

网络时代的艺术流派及其受众群体

文 / 何 亭

近年来,以网络(包括因特网、移动通讯网、有线电视网等)为代表的“新媒体”急剧又深刻地改变了且仍在改变着各种信息的传播方式。京剧、豫剧和声乐艺术也都在利用新媒体维系、加大其传播影响,使受众成为影响艺术流派生成、发展的重要因素,传统的艺术流派的定义凸显出其局限性。随着网络的快速发展与普及以及中国特色的城镇化的推进,必将大大有助于艺术家、爱好者骨干及广大爱好者跨越地域、时间的交流以及各种艺术流派的交汇与融合,从而逐渐形成更加大众化的新艺术流派。

一、引言

各种艺术(音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、电影等)在其发展演化过程中都曾出现并将出现许多艺术流派。所谓“艺术流派”是指“一定历史时期内,思想倾向、审美趣味、创作方法、艺术风格等大致相同或近似的某些艺术家自觉或不自觉地结合而成的统一体,或称艺术集团或派别”^[1]。有人以京剧为例,主张艺术流派可以分为“个人流派”与“地域流派”^[2],可能有一定道理。不同地域的艺术创作者和欣赏者在语言、习惯、风俗等方面常常有很大差别,以至于同一类的艺术也差别很大。京剧、豫剧和其它地方戏剧都是中国传统戏剧的不同地域流派;而中国传统戏剧、西洋歌剧等又是戏剧的不同地域流派。在同一地域流派内,可能有若干专业和业余追随者聚集在某一著名艺术家周围,形成以他命名的个人流派,如中国京剧中的“梅派”;也可能有一些同时或先后成名的艺术家,由于创作倾向和艺术风格相近,被当时或后人称为一个流派,如当前的“民族唱法”声乐流派,这可以被称为“多中心的个人流派”。

一个艺术流派必须被一个或多个受众群体(艺术爱好者群体)欣赏,才能实现它的艺术、传播和商业价值。支持它们的群体越大、越多、越广泛,它们就越有生命力,商业效益也就越好。如果存在有组织的、愿意而且能够参与相应艺术流派的创作或展示(演出)的爱好者骨干群体(例如中国传统戏剧的票友群体),这个支持性受众群体的结构就更成型、更有效。反过来,这些受众群体的性质与构成又会影响艺术流派的发展、演化,甚至转型。这种艺术与受众的相互作用很可能在艺术发展中起着关键作用。前面提到的艺术流派定义只说艺术家,提及受众群体,也许不够恰当。本文后面将对此进行再讨论。

近年来,以网络(包括因特网、移动通讯网、有线电视网等)为代表的“新媒体”急剧又深刻地改变了且仍在改变着各种信息的传播方式。这种网络时代的传播有不少特点,例如互

动性、平民性、高速性、大容量性、多媒体性、个性化、社群化、超时空性、易商业性等。有关的研究很多,如石磊的《新媒体概论》^[3]、拙文《新媒体艺术与艺术大众化》^[4]及其中所列的参考文献只是一小部分。网络时代的传播也深刻影响各种艺术的传播范围、价值实现与分配、其服务的受众群体、甚至创作方式,以至于可以把当代艺术称为“网络时代的艺术”。对此也有了相当数量的一般论述,大都是比较简单地讨论上述网络时代艺术传播的特点,拙文《新媒体艺术与艺术大众化》、《试论博文与动漫的文化传承》^[5]及其中的参考文献属于其中的一部分。这些研究的深度还远远不够。我国改革开放三十年来,不但以网络为代表的新媒体快速发展并普及,而且它与极具我国特色的城镇化过程相联系,使占人口绝大多数的“草根”阶层对艺术的欣赏、评价、甚至参与的情况有了非常深刻的变化,这正在引起各种艺术流派的相应改变。有一些文献已经开始涉及这个具有时代感的重要问题(如吴海燕的《网络时代需要不断完善传播学受众观》^[6]、王策的《网络时代“粉丝”受众对偶像文本的解读和传播》^[7]、许大玮的《网络时代背景下草根摄影的流行和发展研究》^[8]等文章),但是还不够系统、深刻。有个别文献虽然注意到受众群体的扩大与变化(特别是草根民众的参与)以及他们对艺术的影响,但是其往往一方面仍旧流于讨论一般性的艺术传播特点;另一方面,对这种不可逆转的时代潮流表示某种否定,这可能代表了一些专家的态度^[9]。总的说来,对这个变革时代艺术传播特点的研究亟待深入。本文将以京剧、豫剧、声乐为例,通过资料分析,力图对网络时代艺术与受众的相互作用做进一步讨论。

