

构建互联网时代美育新格局

胡一峰

美育

名师谈艺

奏响中国交响

关峡

互联网时代的美育应该是一场全感官发动、全身心投入的沉浸式体验,这需要整合网上网下美育资源,在中华美育精神指引下,结合当代中国人审美和人格完善内在需求,遵循美育规律,构建扎根时代生活的美育大格局

兴起视为现代美育意识的一次觉醒,那么在当下艺术大众化、生活化趋势下,互联网技术的蓬勃发展正在推动美育意识的再次觉醒,而且这一次觉醒更加自觉和主动。据统计,截至2018年6月,我国网民规模为8.02亿,其中手机网民7.88亿。对于这个规模庞大的群体而言,网络不仅构成表层、世俗意义上生活的一部分,而且与沉浸其中之人的心理状态、兴趣爱好、思想情感紧密结合。在这个被网络改变的世界中,网民既是接受者也是传播者。网络强烈的交互特性和参与感,改变着传统的美育关系,拉近乃至消弭美育主体与对象之间的距离,促使最广泛的社会成员主动唤醒自己美的意识并自塑为美育主体,通过丰富多彩的审美活动实现人格的自我完善和心灵解放。

互联网对世界和生活的改变是总体性的,而且随着虚拟世界与现实世界交融互渗程度的加深,网络对现实的“反哺”作用也渐趋明显。因网而生、伴网而生的文化形态和文化元素,正在强劲地向传统文化样式扩散,甚至成为后者创新发展的动力和源泉。近代哲学家李石岑曾说,“美育之解释不一,然不离乎审美心之养成。进一步言之,即为美的情操之陶冶。”作为科技进步新成果的互联网,其诞生与发展不仅闪耀着人类理性的光辉,本身也具有美感和诗意,包括以自己的方式诠释着对称、守恒、和谐、沟通之美。更何况,互联网深入发展特别是与文艺携手并进,又让人类的感性力量得以空前发达,这不但使人在表达对世界的感受以及内心情感时,获得前所未有的丰富手段和广阔空间,而且也丰润着人的感性世界本身。从这个意义上说,即便是与互联网“绝缘”的人,身处当今之世,也无法自外于网络之影响。

互联网时代的美育比以往更具有自我教育特征,因而更加多样化,个体的审美偏好比以往也得到更多确认和放大。发挥网络生活特别是网络文化的美育功能,应该尊重个性,鼓励人们在恪守道德良知底线的基础上勇于探索、发现和创造属于自己的美,通过沟通、交流和对话得到情感陶冶和心灵净化。我们在以更加广泛和便捷的方式组织起来后,相同的人生趣味和美学品位也更容易成为人群的纽带,当人以“美”而聚成为现实,新兴的美育聚落在网络空间星罗棋布,从而臻于“独乐不如众乐乐”之畅达。

不过,互联网是一把双刃剑。网络空间里美的标准有时会陷入模糊,恶搞经典、戏谑传统、抹黑英雄、解构历史、消解神圣、拒绝崇

高,以及语言暴力、格调低俗、简单复制、娱乐至死,片面追求消费快感和感官刺激等都对美育生态造成负面影响。这些问题如果得不到正视和解决,则有可能使人在消极审美体验的长期积累下,以丑为美,趋丑避美。因此,互联网时代美育同时要依法加强网络空间治理,用社会主义核心价值观和人类文明优秀成果加强网络内容建设,培养积极、健康、向上的网络文化,发挥互联网在价值引导、人文关怀、审美启迪等方面的正向作用,创造立德树人、以文化人、以美育人的清朗生态。

