

文化艺术的多维思索

wenhua yishu de duowei sisuo

李仲才 著

福建教育出版社

文化艺术的多维思索

wenhua yishu de duowei sisuo

李仲才 著

福建教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化艺术的多维思索/李仲才著. —福州: 福建教育出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-5334-4790-8

I. 文… II. 李 III. ①文化—研究—中国—文集②艺术—研究—中国—文集 IV. G12—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 131604 号

文化艺术的多维思索

李仲才 著

*

福建教育出版社出版发行

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001)

电话: 0591—83726971 83725592

传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn

福建省天一屏山印务有限公司印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编: 350001)

*

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 10.25 字数 236 千 2 插页

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—1 000

ISBN 978-7-5334-4790-8 定价: 25.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向出版科 (电话: 0591—83726019) 调换。

目 录

戏剧专论

全球化时代的戏曲生存	(3)
全球文化视野下的中国京剧发展策略	(11)
从大众化走向分众化	
——关于 21 世纪戏曲市场的思考	(21)
戏曲应当对时代有所大贡献	(27)
对培养当代戏曲观众的思考	(34)
雅俗共赏	
——当今戏曲应遵守的美学准则	(38)
现实感·戏曲味·文学性	
——关于戏曲现代戏创作的思考	(41)
戏曲创作的舞台观念和受众意识	(48)
剧作家的社会角色和时代作用	(55)
让戏曲走近年轻观众	(61)
把戏剧会演办成现代大众的文化盛会	(65)
让观众重新回到剧场	(68)
民营剧团演出的经济价值	(73)
发展当代福州戏剧创作的思考及对策	(79)

文化艺术的多维思索

福州闽剧发展的两期待·····	(91)
福州戏剧发展的三呼唤·····	(95)
淡化情节结构 表现情绪氛围	
——谈歌剧《茉莉之歌》的美学追求·····	(98)
喜剧风格 悲剧内涵	
——评闽剧《拜石记》的特色·····	(101)
一曲知识分子的悲歌	
——观闽剧《瀟陵伤别》·····	(104)
活泼的形式 哲理的寓意	
——评闽剧《画龙记》的艺术特色·····	(107)
表现人间真情 营造审美情趣	
——闽剧《红豆缘》的美学追求·····	(109)
浅论闽剧《王茂生进酒》剧作的平民化追求·····	(114)

文化广论

面对全球化的中国文化发展策略·····	(119)
关于公共文化服务体系的产业化问题·····	(127)
关于社区文化建设的资源整合和利用·····	(134)
试论广场文化的公众需求性、参与性和互动性·····	(141)
关于农民工文化建设的三位一体·····	(147)
关于发挥文化人才作用的五机制·····	(153)
浅论中西文化思想差异·····	(158)
中国古典美学的文化断想·····	(163)
中国汉语成语的文化断想·····	(176)
中国古代戏曲的文化断想·····	(180)
21 世纪中国文学理论需要什么·····	(184)

文学的精品意识与市场观念·····	(192)
审美创造性的继承和借鉴	
——文学创新的必由之路·····	(195)
严肃作家与通俗作家·····	(201)
在时代大潮中繁荣文艺创作·····	(204)
作家的定位·····	(208)
批评的胆识·····	(211)
乡土文学特性简析·····	(214)
浅论文学作品的审美特征·····	(220)
浅论文学创作的社会意义·····	(224)
浅论文学的大众化和化大众·····	(227)

地方散论

全球化背景下发展福建艺术·····	(233)
以动态方式促使成果向现实转化	
——关于发挥福建文艺集成志书作用的思考·····	(245)
建立海峡文化特区 构建海峡文化圈·····	(254)
以省会意识建设省会文化·····	(259)
建设具有现代文化韵味的福州·····	(264)
以科学发展观为指导构建海峡西岸文化中心·····	(271)
以文化力促进福州经济发展·····	(277)
扩大榕台文化交流 促进两岸文化融合·····	(282)
文化视野下的新“三坊七巷”·····	(290)
城市建设需要文化意识·····	(297)
应重视闽台文庙的联系·····	(299)
“红色经典”的文化影响	

文化艺术的多维思索

——兼谈高层次文化活动的意义	(302)
关于建立“闽都学”的断想	(304)
关于加强福州文化旅游品牌建设的思考	(307)
关于加强福州国家级非物质文化遗产传承的思考	(311)
论福州评话艺术的美学韵味	(314)
福州评话发展的困境和出路	(319)
 后 记	 (322)

