

传统戏曲的现代化转型有多少种可能



戏曲现代化转型机遇与争议并存,面临革新演绎、迎合潮流的问题,也面临弱化程式、丢失本源的拷问。本期“艺海观潮·对话”栏目邀请评论家和从业者就此展开讨论。

回望百年历史,几乎没有一种艺术形式像戏曲艺术这样,始终与现代化转型的话题纠葛缠绕。从20世纪前半叶从业者自发的改良实践,到新中国成立后政策主导下的“戏曲改革”,再到21世纪以来整个戏曲生态链条的现代化推进,其核心与焦点就在于如何让这门古老的艺术形式以当代观众认可的形式“活”下来、“火”起来。面对日益深刻的现代化转型,边界之问、技艺之困、流量之惑成为影响戏曲发展的三个关键问题。

首先,这还是戏曲吗——关于本体消解的焦虑。

改到什么程度还是戏曲?越过了哪条线就不再是戏曲了?确定一项艺术形式的“本体边界”既是讨论开展的基础,也是容易引发争议的焦点。戏曲的本体特征是以演员表演为中心的程式化艺术,表演艺术的“四功五法”构成了戏曲塑造人物的基础语言,也构成戏曲最重要的本体边界。再新颖现代的表演手段也须转化为戏曲的四功五法来表现,这就划清了戏曲与歌舞剧、音乐剧的界限。紧接着是虚拟性与程式化的美学边界。虚拟性与程式化是戏曲不断从生活中总结提炼、夸张放大而形成的美学追求和艺术手段,其艺术落脚点依然是对演员中心制的强化。要实现以一当百、以虚代实,必须依靠演员扎实的表演,同时戏曲观演关系的核心魅力也恰恰在于观众看演员如何“做戏”。由此,叙事节奏、主题立意、舞台技术、音乐配器、灯光布景,都可以在符合规律的前提下积极开展现代化的转型实验,但唱腔的韵味、念白的韵律、身段的功法、虚拟的假定性、行当的逻辑、空灵简约的舞美追求是戏曲的本体底线,若要改,须慎之又慎。

其次,技术与艺术谁为主次——声光电的喧宾夺主。

随着舞台技术的飞速发展,高科技“声光电”被越来越多地运用到戏曲舞台上。全息投影、无人机等科技在带来视觉震撼的同时,也引发了观众对科技“炫技”的质疑。不同于影视艺术对高科技的依赖,戏曲作为一种舞台艺术,其核心价值在于每场演出所产生的即时的情感互动,在于观众走进剧场时所感受到的戏剧化生命体验。艺术为主、技术为辅,看似简单的理论话题放在具体的创作实践中,往往又是难以把握的。其中,戏曲的艺术范畴包括剧本立意、人物塑造、唱腔设计、身段编排,戏曲的技术范畴主要指对灯光、布景、扩音等设备的舞台使用,二者之间,艺术决定“演什么”,技术解决“怎么帮”,因此,技术应是艺术的“放大器”和“扩音器”,而不应成为“干扰器”。反观当下的一些戏曲创作,过分追求大制作,斥巨资搞舞台装置,观众的注意力不但被绚丽的舞台效果夺走,宝贵的想象和留白也被强烈的视听感受填满。当技术压倒艺术、装置大过演员,便走进了本末倒置的误区。对于主次关系的把握标准,就是技术运用是否助力于戏剧主旨的呈现和演员表演的展现,否则再华丽都应摒弃。

最后,要流量还是要沉潜——“粉丝文化”的双刃剑。

当先进的媒介传播手段与传统戏曲相遇,一部分戏曲演员借助网络脱颖而出,打破了长久以来戏曲门前冷落的窘境,为戏曲的现代转型迎来新机遇。一方面,借助网络流量,很多年轻人开始关注戏曲,一些年轻人甚至有了自己的戏曲偶像。另一方面,新机遇引发出新问题:有多少人因为短视频的惊艳片段愿意走进剧场买票看戏?有多少人通过网络“名场面”开始理解并欣赏戏曲艺术?与此同时,利用流量推广戏曲也引发了更深层面的隐忧:网络的切片化传播,会不会让戏曲陷入娱乐化、碎片化的泥沼?演员“破圈”之后,能否不被流量裹挟而沉潜唱念做表整体修养的提升?从网络到剧场的转化效率是当前面对流量需要重视的问题,流量本身并不可怕,可怕的是被流量裹挟而丢失了艺术初心,最终“成也流量,败也流量”。由此,“破圈”更应沉潜,流量不能反噬,在当前复杂的传播语境下,要警惕演员被流量裹挟,不做过度商业绑定,尽快实现从网络到剧场、从个体走红到剧种发展的转化。借流量之形,传戏曲之神,因为戏曲的生命力最终不在手机屏幕里,而在现实舞台上。

