

戏曲编剧如何抓住时代灵魂

徐芳丽

(海南省定安县琼剧团)

571200)

摘要:中国的戏曲艺术像一个大家族,这个家族中包含了各种各样的曲种,包罗万象。例如昆曲是至今为止发展最完全优雅的古典艺术的代表,京剧古典中帶有一定的民间性。其他地方戏虽然情况复杂但更加灵活地反映了当地人民在历史的洗礼中积淀下来的文化精髓。无论哪一种戏曲在现代社会都有生存和发展的权利。戏曲是中国古典艺术的典型性代表,经历中国五千年的历史,在每一个时代都融合了时代的特色。在这种不断的推陈出新和时代变革中传承至今。戏曲编剧是戏曲的创造者,在戏曲作品创作过程中需要与时俱进,抓住时代的灵魂才能创作出符合这个时代价值观的优秀戏曲作品。如何做,这是目前戏曲编剧共同面对的一个问题。

关键词:戏曲;编剧;时代

一、中国戏曲文化需要贴紧时代脉搏,与时俱进

1995年戏曲表演艺术家赵丽蓉老师和小品大师巩汉林先生共同表演了一个名为《如此包装》的小品,主旨是讽刺评剧艺术盲目地追随时代风潮,不合理地改革包装而将评剧改成四不像的现象。在当时这个小品被很多人一笑置之,大家更多关注的是小品的搞笑效果而没有关注这个小品背后的意义。经济基础决定上层建筑,那时候的中国正处在经济发展初级阶段,人们没有将更多的精力放在中国传统艺术的发展上。时隔二十年,中国经济发生了翻天覆地的变化,中国的文化发展也进入到一个新的时代。传统戏曲的现代化再创造成了摆在戏曲编剧和艺术家面前的一个必须重视的问题。在面对中国传统戏曲究竟应该坚持“传统”还是应该向现代化“改良”,戏曲界出现了两种截然不同的声音。一方认为戏曲文化既然是传统文化,应该将传统坚持到底,拒绝加入新的元素。而大部分相对理智的戏曲编剧和艺术家则认为戏曲文化应该与时俱进,贴紧时代的脉搏,不断融入新的时代元素才能更好的传承和发展下去。笔者的观点与后者一致。

二、戏曲编剧如何做到抓住时代的灵魂

(一) 编剧自身方面的努力是一个优秀戏曲编剧的根本

首先,作为戏曲编剧本身需要强化创新意识,不断学习,保持自身的时代性。谈到戏曲编剧自身的学习和成长,新时期集教育之大成者莫过于当代优秀学府。中央戏剧学院,上海戏剧学院等高等院校集合了当前最先进的教育理念和优秀的师资力量。中国戏曲学院戏文系是我国唯一一家以培养戏曲编剧为己任的高等学府。该系既承办过多届戏曲编剧进修班,又接连不断地招收了诸多戏曲编剧专业的本科生。在这里既走出了全球最具影响的山水景观剧编剧梅帅元,影视与话剧编导龚应恬等人,又走出了更多的戏曲编剧。学习永远是保持自身先进性的第一选择。戏曲编剧想要创造出符合时代审美的戏曲作品,必须对自身进行符合时代要求的教育和提高。

其次,戏曲编剧要深入到时代当中,丰富自身的时代阅历,了解时代的特点。催生优秀戏曲编剧的土壤是这个时代本身。戏曲编剧自身的人生阅历和经历的坎坷经验是戏曲创作的宝贵财富。因此作为戏曲编剧应该注重自身的历练。深入到这个社会的底层深处,了解民间疾苦,体会人生百态,看遍世态炎凉,品尝世间百味方能丰富自身的阅历,创造出于这个时代相贴合的作品。这样的作品也更能打动人心。

(二) 戏曲作品需要贴合时代的要求

与时俱进这个词在戏曲改革方面显得有些概念模糊。小品《如此包装》中将评剧唱词改成Rap说唱是不是与时俱进呢?当然是,但是可行不可行呢?答案也肯定是否定的。一味地讲究时代感,将戏曲最核心的思想都进行大换水,甚至将戏曲改成流行歌曲这种改革显然是不可取的。戏曲文化的本质还是传统文化,要保留传统的精髓。那么到底如何改进才能让传统的戏曲作品符合现代人的审美观念?这个议题不是今天才提出的,早在几十年前已经有人在做。上世纪三四十年代,京剧大师梅兰芳和越剧大师袁雪芬已经在戏曲改革方面做出了突出的成绩,将戏曲作品进行了大胆的改革使其顺应时代的潮流。其中京剧的改革是目前戏曲曲种当中最成功的一个曲种案例。笔者认真研究过京剧改革进程,对戏曲的时代化变革提出了自己的看法。

首先,改革万变不离其宗,传统戏曲的文化精髓不能改。戏曲作品的演绎方式,唱腔,唱念做打等表演程式等历史积淀下来的戏曲文化精髓必须更好的保留和传承下去。戏曲作品中表达的中华传统的美德,例如坚持正义,尊老爱幼等永远是中华传统文化需要传达的精神。

其次,戏曲作品中的唱词的改革是戏曲作品改革的重点。如今中国社会文化发展多元化和速食化。戏曲作品相对于流行音乐来说,显然流行音乐更容易被年轻人接受。一场梨园演出中无论有多少京剧大家,都不抵一个港台歌星对年轻人的影响力大。对这种现象认真分析就会发现,并不是年轻人不爱好中国国粹和传统,而是中国国粹和传统当中有很多唱词,曲调无法被年轻人理解。新一代的年轻人出生于一个文化简化处理的年代,有很多人甚至从未接触和认识过戏曲。然而新一代的年轻人将是时代的弄潮儿,戏曲作品必须在这一代人中引起重视才能更好的传承发展。介于这一点,戏曲编剧在创作作品的时候,将部分古老的唱词应该适当改进,更加通俗易懂。多应用白话和谚语,让年轻人能先听得懂在唱什么,说什么。才能深入了解其意义。戏曲作品的编曲方面也可以在作品需要的前提下将节奏适当加快,来适应越来越快的社会节奏。

再次,每一个时代都有属于自己的故事,这些故事值得被记录,改编,再创作。文化是历史的传承,也是历史的见证者。这个时代拥有自己的历史,戏曲编剧在创作戏曲作品的时候取材不能仅限于传统戏曲作品中的故事,更多的应该取材于现代社会。在这个时代的人实际上是很难对几百年前发生的故事感同身受的。戏曲故事要打动人心,故事原型要贴合现代人的生活,才能让现代观众觉得熟悉,亲切,更易于理解。百年后当下一个时代来临,未来人也可以通过这种流传千年的文化形式来了解当今社会发生的事。

综上所述,时代的灵魂实际上是一个人的灵魂。戏曲编剧想要抓住时代的灵魂,必须抓住生活在这个时代的人民的心。创作的戏曲作品要符合这个时代的审美和价值观。无论是编剧本身的学习提高还是作品的改革创新,都是为了中国传统戏曲文化的传承和发展。然而这项巨大的工程不仅仅是戏曲编剧和演员们努力就能完成的,更需要的是最广大的人民群众的力量,去包容,理解,主动的接受和参与到中国传统戏曲文化的发展中,让中国戏曲文化不仅在中国大地还要在世界舞台上大放异彩。