

学习习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话系列谈

文艺不能成为市场的奴隶

在中华民族最接近实现民族复兴伟大中国梦的关键历史时刻,习近平总书记亲自主持了文艺工作座谈会并发表重要讲话,充分体现了党中央对文艺事业的高度重视,对广大文艺工作者的殷切关怀和信任。习总书记的讲话在亲切朴实话语里,蕴含了对当前文艺事业现状极为明晰的了解和睿智清醒的洞察,牵涉到当前文艺发展的各个方面。这次讲话和1942年毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话一样,对当下和未来中国文艺的健康发展具有极其重要的指导意义。习总书记特别就文艺和市场经济的关系指出,文艺不能在市场经济的大潮中迷失方向,不能当市场的奴隶。确实,如何正确处理文艺和市场的关系,已经困扰我们十几年了。

上世纪90年代,中国开始进入社会主义市场经济的改革,国家一时还没有足够的经济实力支撑文艺的发展,许多文艺机构和单位不得不破墙开店,以商养文。面对市场经济的突然来袭,文艺有点手足无措,不知如何应对。最近十来年倡导文艺市场化、产业化的呼声不绝于耳。文艺的属性,究竟是提升我们品格的精神产品,还是一味追求盈利的一般商品,究竟是点亮我们心头光明给人温暖的火把,还是麻痹污染甚至毒害我们心灵的精神毒品,是不是文艺走市场就一定要以牺牲文艺的真善美为代价。文艺确实存在着“在市场经济大潮中迷失方向”的可能和危险。习总书记的重要讲话,澄清了困扰在我们心中的疑虑,说出了长期积压在我们心头的心灵话。

长期以来,我们的艺术从属于政治,给艺术的发展造成了许多悲剧性、灾难性的后果。并且在时过境迁以后,大量的艺术作品沦为了时代淘汰的废品,无人问津。邓小平在总结中国文艺发展历史经验教训的时候明确提出,不再提文艺从属于政治的口号。市场的出现,为艺术挣脱政治的奴役、从属的依附关系提供了巨大的动力,为艺术自身的发展提供了新的生长空间,使艺术焕发了崭新的活力和生机。一是市场带来了多元多样的艺术需求,使艺术创作变得更加多彩多姿,极大地改变了以前艺术题材艺术风格相对单一化的贫乏局面。二是市场艺术兴趣的不断转移,市场审美潮流的多变,迫使艺术家不能再躲在象牙塔里自命清高地孤芳自赏,艺术变得更贴近大众和市场。这在电视剧创作领域最为突出。三是大量资金涌进市场,适应市场的艺术获利巨大。一部电影几亿、十几亿票房的收入,在今天已经不是当年我们可望而不可及的好莱坞神话,而成了中国电影市场期盼已久的活生生现实。一部黄金时段播出的通俗电视剧可以让万人空巷,让主角成为家喻户晓的大众情人。美术馆异军突起,已经使得中国画家的艺术品价位进入了世界拍卖市场的翘楚。仅以2011年而言,全世界45万位艺术家中,张大千、齐白石领头。艺术如此十几倍、几十倍的增值空间,一方面吸纳了大量社会游资,更重要的是,极大地刺激了艺术家的创作积极性。据不完全统计,近来每年新出版实体长篇小说3000部,新创作电影500部、电视剧15万集、舞台剧4000台。可以说,与艺术题材风格多样化相伴,艺术创作的数量进入了一个空前增量期。艺术市场很快越过了饥渴的年代,跨进了小康,乃至过剩时代。

