

核心阅读

新的时代条件和现实生活,新的价值观念和审美风尚,新的剧场环境和观演关系,正激发着创作者坚持创造性转化、创新性发展,不断开拓戏曲艺术新境界

戏曲正在从传统的镜框式舞台走进大剧院、小剧场、沉浸式演出空间,多媒体、数字化手段得到广泛应用,进入多场景、多样态、多风格的发展阶段

戏曲传播要结合当下年轻人的审美兴趣和关注热点,走出单一演出空间,回到日常生活,在多样态观演关系中让更多人了解戏曲、喜爱戏曲、欣赏戏曲,参与到戏曲的创作与演出、传承与传播中来

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“要坚持守正创新,以守正创新的正气和锐气,赓续历史文脉,谱写当代华章。”作为凸显中华民族独特审美的艺术形式,戏曲在漫长的发展历史中,始终面临传承与创新的课题,新时代新机遇更是呼唤着戏曲艺术在守正创新中迸发新活力。

近年来,以现代剧场艺术阐释经典戏曲的昆剧《临川四梦》,采自民间传说又闪耀现代精神的滇剧《水莽草》,用古代题材表现现代伦理的闽剧《双蝶扇》,现代电影技术与戏曲程式美学相融合、实现破圈传播的粤剧电影《白蛇传·情》等,无不体现出传统戏曲与时俱进的创新姿态。新的时代条件和现实生活,新的价值观念和审美风尚,新的剧场环境和观演关系,正激发着创作者坚持创造性转化、创新性发展,不断开拓戏曲艺术新境界。

罗怀臻

开拓戏曲艺术新境界

初以来,为适应新式剧场而进行大幅革新后的戏曲样式,其代表性剧目、演员、流派的建立,至今不过几十年时间,这一阶段可称之为戏曲的“演戏时代”。往前回溯至20世纪之前戏曲的“唱戏时代”,那时,厅堂、庭院、街头、田野、集市、庙会以及戏园子等都是戏曲的表演空间。戏曲征服观众的主要手段是声腔,戏曲演员的音色、音高、声线都传递着不同的艺术特质,成就了流派纷呈的繁荣局面。“唱戏”和“演戏”,各有特点,也都创造了辉煌,都是滋养今天戏曲传承发展的宝贵传统。

今天的戏曲演出形态,受镜框式舞台影响最深。20世纪初,上海等城市出现了一批适应歌剧、话剧、芭蕾舞等外来艺术的新剧场。这些新剧场与中国传统舞台不同:台上是封闭的镜框式空间,台下观众整齐端坐、正对舞台,难见商贩走来走去、热毛巾飞来飞去的热闹场景。为走进这样的现代剧场,戏曲艺术在剧本、唱腔、表演、化妆和舞台设置等方面作出改变。比如,梅兰芳对声腔、手势、身段“不厌其细”地打磨,把表演艺术做到极致;再如每天晚上的演出要有一定的完整性,这与戏曲表演传统折子戏或折子戏连缀的本戏截然不同。规范的剧场模式推动戏曲艺术逐渐综合化、专业化,使戏曲从戏台走上舞台,从广场走进剧场,重塑了20世纪的戏曲呈现形态。

时至今日,戏曲演出空间变得越来越多样化,呼唤着同样多样化的戏曲演出形式。这要求我们更全面地发掘戏曲传统,以更长远的眼光看待戏曲历史长河的源与流。除了为人熟知的舞台剧目,还有许多存在于厅堂、庭院、街头、田野的戏曲传统,等待着我们去追根溯源。京剧《换人间》让声腔艺术回到演员原声,就是从戏曲的丰厚传统中寻找更多可能的创新尝试。

跨界融合,适应更多元的舞台

而今,戏曲正在从传统的镜框式舞台走进大剧院、小剧场、沉浸式演出空间,多媒体、数字化手段得到广泛应用,进入多场景、多样态、多风格的发展阶段。这种新型表演空间带来戏曲艺术现代转型的新可能。

我为北方昆曲剧院编剧的昆剧《国风》,一开始在传统镜框式舞台上排演,效果并不好。后来到了大剧院里,我们将写意空间与现代化背景融合,强化了意境,凸显了表演性。在传统镜框式舞台,如果只听到一把笛子一支箫演奏,观众可能会觉得单调;但在具有现代感的大剧院里吹一把笛子或一支箫,带来的感受却可以很饱满,因为大剧院

的空间环境能够放大艺术效果。戏曲进入大剧院演出,并不意味着大制作或人海战术,而是要有足够的气场与能量支撑起庞大的空间。

不同艺术门类的跨界融合,成为今天舞台艺术的重要特征。我为上海歌舞团编创的舞剧《朱鹮》《永不消逝的电波》中,芭蕾舞、现代舞、民族舞、国标舞、街舞等舞蹈元素交相融汇,来自舞剧、歌剧、话剧、电影和多媒体的艺术手段都运用在舞台上。戏曲艺术拥有跨界融合进而破局出圈的机遇,可以调动一切手段,使之和谐地融为一体,创造与当代剧场、当代审美、当代社会相适应的舞台体验。

