

透视校园中的 戏剧生产与消费

●何志钧 贾维维 白晶

中

国作为一个拥有悠久戏剧观演历史和深厚戏剧文化传统的东方古国,戏剧长期以来在民众的文化生活中占有重要地位,与国画、书法并称国粹的京剧、世界著名文化遗产之一的昆曲、与布莱希特、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系并称世界三大表演体系的梅兰芳京剧表演体系……中国传统戏剧曾经有过太多的辉煌和骄傲。但进入现代社会以后,随着电影、电视技术和多媒体技术、互联网技术的不断涌现,戏剧不断遭遇到新型媒体艺术的挑战和冲击,戏剧长期垄断的广大市场日渐遭到瓜分,戏剧观众不断流失,传统戏剧似乎已步入了步履蹒跚的暮年时代。那么,是否像阿多诺的艺术终结论所断言的那样,全球化时代甚嚣尘上的消费文化、数码文化正在取代传统艺术,曾经风光无限的戏剧行将终结呢?

事实上,断言戏剧已空前衰落、气数已尽还为时过早。

因为,无论是电影、电视剧、广播剧,还是方兴未艾的电子游戏、音乐剧,实际上都不过是传统戏剧的后裔,或者说它们乃是戏剧在电子技术、数字技术和娱乐文化时代的新的变体,作为电子化、数字化的现代形态的戏剧类型,它们与新兴媒体技术和数字文化有着更为密切的亲缘关系,具有着传统戏剧没有的许多新特点,但这一切仍无改于戏剧的本性。英国戏剧家艾思林说的好,电影、电视剧和广播剧等不论在技术方面与传统戏剧有多么不同,但它们仍具有鲜明的戏剧性,所遵守的仍是戏剧的全部表达技术所由产生的感受和领悟的心理学的的基本原则(马丁·艾思林:《戏剧剖析》,中国戏剧出版社,1981年,4页)。作为戏剧现代化的新变体,它们都与传统戏剧有着割不断的“家族相似性”,都是以身份转换和虚构性为特征的艺术形式,都有赖于故事情境、角色扮演和参与互动。在这个意义上,戏剧从来就不存在危机和困境,存在危机和困境的只是传统戏剧。在今日的传媒文化时代中,古老的戏剧正通过现代高科技得到新的延展,焕发新的生机。

同时,信息文化的激荡、商业文化的潮涌在冲击着传统戏剧的审美惯例,挤兑着传统戏剧的生存空间的同时,也不断为古老的戏剧艺术注入新的血液,带来新的气象。戏剧电影、戏剧电视、多媒体戏剧、交互式戏剧、赛博戏剧、小剧场戏剧、戏曲磁带、戏曲录像带、戏曲光盘、戏曲博物馆、戏曲电视频道、戏剧网站、大型戏剧节等的层现错处、缤纷离离不但丰富了戏剧的表现形式,拓展了戏剧的表现领域,开阔了戏剧的审美视野,而且极大促进了传统戏剧的传播和戏曲文化的保存与普及。

如果说相比于不少大中型剧院的萧条冷清,公园和社区中自娱自乐的戏曲观演、乡镇村落中配合婚丧嫁娶的民俗性戏剧演出、都市茶座中的烘托性戏剧展演、广场集会中嘈杂喧闹的节庆式戏剧观演一直红红火火,别有生机。那么,在校园和学府中,戏剧同样得到了多层次、多类型、多形式的发展。学院空间中广大师生和莘莘学子的戏剧编演和观赏活动不仅丰富了校园生活,锻炼了学生的艺术才能,提高了学生的艺术素养,而且对于保存、普及、刷新和繁荣戏曲文化意义重大,功德无量。

