

新时期传统表演艺术如何焕发出新的生命力

杨 明（鹿邑县文化局，河南 鹿邑 477200）

【摘要】传统表演艺术是人民群众喜闻乐见的一种艺术形式，它包含有丰富的形似和内容。改革开放以后，传统表演艺术迎来了新的发展时期，但是仍然存在许多问题，导致很多传统表演艺术脱离了人民群众的生活，成为无源之水、无根之木。现在，面对难得的发展契机，传统表演艺术如何焕发出新的生命力是文艺工作需要解决的一个问题，也是文化主管部门需要解决的一个问题。本文在论文当前传统表演艺术存在问题原因的基础上，详细论述传统表演艺术在如何重新焕发生命力。

【关键词】传统表演艺术；京剧；生命力

表演意识当前最常见的一种艺术形式，音乐、歌舞、小品、电影等等都是传统表演艺术中的一种。改革开放以来，国家对于传统表演艺术的发展采取了充分尊重和支持的态度，鼓励各种表现艺术百舸争流、百家齐鸣，利用丰富多彩的表现艺术形式和内容促进传统表演艺术的繁荣，使我国传统表演艺术进入了一个全新的发展时期。但是，进入新千年以来，我国的一些传统表演艺术创作方向发生了偏离，偏离了人民群众的发展需要，导致一些传统表演艺术形式逐渐被人民群众抛弃，有些传统表演艺术甚至已经失传，如何让不同形式的传统表演艺术在新世纪焕发出新的生命力，是在文化工作者面前的一道难题。

一、传统表演艺术失去生命力的主要原因

现在，很多传统表演艺术已经走到了一个抉择的境地，到底是继续保护这些传统表演艺术的传承，还是放弃对它们的传承，转而开发新的传统表演艺术形式现在是众说纷纭。但是，笔者认为任何一种传统表演艺术都是人民群众艺术、文化和思想的结晶，要分析中这些传统表演艺术失去生命力的主要原因，在此基础上才能对其进行更好的保护。其主要原因如下：

1、艺术表现形式和内容长期得不到创新

传统表演艺术的生命力在于不断的创新，“在舞台传统表演艺术中，改编、移植、套用某一优秀作品或者经典名著乃是司空见惯的现象，只要尊重和维护好原作者著作权一般无可厚非。但是在音乐、美术创作中，一组相似的旋律，一幅雷同的构图，尤其是那些不出名曲、名画之右者，概难脱抄袭、摹仿之嫌。因此，从一定意义上来说，原创在任何艺术门类的艺术创作中，都具有不可替代的价值和意义。”但是很多传统表演艺术家恰恰忽视了这一点，一味的坚持的艺术形式和内容，导致该种传统表演艺术与人民群众的现实需要脱节。如前几年相声艺术逐渐淡出了人民群众的视野，在也没有八十年代末、九十年代初的火爆，究其原因相声的形式和内容没有得到有效的创新。后来德云社的推动下我国的相声重新焕发生命力，我们可以发现德云社的成功源于其众多相声工作者对相声段子的发展和创新，使其重新具备了吸引力。除了相声之外，其它的艺术形式也面临着共同的创新问题。

2、传统表演艺术的内容脱离了人民群众的现实生活

社会是不断发展进步的，人民群众对于传统表演艺术的要求也是不断发展的，这一点是毋庸置疑的，不能说改革开放前和改革开放后人民对传统表演艺术的要求相同。而我们常说艺术来源于生活、高于生活，传统表演艺术之所以受到人民群众喜爱与其内容反映人民群众的现实生活息息相关。但是现在很多传统表演艺术长期得不到发展，已经脱离了当今群众的文化生活需要，加之些传统表演艺术家在创作过程中脱离了人民群众，想当然的进行创作活动，其作品与人民群众的思想、认

识、审美和道德标准之间相差甚远，自然不会得到群众的支持和喜爱。如东北大鼓，作为我国艺术海洋中的一朵奇葩，现在东北大鼓正在灭绝的边缘上挣扎，这与东北大鼓的唱腔、内容与当今社会生活脱节可以说是密切相关。而现在一些比较火的传统表演艺术，虽然依然有着较强的生命力，但是一些作品也因为脱离群众生活而没有得到承认，例如中国有大量的电影刚拍出来就成为历史，因为它们在影院的评定中被认为是脱离群众的作品。而2010年最成功的影视作品《让子弹飞》恰恰迎合了现在群众生活对于喜剧、悬疑剧情的需要。

