

关注

青年文艺评论家畅谈现实题材创作

从平常、平淡、平庸中突围

由中国文艺评论家协会、浙江省文联主办,浙江省文艺评论家协会、宁波市文学艺术界联合会、宁波广播电视集团、中国文艺评论家协会青年工作委员会承办的第四届中国青年文艺评论家“西湖论坛”宁波峰会4月14日在浙江宁波举行。

相比较往届的论坛,本届论坛实现了三方面的突破:第一,变原有单一的艺术门类论坛为综合性论坛,即以主论坛+分论坛的方式,以“新时代文艺的中国精神”为主题,分设电影电视“影视创作与中国精神”、戏剧戏曲“中国戏剧的时代精神与当下审美”、网络文艺“后移动互联网时代——技术与艺术融合、发展的理论前瞻”、专题论坛“对青年文艺批评的批评”四个论坛,主论坛是电影电视评论;第二,在选题上除了理论研讨,大家发表文章的核心观点外,开辟了针对当下现实问题、能引发大家观点争鸣的学术研讨,希望通过思想的碰撞产生理性的火花;第三,增加了由学术主持与特邀嘉宾组成的“对青年文艺批评的批评”的专题论坛,旨在通过研讨能对今后青年文艺评论家的健康成长有所帮助。

胡薇: 促进大众戏剧健康持续发展

近年来,政府大力发展文化艺术。因受到各种政策、资金扶持的影响,专业戏剧人士纷纷以个人身份投入到民间戏剧团体的创作中。从“走穴”式的加入民营团体的创作团队,到大量“在岗创业”式的从国有院团、艺术院校分裂出众多的“新文艺团体”,大众戏剧与专业戏剧的界限日益模糊,甚至在其本职所在的团体、院校中,当正式排演一部大戏时,反而会遭遇班底凑不齐的窘境。而就在体制内团体大规模地向各类“新文艺团体”输血、大众戏剧蓬勃壮大的同时,当下众多的“新文艺团体”在创作上所出现的一系列问题,实际上呈现的也正

是中国戏剧的痼疾。

中国戏剧的发展固然不易,对于戏剧观众乃至整个戏剧生态的培养和引导,更可谓任重道远。但如果繁荣和发展是以破坏和透支观众对戏剧的期待作为代价,显然得不偿失。急功近利地追求发展、普及和操作的方便,实际上却在伤及戏剧本体。

以往“新文艺团体”创作的戏剧作品,常被一些人以“草根”来标榜,但若想可持续发展,就必然还要依靠整体艺术水平的提高。因此,“草根”绝不应被简单化、妖魔化为与体制的单纯对立,更不应是心安理得地制造低劣或粗糙艺术作品的遮羞布,而是应该更多地赋予其自由、多元、探索、实验以及大众化、勇于表达等含义,同时也应是令其保持自我生长能力的一

种警醒。而若要保有其自身生长于民间的本质,就不能过度依赖于政府的各种扶持。其从依靠扶持迅速而大量地创作戏剧作品来吸引观众进剧场,到具备实力让作品有质量保证的过程,需要一定时间的培养和蓄势,因此重视作品本身的优势和竞争力就变得愈发重要。大众戏剧的健康发展,绝不能是劣劣相较取其略胜者为优。如此久之,损伤的是大众的审美,导致标准的混乱。只有注重对观演双方艺术水准和审美品位的培养,才能真正促进大众戏剧健康持续地发展。

慕羽: 用多元化的“舞蹈语言”和“剧场观念”完善叙事技巧

一般来说,“现实题材”指展现当代社会现实生活领域,尤指改革开放后的中国现实语境。在中国舞蹈界,所谓现实题材舞蹈却有更为宽泛的含义,它既包括了当代现实生活题材,也把具有“现实性”的题材囊括其中。在舞剧创作上“现实题材”包含三方面内容,即当代现实生活题材,以及“现实性”的革命军旅题材和民族题材。

虽然上述创作是中国舞蹈艺术的主流,但是与近年中国电视剧、舞台剧相比,现实题材舞蹈无论在数量和质量上,都无法拿得成为“现象级”的作品,不仅谈不上攀登创作高峰,就连现实题材的“高原”也很难企及。不少中国舞剧停留在表面化、形式化地回应文化政策的固定范式中,不接地气的悬浮叙事“你方唱罢我登场”。在实际效果上,始终缺乏中国文艺界的学术认知度,对老百姓的吸引力也不够,更谈不上国际影响力和知名度,顶多能实现“圈内效益”。

