

东北戏剧发展畅谈

张红星 (辽宁省沈阳音乐学院 110000)

摘要:东北戏剧要发扬成就、应对危机,需要向多元化、地域化发展。内容多元包括题材、剧种、风格多样。形式多元包括京剧、地方戏、杂技、武术与京剧结合、现代戏、多媒体戏剧、秧歌戏、影剧互动、小剧场与大剧场并行。主体多元指戏剧创作者、表演者中的民主党派、无党派人士、少数民族、侨眷、业余爱好者等。体裁多元包括龙江剧、吉剧、黄龙戏、新城戏、延边唱剧、海城喇叭戏、皮影戏、凌源影调戏、辽南戏、阜新蒙古剧。地域化表现在:既咋呼又深沉悲怆,既张扬又拘谨,流放者的土地、饱受蹂躏的历史、“关外”的自由、“关东”的生存和创业的挑战等含义繁杂的“关东文化”及其铸成的东北人的性格。东北的戏剧创作朝着多元化、地域化的方向发展,必将跃出低谷,取得新的突破。

关键词:东北戏剧;多元化;地域化

本文曾获东北三省戏剧理论研讨会优秀论文一等奖。

东北戏剧的成就有目共睹,但其存在的危机也毋庸讳言。东北戏剧创作应该朝着多元化、地域化的方向发展。

一、多元化

1. 内容的多元化

(1) 题材多样,既需要反映老工业基地当下的现实题材,又需要历史题材。三省剧作家始终关注现实、关注时代,把握时代脉搏。许多剧目中都可以看到伟大中国前进的宏伟身姿,看到中国人民做出的艰苦卓绝的努力奋斗。如《父亲》着力表现下岗工人在经历困惑、彷徨、觉醒之后的人生选择以及在这一过程中的心路历程,揭示了社会转型期中国工人阶级面临的严峻考验和在考验面前工人阶级重新找到自我、开辟属于自己的新天地。《凌河影人》艺术地表现了一群生活在最底层的皮影艺人的恩怨情仇。在民族的危难时刻,他们摒弃个人恩怨,用自己的血肉之躯演唱了一曲慷慨悲歌。^①

孙建业的大型话剧《码头纪事》在长达七十年的壮阔历史背景下,展现了东北沿海城市一个港口的变迁史,从上世纪三十年代一直写到今天,集中描写了中国码头工人精神嬗变的历程,开掘了平凡而伟大的产业工人身上蕴藏的巨大生命力和创造力。话剧《老边饺子》取材沈阳城最具地方特色的食品,展现了清道光年间一个底层民间手艺人艰难创业的历程,将代表沈阳城“食文化”的老边饺子的出现与发展蕴藏在历史变迁之中。陈国锋带来了新编历史剧《陆小芬》,该剧描写了晚清动荡年代里一个身世不幸的女子陆小芬对理想爱情的追求与坚守。戏剧矛盾冲突激烈,情节跌宕起伏,对人性中美与丑的剖析相当深刻。今年还有《大西迁》、《辛亥魂》两部历史正剧处于剧本创作阶段。

(2) 剧种多样、有大型话剧,也有小剧场话剧,还有京剧,评剧,歌舞剧,音乐剧和儿童剧。黄伟英和海葳合作构思的大型京剧《项羽》是为大连市著名京剧表演艺术家杨赤“量身定作”的。大连市文化局和大连市京剧团决心冲击“国家艺术精品工程”,特别结合杨赤的表演特点确定了这一选题。该剧构思颇有气势,不乏亮点,但历史上同一题材的戏剧、影视、文学作品创作较多,创作难度很大,要做到既尊重历史史实,又能出新意、有独创性实属不易。张天宇的寓言剧《绿娃》塑造了一个性格较鲜明的人物形象——绿娃,为保护自然环境,整治风沙,绿娃经历了曲折的成长过程,最后用自己的生命变成一颗“金种

