

坚持“两创” 关注新时代文艺

根据文化和旅游部统计,2023年前三季度全国营业性演出34.2万场、票房收入315.4亿元、观演人次1.11亿,相比2019年同期分别增长121%、84.2%、188.5%,演出市场实现较快增长。其中,特别提到要顺应趋势,培育消费新业态、新模式,推动建设“小而美”的演艺新空间。

近年来,演艺新空间成为舞台艺术创作新趋势和文旅融合新形态。据中国演出行业协会统计,2023年上半年全国小剧场和演艺新空间的演出场次超过10万场,观众超过800万人次。仅上海市挂牌的演艺新空间数量就达到100家,年演出场次占全年营业性演出总场次的30%以上。截至2023年底,北京、上海、重庆、海口、大连等地出台了关于演艺新空间的相关扶持政策,推动演艺新空间健康快速发展。

推动传统焕新和艺术创新

上世纪80年代,小剧场的蓬勃发展引发业界对艺术创新的思考。今天,演艺新空间的出现不仅带来艺术创作演出的空间变化,也意味着艺术跨界扩容和观演关系的深刻改变。

不久前,新国风环境式越剧《新龙门客栈》在短视频平台走红,吸引很多年轻观众走入剧场,感受戏曲魅力。《新龙门客栈》与传统戏曲不同,尤其是舞台设置——之所以叫“环境式越剧”,是因为它打造了与同名电影中相似的客栈环境,舞台为客栈内部结构,观众席为客栈用餐区域。演出区域设有升降台,可以根据剧情发展改变舞台场景,让观众产生身临其境的感受。这种新的舞台形式打破了原有的限制,观众能够更好地接收舞台上演员传递的信息,从而与舞台叙事达到最佳的共情效果。对年轻人来说,逼真的场景呈现和熟悉的经典剧情降低了戏曲欣赏的门槛,新颖别致、富有魅力的角色,润物无声地让年轻人感受传统文化的魅力。

在北京77文创园内,全景沉浸式互动剧《大真探赵赶鹅》驻演数月,场场爆满。剧场中有150多个座席,被分为了羊汤馆、西餐厅、歌舞厅等多个空间,观众也被分派了不同身份,用不同道具与演员互动,开启紧张有趣的探索之旅。结束北京的驻演后,剧组继续在南京、天津等地巡演,同样一票难求,网上还流传着戏迷手绘的选座攻略。舞台形制、观演关系的变化,让观众获得不同于以往、更加丰富的观剧体验,这对当下的年轻人尤其具有吸引力。在演出内容上,这些演艺新空间的新式剧目,主要来自青年艺术家的创造创新。分布在城市商圈、园区、楼宇、街巷、剧场中的演艺新空间,见证了创意的迸发,也为青年艺术人才的成长提供了平台,成为艺术创意和青年人才的孵化器。

带动文化消费和艺术全产业链开发

今天,人们来到剧场不仅可以观剧,还可以点上一杯剧目联名特调饮品,体验戏剧主题餐食,在精心布置的戏剧场景中拍照、打卡。这里的演艺新空间,不仅是戏剧空间,也是社交和消费场所。在北京,当你来到与千年古刹天宁寺一墙之隔的东方艺空间,既能在剧场里欣赏到国家级院团带来的高品质舞