校园中的戏剧生产与消费有多种层次和类别。

一种情况是传统戏剧走进校园和学生走近传统戏剧。

传统戏剧本是古典文化的产物,因此,我国20世纪80年代以来,随着文化的剧烈转型,随着社会生活中商业气息和功利色彩日重,现代性审美理想和后现代审美潮流以叠合杂陈的形态相伴而来,娱乐文化风行一时,时尚和流行日益成为左右艺术生产和消费的重要法则,带有浓郁古典文化品味的传统戏剧势必让位于现代型的娱乐文化而退踞边缘。题材陈旧、节奏舒缓、主旨千篇一律的古装传统戏曲与现代青年的审美趣味严重脱节,昔日的戏曲观赏群体则日益老龄化,传统戏剧一时门前冷落。而且如果传统戏曲不能扎根于青少年学子心中,不能渗透到高等学府中,那么它势必难以继续跻身于高雅文化之列,势必被排斥在时代潮流之外,它的艺术品位和文化感召力将大打折扣。在这种情况下,走近校园,争取青少年观众对于传统戏剧来说就显得尤其重要。

近年来,传统戏曲和戏剧院团频频走进校园。2004年4-5月,中国京剧院在清华大学、北师大、天津大学等院校演讲义演,使《杨门女将》、《赵氏孤儿》等一批优秀京剧传统剧目在校园中闪亮登场,令当代大学生耳目一新。此外,河南省豫剧团的《红果,红了》、上海越剧院的新编越剧《家》、沪剧《陶行知》等也频频走进北京大学、郑州大学等高等院校,儿艺更让莎士比亚走近中学生。北京儿童艺术剧院等戏剧院团也都大张旗鼓地编演课本剧,吸引了千千万万的青少年学子。

传统戏剧走进校园的过程是一个学子和戏剧相互增进了解,形成认同和共鸣的过程,也是一个相互碰撞,相互激发,一同调整的过程。一方面,伴随着大量传统戏曲的展演和旨在对广大学子进行传统戏曲启蒙,传承戏剧文化的戏曲讲座、戏曲联欢活动的进行,校园和梨园的距离拉近了,传统戏剧在青少年学子中的影响和感召力得到了强化。另一方面,戏剧院团也在与学子交流的过程中痛切认识到改革传统戏剧,革新戏曲观念、题材、唱腔、表现形式的重要性和迫切性。在舞美、灯光、音乐、布景等方面积极采纳数码技术和多媒体技术,借鉴和引进电影电视表现手段,加入芭蕾、流行音乐、麦当劳、QQ语言、舞台幻灯、电脑灯光等流行文化因

素,使传统戏剧大为改观。例如在古老的粤剧中涌现了多媒体青春粤剧《梦惊西游》。“青春越剧”《第一次亲密接触》也使古老的越剧洋溢着鲜活的青春气息。京剧《图兰朵公主》则把芭蕾、歌剧、流行音乐等时尚元素嫁接到了古老的京剧艺术上。

在戏曲院团走进校园的同时,广大学子也开始走近戏曲。20世纪80年代以来,伴随着素质教育理念的日益深入人心,伴随着传承民族文化的呼声日高,不少大学都对普及戏曲知识,增加学生戏曲文化素养投以了更多关注的目光。戏曲讲座、戏曲社团、大学生戏剧节如雨后春笋,一时纷纷陆离。学校戏曲社团与媒体的合作也日趋紧密。如西安交通大学就曾与陕西戏曲研究院联手开办秦腔讲座,极大促进了学子对古老的秦腔艺术的了解和热爱。河北师范大学的一些师生也曾多次与《大舞台》杂志社联合举办大学生戏剧研讨活动,促进了学子对戏曲的了解和进行戏曲研究评论的能力。2002年天津市中小学生文艺调演京剧专场比赛暨第五届少年儿童京剧表演赛更是可圈可点。四川大学、内蒙古大学、山东大学、西南交通大学等一些高校的京剧爱好者协会、雷雨话剧社等戏剧社团也都开展的有声有色,对于普及戏剧文化知识,传承传统戏曲文化功不可没。

