

小议中国传统戏曲的创新之路

文 / 林璐

摘要:2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质文化遗产代表作”,2010年11月16日,京剧被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。随着它们被列入“非物质文化遗产”预示着以昆曲、京剧为代表的中国传统戏曲亟待保护与传承。然而保护与传承需要创新,如何在创新的基础上,又保有“传统”的特色,这其实是个老生常谈的话题。多年来,大家一直在谈论,有褒有贬,涌现出来的新戏也良莠不齐,本文试从剧本、台词、舞美化音、传播途径等几个方面,探讨一下中国传统戏曲的创新之路该如何走。

关键词:戏曲 创新 传承

一、剧本的创新

人们常说“剧本剧本,一剧之本”,没有一个好的剧本,没有一个好的内容,再绚烂的舞台,再夺目的服装,再好的演员都只会令整出戏空洞无味。虽然传统戏曲的经典剧目不少,但是创作者们还在努力寻求更多更大的发展空间。近年来,涌现出了不少新编历史剧、现代剧等等。作品质量良莠不齐,当中也不乏佳作,比如《吉庆街生活秀》就很会做“戏”,它把时下风靡武汉的“鸭脖子”搬上了京剧舞台,把开店、卖“鸭脖子”的当代都市故事通过京剧的语汇表达出来,同时还吸收了京歌、流行歌曲等其他表现形式,再加上主演对风情、泼辣、坚强的主人公准确到位的诠释,使整部剧既好听又好看。这是一种让京剧走向民间的尝试,而这种尝试是否成功,就得交由市场和观众来评断。

再来看看新编京剧《赤壁》中,将传统三国戏中从来不出场的小乔,也写进了剧本,凑齐了“生旦净丑”。而《成败萧何》中增添了虚拟的萧何之女萧静云这一角色,在创作者看来,这个人物不仅为男人戏增添了色彩,更以旁观者的身份说出了不少萧何的心里话,同时作为另一条连接线,使人物内心冲突更加激烈化。

这些或改编或新编的剧目,在某种程度上说明,传统戏曲为了继续保持鲜活的生命力,为了适应新时代,必须做出的一些创新,这其中可有可取之处,也有值得再商榷的地方,无论如何,创作者们的意图是好的,但结果有时不尽如人意。自古以来,我们都是失败中总结经验,在批评中寻求解决之道。戏曲的繁荣来自于观众的支持,观众的支持取决于剧目的优劣。我们只有抓住根本,才能有更大的创新空间。

二、语言台词的创新

多少年来,中国的传统戏曲一直受到大家的喜爱,其原因也许是多种多样的,但至少有点是值得肯定的,那就是中国戏曲以其独特的艺术魅力感染着观众,它所包含的独特的艺术精华是其历久不衰的原因之一。例如传统戏曲中语言的优美,无论是昆曲的曲牌联套还是京剧的七字句十字句,剧作家们都是费尽心思,谱写出优美的字词,动人的句章,运用或高亢或婉转的各种唱腔,令戏曲之声不绝于舞台,然而近年来出现的各种新编历史剧、现代剧或者改编传统剧目中,对于人物语言的设置,却出现了一些问题:

创作者们有时为了迎合观众的需求,或者出于其他的各种原因,将台词或者人物语言设置出现了偏差,有些甚至被改

造得面目全非,例如新编昆曲《王昭君》、《关汉卿》,越剧《唐琬》等剧中,出现了一些特别现代的词汇,甚至还插入一些现代的笑话,虽然这些语言元素能让观众感到更贴近现代生活,或者说是更具亲切感,但是从另一角度来说,却破坏了传统戏曲语言的优美性,一些唱词完全没有符合戏曲音乐和文辞音韵需相辅相成的创作规律,令整个作品出现了不和谐的情况。又如新编史诗京剧《赤壁》,史诗字眼运用得过多过重。这些都说明创作者们对于京剧的理解和认知出现了某种偏差,一味地为了创作而牵强附会,忽略了文辞在传统戏曲中的重要性,我们如何能在现实条件下,能够将传统的创作规律和规范加以融会贯通,这是个难题,有待创作者们更进一步地研究探索,或许很多年都不能出一精品,但失败的经验会让我们有更多的空间去思考,去探索。

三、舞美服装化妆音乐的创新

传统戏曲的舞台讲求的是程式化和虚拟性,从时间到空间,从布景到服装,从头饰到化妆,每一样都有讲究,每一样都突显着戏曲的写意性:一桌二椅既可以是审案公堂又可以是书斋厅堂,一根马鞭就可以驰骋千里,一支桨就可以策舟横渡,看似简单的舞台,却给演员们提供了巨大的表演空间,也使得观众有“戏”可看。而现在的新编戏曲却突破了传统的写意,融入运用西方现代化的实景布景。大型的旋转式舞台,花样繁多的布景,以假乱真的各种道具,传统戏曲的舞台仿佛丰富起来,充实起来。