二、京剧与梅派

在漫长历史时期中,从王侯将相到偏僻乡村民众,欣赏传统戏剧都是其主要的艺术享受。那时的戏剧演出团体常常也是演员的培养团体。一个剧社或戏班通常由一两个最具演出功力

和受众影响力的名角支撑。整个剧社或戏班几乎都是名角的弟子或亲密合作者,从而构成一个以名角为核心的亲密集团。一些特别有影响的超级名角(表演艺术家)可能具有特别多的业余追随者和爱好者,这些人的集合就形成可能跨越几代观众的戏剧流派受众群体。京剧是影响最大、地域分布最广的剧种。“京剧全盛的时代,曾经有过流派纷呈的盛况,反过来说也许更恰当——流派纷呈的现象,既是京剧繁荣的重要标志,同时也正是京剧繁荣内在的主要原因”^[10]。本节以京剧大师梅兰芳作为例子进行讨论。

梅兰芳曾在1921年与杨小楼合作组织“崇林社”剧团,在1922年独自组建“承华社”剧团,解放后又曾担任中国戏曲研究院院长、中国京剧院院长、“梅剧”团团团长、中国戏曲学院院长。在这些演出团体中,他一共传授了109位入室弟子。其中最著名的有张君秋、李世芳、言慧珠、杜近芳、杨荣环、童芷苓、梅葆玖等^[11]。他的弟子们又各有传人,统称为“梅派”弟子。其中最著名的当属梅葆玖培养的李胜素、胡文阁、董圆圆、张晶等梅派后学。所有这些人由于中国传统艺术家们十分重视的师门传承关系形成一个“梅派”演员的密切集团。对于京剧梅派,本文引言开始所引用的艺术流派定义正是指这个演员集团。

这个定义不包含广大观众,然而,一部分观众可以由欣赏、爱好、模仿,而进一步组织业余演唱,形成在国内广泛分布、历史悠久的“票友”集团。票友们常常组织所谓“票房”,凑出一些资金,张罗某个场地进行聚会和演出,也常常邀请一些专业演员来参加活动,票房常常是本小区域戏迷活动中心和戏迷与演员的联系纽带^[12]。传统戏剧各个分支的票友活动都经久不衰,活跃至今。京剧票友尤其人数众多、分布地域广泛,且包括许多名人。一些票友也有的转为专业,甚至成为知名的演员^[13]。虽然在过去漫长的面对面交流时代,每个“票友+戏迷”的受众群体基本上是小且局域的,但是票友团体使得中国传统戏剧的受众群体结构合理、生命力强、与艺术流派的演员集团交流密切,是中国传统戏剧还算活跃地延续至今的重要原因。票友和热烈的爱好者(戏迷)从来是演员们的依靠和支柱,没有他们流派就不存在。

自从各种大众传媒和新艺术形态出现以来,传统戏剧的阵地大为缩小。但是各种传统戏剧分支历史都很悠久,影响深厚,戏迷和票友的绝对人数仍旧不少,活动不断,京剧票友尤其如此。例如中央电视台已经主办了四届全国京剧戏迷票友电视大赛,其中梅派票友胡玉芳在第三届大赛中荣获老年组金奖(<http://su.people.com.cn/GB/channel231/376/200801/11/9182.html>)。本文想强调指出,网络时代更有利于戏迷和票友群体的维系。近年来出现了不少面对广大戏剧爱好者,容许他们欣赏、发表观感,甚至学唱的网站。例如京剧艺术网(<http://www.jingju.com/>)开辟了“有奖学唱”栏目,可以选择若干名家唱段进行学唱,唱得好可以获得奖励。有一些京剧票友

