

■关注

当舞台艺术遇到新媒体

近些年,蓬勃发展的新媒体戏剧批评与大众媒体上的戏剧时评、学术刊物上的专业评论,一起构成了当下戏剧评论的“三国时代”。如何应对变化了的戏剧评论环境?日前在上海举行的“E时代的戏剧批评”研讨会上,来自文学界、戏剧界、评论界的专家学者就专业戏剧评论如何发出更为有效、理性的声音这一话题展开了探讨——

对戏曲现存的成绩和问题进行评述,对戏曲未来的发展方向提供指导,对具体剧目进行评价,对剧中的表演、编剧、导演、舞台美术等的优劣作出判断,这是戏曲批评应该承担的责任。

然而,戏曲批评的现状并不令人满意。一些批评要么是对某个新创剧目大唱赞歌,要么是对主创人员大加肯定,要么是对戏曲未来乐观的展望,即便是真正意义上的“批评”,也多是点名的、隔靴搔痒式不触及要害的泛泛之言。如此浮夸的戏曲批评是没有尽到批评应有的责任的,但如果把戏曲批评不力的责任都推给批评者,则又是远远不够的。从某种意义上说,戏曲批评的尴尬正是戏曲处境的尴尬所致。

不止是戏曲,其实话剧、影视等艺术领域的批评也有诸多不尽人意之处,但戏曲批评面临的问题更加严峻。30余年来,戏曲的不景气已是不争的事实,即使有数量可观的新创剧目,有个别表现不俗的作品,但仍无法改变戏曲“夕阳无限好,只是近黄昏”之势。和话剧、影视相比,戏曲对国家的依赖程度是很高的。相当部分的话剧和影视可以靠演出养活自己,而大部分戏曲却都不具备这种实力。这几年来随着国家经济实力的不断增强,国家对于体现“软实力”的中国文化的重视程度明显增加,戏曲是本土艺术,得到的关注显然比其他艺术门类要多。国家投向戏曲的资金不少,如许多省份的文化厅都实行演出补贴制度,演一场补贴多少钱,补贴的金额常常是远远超出演出的收入;排演一出新戏又给多少资金,如果拿了奖,还有数额可观的奖励,以及针对院团的多种倾斜政策。同时,为了

挽救戏曲的危机,国家举办了规模不同的戏剧评奖活动,其本意在于激励戏曲创作,激活戏曲的活力。于是,新创的戏曲作品能不能获奖,便成了衡量当地文化工作的一个标尺。对于日益依赖政府拨款的院团来说,获奖意味着他们的生存有了保证。因此,剧团的活动便围绕着能否获奖展开。主题要稳妥,回避尖锐的社会问题;气势要宏大,足以显示出高端大气的

网络点评为戏曲批评带来活力

□王永恩

风范。至于戏曲剧目有没有遵循艺术创作规律,是不是真的有价值,那就不是他们该考虑的问题了。

在这种状况下创作出来的戏曲作品,它需要的便不是真正意义上的戏曲批评了。戏曲批评本应以独立的姿态出现的,它发表的是个人的艺术见解。但事实上,如今的戏曲批评基本已丧失了独立的品格,而沦为为戏曲创作的附庸。戏曲批评者和戏曲创作者以及文化主管部门之间存在着千丝万缕的关系,这其中交织着人情与利益,使得戏曲批评者不能、不忍也不敢说真话,这就是大量的官样批评文章出炉的原因,这样的戏曲批评实际上对于观众的影响甚小,因为观众知道他们的批评是当不得真的。长此以往,戏曲批评必将陷入恶性循环,

而缺乏批评督促的戏曲创作无论投入多少资金,也难以挽回观众,从而加剧戏曲的危机。从这个角度来看,戏曲批评的意义并没有真正得到实现。

戏曲批评的权力长期以来都是掌握在专业的批评者手中的。但是随着网络时代的到来,戏曲批评者的队伍被大大扩充了,戏曲批评的范围扩展了,人人都有了戏曲批评的权力。

目前国内网络戏曲批评空间存在

着这样几种方式:一是各种专业戏曲类网站,这是戏曲网络中最主要的部分,如中国戏曲网、咚咚锵中华戏曲网等,它们都辟出专栏来让大家发言;二是戏曲专业人士创办的网站,发布自己的理论文章或观剧心得,专业性较强;三是戏曲博客,开设戏曲博客的人多为喜爱戏曲的票友。网络空间是虚拟的,也是无限的,人们可以将自己的真实身份隐藏起来,不受现实环境的干扰而尽情地发表自己的见解。参与网络戏曲批评的主要是两类人,一类是专业的戏曲批评家,他们在自己的网站中一般是以真实的身份出现的,在这里,他们可以和网络互动,产生思想的碰撞。网民的专业素养可能不及批评家,但他们的意见因不循常规,带有民间的气息,异于学院派的批评,也常能给