戏

剧

专

论

全球化时代的戏曲生存

一 戏曲生存的挑战

经济的全球化、市场的国际化、传播媒介的电子化、交通运输的现代化，已让今天的我们步入一个充满魅力、充满挑战的全球化时代。全球化，意味着我们每个人已不再孤立、孤独地生活在地球某个角落里，而是与全球各地人们紧密联系在一起。全球化已引起我们的政治、经济、文化等发生重大和深刻的变化。

就文化而言，全球化已使我们面对的文化不再仅仅是我们的区域文化，而是充满着全球色彩的世界文化，我们的本土文化正置身在这种世界性文化之中，并与外来文化相碰撞、相磨合；全球化正改变着我们的文化观念、文化心态、文化价值取向，正改变着我们的审美思维方式、艺术欣赏习惯。正是在这种文化背景下，戏曲在全球化时代里将面临着前所未有的生存压力和挑战。

从成熟期算起，戏曲至今已走过近千年的历史，它是中华民

族文化的有机构成者，也是世界上流传至今的最古老的舞台艺术之一。在戏曲百花园中，戏曲拥有许许多多的地方剧种，据有关部门调查，至今戏曲还拥有 300 多个地方剧种，而这些地方剧种又都是这些地方本土文化的重要构成者和体现者。而这一切又都意味着戏曲积淀着丰厚的传统因素和带有浓郁的地域色彩。也正因此，戏曲在全球化时代里将面临着传统的现代转换的压力和本土文化与外来文化碰撞、磨合的挑战。

戏曲是一门综合性舞台艺术，它经过漫长岁月的演变和发展已形成了自己特有的艺术形式和审美规范，如：用歌舞演故事的情节框架；表演中的唱念做打及其程式化、虚拟性；舞台的以写意性为主的布景；音乐设置以民族乐器和地方曲目相结合；舞台演出给予观众以“间离”和“入情”的观赏效果；等等。戏曲的这些艺术形式和审美规范，既形成了戏曲独特的艺术魅力，同时又构成了戏曲独特的艺术语汇。而大家要懂得欣赏戏曲、乐于欣赏戏曲，还必须了解、认识戏曲的艺术语汇，这样才能进入戏曲所构筑的审美世界，体验戏曲所蕴涵的审美韵味，享受戏曲所带来的审美乐趣。但是如今现代大众特别是年轻一代接触戏曲的机会很少，且也不太愿意主动接近戏曲，而戏曲本身也缺乏有力度、有广度的普及宣传活动。正因此，在全球性文化产品（如电影大片、电视剧、高雅音乐会、通俗演唱会等）盛行、流行的今天，戏曲不得不面对为现代大众所疏远、所冷落的压力。

今天，由电视、互联网所构筑的现代电子传媒体系，已让现代大众进入到一个丰富多彩的全球信息传播世界，并享受着扩大视野、丰富心灵的乐趣，看电视、上互联网已占据着中国民众相当大的文化休闲空间，成了他们生活中不可或缺的组成部分；而国际电影大片和海外电视剧的进口、播映，外国文艺团体的来华

演出,国人出国的异域文化旅游等,已使得中国大众的文化娱乐、文化消费更具有开放性、全球性。这些的存在,使戏曲彻底告别了那个曾经拥有过的独领风骚的辉煌岁月。对戏曲的欣赏、对戏曲产品的消费,再也不是中国民众的文化娱乐、文化消费的唯一选择。不仅如此,戏曲甚至已被都市市民、文化层次高者、年轻人所边缘化,可以说戏曲在当代的传播已面临着信息全球化、文化全球化所带来的严峻挑战。

二 戏曲生存的价值

戏曲所面临的这些压力和挑战,正考验着戏曲在全球化时代的生存能力。直面正视这些压力和挑战,积极应对它们,认真解决它们,可以说是戏曲要生存的唯一选择。在这里,我们认为有必要树立起对戏曲的一个正确认识,即正确认识戏曲在全球化时代里的生存价值,只有认清戏曲生存的价值,才能够为戏曲重新崛起、再造辉煌坚定信心和积极实践。

就文化价值而言,戏曲是中华民族文化的有机构成者,是人类文化百花园中一朵充满古老神韵的奇葩,它可以说是中国人对生活的现实世界、对自身的心灵世界的一种独特的表现形式,也是中国人对自己文化的多彩形态与丰富内涵的一种极为感性的展现与表达,正因为戏曲所拥有的这种文化意蕴,使人们在观赏戏曲时对中国人的的人文世界能够做极为亲近的审视与感受,从而领略、体验到中国文化的风采与深沉。不仅如此,戏曲还是人类对现实世界、自我世界的一种独特的把握方式,在戏曲里,人类借助表演者在舞台上真实、直观的演出,来极为感性地审视并表现、展示社会生活、人生百态、自我情思。戏曲的存在极大地丰

