

■ 声音

网络时代,文艺创作更需“接地气”

□ 王明

强调文艺创作要接地气,受益的不仅是接受者,创作一方也同样从中获得营养。我们要重视接地气的原则对文艺创作者一生成长的重要性。在某种程度上,创作者在创作中是否接地气,与作家艺术家的创作力、艺术作品的生命力之间有着密切的联系

在网络时代的文艺创作环境中,重新强调“接地气”的创作原则,是非常有必要的。在这个时代,文艺创作呈现出多样化的态势,有的坚持厚重、传统一路,在历史与现实的交汇中观照时代变迁,有的则致力于“时尚的小清新”风格,书写个体微妙的心理感受……但无论是哪一种创作路径,都需要文艺创作者坚持接地气的创作原则。

凡是能引起共鸣的,大都是接地气的作品

接地气,看似一个新词,其实大有来头,“天气”之说出自《礼记·月令》:孟春之月,“天气下降,地气上腾”。简单说,“地气”,即大地混元、磅礴之气。“地气”一词,在古代运用十分广泛,比如明代医学家刘纯说:“病家不接地气,故阴阳不通。是之阳气自行消长,而症候随之消长。”这从反面证明了接地气对人体健康之必要。“接地气”对于文艺创作而言,同样非常重要。揆诸历来优秀的文艺创作,大都属于作家艺术家接地气汲取灵感而完成的成功创作。在创作过程中强调接地气,意味着作家艺术家要走出“小我”,将自己的一颗心置于广大民众之中,以文艺家异常灵敏的耳朵倾听民众的呼吸,把握时代的脉搏。揆诸历史,举凡具有长久生命力的作品,无不是接地气之作。

自古以来的创作者,没有一个是天生就会创作的,接地气既是创作者学习和成长、进步的一大必要条件,也是其作品获得生命力的关键一步。从中国的文艺传统和文艺发展的历史来看,创作者只有以接地气为根本,秉承提振民心的宗旨,才会树立起远大的艺术雄心。正是在这样志存高远、永不停歇的努力当中,他的创作能力(包括创作技巧)不断进步,并由此永葆创作的活力。只有这样,创作者才可以与时代同频共振、与人民同呼吸共命运,其中最优秀的作品才可能成为整个民族的经典文化符号。中国古代诗歌总集《诗经》中的“国风”,原本就是来自广大民间的作品。从屈原之后,大凡成就卓越、深受广大读者和观众喜爱的文艺作品,如果考察其创作过程,一定会发现,它们无不是接地气的优秀作品。当代文艺作品中,凡是能够引起强烈反响的,大都是接地气的优秀作品。

举例来说,《平凡的世界》《白鹿原》等文学作品,之所以深受读者喜爱,是因为其中蕴含着深刻的时代性和现实感。即便考察网络文学兴起之后留在当代受众记忆中的名作,也必是捕捉了当时人们普遍情绪的作品。在这方面最好的一个例子就是网络文学兴起之初的小说《第一次的亲密接触》,可以说,“轻舞飞扬”这个艺术形象不仅“飞扬”在痞子蔡的作品里,更长久存在于网络文学甫一兴起就热衷阅读的那一代人的记忆中。这类作品虽出自网络写手,但作品感动人心之处其实不乏经典文学范式的影

随着经济实力的加强、受教育程度的提升,以及女性主义影响力的扩大,当代女性不仅追求经济上的独立,在精神层面的需求也高度觉醒,即进一步追求男女性别平等,追求自身价值与社会价值的实现。在这些因素的影响或驱动下,在社会观念、价值观念、文化传承中起着重要作用的文艺作品,开始突破男性叙事策略,转向女性叙事策略,多维度呈现女性困境、女性生活,逐渐消解传统男权社会赋予女性的种种刻板印象,塑造女性榜样,推动女性走向独立自我,走向更开放、更缤纷的新时代、新社会。

文艺作品中女性形象的嬗变

其一,从突破与保守间的矛盾者、被压迫与束缚的受害者,向自我意识觉醒的女性角色转变。在以往的一些文艺作品中,创作者习惯性地对女性角色塑造造成突破与保守间的矛盾者、被压迫与束缚的受害者。然而,随着女性主义影响范围的扩展、影响深度的延伸,女性意识在文艺创作中进一步得到重视,而且这种重视直接反映在文艺作品中的女性角色塑造上,自我意识逐渐觉醒的女性角色大量涌现。比如,青年网络作家尚启元相继推出的《刺绣》《大门户》《芙蓉街》等作品中的女性形象不再是温柔的、隐忍的、无声的,而是有强烈的自我意识觉醒和明晰的自我权利定位。电视剧《一路朝阳》摒弃那些只为引人注目的“狗血”情节,以扎实的细节,生动地讲述着李慕慕和田蓉拼搏成长、实现人生梦想的过程,推动观众以更加开放和包容的态度看待性别平等和社会公正的议题。

