

在社会转型中实现 新发展

——论改革开放30年京剧剧目创作

何玉人

改革开放30年,是中国社会全面跃进的一个历史新时期。随着综合国力的不断提高,经济社会持续好转,改革开放力度加大,国家对文化软实力的重视,为戏曲艺术的繁荣发展提供了新的历史机遇,戏曲艺术在新的时代生活面前也发生了深刻变化,取得了令人瞩目的成就。30年来陆续创作、改编上演了许多饱含时代激情的优秀之作。这些剧目在创作观念、创作方法和表现形式上都有了新的发展。京剧艺术是人们关注最多、议论最多的剧种。由于京剧的“国剧”地位,一定程度上它对改革开放30年的戏曲发展方向起着重要的导向作用。同时,在发展过程中也存在着一些令人思考的问题。

一、剧目创作的新起点

改革开放以来,与其他地方戏剧种相比较,京剧艺术是从一个很高的起点上开始了此后30年发展的新旅程的。文革期间,由于特殊的历史背景和政治、文化环境,样板戏成为这个时期家喻户晓的艺术形式。此后,在长达20年的时间里,样板戏举全国优秀编、导、演、舞美、音乐等京剧人才为一体,经过长期的修改和艺术加工,在剧本文学、舞台演出、音乐创作、舞台美术等方面都达到了很高的艺术水准,无论这些作品有着怎样的经历和背景,但是,它在京剧艺术的当代阐释上,在戏曲艺术的现代转型过程中有着重要的探索意义和成功的经验积累,对后来的京剧乃至全国的戏曲创作产生直接影响。改革开放30年的京剧就是在这个基点上开始了此后新一轮的发展,所以说京剧艺术是在一个很高的起点上起步的。

20世纪80年代初,《徐九经升官记》作为京剧艺术首次亮相的作品,它以慷慨的气势、精美的艺术和对戏曲艺术本体特征的发展运用,征服了千千万万的观众,赢得了很高的声誉,显示出京剧艺术的强大生命力。改革开放30年,中国戏曲的发展,或者说京剧艺术的发展是从这时就开始了。20世纪70年代末到80年代中期,这段时间,在近30年中国戏曲的发展中有着重要的意义。这个阶段开始之时,戏曲在回归传统、回归观众时出现了短暂的繁荣。之后,一度产生危机,跌入低谷。在这种情况下,戏曲创作如何适应时代发展,戏曲以什么样的作品赢得观众,以此为探索性剧目创作提供了历史机

遇。湘剧高腔《山鬼》是改革开放以来较早的探索性剧目,对戏剧界创作观念产生过强烈震撼。该剧创作于20世纪80年代初期,当时,改革开放的热潮和外来文化的影响,使创作思想空前活跃,剧作家开始用新的思维、新的艺术观念进行创作。《山鬼》领风气之先,带给戏曲创作以全新的理念和方法。《山鬼》是在一个时间、地点都很抽象的时空中,借屈原被放逐、浪迹天下的经历,演绎了一个充满浪漫色彩和传奇意义的故事。剧作没有将屈原作为执着地追求理想的中国古代的士大夫文人进行描写,而是赋予它深厚的历史和文化内涵,通过原始部落的生存方式与屈原所代表的封建正统观念的激烈冲撞,使原始文化的自然人性与封建伦理道德的法规形成了鲜明的对照,以此反映中华民族在历史发展过程中的精神历程。这部作品可以说是历史剧创作的一次革命,对当时戏曲创作观念所产生的冲击和震撼是巨大的,它带给戏曲创作形式的变革也是深刻的。这个时期在戏剧界产生重要影响的另外一部探索性作品是荒诞川剧《潘金莲》。这部作品不是严格意义上的历史剧。作品运用中国戏曲时空自由的特点,以虚拟的手法,在戏剧结构、人物设置、情节发展等方面进行了大胆的探索。通过对潘金莲形象的描写,带给人们对道德规范、行为准则、情感方式、法律意识进行再认识。作品中潘金莲这个人物形象,已经被演绎得超越了个体,而成为中国妇女历史命运的一种思考。成为当时中国戏曲探索性剧目中有代表性的作品之一。这个时期的探索性戏曲作品还有桂剧《泥马泪》、吕剧《魂归故里》等等。这些作品中虽然在内容和艺术形式上都有值得重视的开拓与出新。但是,在如何坚守戏曲艺术的本体特征,坚持戏曲艺术传统表现手法的审美精神这一重要问题上,左右摇摆、举棋不定、方向不明。与这些剧目相比较,20世纪80年代初创作演出的京剧《徐九经升官记》一经问世就显示了其成熟的表现形式、巨大艺术魅力与深刻的思想内涵。《徐九经升官记》是新时期最早搬上舞台的新创作剧目,该剧1981年演出,曾风靡全国。剧作通过极独特的视角,以喜剧的风格,把清官判案、为民做主的严正斗争,寓于幽默调侃之中,由此而成为改革开放30年京剧代表性的开篇之作。

