

浅析现代京剧《红灯记》的艺术特征及其价值

林云霞 湖南科技学院

摘要：《红灯记》是一部描述中国人民与敌寇不屈不挠作斗争为题材而改编的一部现代京剧。它是在文化大革命时期以江青为首为开无产阶级文艺新纪元而发展起来。这部戏在特定的历史时期，对我国京剧艺术甚至文艺生活起了一定促进作用。本文从《红灯记》的音乐形态、表现手法及音乐布局来进行分析，借以探讨它的艺术特征及其价值。

关键词：现代京剧 《红灯记》 艺术特征 价值

从古至今，戏曲一直是中国人民不可或缺的文化娱乐活动。而京剧是中国富有独创性和巨大影响力的戏曲瑰宝，形成已有 200 年历史。作为我国的国粹，在海内外享有盛誉，有着中国的“国剧”之称。文革时期，京剧发展出现了现代京剧。它是在对传统京剧唱腔、表现手法上及传统乐器等艺术手法的基础上，融入了西方艺术的表现手法。它开了戏曲表现程式改革的先河，是新中国成立以来戏曲改革、戏曲现代化的最高成就。而在这最高成就中，现代京剧《红灯记》则成为现代京剧中一直屹立不倒的“骄子”。但是后来在各种新视觉媒体的冲击下，《红灯记》逐渐被大多数人所遗忘；这样导致它的传承不仅仅是得到阻碍，也会被社会逐渐埋没。现代京剧作为传统京剧的延伸和发展，既继承了传统京剧的优点，又加入了西方音乐美学艺术。在当时集合了众多当时著名的京剧演员和创作家一起完成。它的艺术表现手法、唱腔、舞台表现都是几代著名艺术家所释放出来的艺术，它的音乐唱腔获得了超出它所承载的剧本文学内涵的独立价值；这既是在当时样板戏广为流传的原因，也是《红灯记》在文革之后仍然有其生存空间的条件。

一、现代京剧《红灯记》概述

当时中国文化大革命时期传统京剧发展成现代京剧产生的几

部特殊文艺作品中《红灯记》是最具代表性的作品。它的的酝酿、创作成型较早，最终修改定型则是在江青发表《谈京剧改革》后的 1964 年～1966 年间。当时中国京剧发展主要是在上世纪五十年代中期，中国戏剧界虽然出现了少量的现代戏，但舞台上大多还是传统戏。《红灯记》本来不叫《红灯记》，它的前身《自有后来人》是一部电影，讲述了抗日战争时期的东北敌占区，地下党工作者李玉和一家人一起抗战的故事。剧情符合当时文革的革命主义和人们对革命英雄的热爱。它是中国六十年代至今京剧院的优秀保留剧目；当时众多最具有代表性的艺术家都曾先后参加演出。歌颂了抗日战争时期我国人民与敌人不屈不挠作斗争的革命精神，塑造了爱国人们在抗日战争时期的生活，刻画工农兵英雄形象。当时这部电影上映后反响很强烈；黑龙江省哈尔滨市京剧院抓住热潮，趁热打铁迅速将其改编为现代京剧，在当地一口气公演了 100 多场。后来上海的爱华沪剧团受到启发，迅速将《革命自有后来人》改编为革命现代沪剧《红灯记》，于同年在上海进行公开演出。1963 年国庆节后，时任文化部副部长指任中国京剧院总导演阿甲组成排演现代京剧《红灯记》的演出阵容，这部戏在当时成为了影响一代人的新型京剧，改变了很多艺术家及演员的命运。

道德修养的具体方法多种多样，但概括起来主要有以下几种。

(一) 学习秘书工作职业道德规范，掌握秘书工作职业道德知识。秘书必须认真学习秘书职业道德原则和规范，掌握秘书职业道德基本知识，从理论上明确秘书职业道德的基本要求，明确秘书职业道德修养所要达到的目标，把握秘书职业道德修养的标准，以此来提高秘书职业道德修养的自觉性，增强秘书职业道德修养的针对性。

(二) 努力学习现代科学文化知识和专业技能，提高文化素养。秘书要努力学习现代科学文化知识和专业技能，这是做好秘书工作的基本条件，是彰显秘书职业道德修养的一个重要方面。它能帮助我们准确理解秘书职业道德修养在秘书成长过程中的重要作用。只有准确理解秘书职业道德在秘书工作中的重要作用，才能更好地学习秘书职业道德规范，才能更自觉地提高秘书职业道德修养。