但是,我们同时也看到了过度市场化给艺术带来了巨大伤害。文艺当然要走市场,要尽可能引进一些产业要素,但市场不能“化”,产业也不能“化”。资本生来追逐利润,具有为了利润不惜一切的天性。市场和作为精神产品的艺术,并不总是那么协调的,甚至会产生激烈的冲突。特别是市场经济利益驱动的原则,处理不当,就会异化艺术特有的精神和品格。所谓的艺术“三俗”,就是过度的艺术市场化、商品化,疯狂无度追求利润导致的必然恶果。市场目标的利益最大化,决定了其整个过程的利益驱动,充满激情的追求投入与产出比例的最大化,而不会去关注市场以外的人的灵魂、精神建设,也不会去同情帮助失败的弱者。市场不相信不同情弱者的眼泪。正是这种目标和追求,埋没、葬送了我们不少有才华有想象力创造力的年轻艺人,为了表演的激情状态,不惜吸食毒品;某些电影为了高票房,不惜以色情、血腥的暴力去媚俗。习总书记还在讲话中明确要求“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满铜臭气”。在文艺不恰当、无节制的市场化过程中,艺术家自身欲望疯狂膨胀,金钱的欲望成了有些艺术家创作的希望所在。艺术的目的不再是对灵魂和精神的积极作用,变成了不择手段的敛财、分钱,很少顾及文艺作品最后质量的精粗优劣。2008年我向《文汇报》提供了文化包工头现象的一些材料和想法。事后于同年12月29日《文汇报》刊发了《文化包工头垄断舞台剧制作》的重要新闻。在新闻中,我直言不讳地批评了某些大导演已经成了文化包工头,带着御用团队,以垄断的群体编织利润的流水线,把新戏成本节节推高的现象。其实在其他文艺创作里,这样的现象同样存在。少数明星、大牌一次掠走创作成本的60%至70%;中国作曲家稿酬普遍远高于国外同行;电视节目、电视剧不得不为收视率取消高品质的专栏和作品;电影领域,劣币驱逐良币,已经见怪不怪……时至今日,文化领域劣质市场的负面杀伤力,已经显露无疑。

艺术要有一定的市场意识,但更要有自主意识,强化艺术的自身规律。尤为重要的是,要按照习总书记重要讲话的要求,强化文艺和人民的血脉联系,“文艺要反映好人民的心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务的根本方向”,把真正浸透着我们才华、心血和智慧的,充满时代精神的优秀艺术作品,献给我们伟大的人民。

毛时安

高甲戏《阿搭嫂》引发的三点感悟

□仲呈祥

评 点

近日,我看了厦门金莲昇高甲剧团演出的《阿搭嫂》很激动,有几点突出的感受。第一,我先是因为参加科研项目与歌仔戏结了缘,后来与台湾地区进行学术交流也对歌仔戏进行了较为深入的了解,所以对福建的地方戏剧有特殊的亲切感。这次连续看了几台福建地方戏,有高甲戏、芗剧、闽剧、莆仙戏等等,我的强烈感受是,福建省委省政府,包括厦门市委市政府,对当代地方戏曲文化高度重视,并且真正给予扶植,给戏曲艺术应有的地位,在这方面为全国的地方戏曲剧种保护扶持作出了榜样。中国的地方戏曲剧种繁多,是由各地方语言的不同而不断积淀形成的,这是我国人民群众借助地方语言,利用戏曲艺术形态,审美地把握世界的一种情感表达方式。通过观看地方戏剧目所表达的内容与形式,可以了解民心、民情、民意,可以把历史走向,这对于政治家是极端重要的事情。惟其如此,改革开放的总设计师邓小平同志在上世纪70年代末就曾经指示四川省委领导高度重视振兴川剧工作。

不久前,习近平总书记在联合国教科文总部演讲时对中华文明观作了深刻阐发,认为中华文明观可归结为6个字:“多彩、平等、包容”。一是“多彩”。可以这样说,我们中华民族以戏曲方式审美地把握世界,产生了300多种戏曲剧种,每个剧种都是“一彩”,每一个剧种都是非物质文化遗产。当然,随着时代演进,戏曲剧种之间也会有交融,也会有淘汰,有整

合,有新生,但它仍然是多姿多彩的。第二是“平等”。高甲戏也好,其他地方戏剧种也好,都是平等的,没有高下、强弱之分。第三是“包容”。正像《阿搭嫂》的导演吕忠文所阐述的,在这出戏的导演手法中,他不仅坚守高甲戏自身的历史传统、文化积淀和审美优势,也不拒绝吸收其他剧种和现代艺术样式适合自身的有用的表现手段,来丰富自身的艺术表现力。他们的这种做法是聪明的。他讲得言简意赅,非常精练,确实抓住了要点。作为一个戏曲外行,作为一个普通观众,我要举双手赞成福建省文化主管部门对地方戏曲的高度重视和精心扶持。在我看来,这堪称“福建戏曲文化现象”,值得珍视。