二、传统表演艺术焕发出新的生命力的措施

在传统表演艺术发展过程当中，各级文化主管部门承担者不可推卸的责任，文化主管部门要主动承担起这一责任，采取针对性的措施促使各类传统表演艺术走上良性发展的轨道。

1、拯救、保护传统表演艺术

现在很多传统表演艺术已经失传了，还有很多传统表演艺术已经濒临失传，要想让丰富多彩的传统表演艺术在当代重新焕发出它们的艺术魅力，首先就应该做好艺术的拯救和保护工作，只有传统表演艺术存在才能有重新焕发生命力的可能。对此文化主管部门应该做到以下几点：第一，制定详细的传统表演艺术拯救、保护计划，一方面各级人民政府应该对辖区内的传统表演艺术种类、现状进行详细的调查研究，根据不同传统表演艺术的生存状况采取不同措施进行拯救和保护。第二，要灵活运用各种拯救和保护策略，对于已经失传的传统表演艺术要通过艺人、文字记载、视频资料等，整理出这些艺术的主要形式和内容，通过不断的挖掘恢复这些艺术的原貌，使其能够得到继承和发扬；对于濒临失传的艺术要组织相关爱好者进行学习，在学习过程中得到传承；对于现在依然活跃在当今舞台上的传统表演艺术，要想方设法的促进其发展。

2、要鼓励传统表演艺术的走进人民群众的生活

艺术来源于生活，只有根植于生活当中才能获得源源不断的发展动力，这一点在滇剧的发展传承上得到了很好的体现，滇剧的代表人物冯咏梅从来都是不遗余力。“她长年送戏下乡，十几年来走遍了云南的山山水水。她说：‘我们每年都会送戏到学校、工厂、军队和农村。滇剧在云南是一个老少皆知的剧种，只有让滇剧真正贴近百姓，才能成为有生命力的艺术。’”在她不遗余力的推动下，走进群众生活的滇剧在当代重新被云南的人民群众认识和接受，成为他们日常生活中最爱的传统表演艺术之一。要想让传统表演艺术走进生活，文化主管部门应该采取相应措施鼓励文艺工作者多了解群众生活、多体验群众生活、在艺术创作中多融入生活，只有这样所创作出的作品才能真正的反应生活、贴近生活，才能引起观众的共鸣。以戏曲传统表演艺术为例，“的表演技巧是为塑造人物形象服务的，灵活地合理运用它，是塑造血肉丰满的人物形象的

（下转047页）

“誉”处。从某种程度上说，《让子弹飞》中叙事与奇观的成功融合正是为中国电影的未来发展提供了一个朴素的图景。

首先，《让子弹飞》作为一部电影，其真正实现了电影这一艺术形式的本质属性。它好好地讲出了一个完整且中国观众喜闻乐见的故事。其文本改编自马识途的小说《夜谭十记》中的《盗官记》一篇。故事的线索并不复杂，一言蔽之即“一个绿林土匪与一个土匪恶霸的斗争”——北洋时期，花钱捐得县长之位的骗子文人马邦德携夫人及随从走马上任，路经南国某地，突遇到了劫富济贫的土匪团伙张麻子等人的伏击，随从尽亡，而马邦德夫妇侥幸活了下来。为了继续活命，马谎称自己为师爷并顺水推舟的说出自己的发财之道。受钱财所动，颇具狭义张麻子化身县长带着马邦德等人来到鹤城走马上任，与当地恶霸黄四郎展开了斗智斗勇，并最终战胜了黄四郎将其聚集来的不义之财施予民众。在文本故事的框架下，导演姜文在130分钟的影片时长中采用了好莱坞式的叙事蒙太奇手法展开了故事的叙述，叙事线索聚焦于三个人物，六个核心情节，并用约4000个电影镜头结构影片，从而使影片呈现出主题深刻、节奏紧凑、情节丰富、人物丰满、对白幽默、张弛有度的叙事特点。这既是对中国传统电影叙事手法的继承，也是对欧美电影借鉴。叙事美自然洋溢于其中。

电影《让子弹飞》美在叙事，但又并未止步于叙事。在叙事美的内核中，其又呈现出了影像之美的大片品格。动作奇观、身体奇观、速度奇观、场景奇观之奇观电影的四大类型都可以在这部影片中对号入座。其一、动作奇观。我们可以影片的开头张麻子率领兄弟劫火车为例。剽悍的麻匪个个身手矫捷，张麻子端着火枪朝着火车连放数枪，却不见有反应，然而子弹飞了一会后，群马挣脱缰绳，火车顿时以抛物线之弧度在蓝天白云下反身飞行，终落至青山掩映的湖中。其动作实在叫人称奇。其二、身体奇观。我们可以小六子在凉粉店剖腹证清白为例。单纯正直的小六子在凉粉店陷入了黄四郎手下胡万、武举人所设计的陷阱。他明明吃了一碗粉，胡、武二人却威胁小二指证其吃了两碗。百口莫辩之下，小六子选择剖腹取粉来证明清白。只见小六子拔出短刀，朝着自己的胃部连刺三刀，一刀刺入，二刀加深、三刀横拉，三刀完毕鲜血蹦出，小六子仍忍住剧痛用手取出带血的凉粉放入碗中。影片以小六子的身体为奇观媒介，血腥中不失震撼，实乃姜文作品之“重口味”的风格。其三、速度奇观。影片中张麻子的射击速度乃是绝佳的例证。影片进行到三十分钟左右，张麻子闻讯感到凉粉店，看到将死的爱子小六子，盛怒之下，他本想举枪想将胡万打死。然而却在汤师爷的劝说下归于理智，为发泄心中的悲愤，

