

文艺深一度

加强戏曲评论须把握戏曲艺术的特殊性

戏曲评论兼具理论性与实践性,作为戏曲创作者与观众间沟通互动的桥梁,戏曲评论在戏曲创作、戏曲理论、戏曲史之间扮演着“中介”角色,对推动戏曲繁荣发展具有重要作用。戏曲评论对象的特殊性决定了其工作的难度和要求。

戏曲在舞台上展现百姓故事与历史传奇,而舞台之外则是创作者的才思与研究者的专注。台前幕后、场上案头构成了通往梨园生命镜像的艺术路径,戏曲的这种特殊性要求戏曲评论必须全面关注并深入戏曲的各个方面。剧本作为文学文本,其“行文忌直”,剧作家“不得不作萦回曲折之笔以为收煞”,剧本“文情难鉴”;戏曲必须包含音乐、表演、舞美等艺术形式,“曲之深者,能发深微”,表演、舞美的写意、象征把握更难,同时各种行当与艺术流派各具特色、众彩纷呈;更兼文化管理部門、作者、剧团、表演者、观众、评论者多主体的诉求多样,难以达到对不同主体诉求的共情理解。因此,戏曲评论的“知音之难”甚于其他艺术。戏曲舞台演出“非文本叙事”的呈现具有多样性、多变性,一出戏成长、成熟到定型的过程,有很多可变因素,是一个“多因一果”的动态过程,需要动态观察和把握。从事戏曲评论,无疑要关注当下戏曲的细微的异动和变化,不仅需要实地考察、亲身体验,还需要长期跟踪关注;戏曲作品本身多义性,作品存在形态的多变性,准确把握、精准判断存在难度,此为“知之难”也。撰写戏曲评论需要超凡的艺术感受力、精审的艺术判断力、良好的艺术阐释力和宽广的文化参照系,对艺术素质和表达表现能力的要求极高,此为“能之难”也。凡上乘的戏曲批评,无不讲究立意、章法和文采,在推理精当、逻辑严密、识见不凡的前提下,还要求文思巧运、想象丰富,宏观着眼、微观入手,不光有理论的光照和雄辩的气势,还要言之有物、有序甚至有趣。唯有如此,才能既引导群众鉴赏,又给批评对象以启迪,成为创作实践者和艺术观赏者的益友。要写出有理论高度、思想深度和美学厚度的戏曲评论,对评论者艺术把握能力和艺术素养要求特殊。

历代以来,评论家在戏曲艺术的创作创造、打磨完善、艺术阐释、传播推广、影响力形成乃至知识的普及、观众的培养培育等方面发挥了不可替代的作用。当前亦然,如果缺少戏曲评论人才,缺少真正的戏曲评论,缺少评论者的互通互动,就不能形成互动互生的相应格局,戏曲的振兴、复兴就缺少了一个轮子和翅膀,戏曲繁荣发展的良性生态和有机互动的格局就不能形成。鉴于此,培养一支真懂戏、敢评戏、会评戏的戏曲评论队伍和独具慧眼且富有真知灼见的戏曲评论人才,对戏曲生态良性发展尤其重要。

就作品本身而言,一部好的作品,应该是经得起人民评价、专家评价、市场检验的作品。戏曲艺术评价的要素除了专家,更重要的是人民(观众),而后者做出的判断和选择对戏曲的影响更为关键。毫无疑问,演出市场需要用剧作去拓展、去培育。戏曲评论要服务于戏曲作品的创作打造,更要服务于演出市场的培育与开拓,甚至要介入整个戏曲生产、演出、消费的全链条,要涉及和关注戏曲创作、演出、传播的众多主体,诸如剧作家、导演、演员、服装化、舞美、观众、经纪人、评论家等的诉求。戏曲行话“一棵菜”,十分通俗形象地强调演员、音乐、舞美全体人员,不分主次、严密配合地演好一台戏的追求。与此相应,戏曲评论要以全面整体的观照来评价和解析“这棵菜”,要把戏曲作品本身及其台前幕后、台上台下、戏里戏外都关注到,全面立体地做出判断,工作对象的特殊性可想而知。至于作出艺术评价,更需要全面而特殊的艺术判断和阐释能力,尤其需要“一棵菜”的综合评析能力,做到有温度、有高度、有深度、有力度、有效度。