批评家以启示。另一类网络戏曲批评者是网友,其中大部分人是现实生活中的票友,他们在网络上可以畅所欲言、各抒己见。在这里,他们关注的只是作品本身,这样的批评显然更接近戏曲本身。这种批评的声音因为真实故而常常对其他的观众产生直接的影响,许多观众对于主流媒体的评价有一种逆反的心理,信任度不高,但他们却信赖网络批评,因为网络批评最大限度地摒弃了来自作品以外的种种干扰。网络的声音和主流媒体的声音经常是不相同的,有时甚至大相径庭。

戏曲网络批评给暮气沉沉的戏曲批评带来了活力。批评者可以就戏曲的问题畅所欲言,其批评的形式也是十分自由的,既可以是洋洋洒洒的大作,也可以是寥寥数语的点评;既可以从宏观着眼,也可以从小处入手;既可以激烈犀利,也可以平和敦厚。总之,网络戏曲批评是一个全新的舞台,突破了过去的报刊杂志、电视、研讨会等有限的戏曲批评阵地。同时,这些网络的批评者在很大程度上摆脱了现实利益的纠葛,成为相对独立的个体,而这正是现实中的批评者难以摆脱的束缚。此外,网络特有的隐蔽性使得批评的意见得以没有阻碍地顺畅表达,这种令人耳目一新、一扫陈腐话语的批评吸引了很多人的目光,反过来又增加了戏曲的影响力。

好的戏曲批评对于戏曲创作会产生巨大的作用,目前在戏剧网络中十分活跃的剧评人“押沙龙在1966”和“北小京看话剧”因其大胆坦率的评论而引起了不小的反响,很多观众受此影响前往剧场观剧,使得戏剧圈因此热闹起来。令人略感遗憾的是网络中尚未出现有此号召力的戏曲批评者,戏曲舞台也较之话剧舞台冷清了不少。

E时代的新媒体——借助于网络而生发的论坛、博客、微博、微信等,为大众提供了一个开放的平台,使得有表达诉求的任何人都可以发出自己的声音,并即时快速地传播开去。不可避免地,这种传媒界质下的戏剧评论带着明显的个体主观性,每个人都只代表个体,发一家之言;这些发言往往从感性出发,或只言片语,或下笔千言;其中不乏直击靶心的真知灼见,颇具审美高度的批评建议,但鱼龙混杂,欠缺理性思考、不知所云的胡言乱语更是常见;我们还要清醒地看到,这期间也常潜藏着暗箱操作、拉帮结派、谋求市场利益的复杂性与不确定性因素。

面对这汹涌的新媒体大潮,专业的戏剧评论者们该如何应对呢?

首先是坚守职业操守的高度。将戏剧评论者的使命感提升到“为往圣继绝学,为万世开太平”的高度,将自我的价值提升到超越物质的精神层面,将戏剧本身提升到洞悉人类存在的终极境界。只有发现了自身的审美意义,将戏剧评论和戏剧评论者自身以及整个人类、整个世界当作审美对象来看,我们才可能以博大的胸怀、开阔的视野,客观公正地阐发前瞻性 and 预知性、导向性和启发性相结合的具有高度审美价值的评论。就像舵手,他掌握着整艘航船上所有人的生命,他的存在超越了物质的价值,他的工作本身已具有了抵达精神境界的审美意义。

其次是坚守专业的高度。和职业操守的高地一样重要的是戏剧评价的理论专业性高地。这块高地是专业评论者应该长期占领,并将其越垒越高的重要阵地,如果这块阵地丢失了,或者降低了其应有的高度,那么,专业戏剧评论便失去了其存在的意义。这一高地的建设包括戏剧评论人文品格、艺术价值、审美发现、文学意蕴、批判精神等诸多方面的架构,不仅需要夯实牢固的理论基础,更需要敏锐的感知力、丰富的想象力、充沛的情感、明晰的理智,以及这一切所可能激发的全新的创造力。着重说明的是,这块高地的参照系不应该只限于国内,更不应该只限于戏剧评论领域。