而从作品的题材看,从社会民生(如《坐地铁》等)到日常婚恋(如《男朋友,女朋友》等),从热点话题(如《保持通话》等)到人性弱点(如《财从天降》等),这些参赛作品均有所涉猎,从现场效果看,许多颇有针对性的流行语汇和

可称居功至伟呢?因为他“化”得非常好。这个事情非常值得我们重视,如果各个剧种都能坚持各美其美、美人之美、美美与共,还加一条“美之丑美”,即通过审“丑”达到审美,“丑”是可以净化人的,可以让人悟道。

这个戏给我的第三点感悟是,地方戏剧目的灵魂是思想性,艺术没有思想,是不能进入精品行列、不能进入优秀剧目行列的。这个戏是含而不露的生活戏,既描述了民国时代的生活,也对应了当代生活。中国文联主席孙家正写作《春雪》,就是要艺术地揭示当今社会缺失了诚信。诚信是社会主义核心价值观的重要内容之一。高甲戏《阿搭嫂》用艺术的方式告诉我们,人与人要讲诚信,人与人要讲关爱。孙家正在中国艺术研究院研究生开学典礼上说,艺术是干什么的?诸位在浮躁、功利的社会里,选择研究艺术来潜修,我对你们这种明智选择表示敬意。他借用东南亚宗教领袖的话说,在和平环境下,艺术的功能就是“教人慈悲为怀”。《阿搭嫂》就是以慈悲为怀。这个戏给人健康的娱乐,同时也给人深刻的思想启迪。这样的戏是“有思想的艺术”与“有艺术的思想”的和谐统一。我们要向福建省厦门高甲剧团的同仁学习,要学习他们的文化自觉与文化自信。习近平总书记说,要善于把中华民族最基本的文化基因与当代文化相联系,与现代社会相协调。这句话讲得非常深刻。这出戏塑造的“阿搭嫂”这个人物的善良人性,正体现出今天尤其应该珍惜的中华民族文化基因,而不是那种被某种程度“西化”了的“转基因”。因此,我为这出戏叫好。

现代戏《古城女人》:小人物演绎大情怀

由菏泽市地方戏曲传承研究院创作

演出的山东梆子现代戏《古城女人》以抗日题材为背景,描写了1937年山东某古城织锦店女店主陶贞兰一家人面对日寇的暴行,从最初害怕到舍命抗争,完成了一件旁人看来不可能完成的任务,反映了一个普通中国人反抗外来侵略的本能,演绎了一段大义、大情、大爱的感人故事。日前该剧在京演出并举行了专家座谈会。与会者从主题立意、艺术特色、文化情怀等不同方面,对该剧进行了深入研讨。

与会者认为,与其他同类作品不同,该剧最大的特色在于把视角对准了抗战背景下的普通中国女人,以“小人物”为视

角,从一个普通女人的思想、情感转变入手,揭示了中华民族永不屈服、抗战必胜的深刻主题。剧情节环环相扣,悬念丛生,舞台呈现空灵大气,演员表演细腻流畅。谈及艺术风格,与会者认为,该剧实现了清新与沉重、通俗与雅致的结合,突出了一个“情”字:既彰显了女主人公陶贞兰等一群“小人物”爱国爱家的“大情怀”,也表达了她与房主先生、与女儿之间的“小情怀”。此外,在音乐运用上,该剧保留了山东梆子高亢质朴、奔放激昂的特色,充分吸收了鲁西南民间音乐及民间小调的音乐元素,使全剧的音乐风格带有抒情化色彩,细腻之中透露着鲜明的个性和地域特色。

(余 非)

关 注

第七届央视全国电视相声大赛落幕

新人频亮相 新作欠打磨

□蒋慧明

表达方式最能引起共鸣,尽管有些年长的评委也坦率地承认并未完全听懂。

花开两朵,各表一枝。

大赛正式开播前,曾播放了两集专题片,从1986年“部分省市电视相声邀请赛”开始,集中展示了历届电视相声大赛迄今28年的发展历程,特别是对相声艺术的传播与发展所起到的不容忽视的推动作用。也正是在这两集专题片中,我们得以重温了上世纪八九十年代时,众多相声名家云集、经典作品层出不穷的盛况。不由心生感慨。

