

京剧《曹操与杨修》

豫剧《焦裕禄》

新中国戏曲70年——

看万山红遍,层林尽染

□安葵

戏曲艺术如同古老的园林,奇花佳木千百年来置根神州大地,发荣滋长,蓊郁葱茏。但到中华人民共和国成立前夕,由于社会沉沦,经济凋敝,戏曲园地已是林木萧疏,许多树种几近枯萎。中华人民共和国成立后,中国共产党和人民政府对民族传统文化非常重视,在努力进行经济建设和社会主义建设的同时,也积极进行文化建设。党和政府根据中国的实际,制订了正确的戏曲方针政策,努力修复戏曲文化生态。20世纪50年代初,党确定了“百花齐放,推陈出新”的方针。1951年5月5日,周恩来总理签署了政务院《关于戏曲改革工作的指示》,使这一方针得到具体落实。至60年代初,又形成了整理改编传统戏、创作现代戏和新编历史剧“三者并举”的剧目政策。70年来,走过了曲折的道路,当我们发现了失误,便认真纠正,经过广大戏曲工作者的艰苦奋斗,现在戏曲园地已呈现出万山红遍层林尽染的绚丽景色。

整理改编传统戏:发挥滋养心灵的作用

如何传承和弘扬民族文化,是一项前所未有的事业,因此对每一项政策的认识和落实,具体讲比如对每一类剧目价值的认识 and 如何进行创作,都曾不同意见的争论。

中国古代留下了大量的古典剧目和传统剧目,这些剧目还有没有价值,如何使之流传于舞台,是首先遇到的问题。最先得到肯定的是那些具有反抗斗争精神和有较强现实意义的作家、作品。如经过整理改编的昆曲《十五贯》;1958年隆重纪念世界文化名人关汉卿,《窦娥冤》《谭记儿》等作品被各剧种搬演。而《琵琶记》《长生殿》等作品则引起争论,学术界进行了多次讨论。虽有不同意见,但证明人民是不会轻易抛弃宝贵的文化遗产的。改革开放以来,特别是党的十八大以来,对优秀的民族文化空前重视。随着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名录,不仅《琵琶记》《长生殿》《桃花扇》等古典名著都被搬演于舞台,许多沉寂许久的传奇剧目以至杂剧剧目、南戏剧目也陆续被挖掘出来,搬演于昆曲和其他剧种的舞台。20世纪80年代以来曾举办过数次纪念汤显祖的学术活动,2016年根据习近平总书记的提议,中国与英国同时举行了纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年的学术研讨和演出活动,规模更大,影响更为深远。近年来,表现历史文化名人的也成为各地戏曲创作的一个热点。祖先留下的文化遗产得到高度重视并发挥了滋养人们心灵的作用,这是一座座看似遥远却仍然层峦叠翠的高山。

各剧种留下的传统剧目更是浩如烟海,题材内容非常广阔。郭汉城先生曾说,他的家乡浙江

的地方戏,人们常说:绍剧“打江山”,越剧“讨老婆”,前者指反映帝王将相的袍带戏,后者指反映民间生活的小戏。它们大都是民间创作的,具有浓厚的生活气息和地域特色,但也常有粗俗的东西或带有封建性的糟粕存在。中华人民共和国成立后,戏曲理论家首先从“人民性”和“现实主义”的角度从总体上肯定了传统戏的价值,然后按照推陈出新的原则对其进行整理改编。在1952年举行的第一届全国戏曲观摩演出大会上,共有23个剧种37个剧团演出了82个剧目。其中大部分是经过整理改编的传统戏,人们也正是从这些经过整理改编的优秀剧目中看到了中国戏曲不朽的价值。外国友人赞叹这些剧目如同擦去了污垢的明珠。各剧种演出这些优秀剧目的演员如京剧的梅兰芳、周信芳、程砚秋、盖叫天,汉剧的陈伯华、豫剧的常香玉、越剧的袁雪芬、桂剧的尹羲等,成为各剧种的代表性人物,引领着各剧种的革新创造。

70年来,传统戏的整理改编经过了几个发展阶段,从重点强调剔除糟粕到重视尽量多的保留精华,从不得不“禁演”一些戏到不断地“化腐朽为神奇”,从五六十年代的莆仙戏《团圆之后》《春草闯堂》到八九十年代的川剧《田姐与庄周》《刘氏四娘》,开拓了传统戏曲蕴涵的广度和深度,彰显了剧作家在推陈出新思想指引下所具有的创造力。悲剧、喜剧、悲喜剧,各种风格、题材的传统戏如浪漫的山花,开遍了祖国大地。

