则为这种共享空间和场景的建立提供了条件，所以文化类综艺节目并不是仅仅要传递信息，而是以文化为基础共享情感与信仰，以此来巩固社会的共同价值。

四

中国传统文化博大精深，既拥有语言文字、文化典籍、科技工艺、文学艺术等有形物质

文化，又兼容哲学宗教、道德伦理以及民族气质在内的无形精神文化。受制于制作能力制约，传统文化在综艺“娱乐为王”的时代未能光芒四射。而电视技术发展的日新月异，一方面加强了电视视听感观的延伸，另一方面打造了电视艺术新的审美景观。由此，文化类综艺节目将技术与文化创新性地融汇在一起，带领观众在科技美学中鉴赏艺术之美，打造出一个个视觉上的文化盛宴。

央视早期的文化综艺节目，如《百家讲坛》，现场的布置只有一方讲台，现场或电视机前的观众都只是静静地聆听嘉宾的讲述，并依靠想象力进入他们描绘的世界，获取知识与观点，其形式如同听书。如今的观众无须再借助想象力，科技的力量带领他们沉浸在故事里，享受电视技术带来的多元体验。例如，河南卫视的“节日奇妙游”系列，以中国传统节日为切口，采用抠像、3D、VR、AR等技术，将传统文化的瑰丽美好在大荧幕上展现，有龙门石窟前的龙门金刚，有《千里江山图》上的唐宫仕女……

央视推出的众多文化综艺节目中，科技与文化的有机融合屡屡展示出不寻常的魅力。《诗画中国》运用了XR、CG、3D、全息影像等技术，融合中国古典美术形式如水墨画、写意画等，将节目舞台变成了诗画中的“奇观世界”。《中国诗词大会》的诗词竞技环节中，舞台背景会呈现出一幅幅富有诗情画意的画卷，让观众“亲临”诗词之地，真切感受诗词之美。《国家宝藏》中，媒介技术将以往难以看到的国宝文物通过技术手段再现，将国宝的前世传奇呈现出来，“沉浸式”的情景体验有助于观众对共同文化记忆的建构。

除了将观众聚集到集体空间，文化类综艺节目在互动和交流环节中也为观众提供了共享的互动平台。比如《见字如面》选取相思、陪伴等热门话题，在播出前便引发观众在微博、知乎等平台展开讨论，观看时观众可通过弹幕评论发表观点，节目结束后各大社交平台相关热门话题的设置，更是引发观众的广泛参与和讨论。

受“剧本杀”与“狼人杀”娱乐新形态的启发，文化类综艺节目在制作上有意识地争取年轻观众，在跨界联合的路上推陈出新。如山东卫视今年7月将热门话题“元宇宙”与中华传统艺术瑰宝的戏曲相结合，推出节目《戏宇宙》，在节目打造的“空间站”中感受戏曲文化的魅力，传播戏曲文化。河南卫视于今年9月推出首档“推理式文化综艺”《闪耀吧！中华文明》，以历史中的“未解谜团”作为线索，深入三星堆、唐长安城、秦始皇陵、敦煌、南海一号、殷墟六大文明考古现场，寻找历史谜题中的真相。节目中融入CG特效、国漫动画等技术手段，用技术呈现艺术，为传统文化的创新发展开拓了新边界；致力年轻化的叙事方法，在节目质感和叙事逻辑上进行影视化升级，用年轻的语言致敬中华文明。

总而言之，当下电视文化类综艺节目的旨趣切合传统文化复兴的历史大势，也寻找到了符合自身独特的表达体系，一定程度上跨越了曾经“娱乐至上”的制作路径，带来了电视综艺令人耳目一新的繁荣，并让优秀传统文化在新的历史条件下焕发出鲜活生命力。
(作者单位分别为杭州师范大学、上海大学)

