

让文化创造源泉 充分涌流 · 推陈出新

传统艺术的现代“变脸”

本报记者 刘成 通讯员 冯连营 姜晶

背景链接

莱西木偶戏,2009年入选山东青岛市级非物质文化遗产。在莱西市文物管理处的资料中,其历史上溯到2000年前的西汉时期。最有力的佐证是1978年在莱西岱墅西汉木椁墓中出土的193厘米高的大木偶和与之配套的系列小木偶,它们被列为国家一级文物,是国内公认的木偶艺术鼻祖之作。

1958年,当时已名冠胶东的莱西木偶戏,在莱阳完成了上个世纪的最后一场演出。再与世人相见,已经是半个世纪之后了。

2007年,莱西市木偶艺术团成立。如何让木偶戏这一古老的传统民间艺术适应现代人的口味,成为艺术团不得不面对的问题。

2012年1月2日,在青岛劈柴院剧场,台前的木偶伴着乐曲一边扭头摆臂,一边瞬间变脸,让现场观众无不拍手称赞。作为表演者,莱西木偶戏的第五代传承人张文贤深知,这场木偶戏《逛新城》之所以让台下的观众大呼过瘾,除了木偶戏自身独特的艺术表现方式外,还要归功于自己把川剧的变脸艺术融入到了木偶戏的表演中。

借助川剧变脸的表演,仅仅是莱西木偶戏开始“变脸”的第一步。

莱西木偶艺术团通过保留木偶戏的表演精华,又博采众长、吸收新元素,逐步实现了木偶戏整体上的“变脸”。“变脸”后的木偶戏,更能适应当代社会以及消费者的文化需求。

演员们正在进行木偶戏表演。 莱 轩 摄

找准方向 再谈创新

□ 张雅

让传统艺术焕发生机,并不是一个新鲜的话题,但覆盖面甚广。中华民族的悠久历史造就了丰富的文化。在我国,几乎各个地方都或多或少有着自己富有特色的传统艺术,比如莱西木偶戏、孝义皮影、湖南花鼓戏……对这些带有鲜明地域文化特色的传统民间艺术而言,传承和保护只是基础,进一步的则是创新和发展。通过创新,让更多的人接受并欣赏,获得市场的肯定,传统艺术才能实现可持续发展。然而,创新之前还有更为重要的一点,那就是找准方向。

如今的文化市场丰富多彩,人们的文化消费也有了更多选择:电影、电视、音乐剧、话剧,等等。木偶戏会获得哪类人群的青睐?莱西木偶艺术团很清晰地找到了方向——儿童群体。因为木偶戏相对来说故事情节简单、表演有趣,十分适合孩子们观看。找准了方向,围绕着这个方向来创新,目标就明确多了。淡化戏曲元素、加入卡通风格,莱西木偶艺术团的新戏获得了成功。而进一步,对孩子们而言,仅仅是好看还不够,艺术团又计划把木偶戏和国学结合起来,走励志教育之路,在获得经济效益的同时兼顾到社会效益。木偶戏表演的这种进步,无疑会受到更多家长们的肯定和欢迎。

莱西木偶戏的成功“变脸”,也让更多年轻人看到了传统艺术的希望和前景。具有2000多年历史、断档半个世纪、仅仅剩下15名年龄在60岁以上老艺人的莱西木偶戏,也因此迎来了新生力量。在莱西,已经有上百名年轻人开始学习木偶戏。莱西木偶戏的发展进入了良性循环。

莱西木偶戏的成功,无疑得益于自身的创新,而比创新本身更为关键的是,它找准了定位和方向,知道该从哪些方面创新、如何创新。这正是值得更多地方关注和学习的经验。对于特色鲜明的地方传统艺术而言,仅仅盲目地跟风,在技术上包装、在形式上借鉴,也许可以赢得一时的热闹,但从未来发展来看,终究不是长远之计。找准方向,在保护的基础上开发,在开发中实现可持续发展,只有这样,传统艺术的创新之路才能越走越宽。

危机

2010年,山东莱西木偶艺术团的第一次商业演出在青岛劈柴院上演。正是这次演出,让艺术团上上下下看到了木偶戏发展的困境。

莱西木偶戏表演已经停滞了半个世纪,当再次呈现在世人面前时,演出的场地、伴奏的效果、面对的观众已经今

非昔比。莱西木偶艺术团团长姜玉涛说:“第一次到青岛演出,我们没有准备专门的音乐背景,还用原来的现场演奏方式,听起来很嘈杂”。

如果说音乐的伴奏是后天硬伤,那么演员的语言就是先天不足了。作为莱西木

“变脸”