资源重组与沉浸式、场景化美育

“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,表达了中国古贤的人生意趣,也描绘了古人向往的美育图景。美育在中国历史和文化语境中从来不是一技一艺的传习,也不是理论概念的记诵,而是全身心的文化沉浸和场景感受,因而具有总体性特征。与之相应,中国美育资源也包罗万象,皎皎明月、悠悠晴空、山峦溪流、市井勾栏,万事万物都拨动着人们的心绪。这是我国美育的特色和传统,应在新的时代条件下继承和弘扬,这就要求美育资源的重组。蔡元培在《美育实施的方法》中就提出过,互联网深入发展特别是与文艺携手并进,又包括从美术馆、剧院到博物馆,从道路、建筑到公墓,真可谓方方面面,无所不包。时代在进步,今天我们必须把这份名单进一步延长,首要的显然是互联网。

互联网带来的变革也具有全方位和总体性特征,美育资源的重组也有多个层面。最基础的是传统美育资源的数字化,把诗歌、小说、歌曲、影像乃至文字、线条、色块、唱腔、旋律、镜头等转化为可在网络空间存储、再现和传输的形态,从而为互联网美育所用。进一步则是将那些因网而生的新的文化能力、文化样态和文化活动转化为美育资源。比如,动漫、网游等作为一种新兴的网络文艺形态已受到越来越多人重视,但其美育价值还远未得到发掘。事实上,动漫、手游、网游以及各种新媒体艺术展等文化产品或活动,都给人以美的熏陶,并激发人对自然、历史、文化和生活的思考,无不具有美育意义。应该说,类似资源并非隐藏在网络世界深处不可捉摸,相反,它们完全体现在认识美、鉴赏美、创造美的网络活动之中,只是由于这种活动与

我们固有的美育经验重叠较少,因而需要全新的眼光、思维和话语,方能加以认识、激活和运用。

值得强调的是,互联网的沉浸性特征,特别是随着5G技术取得实质进展,“在线”即“在场”趋于实现。美育资源重组不应满足于新老资源同步“在线”,而应令其真正“在场”构筑场景式的美育空间。美育是情感的陶冶。而美育实践表明,相比于在一旁观察,参与艺术创造的体验更能让人抵达美育真谛。可以说,在互联网时代,真正具有时代精神的美育应该是一场全感官发动、全身心投入的沉浸式体验。这不但要求网上网下美育资源全面整合,而且要求在中华美育精神指引下,结合当代中国人审美和人格完善内在需求,遵循美育规律,以无比丰富的美育资源为依托,构建扎根时代生活的美育大格局。

半个多世纪前,美学家宗白华说:“我们或许接触到美的力量,肯定了她的存在,而她的无限的丰富内容却是不断地待我们去发现。千百年来的诗人艺术家已经发现了不少,保藏在他们的作品里,千百年后的世界仍会有新的表现。每一个造出新节奏来的人,就是拓展了我们的感情并使它更为高明的人!”今天,凭借方兴未艾的互联网技术,我们更加自觉地为美的无限性和超越性而欣喜,孜孜不倦地探索美的力量,并用这种力量滋润人格,拓展情感,提升品位,强健精神,努力在新时代里做一个“造出新节奏”的人。

(作者单位:中国文联文艺评论中心)

制图:蔡华伟

题图为动画电影《大鱼海棠》海报。

网络剧呼唤更多现实主义作品

鲍楠

剧已经初步形成有章可循的“制作方法”:积极探索与传统剧集不同的类型化叙事,拓宽剧情类长视频作品的题材边界,探险、寻宝、法医、科幻等以往电视剧中较少出现的主题,在网络剧这片实验田中不断涌现;网络特色鲜明,插入许多天马行空、充满“网感”的元素和风格。

网络剧之所以呈现出这些不同于传统剧集的新特点,与其鲜明的娱乐属性是分不开的,以“用户思维”生产的网络剧,十分注意加强与网络观众的互动,但有时未免会“急功近利”——那些经过精密设计的桥段不断地在回应着观众即时、浅层次需要。再加上近几年网络剧的制作播出一直处于高度竞争的市场环境中,创作者往往更愿意抓住所谓“题材红利”“爆款法则”,很难静下心来倾尽心血创作。如此一来,网络剧给人的普遍印象是“产品”属性偏多,“作品”属性不足,让人感动、共鸣的少,给人以心灵抚慰、精神指引的更少。