子”,加入了人类改造环境的行列中。金妍的《喇叭声声》、李忆峰的《该谁的孩子出息》、郑小砾的《回家》、《假日》等选取儿童以及教育题材,表现了他们对这一重大社会主题的关切。黑继文的话剧《关东往事》、海葳的民间音乐剧《歌神舞仙》、宫凯波的小剧场话剧《真的,我不调理你》、董凌山的歌舞剧《千朵莲花山》各有特色,都具备了较好的基础。小剧场话剧《我把骨髓献给你》经过精益求精的改编继续上演。儿童剧《白雪公主》、《灰姑娘》、《皇帝的新装》、《木偶奇遇记》等经典儿童剧的复排演出,还将有多部新编儿童剧呈现在儿童观众面前。

(3) 风格多样。有采用传统现实主义方法创作的构思,也有富有探索创新精神的崭新构思。刘家声的话剧《落生门》表现了抗战时期辽西大地一段惨烈动人的民间传奇,提纲提供了色彩丰富、生活气息浓烈的创作素材,也不乏有个性、不一般化的人物关系和戏剧情节。刘永峥的无场次喜剧《零点卡拉OK厅》构思十分巧妙,通过一张纸条的出现展开了一连串精彩故事,揭示了当代都市人复杂隐秘的内心世界,有着非常好的结构和切入点,具备了成为一部精彩别致的现代生活喜剧的基础。于漫洋、高满堂的话剧《浴》选取人们生活中最常见的生活场所——浴池作为戏剧平台,以三幕剧写实剧的样式展现几十年间中国社会的发展和人们的心路历程。其中人物众多,场面别致,不乏精彩闪光的细节。^②宋国锋认为,普及话剧艺术除了要在高校里演话剧,办讲座,还应该协助大学生们排演一些话剧,活跃高校戏剧创作。^③其实,在省内的高校中,有许多戏剧爱好者,他们甚至还自己创作出了不错的剧本。我们戏剧工作者有必要为他们提供一些专业性的指导,举办“辽艺之友”戏剧沙龙活动,邀请一些大学生戏剧爱好者进行相关的研讨。

2. 形式的多元化

(1) 京剧。韩国第十五届马山国际演剧节吸引了中国、新加坡、日本、韩国等九个国家的十几个演出团体参加。沈阳师范大学戏剧艺术学院组成的辽宁戏剧代表团表演的《天女散花》、《扈家庄》、《三岔口》三出京剧折子戏在当地引起了空前轰动,一举捧回六座金杯。^④

(2) 地方戏。魏三认为:“艺术谈不上主流不主流,都说京剧是主流,但把京剧捧起来,得有市场。不要认为只有京剧有艺术价值,只要老百姓喜欢看的就是有价值的,只要二人转是健康的,老百姓愿意看,就会得到发展。另一方面,二人转确实要‘迎合’观众,因为二人转就是为老百姓服务的。但‘迎合’也有一个底线,那就是健康。”^⑤

(3) 杂技、武术与京剧结合。《青石山》本是传统武戏,但沈阳京剧院排演新版本的却令人耳目一新,杂技、武术与京剧、武戏将在剧中交相辉映。该戏的主演是著名武旦演员李静文,多元化演出形式是初次尝试。

(4) 现代戏。沈阳评剧院排演的现代戏《神圣的天职》在锦州、葫芦岛等辽西城市巡演,由著名韩派评剧演员周丹领衔主演。周丹曾在《小女婿》、《凤还巢》等韩派传统戏中有精彩表演,此番主演法制题材的现代戏也受到了观众的认可和好评。^⑥

(5) 多媒体戏剧。多媒体与戏剧的合作被认为是戏剧获得新生的一种重要手段。多媒体戏剧(网络游戏、交互戏剧)在本世纪的出现,实际上已经在国际上颠覆了传统的戏剧观。但是保

留了戏剧的当场审美性和角色扮演性——即互动性和角色性这两个重要审美因素。“演员”可以虚拟，“观众”变成玩家，现场变成遥控，空间可以赛博，戏剧不再局限于真人和舞台，演员和观众也可以合二为一。这一切，在高科技和数码技术的引领下，已经和正在变成现实。广义上多媒体戏剧实际上包括电影、电视剧等这些主流表现形式。对传统的戏剧进行改革，不是电影和电视剧对于传统戏剧的替代，而是传统戏剧自身的从“输血”、“换血”再到“造血”的过渡。英国站台之家剧团2004年11月在北京上演的多媒体戏剧《天花与热狗》，获得了观众和戏剧理论界的好评，孟京辉认为“这部戏的形式就是内容，二者得到完美统一。体现了人的内心变成现实，现实变成想象，想象变成梦境。”，“就是这种说不清的、云里雾里的东西才有戏剧张力。”^⑨