新编历史剧:体现历史研究的新成果

传统戏很多都来自古代的历史故事,但由于时代的局限,不少作品的历史观不够正确,对是否符合历史真实也不太在意。因此新的时代提出了新编历史剧的要求。在延安时期,毛泽东就提出要“颠倒的历史再颠倒过来”;20世纪60年代,有些历史学家又提出要历史剧“正名”,把历史剧与传统戏区分开来。虽然剧作家、艺术家大多主张历史剧是艺术,不是历史教科书,必须进行艺术虚构,但新编历史剧“历史真实”都给予了更多关注。所以70年来的新编历史剧显示出与传统戏不同的思想艺术特点。

20世纪五六十年代强调历史剧的古为今用,所以在抗美援朝时期出现大量写陵墓因懂得“唇亡齿寒”道理而“窃符救赵”故事的戏,在三年困难时期出现大量写越王勾践“卧薪尝胆”故事的戏。古为今用的负面便被理解为搞“影射”,“文革”期间,《海瑞罢官》等作品被曲解为影射攻击现实,作者受到残酷迫害。尽管有这些曲折,“文革”前也有多部优秀的历史剧存留史册。如粤剧《关汉卿》,京剧《谢瑶环》、黔剧《奢香夫人》,绍剧《于谦》等,它们表现了历史人物的崇高精神,

晋剧《傅山进京》

豫剧《金龙与蜈蚣》

京剧《曹操与杨修》

表现了古代社会汉族和少数民族的历史生活风貌。改革开放以后,历史剧创作弘扬了表现历史人物精神的价值取向,剧作家更强调体现民族优秀传统文化的内涵,强调寻求今人与古人心灵的共振,近40年出现的优秀作品不胜枚举。莆仙戏《新亭泪》《秋风辞》,川剧《巴山秀才》,越剧《汉宫怨》,昆曲《南唐遗事》《陆游与唐婉》《班昭》,京剧《曹操与杨修》,湘剧《山鬼》《马陵道》,满族新城戏《铁血女真》,蒙古剧《满都海斯琴》,晋剧《傅山进京》,京剧《廉史于成龙》《成败萧何》等等;以及花鼓戏《喜脉案》,闽剧《天鹄宴》,吉剧《一夜皇妃》,龙江剧《荒唐宝玉》,高甲戏《玉珠串》,闽剧《贬官记》,壮剧《歌王》,淮剧《金龙与蜈蚣》,梨园戏《董生与李氏》,芗剧《保婴记》等古代故事剧,构成了一道亮丽的风景。

新时期以来的新编历史剧包括古代故事剧,

具有这样一些特点:它们体现了历史研究新的成果,剧作家努力以历史唯物主义的观点评价历史人物和历史事件;剧作家遵循艺术创作规律,发挥艺术想象,进行大胆的艺术虚构;剧作家的创作个性得到充分体现,风格样式更加多样;剧本文学与舞台演出有了更紧密的结合,高质量的剧本与优秀演员的表演相得益彰,如尚长荣演出的曹操、魏征、于成龙,晋剧演员谢涛演出的傅山等,在舞台上呈现出许多栩栩如生的历史人物形象。

现代戏:表现生活的真善美

文化具有民族性和时代性,因此每一种文化都必须在继承传统的基础上不断创新,即推陈出新。整理改编传统戏是直接进行推陈出新的创造,新编历史剧包括古代故事剧与传统的艺术样式切近,但时代感更强,同样是重要的推陈出新;而最能直接体现新的时代精神的是现代戏。现代戏在思想上、艺术上都不能脱离传统,但又必须反映出新的生活面貌,因此必须克服表现形式和技术手段上的许多矛盾。

