

关注

探寻戏剧良性发展的根本

——第十七届中国戏剧节观察 □汪人元

《深海》(话剧)

10月9日至27日,由中国文联、中国剧协、中共湖北省委宣传部、武汉市人民政府主办的第十七届中国戏剧节为广大戏剧爱好者奉上了一次“戏聚英雄城、礼赞新时代”的艺术盛宴...

绚烂绽放中的理性思考

本届戏剧节的理性思考集中体现在两个方面。首先是剧目选择的多样性和代表性。本届戏剧节共有来自23个省、自治区和直辖市的29台参演剧目...

其次是戏剧节期间举办的“中国戏剧导演艺术高峰论坛”和“中国戏剧表演艺术高峰论坛”。这是戏剧节继上届“戏剧剧本创作高峰论坛”和“戏曲音乐创作高峰论坛”后,对强化理性思考的延续...

热情讴歌时代的积极投入

适逢中国共产党成立100周年,百年来革命历史中的风云人物、先烈英雄、时代楷模与社会变迁、现实奋斗等,尽入本届戏剧节讴歌英雄、讴歌人民、反映时代风云的生动戏剧画卷...

在一系列真人真事、英模人物的戏剧创作中,话剧《桂梅老师》值得关注。该剧将学校宣讲队如何走近并真正认识张桂梅的情节线与主人公的故事片段再相互交织结构戏剧,强化了该剧的思想含量和表达深度...

话剧《长安第二碗》是对改革开放40年变迁的书写。剧作通过西安老城一家老字号泡馍馆“长安第二碗”里珍藏不变的老味道,揭示对人性之善的坚守...

由慕星编剧、白皓天执导,刘佩琦、倪大红、韩童生、辛柏青、章劼、刘晶晶、崔凯、吴昊、杨洋淇等主演的中国国家话剧院首部公安题材原创话剧《英雄时代》,日前在国家话剧院剧场首演...

该剧集结了“文华大奖”和“五个一工程”奖获奖作品《谷文昌》的主创班底,自今年4月作为话剧首部“高清影像话剧”开机录制以来,已经过半年打磨,此次线下首演,成为“双演融合”的新尝试...

者对生活细致入微的观察和准确生动的提炼表达;三、现实主义基调中颇具匠心的形式感,这既体现在作品一系列精心设计的情节呼应中,也体现在每幕之间戏曲人物于幕幕后为情节点题和情绪宣泄的演唱《大雪飘》《铡美案》《刮骨疗毒》《探骨》片段等...

勇于挑战的可贵实践

时代总在前进,每一个卓有成效的艺术创新与创造无不来自艺术家对艺术与自身的勇敢挑战。本届戏剧节中便有一批这样敢啃硬骨头的剧目。

如开幕大戏京剧现代戏《母亲》便以全新风貌让观众眼前一亮。京剧编演现代戏历来都是艰巨的挑战,上世纪50年代的《白毛女》,60年代的《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》,新时期的《骆驼祥子》《华子良》等都曾产生过重要影响...

该剧描写了葛健豪是一位闯出封建牢笼的小脚女

《梅兰芳·当年梅郎》(昆剧)

性,曾培育了党的创始人蔡和森、向警予以及早期领导人蔡畅、李富春,并终生献身人民的解放事业。编剧曾对这一题材接触、研究过数十年,故能捕捉葛健豪一生中最有个性、光彩和戏剧性的行为来构戏,使全剧剧场有戏、悲欢交集,鲜明刻画了一个独特而富有传奇性的革命女性,刘子微以全路功出场,并打破行当,运用新的形体语言和唱念塑造了新的舞台形象...

昆剧编演现代戏的创作也长期被人视为畏途。而江苏省昆剧院《梅兰芳·当年梅郎》的成功搬演却给我们以信心。梅兰芳的题材本就难写,艺术家成就大,经历丰富,贡献卓著,而剧作者却能从海量资料中抓住他1956年返回泰州祭祖恰逢王凤卿辞世一事,延伸到梅兰芳随王首次赴沪演出的回想,构成其艺术生涯中“成长”主题的一个戏剧性描写...