演艺新空间涵养艺术之美

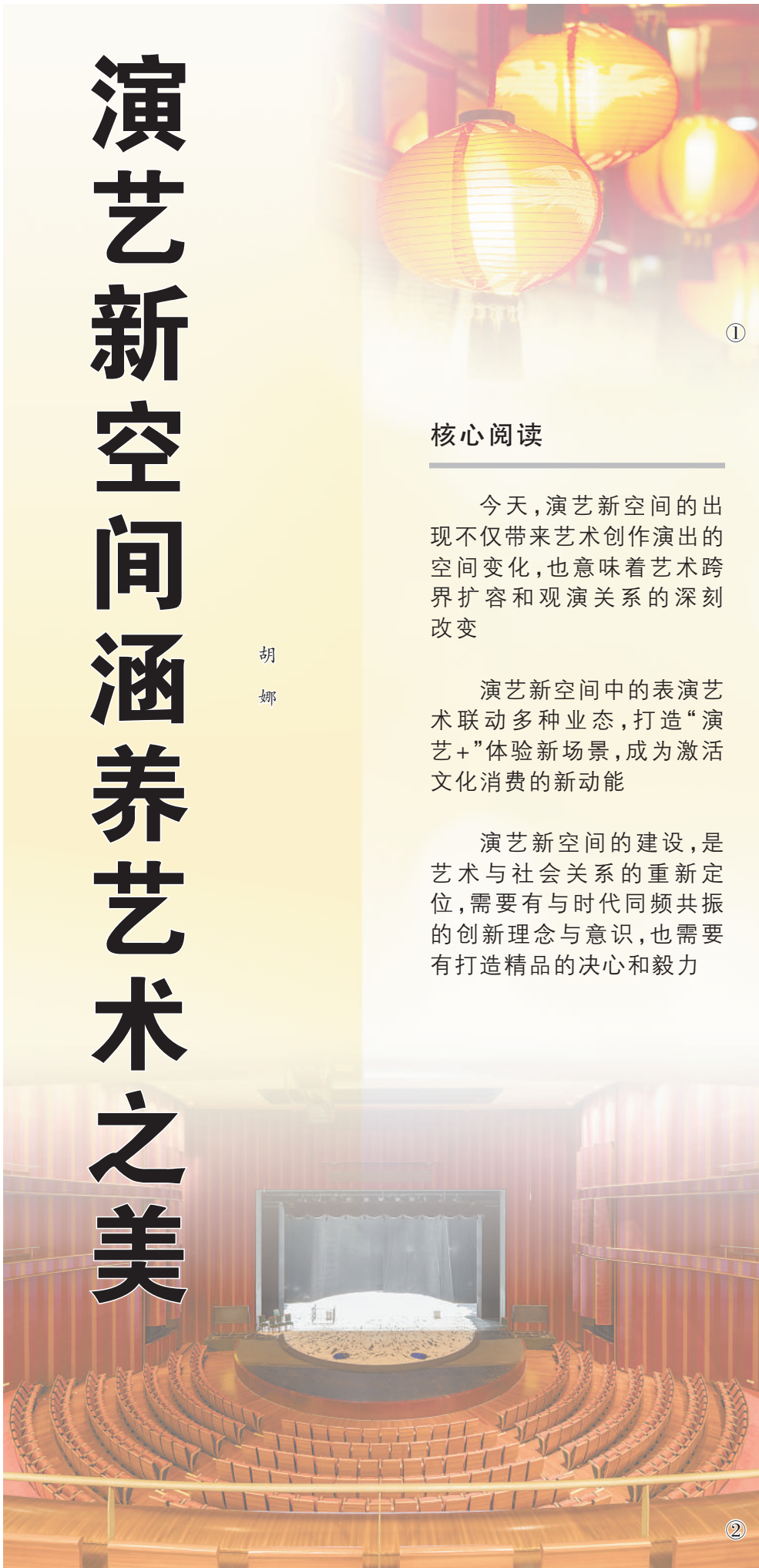
胡娜

核心阅读

今天,演艺新空间的出现不仅带来艺术创作演出的空间变化,也意味着艺术跨界扩容和观演关系的深刻改变

演艺新空间中的表演艺术联动多种业态,打造“演艺+”体验新场景,成为激活文化消费的新动能

演艺新空间的建设,是艺术与社会关系的重新定位,需要有与时代同频共振的创新理念与意识,也需要有打造精品的决心和毅力

合作作品,也能在剧场外的草坪和楼台体验户外演艺、文创市集和艺术展览。在上海,沉浸式戏剧《不眠之夜》的常驻剧场周边空间引进了主题餐厅、酒吧和民宿,形成了演出娱乐休闲相结合的特色演艺街区。

