



文化观察

□张鼎泷 本报记者 杨宁舒

近日,《人民日报》发表评论文章,针对近几年成为荧幕主流的仙侠剧,如《仙剑奇侠传》《花千骨》《三生三世十里桃花》等一批拥有众多粉丝的作品,提出批评:“在这些仙侠世界中,我们头顶的星空与内心的道德已黯淡失色。神、仙、人、魔、妖、鬼六界混杂。这个道德暧昧的世界,主人公在正邪之间不无迷茫地穿梭,没有了现实伦理的约束,个人情感被凸显到无以复加的地步——这是仙侠剧最为常见的叙事模式。”

文章指出,无论穿越剧、仙侠剧,还是同类题材的网络文学,其共同的创作思路都是架空现实,因而为受众提供一种逃避性或宣泄的视听享受。网络文艺是否可以回避现实伦理?对此,学者陶东风曾撰文批判此类玄幻文学装神弄鬼,其价值世界是混乱而颠倒的。学者赵毅衡指出:文化地位较低的文本,比文化地位较高的文本,道德上要更加严格。因为同纯文学相比,通俗文化和受众的社会心理联系更为紧密,作为受众导向的文学,要与主流道德认知相契合。

一石激起千层浪,业内人士对此纷纷表态,出现问题并不可怕,只要认真反思,厘清仙侠剧背后“乱力怪相”的根源,从行业整体生态着手,才能让“仙侠剧”步入正轨,走向成熟。



《花千骨》剧照。

架空历史 道德暧昧
仙侠世界不堪一击

仙侠世界虽然看似“百无禁忌”,但归根结底,还是讲人与人之间的情感故事。因此,其涉及到的历史背景和纲常伦理一旦含糊不清,就容易误导观众。《人民日报》在文章中分析说,仙侠剧之所以呈现出超现实的、过度浪漫主义的美学风格,正是基于部分青年不知道如何处理自我与现实的关系,过度留恋于个人小天地的现实处境。在社会高速运转的当下,一部分青年会有无法找到自己位置的焦虑,他们化解这种焦虑的方式不是现实世界中的奋斗,而是网络世界的宣泄。这种个体价值观一方面非常膨胀,整个世界中只剩下小小的“我”;另一方面非常虚弱,这个“我”活在

非常幼稚的情节与对话之中,无法成长。从这个角度说,网络文学作家有责任做出积极的改变,毕竟文艺作品与社会心理是互相塑造的。

然而眼下的问题是,网络作家不但未做出改变,反而无限迎合这种个人情感,为在同类作品中脱颖而出,不断强化对这种情感的刺激,流于为虐而虐的狗血剧,作品整体风格矫揉造作,被低级的情感结构束缚,缺乏内在精神。

对此,哈尔滨电视台纪录片编导王庆在接受记者采访时说,仙侠剧的剧本一旦脱离,架空历史,就很难将主人公个人成长层面的内容,予以完整地呈现出来。即便刻意展现,也未必会感人。因为脱离历史背景,人物就没有立脚点,极易导致形象扁平化,难以引起观众共鸣。这也是仙侠剧越来越粗制滥造、无法打动人心的原因。

王庆说,我们可以拿金庸和古龙的武侠小说做个对比,金庸的每部小说必会依托一定的时代环境、历史背景展开,

情感多角 人设失实
仙侠剧难出狭隘情感格局

有网友总结了时下火爆的仙侠、玄幻



《三生三世十里桃花》海报。

剧套路:主角“人设”何其相似,感情路线如出一辙。许多观众认为,现在的仙侠玄幻有一个通病,就是主角人设太过完美,完全不接地气。比如《古剑奇谭》里的百里屠苏是冰块脸,《花千骨》里的白子画是高冷上仙,《三生三世十里桃花》里的夜华是孤高太子。他们都无一例外地拥有非比寻常的出身,不近女色,心如止水,只有女一号才能扰乱他的思维,让他变得痴情而疯狂。总之,从百里屠苏到白子画,再到夜华,变化的只是名字和演员,不变的则是他们身上那些永恒的标签,高冷痴情,心怀天下……每个人都单薄得像个纸人,仿佛存在的唯一意义就是讨好女性观众。

为何仙侠剧频频出现人设不真实、三观不正等问题?哈尔滨市文联副主席、市作家协会主席唐璐认为,我们如今处于“娱乐至上”的年代,严肃高雅的文学、戏剧等艺术形式被市场冷落,以至于许多原本严肃的东西也被拿来以“戏谑”的方式重新演绎。一些网络文学、剧本创作者自身的创作灵感已十分枯竭,只能剑走偏锋,以挖掘野史的方式来填充作品;加之为了迎合某些受众的低级趣味,将文化产品投放市场快速变现,逐渐抛弃了文艺创作者原本应有的“悲天悯人”和“引领心灵”的责任。

人设不真实,带来的问题就是感情戏很“浮”,流于表面,且都是三角恋或多角恋并行。王庆说,从剧本创作的角度来说,编剧会希望情节越纠结、人物感情越复杂越好,这样可以多做几集,从而谋取