现代接轨。

“历史文化很好,但如果你原样抄袭历史、复原历史,与今天这个时代就不太吻合了。所以,我们既要承接传统的表演模式,因为这种形式是历史的,但演出的内容和风格应该向人们容易接受的方向去发展。”吕旭东说道。

随后,艺术团大胆地作出了让木偶戏“变脸”的决定。吕旭东的计划是引进时尚的元素,吸收其他民间艺术的优点,除了演员主力阵容年轻化外,形式上也要力求与

新年到来之际,张文贤借助川剧的变脸艺术,在青岛劈柴院首次公开演出木偶变脸,8张面孔瞬间转换,而且还加上喷火等内容,让观众看到了传统木偶戏的新变化,获得了交口称赞,这更加坚定了艺术团不断拓展演出内容和形式的想法。

“我们过去的表演主要是戏曲。戏曲大家都知道,但除了中年以上的观众,年轻

出路

“变脸”后的莱西木偶戏大受市场欢迎。如今,在青岛劈柴院,木偶戏已经有了固定的演出场地,莱西木偶艺术团每年有50多场演出。《小姑贤》、《空城计》、《济公》、《刘海砍樵》等戏曲剧目,

以及儿童剧《白雪公主》等,都广受群众欢迎。

在艺术团未来的规划中,莱西木偶戏将向少儿化、低龄化方向发展,并和国学结合起来,走励志教育之路。

偶艺术团的导演,吕旭东当时对这个问题格外苦恼,他说,“因为莱西当地的农民不会说普通话,所以演出中都是用地方的语言唱地方的戏曲,这样表演,形式倒是挺好,大家挺喜欢,但是演了一些什么,青岛的观众完全听不懂”。

木偶戏在青岛市的这次亮相让观众看了个新鲜,至于表演的内容大家没看明白。除了受到方言和伴奏所限外,一些老演员都年龄偏大,记不住大段台词,也影响了表演效果。

这让艺术团感到了危机。

人对戏曲大多不是太理解。所以,我们把戏曲元素淡化一下,以卡通和儿童剧的风格,讲普通话,小朋友就喜欢了。”木偶戏童话情景剧《白雪公主和七个小矮人》在青岛市群众文化艺术馆的成功上演,获得了小观众们的一致好评。

同时,一些专业人员的加入,也壮大了艺术团的力量。

莱西市江涛影视制作中心的技术人员通过电脑技术,解决了木偶戏伴奏的问题;莱西市襁褓人第四代传承人李泽志的加入,将襁褓人手艺与木偶制作相融合,这对于一直依靠购进扬州产木偶的艺术团而言,不仅是经济上的福音,也带来了木偶制作技艺的创新。

莱西木偶艺术团团长姜玉涛告诉记者,艺术团将围绕木偶艺术创新现代曲目,开创文化品牌。同时,他们还将开发与木偶相关的艺术品,以及开拓木偶和动漫相结合的影视产业链,进一步做大做强木偶文化产业。

目前,他们正在筹划一部木偶动漫,以实景为背景,以木偶为主人公,拍摄一个关于莱西木偶的故事,借助新媒体,让莱西木偶走得更远。

童书市场的选择之惑

□ 金晶

市场0.27%的增长率。

其次,童书市场表现出强劲的实力,让众多出版机构纷纷布局竞争这块“蛋糕”。但图书的数量上来了,质量却良莠不齐。商业竞争中,一些儿童读物沿袭成人图书的制作方式,版式较为僵化,内容依然陈旧,插图制作不够精美,纸张、印刷色彩等不尽如人意。

此外,我国童书市场还未形成良好的评推机制。好书还需千人评。童书市场的广大受众是儿童,他们虽可以直接通过“喜欢”与“不喜欢”来对图书进行“评价反馈”,但仍不具备完全的分析 and 表述能力。选书购书的往往是大人,他们在掏钱付费时仍

需要一些“市场口碑”作为选择参照。在各种榜单“纷至沓来”的当下,选择可信任的榜单已成为选书之前又一艰难抉择。

因此,对于童书市场“选书难”的现状,或可从三个方面入手进行改善。从创作角度而言,面对国外优秀童书的竞争,创作者仍需悉心了解当下我国儿童的心理特点、成长环境、接受能力和审美水平,树立长期品牌,不盲目跟风。这方面,针对不同年龄阶段将童书进行市场细分和选择定位,能有效减少同质竞争。