戏曲表现现代生活一直为中国共产党和人民政府所重视。在延安时期就对创作现代戏进行了尝试。1951年政务院《关于戏曲改革工作的指示》提出:“地方戏尤其是民间小戏,形式较简单活泼,容易反映现代生活,并且也容易为群众接受,应特别加以重视。”1952年第一届全国戏曲观摩演出大会即有评剧《小女婿》、沪剧《罗汉钱》、淮剧《王贵与李香香》等8个现代戏演出,并获得了奖励,增强了人们创作现代戏的信心。1958年“大跃进”,大家以高昂的热情创作现代戏,因为求快求多,许多作品艺术质量不高,但有生活积累并在艺术上有较高追求的剧作家和艺术家也能够在较短的时间里创作出受到群众欢迎的优秀作品,如豫剧《朝阳沟》、评剧《金沙江畔》、京剧《白毛女》、锡剧《红色的种子》、沪剧《芦荡火种》等。1964年举行的京剧现代戏观摩演出大会进一步推进了现代戏创作,会后对其中一些作品继续加工提高,显示出现代戏也可能具有较高的艺术质量。但“文革”期间,“样板戏”独霸舞台,把传统戏、历史戏和“样板戏”之外的现代戏都赶下,则给戏曲和整个民族文化造成巨大灾难,严重破坏了戏曲生态环境。

“文革”以后,拨乱反正,在新的历史条件下,更全面地贯彻“百花齐放,推陈出新”的方针和“三者并举”的剧目政策,现代戏发展进入一个新的阶段。社会生活发生急速的变化,农村和城市都不断出现新事物,不断涌现新人。这些新的事物和新的人物都在戏曲作品中得到生动的表现。川剧《四姑娘》、湖南花鼓戏《八品官》、商洛花鼓戏《六斤县长》、豫剧《朝阳沟内传》、淮剧《奇婚记》等,既不回避生活中的苦涩,更使人们从中看

到新生活前进的脚步,看到新人的成长。与此同时,越剧《报童之歌》《三月春潮》,秦腔《西安事变》、京剧《南天柱》等作品在舞台上塑造了老一辈无产阶级革命家的艺术形象,拓展了革命历史题材的创作。现代戏不断向人性的深处开掘,在扬剧《皮九辣子》、采茶戏《榨油坊风情》、川剧《山杠爷》、评剧《三醉酒》等作品中塑造了有较大概括性的艺术形象。

现代戏不但要求表现生活的真,更要求表现生活的美。秦腔《大树西迁》《西京故事》表现广阔的生活内容,透过坚强的人物性格的描写,表现了地域性的特色和生活的壮美,秦腔《花儿声声》把花儿的柔美、人性深处的温情,糅合在“无情的”历史变迁中。

塑造好英雄人物是时代对文艺创作提出的要求,但读懂英雄人物的心灵需要一个过程,艺术创作需要典型化,因此创作此类题材的难度很大。经过几十年的积累,已出现了多部优秀的作品。如豫剧《焦裕禄》、评剧《母亲》、湘剧《月亮粑粑》、河北梆子《李保国》以及以真人为原型的表现普通妇女的沪剧《挑山女人》等,都具有很强的艺术感染力。革命历史题材如豫剧《铡刀下的红梅》、湘剧《李贞还乡》、京剧《华子良》《浴火黎明》、淮剧《送你过江》、闽剧《生命》等对革命历史做出了更为深刻细密的解读。

对国外名著的改编,对五四以来优秀作品的改编,使现代戏作品增加了许多不同于传统戏的新品质,融进了更深厚的人文关怀和哲理思考。川剧《死水微澜》、京剧《骆驼祥子》、甬剧《典妻》、川剧《欲海狂潮》《贵妇还乡》、淮剧《小镇》等,从内容到形式都使人耳目一新,使戏曲舞台呈现出更为斑斓的色彩。

三类剧目的创作都是在实践探索中前进的。传统剧目在新社会还有没有价值,传统戏需不需要改编;既然有传统戏,需不需要创作历史剧,历史剧应该怎样创作;戏曲能不能演现代戏,需不需要演现代戏,演现代戏对戏曲艺术的发展有利还是不利?对这些问题都曾经有不同意见的争论。70年戏曲发展的事实对此已作出无须再争辩的回答。但生活是不停前进的,新的题材需要新的表现形式;戏曲传统的更需要不断进行挖掘,同时需要不断增加新的时代的美。因此三类剧目的创作都仍需不断探索。生活与艺术的关系,艺术与政治的关系,继承与创新的关系,都需要用辩证的观点不断加以解决。