最近一段时间,网络剧创作中一些屡试不爽的“爆款策略”频频失灵,曾经自带原著粉的“大IP”、自带题材红利的悬疑剧哑火,“人设”“套路”也不再能保证传播效果的灵丹妙药,沿着过去几年的创作思路,形成刷屏之势似乎越来越难。网络剧经过几年的生长,已经走到一个需要进一步优化升级的阶段。而从传播最广、观众最喜爱的文艺门类——电视剧中汲取成功经验,强化对时代的观照和对观众现实需求的回应,塑造国产网络剧独特的精神追求、叙事特色和美学风格,成为网络剧从业人员的必然选择,更是网络剧发力的重要方向。

当前网络剧中直接反映当代社会重大变迁的现实主义作品不多,以人物命运见证时代发展、以个人理想书写时代情怀的作品也比较少见。缺少与火热现实的紧密联系、与观众深层的精神交流,会限制网络剧的气度与格局。虽然年轻观众有着自己的欣赏习

惯,比如他们更偏爱紧凑剧情,期待作品中出乎意料的惊喜,对家长里短等有天然排斥等,但这不代表“网生代”观众只沉溺于一己悲欢,相反,从小就被信息化包围的他们接受的作品题材更多样,风格更多元。丰富的观看体验,让年轻观众拥有很高的选剧标准。事实也证明,优秀现实题材作品对他们具有强大吸引力,近期热播的《大江大河》等便是例证。此外,从网络剧创作经验角度看,当前网络剧中的品质高地——青春校园题材剧,之所以能够取得口碑和流量双赢,引发观众情感共鸣,依靠的同样是对现实主义创作传统的继承。

网络剧现状告诉我们,无论是满足年轻观众需求,还是总结网络剧已有经验,从现实主义创作传统中汲取营养,更积极地用心用情用功记录时代,传播正能量,力求与观众进行深层次的精神互动,都将为网络剧健康发展开拓蓝海。

当前我国文艺界出现新气象新面貌,交响乐从业者在大好形势下,更要努力攀登艺术高峰,深扎中华优秀传统文化沃土,逐步建立中国交响乐话语体系

交响乐艺术是人类文化瑰宝,它催人奋进,给予人们积极向上的力量。交响乐进入中国已有百年,从最早的电影配乐黄自先生的《怀旧》到抗战时的《黄河大合唱》,交响乐与百年中国历史进程紧密相连;改革开放后,随着中外交流日益密切,西方交响乐滋养了中国交响乐的发展。世界著名艺术家也纷纷走进国门:卡拉扬率柏林爱乐乐团,小泽征尔带领费城交响乐团,斯特恩、梅纽因访华等,为中国观众带来交响乐的饕餮盛宴;在音乐学院教学中,从浪漫派、印象派到现代派,学生从西方音乐中汲取营养并努力进行独具个性的创作表达,已经在世界上产生了一定影响。

当前我国文艺界出现新气象新面貌,主旋律更加响亮,正能量更加强劲,为人们提供丰富的精神食粮,向世界展示中华文化魅力。交响乐工作者在大好形势下,更要努力攀登艺术高峰,深扎中华优秀传统文化沃土,逐步建立中国交响乐话语体系。

要以人民为中心,抓好原创作品。音乐让人聆听,供人欣赏,艺术家要考虑大多数人的审美需求,力求做到雅俗共赏。想做到这点,走下去并深入到百姓当中是必不可少。几年前,国家交响乐团在云南红河哈尼族彝族自治州建立创作实践基地,作曲家深入田间地头和普通百姓家中,与民间艺人、民族文化传承人展开广泛交流,从中汲取养分,创作出许多充满浓郁生活气息的交响作品。交响乐特质是共鸣共振,从人民中诞生的旋律才能引起人民的情感共鸣与共振,进而升华情感,激发思想激荡,振奋精神。好的作品要关注人与人之间的情感、关注人与社会的关系,有感情、有温度。我创作的第二交响曲《希望》,是在新世纪曙光初露时诞生的灵感,2016年定稿。没有希望的生活是没有动力的,虽然生活中难免有些不尽如人意,但不能随随便便想生活才是人生失意、心灵疲惫的根源,于是我想用交响曲这种音乐形式来展现人们对希望的诉求,献给那些真诚追梦的人们。