个人以为,就本届大赛而言,确实新人辈出,但新作却略逊一筹,大都欠缺深度地打磨与完善。这实际上也反映了当前相声创作整体低迷的普遍现状。与良莠不齐的小剧场相声演出相比,显然,这些参赛作品无论在立意、格调还是结构等方面都有可圈可点之处,但整体来看,又不同程度地呈现出表面化、碎片化和创作思维的模式化。这其实正揭示出了如今的相声作品经典难觅、昙花一现、生命力匮乏的症结所在。

回顾整个赛事,印象最为深刻的是这一批以“80后”、“90后”为主力的相声新人,他们清新活泼的表演,活跃多元的思维以及关注当下的视角,赢得了年轻人居多的现场观众的热烈反响。可见,小剧场内长期与观众面对面交流的演出,使他们积累了相当的舞台实践经验,且不拘泥于传统的窠臼与束缚。另外,在表演形式方面,以往饱受观众诟病的“异化”现象已基本杜绝,充分展现了这批年轻人对相声传统的尊重。

而从作品的题材看,从社会民生(如《坐地铁》等)到日常婚恋(如《男朋友,女朋友》等),从热点话题(如《保持通话》等)到人性弱点(如《财从天降》等),这些参赛作品均有所涉猎,从现场效果看,许多颇有针对性的流行语汇和

哪儿,这样的作品能够热闹一时,却根本无法流传下去。

作品的弱化还体现在对原创的不够重视,过于追求热点话题,仅仅凭着有限的间接经验去构思作品,必然影响到相声作品的深度和广度,缺乏笑声背后的余味,更遑论给人以启迪和反思。这或许与大多数演员的年龄层次较为年轻也有关系,缺乏必要的社会阅历与人生体验,缺少对人事事理的价值判断和必要的立场与态度。

此外,大部分参赛作品都体现出“包袱”密集、信息量巨大的特点,但缺乏有效的起承转合和情绪缓冲。应该说,一句一个“包袱”,好比一幅堆满素材不留空白的画儿,这并非相声创作的目的,从相声观演双方的角度来看,亦非上乘之选,因为这些“包袱”带给观众的多是审美快感,缺乏的是更高境界的审美愉悦和想象空间。回想我们至今仍耳熟能详、仍被反复播放的相声佳作,无不是有人、有事儿、有情又有趣儿,娓娓道来,亲切自然。

作为一名热爱相声艺术的忠实观众,窃以为,就本届电视相声大赛而言,“为中央电视台综艺频道遴选和储备相声节目资源,为中央电视台春节联欢晚会发现相声编创和表演人才”(见本届大赛《实施办法》)的目的已经基本达到,但对相声艺术的整体繁荣与发展而言,特别是相声的创作方面,还远还不够。毕竟,除却这些精挑细选参加央视相声大赛的作品之外,时下的相声还有朝着纯粹的商业化和娱乐化方向发展的倾向,相声所特有的贴近时代贴近民众的艺术特点,有被片面曲解为时效性的论调。因此,相声界人士仍需且行且努力。

由中国剧协《剧本》杂志社主办的第21届曹禺剧本奖日前在湖北潜江第3届曹禺文化周期间揭晓。经评选,共有20部作品入围,最终,话剧《兵者·国之大事》(王宏、李宝群、肖力)、《幸存者》(唐栋、蒲逊)、《老大》(喻荣军)、《海底捞月》(李冰),锡剧《一盅缘》(罗周),京剧《项羽》(王宏),戏曲《青藤狂歌》(余青峰),秦腔《西京故事》(陈彦),滑稽戏《探亲公寓》(陆伦章)等9部作品获得本届曹禺剧本奖。

本届曹禺剧本奖共收到26个省、5个中直院团报送的作品67部。从入围作品看,剧种广泛,除了话剧、歌剧、儿童剧、滑稽戏外,滇剧、豫剧、闽剧、琼剧、昆曲、湘剧高腔等戏曲剧种均有入围作品,题材也日趋多样,显示了近两年各地戏剧创作的实力。

曹禺剧本奖两年一届,是我国戏剧剧本创作的最高奖,在戏剧界具有崇高的声誉和广泛的影响。自1980年创办以来,已评选了400余部优秀剧作,推出了数百名优秀作家,为当代戏剧创作的繁荣发展作出了重要贡献。