在学院空间的戏剧生产消费中,校园戏剧尤其值得关注和珍视。

如果说传统戏曲讲座和戏曲观赏研讨活动还只是让学子走近了戏曲的话,那么校园戏剧则使学子走进戏剧,成为了当代戏剧文化发展中不可忽视的生力军。校园戏剧多是由学生自己编演的,观众也多是学生自己,它偏重于反映校园生活,在对花季雨季、爱恨情愁、成长烦恼、校园生活百态的描述展示中折射出了青少年学生对人生社会、现实未来、情感生命、意义真理等的思考和困惑。因此,校园戏剧总是洋溢着青春的气息,生气蓬勃,鲜活灵动。

校园戏剧之所以能以如此迅猛之势蓬勃发展,其生产者的努力功不可没。校园戏剧的主体是在校大学生。作为新型媒介文化和前沿信息的接收者,大学生有着更为敏感的时尚触觉,更能敏锐感应新的文化潮流。另外,随着他们自

主意识和主体观念的增强,当代青年越来越倾向于确证自我价值,戏剧这一平台正好为他们实现个性的张扬和激情的释放提供了契机。而时下各种先进的传媒载体则使他们在尽情享受创作乐趣的同时为古老的戏曲文化带来了一股新的气息。如果说中国京剧和电影在最初接触的时刻曾精诚合作并孕育了《定军山》这一中国电影史上第一幕电影奇观,而后却非常可惜地分道扬镳,日益疏远,错失了传统戏曲走进新的技术时代的一大良机,那么今日大学生利用现代科技手段和新型媒介技术制作的多媒体校园戏剧则为戏剧与多媒体技术和数码技术走向新的融合,培植新的生长点提供了积极的启示。用DV拍摄原汁原味的大学生活已成为当今大学校园的流行时尚。最早风靡高校的DV剧是清华大学的《清华夜话》,通过对男女两个学生宿舍的原生态记录,刻画了中国大学生的真实生存状态,引起了大学生们的强烈共鸣。2002年两岸三地大学生的DV作品竞赛和2003年电视台DV作品的展播也起到了推波助澜的作用。从此,校园DV剧异军突起。2006年夏季,西安交通大学学生拍摄的《我的黄金时代》上传到网络,又掀起了DV剧的新高潮。前一段论坛内最热门的话题,更要数2006年6月30日杀青的浙江工业大学校园DV剧《2046》。剧中大学男生2046寝室里的三位男生演绎着三种不同人生。跳跃的镜头、动感的音乐和鲜活的青春使《2046》有着不凡的魅力。青岛大学商学院的进修生——洪峰,因为自编自导了一部名为《马加爵》的DV剧,引得各路媒体纷纷到来,也在2006年小小地火了一把。此外还有青岛科技大学的《黑白童话》、莱阳农学院的《心灵的港湾》、鲁东大学的《我在你身边》也都在校园中风光一时。用自己的双手将内心外化,并诉诸受众,已成为当下校园中最时尚的文艺活动。

校园戏剧的发展也与部分高校教师和领导的积极支持有关。目前几乎所有的高校都建有自己的学生戏曲社团,并通过举办诸如“话剧大赛”、“戏剧文化节”、“文化艺术节”等方式,给各位校园戏剧爱好者提供一展才华的机会。华中师大日前还出台了一个政策——拍摄DV剧能获得两个学分,这一举措吸引了该校众多学生的注意力,鼓舞了同学们走向“戏剧人生”的信心和勇气。

随着校园戏剧因其流行性和趣味性而迅猛蔓延,一些商家也看好其中蕴含着的商机,开始致力于校园戏剧的创作,这无形中也成为推动校园戏剧发展的重要力量。2006年3月17日晚,由烟台电视台导演孙金辉执导拍摄的首部“糖果剧”《非常公寓》播出之后,观众反响热烈,不少大学生也乐在其中。据了解,“糖果剧”是烟台电视台首创的一个新的剧种,该剧介于室内情景剧和电视小品之间,通过人物冲突和戏剧性的情境产生一个让人捧腹的包袱,诙谐幽默,轻松愉快。简单生活、简单开心是其宗旨。前一段时间,由胡戈编导的《一个馒头引发的血案》更是以一种恶搞之风席卷全国,风头无限。