组织网上的“戏迷群”(<http://www.tquyi.com/forum.php?mod=group&fid=138>),任何戏迷只需履行很简便的手续就可以加入群组,发表看法、交流资料。有了网络,戏迷和票友之间的交流互动突破了之前小“票房”的时间和空间局限,有可能形成超大、远距离的受众群体,在互联网上互动交流地听戏、唱戏,从而更长、更有效地保护传统戏剧这一国粹遗产。当今最有人气的梅派后学们,例如李胜素、胡文阁等都经常参加梅派票友的活动。李胜素在她的《论梅派艺术在21世纪之实践》一文^[14]中曾说:“我到过台湾、香港或国外的京剧票房,票房内爱好旦角的人,大唱梅派的《太真外传》,几乎人人都会。上海作为梅派历史的基地,能唱《太真外传》的估计有三四百人之多(当然大部分是六十岁以上的),在台湾甚至票友出巨资包票(《太真外传》,全部四本,每本演八刻钟),要演八个小时。”李胜素在此文中也表示了她的担心:“我所揪心的不是我自己,也不是编导,更不是领导,而是观众,是观众中有没有有心人。所谓‘有心人’就是能鉴赏的、能批评的这样一个群体。而这个群体正在逐渐消失。一旦真的消失,流派就没有了,京剧就没法救了。”不可否认,这种担心是现实的。大部分传统戏剧分支与中国的方言、地方习俗等闭塞地域特点密切联系,这些特点正在逐渐消失。目前,绝大多数城市中青年和以各种方式进入城市的绝大部分中青年农民,其欣赏、参与艺术的习惯日渐现代化,中国传统戏剧的受众群体日益老化,从长远来看,传统戏剧的大改变是不可避免的。目前,京剧界似乎还没有人勇于进行大改变的尝试。

三、豫剧与常派

中国传统戏剧类型繁多。除了京剧分布地域较广,具有特别重要地位之外,每个剧种都有它特定的流行范围,超出这个范围就少有人知。豫剧是重要的地方剧种,主要流行在河南境内及其周边地区,然而,豫剧艺术家常香玉以及她的孙女小香玉却具有全国知名度。

常香玉之所以名声远扬,除了她独创新腔,形成了深受广大群众喜欢的常派艺术之外,也由于在抗美援朝的热潮中把义演收入15.2亿(按:“亿”等于现在的“万”)余元,购买了一架战斗机,捐献给志愿军并亲赴朝鲜前线慰问演出。文化部曾于1952年为她 and 梅兰芳、周信芳等7位表演艺术家颁发荣誉奖。1995年,她被全国总工会命名为劳动模范,同年被中国文联命名为优秀文艺工作者。常香玉逝世后,国务院追授她为“人民艺术家”^[15]。

常香玉通过她早年的“中州戏曲研究社”、“醒豫”戏班、“共伙班”、1948年创建的“香玉剧校”以及此后的“香玉剧社”,培养出一大批入室弟子,加上女儿常小玉、陈小香、常如玉,孙女小香玉,共有97人。这些弟子又各有传人,形成了本文“引言”中流派定义所指的由师门传承构成的常派演员亲密集团^[16]。

网络时代豫剧票友的活动虽然比不上京剧票友,但也相当活跃。如2003年的“禹州杯”全国豫剧票友大赛(<http://news.sina.com.cn/s/2003-11-01/04341034289s.shtml>),2002年的首届“平煤杯”全国豫剧票友(戏迷)大赛(<http://mall.cnki.net/magazine/Article/XIJU200301032.htm>),2008年陈小香录制的“常派声腔艺术专题讲座”光盘首发式暨“大韵中原票友排行榜”月冠军争夺赛等。

