

用现代的声音、现代的方式呈现“国潮之美”

——总导演路红莉揭秘河南春晚幕后故事

“春晚天花板”“河南卫视赢麻了”……《齐歌龙咚锵——2024河南春晚》于2月7日率先登场后，迅速刷屏各大社交媒体，其中#河南卫视配享太庙#的话题长时间登顶微博热搜榜首位，这场传统文化与现代科技交融的视听盛宴让河南卫视再次因“国潮之美”成功出圈。日前，河南卫视春晚总导演路红莉接受了《中国妇女报文化周刊》的专访，为观众讲述河南春晚的幕后故事——

“春晚天花板”“河南卫视赢麻了”……《齐歌龙咚锵——2024河南春晚》于2月7日率先登场后，迅速刷屏各大社交媒体，其中#河南卫视配享太庙#的话题长时间登顶微博热搜榜首位，这场传统文化与现代科技交融的视听盛宴让河南卫视再次因“国潮之美”成功出圈。日前，河南卫视春晚总导演路红莉接受了《中国妇女报文化周刊》的专访，为观众讲述河南春晚的幕后故事——

■ 口述:路红莉 2024河南卫视春晚总导演
■ 记录:熊维西 中国妇女报全媒体见习记者

没有主持人和主舞台的“齐歌龙咚锵”

河南春晚结束后，看到网络上的一片赞誉之声，我终于松了口气，过往努力没有白费。其实，接到今年的春晚任务后，我就开始思考观众对于春晚的期望，我意识到，无论是舞台呈现还是对于题材的选择，大家似乎已经有了一种固定的思路。而我的目标是创造差异化，与我们以往的春晚有所区别。河南卫视近年来在影视化呈现方面有着一定的优势，因此我们决定打破传统，尝试采用影视化的方式来呈现今年的春晚。一开始，这个想法引起了许多顾虑，没有主持人、没有主舞台的春晚还算是春晚吗？这个问题一度困扰着我。

我想了很久，难道春晚必须遵循固定的模式吗？在电视和网络传播越来越倾向于镜头化、影视化的今天，观众对于这种呈现方式有着很高的接受度。没有了主舞台的限制，我们的镜头也不再局限于一个空间，可以传达更多的信息，丰富我们的内容选择，同时，镜头、情感和内容的触达点也会更广泛、更细腻。影视化表现一直是河南卫视的优势，我们要充分发挥这一优势。

河南春晚最终以“齐歌龙咚锵”为主题，这个名字的由来考虑了两个因素：一是我们希望这个名字顺口易记；二是我们希望它具有一些“网感”，不至于太过正式，是调皮有趣的，同时又符合春晚的氛围。另外，“齐歌”代表着大家共同的快乐，汇聚成了龙年的旋律。我们不希望将传统文化用教科书的方式强加给观众，而是希望带给观众快乐和轻松的感觉。

河南卫视始终在传统文化上进行深耕和创新，比如我们在之前几年的春晚和“中国节日”系列节目中都是以一种创新的表达去深入挖掘传统文化。而在今年的春晚中，我们希望进一步提升对传统文化的理解、内容把控和呈现形式，展现出新时代的新文化。

我们的目标是引领传统文化的传播和弘扬，并尝试在传统题材中寻找突破，例如，以河南开封州桥遗址中的北宋巨幅石刻壁画为创作依托将文物活化的舞蹈《神马祥云》、民间非遗文化呈现的节目《龙舞》、《借东风》和《若愿》这样诠释诸葛亮、汤显祖等历史人物的节目是我们过去擅长的题材，但在今年的春晚中，我们通过多维空间的表现形式挖掘出了更加创新的角度和视觉魅力。

人物简介

路红莉，河南广播电视台导演。河南卫视春晚总导演之一，河南卫视“中国节日”系列节目核心主创。

我们想要传达的不是摆在那里只能被人们观赏的传统文化，而是将传统文化融入现代生活中。在节目中，我们积极地寻找切入点，无论是对于龙、凤等具有仪式感的题材，或者英歌舞、农村庙会上的社火表演，我们将这些元素截取出来，以创新视觉呈现方式，让观众认识到中国传统文化带给他们的震撼力。这也是我们在创作过程中所努力追求的新文化。我们想用现代的声音、现代的方式传播传统文化之美，使之汇聚成现代新文化的一部分。