其二,从“弱女子”等依附型女性形象,向独立且奋发的女性角色转变。女性在参与更多的社会活动之后,一定程度上觉醒了自我意识,懂得争取就业、受教育等方面的权益,但受以前男权

响,可谓继承传统的产物。再如颇受欢迎的《常回家看看》《时间都去哪儿了》等歌曲,从创作的选材、语言、构思等方面均具有能够揭示当代人共同情感的特点。这样的作品在反映平常生活的同时,总能撩动受众敏感的心弦,触及当代人的内心,从而达到共情的效果。对于能够引起共情的创作,还可以用另一个很接地气的词语来说,那就是“走心”。由此可见,文艺创作所致力于反映的,不仅是作者的心声,同时更是时代的心声。只有扎根生活的沃土,文艺创作才能保持长久的生命力。

接地气,让读者易于接受,让作者得以成长

接地气的创作理念,几乎适用于全部的人类文艺创作。接地气是一个广义的概念,包括众多依托非凡想象力孕育而成的文艺作品,像吴承恩《西游记》中的游戏笔墨,与现实人间有着千丝万缕的联系,只是在文学表达上添加了变形和重新编码的过程。这里多说一句,如果吴承恩生活在互联网时代,那么他笔下的《西游记》将会大概率先在网上风行,并有动漫版伴行,然后才是出版商洽谈和整理,印出纸质图书发行。

平常说到接地气,人们大多理解为,主张文艺作品要通俗易懂,通过清新朴实的语言,用生动事实、典型事例讲清道理,用群众喜爱的形式阐明观点,把复杂的问题讲简单,春风化雨,达到让普通受众能够看懂听懂并接受作品思想的效果。目前报刊上所见到的主张文艺创作要接地气之类的文章,几乎都是从作品的宣传效果方面进行立论,表达的是作者只有接地气,作品才能受到人民欢迎的创作立场。这当然是非常重要的一方面,但对“接地气”的理解还不够全面。实际上,强调文艺创作要接地气,受益的不仅是接受者,创作一方也同样从中获得营养。我们要重视接地气的原则对文艺创作者一生成长的重要性。在某种程度上,创作者在创作中是否接地气,与作家艺术家的创作力、艺术作品的生命力之间有着密切的联系。我们可以从两个方面作延伸思考。

一方面,接地气的创作,因其构思的触发和作品的素材均与最火热和鲜活的民众生活相关,经过创作升华,形成的作品能够比较好地反映民众的心声。这样的作品经过精心打磨后问世,加上受众乐于接受并将之广泛传播,必然具有振奋人心的正向价值。当前,我们正在积极推进中国式现代化进程,需要团结各族人民群众奋斗。而就文艺的功能来说,提振民心既是文艺事业必须肩负的使命,也是创作者确实能够完成的一项利国利民的事业。具备提振民心作用的文艺作品,获得由受众加持的生命力,使其价值进一步得以凸显。

庄子在《逍遥游》中说:“故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风。背负青天,而莫之夭阏

者,而后乃今将图南。”对志在飞翔的鲲鹏,下面巨大无边的风团是鼓翼升空的凭依;而对当代的文艺创作者来说,能够在艺术的无垠天地中劲飞九万里所凭依的“在下”之“风”,便是他时时相接的、具有鼓荡不已的温度和热度的民间地气。现实生活为创作者提供源源不断的素材补给。

另一方面,接地气的创作模式为作家艺术家增添了无尽的力量和源泉,创作者的艺术生命由此得以延长。创作者本身既然是现实生活中的分子,他与所生存于其中的一切现实之间便有着千丝万缕的联系。与民众生活的相接,既是他作为文艺家生活的一种现实状态,也是其作为一个平常人的正常状态,体现了其自然的属性。在他以自己的创作服务于社会和民众的同时,他自己也被这个社会所滋养和哺育。从这层意义上来说,接地气也丰富、延长了作者个人“人生”的含义。

