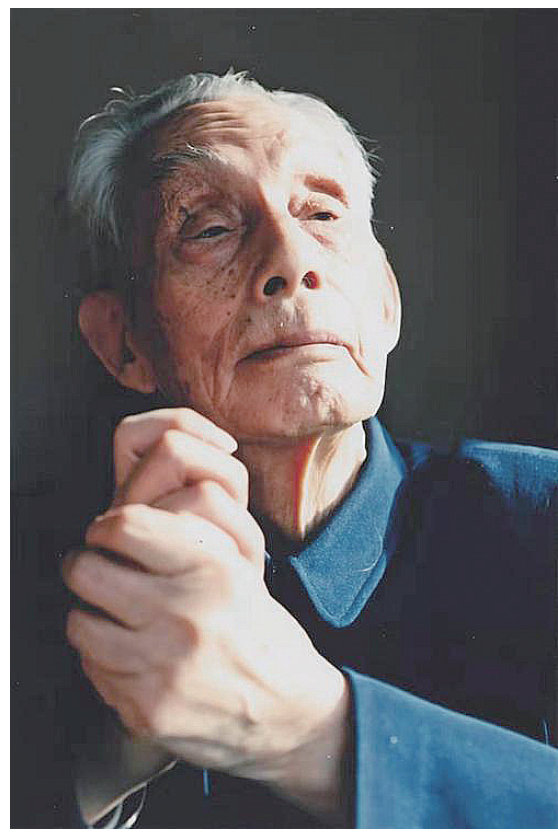

关注

理论见解、学术勇气与人格魅力

——兼论郭汉城对新中国戏曲创新发展的贡献

□徐 涟

郭老几十年如一日的天天讲,日日讲,影响了许许多多戏曲从业者,特别是各个地方剧种的演员们,成为他们在当代戏曲发展遇到困境与挫折时的定心丸。

当然,这样的观点并非郭老所独有,但从他嘴里说出来,无疑格外铿锵有力。他对戏曲的热爱,他的学术见解、学术勇气与人格魅力,都使得他的观点具有特别的说服力。

郭老对传统戏曲的热爱,源自他对戏曲之美的的心灵邂逅。他早年入延安陕北公学学习,自1951年开始任察哈尔省人民政府文化局副局长兼省文联主任,开始从事戏曲改革工作。“我那时年轻,读过几本书,自以为了不起,对‘旧戏’有很深的偏见,抱着鄙夷的态度,只用‘封建’‘落后’二词,就舒舒服服地骂倒一切。”1952年,在第一届全国戏曲调演中,郭老观看了《梁山伯与祝英台》《评雪辨踪》《醉打山门》《刘海砍樵》等大量剧目,特别是徐绍清、彭俐依表演的湘剧《描容上路》,“那有韵味的嗓音、优美的身段、细微的表演,揭开了一个普通妇女复杂、深邃、善良的心灵,使我受到强烈的震撼,原来戏曲中竟有这样的珍品!”他第一次深深地爱上了传统戏曲。“那次会演,对我来说的确是一剂良药……每一个剧目,都好像在我面前打开了一个熟悉又新鲜的天地,使我惊奇地感受到祖国文化遗产的丰富和人民创造力的伟大。我这一生愿意为戏曲事业献身,与戏曲结下不解之缘,这是一个重要的契机或转折。”

从那时起,他从审美出发追逐着戏曲之美,一窥堂奥。他始终关注戏曲发展的实践,从大大小小的戏曲舞台上发现戏曲之美、欣赏戏曲之美。在之后半个多世纪的人生历程中,他从来没有停止过听戏、评戏、写戏,参加各种研讨活动,与戏曲界的朋友交往、通信。至今他到底看过多少出戏,恐怕难以尽数。陈昌本先生1992年在“郭汉城学术成就研讨会”上发言说,他过去一年看了100多出戏,但还是比不上张庚、郭汉城、马少波等老一辈戏曲家。有一次看戏下起了暴雨,“他们拄着拐棍儿的,由人搀着的、扶着的陆续都到了。此情此景,不只是演员深受感动,连我们这些同志也深深地被感动了。”为了更深入地进入到传统戏曲之中,他改编了多部传统戏曲,从创作实践中体会戏曲的精妙;他一辈子创作了许多诗歌,以诗言志,也以此方式磨炼自己写作戏曲唱词的功夫。郭老的勤奋,终身不怠,这也是他成功的重要秘诀!可以说,他对戏曲之美的发现,是他的戏曲理论观点不僵化、不偏颇的内在原因。