(三) 自我反思，增强自律。自我反思，就是要依据秘书工作的职业道德标准经常检查自己，并自觉地使自己的言行符合秘书职业道德标准的要求。我们应该借鉴古人“三省吾身”的修养方法，经常用秘书的职业道德标准对照检查自己的言行，要敢于

正视自身存在的缺点，才能改正缺点，不断进步。

(四) 提高思想境界，努力做到慎独。所谓慎独，就是指在无人监督和约束的情况下，仍能自觉坚守道德观念，自觉按照道德规范的要求去做事、为人。作为秘书道德修养的一种方法，慎独强调在道德修养中确立坚定的道德信念，在“隐”、“微”之处下功夫，注重修养过程中善良言行量的积累。从慎独所达到的境界来看，秘书职业道德修养是一个长期的、艰苦的自我教育、自我磨练、自我改造和自我完善的过程。秘书工作人员只有经常按照秘书职业道德修养的标准严格要求自己，不断发现和纠正自身存在的缺点和不足，才能不断提高自身的职业道德修养。

提高秘书职业道德修养是一个长期的磨练和实践的过程，需要秘书自觉地作出多方面的努力。理论和实践相结合是秘书职业道德修养的基本原则，提高秘书职业道德修养的最根本问题，是在秘书工作的实践过程中，在秘书工作的客观规律指引下，积极改造自己的主观世界，使主观思想符合客观实际。每一名秘书都要身体力行，把提高秘书职业道德修养的认识贯彻到实际工作和日常生活中去。

二、《红灯记》在特定历史时期的价值

1966年开始的“文化大革命”带给中国戏曲艺术的是一场灾难。这场灾难性的运动使全国大多数剧团解散，许多戏曲演员遭到迫害，戏曲舞台出现一片萧条景象。《红灯记》就是在这种政治气候中被炮制出来的。

现代京剧《红灯记》是国家当时唯一允许出现的文艺作品之一，也是江青当时政治立场的一个手段，从一个政治运动逐渐深入成为一只植根在国人脑海中的思想作品之一。历史造成的弊端不能否认一部文艺作品的价值，它不仅促进了当时文革时期新事物的产生和新文化的发展，也是一次对传统艺术的革新；它的唱词唱腔极富艺术感染力，它保存和再现了民间文化传统，是一部不可磨灭的历史价值和艺术魅力的戏曲。在一定意义上，《红灯记》的发展其实就是中国浩荡的无产阶级革命历史的全程化记录。它的历史性不只在历史实录的展开，也不只在揭示无产阶级不同历史阶段的革命使命与社会矛盾，更在于对具有普遍性历史运动轨迹发展的把握。

三、现代京剧《红灯记》的艺术特征

现代京剧《红灯记》运用传统和外国艺术形式表现在中国现代生活方面中摸索出一些经验。借鉴了话剧舞台美术形式，用西洋绘画的写实布景、道具服装，改编了传统京剧，重写意、象征的假定性特征；有层次的成套唱腔，妥善处理声与情、流派和任务、运维与形象三方面的关系；以交响化乐队作为京剧的伴奏。京剧音乐属于板腔体，主要有西皮、二黄两个系统；前者较明朗流畅，后者较深沉柔和；虽然具有一定的规范性，但同时又有灵活多变性。所以，现代京剧《红灯记》中的板腔体音乐既能体现京剧韵味，又能体现新京剧唱腔形式的灵活多变和创新。

在创作方法上，突破了传统戏曲舞美“一桌两椅”的重虚轻实做法，接受西方舞台表现形式上的特点，成为中国戏曲发展上的一大突破点。在动作上《红灯记》承袭了京剧的唱、念、做、打、舞等综合表演形式，让当时的演员和观众都容易接受。在人物出场上的摆放方式，英雄一定要在明处和舞台正中，灯光大足；与其相反的是反面人物无论在上面情况下都处在暗处，灯光为灰色调。剧中在出场的安排、人物关系的交代和处理，情节的提炼等都集中地塑造李玉和的英雄形象。全剧的主旋律曲《大刀进行曲》是一首雄壮激昂的歌曲，它的极具表现力和穿透力都由西洋的管弦乐强力度奏出，后面紧随着弦乐组、木管乐组与民声应声而和；突出现代京剧《红灯记》在传统上的突破，很好的运用了西方乐器所带来的优势。《红灯记》通过对人物的唱段数量、设置、板式等方面的设计，突出各个角色的豪迈、沉稳、朝气等不同特点；分别采用以“二黄”“西皮”为主的不同音乐布局形成形象对比，刻画出不同的音乐形象。