在深入生活的实践中完成时代的艺术使命

另外还需补充一点,有些人可能会习惯性地将接地气的作品与“下里巴人”之间画等号,而视其与“阳春白雪”无缘。这也是一种狭隘的理解。所谓阳春白雪,不过是由于与同时代的大多数民众的艺术接受能力有一定的距离而造成的。在全社会文化水平和艺术理解能力已经大幅度提升的当代,特别是网络时代十分便捷的文化传播条件,更有助于大众的文艺接受能力的培养和提高,许多在旧时属于“登堂入室”级别、为老百姓所难以赏读其妙处的艺术作品,在当代甚至已成了入门级、具有较大通俗性的作品。在这种情况下,接地气的创作原则便具有了更新一层的意义:在注重大众普及的同时,也要关注欣赏能力已经提升、渴望更高艺术层次的那部分受众的需求。

习近平总书记在参加全国政协十三届二次会议文化艺术界、社会科学界委员联组会时,发表题为“一个国家、一个民族不能没有灵魂”的重要讲话,强调:“哲学社会科学包括文化艺术不接地气不行,要解释现实的社会问题,开什么处方治什么病,首先要把握是什么病搞清楚。要把好脉,中国身体怎么样,如果有病是什么病,用什么药来治,对这心里要透亮透亮的,号脉都号不清楚,那治什么病?”由此,广大文艺创作者要进一步明确:只有脚踏中国广袤、丰饶的厚土,在深入生活、扎根人民的实践中进行艺术的创造,当代的文艺创作才会源源不断地诞生佳作,文艺事业才会不断从“高原”迈向“高峰”。可以说,当代文艺创作的“无限风光”就在这种健康而持久的创作态势之中。

文艺创作接地气,文艺作品提振民心,文艺事业攀登高峰,这正是我们共同的时代使命。(作者系山东艺术学院讲师)

■ 综述

12月20日,“习近平文化思想与中国文艺批评高端论坛”在辽宁大连举行。论坛由辽宁师范大学、辽宁省文艺评论家协会、大连市社会科学界联合会主办,辽宁师范大学文学院、中国文艺评论(中国传媒大学)基地、辽宁师范大学科研处、辽宁师范大学学报编辑部承办。来自北京、辽宁等地的30多位学者、评论家参加。辽宁师范大学党委书记李雪铭出席并致辞。论坛由辽宁师范大学文学院院长洪昕、辽宁师范大学文学院教授张学昕主持。与会者深入学习贯彻习近平文化思想,总结中国文艺批评的历史经验,探讨如何更好地推动文艺批评繁荣发展。

习近平文化思想的正式提出,进一步为文艺创作、文艺批评的发展指明了方向。中国文艺评论家协会副秘书长袁正说,“文化主体性”是习近平文化思想中的重要关键词。我们应该以融汇创新增强文化主体性。要将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,以及人类一切优秀文明成果进行融合创新,坚持“两个结合”,有效破解“古今中西之争”,推出一批熔铸古今、汇通中西的文化成果。在融合创新的过程中,要坚持消化吸收、有机融合,而不是简单相加,更不是各说各话;应注重辩证取舍、推陈出新;要立足实践,在实践中推动文艺创新发展。东北大学教授刘广远说,在新时代,文艺事业出现了很多新的变化。但文艺工作的重心依然是催生更多的精品力作。文艺批评作为文艺事业的重要一环,要积极助力于优秀作品的涌现。在批评实践中,要积极运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点来评判和鉴赏作品,坚持思想性、艺术性与观赏性的有机统一。这是新时代人民文艺所呼唤的价值标准。

对于文艺工作者而言,学习贯彻习近平文化思想,归根结底要落实到创作实践中。中国传媒大学人文学院院长张晶说,在新时代,要努力创造出更多含有“隽永的美、永恒的情、浩荡的气”的经典文艺形象。经典文艺形象是各个艺术门类中以不同的艺术媒介创造出的经典的标志性形象。经典文艺形象依靠鲜活的形象而非抽象的概念感染人,能够直击人心,给人以强烈的审美直觉,唤起人们最为普遍的审美共通感。经典文艺形象是在最为广大的受众的当下审美感受中生成的,在审美接受过程中获得了最大公约数的审美认同,并在人们的记忆中留下强烈的印象,给人们留下强烈的时代记忆。经典文艺形象还会呈现出鲜明的中华文化辨识度。北京师范大学文艺学研究中心主任王一川说,以“两个结合”特别是“第二个结合”的视野来观察当下的文艺创作,会发现传统因素在很多文学艺术作品中得到鲜明呈现。比如,西方的现实主义总体偏向于客观性,而我们传统的现实书写有很多主观性的元素,新时代的一些小说创作就有效地融合了这两方面的特征,形成了一种“心性现实主义”的写作范式。在对现代性的理解上,西方主导的现代性强调不断向前流动,而中国的现代性则在流动中时时回溯,在传统与现代的复杂关联中观照现实问题。在人物形象上,当下文学、影视作品中的涌现了一大批具有传统君子风范的人物形象,形成了现代君子式典型。这些新的文艺现象,需要我们用新的批评视野和批评方法进行有效梳