(6) 秧歌戏。这是铁岭艺术家融会二人转和东北秧歌的表演及演唱风格并吸纳戏剧、曲艺、舞蹈等艺术特色而尝试创作的新的民间戏剧形式。在第八届中国映山红民间戏剧节上，由铁岭市剧作家创作，铁岭市民间艺术团演出的秧歌戏《乡音乡情二人转》且歌且舞、幽默火爆的表演风格得到观众的热烈欢迎，荣获金奖，同时还获得导演、编剧、作曲、表演、服装设计等5个优秀奖和3个表演奖，为辽宁省赢得了荣誉。此秧歌戏的成功，对丰富和开创辽宁的地方戏剧品种，展示辽宁地域文化特色，促进辽宁文化艺术全面发展具有重要的意义。为表彰秧歌戏《乡音乡情二人转》取得的成绩，激励辽宁省艺术院团创作更多更好的文艺作品，去年12月29日，省文化厅和铁岭市政府分别拿出两万元和6万元人民币奖励剧组。省里出资奖励地方剧团在辽宁省还是第一次。^⑩

(7) 戏剧电影联姻，影剧互动。宋国峰主演的话剧《父亲》受到观众的认可和喜爱，荣获中国戏剧“梅花奖”，2003年因主演电影《父亲》获得第27届开罗国际电影节影帝。主演的电影《生死牛玉儒》颇受好评。^⑪

(8) 小剧场与大剧场：辽宁近年来推出的小剧场演出有：
①沈阳话剧团《长椅》；②辽艺《火神与秋女》；③辽艺的《夕照》；④辽宁儿艺《这里有一座别墅》；⑤抚顺话剧团《人间情》；⑥抚顺歌舞话剧院《带陌生人回家》；⑦鞍山话剧团《圈》；⑧丹东话剧团《情人》；⑨《飞啊飞》；⑩省艺研所沈阳鸟剧社《半世为人》^⑫大剧场戏剧如《搭错车》。

3. 主体的多元化

戏剧的创作者、表演者中，都有许多民主党派、无党派人士、少数民族、侨眷等，为了繁荣戏剧创作结成统一战线。第22届中国戏剧梅花奖全国京剧界四位“梅花奖”得主中，沈阳京剧院一级武生演员、民进艺术支部主委常东主演的剧目有《八仙过海》、《盘丝洞》、《三岔口》、《挑滑车》、《长坂坡》等。荣获过日本富士国际演剧节特别表演奖、爱尔兰当多克国际艺术节优秀表演奖，参加演出的《壮岁旌旗》荣获“五个一工程”奖、第六届中国戏剧节表演奖、省第五届艺术节荣奖优秀新人一等奖，在文化部举办的全国京剧优秀青年演员评比展演中以《驱车战将》参赛获一等奖。^⑬沈阳音乐学院南校区成立6年来，一直把多党合作作为快速发展的一个法宝。沈阳音乐学院南校区艺术文学系主任、民革党员创作的大型民族风情剧《寻根满州》获得省、市多项奖励，主题歌《汗王愿》由中共党员、南校区院长马欣作词，民革党员、南校区作曲系主任丁竹谱曲、民建党员、南校区声乐系副主任范继红演唱，是各党派合作的结果，在纪念满族“颁金节”370周年大型民族风情演出上受到省市民委、满联领导和千名满族同胞热烈欢迎、高度评价。为了东北戏剧的发展，主管部门应该总结和表彰取得成绩的人士。