四、现代京剧《红灯记》对中国现代京剧发展的影响

历史是一个大浪淘沙的过程。在其他领域是如此，在文艺领域也是如此。几乎任何一个时代的文艺，在当时来说，都是种类和名目繁多的。经过历史的淘汰，到得后来，能够流传下来的就更加有限。在过去的40多年中，历史淘却了许多的文艺作品，惟有现代京剧《红灯记》却一枝独秀，至今依然活跃在戏剧舞台上，

活跃在广大人民群众中间。那就是它确实是值得借鉴且对人们文化艺术有影响的作品。人们之所以现在还有出于真心欣赏和喜欢现代京剧，它的演出之所以还能受到广大观众的情感认同，原因当然是多方面的；它对中国后来的京剧发展有着深远持久的影响。无疑给后来京剧的发展一种启发和借鉴作用，也为提供了好的思路 and 方向。改进了舞台真实布景，西方乐器演奏；更新了传统京剧一成不变的格局，引进西方乐器来刻画和生动人物形象故事情节的发展。在当时是一种艺术上的创新，也是普及人们对西方音乐的知识。

《红灯记》对中国现代京剧的发展起了带头作用，它奠定了中国现代京剧的基本形式和套路，为中国现代京剧的发展做下伟大的榜样。它是现代京剧发展所要借鉴的一部经典戏曲，为后世人们发展京剧提供了有力的发展方法和舞台效果。所以它不仅是现代京剧发展的榜样也是现代京剧发展的方法和套路。

小结：

现代京剧《红灯记》在历史发展中能够成为经典戏剧，部分原因在于江青早年是京剧演员，也因为她是京剧的载体也创作和改编较好的遵循了京剧艺术本身的内在规律。其中倾注了当时许多名望卓越的京剧艺术家们高深的艺术造诣和满腔心血。这无疑也是现代京剧虽经历磨难却仍然极具生命力的根本性原因之一。所以在以后的发展过程中现代京剧《红灯记》的艺术特征和形式给后人带来许多启发和借鉴，它是传统京剧和现代京剧后续发展的“承上启下”。它让京剧用崭新不一样的方式呈现在人们面前，也给现代京剧提供了足够的经验和丰富的艺术手法。

总之，现代京剧《红灯记》当时是一部革命戏，革命戏在长期发展过程中，要做到兼收并蓄，并自身能不断革新，以适应自然环境和人文环境，迎合广大民众的审美要求和需要。当前研究现代京剧《红灯记》，不仅仅是一种保护性的理念和义务，也是对于的中国传统艺术发展的求知和探索；它不仅是我国文化艺术中的戏曲家族的一种发展需要和根本，而且十分有利于中国戏曲整体的振兴与发展，更有则无旁贷的义务和重大责任。

参考文献：

- [1] 孙文辉. 戏曲哲学 [M]. 湖南大学出版社. 1998.
- [2] 吴贻伯. “样板戏”没有艺术价值吗? [J]. 人民音乐. 1997.
- [3] 辛清华. 学习《红灯记》的音乐创造 [J]. 京剧《红灯记》评论集 [C]. 中国戏曲家协会编. 北京: 中国戏曲出版社, 1965.
- [4] 汪人元. 京剧“样板戏”音乐论纲 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1999.
- [5] 巴金. 样板戏. 随想录《无题集》 [M]. 上海三联书店, 1987.
- [6] 汪曾祺. 关于样板戏 [J]. 文艺研究. 1989, 54 (3).
- [7] 许国华. 革命现代京剧音乐介绍 [M]. 上海音乐出版社, 1989.
- [8] 索菲. 经典是怎样炼成的——京剧现代戏《红灯记》第五场“痛说革命家史”艺术分析 [J]. 艺术百家. 2005, 81 (3).