富了人类认识自我、展现自我、感悟自我的手段和途径；失去戏曲，人类将失去一道亮丽的文化风景线，人类的文化生活也将会产生一种缺憾。可以说，在全球化时代的今天，戏曲文化已成为展示中华民族文化的一面旗帜，是中华文化与世界其他异域文化交流、对话的一个重要参与者，同时，戏曲文化也是构成世界文化多样性、多元化的不可或缺的一分子。

就审美价值而言，戏曲，作为中华民族传统艺术的重要组成部分，蕴涵着中国艺术的优秀的审美品性如追求抒情、追求写意、追求传神等，正是戏曲的这种审美价值的存在，使人们能在观赏戏曲中体悟到中国艺术的某些精髓，从而为中国艺术的博大精深而自豪、愉悦。不仅如此，戏曲作为舞台艺术、剧场艺术，它的演者和观者是在同一时空里直接进行面对面的群体性的审美交流活动，这是戏曲的一大显著特点，也是戏曲的一大魅力，更是现代流行和盛行的电子视听艺术所不能比拟和取代的。戏曲的这种独特的审美传播方式，在人际交往普遍淡漠的今天，可以为渴望心灵沟通的现代人提供一种集体性参与的审美之旅，在这审美之旅中，互不相识的人们走在一起，在同一时空里进入戏曲故事和人物所构筑的审美世界，并随着剧情的变化而产生相同的心灵反应，或紧张或激动或喜悦或伤感等，从而获得一种群体性的审美化的心灵交流和沟通，其情感、其心灵得到一种集体仪式化的审美浸润和洗礼，这可以说是戏曲给现代人的一种独特的审美体验和审美享受。可以说，戏曲艺术在全球化时代里，已成为中国向世界展示中华艺术风采和魅力的一个重要窗口，是让世界民众领略中华艺术精华和意蕴的一个重要平台；戏曲的存在，将会为中外民众带来一种独特的艺术经历和审美感受，丰富起他们的审美经验和文化心态；戏曲的存在，将会使中国艺术和人类艺术

永存一种古老神韵和变得更加多姿多彩。

三 戏曲生存的策略

在认清戏曲所具有的这些文化价值和审美价值之后，面对戏曲所承受的那些压力和挑战，戏曲工作者应坚定信心、积极行动、群策群力，来重塑戏曲新形象、再造戏曲新辉煌，使戏曲成为中华文化、中华艺术在全球化时代里有影响、有魅力的一种文化载体和传播力量。对此，戏曲的传统现代化、本土全球化、传播分众化，就显得相当重要，是戏曲在全球化时代的三大生存策略。

戏曲的传统现代化

今天生活在全球化时代的人们，已进入到现代社会、后现代社会，他们的文化观念、审美意识已具有更多的现代色彩和现代内涵，现代大众更是被现代艺术所包围，如电影大片、长篇电视剧、流行音乐、歌舞晚会以及新兴的网络艺术等无不吸引着现代大众的目光和兴趣，并成为现代大众文化娱乐生活的主要选择对象和内容。作为传统艺术的戏曲，因其背负沉重的传统包袱，缺乏鲜明的现代品性，而很难进入现代大众的审美视野，成为现代大众的娱乐选择。正因此，戏曲的传统现代化，就成了戏曲在全球化时代的一种必然选择。这里的传统现代化，是指在保持戏曲的传统合理内核和本质特征的基础上，赋予戏曲以更多的现代色彩和现代内涵，使戏曲从传统型向现代型转化，构建出既不失传统本色又有现代意味的现代型戏曲。这种现代型戏曲表现为：在题材选择上以现代题材、现实题材为主导兼及历史题材、古代题材；在主题立意上是以现代视角、现代意识来审视和揭示现代人

的个体生存状态和群体共存心态；在表现内容上反映现代社会的现实状况和时代特征、现代人的生活形态和心灵情感；在表演形式上使唱念做打既不失传统韵味又具有现代美感；在音乐设计上使民族乐器、传统曲牌与现代乐器、现代音乐完美结合；在舞美设计上既保存传统的写意空间又巧用现代的写实布景；在灯光设计上充分发挥现代灯光的技术优势和充分运用现代灯光所特有的艺术语言、所蕴涵的审美信息。戏曲的这种现代型建构，将有助于戏曲培育起其现代品质，产生出现代性的艺术功效，成为现代艺术的一个重要组成部分；将有利于戏曲更好地反映、表现现代社会、现代人，适应和满足现代人心理和情感的诉求，从而拉近戏曲与现代人的距离，让戏曲进入现代人的审美视野，成为现代人文化娱乐的选择对象。

