

本期话题

舞台艺术发展,应适当通俗化还是坚守艺术化

A 面

舞台艺术,是传递人文温度、承载审美高度的综合性艺术形态。当下,新大众文艺蓬勃兴起,媒介传播形态加速迭代,舞台艺术的通俗化探索拓宽了受众“圈层”、激活了市场潜力。但流量赋能终究只是短期助力,绝非永续发展的终极答案。当通俗化的流量诉求与艺术化的本体追求形成价值张力时,舞台艺术更应坚守艺术化本心,在守正中不落窠臼,在创新中不失法度,方能避免流于浅表、失去灵魂。

坚守艺术化,是守住舞台艺术的本体根基与核心价值。每一种舞台形态皆有自身不可替代的专业语汇与美学风骨,这套历经岁月打磨的艺术体系,正是其区别于短视频、网络综艺等大众娱乐形式的根本特质。舞台艺术的独特魅力,根植于思想的厚度、结构的巧思、表演的神韵与呈现的精致。戏曲以“四功五法”立身,以写意留白传神;话剧以台词张力与人性剖白完成艺术思辨;舞剧以肢体语言和虚实意境营造视觉美学。不同门类各有章法,共同构筑起舞台艺术不可替代的立身根基。

倘若一味迎合大众审美、盲目追求通俗化,消解专业门槛、弱化思想内核,舞台艺术便会沦为浅层的娱乐消费品。舍弃艺术化的专业坚守,片面追求通俗易懂与流量热度,看似拉近了与大众的距离,实则稀释了舞台艺术的独特魅力,最终导致艺术本体的空心化与创作表达的同质化。通俗化可以作为传播手段,却绝不能成为价值导向;可以是普及路径,却绝不能成为发展核心。

坚守艺术化,是舞台艺术践行审美引领、担当文化使命的时代必然。艺术从来不是被动迎合大众的附庸,而是引导审美、滋养心灵、传承文化的精神载体。当下,以短视频为代表的文娱形式趋于碎片化、浅表化,即时性、娱乐性的浅层内容颇受欢迎。在此背景下,舞台艺术更需以艺术化的表达,承担起提升大众审美素养、传递正向精神价值、赓续民族文化血脉的社会责任。

一部优秀的舞台艺术作品,从来不是流水线上精心包装的娱乐商品,而是以思想淬炼、用心血浇灌的精神丰碑。昆曲《牡丹亭》以一句“情不知所起,一往而深”,穿越数百年光阴,于水磨腔中照见生命的痴绝;话剧《雷雨》借一夜风雨剖开旧时家家族的隐晦苦痛,让每一代观众都能听见灵魂的回响;舞蹈诗剧《只此青绿》以古典美学再现传统意境,令千年之前的江山烟雨在观者心中泛起涟漪。这些经典之作,依托的从来不是通俗化的流量噱头,而是精益求精的艺术化创作与深厚绵长的人文内核。舞台艺术唯有坚守艺术化初心,方能跳出流量内卷的陷阱,以高级审美滋养大众、以深刻思想启迪人心。

坚守艺术化,绝非排斥通俗化,而是为通俗化的拓展划定边界、筑牢根基。我们从不否认通俗化的价值——让高雅艺术走出殿堂、走近大众,是舞台艺术普及传播、薪火相传的必经之路。但通俗不等于庸俗,普及不等于降维。真正良性的艺术发展,当以艺术化为内核,以通俗化为外延。艺术化是骨架,决定作品的高度与生命力;通俗化是羽翼,助力作品的传播与普及。

脱离艺术化的通俗化,是无根之木、无源之水,终将在流量浪潮中转瞬即逝;依托艺术化的通俗化,才是有根、有魂、有温度的传播。舞台艺术创新发展,可以优化表达形式、降低理解门槛,契合时代语境,让专业的艺术内容为更多大众所看懂、所喜爱,但绝不能为了盲目迎合而舍弃艺术标准、消解文化底蕴、弱化精神内核。通俗化是传播手段的创新,艺术化是价值内核的坚守;手段可以灵活多元,内核必须坚定不移。

纵观文艺长河,能够沉淀为经典、镌刻于时代的舞台作品,无不以过硬的艺术品格与深厚的人文内涵立足,而非借通俗的娱乐属性传世。在文娱形式日益多元的今天,舞台艺术尤需保有清醒与定力,始终以艺术化坚守本体,以专业化雕琢精品,以深度化回应时代。这,方是舞台艺术真正的尊严与远方。