作为写意性的艺术形式,戏曲应该对自己的艺术基因充满自信。传统戏曲在以虚拟手段表现真实生活的这一点上,与现代艺术极简美学的表现方法异曲同工。对传统的自觉贯通,往往能开辟出具有新时代表演艺术特征的创新境界。扬剧《阿莲渡江》里,我们着意放大戏曲的“手工”特质。拍打钢板模拟雷声,用玻璃珠击打蒲扇模拟雨声,用竹筛晃动黄豆制造出江潮的声音。在京剧《大面》里,我们摒弃了电动装置,舞台上不出现威亚、转台、升降台,情节的展示只通过身体和声音表现出来。我曾建议在表演结束后,不妨设计环节让大家看戏服怎样一件件收起来,刀枪怎样入箱,让观众看到舞台背后的更多艺术流程,看到中国戏曲原来可以这么讲究、这么美。

面向时代,抵达更广泛的受众

如果我们去读梅兰芳、程砚秋等京剧表演艺术家关于艺术创作的总结文章,会发现他们都很自觉地寻找自身艺术道路和所在剧种之间的关系,寻找自己所从事的艺术门类

和时代的关系。时代不断为戏曲艺术现代转型提出新课题。以戏曲的程式化表演为例,它是对农耕时代的生活方式、生产方式、人际交流方式的提炼,可以娴熟地表现骑马、行船,但在表现乘高铁、坐飞机时,就无能为力。戏曲在表现现实生活存在“盲区”,不能因此就去“屏蔽”乘高铁、坐飞机等生活内容,而是要想办法进行艺术实验,解决这个问题。我们可以从现代舞中获得启发。现代舞不是模仿生活,而是让你产生对现实生活的感受,引发你在观演环境中身体、情感、心灵上的反应。现代舞能把内在的东西外化出来,甚至比直接反映现实生活还感人。表现现代生活与当代人的心灵,舞蹈、音乐、绘画都做到了,戏曲能不能做到?这是一个需要我们研究的课题。

当下,戏曲已经成为流行文化的资源宝库:热门网络剧《梦华录》取材于元杂剧;上海戏剧学院学生用京剧戏腔演唱的古风歌曲短视频在网上走红;流行歌手与越剧演员跨界演唱的越剧《知否知否》网络播放量破亿……传承传统艺术重要,传播传统艺术同样重要。2022年春节期间,上海京剧院《换人间》的一场线上展播,观看人数达到250万人次之多。

我相信,在剧场之外,戏曲的潜在观众数目一定是庞大的。今天的年轻人往往通过网络欣赏艺术。地铁上的年轻人戴着耳机,同样可以欣赏艺术。支撑戏曲艺术的观众主体,不仅是老观众、老戏迷,还包括80后、90后、00后中关注文化艺术的当代青年。戏曲传播要结合当下年轻人的审美兴趣和关注热点,走出单一演出空间,回到日常生活,在多样态观演关系中让更多人了解戏曲、喜爱戏曲、欣赏戏曲,参与到戏曲的创作与演出、传承与传播中来。

(作者为剧作家、上海戏剧学院教授) 图为上海豫园内的古戏台和看席。 夏 森摄(影像中国) 版式设计:沈亦伶

艺海观澜

在文化休闲方式极大丰富的当下,纪录片怎么跟网络直播、短视频、影视剧、游戏争取观众?关键在于把握住纪录片的主要竞争力——有干货,就是既要输出硬核知识,也要让观众从中受到启发。

作为一名纪录片创作者,把美好分享给更多人、让观众有获得感一直是我的愿望和追求。

纪录片《但是还有书籍》在网络平台上线后,受到很多年轻人欢迎,还荣获中国电视金鹰奖并获得上海电视节目白玉兰奖最佳系列纪录片提名。这是一部记录“人”的作品,从赋予一本书生命的作者、译者、编辑、书籍设计者,到让书流通起来的书店店长、图书管理员,再到图书最终抵达的读者,我们撷取了写书人、做书人、读书人的独特故事,献给天下爱书人。纪录片的成功很大程度上归功于这些专注、真诚的拍摄对象。我们要做的就是生动呈现他们的特质,讲好他们的故事。

在文化休闲方式极大丰富的当下,纪录片怎么跟网络直播、短视频、影视剧、游戏争取观众?关键在于把握住纪录片的主要竞争力——有干货,就是既要输出硬核知识,也要让观众从中受到启发。在创作过程中,我们运用“陌生的熟悉化”和“熟悉的陌生化”两种方法,提升作品的亲和力。

“陌生的熟悉化”就是把陌生的知识用观众熟悉的形式、熟悉的语言去呈现,引发兴趣。比如,我们讲了一个人们不那么熟悉的人物——清代金石学家黄易和他的访碑图、访碑日记。我们在采访调研时发现,黄易在访碑的过程中画了很多画,而且他会把自己画进去,也会把不在场的朋友画进去。这就像那些喜欢在社交媒体上发聚会合影,然后把不在场的朋友制作进照片里的年轻人。我们开玩笑说,他是一个很现代的古人,可称为“多媒体交互艺术第一人”。用这种方式,让人物故事更贴近观众。

