

2014 年中国戏曲热点现象述评

刘小梅

摘 要: 2014 年是中国戏曲颇具创举的一年。三大国家级戏曲节的举办和南北方剧目展演,充分展现了政府的扶持之力;以京剧、越剧等为代表的活跃剧种,或在名家名剧上抱团演出,或在思想内容、技术传媒上探索创新,都有不凡的成就。在市场探索之外,“文化惠民”举措和对表演大师的纪念也都有亮点可循。

关 键 词: 2014 中国戏曲; 三大戏曲节; 军团式展演; 文化惠民

中图分类号: J805 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003 - 840X (2015) 01 - 0053 - 05

作者简介: 刘小梅, 中国戏曲学院副教授、硕士研究生导师, 戏剧影视学博士, 艺术学博士后。北京 100073

Commentary of Hot Issues of Traditional Chinese Drama in 2014

Liu Xiaomei

Abstract: The year 2014 has seen great development in traditional Chinese drama. The hold of the Three Traditional Chinese Drama Festivals and the tour performance of both southern and northern plays have shown great support from the government. Popular operas such as Peking opera and Yueju have gained great achievements in tour performance in the famous national theatres and in innovations in both idea and communication technology. Measures taken in “benefiting common people through organizing various cultural activities”, and performances done in memory of great performing artists are also commendable.

Key words: the Three Traditional Chinese Drama Festivals; tour performance; benefiting common people through organizing cultural activities

2014 年是中国戏曲承前启后的一年,京剧、越剧、豫剧、曲剧等剧种于努力推动艺术传承创新的同时,又在市场化运作方面进行了系列探索,积累了很多宝贵的艺术经验,也取得了初步的成果。戏曲界一系列的举措和探索,为弘扬中华优秀传统文化、促进戏曲艺术在传承创新的道路上健康发展作出了卓越的努力。

一、三大国家级戏曲节和南北方剧目展演

2014 年,三大国家级戏曲节的举办和

“南北方剧目”展演是戏曲界非常醒目的一个举措。

10 月,华丽唯美、荡气回肠的新编历史越剧《大唐骊歌》在浙江温州大剧院演出,拉开了“第三届中国越剧艺术节”的帷幕。中国越剧艺术节是唯一永久落户浙江的国家级艺术节,每 4 年一届,温州是继绍兴、宁波之后的第三站举办地。17 天里,19 台参赛大戏和 5 台展演剧目荟萃一堂,如浙江小百花越剧团的《二泉映月》、浙江越剧团的《我的娘姨我的娘》、上海越剧院的《甄嬛》、江苏南京越剧团的《丁香》、福建芳华越剧团

的《沙漠王子》、中国戏曲学院的《牡丹亭》、绍兴小百花越剧团的《屈原》等。除了精彩的剧目展演,艺术节期间还举办了越剧艺术研讨会、南戏传统剧目展演、民间职业剧团社区汇演、全国越剧票友戏迷争霸赛、越剧征文、越剧主题摄影比赛以及名团名家进广场、进社区、进校园等丰富多彩的活动。艺术节围绕“汇集越剧精品,展示地域特色,实践文化惠民,凸显市场运作”的办节思路,搭建起优秀传统文化的交流平台,集中展示了中国越剧艺术繁荣的最新成果,进一步推动了越剧艺术事业的可持续发展。充分凸显了市场的运作,展现了江浙地区在经济文化上的优势。^[1]

3月31日~4月10日,“第三届中国豫剧节”在河南郑州举行,主题是:“豫剧的盛会,人民的节日”。来自河南、河北、山东、山西、新疆等11个省区市的18家豫剧团,以及海内外的常、陈、崔、马、闫、桑等豫剧流派的名家云集河南,为观众带来34场演出。本届豫剧节的一大特点是现代戏比重大大增加,演出现代戏9台,其中《天山人家》《妈妈去哪儿了》《石榴花儿红》《杨开慧》等都是新近创作的,颇具时代气息。中青年演员挑大梁是本次豫剧节的另一大看点。豫剧是一个流布全国13个省份的大剧种,本届豫剧节期间,18朵豫剧之花同城争艳,加工提高的传统戏、新编历史剧、现代戏三类剧目精彩纷呈,常派、马派、桑派、牛派等各个流派同台竞技。参演队伍中,老、中、青三代演员纷纷亮出自己的拿手绝活。表演剧目风格各异、特色鲜明、多姿多彩,特别是河南省外的剧团在固守豫剧艺术本体的同时,还大胆吸收、借鉴了所在地域的文化元素,彰显了豫剧生生不息的艺术品格,充分展现了剧种特色和新时期豫剧所具有的旺盛创造力。一大批优秀演员唱做俱佳、声情并茂的表演,更是显现了不俗的实力。