『习近平文化思想与中国文艺批评高端论坛』聚焦文艺批评新可能:

人人都有麦克风,文艺批评怎么办

理,呈现新时代文艺创作的丰富发展态势。

新时代文艺批评的繁荣发展,需要我们积极推进古典文论资源的当代转化,建构具有中国特色的文艺评论体系。辽宁省文联副主席林磊说,中国当代文艺批评随着思想探索和创作实践的发展而发展,涌现出了不同的批评方法和丰富的批评成果。但在这个过程中,也出现了传统批评资源继承不够、大家在批评现场各说各话导致无法形成有效交流等问题。在新时代,我们需要在习近平文化思想的引领下,聚焦中国的现实,观照文艺的现场,催生一些具有原理性、独创性的批评理论,建构文艺批评的中国范式,为文艺批评实践寻找新的标准和尺度。辽宁省文艺评论家协会主席马琳谈到,中国古典文论中存在许多关于创作和叙事的言说,比如强调作家在创作中既要“格物”,也要“动心”,在客体中注入主体的丰富情感;强调艺术的真实,即使是一个虚构的故事,也要讲究情节的合情合理;在塑造人物时,注意把握共性和个性的统一,做到“同而不同处有辨”;在叙事节奏上讲究张弛有度,有时候要有一些闲笔等等。这些理论对当下的创作和批评依然有着丰富的启示。我们在进行批评实践时,应积极从古典文论中汲取有效的理论资源,并结合当下的崭新实践进行新的审视和转化。大连大学教授高日晔表示,我们既要作传统的理论来观照当下文艺创作,也要用当下的视野和方法来研究古典文学,增强古典文学研究的“当代性”,使传统与现代更好地关联起来。

媒介的变化,导致文艺创作的新变,要求评论家采取新的视野和方法进行观照。东北财经大学教授韩传喜认为,媒介的迭代对文学的发展产生了重要的影响。我们在考察文学与媒介的互动关系时,既要关注其情感逻辑,也要关注其技术逻辑,二者是一种交融的关系。在文艺现场中,我们不仅要关注创作者、接受者等主体,也要关注资本、技术等要素,这样才能全面分析其中的复杂状况。这对文艺批评也提出了新的要求,评论家需要不断更新自己的理论话语,在与现场的互动中建构起值得深入探讨的话语空间。《中国艺术报》副总编辑余宁谈到,在媒介技术快速发展的今天,人人都有麦克风,人人都可以是评论者。在这样的媒介环境中,文艺评论工作者要真正深入到文艺现场,包括网络上的文艺现场,直面文艺工作对象、方式、手段、机制等方面出现的新情况,观察文艺创作生产格局、文艺产品传播方式、人民群众审美需求等方面出现的新特点,真正彰显文艺批评褒优贬劣、激浊扬清的功能,切实发挥好引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的重要作用。辽宁师范大学副教授徐大威说,按照“媒介即信息”的观点,多媒体传播媒介和传播方法的改变,会导致传播内容发生对应的形变,通过传播所建构的文化也随之改变。我们能做的就是强化对媒介的引导,充分发挥多种媒介的传播合力,使之真正发挥凝聚人心、传播形象的作用。在新时代,我们在媒介宣传中要充分发文艺的力量,以富有感染力的作品积极宣扬时代的英雄形象,不断提升我们的奋斗凝聚力。对于文艺评论家而言,要发现媒介与文艺之间的复杂关系,仔细梳理文艺在不同媒介语境的变化和发展。(黄尚恩)

本身的存在意义并不大。一些文艺作品中的女性形象有所偏移,被动形成“女强人=没有女人味”的刻板印象,走向“独立自主=不婚主义”的偏执。一些文艺作品在塑造女性形象时忽视了人物性格与典型环境、社会关系的匹配,如“北漂”女孩动辄住豪宅、普通大学生出入高档餐厅,背离了“说百姓话、讲百姓事”的原则。此外,一些女性题材文艺创作中存在着内容彼此重复、人物设定雷同等问题,这些都是不可忽视的创作现象。

