

感受群众文艺的新变化新活力

艺海观澜

文学期刊在新时代与读者大众重建友谊,不能止步于“被阅读”的定位,还要有主动弘扬核心价值的耐心和方法。只有在功能上不断拓展,才能跟上时代和读者的脚步。

坚持“两创”
关注新时代文艺

舞出精神 舞出青春

吴燕花

群众文艺的永恒魅力

胡妍妍

前不久,浙江省文化馆的全民艺术学堂开通报名,最抢手的短视频剪辑课,报录比高达150:1。年初,贵州榕江村超、村晚两大“顶流”相遇,当晚参与演出的2300多名演员,从跳艺术体操的5岁小朋友,到七八十岁的侗族大歌歌师,90%都来自榕江各个乡镇,让观众惊呼“才艺精湛”。

无论是城市还是乡村,无论是文艺生活还是文艺创作,近年来,以基层群众为服务对象和实践主体的群众文艺,都有了更强的存在感、更高的能见度,广泛传播的事例不胜枚举。从中不仅能看到群众文艺植根基层、有生活、接地气、凸显精气神的固有优势,而且可以深刻感受到:时代土壤变了,群众文艺正在形成新的风景。

公共文化空间拓展群众文艺的“超链接”。去年,建筑工人易群林在深圳街头弹钢琴的视频走红网络,网友感动于他那一双粗糙的大手扛得起生活,也弹得了浪漫。易群林弹的那架钢琴,是深圳华强北步行街上8架公益钢琴之一。华强北街道办事处将其摆放出来,免费供人们弹奏。每天都有不同年龄、不同职业的人在此弹琴,开启一场街头音乐会。以此为代表,一批小而美、有特色、有品位的公共文化空间正成为群众文艺创作演出的新场域。无论是城市里的口袋公园、地铁美术馆、艺术长廊,还是乡村中的文化礼堂、文化院落、乡村戏台,都在打开“围墙”,链接起更多群众文艺形式,鼓励新创意新做法,让群众文艺更好融入生活、点亮生活。

互联网新媒介为群众文艺“开源扩容”。统计显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,互联网普及率达77.5%。基于互联网及其终端的广泛普及,文艺创作的大众化、非职业化、网络化趋势愈加凸显。网络作家从事着多元职业,直播镜头后站着无数“斜杠青年”和才艺达人,乡村短视频更是让数以千万计的农民博主走到台前。可以说,以用户生成内容为代表,群众文艺已经与网络文艺高度重合。互联网将散落在个体身上的经验、知识、才艺、技能挖掘出来,以“开源扩容”的方式激发群众创造热情,群众文艺展现出前所未有的生机活力。

青年力量让群众文艺焕发新“神采”。琴棋书画、吹拉弹唱,群众文艺在很长一段时间内被认为是空闲下来的老年人专属。而今,从村超、村晚的运营策划,到广场舞的编排演绎,再到群众合唱的选曲编曲,新意迭出的群众文艺实践中不乏年轻人的身影。他们有新颖的创意,有记录的热情,也有传播的意识,群众文艺在他们的参与下焕发出新的神采。天津南开区一所养老院里,90后青年院长和一群“80后”“90后”老人自导自演的短视频观看量颇高,一改人们对养老院生活的固有印象。平均年龄70多岁的清华大学上海校友会合唱团,以一曲激情飞扬的《少年》戳中无数年轻人的心。“朝阳”与“夕阳”相互奔赴,传统文艺样式与青年文化相互碰撞,让群众文艺的样貌为之一新。

群众文艺变了,看待群众文艺、引导群众文艺、推动群众文艺发展的方式方法也要改变。发现群众文艺的新场景、新主体、新活力,从中发掘文艺创新的动力功能,破译文艺喜闻乐见、雅俗共赏的密码,壮大社会主义文艺的有生力量,是新时代群众文艺发展的必由之路。

我们为什么需要群众文艺?因为这样的文艺和人民、和生活深深联系在一起,它们源于生活又高于生活,它们以人民为表现主体,也以人民为创作主体,它们朴素真诚,带着烟火气,却又浪漫潇洒,凸显精神追求,这是群众文艺的永恒魅力。

近段时间,英歌在网络平台走红,越来越多的人关注到潮汕地区这项融合了南派武术、戏剧等艺术形式的舞蹈。春节假期,英歌在海外多个国家街头上演,受到人们的关注与赞美;各地游客不远千里来到潮汕,只为现场一睹英歌芳容。作为英歌表演者,我在深感欣慰的同时,也感到一份沉甸甸的责任。

潮汕英歌已有数百年历史,其表演者都是普通群众,表演内容也反映了当地的传统习俗和文化情感,拥有深厚的群众基础及文化影响力。作为一种群体舞蹈,英歌粗犷、豪迈、刚劲、威猛的特点,正是地域文化和地域性格的鲜活体现。同时,英歌通过独特的艺术形式和民俗内涵,丰富了人们的文化生活,增强了人们的文化自信心和自豪感。