戏剧
XIJUCONGKAN 2009.1

· 戏剧发展论坛 ·

20世纪80年代到90年代中期先后有多部作品获得曹禺剧作奖(优秀剧本奖)和各种奖项,如《大明魂》、《画龙点睛》、《高高的炼塔》、《完颜金娜》、《司马迁》、《药王庙传奇》、《山花》等等。这些作品是京剧在新的时代语境下以崭新的面貌出现的,有较高的文学价值和艺术品位。

1995年,中国京剧艺术节举办,五届京剧艺术节共有108台剧目参加评奖演出,这108台剧目是从全国各地创作上演的剧目中选出的,其中,《曹操与杨修》、《膏药章》、《骆驼祥子》等作品达到了很高的艺术水准。这些剧目的创作上演和推向全国有这样几点启示:1、推动了戏曲艺术的发展和繁荣,2、这些剧目一定程度上代表了改革开放30年来中国戏曲剧目创作的整体水平。3、坚持了“三并举”的方针。4、从作品本身来看,既坚持了戏曲艺术的传统表现手法,遵循戏曲艺术的创作规律和本体特征,又在在继承传统的同时,做到了创新、开拓,一大批京剧现代戏的成功创作,使京剧艺术在时代的跃进中得到了自身的新发展。

二、现代戏创作的历程与成就

现代戏是中国传统戏曲适应20世纪中国社会从古代向现代转型而诞生的戏曲形式。改革开放30年来,现代戏创作在过去积累经验的基础上,经过不断的舞台实践和多方面的艺术探讨,比较好地解决“戏曲化”的问题,在内容、形式、风格等方面不仅更加自觉地遵循和运用戏曲艺术的规律,并且呈现出活跃的创作局面。剧作家们热情地拥抱和贴近现实,敏锐地感受和思考着时代所带来的观念、行为、精神以及人的心灵颤变,创作出了一大批优秀作品。

京剧艺术是最早开始实践的用戏曲艺术的形式表现新的时代生活的剧种。京剧在表现近代以来社会的风云变幻,探索适合现代戏表演特点的表现形式,以及题材的开拓和人物塑造等方面作过长期的努力,改革开放30年来取得了重大发展。回顾近代中国戏曲史上的戏曲改良运动,是伴随着资产阶级积极改良运动而兴起的,戏曲时装新戏这时应运而生。据记载,当时在上海的京剧时装戏演员大约有近40人,演出的剧目有《新茶花》、《潘烈士投海》、《波兰亡国惨》、《枪毙阎瑞生》、《牺牲》、《海恨》等等(阿英《晚清戏曲小说目》记载的早期改良戏曲大约有150种)。这些剧目在从封建向新民主主义社会的转型过程中,都表达了宣传革命、反对封建、启迪民智和反映底层社会民众的生活和愿望的内容。在许许多多立志戏曲改良的实践者中,梅兰芳也是积极的拥护者和参与者。他先后排演了多部时装新剧目。梅先生认为:“我们唱的老戏,都是取材于古代的史实。虽然有些戏的内容是有教育意义的,观众看了也能多少起一点作用。可是如果直接采取现代的时事编成新剧,看的人岂不更亲切有味?收获或许比老戏更大。”(梅兰芳《舞台生活四十年》)在论及自己排演时装新戏的动因时,梅先生十分明确地说道:“我觉得上海舞台上的一切都在进化,已经开始冲着新的方向迈步朝前走了。”梅兰芳先生看到了老戏的局限,看到了新的生活内容与新的戏曲形式带给观众的欢乐,他感到这一切都与时代的发展息息相关,所以他坚定地加入了时装新戏的创作演出实践中。这一新的戏曲形式搬上舞台,在当时产生了很大的影响。当然,

