

理论评论

挚爱 和 关注

——《戏曲艺术评论集》自序

王文章

中国戏曲以共同的演剧体系而又具不同剧种个性的绚丽形态,在不断吸收融汇中壮大着更新变革的能力,历千百年而仍然活跃在当今的艺术舞台上。它以自由时空的结构原则和演员为中心的非自然生活形态的表演,呈现着高度的虚拟性和程式化,以及文学、音乐、舞蹈、美术等艺术元素的综合性特点。

戏曲虚拟性、程式化的表演并非着眼于动作的模仿,而是强调情动于中而形于外,赋予形式以丰富的内心情感体验,运用技术性的技巧来表达剧中人物情感和创造人物个性,要求超乎形真,贵在神似。梅兰芳大师曾说京剧表演是“有规律的自由动作”,戏曲表演要求的是既遵守艺术规则又自由运用,正所谓随心所欲不逾矩。观众心目中戏曲舞台上一个个生动、形象、活泼、呼之欲出的人物形象,大概正由演员的如此表演而来。

而戏曲的综合性要求的是调动一切艺术手段来服务于演员的表演,从而塑造个性鲜明的人物形象,并传达戏曲艺术的形式之美显示的独特的审美魅力。文学、音乐、舞蹈、美术等艺术形式,本来都是以各自独立的呈现形态,来表达本体的存在意义。但它们一旦作为艺术元素进入戏曲舞台,构成其赖以独立存在的特质便不复存在,这些艺术元素都必须服务和服从于戏曲舞台上以演员为中心的表演,所以只是说戏曲是综合性的艺术还不够,还要强调综合性的艺术元素都要统一于演员虚拟性、程式化的塑造人物个性的表演。如此,戏曲舞台的整体艺术才是统一和谐的,正所谓戏曲谚语中的“一棵菜”之说。

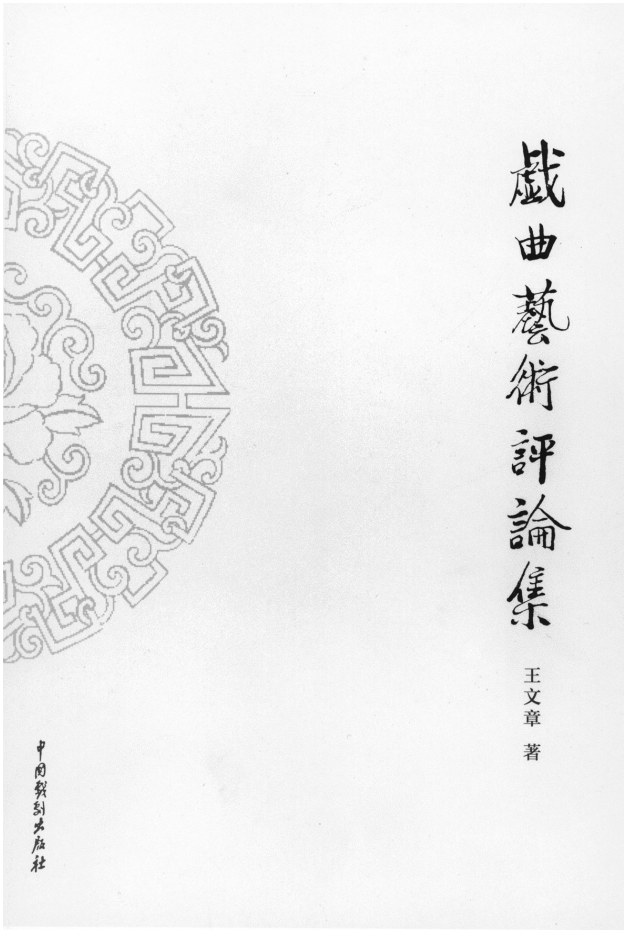
戏曲演员的表演是这么重要。王国维讲中国戏曲是以歌舞演故事,而戏曲的这一重要特征,最终是靠演员的舞台表演来呈现的,但仅讲以歌舞演故事也还不够,包括音乐剧在内的的一些艺术形式也同样具备这样的基本艺术特征。而构成戏曲舞台艺术核心的演员表演,基本上都是包容在程式之中,这一点,世界上包括戏剧在内的其他艺术形式无可与中国对比。虽然戏曲的认识功能同样是唤起观众对于生活真实的强烈共鸣,但它不是靠生活化地、自然形态地去直接创造生活幻觉,而是通过程式化而非生活化的歌、舞、音、美,通过演员高技术性的唱、念、做、打的表演,以及高度夸张、写意化的化妆、服装等非幻觉的表现形式达到的。特别是演员的表演,音韵、亮相、台步、工架……唱、念、做、打都必须讲究高度的形式之美。这一切都表现着戏曲艺术坦白承认是在演戏的美学原则。创造人物、塑造个性,虚拟化、程式化的表演,坦白承认是在演戏,而又能让观