舞蹈反映现实题材难,关注现实和把握现实的能力没有增强,是因为舞蹈形式本身的局限性吗?在某种程度上是我们的大部分舞剧仍囿于传统舞蹈语言体系,或是传统身体语言的混融。我们还可以更开放和包容一

些,尤其在对用多元化的“舞蹈语言”和“剧场观念”来言说的方式上,完善的叙事技巧能助力思想意义的传达。而加强对中国人生存现实的启示,也是我们这个时代需要考量的。比如当代农村题材的舞蹈作品,编导需要拿得出的是能走进当代职业农民心灵的作品,“不要低估了农人的品位,如今他们什么没有见过呀!他们值得欣赏世界上最优质的艺术品”。

于涛: 如何从平常、平淡、平庸中突围

近年来各地都存在的戏剧创作乃至文艺创作中“扎堆蹭热点”现象,背后是一种实用主义和功利主义在作怪。现实题材文艺作品绝不能因为要表现当下的现实而削足适履甚至牵强附会,创作者能力可以有欠缺,但一定要持有科学、正确的历史观,否则会创作出令人鄙夷的作品。文艺作品可以平庸,但不应该令人鄙夷。

一个可以被抽离的背景充其量就是一块不甚重要的活动背景板。它的存在不会提升作品的艺术成色,它的消失不会影响作品的水准质量,那么它真正的价值几何?而我们的现实题材创作中,有多少作品都因为种种原因置入了这样无足轻重的背景板?

现实题材戏剧创作成不成功,好不好看,首先在于创作者是否能够克服实用主义和功利主义的影响,回归艺术创作所应持有的本真心态。

戏剧是时代精神最有力的共振器、社会现象最清晰的放大镜、理性声音最响亮的扬声器,但如果戏剧对社会、生活、人群的关注只是表面的、空泛的、有选择性的,那么它必然只能陷入小圈子的自娱自乐和自说自话。

如果面对社会主要矛盾的转变和丰富,社会生活的复杂和多样,现实题材戏剧能够扩大视野,更真实、更本质、更深刻的贴近与表现,路就会越走越宽,行人也会越来越多。创作者的水准会从其艺术构思能否客观

准确地把握时代精神,符合当下审美得到直观展现,这同时也是创作者艺术格调的直观展现,格调的高下决定了作品能否从平常、平淡和平庸中突围。

廖夏璇: 让现实题材戏曲创作回归“现实”

反映社会现实、观照民情民生、承载主流价值、讴歌时代精神是现实题材戏曲的文化使命和社会担当,它将成为当下推动戏曲艺术整体性转化发展的主导力量。但就目前现实题材戏曲创作的整体状况而言,现实题材与戏曲艺术尚未真正实现“水乳交融”,一些创作者甚至抛弃“生活的现实”与“艺术的现实”,试图创造一种不具备生活质感、情感纽带断裂、缺少艺术感染力的“伪现实”,将现实题材戏曲创作带入“虽写现实却无现实之感、虽写生活却难近人心”的境地。在现实题材戏曲创作“井喷”来临之前,一方面,我们要深入认识现实题材戏曲创作的价值,充分利用现实题材与观众生活相通、情感相系的民间优势,以现实题材戏曲创作为契机,激活肥沃的民间土壤,坚守中国戏曲艺术的民间阵地;充分利用现实题材戏曲这片天然“试验田”,建构中国戏曲具有现代价值内涵的思想体系,提炼与现代生活相适应的新的程式化舞台语汇,为推进现代戏曲美学体系的建立创造契机和原动力。另一方面,我们应重新认识和把握戏曲与现实题材之间的关系,要正确调适现实题材创作与现实之间的微妙距离,在创作与现实之间留出适度的空间,避免因距离过短或过长而导致艺术品质的降格及观众情感纽带的断裂;要重新审视创作者在现实题材戏曲创作中的地位,深刻认识创作是一种个性化的心灵性行为,尊重创作者的个体生命体验和个性情感,呼唤创作者将独特的生命感悟与肩负的社会责任融为一体;要科学地引入社会舆论及市场监控机制,让社会舆论和市场调节成为评估现实题材戏曲创作的重要参考指标,为现实题材戏曲创作回归“现实”另辟蹊径。

记者观察

《保婴记》

“《松毛岭之恋》开掘本土红色资源,以歌剧的形式回望革命历史,实现了历史与现实的贯通,但该剧的提升空间依然很大,主人公内心的复杂性、深刻性开掘不足,剧情的合理性、逻辑性有待加强,导演的场面处理和细节呈现尚需进一步打磨。”空政文工团编导室主任王俭说。