梅先生也看到了时装新戏存在的内容与音乐、与表现手段、与服装的问题等等。梅先生之外,当时著名的京剧表演艺术家许多人都演过时装新戏。虽然,随着资产阶级改良运动的失败,时装新戏没有继续下去。尽管时装新戏与现代戏之间没有必然的联系,但是,20世纪初期前后,在从古代社会向现代社会的历史转型期,京剧在编演时装新戏时所进行的可贵探索和积极实践,为后来的戏曲现代戏提供了可资借鉴的宝贵经验。

当代戏曲现代戏创作的探索,真正的源头肇始于新中国建立之后。20世纪50、60年代后,京剧现代戏创作的脚步一直没有停止。在描绘、书写和表现现实生活方面取得了突出成就。中国革命是20世纪中国社会转型期最具推动力、最为壮观的历史进程,革命历史题材自然成为京剧现代戏表现的重要内容。近年来,京剧先后创作出了多部在内容上感人肺腑、艺术形式上新颖独特的优秀作品。

京剧现代戏创作中革命历史题材的作品,既是京剧剧目创作的成果,也一定程度上体现了戏曲现代戏创作的水平。早期的一批作品比较多地描写了老一辈无产阶级革命家的形象,京剧《南天柱》、《蝶恋花》、《热血》等等。以往,用戏曲的形式塑造当代领袖人物的作品是没有的,如何在舞台上表现是不敢想象的,这些作品不仅成功地将领袖人物搬上了舞台,还在如何塑造领袖人物等方面做了成功的尝试。这些作品的价值和意义超越了剧目本身,不仅在当时请领袖人物在政治上走下神坛,为变革政治发挥了作用,也由此而开辟了革命历史题材戏曲创作的新局面。革命历史题材是现代戏的一部分,它的发展是在走过曲折的道路,经历过早期的探索实践之后,才呈现出自觉的、理性的发展趋向。在戏曲形式的运用,革命精神的理解和把握、题材提炼和人物塑造等方面都达到了很高的水平。

京剧创作在经历了写“领袖”的热潮后,把创作的视角转向了为中国革命作出贡献的普通人身上,这一类作品的共同特征是,不仅有令人荡气回肠的思想内容,在用戏曲的形式表现现代生活上有许多出新。京剧《山花》突破传统的戏剧结构形式,以对女人内心世界的深刻理解和独特体会,在一部作品中同时成功地塑造了几个不同类型的女性形象,为戏曲创作提供了可资借鉴的创作手法。《华子良》从一个独特的选材视角,描写了一个“疯子”假面下的人格魅力,成功地塑造了一个独特的人物形象。作品创造性地运用了戏曲的程式,在舞美设计、灯光音响、服装道具、舞台调度等方面都有很好的体现。剧中拟人化的舞美设计、独特的舞蹈形式、唱腔的京味以及对英雄丰富内心世界的表现等等,都有许多新的创造。《石龙湾》剧作选才视角新颖,表现出在宗法制度的桎梏下女性的勇敢担当,作品充满了浓厚的中华民族宗法文化色彩,表达了民族解放运动的曲折进程。此外《江姐》、《蝶恋花》等作品在对革命英烈所从事的崇高事业描写的同时,在艺术上也都有许多出新,这些作品都是这个时期的优秀之作,它们共同构筑了现代戏走向成熟的历史篇章。除革命历史题材的作品之外,京剧现代戏创作还以丰富的题材视角,展现了广阔的社会生活。《骆驼祥子》在忠实原著的同时,以戏曲的形式演绎了主人公辛酸的拉车、买车经历,创造了新颖、独特的舞蹈形式;女主人公突

