

传统戏的现代化

—由台湾国光剧团团长谈其危机与转机所思

路瑞（首都师范大学音乐学院 100048）

摘要：近年来由于大众娱乐层出不穷，在这种文化背景的影响下，使得传统京剧艺术正在逐步淡出人们的视线，因此基于京剧是要保护还是发展，笔者故以自身见闻对于国光剧团做出的探索与尝试进行思考并得到启示。

关键词：京剧；台湾国光剧团

作为中国传统艺术中的艺术瑰宝，被誉为“国粹”的京剧经过二百多年的历史发展，在时代的背景下走过了令人瞩目的繁盛。据文献资料《雅言》一书的记载，台湾最早的京剧演出活动开始于光绪十七年（1891），自日治时期至国民政府迁台以来逐渐由落脚走向兴盛。台湾唯一的公立京剧团国光剧团于1995年7月成立，隶属于文化部。剧团成员由陆光剧队、海光剧队以及大鹏剧队的原有成员通过严格甄选整合而成。²国光剧团自创团以来，始终在立足于传统的基础上不断地进行探索与创造，全方位地推广传统戏曲。

新世纪以来，由于全球经济迅速地发展以及科技不断地更新，大众娱乐层出不穷，在这种文化背景的影响下，使得传统京剧艺术正在逐步淡出人们的视线。有学者谈到，作为国粹的京剧，正徘徊在传统与现代的十字路口上。因此京剧是要保护还是发展，是所有京剧文化的关注者共同探讨的话题。台湾台南文化中心于“2015台南艺术节”期间邀请到国光剧团团长钟宝善先生为观众带来文化讲座，在此次讲座中钟团长谈到由于京剧近年来处于发展的“危机”阶段，为化危机为转机，国光剧团在题材、表演形式等方面进行不断地探索与大胆地尝试，试图将传统京剧艺术现代化。笔者恰于2015年在台湾台南进行交换学习，故以自身见闻对于国光剧团做出的探索与尝试，将其归结为以下几个方面。

一、以人为本的艺术

作为传统戏曲艺术的瑰宝，京剧对于舞台表演艺术各个方面的要求都十分严格。无论从技艺层面还是美学层面来说，都要传承其精髓，正如钟团长所说，文化认同的京剧，不是翠玉白菜，而是流淌在血液里的DNA。要在继承传统与流派的过程中，保留其应有的艺术特色与风格，达到形神兼备的境界，这样的艺术才有生命力。就以人为本而言，国光剧团演员人数不及其他传统京剧团的一半，剧团对演员精益求精，定期对演员进行在职培训，自2013年起，国光剧团举办“我是好角色——京剧人才传习”培训活动，活动面向社会大众，邀请到来自北京等地共7位京剧名师对经典剧目进行传授并在结束之时进行了成果展演。一方面，对剧团演员的技艺从根源上进行了雕琢，使剧团如此之少的演员在保证作品质量的同时能够对其作品更全面且充分地驾驭；另一方面，在一定程度上对戏曲艺术之教育起了推动的作用。除此之外，国光剧团经常举办示范讲座、戏曲研习以及巡演等大众化和多元化的活动。国光剧团深信，剧团中最宝贵的资产就是演员，无论是传承还是推广，这一系列的活动均体现出了“人”在艺术中的重要性。

二、文创产业的趋势

“文创产业”即文化创意产业，是指依靠创意人的智慧、技能和天赋，借助于高科技对文化资源进行创造与提升，通过知识产权的开发和运用，产生出高附加值产品，具有创造财富和就业潜力的产业。³随着社会的发展与进步，文化以及市场的变革，无论是专业人才的断层还是观众的老化与流失，传统戏曲从各方面无一不受到冲击。遇到同样危机的国光剧团，面临诸多难题，也开始探索“如何才能把京剧的文化基因传承给下一个时代？”

首先，国光团队将观众作为切入点，想要让京剧艺术深入大众，就要取各年龄段与各阶层的观众所需，这样京剧文化才能铺盖开来。因此，国光剧团从经典剧目中寻找新的方向，取各年龄段与各阶层观众所需而对题材进行重新创编，如针对少儿观众所编创的《风火小子红孩儿》，取材于《西游记》，将教育意义以贴近儿童的生活元素的方式呈现在剧中，让少儿观众在看戏的同