网络上的豫剧活动也很热烈。例如大河豫剧网(<http://yj.dahe.cn/>)系列报道了“梨园春全国戏迷擂台赛”,河南戏曲网(<http://www.hnxq.com/>)系列报道了各届河南省少儿豫剧大赛,并开辟了“戏曲伴奏下载”、“学习戏曲”、“中原戏迷播”、“梨园知识”、“梨园社团”、“常派粉丝团”等戏迷和票友喜欢的栏目,常香玉艺术网(<http://www.wenxiangshe.com/>)首页最显要位置就显示“系统公告:欢迎常派戏迷加入“闻香社”群交流互动!QQ群号码:15824464”。

豫剧的地位和市场毕竟难与京剧相比,阵地萎缩的形势可能更严峻,豫剧演员的危机感也更强。常派的许多人认为小香玉办的戏校培养的不是豫剧人才,更不是常派演员,小香玉本人也不再在舞台上唱常派名戏,不能作为常派传人。常香玉逝世前也声明收回“小香玉”艺名。对此小香玉回答说:“戏应该搞,更重要的是怎么让观众进剧场看你的戏。”“现在一个大的艺术院团一年演不了几场戏,时代不一样了。”“我继承常派继承得非常好,我把具有时代感的东西,和奶奶给我的一些东西糅合在一起了”,“有小香玉的特色,有音乐剧的特色,有更多新的元素在里面,这让更多的青年观众喜欢了”,“我的这种新的形式,也算是常派艺术的一种延续或者发展”^[17]。显然,以小香玉为代表的一部分豫剧演员正在探索豫剧的全新改革之路。当然,这种改革困难重重,但是方向无疑是正确的。政府和社会应该给与引导和支持。笔者希望本文能促使更多的人关心、支持小香玉,也期望小香玉能成功创造出为新时代“草根”阶层欢迎的新流派。

四、歌坛近况的启示

声乐是古今中外的最简化的舞台艺术形式。与戏剧相比,歌曲演唱可以不要(也可以要)演员集体,可以结社也可以不结社。歌曲演出存在“台上台下”的差别,但不是鸿沟。类似于票友的骨干爱好者可以在各种场合业余演出,有的也显示很高的水平。中外的唱法流派都包含了许多大师,因此歌曲演唱的个人流派是多中心的。20世纪初之后引进的美声唱法、近几十年传入的流行唱法和传统的民歌唱法具有显著的差别,都占据了歌坛的重要位置,既互相独立,又互相影响。歌曲演唱这种艺术轻骑兵形式改变相对容易、迅速。讨论歌坛的近况与趋势可能使我们更好地认识各种艺术的艺术流派及其受众群体在网络时代的共同发展方向。

在我国,专业声乐教育始于1927年蔡元培先生倡导的上海音乐专科学校的成立(主要学习西洋美声唱法)。20世纪50年代末到60年代初,我国先后成立了7所音乐院校,相继设立了民族声乐专业,产生了一种借鉴西方声乐训练方法的现代“民族唱法”,它与美声唱法成为专业院校声乐教学的主体。20世纪90年代初,武汉音乐学院率先创办了通俗唱法专业,此后,星海音乐学院、四川音乐学院等音乐院校纷纷开设通俗唱法专业,“三种唱法”成为全国各专业院校教学和艺术赛事的固定模式。

1984年开始的CCTV“全国青年歌手大奖赛”(“青歌赛”)到2010年已经举办了15届,在国内歌坛具有重大影响。比赛主要涉及美声、民族、通俗三种唱法,获奖选手大部分出身于专业院校^[18]。回顾全部15届青歌赛,获奖的美声演员几乎没有人进入一般民众记忆。由专业院校中外结合培养的新民族唱法获奖演员享有全国知名度的最多,如彭丽媛、阎维文、董文华、张也、吕继宏、宋祖英、王宏伟、龚琳娜、刘和刚、王丽达等。通俗唱法获奖演员也有不少享有全国知名度,例如韦唯、毛阿敏、满文军、蔡国庆、陈红、解晓东、毛宁、孙悦、谭晶、萨顶顶等。然而,2006年后青歌赛很少再推出特别知名的选手,收视率下降,甚至比地方卫视的同类节目还低,难现当年辉煌。广东省流行音乐协会主席陈小奇认为:“通过青歌赛出来的歌手与市场脱节的情况比较严重,他们得到专业评委的认可并不代表就能得到观众的喜爱。”^[19]央视的另一档音乐选秀节目“星光大道”在风头上大大压倒了“青歌赛”。