破了京剧旦角的单一行当,将青衣、花旦、泼辣旦、刀马旦汇于一身,充分运用京剧唱、念、做、打的手法塑造人物;舞美设计突破了一般意义上的“守旧”,突出视觉效果;音乐在唱腔、节奏、调式调性以及乐队的组合方式等方面都获得很大成功,使戏曲艺术的形式美在现代戏中得到充分的表现。此外,《膏药章》带给观众深刻思想意蕴和强烈感情震撼,它具有中国戏曲典型的虚拟、夸张、变形的传神风格,将深刻性、复杂性和艺术观赏性融为一体。《风雨同仁堂》颂扬了爱国主义和敬业精神的同时,很好地处理了继承与创新的关系,并具有浓厚的京味,赢得了新老戏迷的喜爱。还有《梅兰芳》、《高高的炼塔》等等。这些作品,贯穿着戏曲艺术本体特征,孕育着传统文化的精神内涵,又与时代脉搏相统一,符合观众的审美情趣,是京剧艺术书写的经典之作,在当代京剧乃至中国戏曲发展史上必然留下重重的一笔。

三、新编历史剧创作的审美观照

戏曲传统戏在如何运用和驾驭戏曲艺术的表现手法去描写故事情节、展现人物风采、组织戏剧结构和表现戏剧技巧上积累丰厚,富有经验,这既是改革开放30年传统戏创作的财富基础,同时也向新编历史剧创作提出了新的挑战。

新编历史剧在遵循戏曲艺术创作规律的同时大胆创新,赋予戏曲新的审美特质,其突出特点是,许多作品都能将深邃的历史感和鲜明的时代意识融为一体,把对历史的反思和对现实的观照交织在一起,运用戏曲艺术独特的形式,去展现对社会、历史、人生的独立思考。剧作家们重视从现实感受出发,运用历史题材进行创作。在运用历史题材的同时,又不是自然主义地去展现历史,而是在历史现象中掌握历史的主流、历史的精神、历史的必然性以及人物形象的鲜活性。京剧《曹操与杨修》是发生在丞相曹操与贤士杨修之间的真实历史故事,作者突破了以往将曹操塑造成奸雄的传统模式,不去评价两人的功过是非,不作道德层面的分析,而是表现两个精英人物的心灵和精神冲突,以此达到审美的艺术境界,从而引起现代人对历史、对历史人物的辨析和认识。这部作品无论在内容上还是在表现手法上都达到了新的高度,成为京剧乃至中国戏曲在社会转型中实现自我发展的代表性作品。在激活传统、融入时代、探索人性和寻找新文化支撑的过程中,《马司迁》、《大明魂》、《甘棠夫人》、《宝烛记》、《画龙点睛》、《曹操父子》、《风雨同仁堂》、《贞观盛事》、《廉吏于成龙》以及小剧场京剧《马前泼水》、《阎惜娇》、《霸王别姬》等作品都有许多新的审美表达,由此构成了引人注目的剧作长廊。

当然,与京剧相呼应的是地方戏剧种也有许多新的创造。淮剧《金龙与蜈蚣》作者通过非同寻常的一家人的人生际遇,追寻和营造一种人文气氛的真实,以此沟通历史与现代、文明与野蛮、进步与愚昧、生命与感情的冲撞,实现艺术的审美价值,强调精神的永恒,赋予人们对权力、对人性以新的思考;莆仙戏《晋宫寒月》通过人性与道德的叩问,使观众从历史结果的观点上去判定历史功过、深思人生与命运,这些传达给现代人的理性启示正是该剧当代意识的集中体现;昆曲《南唐遗事》准确地表达了历史人物不同的存在方式和性格特征,从而使今人更好地了解和领略历史人物的真实风貌;

梨园戏《董生与李氏》中人物勇敢的爱情意识、生命意识和对封建主义的反叛意识;川剧《巴山秀才》中塑造的思想慢慢觉醒、精神境界步步升华的人物,等等,都是历史与当代意识的很好体现。