11月10~22日,由文化部、天津市人民政府联合主办的“第七届中国京剧艺术节”在天津举行。京剧节剧目展演期间,除采取“一剧一评”的方式对参演剧目进行适时点评外,还召开大型专家研讨会,围绕京剧创作与当代中国价值观的传播、新时代如何打造

京剧精品以及如何成就京剧大师等京剧发展的热点问题进行了深入研讨。

5月9日~6月10日,由文化部主办,文化部艺术司、江苏省文化厅承办的“第四届全国地方戏(南方片)优秀剧目展演”在江苏和北京分南北片举办。本届展演以全国地方戏创作演出重点院团为主体,共有15个省(区、市)的25台精品剧目参演,集中展示了越剧、黄梅戏、川剧、梨园戏、锡剧、淮剧、扬剧等17个南方代表剧种。为期一个月的展演中,在南京、苏州、常州、盐城等地共演出25场,平均上座率达80%,观众2万多名。

“第四届全国地方戏(南北片)优秀剧目展演”以39家全国地方戏创作演出重点院团的39台优秀作品为主体,并择优选取了北京、江苏有代表性的地方戏剧目共50台,涵盖全国37个剧种,演出70多场,引起业界广泛关注和观众好评。本次展演创新了工作机制,扩大了观众受惠面,具有鲜明特点:一是集中展现了评剧、豫剧、秦腔、藏戏、平弦戏、二人台及陇剧、吉剧等剧种的独特魅力和风采;二是推出全国地方戏精品佳作,“三并举”的剧目创作方针得到很好体现,现代戏创作取得显著成绩;三是加强艺术评论,以有效引导和促进艺术创作;四是坚持文化惠民,让更多观众共享文化发展的优秀成果。

本届展演不再进行评奖,而是安排了三次研讨会,意在“加强艺术评论建设,推动艺术创作发展”。会议通过研讨展演(北方片)第二阶段上演的9台剧目,总结了地方戏在传承发展上所取得的重要成果和经验,也指出了地方戏创作发展中仍然存在的部分问题。^[2]

2014年的三大戏曲节和“第四届全国地方戏优秀剧目展演”,坚守了办节主旨,促进了创作繁荣,落实了文化惠民,在很大程度上发挥了政府扶持的优势。

二、戏曲表现功能的拓展及 现代传媒的加入

在当今信息时代,努力拓展戏曲多方面的表现功能,使得传统戏曲形式能够更全面、

有力地表现当代生活，一直是戏曲人的梦想和责任。越剧、北京曲剧等新生代剧种，则更容易与影视和小说结合，更有利于反映和表现当代生活。

2014 年是老舍诞辰 115 周年。老舍与北京曲剧的渊源颇深，1952 年，老舍将自己创作的作品《柳树井》交给一批曲艺名家，并且建议将这种带有京味儿的曲艺命名为“北京曲剧”。至此，北京曲剧才填补了北京没有自己地方戏种的空白。1 月 13 日在天桥剧场，根据老舍作品创作的北京曲剧《正红旗旗下》《骆驼祥子》《四世同堂》进行了第一轮演出。春节期间，《骆驼祥子》和《四世同堂》在北京海淀工人文化宫进行了第二轮演出。

2014 年的第三届越剧艺术节上，浙江小百花越剧团由一群平均年龄不到 20 岁的小演员演绎了继电视剧热播之后的越剧版《步步惊心》。上海越剧院的《甄嬛》则借助电视和小说的传播力，作为唯一的连台本剧在大剧院连演两天，演出现场高潮迭起。在戏曲式微的大环境下，越剧《甄嬛》改编并突破了电视剧，给观众带来惊喜，为传统戏曲原创作品市场之路积累了不少经验。