“龙凤呈祥”是杨丽萍与河南卫视的双向奔赴

今年是龙年，节目里一定少不了龙的元素。《龙舞》是杨丽萍老师生肖舞蹈系列中的又一力作，然而，我们最终并没有把《龙舞》定义成舞蹈类节目，因为《龙舞》中呈现的是像河南浚县等春节庙会中的社火表演。社火是民间举行的游乐活动，也是国家非物质文化遗产之一，社火表演包括踩高跷、舞龙、耍狮等多种表现形式。《龙舞》中，从霞光中走来的3米高跷队所带来的震撼场面，

让观众一览中国古老风俗和青海省非遗文化鲁沙尔高跷的魅力。

在设计舞龙节目的同时，我们认为想要“龙凤呈祥”还需要有一个凤的节目，于是，我们从杨老师的孔雀舞中汲取了灵感，与《龙舞》相呼应，将它定名为《凤鸣朝阳》。

“凤鸣朝阳”取自于《诗经》：“凤凰鸣矣，于彼高冈；梧桐生矣，于彼朝阳。”在与杨老师沟通时，我们意识到杨老师的优势在舞台艺术的呈现，而河南卫视的优势在于视觉化、影视化的呈现及特效的运用。因此，在创作过程中，我们不断与杨老师磨合，尝试如何将我们各自的优势结合起来。例如，凤在舞台上无法真正飞起，但我们通过特效和特殊拍摄方式实现了“百鸟朝凤”和“涅槃重生”。我们还加入了一些背景的三维制作，以增强视觉上的冲击力，这是舞台艺术所不能实现的。尽管如此，在制作特效的同时，我们在拍摄上保留了杨老师的舞蹈阵型和调度，这样可以强化舞台表演的质感，同时与我们的影视化呈现相得益彰。

河南卫视的节目采用过多种拍摄手法，有CG制作、置景、外景，但科技手段一定要与内容相结合。《凤鸣朝阳》有置景，但又不完全是实景，我们把整个画面的色调调成了蓝色，让场景呈现出梦幻的感觉，营造出一种非现实主义的效果，让观众进入一个想象空间。《凤鸣朝阳》有一段独舞，画面唯美，但是它在舞台上达不到完美的效果，我们便利用影视化的呈现，将它补充、丰富、强化。另有一个镜头，凤在池中呈现出许多倒影，表达了内心和情感的外化，这些也是通过影视手段来实

现的。整个拍摄周期非常紧张，涉及到服装道具的制作和杨老师的档期，但我们下定了决心，一定要保住“龙凤呈祥”这个文化点。最后，我们成功地完成了这个节目，并达到了预期的效果。

后来，国务院新闻办公室和外交部部长助理华春莹向全球推介了《凤鸣朝阳》。当我们听到这个消息时，都感到非常开心。我们把这次和杨丽萍老师的合作称为情感和艺术的双向奔赴。

《入梦风华》展示女性“为悦己容”新风尚

歌曲《入梦风华》节目的创意来源于一条新闻，有一个身高1.83米的河南女孩因身材高大而深感自卑，后来她尝试穿上汉服，化上妆容，却发现她格外美丽，并受到了大家的喜爱，这一举动让她找回了自信。当我们看到这则新闻时，立即意识到其中的亮点之一——汉服热。现在，我们河南的街头经常能见到身着汉服的女孩子，她们心态坦然、自信满满，以美丽的姿态出现，这是女性力量的表现。汉服热反映了年轻人对中国传统文化热爱，并让女性在文化自信的同时也获得了自身的自信。于是，我们抓住了这个切入点，并决定制作这个节目。

因为想要同时展示非遗文化，我们去了非遗博物馆进行拍摄，在那里发现了与女性相关的非遗妆容和服饰，如竹丝灯笼、刺绣和花丝镶嵌，且与我们要表达的主题相契合，我们便选择了在节目中将这些元素一一呈现。之后，我们又把镜头从博物馆转移到洛阳的街头、商场和书店，这是因为我们想告诉观众这些非遗文化就在我们的生活中。