戏曲适儿化亦需“高保真”

非 鱼

近日,山东青岛西海岸新区举办“大戏看新区·非遗嘉年华”活动,为市民“赏大戏、品非遗”搭建了沉浸式体验场景。活动中,少儿茂腔表演可圈可点,小演员们一招一式有板有眼、一颦一笑颇具神韵,让人耳目一新。

茂腔流布于山东的潍坊、青岛、日照一带。该区域的中小学校广泛开展“茂腔进校园”活动,孩子们从学习剧种基础知识起步,再到练习唱腔、身段,最终能够登台演出完整剧目片段。事实上,不光茂腔流布的股东区域,吕剧盛行的滨州、柳琴戏积淀深厚的临沂等地,同样开展了体系化的戏曲进校园活动。其传承路径十分清晰——不以“低龄适配”降低艺术水准,而是要给予下一代经得起推敲的艺术体验。

此次传承经验,为某些以成人思维定义孩童审美的行为提了个醒。在有的校园文化活动中,戏曲表演出现剧情肢解、唱腔简化、身段动作卡通化等现象,这种看似“还给孩子”的转译,本质上是成人审美情性的转嫁。若长期把粗糙、简化的艺术内容灌输给孩童,会消解其与生俱来的细腻感知,固化浅层审美,重则导致传统文化美育失真与断层。

孩子对美的感知极为敏锐。真正的适儿化,不是降格以求,恰恰是“高保真”。让戏曲剧种以百花齐放的姿态与孩子真情互动,假以时日,那些看似深奥的唱腔、繁复的身段,终将在他们纯净的心灵中激起共鸣。

三个关键变化

孔培培

一个不变要义

李 梅

戏曲现代化转型始终面临传统赓续与当代表达的双向平衡课题,机遇与争议相伴而行。对于新编戏曲作品而言,如何在坚守艺术本体的基础上,贴合当代观众审美需求、传递当代价值理念,是突破发展瓶颈、实现活态传承的重要方面。守正为戏曲立根,创新为戏曲赋能,二者相辅相成,不可偏废。

守正固本是戏曲现代化转型的前提和根基,戏曲的发展绝不能脱离剧种固有程式与艺术特质,无本之新终将流于空洞。一部部经典剧目的代代赓续,正是戏曲守正传承的生动缩影。就个人而言,笔者曾作为戏曲研究院学员班学员,从绑着沙袋跑圆场,到练习“慢卧鱼”“吹火”等秦腔技艺,从模仿老师的一招一式到深夜一人在操场体会角色心境,再到站上舞台演出,都遵循传统表演范式与经典叙事框架,在完成经典剧目保护性传承的同时进行角色塑造。

一个时代有一个时代的文艺,立足代代传承的经典积淀,需要始终以敬畏之心深耕秦腔艺术本体,接续传承经典戏曲文脉,不断做到守传统、存风骨、续经典。以2015年笔者主持创排并领衔演出的《再续红梅缘》为例,就是秉持“守正不守旧、尊古不复古”的创作理念,力求实现传统艺术根脉与时代精神、戏曲本体范式与现代审美的深度融合。在传承秦腔核心表演技艺,各行当严格恪守传统程式规范,完整保留秦腔独有的艺术特质与表演韵律,牢牢守住剧种核心底色的前提下,跳出传统老戏的叙事桎梏,以现代化审美思维打磨剧本结构、丰盈人物塑造、深化主题内涵,让古老的传统故事适配当代的情感表达与价值传播。

在守正的基础上,贴合时代审美、活化经典表达,是戏曲突破固化发展困境的核心路径。随着时代发展,当代观众的审美观、情感诉求与观赏节奏已然发生深刻变化,单纯复刻式的传统演绎,已难以满足当代观众的审美需求,无法实现经典艺术的长效传播。

在主题与人物塑造上,在提炼传统人文精神的基础上,需要深度契合当代价值理念,实现古典美学意蕴与当代人文精神的同频共振,让人物拥有跨越时空的精神感染力,实现传统故事与当代价值观的深度契合。

在舞台呈现上,要兼顾剧种特色与现代审美,实现艺术性与观赏性的统一,有效打破秦腔固有的地域传播壁垒与代际审美壁垒,让年轻观众读懂秦腔、爱上秦腔。

从艺40多年来,秦腔与笔者血脉相连,秦腔能够长演不衰、久经市场检验、深受戏迷喜爱,充分印证了戏曲现代化转型的核心要义:戏曲创新绝非抛弃传统、盲从潮流的颠覆改造,而是守正基础上的创造性转化、创新性发展。

