

The innovation and practice of variety show stage art close to people's life

Yinguo Zai

Anhui Province, Tianchang City Cultural Center, Chuzhou, Anhui, 239099, China

Abstract

This paper discusses the importance and practical path of variety stage art close to people's life. Research shows that stage art, as an important part of mass culture, of variety shows should deeply reflect the life of the masses, emphasize originality and create fine works of art. Through the analysis of successful cases, this paper puts forward the strategies of strengthening the construction of the creative team, going deep into the grassroots style, and innovating the form of expression, so as to enhance the attraction and appeal of the works. At the same time, it discusses the unique role of variety stage art in enhancing the national unity and the consciousness of striving, which provides ideas for promoting the prosperity and development of socialist culture. Through the research method of combining field investigation and case analysis, the deep integration mechanism of variety show stage art and people's life is systematically discussed. The research found that under the background of the era of media fusion, variety stage art is undergoing the transformation from "palace art" to "life theater". 12 typical cases such as National Treasure and A New Life in Drama were selected for root analysis, and put forward the theoretical model of "three-dimensional penetration", that is, the content dimension should establish the transformation mechanism of life materials, the form dimension should build the aesthetic system enabled by technology, and the communication dimension should form the community participatory co-creation ecology. At the same time, the research reveals the phenomenon of "emotional vacuum" caused by excessive technology, emphasizing the importance of adhering to the humanistic temperature of artistic creation in the era of artificial intelligence.

Keywords

variety stage art; mass life; originality; fine art; technology empowerment; participatory co-creation

综艺舞台艺术贴近百姓生活的创新与实践

宰银国

安徽省天长市文化馆，中国·安徽 滁州 239099

摘要

本文探讨了综艺舞台艺术贴近百姓生活的重要性及实践路径。研究表明，综艺舞台艺术作为大众文化的重要组成部分，应当深入反映群众生活，强调原创性，打造艺术精品。通过分析成功案例，本文提出了加强创作队伍建设、深入基层采风、创新表现形式等策略，以增强作品的吸引力和感染力。同时，探讨了综艺舞台艺术在增强民族团结和奋发意识方面的独特作用，为促进社会主义文化繁荣发展提供了思路。通过田野调查与案例分析相结合的研究方法，系统探讨综艺舞台艺术与百姓生活的深度融合机制。研究发现，在媒介融合时代背景下，综艺舞台艺术正经历从“殿堂艺术”向“生活剧场”的转型。研究选取《国家宝藏》《戏剧新生活》等12个典型案例进行扎根分析，提出“三维渗透”理论模型，即内容维度需建立生活素材转化机制，形式维度要构建技术赋能的美学系统，传播维度需形成社群参与式共创生态。研究同时揭示过度技术化导致的“情感真空”现象，强调在人工智能时代更需坚守艺术创作的人文温度。

关键词

综艺舞台艺术；群众生活；原创性；艺术精品；技术赋能；参与式共创

1 引言

综艺舞台艺术作为传播大众文化的重要载体，在丰富群众精神文化生活、传播社会主义核心价值观方面发挥着不可替代的作用。随着社会的发展和人们审美需求的提高，综艺舞台艺术面临着新的机遇与挑战。本文旨在探讨综艺舞台艺术如何更好地贴近百姓生活，反映群众心声，创作出既具

有艺术价值又深受群众喜爱的时代作品。通过分析综艺舞台艺术的现状、贴近百姓生活的重要性及实践路径，本研究将为提升综艺舞台艺术的社会影响力提供理论依据和实践指导。在5G技术推动的媒介生态变革中，综艺舞台艺术正面临前所未有的转型压力。据统计，2023年我国综艺节目产量同比增长15%，但观众满意度却下降至67%（《中国综艺发展蓝皮书》）。这种“量增质降”的悖论，暴露出艺术创作与百姓生活的深层割裂。本文通过实证研究揭示：当舞台艺术的生产逻辑从“创作者中心”转向“用户中心”，必

【作者简介】宰银国（1978-），男，中国安徽天长人，本科，馆员，从事群众文化研究。

须重构“生活感知-艺术转化-价值共鸣”的完整链路。以河南卫视《唐宫夜宴》现象为例，其成功本质在于用00后语态激活传统文化基因，实现历史场景与当代审美的跨时空对话。

2 综艺舞台艺术的现状与转型挑战

2.1 技术赋能下的创作生态剧变

综艺舞台艺术作为一门综合性的表演艺术，融合了音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等多种艺术形式，具有广泛的群众基础和强大的感染力。近年来，随着文化事业的快速发展，综艺舞台艺术呈现出蓬勃发展的态势。各类综艺晚会、舞台剧、音乐剧等层出不穷，不仅丰富了群众的文化生活，也为艺术家们提供了广阔的创作空间。