舞台艺术当以艺术化为根本坚守

嘉纳

本报记者 黄卓 绘制

三人行工作室

图知意

工作室作品

A 剧院经理:舞台艺术不能一味曲高和寡。适度通俗化能打破欣赏壁垒,吸引年轻观众走进剧场,持续培育戏剧受众、土壤,为行业长久发展积蓄力量。

B 编剧:艺术化是舞台创作的立身根本。一味迎合大众审美、向通俗妥协,容易削减作品思想深度,长此以往舞台艺术将丧失独有的精神内核与审美品格。

C 导演:通俗化与艺术化不是非此即彼。创作者可以用通俗的叙事外壳承载深刻表达,找到雅俗共赏的创作路径,拓宽舞台艺术的表达边界。

D 观众:期待舞台艺术兼顾两端。不拒通俗、不丢格调,既能看得懂、有共鸣,也能留有回味、引人思考。

(祝静 整理)

舞台艺术,何妨「拥抱通俗」

夕君

随着舞台艺术繁荣发展,各种不同类型、不同风格的作品纷纷与观众见面。部分观众观看了一些较为先锋、个性较强的舞台作品后不免抱怨:剧场之中、舞台之上,各类视听元素、科技手段丰富多彩,演员的表演看起来也非常投入、动情,但一出戏看完,却不容易明白创作者想表达些什么、让观众感受些什么。对部分舞台艺术作品来说,一道横亘在作品与观众之间的“高墙”似乎诉说着作者、作品的高级、深刻,却把交流的空间、观众的体验阻隔在了“高墙”之外。

让人看不懂,就是高级、深刻吗?这其实是一种危险的错觉,在自以为是、自我麻痹中把观众、把市场越推越远。当下的舞台艺术不妨适度拥抱通俗——不是降格以求、曲意逢迎,而是在保持艺术品质的前提下,放下身段,真诚地与观众“好好说话”。

所谓拥抱通俗,首先是一种创作心理、表达姿态的转变,即创作者从自我沉醉走向共情对话。许多作品之所以令人看不懂甚至生畏,并非因为思想多么深邃,而是由于表达方式故弄玄虚、拿腔作调。实际上,艰涩的台词、断裂的叙事、莫名其妙的调度、突如其来的抒情并不意味着深刻、有思想,真正的深刻时常以日常的姿态、平和的方式、对话的语态走进观众心中。无论是老舍的《茶馆》,还是莎士比亚的《哈姆雷特》,那些经典作品总能以贴近人心的方式,触动观众的情感与关切。将厚重的历史、深刻的哲思包裹在通俗易懂的故事和悲欢中,更能体现艺术的智慧和创作的智慧。

从现实效果看,通俗是舞台艺术进一步争取观众、开拓市场、实现可持续发展的必由之路。文艺创作要将社会效益置于首位,但同时应该认识到,理想的票房收入、良好的市场反馈,是文艺团体和创作者生存、发展、进行艺术再生产的必要保障。一张张门票代表的不仅是商业上的成功,更是观众发自内心的、“用脚投票”的认可,作品所蕴含的文化信息、价值观念也由此润物无声般被观众认同。话剧《苏堤春晓》、舞剧《颜真卿》等近年来“出圈”的舞台艺术作品,普遍用相对通俗、轻快的艺术表达让观众感到亲近、易于理解和接受。这不仅无损作品的艺术品格,反而能滋养创作,让作品在闯荡市场的过程中、在与观众的对话中迸发出更强大的生命力。

从文艺创作的使命责任角度看,舞台艺术的通俗化,是对以人民为中心的创作导向的自觉践行。艺术源于人民,亦应服务于人民。创作者心中装着观众,就要理解普通人的喜怒哀乐,用他们看得懂、喜欢看、能理解的方式去传递真善美,承载思考与价值。观众走进剧场,寻求的是一场精神的漫游、一次心灵的触动、一点情感的慰藉。创作者若能体察这份朴素的期待,那么通俗便成了一种满足观众需要的有效手段,甚或一种贴心的关怀、一座连接艺术表达与人间烟火的桥梁。这些桥梁建得越宽广、越坚实,主流价值的传播便越深远,社会正能量的弘扬便越有力。

当然,舞台艺术追求通俗,绝不意味着走向低俗与媚俗。通俗意味着形式平和、亲切,内容扎实、贴近受众,但在艺术格调和精神内核上,绝不能放纵、滑坡。假借通俗之名行感官刺激之实,或是简单地堆砌流行元素、消解艺术的严肃性与审美价值等做法,都不是创作的正道。真正的通俗必须建立在坚守主流价值、秉持人文关怀的基础上,让具有感染力、观众看得懂的作品,发挥文艺启迪心智、温润心灵的作用。

归根到底,舞台艺术不应是顾影自怜、孤芳自赏的盆景,而应是百花齐放、各美其美的花园。期待舞台艺术“好好说话”,以适宜方式拥抱通俗,用鲜活而深刻的生命体验实现台上台下的思想对话、灵魂共振,这才是舞台艺术动人的力量所在。