“熟悉的陌生化”则反其道而行之。比如大家都知道《百年孤独》这本书,但很少有人知道译者是谁,所以我们把镜头对准这本书的译者范晔,观众没想到《百年孤独》的译者这么年轻英气。人们对小说的固有印象与翻译者的个人特质形成强烈的张力,自然让人印象深刻。

我们还在解说词、画面、剪辑上采取了一些有创意的方法。比如,我的另一部纪录片《穿越时空的古籍》中有一集叫《古籍里的盛宴》。纪录片一开场,便以“假如现代人穿越到宋代能吃到些什么”这个设想开始。我们利用动画形式,列举了宋代流行的食材、菜品以及饮食习惯和烹饪方式,进行了“冷知识”科普。大家才知道正是因为那时有了茭白和胡萝卜,炒菜才开始流行起来,等等。这个片段看似简单,但为了这几句话,导演查阅了很多资料,花大力气考证了宋代蔬菜和食物的历史。

创作纪录片这么多年来,我和一个个性格不同但同样真诚的人相遇。今年春天,古籍版本目录学家沈璧元先生去世,享年100岁。沈老把一生献给古籍保护整理与研究,一本《士礼居题跋》,他几十年来一校再校,直到去世前还在修订,但这个故事却鲜为人知。因为《但是还有书籍》,沈老一下子出名了,很多媒体、观众前去拜访。本来我担心会打扰沈老,而沈老却很开心,他说古籍版本目录学比较冷门,现在年轻人感兴趣是好事。我想,大家喜爱沈老的故事,一方面是被他在快节奏的当下“择一事、终一生”的坚定执着所感动,另一方面也是羡慕沈老能找到自己钟爱一生的兴趣。纪录片中,沈老平平淡淡的一句“过好每一天”引来网友们的刷屏弹幕,年轻人以此致敬沈老、致敬理想。这就是纪录片创作的一个重要意义:挖掘看似平凡实则了不起的人和故事,给观众带来精神力量。(作者为纪录片导演)

纪录片应给观众带来精神力量

罗颖莺

看台人语

记录湾区民俗 传承文化根脉

民间文化遗产承载着人们的文化记忆。纪录片《探宝觅踪——寻找湾区民间文化力量》聚焦形形色色的民间博物馆,带观众一同探寻岭南大地上的民俗文化宝藏。色彩浓郁的粤绣、清香微湿的凉茶、醇和甘滑的米酒、幽深广邃的围屋,一项项文化遗产组成了一部讲述生活百态的物质生活史。该片在真实影像中穿插精致动画,突出岭南地区长久以来的外贸枢纽特质,将文化遗产与对外交流联系起来。一批又一批中国商品从这里扬帆出海,向世界展示中华民族的开放包容。为讲好传承创新故事,作品着力凸显代入感,邀请奥运冠军谢思埸、“冰墩墩”设计负责人曹雪等8位不同领域嘉宾,带观众领略民间文化魅力。情景交融之间,生动展现民俗民风及其背后代代传承的文化根脉。(黄竟仪)

发挥青年创意 展现多彩人生

近年来,近郊旅游悄然走红,房车露营、生态采摘、特色民宿成为游玩热点。如何打造近郊旅游地标,怎样把“回头客”变成“回头客”?文化综艺《野挺有趣》做了一次有益尝试。节目将拍摄地点设在风景优美的户外,嘉宾组成策划团队,每周举办一场主题活动。从主题策划、宣传设计、场地搭建,到邀请游客、现场组织,节目生动记录项目从创意到落地全流程。旅游之外,节目还提供了观察当代青年人工作生活的一扇窗口。如在“宠物运动会”一集,通过嘉宾与宠物管家的交流,观众能够了解这一新兴职业的专业技能、职业要求和发展前景。经由近郊旅游沟通心灵,节目打开叙事空间,展现当代年轻人多样的职业选择和奋斗故事。(赵学明)

探寻食物本源 品尝生活滋味

美食类纪录片热度不减,形成特色是创作难题。网络纪录片《灿烂的季节》将视角深入偏远地区日常生活,发掘原汁原味的美味佳肴,展示别样风土人情。作品叙事张弛有度,旁白娓娓道来,既有对美食制作的细节展示,又有对民俗活动的全景呈现,通过展示食物与山川地域、时令节气、文化传统的密切关系,铺展出“一方水土养一方人”的生活图景。从容的镜头转换、质朴的影像画面,保留了真实、自然、鲜活的乡土生活气息,也让观众获得身临其境的在场感。作品讲食物,也讲人与人之间经由食物建立和维系的情感。这些看似平凡简单的日常,蕴藏着生活的智慧,承载着人们对自然的敬畏、对生活的理解和对生活的热爱。(赵雅娟)

图为纪录片《探宝觅踪——寻找湾区民间文化力量》海报。

文艺评论