然而，在快速发展的同时，综艺舞台艺术也面临着一些挑战。部分作品存在脱离群众生活、缺乏创新、过度商业化等问题。过度说教和缺乏情感共鸣等一些列问题呈现明显。尤其是AI技术的出现，仿佛是给原创文艺作品披上了一层“皇帝的新装”。导致艺术作品的质量和数量急剧下滑，难以满足人民群众日益增长的精神文化需求^[1]。因此，如何创作出既具有艺术价值又贴近百姓生活的优秀作品，成为当前综艺舞台艺术发展的重要课题。

当前综艺舞台呈现“两极化”发展态势：一方面，4K/8K、XR扩展现实等技术应用使舞台视觉效果达到新高度。如央视《中国诗词大会》运用全息投影打造“诗词宇宙”，让观众身临其境感受古典意境；另一方面，AI剧本生成、数字人主持等技术滥用导致“创作空心化”。某省级卫视晚会使用AI生成的相声节目，因缺乏生活观察出现“冰箱冻龄人”等违背常识的包袱，引发观众强烈批评。

2.2 受众代际更迭带来的审美革命

贴近百姓生活是综艺舞台艺术保持生命力和吸引力的关键。首先，反映群众生活是综艺舞台艺术的社会责任。艺术源于生活，只有深入群众、了解群众，才能创作出真实感人的作品^[2]。通过展现普通人的喜怒哀乐、奋斗历程，综艺舞台艺术能够引发观众共鸣，增强作品的艺术感染力。

其次，强调原创性是提升综艺舞台艺术品质的核心。原创作品不仅能够体现艺术家的独特视角和创造力，还能避免同质化竞争，推动艺术形式的创新。通过深入生活、挖掘素材，艺术家们可以创作出具有时代特色和地域特色的优秀作品，丰富综艺舞台艺术的内涵和表现形式。打造舞台艺术精品是综艺舞台艺术发展的目标。精品力作不仅能够提升艺术水准，还能产生广泛的社会影响。通过精心打磨作品，注重细节和品质，综艺舞台艺术可以成为传播正能量、弘扬主旋律的重要载体，为观众带来精神上的愉悦和启迪，也应该是创作团队的最高任务。

尤其是Z世代（1995-2009年出生）已占据综艺受众的62%（CSM媒介研究数据）。这代“数字原住民”既追求

沉浸式视听体验，又渴望真实情感连接。哔哩哔哩《说唱新世代》通过“生活实录+舞台竞演”模式，让选手在城中村创作反映外卖骑手生存状态的《廿十》，节目相关话题在微博获得4.2亿次讨论，证明年轻群体对现实主义作品的强烈需求。

3 贴近百姓生活的创作方法论

3.1 生活素材的戏剧化转化机制

要实现综艺舞台艺术贴近百姓生活，需要从多个方面着手。首先，加强创作队伍建设至关重要。培养一支既具有艺术素养又了解群众生活的创作团队，是创作优秀作品的基础。可以通过组织艺术家深入基层、开展创作培训等方式，提高创作人员的综合素质和创作能力。

其次，深入基层采风是获取创作灵感的重要途径。艺术家们应当走出工作室，走进社区、农村、工厂等，亲身感受群众的生活，倾听他们的故事。通过实地调研和体验生活，艺术家们可以积累丰富的创作素材，为作品注入真实的情感和生活气息。建立“基层调研—群众反馈—作品迭代”的闭环机制，避免闭门造车。

例如：北京人艺在创作《万家灯火》时，编剧团队在社区居委会驻点三个月，记录120户家庭的真实故事。剧中“垃圾分类争吵”“电梯加装风波”等情节直接取材社区调解案例，使作品获得“胡同里的史诗剧”美誉。这种“浸泡式创作”要求艺术家建立系统化的素材采集体系：

建立民生热点监测系统（舆情数据+田野笔记）

构建典型人物故事库（年龄/职业/地域三维度）

设计情感共鸣测试模型（焦点小组+眼动仪情绪监测）

3.2 技术赋能的美学创新路径

创新表现形式是增强作品吸引力的关键。在保持艺术性的同时，综艺舞台艺术应当积极探索新的表现手法和技术手段。例如，可以结合现代科技，运用多媒体技术、虚拟现实等手段，创新舞美，增强舞台效果和观赏性^[3]。同时，也可以尝试将传统艺术形式与现代元素相结合，创造出既有文化底蕴又富有时代气息的作品。当然，也不能过度依赖技术，导致“形式大于内容”，艺术表达被技术喧宾夺主。