我们还邀请了杨蓉这种具有一定引领性的明

星来演绎，她对新中式风格的引领也与我们节目想要传达的理念相符。通过这个节目，我们想要传达的是一种女性的自信、女性美的自信。我们特别强调的是女性的自信，从自尊、自强到自信，女性从“为悦己容”到“为悦己容”的转变。

每个节目都需要创意以不同的方式呈现

河南卫视的领导和网友们的包容与支持使得我们能够随心所欲地自由创作，我们也在尽可能地丰富每个节目的细节。比如，在微喜剧《二手村晚》里，我饰演了一个“村晚”的导演，台词中还加入了“指定能出圈”等搞笑元素，这都是放在放松的创作状态下才能表现出的调侃式的自嘲。再比如，在《二手村晚》中我们选择了能突出河南特色的地坑院、“穿山灶”和“十大碗”等民俗文化。每个节目我们都会融入一些文化传播的重点或影视化拍摄的优势，给观众带来更多的细节和信息量。

实际上，影视化拍摄的工作量要比舞台呈现大得多，因为它牵涉到了大创意，从策划到统筹再到拍摄和后期制作，工作量翻倍。每个节目也需要不同的呈现方式，比如刘宇的节目《Firework》，我们需要考虑如何利用他的特点和优势，找到传播点和创新点。阿云嘎是音乐剧演员，我们需要在策划案中考虑他的音乐戏剧性表演风格。周深的歌曲《若思念便思念》讲的是客家文化，我们结合了周深本人的语言天赋，将客家话加入到唱词中。这些巧思都得到了很好的反馈。

现在回忆起来，能够在两个多月的时间，呈现出如今的效果，并不容易。今年的春晚拍摄和制作时间非常紧张，从去年的11月接到任务到前期方案汇报，真正的拍摄是从12月的中下旬开始，而节目在今年的2月初就要播出，中间除了拍摄，还涉及天气因素、演员的档期等等。团队里的每个人都非常有压力，精神时刻高度集中。电视台的机房里总是热气腾腾，大家因就在旁边的沙发上休息一下，然后接着投入工作。在大家的齐心协力下，我们在春晚开播前的一周交片了。加上初一播出的特别节目《咏春》的选段，今年河南春晚的总长度达到了120分钟。

春晚结束后，我们即将投入2024年“中国节日”系列节目的制作，我们要继续思考如何将弘扬传统文化融入新文化潮流中。今年的春晚开了好头，我们明确了创作方向，尽管我们还将面临一些探索和表达的挑战，但我们仍然会以创新的视角和方式继续呈现对传统文化的理解。现代社会由于信息量巨大，人们的审美观不断变化和提高，我们的内容和呈现方式也要随时代改变，捕捉时代脉搏，走在时代的前沿。

对于中国传统文化而言，其核心精神是家国情怀，我们致力于表现这些内核，并创造出传统文化内容的新文化表达。为此，我每天都在观看各个卫视的节目，吸收优点，捕捉创作亮点，并进行反思。我想，只有这样才能进步，不辜负大家的期望，也不辜负观众的厚望。

漫谈·我与舞台

在今年央视春晚的舞台上，深圳原创舞剧《咏春》选段惊艳亮相，节目选取八卦掌掌门与咏春拳大师叶问对决的故事片段，以“舞”“武”相融的方式展现了中华武术的力与美。随后，河南春晚在大年初一推出贺岁彩蛋，通过影视化的拍摄手法，结合长镜头、360度全景、抽帧等技术手段，将舞剧《咏春》的故事浓缩在12分钟的短片中。两个精彩节目引发海内外观众纷纷点赞，主人公之一的八卦掌女掌门人也以干净利落的招式和刚柔并济的拳法赢得了观众的喝彩，被网友亲切地称作“飒姐姐”。在接受中国妇女报文化周刊的专访时，其扮演者、舞蹈演员张娅姝讲述了“武林高手”的精彩人生——