众完全进入戏剧情境,悲喜而不自胜,为剧情、人物感动之时,又可陶醉于形式之美的欣赏。这些矛盾、对立的种种不可能性,都可完美地统一于戏曲舞台艺术。

中国戏曲以艺术的精粹性和独特的演剧体系而在世界剧坛独树一帜。异彩纷呈的剧种个性,不同行当、不同流派、不同风格及中外古今不同题材的剧目,构成了同一演剧体系下由繁若群星的艺术家创造的璀璨夺目的艺术长廊。戏曲内容与形式的博大,它与观众的广泛联系,使之成为真正雅俗共赏、不同文化层次观众都可与之结缘的艺术形式。我曾在一篇文章中写过:“尽管戏曲发展的长河中也有泥沙糟粕顺流而下,但它的博大、精湛、艺术创造的妙境,无论用什么词来赞美,我认为都名副其实。”

三十多年前,从我在文化部艺术局戏剧处工作开始,随着对戏曲艺术接触时间的积累,使我对戏曲艺术的认知不断加深,它独具的艺术魅力,也使我非常喜欢欣赏京剧、昆曲及各地方剧种的演唱。尽管我也非常喜欢话剧、歌剧、交响乐等艺术形式,但戏曲欣赏一直带给我许多工作中的乐趣。在繁忙的行政工作之余,或因研究的兴趣,或因报刊的约稿,或因艺术家朋友的嘱托,拉拉杂杂写了一些戏曲评论,包括一些理论专著评论(序言),今汇集在一起,由中国戏剧出版社出版。这些文章三十多年中断断续续写出,或评论舞台剧目,或评论艺术家的表演,或评介戏曲专著,或表达对戏曲本体及戏曲未来发展趋势的看法,尽管每篇文章都有特定的评论对象,但总体上都表达了我对戏曲艺术一直不减的挚爱和对戏曲当代发展的关注。

当代戏曲艺术面临发展的困境,这是不争的事实,记得20世纪80年代初即有人因此而断定戏曲是“夕阳艺术”,并见诸于当时的《中国戏剧》。现代社会的高度技术化和商业化,市场经济体制背景下社会的趋利性,使人们对效率、速度、经济利益的追求更加凸现,现代生活方式决定了人们特别是年轻人更容易接受零距离感知的艺术,而对戏曲的欣赏需要耳濡目染,建立起与其演剧规则相协调的特殊感觉定式,才能懂得欣赏戏曲,并可能因此而终生喜爱戏曲。但现代生活节奏都不太可能给观众一段这样的认知时间。可以说,生活节奏的快捷性,艺术方式的多元化,审美趋向的多向性,娱乐价值的消费性,都使当代戏曲艺术的发展走向产生犹疑。因此,只有那些对戏曲艺术不甚了解的人们,才会对戏曲艺术的未来命运作

出简单的断言。只有真正了解中国戏曲千百年发展嬗变的历史,并对其发展现状作出全面的而不是以偏概全的深入分析,才能对其未来的发展趋势作出科学的判断。我们应该看到,中国戏曲从形成到融汇发展,经历的是曲折的历程,不断的更新变革使其一直葆有不绝的生命力。当代以京剧为代表,以地方戏剧种的丰富性构成的博大的戏曲艺术体系,其艺术的表现力足以为戏曲的当代发展提供继承创新的无尽资源,戏曲艺术坚持自身赖以独立存在的本质特征而又博采融汇,一定会以与时代的审美趋向相协调的变革创新永葆生命力。我们回顾新中国成立以来戏曲艺术的发展,尽管在“文革”时戏曲艺术受到禁锢,但“文革”前后五十多年来在传统剧目改编整理、戏曲现代戏和新编历史剧的创作与演出上,戏曲与时代同步发展的艺术表现力,特别是它表现和反映时代的创新能力,都得到了充分的张扬。我坚信戏曲艺术具有在新的历史时代传承与创新发展的强劲实力。当然,戏曲艺术自身的继承变革,要靠优秀的戏曲艺术表演团体来实现。要大力支持国有戏曲院团和民营院团的发展,戏曲院团一方面要得到国家完善的艺术经济政策的有力扶持,另一方面要在改革中实现科学有效的经营。在国家推动文化大发展大繁荣的背景下,戏曲艺术一定会与时代和观众一同前进。