郭老的学术见解,也来自他在戏曲理论研究上的深厚基础。他历任中国戏曲研究院研究室副主任,中国艺术研究院副院长兼戏曲研究所所长,《戏曲研究》丛刊主编,中国戏剧家协会副主席,中国戏曲学会副会长、顾问等职,2010年获聘中国艺术研究院首批终身研究员。他从来没有离开过戏曲理论研究,由张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》,至今仍代表着新中国戏曲理论研究最重要的成果。他对中国戏曲史论的深刻把握,特别是他从戏曲审美的角度看待戏曲问题,使得他能够站在历史的高度来看待戏曲发展,也因此他的观点尽管也受到时代的影响,却不至于陷入到历史的局限性中。《郭汉城文集》十卷本中收录了郭老写于20世纪五六十年代的文章、发表的讲话讲稿,在今天看来依然可读。1959年,郭老在总结新中国成立10年来的戏曲改革工作成就时,明确提出:“鉴别传统剧目的好坏,有用或无用,政治、思想的标准自然是重要的,同时也不能忽视艺术标准,包括技巧上、技术上对我们有用的东西。”1962年在《传统剧目整理改编的几个问题》中他提出“进行传统剧目整理、改编工作,还要了解剧目流变的历史,知道它的来龙去脉才能够对它做历史的评价。”1980年,他在全国戏曲剧目工作座谈会上发言时,以大量的生动实例,论述了戏曲推陈出新的三个问题,如封建道德问题、清官戏、“打朝”戏,传统剧目、新编历史剧的古为今用,戏曲如何表现现代生活

等等。1957年,在文化部演员讲习会上,他以《打瓜招亲》《打鸟》《调寇》等小戏为例,指出“美感的享受,实际上也包括启发人们认识生活和用高尚的感情对待生活的作用”“……以为只那些‘反封建’‘爱国主义’之类的概念才有教育意义。硬把这些概念塞到剧本里去,去‘加强’它的教育意义。被这样修改坏了的剧本不止一个两个……”这些对于戏曲艺术的审美意义和教育意义的分析与阐述,至今仍有现实意义。2019年,湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》演出后,有些专家认为,尽管这算得上是部好戏,但总是觉得这样的主题立意不够宏大,民间性太强,思想性欠缺,不敢给予它充分肯定。正是从这个意义上说,郭老半个多世纪以来的学术探索,始终致力于建立戏曲改革与创新的基本共识,至今仍有重要的意义与作用。

坚持正确的观点,敢于发出自己的声音,还需要有学术勇气。在《坚持戏曲“推陈出新”的方针》一文中,郭老对于戏曲剧目工作会议上的发言观点“旧剧是继续传播封建意识的渠道”进行了指名道姓的商榷。理论观点可以见仁见智,但直面分歧,勇于探讨的精神,却是理论工作者最为宝贵的精神气质。

1986年,郭老在纪念汤显祖年会的发言中这样说道:“20世纪80年代的中国,随着现代科学技术的发展和对外开放,必然会产生两种情况:一是在精神领域里发出人的价值判断、思维方式、社会心理等一系列变化;二是在全社会规模上出现中国传统文化与外来文化相互撞击,相互影响,呈现出错综复杂、眼花缭乱的状态。但这并不意味着民族论的危机,恰恰为中华民族新文化提供了良好的时机。”这是多么睿智的见解!这样的判断,来自戏曲理论家之心,它和思想界、文化界的观点一道,构成了紧随时代的深刻见解,对于中国文化朝向21世纪的迈进起到了应有的作用。

郭老的人格魅力,也是他强大影响力的力量根源。

作为一名中国文化报社的记者,我从上世纪90年代与郭老相识,因工作的关系常有接触。那个时候郭老已过古稀之年,每次出差,他都坚持自己提行李,从不要别人帮忙。与其他年轻许多的专家一同出行,他不要什么特殊待遇。向他约稿、采访,他总是态度认真,一团和气。进入颐颐之年,他仍然关心着戏曲事业,但因为视听力下降,没办法到剧场看戏,就在家观看光盘。山西省晋剧院的同志给他送去现代戏《红高粱》的光盘,他特意找到莫言的原著看了一遍。他从《中国戏剧》看到安志强先生写的评剧《红高粱》的文章,又特意把他请来,听他介绍很多当下戏曲舞台的新成就、新问题、新观点,然后才写出了《关于现代戏的叙事结构》的文章。百岁老人的严谨与认真,令人叹服!