更多的商业利益。但是仙侠剧过多地反映多角恋、三角恋,对于观众尤其是青少年而言,确实有问题。毕竟青少年的世界观还未形成,对社会不甚了解,在其成长过程中,如果不看一些优质的、反映现实生活的文学作品和电视精品,难免会导至他们认为,现实中的恋爱就像电视剧所呈现的那般错综复杂;如若家庭教育缺位,那么对青少年的影响后果将更为严重。

堵源头莫不如加强管理。王庆建议,当下电视剧管理应该建立分级制,在一定程度上让心智尚未成熟、鉴别能力尚未形成的孩子,避免接触到“三观不正”“伦理混乱”的剧目。

匡扶正义 明辨正邪
侠义才是仙侠文学的内核

人民日报的评论文章指出:在司法不公、权贵横行的时代,大众会期待出现包公这样的清官,携三铡,巡视州府,主持公道,惩恶扬善,《包公案》这类通俗小说正是顺应这样的社会心理而流行。同样,在仙侠之前武侠流行的时代,郭靖、乔峰这样的大侠都是高度道德化的,我们期待“侠之大者”匡扶正义,明辨正邪,为现实世界中的伦理焦虑提供一种想象性的解决,比如武侠小说《射雕英雄传》,其道德标准并不亚于同时代的纯文学作品。

对此,唐璐说,当下仙侠、城市灵异、

穿越题材的网络文学写作主要以娱乐为主,在弘扬真善美方面是有所欠缺的。此类网络文学的生命力十分脆弱,受众群体也仅局限在18到30岁之间的年轻人,难以有大发展。他认为,现在的仙侠网络文学与当年还珠楼主、平江不肖生、朱木珍等老派创作者的文学精品相比,相去甚远。这些近代武侠开山鼻祖们所写的小说,最起码可以体现出诸如“侠之大者以天下为大”“杀富济贫、为国捐躯”等侠义精神;反观现在的同类网络文学,仅仅作为一种粉丝现象而存在,不仅逐渐抛弃了近代仙侠小说的精神内核,更有甚者架空历史现实、有违伦理纲常,这是十分值得人们深思的。

唐璐说,实际上,仙侠剧创作者应当主动继承和发扬中国近代武侠之精神,创作出能够揭示心灵、塑造心灵、引领心灵,给予现代人以价值引领的文学作品。从还珠楼主的入世仙侠到金庸的新武侠,英男烈女,任侠尚义,其贯穿始终的是“侠义”二字,这才是中国通俗文学的“真精神”。

王庆建议,仙侠剧里可以更多地呈现有关奇幻、天文地理、历史等方面的内容。比如金庸的武侠小说,里面虽然也有很多玄幻的内容,但他的小说从来没有脱离历史背景,也因此被社会各阶层所接受,深受大众喜爱。如今的仙侠剧可以不侧重反映现实,但不能脱离该剧所处的时代背景,而一旦仙侠剧关照历史,它也将变得更接“地气”。

培养人才文武兼备 建设梯队目光长远
龙江“旦角大戏”缘何独树一帜

□张鼎泷 本报记者 杨宁舒

在近期于南京举办的第八届中国京剧艺术节上,由黑龙江省京剧院创排的大型古装剧目《奇女无容》惊艳亮相,全戏突出了京剧中的独特的文戏武唱、武戏文唱的艺术魅力,大胆创编了民女无容“单骑战车阵”的场面,集“唱、念、做、打、舞”于一身,受到了观众的热烈欢迎,被专家评委们赞为京剧节上的一朵奇葩。

观众喜爱这台龙江京剧大戏,除了其鲜明的艺术特色和富于喜剧化的表演形式,还有剧中充分展示的我省青年京剧演员们的专业面貌和精湛技艺。对此,中国戏曲学院导演系原主任裴福林评价说,《奇女无容》的演出阵容如此强大,完全出乎意料,无论主演还是龙套,都非常棒!在随后举行的座谈会上,专家评委们一致称赞,黑龙江省京剧院队伍建设后劲十足,堪称来自祖国边陲的一匹“黑马”。

人才培养,一直是国粹京剧非常重视的课题,在旦角行当里,一些文武兼备的大戏,如关派大戏,不仅需要老一辈艺术家手把手传帮带,更需要年轻演员们长期的坚持与磨练。近年来,能文能武的青衣、刀马旦等行当,在人才培养和传承方面持续“告急”。可喜的是,我省京剧院不仅有老一辈艺术家邢美珠等作为基石,将“关派艺术”在黑龙江发扬光大,更有文武兼工的年轻一代骨干演员,在全国打出了知名度,由她们主演的“旦角大戏”,由于文武俱佳,基本功全面扎实,而在全国独树一帜。

不断的演出中培养骨干人才。《奇女无容》一部戏就汇集了省京剧院多位优秀青年演员,当家青衣马佳饰演无容,国家一级演员赵小千饰演赵王,优秀马派老生王雨辰、白玉兰奖获得者黄丽珠、裘派花脸陶锡祥及高镇海、朱文学等人都在剧中饰演重要角色。

