

浅谈戏曲的革新与发展

黄晓莉

戏曲艺术的发展和创作，都集中地表现在许多艺术家身上，表现在他们对过去的传统艺术有所突破、有所更新、有所创造上。在我国享有声誉的世界级京剧大师——梅兰芳，就是代表之一，他戏路宽广，青衣、刀马旦都很擅长，在几十年的舞台实践中，对京剧旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化装上各方面都有所创新和发展，形成了自己独特的表演艺术风格，开创了影响较深的梅派艺术。和梅兰芳齐名的四大名旦，还有程砚秋、荀慧生、尚小云这些老艺术家。没有这些艺术家的出现，戏曲艺术领域中就没有创新和发展，更谈不上流派的形成。著名的京剧表演艺术家关肃霜老师，在《战洪州》一剧中，突出穆桂英骁勇善战的一代巾帼英雄形象，自己精心设计了难度很大的“大靠打出手”，准确地显示了穆桂英的将才风度。而“人靠打出手”是关肃霜老师独创的演出风格。我们今天在舞台上所用的程式动作，如甩发、翎子、髯口、水袖，为准确表达人物当时的心情和个性，哪一样都是艺术家们在实践中精心创造出来的，这些传统的戏曲程式，把一个个活灵活现地表现在舞台上。例如《春秋配》中李春华含冤受屈，用滚堂、甩发来表现她敢于同贪官污吏作斗争的强烈求生欲望；而《小宴》中吕布翎子功的运用，则表现出他少年气盛、才华洋溢、风流倜傥的个性；在《打神告庙》中焦桂英水袖功的应用，表现出封建社会妇女受压迫，被王奎抛弃的那种求生无能、求死无路的痛苦心情等等。这些经过老艺术家千锤百炼、革新创造出来的“绝活”，是我国戏曲艺术的宝贵财富，在戏曲史上有很大的突破。每一个新的程式动作的产生，就标志着戏曲在进一步发展。我们在继承老一辈艺术家传统经验的同时，一定要打破框框，大胆创新，批判地继承和发展，取其精华、去其糟粕，创造自己的演出风格。“古为今用，洋为中用”推陈出新的方针，是发展社会主义新文化、新艺术的正确方针。世界上的万事万物都在不断地变革，艺术更是如此，也将随着人们生活水平的不断提高，人们的审美观

也相应提高。

近几年来，我们的戏曲艺术受到外来文化和其它文化的冲击，仿佛被人们所遗忘，剧场门口显得门庭冷落，不少人对戏曲的发展前景失去信心，一些演职员下海经商另寻生路，这无疑对戏曲艺术的革新发展形成障碍。我们冷静下来考虑，面对现实，寻找不足。失去观众是因为我们没有产生精品剧目，没有新的东西吸引观众，没有市场，怪我们自己没去开拓。我认为，想发展戏曲艺术，革新和创造是一条必经之路。正像邓小平所说的“发展才是硬道理”，这句话不可否认是一条千真万确的真理。目前，我国各地的文化艺术表演团体，似乎都意识到了这种危机。老是凭着侥幸的心理骗取观众，早晚会上自取灭亡。我国的地方戏剧种达300多种，我认为这几年安徽省的黄梅戏在革新和创造中做出了大胆的尝试。黄梅戏来源于民间的一个采茶调，是一个非常年轻的剧种，它能把好多的历史名剧搬上银幕，改编成电视剧，无论在音乐、服饰、表演手法上都有所突破。继老一辈艺术家严凤英、王少舫之后，又出现了马兰、吴琼五朵金花等一批优秀青年演员。例如《红楼梦》、《春·秋》、《啼笑因缘》、《秋千架》等剧目，都能给人以耳目一新的感觉。他们已不再是年年“打猪草”，岁岁“闹花灯”，作为安徽人我为此而感到骄傲。另外，我认为像我们这些地方戏剧种应积极地向京剧艺术学习，大胆改革，进行移植，然后，可以根据地方戏的特点，创造出观众喜闻乐见的剧目。

总之，几千年人类艺术的历史证明，各种艺术的发展都具有自身的规律，当我们的艺术适宜这一规律时，艺术就会得到发展，反之，艺术的发展就会受到阻碍。因此，我们必须认真研究这些规律，自觉适应这些规律，批判地继承和借鉴民族的戏曲艺术遗产，加以改造，大胆创新，为继承和发展我国社会主义的新文化、新艺术做出更大贡献。

（作者单位：安徽省淮北市豫剧团）

责任编辑 王庆斌