聚焦 戏剧振兴

人才兴则戏剧兴。在黑龙江,这句话正被一步步变成现实。从引进专业人才、邀请名家把脉,到系统培训、联合办学、师徒传承,一场围绕“人”展开的戏剧振兴实践,正在黑土地上扎实推进,并结出累累硕果。地处东北边陲的鸡西市,近年来从全国各大艺术院校招录了30多名专业戏剧人才,同时邀请知名艺术家现场指导,为当地艺术创作注入强劲动力。话剧《黑土红雪》《青山巍巍》《哭泣的阿布沁河》等立得住、传得开、叫得响的舞台作品相继问世,成为人才驱动创作的有力注脚。

黑龙江省级层面的布局更加系统。今年3月,以贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》为重点任务的黑龙江省艺术创作工作会议举办,黑龙江省文化和旅游厅副厅长于峰表示,未来3年要大力培养高层次领军人才和青年骨干,尤其是在编剧、

导演、作曲等关键环节发力,构建科学合理的戏剧人才梯队,为戏剧振兴夯实根基。

紧接着,5月,黑龙江省龙江剧2026年专业人才培养班开班。龙江剧表演艺术家张国庆以优秀作品《梁红玉》为例,从细节打磨、情节把控到动作展示,逐层精讲。为多部龙江剧作曲的作曲家边革,以及编剧、导演、舞美等领域多位创作骨干,也为来自全省各地的40余名龙江剧演职人员集中授课。来自齐齐哈尔市依安县的龙江剧表演骨干姜美娟感慨:“通过学习,视野开阔了,格局打开了,舞台掌控力也明显提升了。”

这样的培训班并非孤例。近年来,黑龙江持续举办京剧、评剧、二人转等多剧种培训班,培养出京剧演员蒋兰兰、评剧演员赵洋、龙江剧演员张赫、二人转演员赵宇等骨干力量,带动了剧目创作的繁荣。《冰道》《走过暴风骤雨》《木兰马旭》《海伦往事》等舞台作品

相继诞生,为戏剧传承注入了新的活力。

黑龙江省文化和旅游厅艺术处处长李跃鹏表示,下一步将着力打造戏剧品牌培训,采用“名家讲解+师生互动+现场体验+交流调研+综合考评”的模式,覆盖京剧、评剧、龙江剧表演以及剧目创作、生产、营销等环节,确保学员学有所得、学有所用,推动整体创作生产水平持续提升。

在人才培养路径上,黑龙江探索出多元模式,“走出去、请进来”“走下去、请上来”“以演代练、以演带训”等做法并行不悖。其中,委托培养尤为突出——黑龙江省与中国戏曲学院、中央戏剧学院、北京舞蹈学院等院校合作,开办专项培训班,培养戏剧编剧廖东升、舞蹈编导王中海等200多名专业人才,为戏剧发展打下坚实基础。

佳木斯市演艺有限公司则通过合作实现提升。该公司与江苏省人民艺术剧院联合打

造大型原创话剧《咱们工人有力量》,取材于音乐家马可深入佳木斯发电厂采风创作歌曲《咱们工人有力量》的真实经历,讲述了工人不畏牺牲、保厂发电的感人故事。合作中,佳木斯全体演职人员虚心学习,取长补短。江苏团队撤离后,该剧走进哈尔滨、北京等地巡演,赢得广泛赞誉。佳木斯市演艺有限公司负责人杨树立坦言:“我们清楚自身短板,学习时全力以赴,现在看,这次合作非常值得。”

类似的合作在黑龙江戏剧界屡见不鲜。联合办学同样成效显著——北京戏曲艺术职业学院为黑龙江省京剧院培养90余名演奏员及演员;黑龙江艺术职业学院开设戏曲专业,连续多年为黑龙江省京剧院、龙江剧艺术中心等单位输送大批专业人才。

师徒传承更是黑龙江戏剧发展的一大亮点。张欢拜京剧名家邢美珠、王向阳拜评剧表演艺术家新风霞、李雪飞拜龙江剧表演

艺术家白淑贤……拜名师、师带徒在各院团蔚然成风。在名师悉心指导下,徒弟们屡获中宣部“五个一工程”奖、梅花奖等重要奖项,黑龙江戏剧的美誉度不断攀升。

黑龙江省艺术研究中心主任谭博指出,通过人才培养机制和奖励政策,黑龙江已逐步形成梯队合理、专业齐备的艺术人才培养体系。下一步,将继续搭建展示平台,鼓励人才走出龙江、走向全国,同时推动精品剧目出国交流。

人才红利正在惠及群众。盛夏时节,黑龙江省京剧院启动“夏季有大戏”惠民演出,《四郎探母》《锁麟囊》等剧目轮番登场。黑龙江省评剧艺术中心、龙江剧艺术中心、大庆文化体育旅游集团等院团纷纷成立小分队,到基层演出,广受群众欢迎。

面对院团人才老龄化、断层化等现实挑战,黑龙江正着力构建“基础培养、实践锻炼、高端提升”的人才培养体系。于峰表示,精品剧目创作仍是短板,未来将以《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》为契机,以人才培养为牵引,狠抓剧目生产,丰富戏剧场景和业态供给,更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。

有“人”才有“戏”

本报记者 张建安