如今,戏曲评论依然是戏曲领域的短板,健康的戏曲评论和文艺生态的建构有赖于戏曲评论人才的建设。新兴的学院派新锐识见非凡,但有些评论者以西方理论来剪裁中国人的审美,与中国传统和本土的戏曲艺术地气不接、方枘圆凿,一时间尚难以形成气候。其次,当前戏曲评论多是以作品为核心的思想阐发和艺术美学的感悟感慨式的评论,少数兼及演员,涉及导演、舞台美术方面的评论则更少,难以形成立体突破、多元、多主体、多角度、多方法的局面,戏曲的综合性只在评论的引言或者总论部分象征性地提一下,未能真正形成立体、全面观照的思维和视野,脱离舞台、远离观众、游离时代的倾向比较明显,至于长期跟踪一个剧本、演员、演出的评论和研究还凤毛麟角,改变这种局面还需“做人的工作”。

和其他艺术类型不同,戏曲有其特殊性,戏曲评论更有特殊性。认清和直面戏曲评论的殊相,特殊对象特殊对待,对加强戏曲评论工作、复兴戏曲艺术具有特殊意义。

(作者系兰州城市学院教授)

云冈石窟艺术研究新成果《云冈纹饰全集》出版

本报讯 5月11日,云冈纹饰艺术研究成果展在中国政协文史馆开幕,展览同期举办了《云冈纹饰全集》出版学术研讨会。

云冈纹饰艺术研究成果展展出了云冈纹饰彩绘图52幅,以及利用云冈纹饰转化的衍生文创产品。与会专家学者围绕《云冈纹饰全集》编纂编绘与出版的学术价值以及云冈纹饰艺术的文化内涵、艺术特征和文创转化展开了深入探讨。作为国家社科基金艺术学重大

项目子课题成果,《云冈纹饰全集》列入“十四五”国家重点出版物出版规划,为国家出版基金资助项目,由潘鲁生主编,刘燕执行主编,青岛出版社出版发行。

与会专家认为,《云冈纹饰全集》是国内首部系统研究云冈石窟纹饰谱系的奠基性大型著作,也是云冈学领域的里程碑式研究成果。该书通过对云冈石窟所有洞窟纹饰的全面调研,融合传统手绘与现代数位屏板绘技术,将雕刻纹饰精准还原为粉本形态,便于读者直观领

略其精美繁复的设计,开辟了云冈石窟造型研究的新路径。针对日益风化的纹饰细节,项目以抢救性研究采集与保护性出版为目标,通过研究与出版传播提升社会关注度。

《云冈纹饰全集》以建筑空间与纹饰艺术形制为分类依据,共18卷,涵盖10类纹饰谱系,绘制纹饰近2万幅,每卷包含研究云冈纹饰的专论、实物文献、线描图、雕刻图稿和色彩图稿。

(任晶晶)

话剧《远方的拉萨河》展现援藏精神

本报讯 在西藏自治区成立60周年之际,由北京演艺集团、北京援藏指挥部、拉萨市城关区人民政府联合打造,北京市曲剧团、拉萨市城关区文化和旅游局制作演出的话剧《远方的拉萨河》日前在京首演。该剧通过真实细腻的叙事和多元融合的艺术手法,生动展现了援藏干部的奉献精神与藏汉民族的深厚情谊。多批北京援藏干部代表观看演出并表示,作品勾起了那段难忘岁月的回忆。

该剧以北京援藏干部程燕杰、宋亦乐、曾超、周旭峰等人在拉萨城阳区的工作和生活为主线,通过“净水工程受阻”“学校选址争议”“工地施工问题”等事件,展现援藏干部“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦”的责任担当与情感碰撞。北京演艺集团副总经理董宁表示,在北京对口支援拉萨的30年中,1280多名援藏干部在雪域高原经历了身体挑战和个人成长的精神洗礼,涌现出的无数感人事迹和他们创造的丰硕成果值得文艺创作者倾情书写,通过

□潘 讯

中篇评弹《千里江山图》

上海评弹团供图

书目创新是评弹艺术保护传承链条上的重要一环。评弹具有生活化、世俗化的叙事特征,由微观生活洞察社会变迁,在家长里短的徐徐演说中将人情世故娓娓道来,由世俗中见出精粹,在庸常中别掘人性。语言则轻松幽默、含蓄细腻。这与江南文学传统一脉相承。将丰厚的江南地域文学资源改编为评弹演出脚本,是评弹书目生成的重要传统。今后应继续遴选储备一批适应评弹的文学IP,组织评弹演员和专业编剧共同改编锤炼,为评弹书目库增添新的保留书目。