综艺节目一向是电视节目创新的重要阵地，这里有说学逗唱，有喜怒哀乐，也有知识的传达与再造。当下综艺节目发展一个引人瞩目的现象是，文化类综艺节目中的中国文化特性得以不断张扬，“想象的共同体”得以在这个场域成立，最终成为一种强有力的知识观体系输出，使得综艺节目走出娱乐“丛林”，走上一条风光无限的创新之路。

1983年，第一届春节联欢晚会在中央电视台开播，节目编排开创了电视综艺节目的先河，引发了中国电视传媒表达内容和表达方式的重大变革。在那个时代，综艺节目令人耳目一新的形式，获得了充分的关注度，在娱乐大众、塑造生活方式、传递文明价值等方面均体现出独特的意义。20世纪90年代，电视台节目制作能力显著提升，中央电视台推出《综艺大观》《东西南北中》《曲苑杂坛》等节目，丰富了综艺节目形态，使得综艺节目再上一层楼。此后，湖南卫视的《快乐大本营》把娱乐推上了巅峰，江苏卫视的《非诚勿扰》把婚恋社会学大众化，电视台“得综艺者得天下”一度成为风尚。但综艺节目的繁荣，也一路伴随着相关各界的冷峻审视与批评，诸如“陷入娱乐陷阱”“趣味低俗”等评论声时有出现。自2011年起，“限娱令”推出，削减综艺节目的播出时长，在政策上对综艺节目进行调控。

一方面，综艺节目经过多年的发展已有其深厚的收视基础；另一方面，综艺节目制作的商业化使其生机勃勃，明星嘉宾和广告品牌都需要在这个平台登场以获取关注度。简言之，综艺节目早已在平台内容体系中不可或缺，它的持续创新与发展在底层逻辑上动力充沛。那么，在此时代背景下，综艺节目该如何良性发展？

电视人交出了一份优秀的答卷。近年来，电视荧屏上文化类综艺节目蓬勃发展，口碑和社会影响力相当不俗，多个优秀原创文化类综艺节目引发破圈层传播，“不但打破了文化类节目曲高和寡的传统印象，也改变了以往娱乐综艺节目占据荧屏的情况”。在这份长长的答卷上，《中国汉字听写大会》《成语英雄》《中华好诗词》《中国诗词大会》《中国灯谜大会》《国家宝藏》《典籍里的中国》《中国礼·中国乐》《长城长》等节目各具异彩，展示了文化的美妙力量。创新设计、精心编排、生动演绎的文化类综艺节目，成了电视综艺节目跨越“娱乐陷阱”的主力类型，也是综艺类型迭代升级的一个明证。这些文化类综艺节目依

品评

由高考展开的生活画卷，洋溢着时代性

张德祥

电视剧《大考》引发了广泛的观众共鸣。对许多中国人来说，高考是人生的第一道试卷，谁不是全力以赴？那么，在一个特殊时期，疫情袭来，洪水袭来，高考生面临着什么？这些又如何辐射到每一个考生家庭？

《大考》结构小巧，从一个小县城着眼，通过一个县城、两所中学、六个应届考生的备战高考过程，辐射到家庭、社会及生活的方方面面，折射出特殊时期的社会氛围和百姓的精神风貌，是近距离反映生活的一部作品。艺术越是贴近生活，对作品的真实性要求越高，好在《大考》的真实性很地道，没有矫饰，无须滤镜，原色调，原味道，散发出生活本身的魅力。

可以说，《大考》受到观众青睐，首先得益于作品所呈现的生活色调的逼真，给人一种朴实感和亲和力，使人不知不觉置身其中，看剧中人物言行，投射出自己的生活经验。这真实性来自哪里？来自人间烟火气息、家庭亲情、人性的尊严和温暖，当然还有家庭里的矛盾冲突，父子之间、母子之间、夫妻之间、爷孙