晋剧《烂柯山下》对传统剧目的出新、再造同样令人惊喜。该剧情节取自《汉书》、明清传奇等作品,许多剧种都有过演出。其中,由阿甲执导、张继青主演的昆剧《烂柯山》影响颇大,晋剧《烂柯山下》在原有情节框架和人物关系的前提下却写出了迥然不同的新意和深意,令人不禁心生赞叹...

晋剧《烂柯山下》对传统剧目的出新、再造同样令人惊喜。该剧情节取自《汉书》、明清传奇等作品,许多剧种都有过演出。其中,由阿甲执导、张继青主演的昆剧《烂柯山》影响颇大,晋剧《烂柯山下》在原有情节框架和人物关系的前提下却写出了迥然不同的新意和深意,令人不禁心生赞叹...

国话首部公安题材话剧《英雄时代》上演

焕出商场、指挥中心、拳击馆、警务室、街道等场景。视觉总监孔庆尧用灯光、色调营造出充满科技感、现代感的舞台氛围,以五彩的霓虹灯、LED广告牌等灯光线条营造出如科幻电影里未来城市般的质感。

中国国家话剧院院长田沁鑫表示,在庆祝中国共产党成立100周年之际,该剧致敬新时代公安战线上的英雄们,彰显了和平年代人民警察的英雄情怀。白皓天表示,讴歌英雄、讴歌人民是该剧的创作初衷,此次剧院诸多艺术家的合作体现了剧院“传帮带”的传统,主创团队试图讲述有温度的、好看的新时代公安故事,让更多年轻观众走进剧场。

牵挂,也未再接受过任何一个求婚者。而朱买臣在“马前泼水”中也没有一味表现发迹之后的张狂,相反也隐隐自责,念及她与自己共同生活中的长年辛劳。这种书写人间夫妻悲喜剧中人性的多面、复杂和一念之差带来的无限悲悔的写法,让古代题材更具普遍意义和现代人文观照,体现了传统本无而新作独有的博大的悲悯情怀。作品中还增加了几个丑角角色,全剧于生动活泼中又具有浓浓的世俗烟火气,在旧题新做的创造中,于思想内涵、艺术形式上的剧种化、地方化、突出表演魅力等方面均给人留下深刻印象。

戏曲精神传统的执着坚守

本届戏剧节还让观众带来了如何坚守戏曲精神传统的多种思考。湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》就是一台“台上演出生动活泼、台下看戏轻松愉悦”的好戏。这与该剧的轻喜剧风格有关,但根本原因还在于它的“贴近民心”,即继承、坚守、表达着让戏曲千百年来生生不息、生机勃勃的“群体精神”。体现在内容上,该剧通过农夫蔡坤山巧遇微服私访的正德皇帝,以一饭之恩获报而串连起民众、官员、皇帝之间的关系,传达了“以民为本”的思想。形式上,剧中充满浓郁花鼓戏风格的唱腔、语言、表演、润腔方法和器乐色彩等浸透了该剧剧种发生、流行地域民众独特的性格、气质、趣味及文化习俗,充分彰显了剧种的本体精神...

浙江婺剧艺术研究院的《楼胜折子戏专场》剧场气氛热烈,主演楼胜今年刚获第30届中国戏剧梅花奖,此次应邀演出的《临江会》《白蛇传·削发、水斗、断桥》《火烧子都》,通过对周瑜、许仙、公孙都这三个不同身份、行当角色的表演,把“文戏武唱”和“武戏文唱”表现得相当充分。《临江会》一开场周瑜得知刘备即将中计,轻狂大喜,从桌上加椅的高空飘然而下,稳稳落地,接着甩腰耍翎飞身窜入众兵丁的托举,最后“杀设”未逞,在兵丁的高喊声中要翎后正面僵尸倒地,一系列表演合戏合情,动作干净利落。《白蛇传》中对小青怒不可遏的追杀,许仙在仓皇奔逃躲避中的呆毛、跑跳窜坐,脱逃后的飞跳平身僵尸落地等高难度动作,准确融入剧情冲突,把一段复杂的情感关系特别是许仙有口难辩的懦弱惊恐表现得淋漓尽致。《火烧子都》则是大武生戏,楼胜扮演的公孙都穿厚底、扎大靠,在各种戏剧情境中完成了打斗翻滚、倒食虎、跳起平身僵尸、单腿原地后空翻等表演,用夸张的方式、频繁的特技、浓烈粗犷的风格和层层递进的心理刻画,把人物的癫狂表现得触目惊心,以过人的绝技、绝艺把专场演出推向高潮。楼胜的扮相好、嗓子好、功夫好、表演更好,而全团各个行当也均属“硬棒”,连龙套都极其认真、整齐。这样的戏曲演出让观众由衷地喜爱、敬佩!楼胜以全身心的投入和不懈的攀登阐释了“梅花香自苦寒来”的戏剧精神,也以自己的真功夫、真投入让我们看到了什么才能在当今为中国戏曲赢得尊严,并能让越来越多的人真正认识戏曲、喜爱戏曲。