戏曲的本土全球化

戏曲，土生土长在中国大地上。戏曲中的每个地方剧种都扎根在其地方文化之中，既是由地方文化与方言塑造而成，又是地方文化与方言的一种载体和表现。在那个未曾开放的中国社会里，地方戏曲，曾是联络地方民众情感的一条重要纽带，观看戏曲演出，曾是地方民众充满社交仪式的一种文化娱乐活动。然而在进入全球化时代的今天，戏曲所面对的是：全球文化与本土文化的碰撞、交融；外来文化产品的大量涌入和挤占；本土民众现代意识、全球意识的不断增强；世界民众的全球互动、来往；强势语言——普通话和英语对地方方言的包围和侵蚀；等等。戏曲所置身的这种生态环境已使戏曲的活跃度和影响力只局限于戏曲圈子内和日益萎缩且严重老化的戏迷群体中。作为本土文化的一种载体和表现，戏曲要想在全球化时代里得以生存且有所作为，就必须突破其本土属性，并在保持本土特色的基础上，赋予自身

以更多的全球性内涵和色彩，具体地说就是，要把戏曲创作、生产置于全球化背景下来进行，以全球性的认识、全球性的态度来面向本土民众、面向世界民众，适应和满足全球化时代人们在文化与心理上的需求和期待；以全球性的视角、全球性的意识来选取题材、立意构思、内容表达、形式表现等，使戏曲产品做到本体艺术特性与全球艺术共性的完美并存，做到本土文化意义与全球文化意味的完美交融，做到地方方言与全球艺术语言的完美结合；以全球性的眼光、全球性的理念来积极营销戏曲产品，让戏曲产品不仅走进具有现代意识、全球意识的本土民众特别是年轻一代的文化生活中，而且还应当成为来中国观光旅游、文化考察的外国客人乐于选择的对象，并且还要让优秀的戏曲产品走向国门，登上国际戏剧舞台，成为一种全球性的文化产品，成为中华文化的使者和传播者。可以说，戏曲的这种本土全球化就是要让戏曲在全球文化语境中能够拥有自己的话语、发出自己的声音、体现自己的价值、产生自己的影响，这是全球化时代对作为本土艺术——戏曲的时代要求。

戏曲的传播分众化

在全球化时代里，戏曲要想在现代社会里得以广泛、有效的传播，已不是一件容易的事情，因为随着各种各样的文化产品、文化娱乐方式层出不穷、日新月异，现代人在审美选择上已完全处在主动、自由的状态中，现代人的审美注意力已成了一种稀缺资源，争夺现代人的审美注意力就成了各种现代艺术、各类传统艺术相互竞争的焦点所在和实力体现；而随着现代人的审美视野的日益开阔、高远，现代人的审美兴趣和需求日趋多样化与多层次化，现代人在审美娱乐和消费上则有着更高的标准和要求。这些决定着今天戏曲再也不可能像过去那样去拥有全体中国民众，

不仅如此，戏曲在现代大众中的审美关注度已远远地落后于其他视听艺术和舞台艺术，正因此，戏曲必须采取传播分众化的策略，也就是“各个（戏曲）剧团应该根据自身的条件和对市场把握的程度来确定自己的目标受众，并尽其心、倾其力去吸引和稳定这些受众使他们成为自己长期的热心的戏迷。”^① 在戏曲的这种传播分众化中，“尽管剧团拥有受众的数量不一定很多，但是各个剧团如果都能拥有自己目标明确且长期稳定的受众群，那么整个戏曲在受众市场里就占有了数量可观且长久的市场份额，戏曲市场也会因此热闹、红火起来。”^② 戏曲的这种传播分众化，“一方面有助于各个剧团在竞争的市场里找到各自的服务对象，拥有自己相对固定的演出空间，避免彼此间不必要的竞争，这将使整个戏曲界充满强大的竞争合力，同时剧团本身也因为受众目标明确而可以集中力量去打造剧团品牌特色，提高其竞争实力，从而在市场上立于不败之地；另一方面有助于戏曲工作者对不同的目标受众采取有针对性、有计划的举措去培养、巩固现代人对戏曲的兴趣和热情；做到老戏迷不流失，新戏迷大增加。同时，不同的目标受众存在着不同的目标需求，而这又给戏曲工作者带来压力和动力，促使戏曲工作者要去变革和发展戏曲，使戏曲积极适应变化了的当今时代和社会，并很好地满足现代人的多方面、多层次的精神文化需求。而这些目标的实现必将有力且有效地扩大戏曲的传播和影响。”^③

①②③ 拙文《从大众化走向分众化——关于 21 世纪戏曲市场的思考》，《文艺报》2002 年 1 月 3 日。