“星光大道”由中央电视台于2004年10月9日推出,一直坚持以“百姓舞台”为宗旨,不限流派或风格,突出大众参与性、娱乐性,不搞音乐或综合知识的面试或考核,力求为全国各地,各行各业的普通劳动者提供一个放声歌唱、展现自我的舞台。自推出后,社会各界好评如潮,收视率一路领先,许多选手也被商家争先邀请演出,出版专辑。阿宝、凤凰传奇、李玉刚、玖月奇迹、王二妮、旭日阳刚、刘大成、马广福、朱之文、石头等星光大道推出的“草根”选手先后登上全球华人亿万瞩目的春晚舞台^[20]。

从1983年开始,27年来春晚已经成为全体炎黄子孙每年除夕夜全家聚会必看的电视“大餐”。历届春晚导演们和有关领导们都清楚(而且越来越清楚),必须邀请那些人气最旺、最具雅俗共赏、老少咸宜素质的演员,才能让最大比例的华人满意。翻开历届春晚节目单,开始很长时间几乎没有草根演员,最近几年却增加很快。特别是2013年春晚,除凤凰传奇、刘大成、石头、李玉刚、玖月奇迹等人之外,还有一个演唱自己原创歌曲《滴答》的侃侃^[21]。这是老百姓用电视机荧屏前的短信平台和计算机旁的鼠标投票选择的结果。

“草根”演员的红火使得歌迷与演员的界限模糊,他们向本文引言中所说的艺术流派的定义提出挑战。虽然大部分“草根”

演员还都在演唱大家比较熟知的歌曲,甚至明显地模仿某些成名歌手,但其中相当大一部分都有独特的“草根气息”,唱法具有新特点。也有一些“草根”演员演唱的是新派作曲家为他们量身定做的甚至由他们自创的歌曲。这样的歌手几乎都是首先在网络上走红,拿下无线音乐下载总量和网络视听搜索总量的光辉数据,然后引起唱片公司的注意,发行销量巨大的正版专辑,最后才频繁被邀参加各种舞台演出。侃侃和凤凰传奇是这个群体的优秀代表。他们非土非洋,亦土亦洋,不好被划入正规学院式划分的任何一派。2012年星光大道决赛中,坚持十年自创自唱的“安与骑兵”夺得冠军。他们的歌曲与侃侃和凤凰传奇的类似,简单、明快、纯真、朴实,技巧要求不高,大部分人可以哼唱,但是由原唱歌手的特别嗓音唱出来,又韵味十足,沁人心田。他们扎根于最广大的“草根”阶层,常常可以看到围在一起用手机欣赏、学唱《最炫民族风》、《荷塘月色》、《月亮之上》或者《滴答》的打工一族。这正是计算机网络和手机网络的出现、迅速改进和普及,以及中国特色城镇化的结果。虽然网上可以很容易地下载几乎任何音乐作品的电子文件,但是歌曲和歌手的网络走红仍旧可以带来巨大的商业利益。词曲作者、歌手以及唱片公司首先关注网络必将成为趋势。

“青歌赛”、“星光大道”、“春晚”的实践告诉我们:原汁原味的美声唱法等纯外来的高雅艺术很难被绝大多数中国民众接受;原汁原味的洋派流行唱法虽然有一小批城市时髦青年粉丝,基本上命运相似;原汁原味的民间艺术地域性太强、缺乏时代感,随着大部分年轻人涌入城市以及农村信息化的进程,前途不光明;学院派民族唱法结合了西方唱法和民族唱法的优点,肯定会更有观众,但是学院味太浓,在一定程度上脱离“草根”阶层。只有正在被亿万网民大浪淘沙式地淘汰选择形成的“新草根”艺术流派才最有前途。这个流派的形成方式决定了它一定会符合改革、变化、开放、民主时代的潮流,符合中国最大多数民众的文化需求。随着网络及其它新媒体技术的进步,城镇化的发展,这个新流派将逐渐成型,并迅速发展壮大,拥有基于网络的空前巨大的演出者、爱好者骨干及广大爱好者结合而成的艺术流派及其受众群体,可根本改变传统的艺术社会结构。