“《马可·波罗》的主创团队中,导演、作曲、设计以及主要演员均聘请国外艺术家担任,如此一来,演出的可持续性降低,一旦对方合约到期,演出很难维系。此外,国外作曲家为中国原创歌剧谱曲,是否能真正理解汉语的发音特点,谱写出适合中国音调旋律的歌剧,也是值得商榷的。”中国歌舞剧院艺术指导李小祥说。

“浙江婺剧团是一个有着较好艺术声誉的院团,创作能力强,此次创演的《白兔记》完成度也较高,但是在艺术呈现上缺少亮点,没有将有代表性的优秀演员投入演出中,演出场所的影响力也相对有限。”中国戏曲学院戏曲研究所所长傅谨说。

4月10日至13日,国家艺术基金管理中心组织监督专家,赴福建省福州市对福建、浙江、广东三省国家艺术基金2017、2018年度资助项目进行了集中巡查监督,这也是基金今年集中巡查工作的第二站。巡查期间,监督专家们通过“听汇报”、“问情况”、“查问题”、“提意见”四种形式,详细了解项目进展、质量水准和经费使用情况,尤其对项目实施过程中存在的突出问题提出了中肯的意见或建议。上述专家的点评发言仅仅是此次巡查的109个项目的“冰山一角”,但不难看出,专家们的客套话、场面话少了,更多是面对问题时的直言不讳。“对于发现的苗头性问题,我们及时向项目单位‘咬耳扯袖’‘红脸出汗’‘亮丑揭短’,并提出具体整改建议,目的就是为了更好地提升基金资助效果,把好项目的艺术质量关。”国家艺术基金理事理事长蔡武说。

蔡武表示,艺术基金资助项目是手段,“出作品、出人才”才是最终目的。从2015年开始启动这项工作以来,艺术基金创新监督方式,先后探索出了“点对点”的现场监督到“点对面”的巡查监督等监督方式,逐步建立起了“分级管理、分类监督、重点突出、点面结合”的监督管理工作机制,有效避免了项目在主题上“偏题跑调”,在质量上“缩水减质”。今年,艺术基金将奔赴11个省市区开展集中巡查监督,实现集中巡查监督全覆盖。蔡武介绍说,过去两年,艺术基金共组织监督专家117人次,赴20个省(区、市)对2015、2016年度艺术基金立项资助的826个项目进行了集中巡查监督,起到了良好效果。近年来,艺术基金资助的项目在“五个一工程”奖、第十一届中国艺术节“文华奖”“群星奖”

避免主题「偏题跑调」 质量「缩水减质」

□本报记者徐健

等国家级文艺评选活动中占到获奖剧目总数的60%—80%,在各省艺术节中占到演出与获奖剧目总数的30%—50%,呈现出多点开花、健康发展的良好态势。此次参加汇报的项目中,广东歌舞剧院的舞剧《沙湾往事》和福建漳州市歌仔戏(芩剧)传承保护中心的芩剧《保婴记》就是近些年受国家艺术基金资助而推出的优秀作品。

两部作品均获得过国家艺术基金“大型舞台剧和作品”“滚动资助项目”“传播交流推广”的三重资助。其中,《沙湾往事》已经演出98场,取得了良好的经济效益和社会效益,被专家誉为国家艺术基金的“标志性项目”,“体现了国家艺术基金的价值和对艺术创作的敬畏之心”。广东歌舞剧院副院长黄倩表示,艺术基金给了《沙湾往事》“艺术成长、成熟的信心”,“通过资助,我们以项目为导向,以实现双效益为目标,不断迈向更大的舞台,既把《赛龙夺锦》《雨打芭蕉》等广东名曲带到了全国各地甚至美国纽约,也向国内外观众展示了中国民族舞剧的独特魅力和艺术光彩。”福建漳州市歌仔戏(芩剧)传承保护中心主任王文胜表示,《保婴记》是跟着国家艺术基金同步成长、不断打磨提高并受到观众好评的一部作品。“资助给了我们打造优秀作品的动力,也给我们带来了宝贵的专家资源。正是在专家的一次次悉心把脉和指导下,我们的作品连连改进,艺术质量日益提升。同时,资助对剧院全体演职人员也是一种激励,很多年轻演员在剧目的排练、巡演中得到锻炼,开始在不少剧中担任重要角色”。