(《戏曲艺术评论集》:王文章著,中国戏剧出版社2013年4月第一版。本文标题为编者所加。)

城镇化进程中的文化建设不容忽视

王 敏

城镇化建设是社会经济高速发展的必然结果,也是21世纪我国社会面临的重大课题。从全球视野看,城镇化建设也是一项长期性的发展任务。

目前城镇化进程中某些一味追求圈地、建楼,只注重外在形象化工程建设,而忽略城镇化建设的内涵和实质的倾向,特别是在文化建设方面,在文化遗产传承保护和公共文化服务建设方面的缺失,已经严重制约了城镇化建设健康发展。

一、我国城镇化进程的现状

我国正处于城镇化加速发展的阶段,比照国外一些国家的城镇化建设过程,呈现出两大特征:一是规模大,二是人员分布复杂。从人员分布上看,包括两部分群体,一部分是由原农村户口转入城镇户口的新市民;另一部分是身份虽然没有改变,但在城镇里“被”城市化的那部分农民工。据官方统计,农民工在我国目前约有2亿多人。由于我国城镇化规模大,人员分布比较复杂,如何在城镇化进程中保障这两部分群体的权益,帮助他们顺利融入新的生活环境,重建新的生活习惯,重构认同感和价值观,是当下需要迫切解决的问题。

二、城镇化进程中的文化建设现状

(一)城镇化进程中农民大迁徙对当地文化遗产继承和保护的影响

随着城镇化建设的快速推进,农村剩余劳动力的大规模转移直接导致各地文化遗产继承和保护的问题越发凸显。据新华网报道,被誉为“农耕文明的典范”“人与自然和谐的杰作”“伟大的大地雕刻”的哈尼族梯田入选世界遗产名录,拉动了当地的旅游经济,但如何继承和保护却成了难题。因为城镇化进程中农村劳动力的流动转移使当地大部分青壮年劳动力离开家乡去外省城市打工,这部分人群已经习惯城

市生活,不愿意回到家乡继续务农,使得这一世界文化遗产的传承出现人才断档的窘境。

(二)城镇化进程中文化经费投入不足对文化遗产继承和保护的影响

近年来虽然国家加大了对文化建设的投入力度,但是由于缺少科学的规划,一些地区还存在着文化遗产保护经费短缺问题。2010年笔者曾跟随一个文化调研团赴贵州,对当地少数民族民居建筑保护情况进行实地调研。调研发现,一些承载着重要文化符号、历史悠久、少数民族民居,由于缺少维护和修缮资金,在城镇化进程中,面临着倒塌和被拆除的危险。

(三)公共文化服务管理调控滞后对城镇化建设的影响

价值观失衡。城镇化进程中政府帮助改善农民居住条件原本是件好事,但是,如果政府对公共文化服务前期缺少规划,后期又缺乏正确引导,就会出现事倍功半的效果。据笔者调查,某乡有15个村,其中2/3的村在城镇化推进中由于缺少科学规划,还滞留于形式上的农民拆迁上楼。先征地、后规划的现象多有存在,甚至有的楼还没盖起,就先把农民的房子拆了,简单粗暴地将城镇化建设理解为农民拆迁上楼。农民一直以来都是以种田为生,加之文化水平普遍偏低,他们拿到拆迁补偿款后如果缺少在精神层面的相关引导,就会在经历“过山车式”的财富增长过程中迷失了自己,价值观失衡。

随着文化阵地的拆除,文化队伍拆没了,人心散了。随着各村的文化活动场地的拆除,活动没了,人们见面也少了,各村各街道的文化队伍基本散了,遇到上级下派的文化活动任务,还得临时抱佛脚组队参加,于是临时凑的队伍,人员素质参差不齐,村里还得给参与活动的人员开支,没有钱他们就不愿意来参加活动,导致绝大部分村的特色文化队伍被迫解体。

公共文化设施管理失控。近年来,由于城镇化建设的征地拆迁,某些地

区原可供群众开展文化活动的文化大院拆了,可供百姓阅览的图书馆也拆了,一些文化设施,如书籍、电脑、电影放映机、音响等设备,或被弃掷一边,或被卖的卖、毁的毁。责任心强,管理好的一些村,将设备登记在册封存起来,以备将来继续使用;而大部分村由于疏于管理,有些东西甚至都不知了去向。政府花了巨额投资的设备就这样遭到人为地流失和破坏,等城镇建好了政府又开始重新投资,造成资金和资源的浪费。

