

本期话题

舞台艺术创作该不该“听劝”

A 面

互联网技术的迭代,让舞台艺术进入人人可评、人人可议的公共空间。一部话剧、一场舞剧、一出音乐剧落幕,社交平台上便涌现出大量普通观众的真实观感、细节吐槽与改进建议。这些朴素直白的表达,直观折射出当下大众的审美偏好与情感需求。

诚然,不少创作者坚持艺术创作应保持独立表达,不必被零散的网络声音左右。但舞台艺术从来不是创作者的孤芳自赏。一部作品真正的生命力,不仅在于技法的精巧、舞台的精美,更在于走进观众心里、引发广泛共鸣。正因如此,舞台创作既要守住艺术初心,更要主动倾听观众的声音、吸纳大众的合理建议。

倾听观众心声,是舞台艺术贴近现实、扎根时代的必经之路,更是践行以人民为中心创作导向的必然要求。人民是文艺创作的源头活水,生活是艺术最真实的土壤。专业创作者长期深耕舞台技法、叙事结构与艺术表达,容易陷入固有思维,困在专业审美体系里,甚至做出脱离生活、远离大众的作品。普通观众的评判不纠结于舞美调度、编排细节,而更在意故事真不真、情感实不实、内容贴不贴生活。回望经典,《兄妹开荒》《白毛女》等作品之所以代代流传、历久弥新,核心正在于创作者深入生活、扎根人民。网络时代的大众评论,延续了这一接地气的文艺传统,为舞台作品注入了烟火气与时代感。

需要厘清的是,倾听观众意见,绝不等于放弃艺术立场、盲目迎合大众。好的舞台作品,从来都是创作者独立思考与大众审美期待的有机统一。现实中,一些创作者将“坚守自我”与“倾听观众”对立起来,认为吸纳观众意见会消磨艺术个性、降低作品格调,这其实是认知误区。创作者决定作品的思想内核、价值取向与艺术风格,撑起作品的精神底色;观众反馈则校准叙事节奏、共情落点与传播效果,补上作品欠缺的人间温度。创作者解决“作品要表达什么”的问题,观众回答“作品如何让人看懂、让人感动”的问题。脱离大众的艺术,难免曲高和寡、无人问津;一味迎合流量的创作,又会丢失艺术质感、流于平庸。舞台精品诞生,永远是坚守与兼容的结合;守住专业艺术底线,虚心接纳大众真知,在坚持自我中打磨作品,在倾听大众心声中精进提升。

多听观众声音,还需辩证取舍、择善而从,而非对网络碎片言论照单全收。网络评论参差不齐,既有真诚中肯的改进意见,也有情绪化吐槽与片面化评判。所谓倾听观众,是用专业眼光筛选有效建议,吸纳贴合大众普遍审美、贴合时代气质、贴合现实生活的合理诉求,摒弃片面偏激、功利浮躁的无效言论。北京九人话剧团团队的创作打磨方式,便是鲜活例证。该团队主攻文人气质原创话剧,巡演过程中,主动收集、梳理各平台的观众评论,正视大家集中反馈的节奏拖沓、台词偏晦涩、人物铺垫不足等问题。在不改变作品内核与立意风骨的前提下,精简冗余段落、优化台词表达、补充叙事细节、平衡内容密度,使整部作品节奏更舒服、情感更真挚、表达更通俗。正是这种“守得住艺术本心、听得进观众真话”的创作态度,让《四张机》《春逝》等剧目收获了大批年轻观众的喜爱,实现口碑与热度双向提升。

“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”以人民为中心的创作导向,是舞台艺术长久发展的根本保障。互联网拉近了创作者与观众的距离,让大众真实的观演感受能够直接参与作品的成长迭代。创作者不必惧怕大众声音会冲淡艺术个性,更不能闭门造车、固守自我审美。守住专业初心、站稳艺术立场,以开放包容的姿态倾听人民心声,在独立创作与大众审美之间找准平衡,在艺术创新与现实诉求中双向贴合,方能跳出创作惯性、打破“圈层”壁垒,打磨出既有艺术风骨又有时代温度、经得起观众检验与时间淘洗的舞台精品。

