

论当代戏剧创作面临的挑战与应对对策

乔思涵

(山西师范大学 戏剧与影视文学学院 17240201班 山西 太原 030024)

【摘要】 戏剧作为中华文化瑰宝,在创作的过程中表现出极高的文学特点和舞台艺术性。在戏剧的创作过程中,需要为戏剧赋予独特的生命活力和人文情怀,展现戏剧的文学与艺术魅力,也需要结合当下时代发展特点,分析影响戏剧发展的因素,创作出迎合观众喜好的内容。因此,我们当分析当今社会环境下戏剧创作面临的挑战,并针对各个角度给出应对对策。

【关键词】 当代戏剧; 戏剧创作; 挑战; 对策

时代的发展、思潮的变化、喜好的偏差对戏剧发展产生着决定性的作用。作为新时代的戏剧创作者,当理性分析当下戏剧创作所面临的形势,找到关键突破点,通过改善理念,改进方法,在保证戏剧的可观赏性和受欢迎程度的同时,也要提高戏剧创作的艺术性和文学性,以应对当下戏剧创作发展形势。

一、当代戏剧创作面临的挑战

1. 经济环境挑战

经济的发展带来的是人民生活水平的提升,人们在物质层面得到满足之后,对于精神层面的追求也越来越高。戏剧作为一种艺术享受,也被越来越多的人关注。在受到广泛关注的同时,戏剧艺术也无法摆脱功利的消费性影响。在过度的消费之下,使戏剧创作脱离了文学和艺术的出发点,背负上了商业的层层棉纱。戏剧创作者被制片人与观众之间的利益关系所绑架,使其作品表现出低级的迎合趣味,不仅消磨着创作者的艺术情怀,也让整个创作环境处于亚健康的状态。浮躁的快消经济,带来的是浮躁的快消戏剧作品。过度夸张、过度商业化的戏剧形式,让剧本本身失去真实色彩与文艺本性。粗糙烂制、不符逻辑的剧作被大量传播,严重污染了戏剧创作的大环境。

2. 文化环境挑战

戏剧的韵味在于其中隐含的文化内涵和艺术特色,以及寄托的人文情怀和传达的教育意义。文化环境对戏剧创作产生较大影响,决定着戏剧创作的大方向。当前戏剧创作环境受到网络潮流及国内外影视作品冲击,情况相对恶劣,文化环境也越发怪诞,出现剧作内容形式日益丰富夸张,剧作传达的文学艺术气息却越来越薄弱的现象。戏剧在广泛传播的同时,也被群众自发赋予了一种“选择性”。受众广博的戏剧形式固然重要,但经得住时间沉淀,能体现出深刻人文内涵的剧作才更有价值。目前的文化环境虽然不利于这类作品的产生,但是经过大浪淘沙之后,那些刻意迎合受众口味的商业作品,必将被遗忘于时光的长河之中,积淀下来的,只有具备时代特征和深刻文化内涵的艺术作品。戏剧是一门具备文学性质的艺术,其文艺内涵决定了它的基础走向。无论大环境如何粗糙,戏剧本身的内在细腻不会遗失,戏剧创作的本真质感也会展现出越来越多的优势。

3. 体制环境挑战

中国戏剧管理体制由内外两部分构成,由于体制环境的构成,产生两个极端分化现象:即体制内闭门造车、形式守旧、缺乏创新,体制外形式多变、内容广泛、过度商业化。上世纪八十年代不成功的戏剧体制改革对当代戏剧体制产生了一定影响,虽然政府加大了对传统戏剧艺术的扶持力度,但是在经济大环境和文化大环境的双重影响之下,依然很难平衡传统与新潮的权重。这为戏剧创作者带来的是深层次的困惑,体制外缺乏扶持基金的情况下创作者无法投入全部精力创作出更具价值和意义的作品,难免屈服于商业。体制内自给自足,要么脱离受众,要么疏于更新。固化的体制内环境,对于创作人才而言无疑是一种精神消磨。更多优秀的创作者看到戏剧商业化带来的利益关系,也纷纷脱离体制投入商业化竞争之中。人才的流失,也不失为体制内戏剧创作发展的一大困境。

二、当代戏剧创作的应对对策

1. 明确自我定位

应对当今剧作创作经济、文化、体制大环境,还是应该从创作者入手,从明确自我定位入手。关于自我定位,就是要明确创作者的自我价值实现和人生目标。是要追求短暂的利益关系,还是要获得良好的职业发展,亦或是要成就自我的创作艺术价值。在利益关系方面,符合受众的,脱离实际、脱离逻辑的具备极端幻想满足感的剧作或许可以在短时间内兑现红利,但是要获得长久的发展,则要不断地变换特色以应对不断变化的大众口味。在职业发展方面,剧作的创作则需要维持在商业和艺术的平衡之间,一方面要符合制作方的需求,创作出符合大众口味具备商业价值的内容,一方面也要满足职业剧作者的专业要求,充分挖掘商业作品上的价值感和艺术感,使艺术变成通俗的艺术,把商业和艺术进行有效地融合。在自我创作艺术价值实现方面,则是要回归于艺术作品本身,充分探索剧作的艺术性和内含价值,用高超的艺术形式触达人性,充分激发人类内在的精神意识,使文学艺术得到完美的表达和体现。

2. 革新创作理念

艺术并非是一成不变的,艺术形式需要创新,戏剧创作依然需要创新。在大量剧本商业化的大环境下,为了迎合大众普遍的口味,多数剧作表现出内容和情节的重复,陈词滥调,毫无创新。剧作与剧作之间相似度和耦合度过高,对创作环境的影响是十分恶劣的。因此,在创作方面,应该多从生活入手,从不同角度挖掘,在结合现代审美的同时,也要更新立意,更换创作理念,使戏剧产业能够获得艺术性和可持续性的发展。

3. 加强艺术教育

商业化时代编剧门槛也在降低,一些很受大众追捧的剧作者并非来自专业艺术院校,也并未受过专业艺术教育,这种情况也体现在了剧作作品上。之所以很多剧作缺乏艺术性,其原因就在于剧作者艺术教育的缺失。因此,若想应对当今的戏剧创作挑战,首先要加强艺术教育,积极提高自身的艺术素养。另一方面,艺术院校在培养戏剧创作实用型人才的同时,也要加强艺术教育和思想教育,让艺术院校的学生学会进行独立的思考,树立自我价值实现体系,不仅要适应当今的社会竞争,也要能体现出艺术院校高材生足够的人文精神和艺术情怀。

三、结束语

综上所述,戏剧创作在当今经济、文化、体制的大环境影响下,固然面临一定困境和挑战,但是也并非完全需要灰心。反观历史长河中沉淀出来的大量优秀作品,便可知商业对艺术的冲击只是快速经济和快速消费下的部分产物,并不会动摇文学艺术的根本,在粗制滥造的流行形式过后,沉淀下来的艺术品质和价值内涵才是真正的剧作宝石。

参考文献

- [1] 高歌. 比较·融合·界限——论新媒体技术下戏剧本质再思考[J]. 黄河之声, 2019(11): 133-134.
- [2] 刘莉. 当观众成为演员、戏剧成为游戏: 评析互动探索剧《第六度(The 6th Degree)》[J]. 戏剧文学, 2019(07): 125-129.
- [3] 冯婷. 中国古典戏剧与现代戏剧的舞美呈现——以《窦娥冤》《雷雨》为例[J]. 赣南师范大学学报, 2019, 40(05): 134-136.