

《河北现代戏剧文学史》出版的重要意义

左灿丽 中国戏剧出版社

2012年,中国戏剧出版社出版了庞彦强、崔志远编著的重要戏剧专业著作《河北现代戏剧文学史》。本书不仅总结了过去,更为推动河北戏剧艺术不断发展进步,从而为建设先进的民族文化做出了贡献,满足了河北高等院校和戏剧部门教学、科研的需要,满足了广大读者和文艺工作者学习与鉴赏的需要。

中国戏剧出版社是一个历史悠久的出版机构,其前身可追述至清同治元年(1862)创立的宝文堂。1957年,中国戏剧出版社正式成立后,著名戏剧家田汉(国歌词作者)、戏剧史家葛一虹先后担任过社长,培养出了一支具有丰富理论素养和出版经验的编辑队伍,逐渐形成了立足戏剧、兼及人文的出版特色。中国戏剧出版社(包括原宝文堂)建社以来出书六千余种,《中国京剧史》、《中国戏曲通史》、《上党傩文化与祭祀戏剧》、《中国舞台美术(1983~1999)》等书,先后获得“国家图书奖”、“中国图书奖”、“五个一工程奖”和全国优秀艺术图书奖。很多图书都产生过重大社会影响。

出版社深厚的戏剧文化土壤,决定了我们要荷担弘扬中华优秀传统文化、促进戏剧文化发展的重任。我们所要做的,就是要发掘戏剧优秀作者、出版戏剧优秀图书,给读者带去优秀的戏剧文化精神食粮。《河北现代戏剧文学史》的出版,从这个方面讲,有其必然原因。这本书,从作者资源、书稿内涵和后续影响,都是一本重要的戏剧文学著作。

一、写作缘起

1998年,崔志远教授(河北师范大学文学院)主持了河北省教育厅社科基金项目《河北新文学大系》,并负责“戏剧卷”的编选工作。他用一年多的时间对“五四”以来的河北戏剧资料进行了搜集、整理和研究,深感河北戏剧成就巨大,很有必要写一本《河北现代戏剧文学史》,而这又是一个研究空白。于是,在课题完成之后,找到了河北省艺术研究所所长庞彦强研究员,想联合完成这一项目。俩人一拍即合,又吸收了河北省艺术研究所的青年学者王露霞、史晓丽、杜滇峰,组成一个高校与研究部门相结合的特色作者组合。并且,崔志远与庞彦强在中学曾是师生关系,而王、史、杜是河北师大当代文学专业崔志远门下毕业的研究生。这次新老师生亲密而愉快的组合,保证了写作思想的统一和体例风格的一致。在多人合作的成果中,这一点尤其难能可贵。更令人欣慰的是,此项目以其重要性,获批2007年文化部艺术科学基金资助项目。

二、创新和建树

河北现代戏剧文学是中国戏剧文学的重要组成部分,其中,时装戏的创作上演有力推动了中国戏曲的现代化进程。南开话剧成为中国话剧的摇篮之一。时事新戏的创作使评剧从名不见经传的地方小戏一跃成为全国的大剧种。熊佛西的农民话剧实验有力地推动了话剧的民族化进程,战争年代的戏剧对于形成中国戏剧现代传统的形成具有十分重要的影响,战争年代的河北作家群成为新中国戏剧创作的重要力量,建国后至文革前、以及新时期的河北戏剧呈现出蓬勃灿烂的发展局面。认真总结现代河北戏剧的历史,不仅对本省也对全国的戏剧创作具有积极的意义。

自五四运动前后至今,现代河北戏剧文学已历经了近百年的历史。20世纪初在五四新文学精神的激励下,不仅批判地继承和发展了传统戏曲,而且引进了西方的话剧和歌剧。话剧、歌剧和各样戏曲剧种在世纪初的燕赵大地上蓬勃发展。戏剧,成为河北新文学史上成绩最为卓著的艺术门类之一。在本书中,河北现代戏剧文学的发展轨迹分四个时期:(1)启蒙新潮时期(1919——1937):从五四运动到抗日战争爆发,河北戏剧追求科学与民主的反帝反封建主题,充满了启蒙精神;(2)战争洗礼时期(1937——1949):自抗日战争爆发到新中国成立,河北戏剧经历了残酷的抗日战争与解放战争,在战争洗礼中蓬勃发展;(3)社会主义建设时期(1949——1976):自新中国建立到文革结束,河北戏剧发展虽有曲折却也获得了巨大成就;(4)社会主义建设新时期(1976——):新时期三十年来,相对宽松的社会环境使河北戏剧进入黄金发展时期,但市场经济的发展也给戏剧带来挑战与困境。本书对每个时期都做了创作概述和重要作家作品分析。

概述部分按照话剧、戏曲、歌剧及其它艺术门类等分门别类地展示创作的整体风貌,资料翔实,梳理清晰,不仅寻找其发展脉络、艺术史的线索,而且最重要的是将各个历史时期的戏剧文学现象和艺术创作,跟当时的时代精神密切结合起来,使“戏剧文学史”真正成为那个时代的精神史和充满人文关注的文学史。比如在论及启蒙新潮时期戏曲的活动时,本文就将之放在五四启蒙精神的背景下,概述了戏曲改良运动在全国范围如火如荼地开展起来的盛况。艺术家们创作演出了一批宣扬资产阶级改良主义和革命民主主义、反对民族压迫、强调男女平等的戏曲作品。这些“现代戏”的演出,对河北梆子的发展具有很大的影响和推动