他举枪朝着胡万的左耳耳廓连开数枪，枪枪命中，子弹的速度威力使得胡万的耳朵顿时出现了一个凹形的缺口。其四、场景奇观。这在电影中更是不胜枚举。“白马拉火车在铁轨上飞驰”、“白银纷纷铺平广场”、“鸿门宴”等桥段在布光、摄影、美术设计的完美配合下显得匠心独运、色彩饱和、质感十足，给人以无限的美感。由此可见，《让子弹飞》以精巧的叙事融合于画面的奇观，为中国电影的未来发展提供了一个朴素且美好的例证。

当然仅以一部电影的成功就断言中国电影的未来未免有失偏颇。不过对于“叙事与奇观的结合是中国电影的理想走向”这一预言，笔者还可以根据学界的研究成果而从中国观众的审美心理上找到支撑。首先，中国观众视电影为叙事艺术的审美心理制约着中国电影的发展方式。中国电影有一百多年的发展历史，如今已取得了不菲的成绩。但在上世纪的1896年，电影是作为“舶来品”传入中国的。在这之前，传统戏剧一直是中国人民所钟爱的审美形式。所以当电影走入中国为观众所逐渐接受时，观众本能的将观赏传统戏剧的审美经验移植到电影中。简而言之，就是把电影看成是一种叙事艺术。在这一前提下，观众自然会对电影的主题、故事、人物、情节、对白等叙事逻辑有着较高的要求。而这一根深蒂固的审美习惯也因此制约着中国电影在奇观化的过程中对于叙事的坚守。其次，奇观电影艺术形式与中国观众审美心理之间的差异也决定着中国电影的发展走向。奇观电影是在西方后现代主义的文化语境中成长并发展起来的，它对应的纯粹的西方审美心理。而在中国，虽然随着经济全球化的深入，人们在一定程度上受到了西方文化的洗礼，但电影受众们大多秉持着中国传统文化的审美习惯，一时还无法完全接受奇观电影的审美形式。然而在全球视觉文化的大潮中，中国电影最终是要以自身的嬗变融入其中并走向世界的。这就决定了中国电影的未来发展需采取折中的方式。而在这样的期待视野中，叙事与奇观的完美融合则自然成为了中国电影未来发展的理想图景。

综而述之，笔者认为中国电影的未来发展既不应盲目的追求奇观，也不应执着于叙事。叙事之中融合奇观，奇观之中勿忘叙事，这才是中国电影之理想未来。

【参考文献】

- [1] 陆晶霖. 电影的奇观叙事[J]. 社会科学, 2007,(8).
- [2] 周宪. 视觉文化的转向[M]. 北京大学出版社, 2008: 247.
- [3] 史可扬. 奇观还是叙事, 这是一个问题[J]. 唐都学刊, 2010,(11).
- [4] 小邢. 《让子弹飞》艺术电影与商业元素的交融[N]. 2011,(1).

保证。发扬就是根据塑造人物的需要活用程式，不断革新，不断创造，赋予程式以新的生命，使戏曲表演历久弥新。”

3、要给传统表演艺术创造更好的发展环境

传统表演艺术的发展也需要一个良好的外部发展环境，如国家的发展政策、文化市场的发展状况等等。要做好这一点，文化主管部门应该做到以下几点：第一，规范文化市场的发展，当前文化市场的发展比较混乱，一些不健康的、低俗的文化娱乐活动占据了传统表演艺术原有的空间，为此文化部门应该加大文化市场的整治力度，大力查处非法、色情、低俗表演活动，净化文化市场发展环境，为传统表演艺术的再次复兴创造条件。第二，要出台相应政策措施推动传统表演艺术的健康

发展，制定传统艺术中长期发展规划，并将传统艺术再次走进剧院。德云社的成功充分表现了人们对于传统表演艺术的喜爱，现在传统艺术脱离群众走进殿堂之后，也失去了群众的支持，德云社的成功表明艺术只有再次走进剧院，对群众开放才能焕发出新的生命力。

总之，文化工作者要保护好传统表演艺术的传承和发展，不断的推陈出新，不断在融入进社会生活因素，并为之创造良好的发展环境，才能再次盛开艺术芬香之花。

【参考文献】

- [1] 胡学军. 戏曲传统表演艺术的继承与创新[J]. 艺海, 2010,(5).