评点

由北京市朝阳区文化和旅游局、北京市戏剧家协会、北京市朝阳区文化馆共同主办的2019金刺猬大学生戏剧节日前在京落下帷幕。为庆祝新中国成立70周年,本届金刺猬大学生戏剧节的主题为“致敬祖国”。参演的11部剧目集中体现了当代大学生校园戏剧创作的现状和特色,反映出当代大学生青春昂扬的精神面貌和时代担当。

11台展演剧目,9部作品为艺术类专业院校或综合大学艺术类专业创作,整体演出水准趋向专业化。虽然专业剧社的作品居多,但中国农业大学《稼穡之歌》和清华大学的《奔》仍为其中亮点。获得“金刺猬”奖的《稼穡之歌》,根据真实事迹改编,演出恢弘又不失质朴。剧作扎根土地、讴歌信仰、彰显理想,自强不息、敢为人先的精神信念贯穿始终。不仅塑造了一代“把论文写在祖国的大地上”的知识分子形象,再现了“责任、奉献、科学、为民”的“曲周精神”,也以严谨的艺术表达、昂扬的青春气息,呈现了新时代大学生致敬祖国的人文情怀和使命担当。

一直以来,戏曲剧目都是“金刺猬”大学生戏剧节的固定演出剧目,深受广大学生及广大观众的喜爱。今年的两部戏曲剧目均来自中国戏曲学院。《富贵寿筵》使用四个同行当(丑角)演员撑起整台演出,用一个警世故事,探讨人性和欲望的碰撞。如果说《富贵寿筵》是对传统戏曲的继承,那么《再见阿妈》则是当代戏曲专业的学生对现代戏曲多元化的表现形式进行的探索,该剧尊重史实,讲述了为保护民间音乐,二胡演奏家阿炳的一段艰辛历程。剧作结构完整,表演扎实,舞台设计简洁大方,整体呈现可以说达到了准专业的水准。

对于传统经典故事、作品的改编,今年的作品在尊重、还原的基础上,更注重对于传统经典的新

期待更多释放活力和激情的作品

——2019金刺猬大学生戏剧节述评

□屈绍春 樊欣颖

发现、新思考、新表达,让传统经典有了青春的色彩和现代的新意。深圳大学的《寻山记》取材于《聊斋》“崂山道士”故事,融入了形体剧的表演方式,整场演出散发着青春与活力。内蒙古艺术学院的《寻找海力布》更是将想象力发挥到极致,用傀儡剧的形式,对内蒙古民间人物海力布的故事进行全新表现,形式新颖,内容丰富。

在题材类型趋于多样化的同时,大学生戏剧创作开始走出校园,将更多的视野投向广阔的时代,通过对身边榜样、新闻热点现象的敏锐捕捉以及对历史记忆的重新挖掘,表达了当代大学生对社会时代的热情关注和积极思考。天津体育学院的《薪火相传》就是以凉山火灾牺牲的消防战士为背景创作的消防题材作品。学生们以热诚的创作态度和饱满的情绪,既塑造了舞台上的一群热血青年,也表现了当代青年勇于承担、敢于奋斗的向上精神,展示了新时代大学生的青春风貌。

今年金刺猬大学生戏剧节的最佳剧本奖仍然空缺。这和中国戏剧界轻剧本、重演出技术的现状不无关系。近年来,大

戏节舞台上的剧目,技术手段逐步提高,但剧作本身应有的精神内涵,以及整体表达的合理性却未能同步。大戏节至今已举办了18届,也曾涌现出《沧海月明》《青春地平线》《女生禁入》等多部优秀的原创剧本,但本届剧目的剧本创作,从各方面而言都不大尽如人意,一些作品与当下现实和大学生们的生活存在距离。大学生戏剧节的宗旨一直是鼓励原创,反映大学生现实的思想、生活、精神风貌。诚然,

戏剧创作有难度,需要基础和技巧,但作为一个以鼓励、包容为主旨的大学生戏剧活动,观众希望看到的并不是一台接近专业的舞台演出,而是学生们在舞台上释放的活力和激情,以及他们对当下社会、生活等的自我情感表达。这时候,大学生戏剧节就发挥着连接社会与大学生的桥梁和纽带的作用。希望在未来,大学生戏剧创作者能充分发挥创作主体作用,更关注现实,从熟悉的生活出发,融入到广阔的天地中去。