再次,面对新媒体剧评,有些专业评论者本能排斥,不屑一顾,这种心态无疑需要调整。而纵观那些已参与其中的专业评论者,他们的立场与姿态给后来者以启发:面对新媒体时,专业戏剧评论者该如何发声,如何表达?如果还是端着架子,搬出大量不知所指的专业术语,引来的恐怕不是热火朝天的吐槽,就是门庭冷落的集体飘过。面对新媒体那端的读者,专业评论人首先要展示给大众的应该是真诚和善、平易近人的凡人面孔和平等交流。从传播学和接受美学的角度来讲,只有这样以受众为核心的关于艺术的传播才是有效的。当然这并不是要降低专业的高度来迎合大众,而是通过改变沟通的立场和姿态,更强烈地吸引观众并使其更好地接受专业理论的引导。

许多专业戏剧评论家都很怀念上世纪80年代的那场“戏剧大讨论”,不仅是因为它直接影响了中国话剧的变革和转型,刺激了话剧美学追求的蜕变以及话剧版图的重建,更因为那种“一石激起千层浪”的学术讨论氛围和大家对于戏剧有话要说、不吐不快的激烈情绪之后再也未曾见过。但2012年,随着《蒋公的面子》《驴得水》的上演而引发的新媒体剧评的火爆,以及之后《喜剧的忧伤》,近期林兆华戏剧邀请展、赖声川的《海鸥》等所引发一阵阵地戏剧评论热潮,似乎也向广大剧迷传递着某种乐观的希望。也许在不远的将来,在新媒体时代的浪潮中,那种百家争鸣、各抒己见、热火朝天的戏剧讨论大潮将会一浪接着一浪,一声高过一声汹涌而来。专业戏剧评论者们,作为舵手,你准备好了吗?

专业戏剧评论如何迎接网络挑战

□林静

■言论

世界杯犹如扑面而来的电影大片

□王童

这个夏季,还有什么能比足球世界杯这真实的故事片更吸引人的吗?你看那些似京剧脸谱涂抹出的红男绿女,你看那用五颜六色国旗缠身的人群,他们夸张地呼喊,在这赤橙黄绿的油彩里或欢天喜地、露出狂笑,或仰天长叹、捶胸顿足,活脱出一个个揪人心肺、动人心魄的故事。这里上演着美国大片、莎士比亚的悲剧、贝克特的荒诞剧。什么叫跌宕起伏、一波三折、荡气回肠,什么是足球文化,这是最贴近现实的反映。美国队与德国队的较量是《拯救大兵瑞恩》的再现;金色轰炸机与昔日助手勒夫的大战是悲喜交加的诺曼底登陆与玛丽·玛莲歌声的回荡。连亚师都看好的巴西队却被德国队连破7球,加纳队在胜利的凯歌声中却奏响了《悲怆交响曲》。苏亚雷斯咬攻击成了乌拉圭的悲情英雄。

你看好意大利队,你推崇卫冕冠军西班牙队,你喜欢梅西,你爱看德甲英超。你熟知的球队有“皇马”,有巴塞罗那。你曾像小贝迷得神魂颠倒,你让范佩西、罗本的技艺惊得目瞪口呆。你为穆勒的超凡进球鼓掌而庆。你随着克洛泽的空翻,鱼跃上了球门柱上的青天。意大利队输给哥斯达黎加队之前,体育节目解说专家张路与足坛名宿张恩华信誓旦旦言意大利要二比一或一比零赢对手。哥斯达黎加队硬是用头球撞门框死磕晋级,让蓝色军团与意甲球迷抱憾而去。西班牙队被荷兰队击得溃不成军,荷兰人报了上届决赛失去金杯的一箭之仇。你举手皮尔洛,你说托雷斯、伊涅斯塔脚法精湛,但你忘了还有雷击他们的阿兰吉斯。

这一幕幕太令人难忘了,难忘那斗转星移、逆转千钧的一刻,上届比赛,上届比赛,还记得吗?中国队四比零负巴西队后,欲战胜鱼腩队的哥斯达黎加队,得三分出线,被逼平。现哥斯达黎加队早已黑马脱缰,驰骋于绿色沙场,中国队却在马圈里踱步。还记得吗?哥伦比亚队的埃斯科巴在同美国队的比赛中弄进了一个乌龙球,回国后身遭枪击殒命。但现在的哥伦比亚身穿黄色战袍,有了自己的利器罗德里格斯。还记得吗?米卢执教中国队之前,也曾执教过墨西哥队,但现在的墨西哥队教练埃雷拉则更狂放一些,进球后,他竟和队员一样滚地狂欢,他庆幸有了自己的门神奥乔亚,他似乎浑身上下都有把握,再回首,难忘那些戏剧元素变幻无穷的画面,也难忘左右手各戴一只手表的马拉多纳夸张的场外表演,难忘德国战车被袭击的瞬间,难忘空袭战机被击落的片刻。