京剧《新龙门客栈》则是一台由民营剧团编演的具有广阔市场和独特艺术贡献的好戏。华人戏剧家卢燕看戏后便赞它老少咸宜,懂不懂京剧都会喜欢。能达到这一水平或许在于,该剧依托同名电影佳作改编,取其框架、人物、情感和精神内核,但做了充分彰显戏曲本体魅力的形式转换,还调动了影视、话剧、音乐、美术等丰富手段进行了艺术新综合;在流畅的情节编织中呈现了高频率审美刺激和快节奏叙述方式;以史弘弘这位文武兼备、才貌双全的艺术家出色的塑造人物能力和才华技艺,充分发挥出角儿的艺术强大魅力。剧中,她的“唱念做打舞”无一不好,一人分饰两个角色而性格色彩迥异,舞剑、耍鞭均见功力,诸多流派运用自如。全剧兼具深厚的京剧传统魅力和现代审美品质,从中我们似乎可看到以观众一张张戏票的购买、口碑的延伸所形成的“民间喂养”的生存之道。而其最为深刻的意义则是戏曲与民众的血脉联系、以人民为中心的初衷、创作与演出并举的追求,而这一切,恰是戏曲良性发展的根本。

第十七届中国戏剧节已圆满结束了,但其中所体现并引发的诸多艺术思考却会不断延展开来、深入下去,影响和推动着中国戏剧事业的不断前行。

书林漫步

古典戏曲理论文献是我们今天创立中国戏曲学的重要先决起点,是传承中华传统文明和戏曲遗产的重要组成部分,历来受到曲学界的看重与珍视。然而,古典戏曲理论文献林林总总,可以聚为庞大的库藏,却又由于古人观念的重经传轻俗史,散落于经史子集之外,散见于市刊俗刻之中,未能以整体面貌示人。因而,当代学坛一直在对之进行汇总辑佚的工作。中国戏曲研究院傅惜华等编纂的《中国古典戏曲论著集成》十册,1959年由中华书局出版,惠及戏曲研究界久矣。2009年又有俞为民、孙蓉蓉纂辑的卷帙更大的《历代曲话汇编》在黄山书社问世。

古典戏曲理论文献主要呈现为专著、专论与序跋、评点等几类文体,前者相对集中,序跋文字则庞杂众多而散碎凌乱,见于各种戏曲剧本、选集和有关曲著的序言、跋、题词、凡例、缘起等对用者而言,始终为散沙遗贝,难以尽顾。然而戏曲史上真正有见解的曲学理论,却多见于此类文章之中。2021年由郭英德、李志远纂笺,人民文学出版社出版的《明清戏曲序跋纂笺》,以十年之功毕其一役,披沙拣金、聚沙成塔、编纂成书,成为迄今最为科学完备的戏曲序跋整理本。

戏曲序跋具有重要的文献和研究价值,往往体现出作者的创作动机、戏曲观念、专业理念、认识水准,并广涉戏曲理论的各个方面。序跋作者大多与原书著者密切相关,或出自剧作家本人之手,或出自其他戏曲名家,因而对作者生平境况、创作意图、时代背景、写作过程、作品的流传影响以及版本的甄别考量都留下了最为真切和直接的文字,为我们了解其内涵提供了可靠渠道。由于依托于实际作品比较容易剔抉幽微,历来名家都喜欢运用这种方法来阐明自己的观点,例如朱有燉的杂剧引、汤显祖的“四梦”题词、屠隆的《昙花记》序,以及徐渭、冯梦龙、臧懋循、孟称舜、袁于令、卓人月等人的有关文字。尤其到了清代以后,剧作家已经形成将序跋视为剧作必备成分的自觉,往往在剧本刊刻时,就写出相应的序跋作为辅助。洪昇的《长生殿》自序、例言,孔尚任的《桃花扇》小引、凡例、批语等,皆成为经典性文献。