过去,潮汕英歌的表演者基本为男性。1952年,潮阳西门女子英歌队成立。但因为种种原因,这支队伍很快解散,当年她们创下的女子英歌打法也濒临

失传。2011年,潮阳西门社区招募队员重新组建女子英歌队。我在家人的支持下报名参加,并荣幸地成为重建后的西门女子英歌队的首批队员,从此与英歌结下不解之缘。

成立之初,平均年龄近80岁的英歌队初创队员们亲自向我们传授身形植法。看到这些老人依然身手敏捷、神采奕奕,我们既惊讶又羡慕,同时也深受感染和鼓舞。西门女子英歌队统一刀马旦装束,在吸取了男子英歌的一些基本步法和动作的同时,揉进戏曲舞蹈的一些舞步造型。近些年来,我们还创新了对打、单打等套路,舞步轻快活泼,将柔中带刚的艺术气质演绎得淋漓尽致。

经过10多年的发展,西门女子英歌队队员现已达70多人,平均年龄18岁,年龄最小的仅9岁,95后的我在其中俨然是“资深”队员。英歌队没有工资补贴,开展集训都是利用寒暑假和周末晚上的时间,遇到重要节庆表演则要从清晨跳到晚

上,汗流浹背是家常便饭,手上起泡、膝盖淤青也是常事,但大家都没有怨言,始终坚持。

网络走红使英歌这门艺术受到广泛关注,也为其传承提供了难得机遇。每次演出时里三层外三层的观众让我们很感动,还有越来越多的人希望加入我们的队伍。怎样借势借力传承发展好英歌,是我常常思考的问题。

英歌表演所需人员多,一支英歌队出场仅徒手就至少需要36人,加上司鼓、锣鼓手等,要六七十人。过去英歌以师徒相传、代际相传为主,在一定程度上制约了传承传播效果。当前,潮汕各地相继建立了英歌传承基地,组织英歌比赛和培训活动,这些举措旨在培养更多年轻人对英歌的兴趣,让这门艺术得以延续和发扬光大。

这些年,大批年轻人的加入为创新英歌表演形式、丰富思想内涵注入活力,在舞出传统魅力的同时也舞出了精气神,舞出了青春气息。我们西门女子英歌队尝试进校园、进社区,让这门艺术触达更多群众。许多英歌队还开设了新媒体账号,运用直播、短视频等载体拓展英歌受众面。有些地方主动打造英歌IP,在保留其传统民俗价值的同时,探索新的呈现形式。相信在大家的共同努力下,植根于民间土壤、有着广泛群众基础的英歌一定能够薪火相传、发扬光大。

(作者为广东省汕头市潮阳西门女子英歌队队长,本报记者李刚采访整理)

热爱生活 珍惜艺术

董福顺

没想到,我在老年大学给叔叔阿姨们上声乐课的视频会在网络上走红,获得20多万条网友评论。视频里,其实是我们每次声乐课开始时都会进行的热身运动和气息训练。我想,一定是老人们认真投入、活力满满的劲头感染了网友。“老师,咱妈第一天来上课,没哭吧?”“我爷我奶在老年大学还好吗?”年轻网友们纷纷扮起“云家长”,在视频下留言,互动区热闹极了。

我是一名90后声乐教师。2017年,机缘巧合之下,我进入老年大学从事声乐教学。踏入教室的一刹那,看到很多比我父母还要年长的叔叔阿姨坐在那里,我着实有点手足无措。

接触下来,我了解到,这些叔叔阿姨来到老年大学,许多都是为了完成儿时梦想。无论是音乐、美术,还是舞蹈、朗诵,都寄托着他们对文艺生活的热爱。年幼时苦于条件有限,工作后又没有时间,直到退休后来到了老年大学,他们不仅可以重燃儿时梦想,还能让平淡的生活丰富起来,找到更多有共同兴趣爱好的人。

给老年人

授课,和面向青少年授课截然不同。我一边教学一边总结,不是完全按照我在学校所学的方法来,而是结合实际情况做出调整和变化。比如,用呼吸操唤起他们的专注力,用类似“四菜一汤”的比喻来讲解乐理知识。这些叔叔阿姨的上课态度十分认真,风雨无阻,每次课上都认真做笔记,回家也会好好练习。从他们身上,能看到对艺术、对生活的珍惜和发自内心的享受。

有一次正在上课,一位阿姨发来信息,让我帮着听听她新录的歌曲。当时我正在弹琴,消息就滑过去了,晚上下课回家,也忘记了回复。过了一段时间,阿姨的消息又一次弹出,但这次是她的孩子以她的口吻来与朋友们道别。原来阿姨因病离世了。看到消息后,我自责至极,当我点开阿姨演唱的那条链接时,发现她原来唱得那么动听。

