

试谈现代戏的产生与发展

康传相 (河南省豫剧三团 454000)

现代戏是反映现代社会的戏曲作品，与古典戏和历史剧三分天下。今天被我们列为古典戏的《窦娥冤》，其实在我国伟大的元杂剧作家关汉卿创作并搬上舞台的时候，就是反映当时的元朝社会的一部杰出的震撼的“现代戏”。所以，从这个角度来讲，现代戏又是和古典戏、历史剧相对的。可以说，我国的戏曲艺术本身就有编演反映现实生活的传统。戏曲现代戏的大发展是在中华人民共和国成立之后，涌现出了一大批经典之作，如京剧的《红灯记》《沙家浜》等，豫剧的《朝阳沟》《刘胡兰》《小二黑结婚》等，评剧的《刘巧儿》《杨三姐告状》等。在中国戏曲的百花园中，豫剧成为编演现代戏的最佳剧种。改革开放之初，经典戏空前繁荣，现代戏受到了前所未有的冲击。到了八十年代的中后期，还是涌现出了一批深受群众欢迎的好作品，如豫剧的《小白鞋说媒》《倒霉大叔的婚事》《老拳新传》等。九十年代，整个戏曲艺术陷入泥潭，现代戏的创作上更是举步维艰，但是还有一些新作品问世，《闯世界的恋人》《岸上的妹妹》《蚂蜂庄的姑爷》《红果红了》等。2000年前后，戏曲艺术开始复苏，特别是河南的戏曲界在河南省委宣传部、河南省文化厅的正确领导下，创作出了一大批新的现代戏演出剧目，如：《香魂女》《村官李天成》《女婿》等。

在我们社会主义的中国，我们的戏曲艺术的改革，已经轰轰烈烈进行了半个多世纪。尤其是当代中国现代戏，从产生之初到50多年的发展历程，应该说取得了宝贵的经验和丰硕的成果。1.古老的民族戏曲艺术形式与现代生活之间的矛盾得到了解决。如豫剧现代戏《风流女人》中创造出来的背人舞蹈，越调现代戏《吵闹亲家》中创造出来的骑车带人的舞蹈等。这些新的程式化动作就是古典戏曲艺术形式与现代生活的有机结合。2.涌现出了一些以创演现代戏为主的戏曲院团。如以推出《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》等优秀的现代戏演出剧目而红遍全国的河南省豫剧三团，以推出《人欢马叫》《倒霉大叔的婚事》《清明雨》等农村题材的河南省许昌市豫剧团。3.培养出来了一大批著名的现代戏表演艺术家，如被誉为“中国豫剧现代戏五大功勋级艺术大家”的王善朴、魏云、高洁、柳兰芳、马琳以及中国豫剧第二代现代戏表演艺术家任红恩、杜启泰、郭建民、卢兰香、汤玉英等，还有现在一直活跃在中国豫剧舞台上的第三代现代戏表演艺术家李金枝、汪荃珍、贾文龙、孟祥礼、盛红林、杨红霞等。4.形成了现代戏的表演风格和唱腔风格。例如，京剧《红灯记》《沙家浜》《红色娘子军》等八个样板戏可以说是创造出了非常标准的、程式化程度很高的表演艺术和声腔艺术。这八个样板戏的独有模式既与古典戏有天壤之别，又与其他现代戏有着很大的不同。再比如豫剧《朝阳沟》《李双双》《刘胡兰》等戏形成了豫剧中的新流派，即河南省豫剧三团现代戏新流派。这也标志着豫剧在现代戏方面的成熟。例如，河南省许昌市豫剧团形成特有的乡土气息浓郁，追求生活化和真实化的艺术风格。5.戏曲现代戏已经深深地在广大人民群众中扎下了根基，受到了极大的欢迎。河南省豫剧三团在成立之初，到各地区演出现代戏时，遇到了不少阻力和困难。观众喜欢看传统戏，推崇的是豫剧六大名旦陈素真、常香玉、马金凤、阎立品、崔兰田、桑振君和唐喜成、李斯忠、牛得草等名角，根本就不认识新时期的现代戏文艺工作者，后来，在豫剧现代戏之父杨兰春以及各位名演员的通力合作下，终于使观众接受了现代戏，并喜欢上了现代戏。特别是豫剧现代戏，从上世纪五十年代初期走到今天已经有近六十年代发展历程，可以说已经日臻成熟了。但是，我说戏曲现代戏已经