一部好戏的炼成,观众有『一票』

嘉 纳

图知意

工作室作品

本报记者 黄 卓 绘制

街头麦克风

A 文艺院团编导:好创作既要“俯下身”听网友心声,把握时代与观众需求;也要“站稳脚”守住独立表达,守住戏剧艺术的品格与底线。

B 青年编剧:艺术贵在独立思考,一味迎合碎片化网络意见,会消解作品思想深度,丢掉创作者的艺术坚守与专业判断。

C 戏迷:网友心声是舞台的“地气”,脱离大众审美,再高深的表达也难以引发共鸣,创作理应倾听基层心声、贴近生活。

D 大学生观众:网友评论能带来新鲜视角,但不能替代专业创作,平衡好大众喜好与艺术追求,才能推出既叫好又叫座的舞台作品。

(祝 静 整理)

舞台艺术创作不可随波逐流

夕 君

当下,倾听观众声音已成为舞台艺术的一种创作自觉。从不少沉浸式戏剧让观众参与剧情推进,到一些舞剧谢幕片段在短视频平台引发热议,创作者似乎比以往任何时候都更在意观众的看法、网友的反馈。然而,当“观众、网友怎么想”成为创作的重要甚至首要坐标,问题恐怕也就随之而来。舞台艺术应当听取观众的意见、网友的声音,但创作者更要有自身的坚守与表达,这是基础和前提。

从文化功能来看,舞台艺术之于观众,从来不是简单迎合或讨好,更要引领和提升。艺术作品可以愉悦视听,但真正具有生命力的创作,往往是在观众习以为常的认知边界以外、意想不到的审美场域之中,给人以惊喜和启迪。这要求创作者先于观众,抵达思想与审美的更深处。心有三千弱水,给观众的一瓢饮才能发挥启智润心、增强精神力量的作用。倘若创作者主动把自己的思考与匠心压缩到观众既有的期待范围内,作品就失去了打开新局面的可能。四平八稳的“行活儿”也许能获得一时的掌声,但终归难以跻身精品之列,也难以对观众产生长期、深远的影响。进而,舞台艺术弘扬主流价值等功能就难以充分发挥。

从审美价值来看,丰厚的思想含量、充分的表达意识是创作得以立身的前提。作家、编剧刘恒谈及文学与戏剧的使命时提到,即要与时间对抗,容易遗忘的人类靠文学来固定对世界的看法;与愚蠢对抗,人类用文学来促使自己清醒,增强自己的智力;与理性对抗,过分相信

自己的理性可能产生偏见、导致灾难,文学保留着人类珍贵的感性;与复杂的现实对抗,告诉人们怎样更符合人类文明的发展、符合人性的基本需求;与不确定性对抗,在精神上给人类以抚慰。上述种种,皆需要创作者对人类有关怀、对世界有观察、对人生有思考、对艺术有表达。缺少了这些,作品就会沦为抽离内核的技术演练、技术狂欢,至多“工整炫目”,却不可能具备震撼人心的力量。

在操作层面,全面、深入地采纳网友意见很难实现。纵然有些观众、网友审美水平高、表达能力强,能够对舞台艺术作品做出较为全面公允的评价,不得不承认,网友反馈千差万别、角度各异,且多为感悟式、散点式甚至是情绪化的,其间不乏盲目性,可能因为其在意的某个点、某个瞬间而较为极端、绝对地肯定或否定一部作品。但对舞台艺术创作来说,无论是观众看得到的故事展开、人物塑造、舞美灯光等,还是观众看不到的案头筹备、成本控制、权衡取舍等,都需要全局性、整体性眼光。如果一味跟着网友的评价调试创作,上述二者之间的张力必然会让创作者无所适从,陷入矛盾与胶着之中,从而撕裂作品的连贯性、完整性、自洽性。这种情况的一个集中体现便是:不少作品汇聚了诸多流行元素、网络热梗,创作者自以为八面玲珑、十分“听劝”,实际上作品总体质量一塌糊涂。

笔者并非鼓动创作者自命不凡、闭门造车,与受众保持一定的对话空间是有益的、必需的。只不过需要强调的是,这种对话必须建立在清醒的艺术认知、艺术判断和鲜明的主体意识、主体追求之上,绝不能抛弃艺术追求、随波逐流。创作者不妨自问,打造一部作品是要为流量负责、为数据负责,还是为品质负责、为自己的艺术坚守负责?前者看似亲和,其实是把经济收益看得比艺术品位更重;后者看似骄傲,实际上是真正把观众放在了心里。尊重观众的理想方式是拿出经过千锤百炼的、有完整精神内核的作品,以精品奉献人民,而不是偷懶懈怠、责任“下放”,交出粗糙的半成品、让观众来决定该往哪个方向修补。