作用,积极创作演出“时装戏”,大胆培养和使用女伶,代表着河北梆子锐意改革、主动融入社会现实生活的历史姿态。在论及抗战时期戏剧创作时,本文将河北的戏剧创作与全国范围内大的抗战热潮融合在一起,论述了在空前悲壮的民族救亡运动中,戏剧艺术主动地肩负起唤醒民众抗日救亡的历史重任,自觉凸显了与时代共患难的民族意识和民族情感,艺术家们勇敢地投身于大灾难时代的现实斗争,为民族的前途和命运呐喊抗争的悲壮情怀。在论及社会主义建设时期的戏剧创作时,本书既论述了戏剧艺术作品与那个时代的主流意识形态纠缠不清的时代特征,也挖掘出游离于意识形态之外的戏剧艺术自身的独特魅力,同时也涉及了由于国家政治在意识形态上对戏剧文学创作给予的绝对控制,而导致的创作主体独立性及戏剧本体性的严重缺失给以后的艺术创作带来的消极影响。

新时期河北的戏剧文学创作在整个20世纪中成就最大,本书在论及这一阶段的戏剧文学时,既看到国家意识形态对艺术创作的制约,看到创作主体潜意识中对国家政治的依附,更看到随着思想解放运动的深入,随着国家对外开放政策的拓宽,随着西方现代思想和文化思潮的大量涌入,创作主体从思维方式、情感方式、行为方式到人生观、价值观、道德观的深刻转化,看到这一时期的戏剧文学作品从主题意蕴、题材选择到结构方式、叙事策略等一系列艺术要素的重要转向,从而概括出这一时期河北戏剧文学的现代意识和时代特征。

除了概述部分,本书对具体作家作品的分析和诠释也有深度、有新意、有拓展。本书的作家作品研究站在中国文学史乃至世界文学史的高度关照作家作品,不仅挖掘出表现人性复杂性及人物命运荒诞感的文学价值,也结合具体的历史语境,挖掘出作家和作品的史学价值,这在以往的戏剧文学史研究中属于首创。比如,在论及张彭春及其《醒》剧时认为,张彭春的戏剧创作、导演生涯也刚刚起步,该剧又是他第一次执导的话剧,稚嫩和粗陋也是在所难免的。但《醒》剧对南开新剧团乃至整个南开学校的震动是不言而喻的。它的主要作用,一是促使南开学校兴起了一场关于戏剧观念的论争;二是使南开学生的戏剧眼界进一步开阔,对世界戏剧的发展格局和样式产生了新的认识;三是从此南开新剧团建立了严格的导演制原则。在论及赵德平的戏剧创作时,不仅对赵德平戏剧的主题意蕴、艺术特征等作了详尽而恰当的评价,并且从“赵德平现象”引发了对赵德平剧作的再度思考,该章作者认为,赵德平的出现呼应了“文革”结束后时代的召唤,他在戏剧平民化、通俗化方面所做的探索和努力,以及这种探索和努力所取得的社会效应都具有一定的戏剧文学史意义。但是其作品的社会价值大于艺术价值,时效性大于

长效性。他在讽刺社会不良现象,批判封建道德观念和极左路线的时候,忽略了农民精神改造和农村文化建设的艰巨性和复杂性,忽略了对这些不良社会现象深层原因的挖掘或者是根性的挖掘,淡化了对这一巨大的社会变革在中国农民身上所产生的深刻而切肤的心灵感受和生命体验的揭示,他的作品更多地停留在经验层面,而没有进入到真正思想家和批判者的高度。

在该书中,作者还运用了各种对河北现代戏剧研究切实有效的批评方法,包括西方现代文艺理论批评方法,诸如“新批评”的文本细读法、原型批评法、结构主义批评法等。比如,在论及王昌言的戏曲创作时,运用了原型批评的方法,作者认为地方戏曲之所以在民间广为流传,一个重要的原因则是浸透着民族的集体无意识,接受者在强烈的心理共鸣中形成接受愉悦和狂欢。集体无意识又称为原型意识,广为流传的地方戏曲便包含着丰富的原型。在论及河北梆子《长剑歌》时,运用了格雷马斯和普罗普的形式主义和结构主义文艺理论,甚至在论及话剧《张灯结彩》时,还使用了英国现代经济学家亚当·斯密的经济学理论,以及詹姆逊的政治无意识和阿尔都塞的西方马克思主义理论加以分析。在论述时,找到这些文艺理论与河北戏剧创作的契合点,从自己的感悟出发,分析作家作品具有的现代意识和独特的艺术探索。

三、学术价值和社会影响

《河北现代戏剧文学史》对河北现代戏剧文学进行全面而深入的考察,以新的眼光和新的理论考察戏剧现象,既有理论的创新,也有具体研究实践的创新,旨在说明河北百年戏剧在热闹繁复的发展历程中,不但拥有自己的地域文化特征,更重要的是显示其建构全人类文明的现代性自觉,研究河北现代戏剧文学史不仅在于总结过去,更在于发现规律,更好地发展新时代的河北戏剧艺术,为建设先进的河北文化做出贡献。该书部分填补了中国戏剧史的空白。

四、存在的不足和需要深入研究的问题

本书作者试图还原河北戏剧文学在20世纪客观、公正、真实的发展概况,但终因缺乏更完整的、更全面的学术资料,对有些问题,比如河北戏剧美学风格的形成,各剧种之间不同的艺术特征和内在关联,还缺乏更确凿的佐证和进一步的追问和探究。希望这本书能够抛砖引玉,吸引更多的研究河北现代戏剧文学资料的不断挖掘和学术著作的更多出现。

参考文献

- [1] 鹿彦强、崔志远编著. 河北现代戏剧文学史. 中国戏剧出版社,2012年版
- [2] 陈白尘、董健. 中国现代戏剧史稿. 中国戏剧出版社,2008年版

责任编辑:刘小红