金刺猬大学生戏剧节是国内创办最早的大学生戏剧活动。戏剧节不仅是给大学生提供一个戏剧展示的平台,参与戏剧的舞台,更重要的是,它在培养我们戏剧未来的人才、未来的观众、未来的希望。从大戏节创办至今,很多当下活跃的青年导演都是从这里走出来的,像赵鑫、邵泽辉、黄盈、顾雷等。同时,大戏节也承担着普及戏剧文化、戏剧知识,丰富校园文化建设等的重要任务,这也是当下大学人文教育的一个组成部分。像去年开展的刺猬旅行,就是在全国的大学城中进行戏剧讲座,为戏剧的传播、普及发挥了重要作用。戏剧的未来在青年,戏剧的希望也在青年,我们希望金刺猬大学生的品牌越来越闪亮,也希望越来越多的人关注大戏节,支持大戏节。

京剧《杨三姐告状》

第三届老舍戏剧节汇聚十二部中外佳作

记者从8月13日举行的新闻发布会上获悉,由北京天桥艺术中心管理有限公司和北京市演出有限责任公司共同主办、中国老舍研究会、北京人民艺术剧院、北京戏剧家协会协办的第三届老舍戏剧节将于9月19日至11月23日在京举行。本届戏剧节以“呼唤戏剧文学精神”为主旨,以“民众情感、人文关怀、民族语言、国际视野”为主题词,分为剧目展演、“戏剧茶馆儿”文化论坛以及“北京老舍”主题展览三大板块。其中,剧目展演汇聚了12部中外佳作。

在剧目展演的国内单元,将上演作家万方向父亲曹禺的致敬之作话剧《新原野》,北京人艺的《雷雨》,陕西人艺的《白鹿原》,来自中国台湾的喜剧《三人行不行》,以及北演推出的话剧《广陵散》。北演戏剧的新作《运河1935》也将在老舍戏剧节首演。该剧取材于乡土文学代表作家刘绍棠作品《渔火》《蒲柳人家》,以“大运河”为主题,以北京通州运河文化为背景,为观众呈现一部极富戏剧张力、人性魅力和文化内

涵的舞台艺术作品。国际单元上演的剧目包括英国环球莎士比亚剧团的《第十二夜》和《错误的喜剧》,波兰羊之歌剧团的《李尔之歌》,法国诺诺剧团的《等待戈多》,马其顿托拉国家剧院的《孩子之梦》和德国弗洛兹默剧团的面具剧《生命无限好》。其中,《孩子之梦》由以色列国宝级剧作家汉诺夫·列文编剧,讲述了一个孩子和母亲逃往遥远未知国度,寻找避难所和救赎的故事;《李尔之歌》被英国《卫报》誉为“传奇”,以声乐、器乐、形体动作及戏剧元素全新演绎了莎翁笔下的悲剧。

今年适逢老舍先生诞辰120周年纪念,本届老舍戏剧节将举办老舍先生著作朗读会,邀请剧作家、导演、演员及普通观众参与进来,将老舍笔下“那一年的北平”,读给大家听,感受老舍先生的文字魅力,体味北平城当年的那些人那些事;另两场围绕老舍先生戏剧与文学创作的主题讲座:“北京曲剧与老舍先生”及“老舍文学”,为大家呈现一个丰富立体的老舍形象。(徐健)

评剧《杨三姐告状》表演人才在京汇报演出

8月20日至21日,由中国评剧院主办的“评剧经典保留剧目《杨三姐告状》表演人才培养”培训班在京结业,来自全国10个评剧院团、艺术院校的30名青年评剧演员以3场汇报演出的形式展示了他们的学习成果。

据悉,43天中,学员们通过实践、理论学习、观摩学习等获得了全面的培训与艺术引领。期间,院方除开设一字一句、一招一式口传心授的表演课程外,还邀请了中国戏曲学院的教授带领学员们领略了中国传统文化之美。作为中国评剧院的经典保留剧目与“新派”代表剧

目,《杨三姐告状》曾于上世纪五六十年代经剧院的屡次修改加工后实现了艺术提升,又于上世纪80年代被整理改编成戏曲电影再次成为了大众熟知的经典,其艺术成熟的过程中凝聚着剧院一代代艺术家的创作智慧和艺术精髓。在评剧艺术人才匮乏的当下,以对青年演员的培养实现经典的传承具有重要意义。专家表示,剧目和人才是一个剧种存在和发展的两大关键,以经典保留剧目为范本开展全国表演人才的培养、保护和传承,中国评剧院在全国评剧院团中发挥了引领作用。(晓璐)