这一系列现象与问题值得创作者警醒、反思,以便更好地展现女性的形象和声音,促进文艺创作的百花齐放。一方面,文艺作品作为人类思想表达的一种形式,其在塑造女性形象时,要避免过度异化新时代女性形象,也不能局限于传统观念之中,将女性形象刻板化,更不能将女性形象边缘化、工具化,而是要结合现实情况、时代特点,塑造多元、真实的女性形象。如小说《大江东去》中的宋运萍、电视剧《山海情》中的李水花,以熨帖的装扮契合时代背景,在质朴中不失柔美,在平凡中彰显崇高,让大众切实感受“绚烂之极归于平淡”的美善。另一方面,女性题材文艺创作不能一味逢迎性别议题带来的热点,而是应回归现实,深挖性别议题背后深刻的社会动因,学会以新的视角来呈现百态人生,塑造多元人物,继而避免套路化写作,谨防脸谱化人物。

整体而言,女性主义对中国文艺创作带来了多方面的影响,需要创作者基于时代状况,立于现实需求,有效把控创作尺度,塑造出多样而真实的女性形象。

(作者系浙江万里学院讲师)

文艺作品应塑造多样而真实的女性形象

□ 王洋

思想的影响,一些文学作品习惯性地对女性角色塑造造成依附于家庭或依附于男性的弱女子等形象,忽视了女性的独立性,以及女性在社会或者社会中的贡献。随着女性主义的进一步发展、女性自我意识的进一步觉醒,专注塑造“弱女子”等依附型女性形象的作品愈受女性观众青睐,类似女性形象在其他题材的文艺作品中出现频率也有所下降。在当下,大多数文艺作品更加关注独立、奋进型女性形象的塑造。比如,作家阿耐撰写的《欢乐颂》,将落脚点放置于女性的“成长”上,呈现女性角色携手经历人生种种风雨,一起痛哭或者狂欢,一起成长为更好的人的历程,有效展现了女性的力量、智慧和坚韧。再如《琅琊榜》《芈月传》《后宫·甄嬛传》《梦回大清》等现象级网络文学作品在书写女性形象时,着力呈现女性的生命故事和家国情怀,彰显女性尝试进入历史和获得历史的热切诉求,继而呼唤更多人尤其是女性自身关注女性的成长与奋进。

其三,从单一刻板的女性角色,向丰富多元的女性角色转变。在女性主义的影响下,文艺作

品中的女性形象变得更加多元、丰富。一方面,文艺作品更加注重典型人物的塑造。近年来,不管是单纯的女性题材,还是都市题材、乡土题材等其他题材的文艺作品,都不再拘泥于对传统女性群体的记录,而是将观照视野放大,进一步关注社会变迁下涌现出来的新兴女性形象,比如独当一面的女性领导者、扎根于驻村一线的女性干部、追逐梦想的自由女青年等,通过对这些典型人物的记录,体现新时代女性群体的发展现状。另一方面,文艺作品更加注重边缘女性群体的呈现。女性主义推动文艺工作者将更多镜头转向处在社会边缘的一部分女性群体,如外来打工妹、单身母亲等,并在展现她们生活现状时融入更多的人文关怀,让广大女性受众在更全面了解底层人民生存现状的同时,进一步唤醒自我意识。此外,文艺作品更加注重多面化女性人物的塑造。在以男性为主导的叙事策略中,女性角色的性格特征、表现面相往往被单一化、标签化,如顺从隐忍的家庭妇女、柔弱温婉的大妈闺蜜。但随着女性意识的觉醒,文艺作品中女性人物的性格更

加多元,更加贴近现实中的人,而不是精致的“花瓶”,也不是一成不变的“绿幕”,更不是呆滞的“背景板”。如网络文学作品《知否?知否?应是绿肥红瘦》中的女主人公明兰,是一位知冷知热、懂进退,既能够宽宥别人的不理解,也能够原谅自己的不完美的多面女性。

女性主义影响下的创作反思

在女性主义涌起、女性消费市场越来越庞大等因素的影响下,文艺作品中的女性形象确实发生了重大转变,女性题材文艺作品也在文艺市场中大量产生,在一定程度上促使广大受众对社会议题中的性别平等、女性权益等问题产生了更为深刻的思考和关注。同时也不能否认,当前各类文艺作品中的女性形象虽与过去男性叙事视角下的女性形象有所不同,但仍然不能完全摆脱传统观念或者异化观念的影响。比如,在一些男作家的作品中,女性角色在一定程度上被功能化,单纯用以突出男主的责任感、男主的成长,她