之间。有人的地方就有矛盾，亲人也不例外，就像老话说的，“家家有本难念的经”。对艺术创作而言，把难念的“经”念真了、念通了、念活了，就念成了艺术。

剧中几个考生家庭的故事为该剧打下了坚实的生活底色，也是该剧饶有意味的一个侧面。

周博文的父亲常年沉迷于网络游戏不能自拔，对家事不闻不问，全家靠周母一人支撑。周博文长大了，看不下去了，与父亲发生了冲突，是他教育和帮助父亲回到正常的轨道上。“父之过，子来救”，看起来不合常情，但符合生活逻辑，符合周家的特殊家情，周博文这个形象一下子就鲜明起来了，他让观众看到一代新人在成长。

自小跟奶奶生活的田雯雯，父母常年在外做生意，很少回家。奶奶去世后，她独自一人守着老屋。她渴望父母的关怀，但疫情来临，回来过年的父母在隔离之中，近在咫尺，不能团聚，这令人遗憾，也使人坚强。

相反，吴家俊的母亲全职照顾孩子的生

活、营养、学习，过度关照却对吴家俊形成了无形的限制和压力，尤其是在高考志愿上母子相左，陷入互不相让的困境。家长的过度关照，过犹不及，也会造成伤害。好在，母亲最终想开了，人各有志，不可强求。

家境贫寒的高铭宇来自农村，父母早亡，与年迈的爷爷相依为命。他过于敏感而自尊，怕别人看不起他，不喝学校的免费牛奶，不接受别人的帮助，一心要靠自己的努力改变命运。过分要强和自尊，加上爷爷的病令他焦虑，导致他言行的某种变形和偏激，幸亏王校长引导和帮助他走出了阴影。

再加上富家子弟潘小宣、教育局局长的女儿秦思瑶，这六个来自不同家庭的孩子，不同的成长经历，决定了他们不同的性格和价值目标。他们都走在迎接高考的路上，却境况各异。《大考》刻画了这种差异，通过考生延伸到家庭，也就延伸到社会，描画出一幅具体的、富有时代特征的生活画卷，这是该剧耐人寻味的一个看点。

当然，《大考》的时代性主要体现在在疫情来

袭时教育系统以及全社会的各种应对。如，应届生留校过年进行封闭管理，克服各种困难开设网课，等等。更重要的是，人们看到，在这特殊时期人与人之间的关心、帮助和支持，形成的一种共克时艰的团结友爱。田雯雯的邻居大妈对田雯雯家的照顾，李老师对病中的田雯雯的关怀；高铭宇的爷爷高烧昏迷，村民们帮助送往医院；王校长与潘小宣同吃同住，形同父子，王校长的女儿王倩志愿去武汉支援抗疫；市民对被洪水所困的高考生的救助……这是特殊时期的一次高考，实际上也是对社会的一次大考。而每个人都用自己的实际行动交出了答卷，师生情、同学情、亲情、友情、邻里情，存在于点点滴滴的生活细节之中，形成了一种普通——相互支持扶持，没有过不去的坎。这些普普通通身上散发出来的精神，是一种人间的善意和温暖。

少年强则国强。从该剧塑造的中学生群像来看，他们有主见，有理想，有上进心，有拼搏精神。其实，“大考”不仅仅是考他们的书本知识，更是考他们的品质、意志和人格。塑造新一代青年形象，为青

少年成长提供健康的价值观和人生观，是当今文艺创作的一个重要责任。该剧引人入胜的地方之一，也正是在这一点上做出了新的尝试。

文艺，也面临着“大考”，要向时代交出合格的答卷，就要发时代新声，弘扬中国精神。《大考》有鲜明时代特色，循着高考生、普通家庭、社会由点及面的线索，展现了高考这个特殊时期被许多人重新思考的家庭关系、师生关系以及素昧平生者的关系。期待有更多的优秀作品绽放出新时代的彩色，为时代留下具有艺术特色的注解。

(作者系中国文艺评论家协会副主席)

特约刊登

上海文艺评论专项基金