“飒姐姐”张娅姝：关于《咏春》，关于我

■ 口述:张娅姝 舞蹈演员
■ 记录:熊维西 中国妇女报全媒体见习记者

捕捉要求演员们在每一个动作、表情、姿势甚至呼吸上都达到极高的标准。眼神尤其重要，我们经过了多次训练调整，在镜头前切换不同角度来练习，以此找到最合适、最饱满、最有冲击力的眼神，传达出作品的情感。同时，演员们的气场和呼吸感需要统一，就连服装在旋转时也要控制好范围。

所有这些细节的把握和调整都需要演员们付出大量的努力和时间。我们到达北京后，从早上到现场开始排练，一直持续到深夜，有时凌晨三点才离开。期间，根据舞台的要求进行调整，经历了多次审查和修改。

对于我们来说，这次在春晚舞台上的表演得到了观众的认可和好评其实有点出乎意料。因为春晚舞台上的舞蹈节目往往会展现女性舞者柔美的一面，而我们的舞蹈风格充满了犀利的神态和打斗场面。甚至有人曾问我们为什么眼神会这么凶？然而，考虑到我们想突出作品中融合了武林精神的特点，我们决定强调这种精气神，让表情更加饱满有力。这种精气神，一方面体现的是武术的力量感，另一方面是女性舞者在这个舞台上展现出了与以往不同的风格和气质。最终节目在播出后获得了好评，观众觉得效果很棒。这对我来说是一种惊喜。

舞剧《咏春》，是力量与美感的共舞

也许，很多人都想不到，为了呈现舞剧《咏春》中的武术元素，我们所有演员都学习了咏春拳、八卦掌、太极等拳法和招式。尤其是咏春拳，作为这部舞剧的主要元素和主题，无论是否有武打戏份，每个演员都认真学习了咏春拳。而学习这些拳法不仅仅是为了提高武艺，更重要的是了解咏春拳的历史、叶问的故事、武术的精神以及武者应该具备的气节。

此外，这部武舞融合的舞剧对我们这些舞蹈演员还有体力上的要求。演出中有许多打斗场景，而武术与舞蹈的发力方式不同，武术的力量要求更大、更足。尽管演员们是舞蹈演员，但我们要努力在舞台上呈现时把学到的武术架势

或招式展现出来。因此，就需要花费更多体力和更多的训练去提高体能。虽然，这个过程非常辛苦，但是我认为对于演员和舞者来说，这是一个非常好的学习机会，不仅仅通过训练掌握了武术的发力方式并提高了体能，也让我们更加了解中国传统文化和其精神内核。

舞剧演出是一个不断进步、持续改进的过程。为了排练舞剧《咏春》，演员从2021年开始就进行武术训练，经历了长时间的学习、排练和演出。在2023年，舞剧《咏春》上演了140多场，有时一天就要连演两场。到了2024年的春晚舞台，演员们的表演已经相对成熟了。但我相信，无论观众只看一次还是多次，每场演出都会给他们带来新的感受，因为我们一直在追求作品的新鲜感和进步性。舞剧《咏春》会在2024年继续公演，我们将不断努力展现武术与舞蹈的完美结合，希望观众能够享受我们演出带来的独特体验。

在作品中，我想展示出女性多面的美感

作为一名舞者，无论是为自己而舞还是为人民而舞，我都希望通过塑造不同的人物来展现不同的面貌。作为一名演员，我拥有探索和冒险精神，希望自己拥有更多样化的可塑性。同时，作为一名女性，我也希望能够展示出女性多面的美感和立体的形象。

我的作品涵盖了多种不同的风格，有柔美的，也有飒爽的。我在舞剧《红楼梦》中扮演秦可卿，她是《红楼梦》金陵十二钗中妩媚的美人。而在舞剧《咏春》中，我饰演八卦掌掌门，展现更多的是力量感。我始终觉得，女性的美感是立体的，不仅局限于外表，还包含着内在的魅力和品质。