这类序跋式戏曲批评虽然带有中国传统艺术批评的一般性特点,例如多为直觉式、感悟式的议论,较少整体性的系统论述,但由于作者对论述对象的熟悉程度较高,因而一般能作出准确而深刻的评价与把握。有些篇目还能结合当时的戏曲发展状况,触及时弊,展开争论,解决一些重大的理论问题。其中一些序跋名篇,如徐渭的《西厢》序、李贽的《拜月亭》序、汤显祖的《牡丹亭》题词、臧晋叔的《元曲选》序、孟称舜的《古今名剧合选》序等,不仅具有独特的见解和观点,而且往往成为影响一个时期、引导一个流派的纲领性说明。所以,除了珍贵的史料价值外,这些文献还具有鲜活理论价值,尤其值得治戏曲史学者随时参考。

凡文献资料集,其有用处首先在于“信”,编纂须信实可靠,读者方可以放心引用。前辈许多编纂成果已经立为标杆,例如《中国古典戏曲论著集成》,多年来成为戏曲研究的必备工具书,其中资料可以直接引用,原因是版本清晰、劬校精审。然而戏曲序跋集成类著述过去虽有编纂,却未达此标。蔡毅1989年在出版的《中国古典戏曲序跋汇编》四册、吴毓华1990年出版的《中国古代戏曲序跋集》,勿论其搜集远非完备,即在版本意识、考订详审、校点精确方面,尚缺乏必要基础,而失考失辨、编次无序、错字误译等缺陷严重,因而无法进入文献库府。

《明清戏曲序跋纂笺》力图实现超越,在纂校劬笺方面下了功夫。其建树集中体现在以下两个方面:一、体例完备,搜罗完善。一是从各地图书馆查阅了大量总集、别集、笔记、方志、目录文献,将海内外有关资料搜罗净尽。二是与戏曲有关者几乎靡有绝遗,举凡戏曲剧本、选集别集、曲话曲目、曲谱韵谱著述,旁及诸宫调、散曲集,皆入编内,搜集文献4300余种,远扩蔡毅、吴玉华本近倍。三是尽录戏曲文献正文前后的有关资料,不仅标名“序”“跋”者,更有“引”“题词”“总论”“凡例”“问答”种种,都是从某个角度谈戏论曲的,全部纳入卷中。四是例添作者小传、资料题解和内容笺释,以利引导读者;书后附“戏曲文献名目索引”“序跋作者人名字索引”,便于读者翻查检索。

二、精审精校,慎添传笺。一是尽量选用较早或较好版本为底本,并采用多种有价值版本认真劬校比勘,出校记以存迹。二是确保字真、审慎点逗。尤其序跋印版多手书体,真草隶篆,字体繁多,尤以手书草书为字迹难辨,今日阅者多有困阻,难以畅晓,编中皆一一辨迹详勘,更为印刷正体,便利阅读。三是精于对撰者的考证与考实,一应作者姓名、字号、籍贯、生卒年月、生平经历、著述、作期,尽力核确,落笔有据。四是对有关背景、典故、史实等,添加合理笺释,便利导读。

由此,“纂笺”为学界提供了一部完备而可以征信的明清戏曲序跋集,可喜可贺。郭英德先生积一生之力研究古典戏曲,尤以明清传奇为工,又指导了李志远博士论文《明清戏曲序跋研究》的写作与出版。师徒二位专家合力共为,成此恢弘14卷12巨册、洋洋洒洒400余万言之著,实乃中国传统戏曲学集大成之汇纂,诚可谓学界巨库、曲苑渊薮,使曲学研究与实践者无需四处寻访,省却翻检之劳,一编在手,传统曲学堂奥尽窥,其功莫大焉,亦可谓戏曲界的皇皇巨献也。

古典戏曲理论文献整理的重大收获

——评《明清戏曲序跋纂笺》

□廖奔