坚持唯物史观,在历史与现实的交汇中去展现历史进步与人文关怀也是京剧历史剧创作的特点之一。波澜壮阔的历史是戏曲一贯采用的题材来源,随着社会发展,在把握历史深度、历史精神的同时,历史剧创作在题材选择、表现形式等方面都有了新的拓展和提升。与以往相比,这个时期的历史剧在题材的选择上,视野开阔,角度多样。京剧《大明魂》将历史上发生的真实事件进行了巧妙的剪裁糅合,塑造了向人体解剖这一未曾揭示过的科学领域最早进军的女性形象,同时也塑造了伟大的科学家祖冲之献身科学的精神。京剧《画龙点睛》取材于史实,作品突出了李世民,目睹官场的黑暗与腐败,体察百姓的艰难与困苦,理解贤臣的一腔忧愤,依然做出了整饬吏治的决定,从而赢得“贞观之治”的盛举。《贞观盛事》则将贞观年间一个励精图治、深谋远虑又不乏历史局限的一代英主李世民展现在舞台上。作品恢宏的大制作、美轮美奂的舞台呈现和华美的服饰,体现了盛世风采和京剧艺术的魅力。《廉吏于成龙》成功地塑造了一位以自己的人格魅力赢得百姓的爱戴,亲民、爱民、安抚百姓、解救无辜的廉吏形象。等等。广阔的历史题材,为历史剧创作提供了丰富的主题来源和艺术表现的天地。

历史剧创作不仅以开阔的题材视角向人们传递了丰富的文化意蕴,还成功地塑造了许多性格复杂的典型人物形象。京剧《曹操与杨修》刻画了曹操的宏图大志、爱才用才,又揭示了其偏狭、刚愎自用的性格特征,赋予人物复杂的、多侧面的性格特征。《成吉思汗》描写了汉代贤相萧何与名将韩信之间的复杂关系,两个人物的不同性格跃然于舞台。另外《少年康熙》、《大脚皇后》、《范仲淹》、《三寸金莲》等。这些作品都从不同的角度对历史人物的人生轨迹和性格特征进行了成功的塑造。历史剧创作中还有以历史故事为题材的新编古代剧,这类作品涉及天地自然,人间百态,故事传奇,表现形式清新、活泼、自由、多样。这一类作品在地方作品中出现的比较多,如高甲戏《凤冠梦》和《玉珠串》、花鼓戏《喜脉案》、越剧《五女拜寿》、人偶剧《莲花仙女》等等。在京剧剧目创作中还有一大批根据传统剧目改编的作品。改编本身蕴含着新的创造,改编后的作品在内容、形式等方面都有很大变化,其中不乏精品之作。如《风雨杏黄旗》、《谢瑶环》、《大唐贵妃》、《道观琴缘》等等。

展现民族英雄的精神风貌,描写不同民族之间的文化冲突、交流、融合的作品也是改革开放30年京剧剧目创作的突出特点。京剧《凤氏彝兰》以母女两代彝族姑娘爱上汉人师爷的悲凉故事,既描写了人间美好的感情,也揭示了权力面前人性的变异。真实地反映了在漫长的历史发展过程中民族之间在伦理道德、理想信念和生存方式等方面的冲突与不同。《北风絮》以宋金两国的冲突为背景,通过知识分子施宜生的在养育之恩与知遇之恩之间的艰难选择,揭示了民族融合的艰难过程。这类作品还有《白洁圣妃》、《鞞鞞春秋》、《大漠昭君》等。

· 戏剧发展论坛 ·

四、关于剧目创作的思考

目前,京剧现代戏创作还存在着一些值得思考的问题,特别是近年来对京剧艺术是否适合演现代戏的问题存在着不同的看法。很多人认为:传统戏曲的程式仍然是制约戏曲现代戏发展的桎梏,现代戏创作中最大的问题还是如何解决表演中的“戏曲化”这个难题。为此,我认为,中国戏曲的本体特征是写意的、虚拟的、自由的和灵活的,只要坚持写意戏曲观这个根本原则,不必生搬硬套程式,发挥艺术家的智慧和才能,为戏曲画廊奉上表现时代生活的精美作品。