当前,依托媒介革新与大众审美升级的双重赋能,戏曲现代化转型迎来了“破圈”传播、提质升级的全新机遇。戏曲的现代化发展,须始终坚守剧种本体范式、经典精神内核与传统美学底蕴,以当代视角解读经典内涵,以现代手法活化传统程式,以人文共情链接大众审美,推动戏曲在现代化道路上薪火相传、生生不息。



近日,山东青岛西海岸新区首届“大戏看新区·非遗嘉年华”活动举办。图为活动现场。

以理论自觉筑牢网络空间话语主导权

——评《网络空间马克思主义话语权建构研究》

陈锡喜

自20世纪90年代实现全能能接入国际互联网以来,我国互联网历经30多年跃迁式发展,已成为继报纸、广播、电视之后的第四大传播媒介,深刻变革了社会舆论生态、媒介格局和传播模式。网络化生存重塑着社会生产生活方式,形塑着网民的思维模式乃至价值观念,推动网络空间成为多元利益群体发声维权、各类形态话语博弈的主战场和前沿阵地。

由常州大学学者吕峰著、南京大学出版社出版的《网络空间马克思主义话语权建构研究》,以网络空间马克思主义话语权建构为研究对象,系统回应了“网络空间马克思主义话语权是什么、从哪里来、面临什么挑战、如何建构”的核心命题。该书聚焦网络空间马克思主义话语权的内涵、特征及功能,检视其内部结构要素及相互关系,揭示生成逻辑与规律,彰显了研究内容的系统性。该书明确,网络空间马克思主义话语权体现为依托网络技术、制度规范和话语叙事,在网络舆论生态

中巩固马克思主义主导地位、提升主流思想引领力与群众凝聚力的能力,兼具虚拟性与现实性、理论性与渗透性等特征。

从学术价值来看,该书构建的五维一体分析框架,打破了以往相关研究的碎片化局限,完善了网络空间马克思主义意识形态理论体系,其提出的历史阶段划分、生成逻辑阐释等学术观点,为后续研究提供了重要分析范式。同时,该书深入剖析话语主体、话语对象、话语内容、话语方式、话语语境等内部结构要素,提出网络空间马克思主义话语权生成必要性、生成可能性、生成过程性、生成策略性,从而丰富了话语权生成逻辑的学术认知。这对于巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、筑牢网络空间主流意识形态阵地具有重要学术意义。

从实践价值来看,该书紧扣网络传播规律与意识形态建设要求,构建了多维发力的实践体系:一是培育话语主体,构建政企民媒多元协同的话语

格局,聚合话语权建设合力,充分发挥各方优势,推动主流话语传播;二是活化话语内容,彰显体用兼修的话语优势,推动马克思主义理论故事化、场景化,让主流话语从抽象文本转化为可感可视的具象表达;三是优化话语载体,锻造联动融合的话语矩阵,打造短视频、直播等多模态联动的全媒体传播阵地,拓宽传播渠道,推动主流话语下沉基层、直达群众。此外,该书强调强化技术赋能与治理保障,善用算法、大数据等现代技术提升传播精准度,健全网络舆论生态治理体系,筑牢意识形态安全底线。

总之,《网络空间马克思主义话语权建构研究》以严谨的学术逻辑、鲜明的问题导向和务实的实践路径,全面回应了新时代网络空间马克思主义话语权建构的重大命题,进一步彰显了马克思主义理论的时代价值。

(作者系中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家,上海交通大学讲席教授、博士生导师)

“儿童版名著”不能只是情节梗概

郭宝哲

不少家长都有这样的困惑:满心欢喜给孩子买回经典名著的儿童改编版,本想让孩子亲近经典、滋养文学素养,可孩子读完只知道零散的故事情节,既感受不到文字之美,也悟不到故事背后的深意。市面上各种儿童版名著,看似降低了阅读门槛,实则很多只是简单粗暴的字数删减、内容压缩,成为缺乏质感的“情节梗概”,这一现象值得警醒与深思。

有的家长认为,孩子年纪小,看不懂精妙文笔与深层内涵,只要读懂故事即可。这种认知,恰恰曲解了儿童阅读的意义。孩子的文学审美、语感积累、共情能力,都是在一次次品读细腻文字、感知文学意境中慢慢养成的。精简到极致的故事梗概,剥离

了文字的韵律美、描写的画面感,人物变得扁平单薄,情节变得生硬仓促,孩子读得轻松,却一无所获。

更值得警惕的是,这类“缩水版”名著,会慢慢消解孩子对经典的敬畏与热爱,会让他们先入为主地觉得经典名著枯燥单薄、毫无韵味,等到年龄渐长,很可能难以静下心来品读完原著,错失与经典对话的机会。

适配儿童的名著改编,不是简单做“减法”,而是用心做“转化”,需要保留原著的语言风格与精神内核,用贴合儿童认知的方式梳理情节、解读深意,兼顾可读性与文学性。守住经典的精髓,尊重文学的价值,才能让孩子真正在阅读中遇见经典、收获成长,让经典文学的力量滋养一代代少年童心。

