

新世纪京剧创作成果与缺憾

■赵锡淮

摘要:新世纪初十年,全国京剧创作取得了丰硕的成果,新创剧目数量可观,优秀剧目脱颖而出。同时,全国京剧院团创作态度积极,创作手段灵活丰富,创作题材有所拓宽,时代特色较为鲜明,剧目演出场次大为增加,创作影响广泛深远等。但是,新世纪京剧创作也存在着诸多缺憾,如历史题材戏过多,现实题材戏匮乏;扛鼎大作缺失,创作界浮躁功利风气蔓延;京剧观众群被严重割裂,城市市民观众群被漠视抛弃等等。

关键词:新世纪 京剧创作 成果与缺憾

新世纪初十年,在政府有关部门大力支持下,全国京剧创作取得了丰硕的成果,各地京剧院团创作态度积极,创作作品数量可观,演出场次也较过去有所增加。特别是由政府组织实施的“国家舞台艺术精品工程”,为新世纪戏曲创作提供了机遇,一批优秀京剧剧目因此得以呈现在世纪舞台上,取得了良好的社会效益和经济效益。除此之外,各类京剧艺术节和评比活动也在竞相开展,且大有越办越红火趋势。总结新世纪京剧艺术创作成果,可以概括为如下几点:

一、新创剧目数量可观,优秀剧目脱颖而出

新世纪伊始,传统文化的杰出代表京剧艺术的发展,受到了上至政府下至民间百姓的关注,人们对它寄予厚望,政府主管部门和全国京剧院团、京剧艺术工作者为此付出了辛勤汗水和巨大努力,也取得了不俗的成绩。新世纪初十年,新创京剧剧目(包括新编剧目和整理改编的传统剧目)数量十分可观。笔者根据京剧网和有关资料统计,2000年到2010年十年间,全国新创编的京剧剧目近二百部,平均每年达二十部之多。其中较有影响的剧目不下五十部,如《贞观盛事》、《华子良》、《骆驼祥子》、《杜十娘》、《膏药章》、《凤氏彝兰》、《图兰朵公主》、《狸猫换太子》、《廉吏于成龙》、《成败萧何》、《泸水彝山》、《吉庆街生活秀》、《辛弃疾》、《驼哥与金兰》、《李清照》、《布衣女人》、《春秋霸主》、《大漠昭君》、《飘逸的红纱巾》、《北风紧》、《响九霄》、《冬寒

红了》、《大唐贵妃》、《袁崇焕》、《下鲁城》、《关圣》、《走西口》、《赤壁》、《大足》、《丝路花雨》、《郑和下西洋》、《海上生明月》、《昭王渡》、《护国将军》、《白洁圣妃》、《红沙河》等。

这些优秀京剧剧目由全国各个京剧院团组织精干队伍创作,不仅成为了各个院团自己的看家宝剧目,也成为新世纪京剧舞台能够留得住、唱的响、传的开的精品剧目。同时,2002年至2007年五年间,由文化部、财政部组织实施的“国家舞台艺术精品工程”,为戏曲剧目创作提供了广阔的舞台空间,一些优秀京剧剧目脱颖而出,成为国家舞台艺术精品工程戏曲精品剧目或精品提名剧目。这些精品剧目(或精品提名剧目)在思想性、艺术性和舞台观赏性三方面,都达到了较高水准,成为新世纪京剧舞台艺术一颗颗璀璨的明珠。在国家舞台艺术精品工程19台戏曲精品剧目中,京剧精品剧目有《宰相刘罗锅》、《贞观盛事》、《华子良》、《膏药章》、《廉吏于成龙》、《文成公主》(京藏剧)等;获得精品提名剧目(京剧)的有《骆驼祥子》、《杜十娘》、《凤氏彝兰》、《图兰朵公主》、《狸猫换太子》、《梅兰芳》等。