拍摄京剧经典传统大戏电影工程是国家的重点项目，目的在于推动国粹艺术的传承发展，培养流派传承人才，扩大京剧文化普及、传播力度。2014 年 12 月，北京京剧院举行了京剧经典传统大戏《赵氏孤儿》电影拍摄建组大会，2015 年观众将通过银幕欣赏到这部京剧电影。《赵氏孤儿》近年已成为一个“现象”，陆续有电影版、电视剧版、话剧版，但京剧《赵氏孤儿》是最成熟的。此次《赵氏孤儿》的演员既有北京京剧院的“九大头牌”名家和优秀中青年演员，也有其他院团、院校的京剧名家加盟。其中，马派老生朱强饰演程婴，谭门第六代传人谭孝曾饰演赵盾，张派传人王蓉蓉饰演庄姬，同时还请来著名的裘派传人孟广禄饰演魏绛，舒桐饰演屠岸贾。

2014 年 3 月，由著名电影导演张艺谋执导的京剧《天下归心》，云集老中青三代梨园精英，在经历近半年时间打磨之后再度亮相北京国家大剧院。感人肺腑的动人故事、梨园名家齐聚的黄金阵容、“一桌二椅”洒脱灵动的舞美设计，使得《天下归心》在经历首演惊艳亮

相的沉淀之后，再度以其“致敬传统、弘扬孝悌”的诚挚情怀打动了现场观众。著名裘派花脸孟广禄领衔饰演雄才大略却内心孤寂的郑庄公，80 高龄的老旦李派传人李鸣岩饰演郑庄公的母亲武姜，上海京剧院著名麒派老生陈少云与梅派青衣史依弘分别饰演智慧过人的颖考叔与温柔贤淑的庄后。此外，丑行名家朱世慧，老旦新秀康静、翟墨等也再次倾情加盟。在该轮《天下归心》的演出中，来自德国阿森图斯音乐公司的国际顶尖制作团队，在演出的同时为该剧拍摄舞台艺术片。作为在世界范围内久负盛名的舞台艺术制作公司，阿森图斯此次与国家大剧院的合作，是他们制作的第一部京剧作品。虽然是电影，但拍摄要以京剧艺术特点为本体，一切技术手段都要为塑造人物和表演服务。

2014 年 3 月，重庆原创杂技剧《花木兰》应邀参加南海有为影视文化发展有限公司“精品工程文艺演出进剧场”活动，在广东佛山南海影剧院拉开了演出序幕。该剧是国家舞台艺术精品工程重点资助剧目，在创作上老剧新编，在融合了杂技、舞蹈、变脸、武术等多个极具中国民族特色的艺术门类为一体的同时，于人物塑造和故事发展中赋予了纯技巧的杂技以丰富的情感。2014 年 5 月，国内首部农村戏曲动漫舞台剧《跑旱船》在北京梅兰芳大剧院演出。该剧由中国戏曲学院和山东省菏泽市郓城县政府联合创排，郓城县山东梆子剧团演出。《跑旱船》历时两年创作完成，该剧语言幽默、表演滑稽、唱腔优美、形式新颖，具有浓郁的菏泽地方特色。《花木兰》和《跑旱船》的创作演出，对启动新戏剧形式的探索非常有益。