时且有所收获，并培养未来可能的观众；吸引众多年轻观众眼球的《金锁记》是国光剧团将张爱玲的小说搬上了舞台，让年轻的观众感受到了京剧别样的魅力。至今国光剧团已经创编了多部“新京剧”，观众的上座率也是不断地增长，每年演出三百余场，且观众对其评价很高，可见该剧团已经逐渐地成为一个走向市场的品牌。

再次，国光剧团在维护传统经典的基础之上，将京剧与地方文化进行衔接。台湾主要居住民族为汉族与原住民族，原住民的文化十分多样，并与音乐舞蹈息息相关，剧团鼓励原住民族各族的演员将其特有的文化与京剧结合，使作品既不失京剧的传统内涵，又表现出原住民族的特色。另一方面，国光剧团尝试融入新的元素，与交响乐、现代舞、打击乐，甚至现代科技相结合，进行大胆地创新，如《快雪时晴》，正是编剧施如芳为国光剧团和国家交响乐团的跨界合作而编创，并被誉为台湾近十年来最为深刻的戏曲节目，将传统与现代结合，使观众耳目一新。

国光剧团通过文创产业的模式化危机为转机，开创了台湾京刷新美学，团长钟宝善说，做演员，最重要的是把戏演好；做行政，最重要的是把观众做多。国光剧团的创新，不断地更新观众对京剧的审美观，迫切地期待更多更新颖的作品。让文化领航，将传统艺术注入新的理念重现在观众的眼前，这必定是维护与弘扬传统艺术文化的一个崭新的方向与趋势。

三、两岸共同的努力——文化的延续

台湾的“文化出击”政策与大陆的“文化放宽”政策，也助长了两岸演艺界的交流活动。⁴各类的交流活动在两岸如火如荼地展开着。2014年，致力于将传统戏现代化的国光剧团受上海大剧院力邀登上其舞台，为大陆的观众带来全新的审美体验，使观众赞不绝口，而上海大剧院选择旗手国光剧团，也是一个寻求新方向的突破与尝试。

近年来国光剧团一直努力让京剧艺术传播于台湾的各个角落，多次进入高等、中小学校园进行讲座传习、交流以及巡演，且已经成为“新京剧”的一个优质的品牌，更为京剧文化的延续做出了极大的贡献。教育部于2008年下发《关于开展京剧进入中小学课堂试点工作的通知》，决定将京剧纳入九年制义务教育阶段的音乐课程当中，在课堂中赏京剧，根据不同的年级确定不同的唱段进行学唱京剧。通知一发出，便引起社会各界的高度关注，站在文化的视角，传统文化不能被忽视更不能缺失，让戏曲艺术的魅力在学校教育中重现了生机。

作为优秀的传统艺术，京剧具有最悠久的文化基因和凝聚力量，无论是国光剧团在上海大剧院“猛回头，避雨处，风景依旧……”的精彩出演还是大陆京剧名师对国光剧团青年演员口传心授的交流活动，也无论是国光剧团将戏曲文化注入校园，还是大陆的“京剧进课堂”，两岸都在努力地将这条共有的文化经脉延续着……在两岸共同的努力与不断地创新发展中，京剧的明天一定会更加灿烂！

注释：

- [1]《雅言》，出自《台湾文献丛刊》第166期，台北南天书局，2000。
- [2]维基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E5%85%89%E5%8A%87%E5%9C%98>。
- [3]李世忠.《文化创意产业相关概念辨析》.兰州学刊, 2008 (8) .
- [4]刘胜翼.《两岸表演艺术交流之发展》.中国大陆研究, 第48卷第3期, 2005年9月.

参考文献：

- [1]《雅言》，出自《台湾文献丛刊》第166期，台北南天书局，2000。
- [2]李世忠.《文化创意产业相关概念辨析》.兰州学刊, 2008 (8) .
- [3]朱翠侬.传统的乡愁与蜕变——浅谈台湾京剧的发展现况[J].上海戏剧, 2014 (6) .