(徐 健)

扬州曲艺进京学术观摩展演活动举行

由中国艺术研究院曲艺研究所、江苏省曲艺家协会、中共扬州市委宣传部、扬州市文化广电新闻出版局联合主办的“扬州曲艺进京学术观摩展演”及“扬州评话传承发展学术研讨会”日前在京举行。

此次活动由3项内容组成:在中国艺术研究院举行的“扬州评话传承发展学术研讨会”、“扬州评话优秀传人学术观摩展演”,在北京大学举行的“传统艺术北大行——扬州曲艺专场展演”期间,扬州评话老中青三代艺术家杨明坤、姜庆玲、马伟、谭敏、于海、陈中、康康,扬州弹词和扬州清曲艺术家包伟、刘芋君、赵松艳等表演了《皮五辣子·假扮夫妻》、《王少堂·教场问道》、《三国·蒋干讨差》、《水浒·武松打虎》、《万年青·大闹上官桥》、《一介儒将陈毅·较量》、《挺进苏北·陈毅进香》等传统经典和新编优秀扬州评话节目,以及《啼笑因缘·误入师长府》、《梅兰芳·蓄须明志》、《大路朝天任你走》等扬州评话。

研讨会上,来自北京、江苏的20余位曲艺研究专家、学者,围绕扬州评话的艺术特色、创作规律,把脉评话传承所面临的机遇与挑战,为其持续、健康发展献计献策。与会者认为,扬州评话的意义不只是一种娱乐,它具有建构中华民族“精神共同体”的作用和意义,其表演的价值,不惟体现在娱乐和审美,还有给人心灵慰藉乃至某种意义上的精神皈依作用。对于未来的传承发展,有与会者认为,在“说什么”的问题上,要更加注重传奇性、市井性和不可替代性;在“怎么说”的问题上,更加注重“东张西望”、开拓创新。同时,不应忽视文学的基础作用。文学是“无声”的叙述,说书是“有声”的文学。文学与曲艺应互相借鉴,共同提高。

(徐 健)

现代戏《古城女人》:小人物演绎大情怀

由菏泽市地方戏曲传承研究院创作

演出的山东梆子现代戏《古城女人》以抗日题材为背景,描写了1937年山东某古城织锦店女店主陶贞兰一家人面对日寇的暴行,从最初害怕到舍命抗争,完成了一件旁人看来不可能完成的任务,反映了一个普通中国人反抗外来侵略的本能,演绎了一段大义、大情、大爱的感人故事。日前该剧在京演出并举行了专家座谈会。与会者从主题立意、艺术特色、文化情怀等不同方面,对该剧进行了深入研讨。

与会者认为,与其他同类作品不同,该剧最大的特色在于把视角对准了抗战背景下的普通中国女人,以“小人物”为视

中国音乐剧研究会更名为中国音乐剧协会

近日,经国务院审核,由文化部、民政部批复,准予中国音乐剧研究会更名为中国音乐剧协会。

中国音乐剧协会是在文化部、民政部主管的具有独立法人资格的国家一级社团。是中国音乐剧创作、生产、教育、培训、演出、研究、交流的专门机构。中国音乐剧协会统筹协调中国音乐剧事业的总体发展,积极参与中国音乐剧事业远景规划的制订和近期项目的实施,是团结聚集中外艺术家、理论家、演出家、企业家、各院校、院团、院线及各行精英的文化艺术之家。

中国音乐剧协会由会长王祖皆,副会长、

法定代表人顾夏阳,副会长、秘书长王道诚,副会长(按姓氏笔划排列)邓一江、李小祥、周志强、郭磊、廖向红、鞠雄志组成的人领导集体。中国音乐剧协会拥有的《中国百老汇》杂志是文化部主管,本会主办、主编的国际、国内发行的核心刊物。中国音乐剧协会设有中国音乐剧协会教学专业委员会;中国音乐剧协会北京西城原创音乐剧基地;中国音乐剧协会杭州剧院基地。今后,还将成立与音乐剧相关的其他专业委员会;成立区域性的中国音乐剧协会的分会、基地等分支机构。(音 文)