成熟，并不是说戏曲现代戏已经达到十分完美无缺的地步，相反，里边也存在不少问题，需要我们戏剧人去继续努力探索与创新。例如，我们多是编演一些乡村题材的现代戏，如《清明雨》《苦楝花》等，所以说反映生活的面过于窄；很多剧目大多反映农村中的计划生育问题、宅基地问题、儿女不孝问题、发家致富的问题等，反映生活的内容不够深刻，主题开掘过于浅显。我们应该把题材扩充到都市生活、官场现状、国防科技等领域，去讴歌社会新人、新事，鞭挞社会新的丑恶现象，给人以精神的愉悦与灵魂的净化。令人欣喜地是上世纪80年代以来，我国戏曲舞台上推出了不少优秀戏曲现代戏剧目，比如反映公与私的问题、事业与婚姻的问题、权与法的问题、贫富悬殊的问题等等，都有新的看法，塑造了新的人物形象。这种情况在豫剧《倒楣大叔的婚事》《儿大不由爹》《倔公公偏遇犟媳妇》《二等公民》《岸上的妹妹》《山杠爷》、江西采茶戏《榨油坊风情》等作品中都真实、深刻、生动、形象地反映了提高观众的思想觉悟和艺术鉴赏力，同时也成为了社会主义精神文明的重要组成部分，这就是戏曲现代戏创作的主流。

但是，在现代戏创作方面也出现了一些问题。现在不少人热衷于追求华丽包装、奇特手法，偏偏对于演员的表演艺术不肯切切实实地功夫。比如，一些剧团投入巨资打造了一部现代戏，演员的声腔在向歌剧上靠拢，丢失了剧种的特性，表演在向话剧和影视上学习，摒弃了戏曲艺术的表演特点，虽然获得了国家级大奖，但是演不了几场就要束之高阁。我并不是一概反对舞台布景，相反，我还认为现代戏更需要这样的舞台美术的出新。我只是反对这样一种倾向：有了大包装、大装置，演员的表演艺术就不重要了，戏曲表演程式、功夫都可有可无了。要知道演员没有唱、念、做、舞各种功夫，就无法掌握、运用程式。没有程式，也就失去把人物内心世界转化为外在形态的手段，这是一种本末倒置、得不偿失的做法。许多杰出的戏曲表演艺术家都十分清醒，凭他们丰富的实践经验，不但肯定戏曲可以表现现代生活，而且认为现代戏仍需要程式、需要功夫，没有功夫就演不好现代戏。老艺术家们不但主张练功，而且要练熟、练习。不是有这样的戏谚吗？“三生不如一熟，三熟不如一精，三精不如一遂”。这个“遂”字，即妙造自然达到化境的意思。评剧《杨三姐告状》，吕剧《李二嫂改嫁》，豫剧《朝阳沟》，川剧《金子》《死水微澜》，京剧《骆驼祥子》等戏曲现代戏剧目，能够把生活与程式融合得那么好，甚至看不出哪里是生活、哪里是程式，若演员没有精湛功夫，没有对人物内心深刻的理解是不可能的。

老一代的现代戏文艺工作者为我们留下了大量的宝贵的优秀的戏曲剧目和成熟的、完善的声腔和表演体系，那么我们青年一代戏曲演员就应该好好地继承与发展，把当今的戏曲现代戏推向新的高峰。第一，我们要把那些优秀的、经典的、生命力强的、深受观众欢迎的演出节目给继承下来，传承下去。例如，我们河南省三团出现了《朝阳沟》三代演员，现在正在培养第四代演员。第二，我们要对老一代艺术家的声腔艺术和表演艺术进行认真地学习与感悟，化到自己的声腔和表演中。第三，我们要敢于大胆地创新与发展。一是要编演反映不同社会领域内容的、新的现代戏演出剧目，同时要在豫剧现代戏成熟的唱腔和表演的基础上创造新的声腔艺术和表演艺术，以引领观众的欣赏习惯，为发展豫剧现代戏作出贡献。