北京天桥艺术中心联手中国儿童艺术剧院共同推出的新空间戏剧《猫神在故宫》,单独开辟一个新空间作为剧场,分为预演区、主演区、出口商店3部分,打造融展、演、商于一体的创新空间模式。从走入预演区那一刻,观众就进入了“后花园”,表演就已开始,随后步入主演区,走进宫殿场景,剧情随之展开。除此之外,在天桥艺术中心每层都设有艺术装置、手工作坊、下午茶、文创等IP

相关产品和体验项目,丰富了戏剧产业链,打通了文化消费新场景。这种演艺新空间项目注重通过复合型场景营造来增强观众的获得感,与演出相关的互动、文创及社群活动也是剧目的组成部分,有助于强化观众对作品的体验和认知。

当下,演艺新空间进驻商场也成为新兴的文化消费品类。从瑞虹天地月亮湾到北外滩来福士,从中山公园龙之梦到合生汇,仅仅两年时间,开心麻花就在上海多个商业综合体中拥有了自己的演艺空间和驻演空间,打通演艺和消费的边界。在陕西西安,总面积2.4万平方米的“长安十二时辰”主题街区,涵盖当地小吃、主题文创、特色演艺、沉浸游戏、

场景体验等多种业态,让游客尽享唐风唐韵。演艺新空间中的表演艺术联动多种业态,打造“演艺+”体验新场景,成为激活文化消费的新动能。在演艺新空间不断涌现的过程中,舞台艺术与生活消费双向融合,拓展了演艺产业链,构建了消费新场景,培育了文旅新业态。

助力文旅融合和城市更新

演艺新空间的空间形态丰富多元,可以是传统小剧场的创新运营,可以是剧院公共空间的开放拓展,可以是文博古建筑戏楼会馆焕发新活力的演出,也可以是胡同街巷深处“小而美”的戏剧发生地……当前,演艺新空间没有统一定义,但业界有一些基本共识,那就是演艺新空间要基于城市发展需求和区域定位,结合区域文化根脉、消费特点和空间资源进行建设。深耕城市沃土,创新内容与运营,是演艺新空间的魅力与价值所在。

打造演艺新空间成为城市更新的重要方式。在北京前门西河沿街220号,推开两扇朱漆大门,一座雕梁画栋、古色古香的纯木结构二层戏楼出现在人们面前,这就是拥有百年历史的正乙祠戏楼。正乙祠历经岁月沧桑,见证了戏曲的兴起与发展,后虽进行了修复,却一度人不敷出,难以为继。2019年,北方昆曲剧院接收正乙祠后,按照历史原貌进行了全面修复,大幕重启的百年戏楼正乙祠锣鼓声再次响起。正乙祠的“重新开张”,正是得益于“会馆有戏”项目。几年前,北京市推进全国文化中心建设领导小组研究制定《关于推动文艺院团演出进会馆旧址的工作方案》,提出打造会馆演艺新空间,湖广会馆、安徽会馆、颜料会馆、临汾会馆等陆续上演精彩演出,百年前会馆里“乡人欢聚看乡戏”的热闹场景得以重现。结合昆曲元素和场地条件,正乙祠积极开办名家讲座、拍摄纪录片、举办非遗展览,更策划推出“昆曲下午茶”,打造全新的文化消费场景。未来会馆演艺新空间将带动周边名人故居、文化场所及文化街区的整体活化发展。

位于上海黄浦区汉口路的亚洲大厦在人民大舞台原址上兴建,本身自带戏剧基因,但多年来一直作为写字楼使用。2020年,一部环境式驻演音乐剧《阿波罗尼亚》的走红,让坐火车、打“飞的”、拖着行李箱来看戏的观众络绎不绝。之后,优质民营剧团不断涌入,音乐剧、话剧、舞剧等不同类型驻演陆续在亚洲大厦“安家”,21层建筑中有多达19个小剧场。亚洲大厦从一座商业办公楼转型为垂直生长的戏剧街区,甚至成为上海密度很高、人气很旺的文旅新地标。无论是古建新生,还是商圈活化,将表演内容与建筑形态、历史文化结合,依据空间设计创新演艺内容,激活空间资源,是艺术赋能城市更新的重要方式。