这件事深深影响了我。我开始在课上将健康知识纳进来,与气息训练相结合,讲授养生方法。同时,我也对课堂进行视频记录,把每一次的呼吸操、练声和歌曲发到网上。这样做,既可以让叔叔阿姨回家后看到自己上课的样子,复习学过的知识点,也能让他们的子女和孙辈看到其可爱的一面。

7年间,我带过的学员有1000多名,年龄从40多岁到80多岁不等。因为报课人数多,这学期我又加了半天课,一周有5天要去老年大学。老年大学是公益性的,没有课时费,只有一些交通补贴。

有时,忙于工作和生活,我也想过放弃,但是每次来到教室,看到叔叔阿姨们渴望的眼神,看到他们将自己不懂的知识点拿来问我,我又觉得这件事很有意义,应该坚持下去。从这些老人身上,我会想起自己远在家里的父母,他们若是在家乡的老年大学也能上到心仪的课,每天开开心心、健健康康,那不是很好吗?

静下心来想想,视频火了与其说是网友对我的关注,还不如说是大家对银发群体和基层文化生活的关注。透过这些视频,你能看到老年人是如何充满期待地生活,如何充满希望地对待每一天。文艺吸引人也要熏陶人,文艺给人慰藉也给人力量,越是在基层,越能感受到这一点。真诚呼吁更多年轻的朋友投身基层文化事业,这是一项有意思也有意义的事业。

(作者为江西省九江市濂溪区老年大学声乐教师)

图①:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗第二小学安塞腰鼓表演。

新华社记者 王正摄

图②:江西省宜春市铜鼓县温泉镇凤山村群众文艺汇演活动。

周亮摄(人民视觉)

图③:四川省成都市天府艺术公园一景。

贾石岩摄(影像中国)

版式设计:蔡华伟

让文学跟上时代和读者的脚步

范晓波

近年来,知名文学期刊接连走入直播间,借助新媒体找到新读者,扩大影响力。这一现象引发人们对文学期刊与读者关系的思考。三四十年来,文学期刊普遍发行量很大,后来发行量一度减少。这一变化,当然和文化消费选择越来越多元有关,和新的媒介形式、传播方式有关。但是作为文学期刊的从业者,我常常在想,这是不是也跟我们的办刊思路有关?

文学期刊一向被认为是筛选和推荐优秀作家作品的高地,肩负文学创作的评价功能。以我的观察,这个功能并未比三四十年前减弱。在人人都能在新媒体上发表文字的时候,更需要专业平台对作家的写作进行筛选、推荐。各级作协吸收会员时,都十分看重其在文学期刊上的作品发表情况,这也是当下文学期刊重要的价值坚守。

但如果文学期刊只固守这一项功能,以为只要刊物质量上升到一定程度,就必然会吸引越来越多的读者关注,那就失之简单了。事实上,“高质量文学”不是一成不变的,它当然包括思想的精深、艺术的精湛,但读者的需求是与时俱进的,只有通过以作品为纽带的贴心交流,才能保持高质量的文学互动,也才能让文学创作跟上时代的步伐。在媒介快速更迭、人们接受习惯和阅读需求不断变化的时代,作品仍然是文学期刊的内核,但不是唯一“卖点”。从读者需求角度出发,今天的文学期刊向目标读者提供的是文学服务,而不仅仅是文学文本。它需要通过线上线下更立体更长期的文学服务,让读者感受文学精神的熏陶和引领,提升思想认知和文学审美,从而让人们收获一种有美感有意义的文学生活。

文学期刊尊重这个时代的变化,读者才会尊重文学期刊的存在。我所在的文学期刊《星火》,近6年来就不断将志趣相近的读者聚集成文学社群,在此基础上进行功能拓展。我们在订户相对集中的区域建立读者驿站,进而派出新媒体传播群、朗读者群、锐评团等社群。读者驿站里的读者们,对这期刊物极为热爱。《星火》公众号推出的文学作品和短视频、音频作品,他们都会主动转发,很多年轻读者还背着《星火》背包,带着杂志和“灵感本”等文创产品旅行打卡。

我们还借助优质生态资源,策划组织各类文旅结合的文学活动。比如每年一届的“香樟笔会”“星火文学年”和“稻田写诗”农耕体验笔会,不定期举办“把《星火》读给你听”等户外朗读会,并通过短视频等方式传播,产生良好反响。我们上火车,上古城墙,上高山,以最真实自然的状态走向大众,不少陌生人被我们的质朴和热情感动,参与互动。

知道潜在的读者在哪里,了解他们对文学期刊的期待是什么,这是今天文学期刊人的必修课。新时代的文学刊物,不仅要充当写作评价尺度和涵养文学生态的湿地,还要让文学光亮照进更多读者的现实生活。文学期刊在新时代与读者大众重建友谊,不能止步于“被阅读”的定位,还要有主动弘扬核心价值的耐心和方法。只有在功能上不断拓展,才能跟上时代和读者的脚步。

(作者为《星火》杂志主编)

文艺评论