二、大小剧团各领风骚,整理与创新齐头并进

进入新世纪以来,全国各地大小京剧院团创作态度积极,创作手段丰富灵活。

在当下传统文化遭遇空前挑战、戏曲生存境况不好的情况下,各剧团没有消极退缩,而是采取措施努力发展壮大自己。为了生存,他们深入基层积

作者简介:赵锡淮,中国戏曲学院副教授;主要研究方向:戏曲剧目创作。

极开拓市场,创作出许多符合当下老百姓口味、与其生活息息相关的好作品。在浙江、安徽、江西、湖南、湖北、河南等地,越小的京剧剧团或戏班,在寻找市场过程中,表现的越加灵活、务实和积极,这可能与他们的生存压力和生存环境有关,但更多的是缘于他们对市场的准确把握,以及对本土文化的需求、对乡亲们的艺术审美习惯的了解和熟知,因此在剧目创作和艺术表演上,他们能够贴近广大民众,创作出观众们喜爱的作品。

近几年许多专家学者进行过田野调研,也有很多新闻媒体深入基层进行过报道,他们一致反映浙江、安徽、江西等地的乡镇级剧团或京剧戏班的创作演出异常活跃,许多小型京剧剧团(戏班)每年演出场次多达数百场,不仅取得了可观的经济效益,也为京剧艺术的传承做出了很大的贡献。不过由于经费匮乏,创作力量薄弱,舞台演出条件和演出环境等客观因素的限制,这些县、乡镇级剧团还不具备从事大型京剧剧目创作和演出的能力,于是他们根据现实的需求和观众的欣赏口味,对优秀传统戏剧目进行整理改编,也就是旧瓶装新酒式的创作,创作出民众耳闻目熟同时又有现代生活气息的新传统戏剧目,如《西厢记》、《春草闯堂》、《荆钗记》、《鸿门宴》、《逼上梁山》、《断桥》、《三娘教子》等。实际上这种整理改编也是创作,也是将京剧艺术进行传承与发扬光大的有意义行动,何况这样的行动更加符合戏曲来源于民间、流传于草根的特性。

其次,全国省市级以上的京剧院团的剧目创作也令人瞩目。新世纪之初,各省市京剧院团能够积极响应党和政府的号召,勇于担负起新世纪文化发展的重任,组织精干力量创作出一批思想深刻、艺术感染力强、舞台观赏性足的新剧目。这些新创剧目多在城市剧场里演出,有些剧目还在大学、中学、企事业单位等地进行巡回宣传演出,如《华子良》(天津京剧院创作演出)、《骆驼祥子》(江苏省京剧院创作演出)、《宰相刘罗锅》(北京京剧院创作演出)等,获得了很好的社会反响。不过,这些新创剧目的观众群,基本上是圈内人和文化层次较高者居多,大部分民众得到欣赏的机会不多,这一点显然是个缺憾。

三、创作题材有所拓宽,时代特色着力显现

与二十世纪相比,二十一世纪初十年的京剧创作,在题材上有所拓宽,时代特色也更加鲜明。笔者对新世纪初十年的京剧创作剧目进行了梳理,将这些剧目分为两大类,即新创剧目和整理改编剧目。新创剧目的素材和题材,完全是剧作者首次选定创作的,它包括:

1. 取材于历史人物和历史事件的历史题材戏的创作,如《宰相刘罗锅》、《贞观盛事》、《廉吏于成龙》、《成败萧何》、《春秋霸主》、《李清照》、《辛弃疾》、《大漠昭君》、《大唐贵妃》、《袁崇焕》、《关圣》、《赤壁》、《郑和下西洋》、《昭王渡》等;

2. 完全是剧作家通过思考与想象运用戏曲艺术表现手段进行创作的新剧目,如《凤氏彝兰》、《泸水彝山》、《吉庆街生活秀》、《布衣女人》、《飘逸的红纱巾》、《北风紧》、《响九霄》、《冬枣红了》、《走西口》、《大足》、《丝路花雨》、《海上生明月》、《红沙河》等;

整理改编剧目是对过去在舞台上呈现或者是对中外文学名著进行改编的创作剧目,主要包括三方面:

1. 在优秀传统戏基础上进行再创造和再改编,如《狸猫换太子》、《连升三级》、《孙安动本》、《哪吒》、《宝莲灯》、《马前泼水》、《将相和》、《白蛇传》、《谢瑶环》、《木兰从军》等;