其次,近年来京剧现代戏创作中的作品比较多的以革命历史题材为表现对象,而反映现实生活的作品却不多。这是一个客观事实,因为生活本身需要沉淀,戏剧作品比较容易表现经过日月过滤过的生活,因为,过去“属于记忆的范畴,而记忆本身就在性格、事件和动作上蒙上了一层普遍性的帐纱,把外在的、偶然的个别细节遮蔽起来。”“既然摆脱了外在的偶然现象,他们在处理特殊的个别细节时,在艺术表现方式上就可以比较自由。”(黑格尔《美学》)人民文学出版社1958年12月版,236页)我们期待京剧表现现实生活优秀作品的出现,但不能操之过急。

再者,京剧艺术的发展史,实际上就是剧目的演进史。在

京剧发展的不同时期,成有就的演员和剧作家都十分重视新剧目创作。京剧在二百多年的发展中,创作上演了大约有五千三百多部(出)戏(《京剧剧目词典》),这是一笔巨大的财富。但是,如今能够上演的剧目并不多,所以,寻求和探讨京剧艺术的现代转型十分重要。戏曲艺术的血脉来自古代,它的发展通向未来。如今,社会发展,经济繁荣,政治宽松,和谐的社会为戏曲艺术的发展提供了最好的历史机遇,我想,在传统戏曲的现代转型中,除政府要大力扶持、专业人员要不断提高自身的水平外,在艺术上坚持剧种特色,坚持戏曲艺术的本体特征,继承与创新并举,改革与发展同进,开拓发展思路,坚持科学发展观,既重视传统剧目改编,也重视新编剧目创作,使戏曲艺术在可持续发展的道路上,赢得新的繁荣和发展。

总之,改革开放30年的剧目创作,成就是突出的,问题也还不少,另外,还有许多优秀作品没有能够提及。在我们评说剧目创作的成就的时候,还有着深深的忧患意识。同时,我们也同样重视那些活跃在民间的、受观众欢迎的作品,是这些作品同文中所提到的作品一起,共同构筑了改革开放30年中国戏曲继承、革新和发展的历史画卷。■

(作者单位:中国艺术研究院戏曲研究所)

第一届山东省文化创新奖获奖名单公告

文化创新是文化工作科学发展的灵魂和核心。为及时总结、推广先进的文化创新成果,积极推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新,使创新活动渗透到文化艺术生产、流通、服务和管理等各个环节,增强文化发展活力,省文化厅决定,于2008年9月至12月开展第一届山东省文化创新奖评选。第一届文化创新奖是改革开放三十年来我省文化工作的一次大总结,也是献给建国六十周年的重大文化工程。

第一届山东省文化创新奖共受理全省各地各单位推荐、选送参评项目73个,涵盖公共文化服务、体制机制创新、文化资源整合、文化遗产保护传承、艺术演出、文化市场、对外文化交流、文化科技、艺术理论与教育等专业领域。经创新奖评委会科学、公正评审,并经公示,共评出第一届山东省文化创新奖获奖成果8个。

这8个创新奖项目是我省文化工作最新创新成果,具有较强的创新性、实践性、示范性,是在山东省乃至全国极具推广价值,叫得响的文化品牌。

现将第一届山东省文化创新奖获奖名单公告如下:

项目名称:山东省文化信息资源共享工程管理服务管理平台运行模式创新

完成单位:山东省图书馆

项目名称:山东省网吧监控平台运行模式创新
完成单位:山东省文化市场网络管理监控中心

项目名称:新世纪电影城院线连锁经营模式
完成单位:山东省电影发行放映公司

项目名称:繁荣小剧场话剧艺术探索
完成单位:山东省话剧院

项目名称:泉城文化社会办创新实践
完成单位:济南市文化局 济南艺术创作研究院

项目名称:非物质文化遗产进校园
完成单位:济南市文化局

项目名称:青岛市文化市场“公信文化品牌”创建
完成单位:青岛市文化局

项目名称:诸城市农村社区公共文化服务模式
完成单位:潍坊市文化局 诸城市文化局

山东省文化厅
二〇〇九年一月