另外,新编戏曲也将其他元素融入其中,比如《新白蛇传》,剧中增添了中国古典舞、杂技等元素,与剧情发展紧密相连,而多媒体影像技术的运用则大大延伸了舞台视觉空间。《赤壁》则运用了歌剧的手法,中西结合的配乐使得舞台效果别具一格。或许,这也是另一种创新,但是京剧毕竟不能等同于京剧,这样的创新是不是原来的京剧呢?这是一个值得思考的问题。

四、传播途径的创新

在传媒极其落后的时代,人们的休闲娱乐方式是进入勾栏瓦舍、庙会茶馆看戏,而如今,电影、电视、广播、网络等等各种发达的媒介,加速了戏曲的传播速度,扩大了戏曲的传播影响力。人们在家中就可以欣赏各种戏曲,了解相关知识。这无疑是有利于戏曲的发展。例如一部电影《梅兰芳》就掀起了一股热潮,连尘封多年的相关书籍也随之热销,或许这股热潮不久就会消退,但是由一部电影能让大家开始更多的关注戏曲以及戏曲大师,这当然是好现象。暂且不论这部电影的优劣,就其本身传播的影响力还是值得大家肯定的。我们所期望的,是能够通过电影这样的传媒,让世人去真正了解艺术大师,去了解戏曲本。其实,每一个人都有自己的理解,不要人云亦云,亦或是不加挑选的一股脑全盘吸收,我们应该以一个客观、公正的态度去审视我们的传统戏曲,去看待我们的戏曲文化。

电影、电视的影响力,无需多说,它们带给观众的是更多、更快、更方便的欣赏方式和欣赏速度,无形中,扩大了戏曲的传播范围和受众人群。而如今,最强大的传播媒介——网络,将更进一步地推进戏曲的发展。中国庞大的网民中,中青年人群是其主力军,他们将是未来戏曲观众的主力,我们应该更多

(上接第71页)

感觉是：“女人真险恶，女人真恐怖，最毒不过妇人心！”

这样的戏剧归属无疑是对当代女性独立意识和自尊意识的严重曲解，同时也将戏剧的主题引向了女人争斗、嫉妒的极端。

有待深化的人文立意

关于西施之死是一个蕴涵着人性关怀的深刻的文学母体。在不同的西施剧中，由于受到不同文化观念的影响，西施也就有了不同的命运，即使同是以死亡为结局，但死的原因各有不同。有的死的悲壮，有的死的善良，有的死于无奈，有的死于谋杀……如，在古代男权文化笼罩下，女性只是被当作男性实现其政治功名的工具，当男性达到其目的之后，还要给女人带上“祸水”的罪名处死——古代戏曲中多为此结局；也许是随着明朝王阳明程朱理学的兴起，微弱的人性启蒙之光投射到了西施这个悲惨的人物身上，所以西施才有了梁辰鱼笔下可以和范蠡泛舟太湖的浪漫结局。

在现代社会，五四运动应时而起，新文化运动如火如荼。追求个性独立、自由、民主和爱国是五四精神的实质，也是这个时候的文学主题，在戏剧作品中必然也有所反映。这个时期的剧作家们开始以新的文化视角和观念对西施的命运进行着新的注解。

如在1934年10月出版的林文铮的五幕悲剧《西施》中，西施来到吴国，肩负的是迷惑吴王夫差、颠覆吴国的使命，可她却在与夫差的朝夕相处之中，真心的爱上了夫差，这与她肩负的使命相悖，令她痛苦万分。但她还是违背了自己的良心，设计杀死了伍子胥，坚持完成了自己的政治使命。在剧的结尾处，西施也拒绝了勾践的赏赐，自杀而死；在1936年出版的顾一樵、顾青海的三幕剧《西施》6中，西施自告奋勇，主动请缨，前去吴国，但是当夫差兵败越国之时，西施也因为深知夫差为自己牺牲了一切，不愿独活，自刎而死……

在这些剧中面对夫差的死，西施表现出了之前的戏剧中从未有过的自责、内疚、同情，以及面对情与理的矛盾时的无奈，这无疑是个性启蒙意识在西施身上的投射和反映。在这些剧中，与其说是她为夫差殉情而死，不如说是她认为自己违背了人性的真、善、美所以才选择了死亡。这些剧中，西施是死在

国家大义和个人情感的矛盾之中，是死在国家至上价值观念和人性启蒙的矛盾和无奈之中……

这些都是对西施之死的大胆尝试和解读。

相比之下，将这部原创歌剧的西施之死归结到女性阴谋、嫉妒和对权力的维护与争斗之中，这样的结局使剧作的主题走向游移，是对其爱国主题的一种消解，也削弱了其戏剧立意的文化深度。