二、地域化

地域的文化品位、生活特点、社会发达程度等等，对戏剧发展的影响是十分重要的，有时甚至是决定性的。北京皇城根下的“市井胡同文化”滋养了一大批能够欣赏也乐于欣赏《龙

须沟》、《茶馆》、《小井胡同》、《天下第一楼》、《北京大爷》、《鸟人》、《棋人》、《鱼人》、《南街北院》一类戏剧的观众。而上海地处中国经济文化十分活跃的东部滩头，又有近、现代历史上“十里洋场”的商业文化、生活西化的漫长背景，于是，霓虹灯的流盼间；咖啡红茶的泡沫里，留学潮的悲欢，股票热的起落，白领阶层的寂寞心事，“丁克一族”的苦涩潇洒，“小资”情调的应景做派……就以十分特殊的风姿，在上海舞台上传递着中国改革开放最前沿的东部大城市的“都市风情”。这是别的城市的文化与观众群所不熟悉，戏剧舞台不善于表现、因此也无法这么持久而又充满活力地去承载的。东北戏剧既昨呼又深沉悲怆，既张扬又拘谨，这与那片流放者的土地、那段饱受蹂躏的历史、“关外”的自由、“关东”的生存和创业的挑战等含义繁杂的“关东文化”及其铸成的东北人的性格密切相关。^⑭

20世纪50年代末期，黑龙江和吉林分别成立了龙江剧团和吉剧团、黄龙剧团、新城剧团、延边唱剧团。辽宁省在原有的海城喇叭戏和皮影戏的基础上，发展了凌源影调戏和辽南戏、阜新蒙古剧。作为东北的地方戏，还是由以东北方言演唱的二人转发展起来的龙江剧和吉剧为主。二人转是由东北大秧歌和莲花落发展起来的小歌舞，唱、念、做、舞并重。唱腔相当丰富，有“九腔十八调，七十二咳咳”之说。也很讲究说口，而且有单人、双人、多人和拉场戏四种形式。演员也是作为剧中人出现，所以改造成戏曲还是很有条件的。由白淑贤主演的《荒唐宝玉》在全国都有很大影响。由东路派二人转发展起来的吉剧，经过王肯等20多年的研究、创造，排出了《包公赔情》、《燕青卖线》、《桃李梅》等戏，不仅受到东北人的热烈欢迎，还在北京引起很大的影响。目前已发展到15个剧团。吉剧不仅发挥了二人转唱、说、扮、舞四功，还充分地利用了二人转的手绢功和扇子功等特技，采用了广大观众最熟悉、最喜欢的唱腔，又增加了古筝以强化其音乐的力度。因此，东北的地方戏尽管比较年轻，却已经在东北肥沃的黑土地上茁壮地成长起来了。^⑮

(1) 辽南戏又称辽宁影调戏，形成于五十年代，是辽宁省最年轻的剧种。它是在流行于辽南盖县为中心的皮影戏基础上创造出来的，是从影窗后操影配唱，改为演员替代，“影人”赤膊登台表演。故称“辽南影调戏”，简称“辽南戏”。在音乐曲牌方面，它除了继承盖州皮影的曲牌，又广泛吸收辽宁的民歌和鼓乐牌子曲。创造了〔反调〕、〔水连珠〕、〔节节旺〕、〔干龙松〕等曲牌。辽南戏的伴奏乐器比较丰富，以四弦为主，有扬琴、三弦、高胡、琵琶、管、笙、唢呐、板胡等配合。辽南戏的行当分生、旦、净、丑。据初步统计，目前辽宁省辽南戏实验剧团及盖县辽南戏剧团，共保留了60多个剧目，主要有《借年》、《逼嫁杀店》、《宫门断鞭》、《龙凤镜》、《花打金刚》、《卖艺访友》、《走天鉴》、《挡马》、《包公赶驴》和现代戏《花为谁开》、《红花岗》、《邻居》、《真情假意》等。2002年1月8日，辽南戏正式更名为辽剧。^⑯

辽剧是东北最大的戏剧流派之一，与龙江戏和吉剧并称东北三大戏剧。辽剧又是年轻的，它在2002年1月才正式宣布成体系。但是这个富有生命力的新剧种很快就在辽宁甚至东北产生了轰动效应，他们利用现代音乐和极富当下价值的戏剧剧本编演辽剧。这种高雅而不曲高和寡，广泛但不低俗的模式很快在国内戏剧界获得了相当高的知名度。著名表演艺术家李默然先生把这种成功经验归结于“文学剧本与音乐唱腔的艺术探索是重中之重”。^⑰

