

山重水复 柳暗花明

——对戏曲生存与传播的思考

王文杰

(山东艺术学院 山东 济南 250014)

摘要:在当代多元文化的冲击下,戏曲艺术面临着危机和挑战。京剧“申遗”成功,让我们重新审视新时期戏曲生存和传播问题。文章从戏曲与影视结合、与互联网结合等角度,进行了思索和探讨。

关键词:戏曲 生存与传播 影视 互联网

2010年11月16日晚,京剧“申遗”成功,不由令人考虑到戏曲的发展。对其生存和传播的新思路、新展望,需要大家的共同思索。文章从戏曲与影视的结合、戏曲与互联网的结合等角度,进行了探讨。

戏曲是中华民族创造的独特的戏剧文化,经历了漫长的孕育、衍化、形成、发展的历史过程,走过了曲折坎坷的不平之路。改革开放以来,随着市场经济的转型、生活方式的改变,戏曲艺术面临着危机和挑战。特别是近年来,在当代多元文化的冲击下,包括京剧在内的多种戏曲种类迅速远离年轻人的视听,戏曲市场长期处于艺术市场的边缘,面临着观众断层。

“任何艺术规律,既有其不可变的内在因素,又有必须变化、不断创新的要求,永远墨守成规、不敢突破,艺术就会失去新鲜感,也就停止了前进的步伐”。戏曲作为中国传统文化和古典艺术最具代表性的样式之一,其独特的魅力自身就蕴藏着无限生机。在时代的挑战中,为了应对社会文化环境的变化,它不断地选择和融汇现代社会的先进与时尚元素,进行解构、重组和变换,以雅俗共赏的方式赢得市场,表现出大众娱乐的特点。

一、与影视的结合,适应了时代对戏曲的需求,获得更广泛的观众群

(一) 戏曲与电影、电视剧的结合

二十世纪初,戏曲便开始了与电影艺术的结合。国产第一部电影就是由著名京剧演员谭鑫培主演的京剧《定军山》。此后出现了许多戏曲与电影结合的典范之作,如《天女散花》、《长坂坡》、《花枪缘》、《生死恨》、《野猪林》等。到了中国影坛第五代导演陈凯歌的《霸王别姬》,更是突破了戏曲舞台框架,发挥电影阐述特点,用蒙太奇语言、声画构成等手法,丰富和创新了审美意境,将京剧写意的本质和舞台美术、灯光、镜头、演员表演结合起来,既保留了戏曲元素和戏剧化的色彩,又标新立异,展示了电影传达所具有的艺术魅力。

《霸王别姬》从清末民初北洋军阀时期开始演到文革以

后。片头形容京剧风行的盛况,“是人的就得听戏,不听戏的就不是人”。日本侵华,没有减低京剧的地位;文革的改革、贬抑、摧残,没有改变其形式与内涵。影片中的人物都表现出对京剧的热爱,通过鲜明的人物形象,细腻地展现了不同时期人的生存状态及对人性的思索,将文化积淀深厚的京剧艺术拿来做素材,从中映衬出人们对我国传统文化命运的思考。

“电视戏曲是伴随着电视这一最大众化的主流媒体的诞生而兴起的。它主要是用电视作为载体,使用电视的技术和手段,打破传统戏曲舞台时空的局限并通过适当的实景拍摄和镜头的组接来展现戏曲艺术的。”她的诞生与发展对弘扬传统的戏曲艺术,对促进戏曲艺术的重新振兴意义重大,同时对发展富有民族特色的电视剧也起到促进作用。

由于电视表现形式的丰富多样及表达符号化的优势,戏曲在二十世纪五十年代就开始了与其合作。早期的电视戏曲不过是舞台戏曲的照搬,虽然是简单的一桌两椅、虚拟的舞台布景、演员的唱念做打,但是已经是通过电视屏幕与观众见面了。

二十世纪八十年代,戏曲艺术与电视合作更为亲密,电视戏曲不再是戏曲和电视的简单相加,而是已成为一种品种繁复、题材广泛、风格多样的独立的艺术形式,将戏曲与电视在审美特点上的矛盾——“写意与纪实的矛盾,程式化与生活化的矛盾,真实化与虚拟化的矛盾,演唱与话白的矛盾。”融洽地统一。

2006年,由山东艺术学院创作制作的京剧电视剧《余赛花》在中央11台首播,它以独特的视角、新颖的唱腔设计、出色的唱功和完美的形象塑造了一个不同于以往的杨门女将余赛花形象。创作手法新颖,表演形式创新,唱腔设计突破了以往的板式局限;戏曲音乐与交响乐交相辉映,尤其是民族经典艺术与现代表现手法的巧妙结合,营造出了独特的戏曲电视剧风格,一举获得第26届“飞天奖”。《余赛花》的尝试与探索,以别具一格的创作手法充分论证了戏曲与电视两者之间选择的必要性和必然性,独具匠心地将戏曲和电视注入新鲜艺术元

素，以此拓展戏曲电视剧未来发展的新天地。

(二) 戏曲与电视节目的结合

二十世纪八十年代，戏曲与电视结合的方式之一——舞台演出转播兴起，最具代表性的是电视戏曲晚会。编导请来各剧种的优秀演员进行表演和串演，使晚会节奏明快，观赏性大大增加。