警惕打着“名人”旗号的流量收割

郭元鹏

“人再笨还学不会微积分吗?”这句话近年来在网络上热传,声称其出自“两弹一星”元勋钱学森。钱学森之子、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚近日在采访中辟谣称,钱学森从未说过这句话,引发人们关注。

一句凭空捏造的话,愣是传得有鼻子有眼,成了网上广为流传的“名人名言”。这不是孤例,很多有名气的作家、科学家,都被“安排”过各种语录。有些鸡汤账号甚至专门靠这个吃饭,今天给钱学森编一句,明天给爱因斯坦安一句,后天又轮到苏轼。

说白了,这也就是一场打着“名人”旗号的流量收割。

但往深了说,伪名言泛滥还反映出个更麻烦的问题:一些人越来越不愿意动脑子了,宁愿相信一

句不知道谁编的、听着顺耳的俏皮话,也不愿意花时间去读一篇原原本本的文章。这就是一种“文化懒惰”。很多人习惯了碎片化阅读,习惯了被简化的道理,习惯了把复杂的现实压缩成一句金句。而杜撰名人名言,恰恰迎合了这种懒惰。不需要查资料,不需要思考,动动手指就觉得自己“学到了”。

这事怎么治?首先,平台不能装睡,完全可以用技术手段,对热门传播的名人名言进行溯源,或者联合权威机构建立“名人名言数据库”,发现是伪造的,该下架下架,该限流限流。其次,要建立和完善及时辟谣的机制,而且要辟得有影响力。最后,作为受众,看到一句“某某说过”的刷屏语录,别急着转发,先问一句:这话真说过吗?出处是哪?查不到来源的,宁可不信也别乱传。

在正确看待AI和阅读关系的同时,不要把以人工智能取代阅读的习惯传递给孩子。需要让孩子享受阅读的快乐,爱上阅读,而且把阅读当成学习和生活的一部分,让全民阅读有一个坚实的“底盘”。

人工智能(AI)技术的到来,让很多人认为阅读和写作都要依赖技术,尤其是AI可以替代人类直接写作与翻译,因此阅读似乎并不重要。这既是对AI技术的误读和误解,也是对阅读和写作本身认识的错误。

阅读无疑是写作的先决条件,是掌握文体格式、理解文字世界构建基本规范与方法的途径,还可以提高人的理解力、拓宽人的视野,张扬人的想象力、启迪人的创造力,生成对文字世界的信任和敬畏,并创造新的文字世界。

与此同时,AI有迎合使用者的倾向,过度依赖AI可能影响批判思维和独立自主意识。关于过度依赖AI可能导致的心理问题和认知障碍,也受到了心理学界和教育学界的关注。在这种情形下,更要谨慎地使用AI工具。

对此,在正确看待AI和阅读关系的同时,不要把以人工智能取代阅读的习惯传递给孩子。需要让孩子享受阅读的快乐,爱上阅读,而且把阅读当成学习和生活的一部分,让全民阅读有一个坚实的“底盘”。

这就需要充分认识儿童阅读的重要性,无论是从家庭教育角度,还是从学校教育角度和儿童自我发展角度,儿童阅读都是一项基础工程。但在实际的社会文化生活中和儿童教育的过程中,不少人对儿童阅读的价值和意义依然认识不到位。有的家长自己不爱读书,没有阅读习惯,也没有给孩子买书和读书的自觉意识,甚至有的家长舍不得给自己的孩子买一本好书。而且社会上有的人看似关心儿童阅读和儿童成长,却是以各种方式去谋求利益。比如,有的儿童阅读推广,完全是商业化的,各种儿童阅读书单和推荐书目也缺乏规范性和权威性,很多只是出于营销和宣传的目的去发布书单。一些学校和社区儿童阅读活

让全民阅读有一个坚实的『底盘』

谭旭东

动欠缺,甚至有的学校喜欢举办各种热闹的活动,却不重视儿童阅读,也不注重优质图书的配备。笔者曾到过一所县城的小学,那里的图书馆找不到一本新书,从书架上抽了几本旧书,都不是儿童文学作品,也不是其他优质的童书,有的只是凑数的普通的知识读物,不完全适合小学儿童阅读,更遑论当作他们课外的读本了。

可见,要真正落实儿童阅读,不但要有科学有序的儿童阅读推广,要有切实可亲的家庭亲子阅读,要善于借助新媒体、新技术、新工具,还需要学校里有优质的图书馆和阅读课,并开展各种具有吸引力的读书活动,让儿童形成自主阅读能力并爱上阅读、养成读书习惯,这有利于让全民阅读真正落到实处。