总而言之,舞台艺术应与观众对话,但前提是创作者拿出经过深思熟虑、言之有物、诚意满满的表达。丧失了自我,也就失去了对话的资格。唯有在众声喧哗中守住创作的初心与本真,舞台艺术才能行稳致远。

音乐剧《塞上绿洲》:

演活治沙奇迹背后的“右玉精神”

郭志清 本报记者 朱 萌

一把斑驳的老铁锹、一条迎风飞舞的红纱巾、几株倔强挺立的小树苗……8月,第十一届中国原创话剧邀请展山西省唯一入选剧目——大型生态题材音乐剧《塞上绿洲》登陆北京,将山西右玉70余年治沙植绿的壮阔史诗娓娓道来,让“久久为功、利在长远”的“右玉精神”,化作有温度、有画面、有烟火气的真实力量。

“右玉精神”是一代代治沙人用汗水淬炼的精神财富。新中国成立初期,右玉林木绿化率不足0.3%,风沙肆虐、土地贫瘠,是公认的不宜居之地。70余年来,历届右玉县委、县政府接续奋斗,带领群众开荒植绿、固沙护土,让荒漠戈壁蜕变为林海万顷的塞上绿洲。

如何跨越几十年的宏大奋斗史、抽象的精神内核具象化呈现,避免空洞说教,是该剧创作的核心难点。“我们坚持用小人物映照大时代,用真实故事传递精神,这是创作的初心。”该剧导演冯林说。

全剧8个篇章层层递进,以两任县委书记的接续坚守,以及苗旺、香草等普通群众的人生轨迹为主线,再现了右玉治沙的峥嵘岁月。全剧没有刻意拔高英雄初心,最动人之处在于坚守的过程:18岁的香草扎根沙地、终身植绿;红姑娘突击队顶风冒沙,拼死护苗;一代代百姓一锹一土、逐年拓荒,在三万之一的树苗存活率中守住绿色火种。

本剧演员均为本土演员,将治

沙人的坚韧、质朴与执着演绎得淋漓尽致。饰演基层干部周荣的演员郭兰荣说:“我们身后是千千万万默默植树的父辈。舞台上种下的树苗,既是剧中的意象,也是我们文艺工作者心里传承‘右玉精神’的种子。”

为讲好故事,主创团队多次深入右玉林场、乡村,走访老治沙人、老党员,打捞鲜活往事、打磨剧本细节。“基层院团硬件有限,但真实是我们最大的底气。”该剧总编剧、朔州市歌舞团团长郝利荣表示,正是这份不加修饰的真实感,让观众沉浸式读懂生态奇迹背后的初心与担当。

舞台之上演绎精神,舞台之下赋能实景。剧中治沙青年的美好期许,在现实中尽数落地。剧目展演同步

音乐剧《塞上绿洲》剧照。演出方供图

打造特色展区,融合边塞长城、林海沙棘等地域元素,集中展示126种右玉当地农特产品与非遗文创。酸甜的沙棘汁、醇香的生态羊肉、精巧的非遗剪纸,全方位展现荒漠变绿洲的生态蜕变。剧中演员化身文旅推介官,带领观众品读塞上风物、触摸本土非遗,生动诠释“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵,不少观众称赞这是一堂鲜活生动的实景思政课。

据了解,这部从黄土高坡走出来的音乐剧,将开启常态巡演,让更多观众了解右玉的故事。正如一级导演张绍林所言,《塞上绿洲》将宏大的生态与精神命题,转化为普通人的奋斗日常,真实感人、极具力量。这场来自基层的文艺“破壁”,不仅让“右玉精神”走出山西、闪耀首都,更以文艺为媒、好物为介,让实干、坚守、长远的初心代代相传。

“值,值,值啊!这太值了!你不要小看这星星之火,这可是生命,这是右玉的希望呀!”

——周荣书记(音乐剧《塞上绿洲》人物)