五、结语

综上所述,网络时代与中国特色城镇化正在形成空前有生命力的“草根”艺术新流派。它更灵活,更综合,更适应时代特点,更有民众基础,最有前途。这个趋势在歌坛表现得很突出,但是也还远远不成形。在一些其它艺术分支中这种趋势刚刚露出苗头,在另一些分支中还没有体现。然而,笔者相信,由于网络时代、中国特色城镇化和艺术本身的共同特征,各个艺术分支终将表现出同样的趋势。

艺术产品不但满足社会成员的艺术生活需求,好的艺术品还能够净化受众的心灵,有利于社会的稳定、和谐。论证、分

析一些有代表性的艺术流派的网络时代发展特征的异同,探讨它们可能的共同发展趋势,有利于引导、促使艺术流派顺应潮流,在保护各种艺术传统的同时,更快、更好地向适应于最广大“草根”阶层的形式转化,这无疑符合党和政府一再强调的“使发展成果更多更公平惠及全体人民”的精神。

参考文献:

- [1] 百度百科.“艺术流派”词条. <http://baike.baidu.com/view/78851.htm>, 2013-03-30
- [2] 陈培仲.个人流派与地域流派[J].艺术百家, 2000(03):88-91页
- [3] 石磊.新媒体概论[M].北京:中国传媒大学出版社,2009.2-5页, 15-18页
- [4] 何亭.新媒体艺术与艺术大众化[J].宁夏大学学报(人文社会科学版), 2012(01):146-148页
- [5] 何亭.试论博文与动漫的文化传播[J].美与时代(下), 2012(02):46-48页
- [6] 吴海燕.网络时代需要不断完善传播学受众观[J].新闻窗, 2007(01):93-94页
- [7] 王策.网络时代“粉丝”受众对偶像文本的解读和传播[D].辽宁大学硕士学位论文, 2012
- [8] 许大玮.网络时代背景下草根摄影的流行和发展研究[D].浙江农林大学硕士学位论文, 2012
- [9] 王剑红,陈虹.网络时代艺术传播的特点与潜伏的危机[J].浙江工艺美术, 2004(02):45-47页
- [10] 刘汉琴.京剧主要流派及创始人[J].科学大观园, 2002(11):66页
- [11] “梅韵永存”(新浪博客博主名).梅兰芳入室弟子究竟有多少. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bd7fbb01008p4u.html, 2013-02-04
- [12] 谢宜仁.京剧票友[M].北京:金盾出版社, 2008
- [13] 王绪硕.京剧票友浅论[J].戏剧文学, 2004(05):25页
- [14] 李胜素.论梅派艺术在21世纪之实践. <http://zhan.renren.com/meipai/2012-11-11>
- [15] 桂娟.“双百”人物中的共产党员常香玉,现代豫剧一代宗师.见:人民日报, 2011-06-18, 第5版
- [16] 18993190231h(“百度知道”博主名).常香玉的弟子有哪些. <http://zhidao.baidu.com/question/332156600.html>, 2011-10-20
- [17] 桂娟.艺术有多重?破解常香玉收回小香玉艺名之谜.(新华网“焦点网谈”). <http://news.xinhuanet.com/focus/2005-09-06>
- [18] 百度百科.“CCTV青年歌手电视大奖赛”词条. <http://baike.baidu.com/view/2013-02-19>
- [19] 央视青歌赛确认停办,脱节市场歌手水准下滑.见: <http://www.china.com.cn/news/ent/2012-04-11> (文章来源:武汉晚报)
- [20] 百度百科.“星光大道”词条.见: <http://baike.baidu.com/view/43385.htm>, 2013-02-19
- [21] 百度百科.“春节联欢晚会”词条.见: <http://baike.baidu.com/view/2013-02-19>

作者简介:何亭,扬州大学新闻与传媒学院讲师

编辑:李光远