球迷们在看啤酒、在赤身裸体地东奔西走、狂呼乱喊。我的国家、你的热土——这是最狂热的爱国主义的滥觞,弥漫。你不用开会、你不用强调,谁都会为自己国家的胜利而自豪。你恨谁吗?你想借进球时的兴奋,狂踢一下谁的屁股。你爱谁吗?你很想像进球后的球员般疯颠拥抱,叠罗汉样摆在一起。

我知道,亚洲队尽管顽强抵抗,但已全军覆没,我晓得中国足球队刚输给名不见经传的马里队,让人扼腕无奈。算了吧!没有中国足球地球照常转,世界杯也照常举行。我们恨铁不成钢,我们想当着那些足球官员的面痛斥他们一顿。而现在我还要去看这足球文化大片,在此中我感到了充实。

《狐狸小晶》剧照

作为一家以戏剧创作、运营为核心内容的民营文化公司,至乐汇从正式确立企业主旨与经营理念的第一天起,就至少承担了三重命题,这三重命题分别对应着三种责任。

第一重命题,至乐汇如何实现精神世界与现实生活的沟通责任

文化产品最重要的价值就是如何引导受众进行精神世界与现实生活的和谐沟通,戏剧当然也不例外。从2014年起,至乐汇提出了“全面为中产阶级服务”的全新定位,这也是对服务人群的准确阐述,现阶段,民营戏剧产品最重要的受众人群正是中产阶级、白领以及大学生群体,如何在戏剧作品中表达出这个人群的心声、如何取得他们的共鸣、如何让他们在剧场中获得精神的愉悦和启迪,也是至乐汇必须要承担的重要责任,所以,纵观至乐汇出品的戏剧产品,不

由中国文联、中国舞蹈家协会主办的第五届中国舞蹈节暨第九届中国舞蹈“荷花奖”校园舞蹈评奖活动将于7月24日至27日在北京举办。本届校园舞蹈评奖活动将秉承“荷花奖”一贯的公正性、权威性、导向性的评奖原则,以鼓励校园舞蹈创作、繁荣校园舞蹈艺术、开拓校园舞蹈事业为宗旨,面向全国高校大学生开展比赛。5月中旬发出大赛通知后,共有300余个作品报名参赛,参赛队伍涉及27个省、市、自治区和直辖市。本届大赛分艺术院校组和普通高校组两个组别进行评比,并首次采取互联网线上投票与线下评委相结合的方式,以此吸引更多观众的关注和参与。自5月16日起,网友积极参与并对该形式大加鼓励,网站浏览量高达400万,参与人数多达30万。在第一轮的线上投票过程中,作品《勇敢的鄂温克人》得票数高达27560票。6月5日至6日大赛初评评委最终选出47个作品入围决赛,其中艺术院校组28个,普通院校组19个。

与往届相比,本届参赛作品呈现出5个特点:1.普通院校组参赛作品比例明显上升,在本届大赛的300余个作品中,有200余个作品来自不同地区的普通院校,约有80余个院校积极参与,从一个侧面反映出校园舞蹈美育的蓬勃发展和广大校园青年积极参与舞蹈艺术实践活动的热情高涨;2.本届大赛的宗旨之一是鼓励在校学生作品的参评,因此学生自编自演的反映校园文化、青春风貌和当代青年思想情怀的作品明显增多;3.在文化多样性和非物质文化遗产传承保护观念与工作力度大大增强的形势下,参评作品中民族民间舞蹈所占比例较大,充分反映出我国民族民间舞蹈文化在高等院校中得到了广泛普及与深入发展;4.参评作品中许多具有浓郁地域性舞蹈文化特色的作品,不少作品立足于院校所在地的历史文化资源进行选材构思,在创作中有意识地以传承、发扬本地区文化传统为己任;5.本届大赛主旋律作品较多,充分突出了“中国梦”的创作主题,正确引导了校园文化的发展方向,并为校园文化注入一股正能量。(任晶晶)