2. 对中外文学名著进行整理改编,如《华子良》、《骆驼祥子》、《杜十娘》、《图兰朵公主》、《王子复仇记》、《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《封神榜》、《江姐》、《雷雨》、《樱桃园》、《欲望城国》等;

3. 对老剧目重新创作复排,如《红色娘子军》、《徐九经升官记》、《死水微澜》、《满江红》、《柳荫记》、《杨门女将》、《大闹天宫》等。

通过上述归纳可以发现,新世纪初我国京剧剧目创作题材较过去有所拓宽,除了保留二十世纪京剧创作通常出现的传统戏题材、历史人物和事件题材、革命英雄事迹题材和神话剧题材外,还热衷于对文学名著特别是外国名著的整理改编,同时对京剧题材的表现方式、表现手段进行了有益的探索、实验与创新,如实验京剧《哪吒》、《樱桃园》、《巴黎圣母院》等;史诗京剧《赤壁》等;贺岁京剧《连升三级》、《宰相刘罗锅》、《满汉全席》等;小剧场京剧《浮生六记》、《昭王渡》、《马前泼水》等;大型交响京剧《郑和下西洋》、《梅兰芳》等。

另一方面,新世纪创作的剧目时代感较强,许多新创剧目无论是从表现形式、艺术手段运用上,还是在作品题材、艺术审美定位上,都比较贴近当下观众的欣赏习惯和心理距离。如贺岁连台本戏《宰相刘罗锅》、《满汉全席》等,在戏曲艺术表现手法、语言运用和人物形象塑造方面,能够融入时代元素,让当下观众观看时感到轻松、亲切和愉悦。实验京剧《樱桃园》、《巴黎圣母院》,其艺术创新手段、作品的戏曲性和现代性巧妙和谐的结合,让高素质观众和年轻的大学生们感到耳目一新;大型交

响京剧《郑和下西洋》和《梅兰芳》,使西方音乐和中国戏曲声腔音乐浑然一体,不仅使作品充满了时代感和时尚感,还将戏曲元素与西方艺术元素精准地融合在一起,不失为一种大胆创新的尝试。

四、演出场次明显增加,世纪创作影响深远

新世纪创作的京剧剧目,演出场次也明显增加,这主要得益于以下三方面因素:一是政府有关部门制定了保障与促进新创剧目进入市场进行演出的政策要求,如文化部颁发的《国家舞台艺术精品工程实施方案》、《国家舞台艺术精品工程管理办法》等,对参加国家舞台艺术精品工程遴选剧目做出了必须进入市场得到观众检验的要求。于是每部参加国家舞台艺术精品工程选拔的戏曲剧目,都要通过多场次演出,在观众投票和专家审视中接受检验与评选。据报道,入选国家舞台艺术精品工程的戏曲剧目,平均演出场次都在百场以上,例如入选精品工程戏曲精品剧目称号的《宰相刘罗锅》、《膏药章》、《贞观盛事》等剧目,演出场次都是数百场。

除此之外,在各类京剧节、艺术节等戏曲创作剧目评比活动中,参加评选的剧目演出场次的多少,也是作为评审衡量指标之一。

二是在政府有关部门的指导与组织下,一些融思想性、艺术性、观赏性、教育性于一体的京剧剧目,长期在大学、中学、企事业单位演出,受到了观众们的肯定和赞赏。例如具有现实教育意义的革命英雄题材剧目《华子良》、《江姐》、《红色娘子军》、《党的女儿》等,在大江南北巡回演出,演出场次也颇为可观。

三是全国基层京剧团、京剧班社整理改编的优秀传统戏剧目,长期在农村、乡镇等地进行多场次演出,受到了广大农民的热烈欢迎与厚爱。

新世纪京剧创编剧目演出场次的提升,不仅增加了京剧院团的经济收入,提高了创作队伍的创作水平,丰富了演员的表演技艺,同时也拓宽与培养了京剧观众群,传承与弘扬了京剧艺术的精髓,为今后的京剧发展道路奠定了坚实的基础。因此,新世纪京剧创作取得的成就意义重大,影响十分深远。

新世纪京剧创作虽然取得了重大成果,但也存在着诸多缺憾与不足,归纳起来主要有三点:

缺憾一:历史题材戏过多,现实题材戏匮乏

综观新世纪十年京剧剧目创作发现,历史题材戏过滥,现实题材特别是反映新世纪民众生活题材戏严重匮乏。当下剧作家们创作目光游离了社会现实,剧团和剧作家们热衷于以历史人物(尤其是

帝王将相)、历史事件作为创作题材,新编历史剧已成为当下戏曲创作的主打剧目,大有全部占领新世纪戏曲舞台的趋势。笔者通过对京剧网站进行统计,近三年全国改编或新创京剧剧目近50部,其中历史题材剧有30多部,真正以当下现实生活作为创作内容的现代剧仅有6部。其实,细心审视一下近十年各类戏曲节、艺术节的评比活动就可看出,参赛剧目中新编历史剧占了绝大多数。

虽然历史剧有借古谏今、以史为鉴的作用,但它毕竟离当下老百姓生活较为遥远。可以肯定的是,如果戏曲题材离老百姓现实生活有距离,不能够反映社会普通大众的真实生活和真实需求,那么当下戏曲创作就会与当下民众渐行渐远,戏曲市场也就会越来越萎缩。

缺憾二:扛鼎大作缺失,浮躁功利风气蔓延

新中国成立后,京剧创作呈现繁荣之势,扛鼎大作屡屡出现,如二十世纪五、六十年代新编的《白蛇传》、《杨门女将》等京剧剧目,六、七十年代京剧样板戏《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》等剧目,八十年代新创的《曹操与杨修》等剧目。但是到了二十世纪九十年代后,京剧创作逐渐步入下坡之势,期间虽然不乏优秀剧目出现,如《范仲淹》、《北国红姑娘》、《骆驼祥子》等,但这些剧目离扛鼎大作尚有一定的距离。遗憾的是,进入新世纪以后,这种“佳作有之,扛鼎大作缺失”的京剧创作局面并没有改变,在近十年京剧舞台上,被公认且具有巨大影响力的新创剧目还是没有出现。

造成这种局面的主要因素,是当下社会大环境和戏曲界蔓延的浮躁功利风气所致。二十世纪九十年代之前,中国社会还处在思想传统、民风朴实以及文艺界相对还比较纯粹的状态中,虽然七十年代末已经实行了改革开放政策,以市场经济建设为中心的变革浪潮以及西方文化涌入国门后形成的碰撞,但暂时还没有对中国社会意识形态以及文化市场形成巨大的冲击和改变。因此在二十世纪九十年代前,能够出现田汉、范钧宏、汪曾祺、陈亚先等诸位思想深刻、传统文化功底深厚、具有虔诚的创作态度和艺术独立精神的戏曲大家,创作出脍炙人口、久演不衰的京剧扛鼎之作。

二十世纪九十年代后,随着改革开放的逐渐深入,中国社会在经济快速发展的过程中,滋生了许多不好现象,如整个社会出现了急功近利浮躁之风。受此影响,戏曲界也难以独善其身,唯上、唯名、唯利、潜规则现象在戏曲界盛行,且大有越来越严重趋势。在这样的情势下,我们很难寄希望于京剧界创作出世纪扛鼎大作。(下转第89页)

在,但能感受到心灵的某种疼痛;把人性的崇高表现的庄严厚重,虽然波澜不惊,却能让人思而忘食;在面对人性的丑陋时,不能逃避或鄙视,而是要学会谅解。谅解不仅是一种仁慈,也是一种大度,更是一种智慧,一种超越世俗眼光的智慧。在面对人性的崇高时,不能只是被震撼着而忘记思考,只有思考才能获得智慧和真理,才能提高人生的境界。如果能够这样帮助观众了解人性的本质,引发他们对于社会人生的思考,必然会给他们带来极大的震撼。京剧《曹操与杨修》就做到了这一点,前文说过,剧中杨修的命运极大的震撼了现代知识分子的心灵,杨修的性格引起了他们的共鸣;而对于士子对立面,权相曹操人性复杂性和深刻性的表现,更能引发现代知识分子对于现实人生和自身处境的思考与反思。