(2) 喇叭戏是广泛流传于辽宁海城县一带的地方戏剧种。因其主要伴奏乐器为唢呐（即喇叭），故名海城喇叭戏。喇叭戏生成在海城牛庄。清初，此地水陆交通发达，商业兴旺，外地民间艺人纷纷落脚。到清嘉庆、道光年间，海城喇叭戏已发展为

较成熟的民间小剧种，踪迹遍布全县各方。民国初期，因评剧的兴起，喇叭戏逐渐衰落。牛庄商号以山西人为主，喇叭戏传统剧目《王婆骂鸡》、《冯奎卖妻》均吸收了山西梆子的特点，唱词运用山西方言。该剧种的其它传统剧目还有《小上坟》、《红月娥做梦》等。喇叭戏在唱腔和乐队伴奏突出唢呐的气氛和风格。1948年，海城解放，海城喇叭戏节目出现在街头宣传。1953年，著名艺人高德震等演出《王婆骂鸡》参加东北地区戏剧汇演，高德震荣获表演一等奖，剧本改编奖。此后，新文艺工作者与艺人合作，整理了传统剧目《王婆骂鸡》、《梁赛金擀面》等，同时创作了《夸庄稼》、《借驴》等新剧目。1980年，海城成立专业海城喇叭戏剧团，年底又解散。现今的喇叭戏只有民间的自发形式演出了。^⑩

(3) 吉剧是在“二人转”的基础上发展形成的。从1959年至今，吉剧共创作改编和排练演出了近二百个大、中、小剧目，其代表作为《包公赔情》、《青卖线》、《桃李梅》等。吉剧的行当有生、旦、净、末、丑之分，其表演技巧是在二人转的五功，即唱、扮、舞、说（口说）、绝（手绢儿、扇子等绝活）的基础上，采撷其它剧种的长处，逐渐形成的。手绢功是吉剧的特长。吉剧中长水袖的甩法也吸收了二人转的手绢和长绸子舞的技巧。吉剧的音乐以二人转的主要曲牌〔文咳咳〕、〔武咳咳〕、〔红柳子〕、〔三节板〕、〔哭糜子〕、〔穷生调〕等为原始基调，伴奏乐器以板胡、唢呐、筝为主，并在东北管的基础上，创造了善于抒情的吉剧喉管。黄龙戏创建于1959年，是流行于吉林省长春市农安县的一个新剧种，因该县系辽金时代的“黄龙府”，故得名。该剧种的唱腔以东北皮影戏音乐为基调，同时吸收当地流行的《苏武牧羊》等民间曲调，逐渐丰富发展而来。它的第一个奠基剧目是《梨花》，第二个剧目是《珍珠串》。著名演员有雷霆、赵桂荣等。^⑪

吉林师范大学坐落在吉林省四平市，这里是满族叶赫部的发源地，同时有着深厚的东北民间文化土壤，是“二人转”的故乡。吉林师范大学在保持和加强地方师范大学在教师教育研究方面的优势和特色的同时，充分发挥区域优势，在二人转、东北民间故事特征、东北喜剧小品、大东北的“俗”文化等方面都有着独到的见解。其中文学院院长兼东北文化研究院院长杨朴于1996年-2000年主持并完成国家社科“九五”重点项目《二人转与东北民俗的文化研究》；1997年主持并完成吉林省教委社科项目《二人转与萨满跳神研究》；2001年主持吉林省社科项目《东北民间文学的文化人类学研究》。在国家“九五”社科重点项目《二人转与东北民俗》（53万字，2001年吉林人民出版社出版）一书中，更是把二人转放在东北民俗的大背景中去研究，在东北民俗中探索二人转的原型，从而给二人转找到最有说服力的解释。这是一种文化人类学和原型批评方法的研究。正是这种新方法的研究，给二人转带来了一系列新的解释。此书曾获《文艺报》、《吉林日报》、《新文化报》、《长春日报》、《城市晚报》、《四平日报》评论，《戏剧文学》2001年第7期曾辟专栏评论；著名文化人类学批评家叶舒宪曾给与很高的评价。^⑫