■艺谭

至乐汇的三重命题

□马晨

难发现其中的规律——不论是主题设置、剧本取材,还是最后的舞台呈现,现实落脚点,都在围绕着这份责任感。无论是《驴得水》对良知和人性的拷问,《狐狸小晶》对正确爱情观念的探讨,还是《遇见心想事成》对所谓成功的价值匡正,亦或是向莎士比亚致敬的《东北往事》对宏大时代背景下的情感讴歌,以及冲破传统儿童剧低幼化的《喜地的牙》对生命、成长、爱的重新解读等等。至乐汇的每一部作品都做到了有感而发、有的放矢,在不同故事表皮下构建出符合社会主流的价值梳理和精神导向,发展至今,可以说至乐汇不光是受众群体精神层面的减压阀和扬声器,也是受众群体用于沟通精神层面与现实生活的良好桥梁——既能让受众心怀期待地走进剧场,也能让他们轻松愉快地回到生活。

第二重命题,至乐汇如何承担民营企业的企业责任

戏剧,尤其是民营戏剧,是文化产业中的“小、精、高产业”——体量小、要求精、风险高,维护企业的稳定运转、履行企业的各项权利与义务,解决和保证企业员工的就业、生活、发展等各项要求,都是至乐汇必须要承担的基本企业职责,在这一重命题中,至乐汇自创建到现在4年来一直完成得很好,通过不间断地进行精品戏剧产品研发、合理部署市场定位与运营,有效地对投入产出风险进行控制,企业已经迈入到良性发展的轨道中,不仅在中国的戏剧市场占有了自己的一席之地,而且在一定程度上作出了同类企业的表

率作用,即使面对国有大中型戏剧院团的市场化操作也毫不逊色。企业员工视至乐汇为家,视戏剧为梦想,视剧场为自我实现的价值平台。从中所折射出的企业价值导向,正是中国梦的一个缩影。

第三重命题,至乐汇如何实现文化企业的文化责任

文化企业不同于其他企业,每一项产品所构建的是中国的文化生态与精神模型,戏剧作为最直面观众的一种文化载体,其间所起到的作用更是其他文化产品所无法替代的。至乐汇从确定文化服务主旨起,就将“以原创为生命线、研发精品演出剧目、树立正确精神导向、构建和谐文化生态”作为企业的重要基因,并且实实在在地落实到了每一个剧目中,无论是早期的《三人行不行》,还是在业界取得惊人口碑的《驴得水》《破阵子》,或是正在或即将演出的《遇见心想事成》《喜地的牙》《东北往事》等剧目,都进一步一个台阶地秉承并完成这种文化责任感。在至乐汇的作品中,没有怨天尤人,没有负能量传播,更没有粗制滥造,在市场利益和文化职责的关系上,至乐汇一直有着自己的准确定位,既没有一味贪图利益而罔顾文化品质,也没有刻意晦涩而脱离主流观众的文化需求。至乐汇的文化取向,一直符合并积极倡导社会的主流价值观,是健康、良性,并具有社会责任感的,这也正是至乐汇在发展过程中,一直能够令政府尊重和扶持、业界接纳和帮助、观众理解和喜爱的重要原因之一。

“庆祝澳门回归十五周年——孙蒋涛画展”在京举行

为庆祝澳门回归祖国十五周年,用书画的形式展现两地文化同根同源血脉相连的中华情谊。由中国文联、中国国家博物馆、中国文学艺术基金会、中国美协与澳门基金会联合主办,中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室支持举办的“庆祝澳门回归十五周年——孙蒋涛画展”开幕式日前在中国国家博物馆举行。

孙蒋涛的事业从澳门开始起步,其艺术发展在每一个阶段都有其特别的内容,从荒疏专业多年之后的重拾画笔,到拜于张文俊先生门下的刻苦磨砺,从传承开始不断致力于技法层面的孜孜以求,到坚守于水墨文化底蕴的独立门户,此次展览所呈现的是一个不同阶段的历史连接,人们可以看到他具有标志性的山高水长图式的延伸和发展,看到他的笔墨正走向成熟之境。多年来,孙蒋涛始终坚持寻找传统山水画与当代的一种契合,通过笔墨的演绎将高远的视觉感受还原成图像中不拘一格的表现。孙蒋涛的笔墨辩证法在乱和治之间所表现出的从容淡定,反映了他对于山水精神的一种把握,而非现实景象的一种写真或写生。孙蒋涛将文化的意蕴贯穿其间,使图像的观赏成为一种品质,让人们在想象之中丰富他的创作。

孙蒋涛积极从事公益事业,向中国文学艺术基金会捐赠数百万元,资助新疆克孜尔石窟壁画非遗保护等项目。(文基会)