三、各大剧种集中优势兵力的“军团式”展演

中国戏曲拥有 300 多个剧种，目前最活跃的不过 10 多个。各大剧种跨地域、集中优势兵力抢占文化市场、扩大声势成为 2014 年一个极为显眼的成功举措。

越剧在创作演出方面表现最为突出。2014 年 2~3 月，在近一个月的时间内，浙江小百花越剧团、上海越剧院、杭州越剧院、

绍兴小百花越剧团、温州越剧团等越剧院团都携其代表剧目登上国家大剧院舞台，茅威涛、吴凤花、陈晓红、俞景岚等越剧界的名家新秀悉数登场。新编剧目与经典老戏相结合，戏曲名家搭配青春力量，共同彰显了越剧的唯美风情。由江、浙、沪、闽等地的越剧院团联袂打造的明星版《梁祝》，七大主流流派联手演绎同一角色，使得观众在两个小时内，欣赏到不同越剧流派的特点与神韵。“第十二届江浙沪经典越剧大展演”于5月8日至6月8日在绍兴举行，它是绍兴乃至全国重要的年度越剧盛典。展演期间，来自沪、苏、闽、浙四省市的上海越剧院一团、南京市越剧团、福建芳华越剧团、杭州越剧院、绍兴小百花越剧团、宁波小百花越剧团、嵊州市越剧团等14家越剧院团在绍兴大剧院、绍兴剧院参加展演，上演《铜雀台》《盘夫索夫》《绣球记》《孟丽君》《柳毅传书》《莫愁女》等经典越剧大戏近30场。

特别值得关注的是，近年来的“越剧军团”对每个演出剧目的选择可谓匠心独具，其中既有经过现代审美手段重新包装的经典老戏，也有近年来涌现出的关注时代精神的优秀新编剧目。

4月，河北梆子名家名角演唱会在北京梅兰芳大剧院上演，由此拉开了“三地同唱盛世曲、携手共筑中国梦——2014年京津冀河北梆子优秀剧目巡演（北京站）”的帷幕。北京市河北梆子剧团、天津河北梆子剧院、河北省河北梆子剧院演艺有限公司、河北省石家庄市河北梆子剧团多位梅花奖得主先后登场。京津冀地缘相接、文化一脉，历史渊源深厚，以河北梆子为代表的地方戏曲，在三地都有着鲜明的文化特色、深厚的文化底蕴和广泛的群众基础，本次活动是河北梆子剧种在北京的一次大规模集体展示。

12月13~24日，由文化部艺术司、北京市文化局主办，北方昆曲剧院承办的“名家传戏——2014全国昆曲《牡丹亭》传承汇报演出”活动在京举办。北方昆曲剧院、上海昆剧团等全国七大昆曲院团分别献上了不同版本的《牡丹亭》，旗帜鲜明，各具特色。北方昆曲剧院的大都版《牡丹亭》融汇了南北方昆曲的不同风格；浙江昆剧团的御庭版

《牡丹亭》尝试运用了现代投影幕布作为舞台表演区域的背景；上海昆剧团的典藏版《牡丹亭》邀请了京剧大师梅兰芳之子、著名京剧表演艺术家梅葆玖到场助阵，延续了当年梅兰芳与俞振飞合作《游园惊梦》时奠定的京昆情缘。此外，本次汇报演出还推出了大师版《牡丹亭》，这一版汇集了当今昆曲界蔡正仁、张继青等10余位泰斗级名家联袂演出，为首都观众带来了最具古雅风情的《牡丹亭》，在戏曲界引起了广泛的轰动。

抱团取暖、集中优势兵力，越剧、河北梆子、昆曲的“军团式”展演充分展现了中国传统戏剧的魅力，为戏曲艺术在传统稀薄、娱乐多元纷杂的当代中国社会争得了一席之地。

四、“送戏进校园”和“还戏于民”

以精品力作培养良好的群众基础和社会影响、有效满足人民群众多样化的艺术需求是政府的一个重要文化举措。2014年的“文化惠民”工作更加侧重和着力于打造戏曲文化的特色氛围，旨在传承中华优秀传统文化、愉悦群众文化生活，让戏曲艺术更贴近百姓的生活。

北京地区的“戏曲进校园活动”方兴未艾。中国戏曲学院与丰台区在“区校合作”理念的推动下，深入丰台辖区开展“戏曲进社区”工作。为满足各个社区群众的个性需求，特别制定了一套全面的授课方案，并列出了课程菜单供各个社区选择；“戏曲进社区”的课时量逾260场（次），戏曲普及活动囊括戏曲知识讲座、票房剧目指导、戏曲身段培训、成果集中展示等形式与内容，既满足了戏曲票友的需要，又达到了大众普及的效果。

6月，由河北省委宣传部、省文联、省戏剧家协会主办的“梅花争艳·邯郸行”——河北省戏剧家协会中国戏剧梅花奖艺术团文化惠民巡演在河北省邯郸市邯郸大剧院举行。中国戏剧梅花奖得主、河北省文联主席裴艳玲登台表演了京剧《夜奔》选段，其他来自河北省内外的10余位中国戏剧梅花奖等大奖获得者也纷纷登台表演了京剧、评剧、河北梆子等剧种的经典选段。其中，京