当下的文旅融合是主客共享的。文旅目的地既要服务外来游客,也要服务本地居民。分布在城市各个区域、商圈的演艺新空间的崛起,适应了“15分钟生活圈”建设的需求,也在推动不同社区、街区之间的合作。从商业产业到公共文化,表演艺术依托新空间,走进更多人的日常生活。

演艺新空间的建设,是艺术与社会关系的重新定位,需要有与时代同频共振的创新理念与意识,也需要有打造精品的决心和毅力。以演艺新空间的建设为契机,推进演艺产业与时俱进,进一步推动文化高质量发展、满足人们精神文化需求,值得期待。

图①:陕西西安“长安十二时辰”主题街区一景。

刘新红摄(影像中国)

图②:国家大剧院戏剧场。

王萌摄(影像中国)

制图:沈亦伶

艺海观澜

有人说,在海量的文艺供给面前,慢工出细活的打磨似乎“过时”了。事实上,时代的确在为今天的文艺创作提供前所未有的便捷条件,但通往精品力作道路的艰辛并未改变。

伴随作家毕飞宇的长篇小说新作问世,一则有关“纸中合同”的轶事在文学界传播开来。

那还是早在2015年的一次聚会上,《收获》主编程永新当面向毕飞宇约稿。毕飞宇继2008年《推拿》之后,多年未有长篇发表,但朋友都清楚,他在“憋”一个新作品。饭桌上,毕飞宇允诺要把新长篇给《收获》。程永新当即抽出一张餐巾纸,让毕飞宇在上面签下了约定。

一直到8年之后,毕飞宇新长篇如约首发于《收获》杂志2023年第3期,程永新才在朋友圈晒出了这张保存完好的“纸中合同”。

8年之约的背后,是作家的“较劲”,也是编辑对于这种“较劲”的信任与耐心。毕飞宇在创作过程中遭遇瓶颈,几次想放弃,甚至把十几万字的小说直接从电脑里删掉,推翻重来。前前后后写了100多万字,最后发表时20余万字。在这个过程中,编辑程永新一次也没有催过。“不用催,他一定会和自己较劲的,不满意的作业他是不会交出来的。”这种信任本身也是对艺术创作规律的尊重。

文艺创作是艰辛的创造性劳动。文学作品作为写作者生活经验、思想认知和审美观念厚积薄发的产物,需要反复酝酿、反复打磨,很难依靠灵感一蹴而就。汪曾祺的名作《受戒》《异秉》《职业》都有不断修改的痕迹。短短2000多字的《职业》,初稿上世纪40年代完成于昆明,后来的40年时间里,作家又先后4次重写。汪曾祺说:“为什么要重写?因为我还没有挖掘到这个生活片段的更深、更广的意义。”修改后的小说开头,从文林街各种叫卖声写起,不同的叫卖声背后是不同的生活、不同的人生,言简意赅地写出了叫卖声里层层叠叠的中国社会,极见功力。由这个细节就可看出,在修改和重新创作的过程中,作家融入了更多历史、阅历和人生况味。

特别是对具有一定社会影响力的作家来说,一部新作既是跟自己的对话,要能区别或者超越之前的创作,也是跟同时代创作者的对话,要能让自己的作品具有独特辨识度。打磨之难,可想而知。

近年来,国内图书市场每年都有数千部原创长篇小说出版。据《2022中国网络文学蓝皮书》统计,2022年,网络平台新增网络文学作品300多万部。如此庞大的数量体现了文学创作生产的活跃程度,也对创作者和编辑的定力与耐心形成巨大考验。

有人说,在海量的文艺供给面前,慢工出细活的打磨似乎“过时”了。也有人说,像柳青那样为写《创业史》在皇甫村生活14年,像路遥那样为创作《平凡的世界》阅读近百部长篇小说,前后近10年的报纸以及其他相关书籍,已经“不合时宜”了。事实上,时代的确在为今天的文艺创作提供前所未有的便捷条件,但通往精品力作道路的艰辛并未改变。