除了传统舞台表演，我还积极参与跨界创作。例如，为向北京冬奥会的奥运健儿们致敬，我创作了国风冰下舞蹈《青女霜》，以中国古代神话中的霜雪之神——青女作为人物形象。在长白山脚下，我克服恶劣气候，在低至零下20摄氏度的冰面连续跳了4个小时，并鼓起勇气从冰面一跃入水。其实在冰下舞之前，我已经拍摄过多部水下舞短片，如《红》《鲲》。水下

舞蹈来源于法国的一位艺术家来莉·戈蒂埃的创作，她是一名潜水运动员兼舞者，也是位“跨界”艺术家。我被她的作品所启发，决定和团队一起尝试水下跳舞的挑战。

无论是武术与舞蹈的结合，还是水下舞蹈，都有各自的难度。冰下跳舞挑战的是身体和心理的极限，因为它需要克服恐惧，而武术则需要克服浮躁。武术训练注重基本功的打磨，比如基本步伐和抱桩等。这些训练看起来可能很简单，但它们却需要花费大量的时间和精力进行反复训练。这样的训练往往会被认为是枯燥的，但是只有每天坚持进行训练，才能够支撑你在表演中流畅地完成动作，达到自如的形神合一的境界。

对于中国传统文化，我怀有深深的敬畏之心，舞剧《咏春》让我理解到武术精神中为人处世的哲学，这是属于中国传统文化的人文哲学之一。我觉得舞蹈作品不仅是表达个人情感，也是传递人文精神和哲学观念的媒介，而通过作品，我希望向观众展示一些传统故事和人物，传承中华文化的精髓。

《咏春》之外，我还参与了其他一些作品的全国巡演，比如舞剧《红楼梦》，我一直都在积极地创作和探索。过去，我曾因为舞者的年龄问题感到焦虑，但随着时间的推移，我意识到每个年龄段都有自己的意义，重要的是找到适合自己的出口和路径去实现自己的价值。就像我有一次去参观蔡国强老师的展览，他有一幅画展现的是开败的牡丹，他说：“我去洛阳看牡丹。季节晚了，落花像红白雪花，一片狼藉，让我感动！”为啥画家总画牡丹开苞或怒放？繁华和落尽，生生死死都是魅力。”这句话给了我很大的冲击。

未来，我依然会保持一个开放的心态，去尝试新的事物和角色。我相信人生很短，所以如果有机会去冒险和尝试，为什么不去做呢？无论是艺术作品还是生活中，我都会寻找并利用各种机会来表达自己的观念和创造力。我也会继续通过舞剧这种我最擅长的语言去讲述故事，并传递人文精神给观众，让观众在欣赏作品时得到精神上的补给和共鸣。

在春晚舞台，复刻咏春八卦掌名场面

距离央视春晚结束已有些日子了，但想到那一天我与伙伴们在舞台上的身影，我的心情仍然很激动。我们在央视春晚上的节目其实与舞剧有很大区别。舞剧《咏春》自2022年12月起公演已经有一年多的时间了，每场演出时长超过一小时，有完整的剧情推进和叙事呈现。然而，在春晚的舞台上，我们只有短短的4分钟时间，需要在没有前后情节铺垫的情况下将剧中部分精华展示出来。因此，为了适应这个节目的需要，我们对剧情进行了一些改动。另外，我们在春晚舞台上的服装也有所变化，平时演出我们穿的是黑色的香云纱，但这次我们选择了褐红色，这种变化不仅仅是为了映衬春晚喜庆的氛围，也是为了更好地突出节目的视觉效果。就剧情而言，原本应该是叶问挑战四大门派打通关卡，但在春晚节目中，我们弱化了这一点，注重的是武术精神。

细节决定一切，特别是在春晚的舞台上，面对着全国的观众。与剧场不同的是，春晚的舞台上灯光非常亮，哪怕脚底下稍微有一点偏差，整个画面都会显得混乱。因此，我们需要经过精准、精细地排练，确保每一步动作都达到要求的标准。我们还特意请来了曾经的武术指导老师给我们“重新回炉”。直播镜头的特写和细节

《青女霜》等。
《咏春》水下舞《红》
家、代表作品有舞剧《咏春》《红楼梦》
内地青年舞蹈演员
张娅姝，中国

人物简介