新市民被边缘化。城镇化进程中社会格局的变迁让农民的生活轨迹也发生了改变,无论是在城市中生存的农民工,还是由“村”改“城”的原农民,他们离别家乡,或投靠亲友,或暂时租住它区,以游牧式的迁徙方式在城市中寻找着属于自己的生存空间。一些人由于不能很快融入城市的生活,精神生活空虚萎靡,加之很多城镇的规划中没有将这部分人群纳入当地的公共文化服务管理中,大部分人享受不到平等的公共文化服务供给,无法真正融入城镇的生活,成了被城市边缘化的一个群体。

三、加强城镇化进程中文化建设的几点建议

(一)将文化遗产保护纳入城镇化建设规划的相关法规

加强文化遗产保护是保护传承当地优秀传统文化、突出地域特色、避免城镇化建设中严重同质化的重要载体。建议文化遗产保护应与城镇化建设规划同步进行,有效减少城镇化进程中当地优秀传统文化被人多地丢弃和破坏。

(二)将文化建设特别是公共文化服务建设纳入城镇化的基础建设

城镇化进程中的文化建设特别是公共文化服务建设具有综合效应,在提高新市民的认同感、价值观的重建、服务城镇建设管理、优化公民成长环境、提高居民生活质量、维护社会稳定等方

面都发挥着不可替代的作用。应将城镇公共文化建设和纳入国民经济与社会发展规划,坚持以人为本、服务公民、统筹规划、分类推进的原则,制定城镇文化建设特别是公共文化发展综合规划和实施计划。将发展目标细化和量化到基层,切实有效地推进城镇公共文化建设和。

(三)加快完善相关政策,建立长效机制

应理顺管理体制,以城镇化进程中文化建设的内在规律为依据,不断建立和完善各项政策规章制度,做到目标明确,分工合理,协调一致,引导城镇化文化建设健康运作。

(四)建立各部门联动机制,整合资源,形成合力

建立健全由相关职能部门共同参与的城镇化文化建设的整体联动模式,在继承、保护本地区优秀传统文化遗产的同时,注重巩固原有特色文化团队,挖掘文化人才,发展文化队伍,建立城镇文化活动网络模式,为百姓提供优质的公共文化服务。

按照勤俭节约、合理布局、优化结构、突出重点、体现特色的原则来考虑文化设施的配备和投入。将原有文化设施资源进行充分整合,防止重复建设。

(五)建立科学评估机制

绩效评估是城镇化进程中文化建设的一项重要措施。绩效评估要坚持全面、可持续发展的原则,要重视实际的社会效益,科学地确定评估考核指标,规范评估考核行为,建立科学合理的激励机制,提高相关部门与单位参与城镇化进程中文化建设的积极性。

文化建设是城镇化建设中的重要组成部分,它是一项长期且不断完善的过程,它的建设不能一蹴而就,应该坚持以人为本,坚持以改善民生为目的,充分发挥文化对于增强人的归属感,提升民族凝聚力的重要作用,将文化建设贯穿到城镇建设统筹规划中,推进城镇化建设的全面可持续发展。

近日,中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所主办的第一届全国青年文艺论坛在北京召开,主办方以“转型年代、青年与中国故事”为总议题,邀请了来自国内高校和科研机构的60多名中青年学者展开为期两天的讨论。论坛共分四个单元:新视野中的当代文艺批评、三十年中国故事新解读、文艺前沿与未来生长点,以及圆桌讨论。

社会转型呼唤文艺新批评

文艺批评是文艺生态的必然构成部分,与会专家普遍认为,当代中国社会已经进入到一个新的历史时期,在这样的时期,当代文艺界出现了林林总总的文化艺术发展的新情况、新现实,需要我们从思想理论的高度给予厘清和辨析。中国艺术研究院常务副院长王能宪在致辞中表示:当前文艺批评正处在中华民族走向民族复兴和全面深化改革开放的大历史背景之下。著名文学评论家张颐武以莫言得奖和《泰囧》现象为例,说明2012年到2013年中国文化的发展到了一个新的结构型转变的临界点,这个转型在3个方面作用于文化变迁的整体格局:一是生产性的文化转变为消费性的文化;二是大叙事转向小叙事;三是纵向结构转向扁平结构。这种结构型转变,向旧的理论阐释套式提出了挑战,要应对这种挑战,文学批评应该在理论话语、文化研究、中国想象、区域性等方面进行重构,并转变文学教学和批评运作的方法。中国当代文学学会会长白烨认为,文艺批评要很好地应对时代的挑战,首先需要解决自身存在的问题。他以文学批评为例说明了当前文艺批评界存在的4个需要克服的问题:一是批评者缺乏整体的呼应,呈现“散不成军”各自为战的状态;二是文艺批评后继乏人,特别是“80后”的批评家人数太少、出现太晚,使得批评事业出现断层、断代的危险;三是要培养新人,必须努力搭建类似于刊物、论坛式的新人成长的平台;四是滞后的批评面对不断变化的现实,缩小的批评面对不断扩大的舞台,文学批评需要认清现状,面对新问题,建立新的理论应对机制。