这些中篇评弹不仅具有较高的文学品位和欣赏价值,而且大幅推动了流派唱腔、表演手段的创新提升。中篇体裁的演出长度在2小时左右,便于组织巡回演出,更推动了传统书目的传播与传承。今天的整理工作应借鉴上述经验,因应艺术市场和审美需求的转变,持续发掘打磨一批中篇作品,为传统书目赢得更多当代观众、青年观众。当然,传统书目的精华还远不止此数。从20世纪90年代开始,评弹界组织了一项跨世纪工程,遴选出版评弹书目中的精彩选回,至2004年陆续出版《苏州评弹书目选》5集共13册,收录333回书,包括长篇70部、中篇32部的优秀选回和短篇16回。这样一部类似于昆曲《缀白裘》精华合集,基本囊括了评弹传统书目中的精彩华章。采铜于山,积金琢玉,对于这些优秀选回要有计划地传承复演、搬上舞台。《书目选》中所收书回还包括1949年之后创作的现代题材作品,如长篇《小二黑结婚》《李双双》、中篇《王孝和》《真情假意》等,这些保留书目续写了评弹艺术的新传统,同样值得挖掘整理、常演常新。

书目创新是评弹艺术保护传承链条上的重要一环。评弹具有生活化、世俗化的叙事特征,由微观生活洞察社会变迁,在家长里短的徐徐演说中将人情世故娓娓道来,由世俗中见出精粹,在庸常中别掘人性。这与江南文学传统一脉相承。将丰厚的江南地域文学资源改编为评弹演出脚本,是评弹书目生成的重要传统。从明末清初的“三言二拍”到近代文学的“鸳鸯蝴蝶派”,都成为评弹改编的文学取材。近年来,上海评弹团改编《繁花》《千里江山图》等茅盾文学奖获奖作品,已经渐次构成了评弹的“新上海叙事”。这些诞生于江南的文学佳作,本身就具备孕育转化的评弹基因。金宇澄在创作《繁花》时,耳畔就回荡着一位说书人的慢慢讲述,小说的切换叙事与传统评弹日夜两场的演出方式如出一辙。独创“小巷文学”的陆文夫不仅向评弹学习叙事方法、布局结构,甚至吴语特有的语式语气也浸染了他的小说语言。《美食家》中朱自冶玩世不恭而又练达世故的形象,分明有着《描金凤》中钱大痴的影子。他的《小巷人物志》里不少取材市井生活的小说,如果改编成精粹的短篇词想来也十分精彩。范小青小说的叙事方式和语言风格同样得益于苏州评弹,从《裤裆巷风流记》到《桂香街》,从《城市表情》到《赤脚医生万泉和》,都具有浓郁地道的“说书味”。应加强选题策划,遴选储备一批适应评弹的文学IP,组织评弹演员和专业编剧共同改编锤炼,为评弹书目库增添新的保留书目。

山峦之美在深沉厚重,也在气韵流动。评弹保护传承工作需要“更向深山深处行”,贯通评弹作为“文化遗产”和“艺术生产”的双重属性,既守护好评弹艺术的文化精髓,又推动古老评弹融入文化现代化建构,在传承中创新,藉创新以传承,协力创造出属于我们这个时代的新的评弹。

(作者系文艺评论家,江苏省艺术评论学会曲艺专委会主任)

计划——绘画100项目开班

本报讯 由中国文联指导,中国美协主办,中国文联美术艺术中心、中国美术学院承办的“新时代青年美术人才培养计划——绘画100”项目日前在中国美术学院正式开班并开展了首轮集中培训。项目汇聚专家111人,参与学员120人,为期一年,旨在成为发现、培养、推介青年美术人才的“种子工程”,助力优秀青年美术家脱颖而出,为新时代文艺发展提供青年人才支撑。

该项目以现实主义的当代表达、写意精神的传承创新为核心宗旨,针对学员个体发展路径及其创作议题,展开中国画、油画创作教学,以人物画、山水画、花鸟画创作,写实性、表现性、多样性油画创作为专业方向,引领青年文艺工作者勇担时代使命,培养学术视野宽阔、人文修养丰富、本体语言精深,道术相济、艺理贯通的新时代艺术创作人才。项目通过集中授课、考察研学、创作实践、成果展示等方式开展教学。具体包括聘请艺术名师开展多元化学术专题讲座;由专家学者根据各研究方向的人才培养目标,为每位学员定制个性化发展教案,开展为期4个月的线下集中培训;组织学员在采风写生、人文考察、社会调研的过程中不断丰富生活体验、积累创作素材、完善艺术构想;以线上导师制教学与线下集中教学相结合的方式,组织学员进行7个月的主题深化与正稿创作,不断优化学员绘画创作中的形式语言、绘画技艺、精神指向和时代价值,独立完成两到三幅大尺幅主题性创作;以组织结业成果汇报展、出版作品集等方式完成结题验收与成果汇报。

(路斐斐)