中外剧目要双轮驱动,提高与普及并重。我在国家交响乐团一方面举办外国经典作品音乐会,一方面为民族原创交响乐打造平台。演奏大量西方不同风格流派的作品以加强整体演奏表现力,是交响乐团持续提高演奏水平的可靠途径。乐团如果不认真练习古典曲目,不把基本功打得扎扎实实,演奏中国作品时艺术水准也很难达标,可以说前者是基础,后者是目的。一个民族的交响乐艺术如果要持续繁荣,就必须不断推出本民族的优秀作品,著名指挥家李德伦曾说过,中国交响乐必须以演奏中国作品为己任。实际上,演奏中国作品比演奏西方作品难度更大,一是演奏手法上较难适应,如弦乐演奏四、五度音程多给演奏带来的困难;二是中国的新作品运用很多新技巧,因此一些乐队成员对演奏中国交响乐作品比较打怵。不过,随着观众对本土交响乐越来越热情、越来越感兴趣,乐团也深受感染并逐渐改变思路。现在,中国交响乐的演出曲目量已经大大增加,和演出西方交响乐曲目趋于平衡。

指挥是乐团的灵魂人物,指挥家要认真对待新作品,深入研读,发掘韵味,驾驭乐队奏出美妙、感人、辉煌的声音。指挥家对中国原作品的解读和他的二度创作,往往在第一次与观众见面时就能够决定这个作品成功与否。指挥大师都有足够的经验,知道一个原创作品到手上应该如何把握,怎么在排练过程中以最好的状态去面对观众和诠释乐曲,但也有一些指挥家对音乐作品的理解比较肤浅,仅是打打拍子,因而无法给观众带来激动、启迪和美妙的享受。指挥家要多跟作曲家就演奏作品进行深入探讨和深度交流,把沉甸甸的责任端在手上。

近年来,中国交响乐在国外多次演出,受到当地主流听众、媒体和音乐界认可,“走出去”的步伐是扎实、有力的。展望未来,保持本民族文化独有品格,走出一条“交响乐中国化,中国交响乐国际化”道路,是我们音乐工作者肩负的文化使命。

(本报记者任飞帆采访整理)

关峡,1957年出生于河南开封,国家一级作曲,中国音乐家协会副主席,曾任中国交响乐团团长等职。主要作品有交响乐《大地安魂曲》、第二交响曲《希望》、钢琴协奏曲《奠基者》、民族歌剧《悲怆的黎明》《木兰诗篇》等,电视音乐《围城》《我爱我家》《激情燃烧的岁月》等。曾获得国务院新闻办“讲好中国故事文化使者”、北京现代音乐节、国际现代音乐协会“世界新音乐节”颁发的“推动中国音乐发展杰出贡献奖”等荣誉。

文艺评论

艺海观澜

从现实主义创作传统中汲取营养,更积极地用心用情用功记录时代,力求与观众进行深层次精神互动,为网络剧健康发展开拓新蓝海

近几年,我国网络剧创作发展十分迅速,作品数量持续增加,制作水准明显提升,社会影响力不断扩大。网络剧这个初出茅庐的后生,不仅成为视频网站的重要引流方式,也为我国剧集类作品增添新鲜活力,进一步满足不同观众的需求。青春校园作品,聚焦电视剧较少关注的青少年题材,以清新细腻的风格再现校园生活,引发大量80、90后观众共鸣;破案、探险类作品,悬念迭出,牢牢吸引观众目光;还有一些网络剧借鉴网络文学、游戏、动漫中常见的人物设定、故事类型和叙事手法,新颖独特,新意迭出。可以看到,网络