此次集中巡查的项目中,有不少围绕着改革开放40周年、“一带一路”等国家重要事件节点和发展战略而实施。仅以

美术领域为例,就有“纪念改革开放40周年美术作品国内巡展”、“一带一路”汉字力量——中国汉字水墨国际交流高级创作人才培养计划”、“海上丝绸之路两千年美术作品欧洲巡展”等多个传播交流、人才培养项目。“带有重大主题意义的美术项目,一定要认真、严肃思考和理解主题背后的深层次涵义,切忌一窝蜂地追求时髦。”清华大学美术学院教授代大权提醒到,美术作品的展览、巡展对作品的质量要求非常高。目前看来,不少项目只是在形式上、表面上去配合主题,没有体现出与主题相匹配的艺术水平和学术高度。“艺术家需要沉淀下来,从人的方面寻找和表现时代变化的依据,要有对于时代发自内心的认识和个性化的表达,应通过美术作品的征集展示,逐渐形成展览的艺术品质和文化理念。”代大权对浙江美术馆将“一带一路”与纸的传播结合在一起“中华纸文化当代艺术巡展”项目印象深刻。他表示,这个项目学术品质高,借助“纸”这一媒介,留住乡愁,讲述中国故事,对中国传统文化的传承和推广发挥了较好的示范作用。

北京天桥艺术中心 发布2018年度重点项目

4月18日,北京天桥艺术中心对2018年度重点项目及年度规划进行了集中发布。天桥艺术中心成立以来,突出“国内领先音乐剧剧场”的市场定位,引进演出了多部世界知名的音乐剧作品。今年将有百老汇音乐剧《芝加哥》《长靴皇后》、音乐剧《妈妈咪呀!》(中文版)和《周日恋曲》四部音乐剧先后上演。其中,由谭维维、娄艺潇等担纲主演的音乐剧《周日恋曲》,作为音乐剧大师韦伯的一部经典音乐剧经典,此次首度进行中文版改编,希望打造成为具有当代性的本土“恋曲”。

天桥艺术中心自有品牌“国际新经典”系列演出,一直致力于纵观世界舞台,聚焦国际国内前沿力作与经典佳作的再创作。今年将推出丝绸之路国际剧院联盟原创歌剧《马可·波罗》、英国国家剧院原版呈现《深夜小离奇事件》、英国冰上芭蕾舞团舞剧《冰上天鹅湖》、马修·伯恩版芭蕾舞剧战火版《灰姑娘》等众多优秀作品。其中,《深夜小离奇事件》

根据马克·哈登同名畅销小说改编,集悬疑、科幻、成长等元素为一体,故事充满奇思妙想,获得全球无数观众赞赏。此外,第二届老舍国际戏剧节将带来北京演出公司制作的京味话剧《老舍赶集》、香港话剧团的戏剧《亲爱的,胡雪岩》、陕西人艺根据路遥同名作品改编的戏剧《平凡的世界》等。

发布会上,“亲子微剧场”正式挂牌,接下来将有来自英国、德国、俄罗斯、澳大利亚等8个国家的14部国际顶尖儿童剧在“亲子微剧场”相继演出。此外,天桥艺术中心还积极探索与国外儿童戏剧团体的合作模式,大力引进区别于国内市场的儿童剧目。其中,儿童皮影音乐剧《熊猫成长记》将于六一儿童节在天桥艺术中心上演。该剧汇聚了法国文艺复兴时期的古典音乐和在中国有着悠久历史的皮影戏,将看似不太相干的两种艺术形式进行了有机结合。

(徐健)

4月12日至22日,由中国艺术研究院、中国美术家协会共同主办、中国艺术研究院中国画院承办的“时代印迹——中国艺术研究院中国画院第四届院展”在中国美术馆展出。

此次展览经过一年多的精心筹备,共展出了中国艺术研究院中国画院在职、在聘及特邀艺术家最新创作的150余幅作品。作品围绕党的十九大精神,以我国改革开放40周年所取得的辉煌成就为表现内容,礼赞祖国新时代处处青山绿水的秀美河山和家园新貌,讴歌了国家的繁荣稳定,并生动描绘了为民族昌盛富强默默作出奉献的广大群众,集中展现了艺术家们近年来所取得的艺术成果。

展览以“时代印迹”为主题,就是希望通过“时代”这个时间概念,拉近艺术与生活、艺术与改革的距离,还带有一种价值判断,通过“印迹”这一主题指向,将我国改革开放40周年所取得辉煌成就进行完美艺术呈现,体现出艺术家们深挖传统、紧跟时代、用具有时代创新的绘画语言来升华艺术创作内涵,传承和发扬中华民族灿烂文化的责任与担当。(晶晶)