当然，从总体上来说，这部原创歌剧的创作和尝试还是很成功的。

参考文献：

《歌剧》期刊根据曹其敬8月20日所做的导演阐述整理，《一部浪漫主义的悲剧——歌剧〈西施〉导演阐述》[J]，歌剧，2009年第10期；

邹静之，《西施》[J]，邹敬之，《西施》，2010年01期；

董健，《中国现代戏剧总目提要》[M]，南京大学出版社，2003-12-01版；

伦兵，王小京，《歌剧〈西施〉凸显中国歌剧创作的困惑》[J]，歌剧，2009年12期；

李详林，《中国戏曲和女性文化》[J]，《戏曲文化》，2001年第01期。

注释：

1 在《道官薄媚·西子词》中，道西施“……宝钗红委，鸾飞凤去，辜负恩情，不似虞姬。尚望论功，荣还故里。降今日，吴王赦当，越与吴何异？吴正怨，越方异，从公论，合去妖类。……”

2 董健，[M]，《中国现代戏剧总目提要》，南京大学出版社，2003-12-01版，第679页。

3 邹敬之，《西施》[J]，《剧本》，2010年01期。

4 邹敬之，《西施》[J]，《剧本》，2010年01期。

5 董健，[M]，《中国现代戏剧总目提要》，南京大学出版社，2003-12-01版，第679页。

6 董健，[M]，《中国现代戏剧总目提要》，南京大学出版社，2003-12-01版，第719页。

(王燕，中国传媒大学08戏剧戏曲学)

(下转第69页)

的培养这些对象。那么如何发展网络同戏曲的关系也是个值得研究的话题。网络——新兴的传媒，戏曲——传统的艺术，二者如何相融相交，从而充分发挥二者的优势，是个值得钻研的课题。

另一方面，为了培养更多的年轻受众，开展了各种创新实践工作，例如将传统戏曲通过动漫的方式走进校园，让更多的中小学生学习了解中国的传统戏曲。“中国戏曲经典原创动画系列”首期工程完成的作品包括了《凤台关》(晋剧)、《徐策跑城》(京剧)、《打铜锣》(湖南花鼓戏)、《刘海砍樵》(湖南花鼓戏)等等，通过动漫的形式，把中国戏曲文化的神韵传达给青少年观众，这是一个好创意，有利于中国传统戏曲艺术传承创新、焕发活力。同时，也积极开展了京剧进校园的活动，让中小学生学习唱京剧。然而出发点虽好，我们也应该考虑到一些实际的问题，比如《报灯名》、《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》、《甘洒热血写春秋》，这些对于低年级的小学生来说他们又能否真的能够接受和理解呢？能唱固然好，可是没有理解地陶陶昏昏，效果未见得尽如人意。我们应该多设置一些适合不同年龄层次的学生剧目，让他们不仅易学，而且易懂，只有在理解的基础上，才能更好地了解中国的传统戏曲，才能对其产生真正的兴趣。同时，我们也不能仅仅只开设京剧课程，中国的传统戏曲博大精深，全国各地的戏曲多种多样，我们不能局限于一种戏曲样式，而是应该多根据实地情况，开设相应的戏曲课程。中国传统戏曲要发展，不能只发展几种“大戏”，而是应该让整个中国的各类剧种都渐渐发展起来。几年前，一部青春版《牡丹亭》，将昆曲的热潮蔓延了中国的各大高校，在一定程度上来说，的确扩大了昆曲的影响力，赢得了部分年轻

的大学生们对昆曲喜爱的热情，可是这种热度能够维持多久？这当中又有多少人能够从此就真的热爱昆曲呢？我们不得而知。所有的评判只能交由未来去判定。

五、结语

综上所述，中国传统戏曲的创新问题是个永不消失的话题，我们需要适应时代发展的要求，对传统进行创新，但二者之间是否真有矛盾？这矛盾能否调和？则有待戏曲工作者们进一步探索。任何事物都具有两面性，任何事物都要遵循优胜劣汰的发展规律。如果中国的传统戏曲没有创新，没有突破，一味地墨守陈规，终究会被高速发展的社会所抛弃，我们希望它能够保有长久鲜活的生命力，能够在“传统”中弃其糟粕，取其精华，在“创新”中又不失传统特色，这个课题艰巨而又富有挑战性。中国传统戏曲的改革创新之路任重而道远，我们应该在失败的肩膀上看到成功的曙光，将中国传统戏曲艺术一代又一代地传承下去。

参考文献：

1 朱达人主编，《传承创新之光——振兴京剧艺术论文集》，上海辞书出版社，2005年

2 周秦、高福民主编，《中国昆曲论坛2005》，苏州大学出版社，2006年

3 周秦、高福民主编，《中国昆曲论坛2006》，古吴轩出版社，2007年

* 林璐，(1981.9—)，湖北武汉人，中国传媒大学艺术研究院2008级戏剧戏曲学研究生，研究方向：戏剧理论、戏曲理论

(林璐，中国传媒大学08戏剧戏曲学)