校园戏剧之所以呈现出一派“繁荣”景象,有其发展的主观和客观原因。首先,现代科技的进步为校园戏剧的发展提供了技术支撑。随着现代科技的迅猛发展,特别是各种传媒通讯工具的出现,校园戏剧即使在保持传统素材的前提下也可以依托新的媒介载体达成新的艺术形式,实现艺术上的突破。例如,随着生活水平的提高,数码摄像机越来越多地进入普通家庭。随着数码产品的日益普及,热衷于新事物的当代大学生们纷纷拍起属于自己的DV,用新的形式去表达自己对人生的感悟。其次,从大学生这一主体方面来看,当代青年对确证和实现自我价值有着高昂的热情,敏锐觉察时代发展的潮流,用戏剧的手段去表现生活中的喜怒哀乐是他们生活中的一大乐趣,这无疑是校园戏剧得以兴起的重要因素。而热情和兴趣导致的表现手法的丰富多彩和思想情感的真切自然则构成了校园戏剧这片美丽风景的内核,弥补了大学生们在创作选材和艺术功底上的局限性,终使校园戏剧花样翻新,显现出绚丽迷人的光彩,散发出不同寻常的魅力。校园戏剧之所以能吸引无数学子的眼球,还有文化心态和欣赏心理的原因。对于青年学子来说,观看自己或同龄人编演的戏剧作品不仅是一种艺术欣赏,更是一种艺术“庆典”,这尤其凸显了伽达默尔所谓的艺术作为游戏、象征、节日的本体特性。学生观众在观看同龄人编演的戏剧作品时更容易激起欣赏感、激励感,在这里对戏剧的欣赏与对创作者的欣赏是密不可分的杂合在一起的。因此,校园戏剧更让学生感到亲切,更受学生欢迎,更

南阳庙会中的

宛梆表演及其文化功能

初探

● 张 伟

一、宛梆的基本情况

宛梆，旧称“老梆子”“南阳梆子”或“南阳调”，是豫西南地区影响较大的剧种，属于梆子声腔系统。它是河南省濒危剧种之一，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

宛梆的表演粗犷、豪迈、奔放、质朴；唱腔属于板腔体，男女除用本嗓演唱外，女声高八度的“讴”音花腔也是宛梆的特色所在；其行当分为生、旦、净、丑等；文武场的编制也是宛梆区别于河南省以及其它地区梆子声腔剧种的重要标志，尤其是宛梆的文场主奏乐器——大弦，依然保持了该剧种 300 多年来的制作和演奏传统：琴杆粗且短，弦以皮制，发音高而尖，定弦为 $a^1 - e^2$ ，琴弓为较宽厚的竹板系马尾，拉奏时左手戴金属指帽，与现在绝大多数的梆子腔剧种使用的板胡在形制、音色等方面有很大的差异。

中国是一个具有 5000 多年悠久历史的国家，各种乡俗礼仪是中国传统文化中最重要的、最有活力的文化因子。宛地的乡俗礼仪，经南阳民间的社会风尚和习俗代代相沿，积淀而成，含有丰富的传统文化知识，它们贯穿于南阳民众的整个生活领域之中。借助于以庙会为代表的民间信仰和以红白喜事为代表的人生“过渡仪式”，我们可以清晰地窥见南阳那深厚的地域文化内涵。