2016年全国两会期间,为期7天的黑龙江省京剧院展演活动在北京、天津两地举办,受到京津两地众多京剧界权威专家的肯定和赞誉。来自中国京剧艺术基金会、中国京剧研究所、中国戏曲学院、北京京剧院的多位学者和京剧表演艺术家全程观看了演出,并出席了座谈。

规格的2016新年戏曲晚会,作为压轴节目演出;青年演员杨洋应邀参演央视五四青年节京剧演唱会;在中国京剧优秀青年演员研究生班创办20周年纪念活动中,曾毕业于青研班的马佳、黄丽珠及在读学员张欢,受邀参演并获得好评。

于峰说,剧院历史上曾涌现出一大批在全国有影响力的知名艺术家。近年来,马佳、黄丽珠、张欢、杨洋、蒋兰兰等一批优秀青年演员通过不断地历练和成长,逐渐成熟起来。放眼未来,我们与北京戏曲艺术职业学院联合定向培养的京剧小花、小小花还将不断地充实到省京的艺术花圃中。

培育“尖子”展演传帮带 共种“一棵菜”

近年来,我们非常重视京剧艺术人才的培养,像马佳这样有潜质、有敬业精神的演员,剧院都会专门制定适合其发展的培养计划,为演员们的艺术发展提供最大力度的支持。

早在2014年,在省文化厅人才培养政策的支持下,省京剧院就采取了机制性、规模化的人才培养方式,送出8名专业技术人员参加中国戏曲学院中青年专业人才戏曲表演、道具设计、服装设计培训班学习。

2015年,省京剧院又制定了极具针对性的人才培养工作方案,将“送出去、请进来”的培养模式进一步具象化,送主要演员跟京、津、沪及中国戏曲学院等院校的京剧名家名师面对面学习真传,再邀请名家名师来剧院给全剧组人员说戏传授技艺。做到拔高培养与全面提升相统一,收效显著。

与此同时,省京剧院非常重视原创剧目生产,将人才培养、业务考核直接与演出结合起来,先后创作、复排了《红松林》《杜鹃山》《奇女无容》等大戏,在接连

建设梯队 树立北派京剧旗帜

隆为师,作为其开门弟子系统深入地研习京胡演奏技巧。

经过几年的人才建设,省京剧院现有马派、言派、王派、关派、荀派、张派、李派、裘派等各流派京剧艺术名家的多位拜师弟子,实现了老中青梯队人才队伍,形成了阵容整齐、文武兼备、行当齐全、流派纷呈的艺术人才结构。

在持续、多面、强效的人才培养措施推动下,省京人才队伍建设成效突显,青年演员马佳受邀参加国家最高

2016年,省京剧院人才工程再创佳绩,与北京戏曲艺术职业学院联合办学,委托培养项目首批录取了35名学员。于峰说,与国内知名戏曲院校合作,为省京定向培养人才,这个项目我们走在全国前面,其他兄弟院团看到这个项目好,想要效法,却因为我们合作在先,他们至少要等到几年以后了。可以说,这个项目是在源头处,给人才培养工作准确定位,源源不断地输送活水。

输送人才 挖掘关派艺术历史积淀和传承优势

2016年7月14日,由黑龙江省京剧院申报获批的国家艺术基金资助项目,京剧关派艺术人才培训班正式开班授课,在为期60天的学习过程中,培训班聘请了中国戏剧家协会秘书长崔伟、中国京剧研究所副所长张关正、关肃霜先生亲传弟子邢美珠等20多位国内知名专家教授和表演艺术家,担任专业课和理论课授课教师,共有来自北京京剧院、上海京剧院等国内各大院团、院校的近30名学员,通过考核进入培训班。经过邢美珠、贾喜麟、范英等专业课教师的言传身教,学员们掌握了《铁弓缘》、《战洪州》、《盗库银》等多部经典名剧的表演要领,并将这些剧目呈现在2016年11月末举办的3场结业汇报演出中,受到国家艺术基金评审专家组及观众们的一致好评。专家们认为,本次“培训班”是关

派艺术传承发展领域里的一项重大突破,对发扬关派表演风格、将关派艺术传承开来、延续下去具有深远意义。

省京剧院院长于峰介绍说,关派京剧艺术发源于云南,近年来在龙江黑土地上得到发展并不断壮大,在我省,以关肃霜先生弟子、有“小关肃霜”之称的著名表演艺术家邢美珠为领军的关派艺术人才梯队,已颇具规模,先后有张欢、陈骥等省内青年演员拜邢美珠为师,成为关派传人。黑龙江省京剧院作为国家重点京剧院团,演出的《铁弓缘》、《战洪州》等经典剧目,多次受到国内京剧界权威专家的称赞,认为黑龙江省京剧院扛起了传承发展关派艺术的大旗。这也是我们超越了同样申报该资助项目的兄弟院团,一举获得办班资格的原因。



《奇女无容》剧照。



《月照塞北》剧照。