剧《红灯记》、河北梆子《南北和》、评剧《花为媒》等让戏迷们过足了戏瘾。巡演期间还举办了“第18届中国少儿戏曲小梅花大赛河北省选拔赛”的颁奖仪式,评出了将代表河北省参加中国少儿戏曲梅花大赛的20名河北省选拔赛金奖、银奖获得者。

山东省的戏迷票友大赛在2014年尤其具有代表性。济南新年戏曲票友演唱会在济南群星剧场上演。活动旨在打造群众文化品牌,传承优秀民族文化,为节日里的泉城增添了浓厚的文化氛围。4月,山东省莱西市“第八届戏迷节暨第十届戏迷票友大赛决赛”落下帷幕。10月在莱西市举行了全国吕剧票友大赛。

2014年的各大戏曲节和展演都把“文化惠民”作为宗旨之一。越剧展演以“越剧盛典,惠民舞台”为主题,特别推出请残疾人进场看戏、慰问演出等公益性活动。天津京剧节的口号是“京剧艺术的盛会、人民群众的节日”,所有剧目展示的最低票价为10元,最高为80元。所有这些举措在实际行动中做到了“还戏于民”。

五、对京剧表演大师的纪念活动

今年是梅兰芳诞辰120周年,也是程砚秋诞辰110周年,叶盛兰诞辰100周年,为了纪念这三位中国乃至世界戏剧史上具有重要影响力的艺术大师,京剧界举办了一系列演出活动。

10月22日梅兰芳诞辰日前后,中国艺术研究院举办“梅兰芳表演体系国际学术研讨会”,邀请国内外50多位专家集中研讨梅兰芳京昆表演艺术与戏曲表演体系,对梅派艺术,梅兰芳与京剧的传播、传承与发展等内容进行全方位深入研讨;同时,将编辑出版“梅兰芳艺术大系”图书,包括《梅兰芳演

出剧本集成》《梅兰芳往来书信选集》《梅兰芳演出戏单总集》《梅兰芳唱腔曲谱集成》《梅兰芳研究评论选编》《梅兰芳访美京剧图谱全集》等。11月通过展出“梅兰芳访美国谱”中的部分画轴,展示了梅兰芳1930年访美演出的盛况。

2014年也是程砚秋诞辰110周年,为纪念这位京剧大师,北京京剧院策划推出了“程砚千秋”系列纪念演出。北京京剧院拥有国内一流的京剧艺术资源,名家荟萃,得天独厚。京剧名家迟小秋十出程派经典专场演出是“程砚千秋”系列纪念演出中的一项重要活动。

12月14~17日,为纪念京剧大师叶盛兰诞辰百年,由文化部、中国文联、全国政协京昆室主办,文化部艺术司、中国剧协、国家京剧院承办的系列活动在京隆重举行,纪念京剧大师叶盛兰诞辰100周年座谈会在北京人民大会堂召开。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东出席会议并讲话。文艺界人士、叶盛兰亲属及生前友好、叶派弟子等200余人出席座谈会。国家京剧院院长张凯华,中国文艺评论家协会主席仲呈祥,京剧艺术家梅葆玖、尚长荣、刘长瑜、夏永泉,叶盛兰之子、京剧艺术家叶少兰先后发言,回顾了叶盛兰的舞台风采和艺术成就。之后,汇集40余位艺术家的4台纪念演出陆续在北京梅兰芳大剧院上演,充分展示了当代京剧艺术家群体高超的艺术水平。

总的看来,2014年的中国戏曲在政府扶持和自由市场之间、在民族艺术传统和现代文化传媒之间,做了一系列艰难而有益的探索。阵痛之后,祝愿早日迎来东方曙色,这也是民族传统文化之幸。

(责任编辑 薛雁)

参考文献:

[1] “第三届中国越剧艺术节”官网 [EB/OL]. <http://zgyjj.wzswhg.com>.

[2] 新华网官网 [EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/ent/2014-06/19/c_126638935.htm