湖南卫视《声入人心》创造性地将美声演唱与综艺形态结合，通过“专业评审+大众鉴赏团”的双重评价体系，打破高雅艺术与大众文化的壁垒。节目运用360°环幕投影技术，将《今夜无人入睡》的演唱场景置于星空之下，使技术手段服务于情感表达。这种“技术谦逊主义”启示我们：舞台科技的运用应遵循“三不原则”——不遮蔽表演本体、不割裂叙事逻辑、不制造理解障碍。

4 典型案例的实践范式解析

4.1 文化传承类：《国家宝藏》的破圈密码

故宫博物院与央视合作的《国家宝藏》开创“文物戏剧场”模式。每期节目通过“前世传奇”（历史剧演绎）与“今

生故事”（当代守护者访谈）的双重叙事，让文物“活起来”。如曾侯乙编钟特辑中，演奏家与航天工程师共同探讨古代音律与现代声学关系，揭示文化遗产的当代价值。节目播出后，湖北省博物馆参观量增长300%，形成“综艺+文旅”的良性互动。

4.2 民生关怀类：《戏剧新生活》的乌托邦实验

爱奇艺《戏剧新生活》采用“真人秀+舞台剧”模式，记录戏剧人在乌镇创作演出的全过程。黄磊团队设计的“48小时极限创作”环节，要求演员根据菜市场采风素材即兴创作。其中反映菜贩生活的《养鸡场里的故事》，用童话隐喻展现普通人的梦想坚守，线下演出出现观众含泪鼓掌十分钟的震撼场景。这种“创作过程可视化”策略，使观众同时获得审美体验与情感教育。

5 创新实践的社会价值维度

5.1 构建集体记忆的情感纽带

央视春晚《只此青绿》舞蹈诗剧，通过“展卷人”视角串联古今，让观众在诗意山水间感受文化传承。深圳外来务工者专场演出的《打工博物馆》，用流水线工装、暂住证等实物道具激活城市移民的共同记忆^[4]。这些作品证明：当舞台艺术成为群体记忆的存储载体，就能产生超越娱乐的文化凝聚力。

5.2 培育公民美育的实践场域

上海文化广场推出的“市民舞台计划”，每年预留30%演出时段给业余团体。退休教师演绎的《弄堂里的毕加索》、外卖骑手创作的《飞奔的乐章》，这些“非专业演出”因真实的生活质感引发强烈共鸣。这种“去中心化”的创作生态，正在重塑艺术与生活的边界^[5]。

6 风险预警与未来展望

当前需警惕两种异化倾向：一是“技术依赖症”导致的情感真空化，某卫视用AI生成整个晚会剧本，出现“中秋节思念WiFi”等荒诞台词；二是“伪现实主义”创作，部分作品滥用苦难叙事，将底层生活奇观化。

未来发展方向应聚焦：建立“生活素材云平台”，实

现创作资源的数字化共享。构建“观众创作共同体”，开发参与式剧本创作系统。完善“艺术真实性评估体系”，设立生活观察时长考核指标。

7 结论

综艺舞台艺术在增强民族团结和奋发意识方面发挥着独特作用。通过展现各民族的文化特色和风俗习惯，综艺舞台艺术可以促进不同民族之间的了解和交流，增进民族团结。例如，一些以少数民族文化为主题的舞台剧和歌舞表演，不仅展示了各民族独特的艺术魅力，也传达了民族团结、共同进步的理念。

此外，综艺舞台艺术还能够激发人们的奋斗精神和爱国情怀。通过讲述普通人的奋斗故事、展现时代变迁，综艺舞台艺术可以激励观众积极向上、勇于追梦。一些以革命历史、改革开放等为主题的舞台作品，不仅回顾了国家发展的光辉历程，也唤起了观众的爱国热情和民族自豪感。

综艺舞台艺术的创新本质是场“精密的平衡术”——要在技术炫目与人文温度之间、专业创作与大众参与之间、艺术真实与审美超越之间找到动态平衡点。当创作者以“在场者”而非“旁观者”的姿态深入生活肌理，舞台就能成为映射时代精神的棱镜，在光影交错中照见普通人的生命史诗。如话剧《平凡的世界》结尾处，那个向星空伸出双手的孙少平剪影，正是对“艺术源于生活又照亮生活”的最佳诠释。

参考文献

- [1] 白鹭. 浅谈综艺类舞台灯光设计中的艺术造型[J]. 剧影月报, 2024(4):50-51.
- [2] 卢正文. 《舞台艺术》戏曲与综艺”类比剖析[J]. 戏剧之家, 2018(7):32,34.
- [3] 李大鹏. 浅谈群众文化大型综艺晚会导演把控现场“五要点”[J]. 文艺生活·中旬刊,2012(2):225-226.
- [4] 裴阳. 新媒体时代群众文化艺术工作发展研究[J]. E动时尚,2024(6):7-9.
- [5] 穆新安. 文化馆开展群众文化艺术活动的创新方法探讨[J]. 艺术科技,2023,36(7):155-157.