从出版角度而言,在提高童书制作质量的同时,还要提高童书的内容质量。近两

年,不少出版社都在尝试与国外书商合作引进童书,也陆续推出一批优秀的儿童读物,受到市场欢迎。但“引进来”的同时,关注传统文化的启蒙传承也很重要。合作开发、相互借鉴,找到恰当的契合点,同样需要策略与智慧。

从评价体系而言,为人们提供一个可以信息共享、互动交流的平台,也许比单一的童书榜单更具吸引力和说服力。家长可以在平台上了解新书发布信息,交流选书、购书心得,而创作者和出版方借此渠道也可了解到儿童的反应和家长的诉求。供需双方的有效对接,也将有利于市场的良性循环。

微话题

网游产业: 重“量” 更要重健康

□ 金晶

市场研究机构艾瑞咨询最新一次统计显示,2012年,我国网络游戏国内用户付费市场规模达到518亿元,行业发展已进入稳定成长期。近10年来,我国原创网络游戏经过最初的单一模仿阶段,实现了从代理到创造的转变,在产品内容和形式上不断推陈出新,一批有核心竞争力和国际影响力的网络文化企业和品牌加速成长。不仅如此,网游领域还成功创造出具有中国特色的商业模式,成为网络文化发展的领跑者和网络经济发展的重要引擎。

行业快速成长,更不可忽视发展中存在的问题。当下,网游产品仍存在同质化倾向,一些内容的暴力色情问题、青少年行为问题引起了社会的忧虑。网游不仅仅是娱乐工具,更具有文化内涵,兼具着审美、社交等功能,对人尤其是青少年的发展和价值观形成有潜移默化的影响。党的十八大对我国文化发展作出了战略部署,提出要发展健康向上的文化。因此,提高网游产品的文化价值含量,调整产品结构,促进网游业健康有序发展,已成为摆在网游企业、各级管理部门和社会各界面前的紧迫任务。追求经济效益之外,网游从业者还需确保网游产品内容符合社会公共规范,在传播先进的知识和技能的同时,传递出更多的社会正能量。

链接

上海

网游产品成功转型

本报讯 记者李治国从上海市新闻出版局获悉:2012年上海网络游戏出版业遵循“创新驱动,转型发展”的方针,不断优化产品和服务,继续引领全国网游产业,全年收入190余亿元,同比增长约35.8%,保持了快速发展的态势。

上海市新闻出版局副局长祝君波表示,上海的网游产品已从以前的引进、代理为主成功转型。通过自主创新,一批原创民族游戏在上海推出,并走向国际。据统计,去年上海审批的341款网络游戏产品中,国产游戏320款,引进游戏21款,国产民族原创游戏占总量的94%,成为绝对的市场主导力量。自主创新的快速发展,也带动了海外销售的高速增长,继2011年上海网络游戏海外销售首次超亿美元之后,2012年海外销售额预计将超2亿美元。

祝君波表示,上海网游产业呈现多元发展态势:客户端游戏稳步向上;高品质网页游戏初步形成固定用户群,生命周期可达1年以上;移动游戏成为新热点,众多中小创业团队和游戏企业开始崭露头角。同时,上海网络游戏企业正在积极推进商业模式创新。

上海网游产业的蓬勃发展,也让上海成为网游人才的集聚地。至2012年底,上海网络游戏从业人员达6万余人,平均年龄25至28岁。值得注意的是,网络游戏业已逐渐成为上海新闻出版业吸收青年人创业、促进社会就业的新高地。

新闻速递

非遗保护“双轮并进”

本报讯 记者金晶报道:首批“国家级非物质文化遗产保护研究基地”近日在北京命名并授牌。这标志着继2011年“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”命名后,又一类国家级非遗保护基地已经诞生,同时也意味着非遗保护实现了实践创新与理论研究的双轮并进。

首批入选“国家级非物质文化遗产保护研究基地”的传承单位有4个,分别是苏州市苏绣艺术创新中心、南通蓝印花布艺术馆、禹州市苗家钧窑有限公司和福建省仙作古典工艺家具研究开发有限公司。

北京国际电影节将办

本报讯 记者金晶报道:第三届北京国际电影节将于4月16日至23日在北京开幕。本届电影节将首次设立主竞赛单元“天坛奖”评奖,颁发包括“最佳影片奖”在内的10个奖项,目前已有56个国家和地区的531部影片报名参赛。