(4) 皮影戏是我国古老的民间艺术，已有一千多年历史，艺人们那时候就能“一口叙述千古事，双手对舞百万兵”，它深受人民欢迎。解放后，皮影戏各种流派都得到发展。黑龙江皮影戏经过改进后，表演生动，唱腔高亢动听，形成它独特的风格。黑龙江皮影戏有神话剧、寓言故事、动物戏等。神话剧《猪八戒背媳妇》，寓言故事《秃尾巴老李》和一些动物戏都是黑龙江皮影戏的保留剧目。

(5) 龙江剧是我国最年轻的戏曲剧种之一。“扎根黑土，博采众长，适应时代，自成一家”的黑土艺术风格使它在琳琅满目的地方戏剧种中独具神韵。1958年，在东北三省协作区会议上，周恩来总理提出发展东北地方戏曲的设想，随后，黑龙江省的有关方面以二人转、拉场戏的音乐为基础，将民间的说唱和歌舞形式丰富、发展成戏曲形式，1960年8月正式命名为龙江剧，

同时组成黑龙江省龙江剧实验剧院。龙江剧的唱腔主要采用二人转的〔红柳子〕、〔文咳咳〕、〔武咳咳〕等曲牌，文学语言朴实风趣，表演动作歌舞性强，特色浓郁。历年演出的主要剧目有《寒江关》、《春灵庵》、《双锁山》、《俩新媳妇》、《结婚前后》、《张飞审瓜》、《皇亲国戚》等。代表人物白淑贤主演的《皇亲国戚》、《双锁山》、《荒唐宝玉》、《木兰传奇》等曾两次荣获“文华剧目大奖”和二度“梅花奖”以及上海“白玉兰奖”。去年5月，哈尔滨市呼兰区人民艺术剧院在黑龙江地方戏调演（暨“白淑贤”杯大奖赛）中，单出头《婆婆盯》获一等奖；戏曲小品《断案》获二等奖；在二人转《迎风宴》、《罚苍蝇》，拉场戏《闹鱼塘》中，吴素文、郝玉婉获表演一等奖；朱文君、江萍获表演二等奖；赵东凯获作曲一等奖；苏景胜、匡玉堂获作曲二等奖。乐队获伴奏一等奖；剧院获优秀组织奖。^⑬

东北的戏剧创作朝着多元化、地域化的方向发展，必将跃出低谷，取得新的突破。

注释

- ①《辽宁省舞台艺术精品创出一片天》.《辽宁日报》,2006-2-14.
- ②《2005年辽宁省戏剧创作题材规划会在抚顺召开》.辽宁人艺,2005-7-13.
- ③《辽宁京剧小将韩国抱回六金 三出京剧引起轰动》.东北新闻网,2003-5-31.
- ④《二人转要集体突围不能离开剧场演出》.《北京青年报》,2005-9-14.
- ⑤《沈阳梨园老戏新唱 老戏新戏名家云集》.东北新闻网,2006-4-21.
- ⑥@韩晓.《从当下中国戏剧的现状试论其发展前景》.
- ⑦《省奖励获中国民间戏剧节金奖剧团》.《辽宁日报》.
- ⑧《宋国锋：助推大学生戏剧创作》.东北新闻网2006-1-9.
- ⑨《关于辽宁小剧场话剧的发展》.文化娱乐网2005-4-7.
- ⑩王雷.《常东获中国戏剧梅花奖》.《友报》,2005-11-28.
- ⑪吴戈.《当代中国戏剧研究的薄弱环节、盲点与误区》.《戏剧研究》.
- ⑫@030506姜形林.《中国戏剧场》.
- ⑯曾毅.《在东北历史文化的长河里——吉林师范大学加强学科建设纪实》.《光明日报》,2006-1-28.
- ⑰《2005年呼兰区文化体育工作取得丰硕成果》.呼兰区综合信息网.

作者简介

张红星，沈阳音乐学院南校区教授，艺术文学系主任。