中国故事期待青春新解读

改革开放以来,和中国经济发展的趋势基本一致,中国文艺作品的产量不断增加,但是文艺批评家对这些文艺作品的价值和意义的解读却显得力不从心。近年来一直活跃在文学编辑和批评一线的《小说选刊》副主编鲁太光观察到:大量的“70后”,甚至“80后”作家的作品在技术方面非常成熟,但是没有产生太大的社会影响力,因此应该在顶层设计、文学思潮、文学创作、文学的集体化等方面反思30年来的文学经验,应该让文学跟社会、跟现实甚至跟政治之间产生新的关系和新的活力。陕西师范大学博士赵文认为:在如今的转型年代,对文学进行顶层设计和中国人的生活经验相脱离,新时期的青年批评家,应该反思中国现代文学理论的发生期的批评场域,重新确定和强调文学理论、文学批评的功能,延续这一历史脉络,批评家应该从活生生的文学现实中总结真正的问题,重塑文学的当代性;另外一方面,应该重新让社会主义价值观回归到文学当中,把社会主义价值和文学之间的关系梳理好。中国传媒大学博士李玥阳直接分析了当代批评家面对的具体文艺问题,她认为,当代中国青春题材作品中的青春叙事凸现出一个热潮,同时凸现出了新中国建立以来青春表述一直面临的个人叙事的巨大困境。对此,无论是历史唯物主义形态,还是美国式的现代化,都不能从根本上解决,这种困境一直延续和攫挟着当下的各种青春叙事,直到如今没有找到合理的缝合方式。中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所博士孙佳山梳理了青春文化的社会功能在中国社会近现代以来的独特影响,他认为:在本土文化语境下,对于青年生活的想象,对于城市空间的想象,往往是一个社会价值观未来走向的重要标尺,能否想象出一个明确的关于城市青年的文化价值图景,浓缩着整个社会文化大环境的方方面面。当下的青年、青年文化,其内涵和外延,与漫长的20世纪相比,发生了非常重要的变化,因此,重新发现青年,重新塑造青年,就成为转型年代文化艺术领域最为重要的历史课题。

寻找生长点照亮文艺未来

在当代中国,纷繁芜杂的文艺生活,一方面带来了文化生存中的各种失范和焦虑,另一方面又的确在酝酿和积蓄着新的生长点,为未来文艺的发展不断开拓道路。观察家网编辑、青年学者余亮认为,在文艺的前沿中蕴藏着新文学历史脉络里的写作主体问题。从白话文运动开始,文学写作主体一直在往下移,对文学生活产生巨大影响,他们亲身参与了市场一线的生产经营活动,以鲜活的人生感受在网络中表现出独特的创造力,构建了独特的运行机制,对当下文学生活产生着重要影响。对外经贸大学博士刘岩以沈阳铁西区工业博物馆的建造机器影像表现为例,分析说明:看似简单的“物质真实的复原,并没有耗尽可能性,没有耗尽批判意义,关键是我们要重新建构关于工人与城市的历史地理学”,使得文化能量在历史空间中实现激活和再造。山东师范大学博士张丽军以底层写作、现实主义写作、非虚构写作、中国美学影视剧的创作为例,说明新一代作家在中国文化叙事中的创造和美学地位,他坚信新一代作家有丰富的文化积累,将是“大器晚成”的一代。中国艺术研究院马克思主义研究所所长祝东力认为,青年不仅仅是一个年龄段,还是现代社会的主流价值。五四以来中国青年整体性登上了历史舞台,这种情况一直持续到上世纪80年代,近几年,可能由于社会结构的固化、竞争的剧烈化、就业的压力、生活成本的提高对青年群体的挤压,大多数青年在生活态度、行为方式上有一种保守化趋势,且在很大程度上被底层化,这是新世纪以来的一个新特性。在这种充满张力的困境当中,怎样恢复成为社会变革者,以新的身份重新讲述中国故事,这才是青年群体面对的一个大问题。