本文主要依据对南阳宛梆在庙会表演中的田野考察，来论述宛梆表演具有的文化功能。

二、南阳庙会中的宛梆表演

庙会，是集娱乐消闲、敬神拜神、商贸活动等功于一体的民间文化活动，多在春、秋时节举行，现在称其为“物资交流会”，但是在民间，群众一般还是称其为“庙会”。南阳庙会的源头可以追溯到春秋战国时期，那时人们的集会活动更多的是带有原始的宗教信仰，比如对“社神”“火神”等诸多神灵或祖先的祭祀活动，娱乐和经济方面的含量较少；入汉之后，佛教传入中原，南阳各地也大兴佛事，佛教寺院林立，如现今镇平县的石佛寺、瓦关寺等地名均源自汉代的寺庙；唐代，李家王朝奉老子为祖先，举国推崇道教，于是庙、观、庵等道教文化象征的建筑备受世人青睐，这些建筑同寺院一样对真正意义上的庙会的兴起，起到了至关重要的作用；明清时期是庙会的重要发展时期，特别是由山、陕商人在南阳各地建立的山陕会馆，在南阳庙会的发展过程中起了重要的作用，它们使庙会更加有秩序、有规范，社旗县完好保存的山陕会馆便是其中的代表；民国以后，南阳的庙会更加繁盛。

旧时的南阳庙会基本都是依附于这

容易在校园中轰动一时。观看自己或同龄人编演的戏剧，审视自己或同龄人的生活，也使他们与自己的生活形成了一种平时难以获得的距离。在这种布莱希特所谓的陌生化效应中，熟视无睹的日常校园生活和青春期的情感纠葛、日常学习生活中的悲欢离合获得了艺术的新奇感，更令他们回味无穷，陶醉其中。

校园戏剧的存在，不仅使得戏剧的发展能够更加地多元化，而且其创作的独立与自由、表达的真诚与热烈，学生们纯粹与多元的视角无疑是对明显功利化的当代商业文化、流行文艺的一种针砭和冲击，它昭示了戏剧是一种商品，但是戏剧更是一种文化、一种创造行为，是人与人之间交流情感的交往行为。

但在肯定校园戏剧取得的成绩的同时，我们还必须保持理性的思考——校园戏剧的未来在哪里？校园戏剧将走向何方？

校园戏剧是典型的青少年文化现象，时尚和流行永远是它的最鲜明的特征。对流行文化和新兴事物的追捧和批判是校园戏剧永远书写不尽的主题。对新的媒体表现技术和新的艺术形式的热中则是校园戏剧的基本形式特征和追求。因此，校园戏剧具有鲜明的实验性和时尚性。但是一味恋旧和盲目趋新都容易走向极端，影响戏剧文化的传承和在未来的良性发展，校园戏剧必须注意处理好新潮与传统的关系，处理好新媒体与老宗旨的关系。中国传统戏曲根植于东方抒情文化传统，如王国维所言尤擅“以歌舞演故事”，具有着浓郁的东方文化色彩和灵动的情思意韵。19 世纪末以来在西方话剧影响下产生的中国文明新戏乃至在此基础上形成的现代话剧则秉承了西方逻各斯中心主义的文化取向和中国近现代文化直面现实、积极入世的人间情怀，具有着谨严整肃的叙述脉络、审美风范和震撼人心的思想力度。校园戏剧

在力求新潮的同时，千万不要丢掉抒写真性情、关注人间世的民族戏剧传统。同时，媒体技术虽是校园戏剧乃至当代戏剧发展的重要因素，但是对新媒体的过分热中和倚重很容易导致忽视戏剧的精神内涵和思想深度，舍本逐末。只有充分认识到戏剧的根本在于艺术表现的深度和内涵的深刻，只有使新颖的媒体技术手段与古老的人生关怀有机结合，相得益彰，校园戏剧才能永葆生机，不断提升自身的美学意义和文化价值。再则，在今天的文化工业时代，快餐文化、娱乐文化成为了文化消费的时尚，快感美学风行一时。校园戏剧在追求率真自然，凸显时代气息的同时，也要提防走入“娱乐至死”的误区。

（作者单位：鲁东大学汉语言文学学院）