1994年10月，河南电视台创办了大型电视戏曲综艺节目《梨园春》，综合了各地方的民间小戏，使观众可以了解京剧之外的小剧种，成为河南电视台的品牌栏目。它以厚重的中原文化为依托，一方面保留优秀传统剧目，一方面不断推陈出新，具有鲜明的地方特色，按行当、流派、剧种、职业、年龄、组合等不断翻新擂台赛形式，吸引了最大范围的观众来参与。

2007年初，上海东方卫视推出一种创新性综艺节目《非常有戏》，此节目模仿《超级女声》、《加油！好男儿》，沿用各种时尚元素，通过现场PK、评委点评和观众投票等方式，大大提高观众参与度，实现台上台下观演互动，以达到弘扬传统戏曲艺术的目的。据统计，《非常有戏》主要观众是15—35岁和45岁以上，大专及大专以上学历的人群。从这个角度来讲，培养多数人对戏曲的兴趣是众多电视戏曲节目的真正目的。

二、与互联网的结合，为戏曲艺术开拓了更加广阔的空间

互联网作为一种新兴的信息传播载体，从它产生之日起就以海纳百川之势接纳来自世界各地的、各种语言的信息和文化。戏曲作为一种传统民族文化，完全可以在互联网上开辟自己的传承空间，展示自己的风采，体现自己的娱乐价值。现在人类传播实现了由大众传播到网络传播的成功过渡，戏曲向互联网传播时代的过渡势在必行。

互联网戏曲作为一种新兴的民族艺术传播形态，在产生伊始便出现了不同的状态类型和发展趋势。“在形式上，既有文字的，也有图片的。在内容上，既有关于戏曲行业动态的报道，也有戏曲知识的介绍”。戏曲网站、戏曲论坛、戏曲博客等充斥人们的视野，唱段下载专区、图片下载版块应有尽有。

(一) 戏曲网站

戏曲网站是互联网戏曲的最主要表现形式，是互联网戏曲传播的中坚力量。因其表现内容的不同又可分为综合戏曲网站、单个剧种网站、单一戏曲元素的网站、演员个人网站、戏曲院团网站等等。

目前活跃于互联网上的综合性戏曲网站有数十个，每个网站都包含京剧、昆曲、河北梆子、豫剧、黄梅戏、越剧、川剧、粤剧、秦腔等多种地方戏的资源，信息系统，查找方便；单个剧种的网站以京剧网站为主，如中国京剧网等。地方戏网站也为数不少，精彩纷呈，如中国评剧茗苑、扬州扬剧网；单一戏曲元素的网站数量不多，但为研究戏曲脸谱、剧本、曲谱等戏曲单一元素的受众提供了诸多便利。如中国脸谱网、京剧老唱片网、戏曲曲谱网；演员的个人网站分两类，一类是演员为加强自我宣传、加强与观众互动而建立的官方网站，另一类

是戏迷为方便交流为自己喜欢的演员设立的网站。前者如程派青衣李海燕的个人官方网站；后者如李胜素戏迷网。戏曲院团网站是戏曲院团为增强院团影响，并为方便网上订票业务的开展而开设的网站，如中国京剧院、北京京剧院、上海京剧院、北方昆曲剧院等都建立了自己的网站。

(二) 戏曲博客

常见的戏曲博客有的是出自戏曲工作者之手，如央视戏曲频道“戏院百家”栏目录制人白燕升担任了2007年央视戏曲晚会的总导演后，通过博客向受众讲述晚会台前幕后的事情，表达自己的思想，使戏曲晚会通过互联网这个平台与民间有了直接的交流。有的出自戏曲演员之手，或记录演出经历，或专门为传播唱段和剧照。

(三) 戏曲论坛

戏曲论坛是戏迷在线交流的重要阵地，要发表自己的见解，只需注册为会员，然后就可以和天南海北的戏迷交流。目前点击率较高的有中国戏曲论坛、京剧艺术论坛等。

互联网戏曲有自身的传播优势：首先，它具有远程性，打破了时空限制，方便了戏曲受众之间的交流，也使戏曲受众对传播者的反馈得到加强；其次，是便利性，搜索、复制、储存方便；再次是多媒体兼容性，互联网实际上是报纸、电台、电视三种传统媒体的综合，它兼具数据、文本、图形、影像、声音等多种表现形式，为戏曲传播开辟了新天地；它还具有互动性，方便观演者、受传者之间交流。由此可见，其发展潜力巨大，前景光明。

三、结语

戏曲是表演艺术中最虚拟但最有诗意、韵味与象征意义的形式。戏曲、影视、戏剧等各种表演不是截然分离，而是相互借鉴、融合、创新的。这就要求创作者们不拘泥于传统戏曲舞台表演，大胆开发影视的综合性特点，使其适应现代社会的发展需求，“让古典走近现代，就是让中国优秀的古代文化在现代社会中重生，让中国文化精神融入现代人的心灵之中；让古典走近现代，也就是让古典走近青年，走向世界，走向未来。”山重水复，柳暗花明，相信戏曲可以做到。

参考文献：

- [1]方李莉.非物质文化遗产保护的深层社会背景——贵州梭嘎生态博物馆的研究与思考.民族艺术,2007,(4).
- [2]王艳玲,谢美生.电视戏曲：中国传统戏曲艺术嬗变的一种新形态.戏曲艺术,2002,(2):74.
- [3]孟繁树.戏曲电视剧艺术论.北京广播学院出版社,1991:64.
- [4]杨燕.中国电视戏曲研究.北京广播学院学院出版社,2002:64.
- [5]刘庆.让古典走近现代——《长生殿》与昆曲学术研讨会综述.戏剧艺术,2008,(1):53.□