如果说京剧《曹操与杨修》更多的是给予知识分子震撼的话,那么像《萨勒姆的女巫》这样的作品,就是对全人类灵魂的拷问,每一个看过它的人都不能不受到震撼。曾经通奸,撒谎,把人性丑恶一面占尽的普罗克托,最后为了人性中的高尚和善良选择了绞刑架,为了自己名字的尊严而选择死亡。“因为那是我的名字!我这一生不会再有第二个名字。因为我撒了谎,并且在我的谎话上签了名,因为我对那些被绞死的人来说,我连他们脚下的泥土也不如!没有我的名字,我怎么能再活下去呢?我已经把我的灵魂给了你们,你们就把我的名字留给我吧。”这样两难情境的设置,把人物逼入了绝境,他没有第三条路可以选择,他会认罪吗?会撒谎承认莫须有的罪名而举家团圆么?代价是一

生背负的谎言,而获得的是生命,挚爱的妻子会重新获得丈夫、腹中的胎儿不会一出生就失去父亲的庇护,他会认罪吗?他并不是一个向来就纯洁无瑕的人,谎言与背叛他都不陌生,这一次坚持诚实并不能代替上帝的审判,他会认罪吗?人性中全部的内容,无论丑恶或是崇高,都必须被逼显出来。普罗克托终于撕毁了忏悔书,选择了良心,他吻别妻子,走向了绞刑架。伊丽莎白高声呼喊“为了高尚和善良,他选择了绞刑架,我没有权利去动摇他。”普洛托克用自己的生命在向谎言做出了最大的抗争。戏剧由此达到了高潮,人性的光辉照亮了整个舞台。试问我们中间能有多少人,有着普罗克托那样的勇气和决心,能够在绝境之下把自己人生的境界提升到最高点?这种人性深度的开掘,必然震撼着每一个观众,让他们陷入深深的思考和求索之中,而这一点也正是所有戏剧作品的追求和最终归宿。

注释:

- ① 谭儒生:《中国当代历史剧与史剧观》(中),《戏剧》,1995(1) 56页。
- ② 余英时:《士与中国文化》,上海人民出版社,2003版270页。
- ③ 谭儒生:《戏剧艺术的特性》,上海文艺出版社,1985版40页。
- ④ 黑格尔:《美学》第一卷,商务印书馆,2006版252页。
- ⑤ 马也:《戏剧命运之断想》,《中国戏剧》,2003(6)12页。

(责任编辑 曲谨春)

(上接第82页)因此,如果不扫除戏曲界这种浮夸歪风,那么新世纪京剧发展将会遭到严重阻碍,甚至京剧有衰亡的危险。

缺憾三:观众群被严重割裂,市民阶层被漠视抛弃

需要警惕的是,当前京剧观众群已经被严重割裂。众所周知,由省、市级京剧院团创作的剧目,基本上是在大中型城市剧场里演出,观众群也基本上是戏曲界业内人士和文艺圈中高级知识分子组成,这些观众虽不能称得上是文人士大夫阶层,却也可以谓之当今社会的“白领精英”阶层。另一方面,全国基层剧团常年在农村乡镇演出,他们面对的观众群则是广大的农民阶层,也就是中国最底层的草根阶层。而城市市民这个中间阶层的观众群,当前走入剧场看戏的机会少之又少,他们对戏曲界包括京剧界创作动态没有机会了解掌握,久而久之也就逐渐远离了戏曲。造成如此割裂局面的主要原因,就

是戏曲界(京剧界)严重忽视了城市市民观众群的观剧需要,对城市市民观众群的价值和作用没有给予足够的重视。

在京剧发展过程中,城市市民历来都是京剧艺术忠实的观众群,也是推进京剧变革的中坚力量。他们对京剧的喜好程度以及参与热情,将直接影响到京剧艺术在新世纪的未来发展。而当前城市市民的现实生活,也能够代表新世纪中国普通百姓的生存状况,因此应特别重视和培养这部分观众群,多创作一些反映城市市民生活变化和理想愿望的现实主义作品,以及符合他们审美习惯的现代戏剧目,而不是漠视他们的情感诉求,冷落他们热爱京剧的赤诚之心。否则,保护与传承京剧艺术,将京剧艺术发扬光大的愿望,很可能难以实现。

(责任编辑 陈友峰)