作家徐怀中在90岁高龄时凭借《牵风记》获得第十届茅盾文学奖。早在上世纪60年代,他就写过《牵风记》的雏形,将近20万字,因为不满意而将其付之一炬。对此徐怀并不后悔,“如果当时匆匆忙忙把书出了,也就不会重改一次,我也只会为这部长篇小说成色平平而羞愧,痛感自己留下的遗憾无法补救。”获得第十一届茅盾文学奖的长篇小说《宝水》,讲述的是一个小山村一年里的变化。为了写好这一年,作家乔叶用了七八年时间准备素材,广泛“跑村”、深入“泡村”,捕捉新时代乡村的崭新风貌。纷繁复杂的社会现实考验着作家的创作能力,也锤炼着作家的创作态度。

时间不一定保证出精品,但漫长岁月中凝聚的是创作者的精神跋涉,从中可以看到文学创作与时代的关系。在无声的时间之中,不仅仅是对作品的修改和完善,也是探索和沉淀的过程,最终找到精准的方式去表达对生活和现实的认知。

与创作『较劲』,对精品『耐心』

项静

看台人语

走进现场 读解文化

图为实景文化类访谈节目《似是故人来》第三季海报。

随着全社会文化自信不断增强,传统文化类节目受到欢迎。实景文化类访谈节目《似是故人来》第三季在延续“实景走访+深度对话”形式的基础上,进一步聚焦社会热点,回应大众关切,从“人工智能是否会取代人工翻译”等热点问题切入,通过主持人与专家学者交流互动,生动剖析中华文化内涵。故宫博物院院长王旭东分享中华文化蕴藏的兼收并蓄、吐故纳新的精神特质;中国民间文艺家协会主席潘鲁生带领观众走进民间艺术的多彩世界;中国政府友谊奖获得者潘维康倾情讲述自己的中国情缘。从真实可感的事物入手与嘉宾“拉家常”,营造出代入感和亲切感,让并不熟悉该领域的观众也能顺畅地走进历史,理解中华文化的思想内涵。节目嘉宾从事文化工作数十年,他们的梳理与讲述饱含深情,唤醒观众内在的文化情怀,激发人们对中华文化的热爱与自信。

(赵雅娟)

长城故事 多维体验

长城,绵延万里,跨越千年,是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。纪录片《长城,我来啦!》立足国家文化公园建设,邀请90后探险家开启一段长城之旅,以探险方式展现长城的过去、现在与未来。该片由中外媒体机构共同制作,在国内8个省份拍摄,全程行进2.1万公里,选取沿线20多处代表性地点,采访50多位与长城有关的人物,以“边走边体验”的方式重返长城考古现场、潜游潘家口水下长城、骑行八达岭、体验嘉峪关城墙夯筑……轻松的叙事、活泼的风格,探险家们以个性视角表达对东方古老文明的认知,还从历史发展、保护传承、文旅融合、数字艺术等角度,展现与长城相关的璀璨历史文化、良好自然生态和现代生活图景。长城的故事,凸显了中华民族自古以来融合发展、珍爱和平的文化脉络,也折射出自强不息的民族精神。

(李欣怡)

医者担当 人文关怀

医疗剧与民生高度关联,加之细节要禁得住推敲,创作难度不低。剧集《非凡医者》力图做到内容专业准确,又在讲述方式上有所创新。作品以青年医生陈辉、袁野、贺同组成的外科“新手医生小分队”为主人公,讲述他们经过磨砺成长为合格外科医生的故事。在治病救人的故事框架中,作品着重塑造了陈辉这一人物形象。他是优秀的医学生,同时是一名阿斯伯格综合征患者,与人交流沟通存在困难。这样的人设,将医生与患者的视角连通,以主角成长带出对医患关系的深入思考,进而展现医疗故事里的人生启迪与人性温暖。作品在刻画主角的同时,兼顾其他人物塑造,慧眼识才的潘院长、敢于担当的刘医师等人物都给人留下印象,若角色间矛盾冲突的表现更加流畅自然,观看体验会更好。作品不只刻画医疗技术,更呈现医患故事里的人文关怀,给人以温暖和感动。

(王哲秀)

文艺评论