古人说“仁者寿”。去年我们举办的艺海问道文化论坛,为了照顾高龄老人方便与会,特意选择了郭老附近一家酒店,一旦体力不支,即可离会回家。郭老没有想到的是,在长达三个多小时的时间里,郭老始终认真倾听发言,有时用手将耳朵前推,似乎想要达到去除噪音的聚音效果,好让声音听得更清楚。我这个主持人没有掌握好时间,与会专家发言踊跃,远超过当初预期时间,但郭老没有一丝倦意。研讨会结束后,他做了简短发言,感谢所有人的参与。媒体记者们纷纷上前请郭老题字,他一一接过,问清名字,再一个一个写上去;文化报理论部刘茜长期联系郭老,他随口叫出她的名字,写下不一样的题字。午餐就在附近的餐厅,郭老也与大家同行,席间谈笑风生,与大家一起回忆起许多陈年往事。阳光透过硕大的窗户玻璃,照进室内,照在百岁老人身上,映出淡淡的光辉,充满着温馨的氛围。

我说,智者寿。郭老对戏曲艺术的热爱与不愿停歇的探索,使得他进入104岁高龄而依然身体不老、精神不老,这是上天的眷顾,也是对他终其一生效劳于戏曲事业的最好回报。

书林漫步

安葵老师是戏曲理论界的前辈,在戏曲理论研究方面广有影响。2002年安葵老师退休以后,仍旧奔波于戏曲剧目创作、学术研讨现场,足迹遍布全国各地,多年来笔耕不辍,为各省戏曲院团、学校的从业者所熟悉和敬重。就在不久前,年逾八旬的安葵老师再出新著《戏曲美学范畴论》,不仅其学术成就令人敬仰,其学术精神更加令人感佩。《戏曲美学范畴论》共分十章,包括形神论、虚实论、内外论、功法论、流派论、雅俗论、悲喜论、新陈论、教化论、美丑论等,再加上前面的绪论和后面的结语,共同构成了一个完整的戏曲美学范畴研究体系。

一、对戏曲美学范畴的精确甄选。作为一门历史悠久、形式独特、内容丰富的传统艺术形式,戏曲在形成发展过程中综合吸收了文学、音乐、美术、书法等各种艺术门类的优长并转化融合于自身,从而形成了鲜明而独特的审美特征。因此,对戏曲美学的研究既需要借鉴先于戏曲而形成的其他艺术形式的美学理论,同时还需要结合不同时期戏曲创作实践的经验教训。安葵从美学的基本概念出发,根据戏曲艺术特点,结合戏曲艺术的实践经验和古代剧论的理论资源,富有创意地甄选出“形神、虚实、内外、功法、流派、雅俗、悲喜、新陈、教化、美丑”等十组范畴,使之成为一个相对完整的范畴系列,并逐一进行深度剖析,最终归纳为“形神兼备、虚实相生、内外结合、功法严谨、流派纷呈、雅俗共赏、悲喜相乘、推陈出新、寓教于化、尽善尽美”的戏曲美学观。它们既是戏曲美学研究的核心概念,可以起到提纲挈领的作用,同时也是建构戏曲美学体系的重要基石。

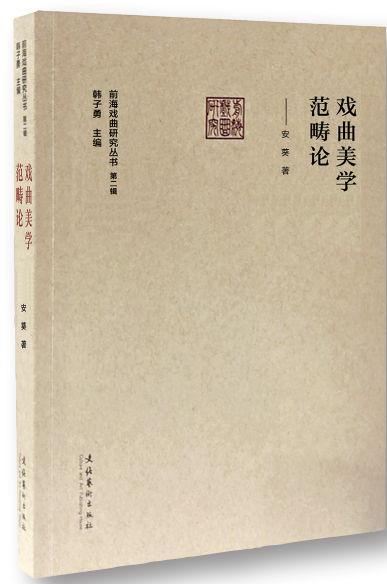
二、对戏曲美学范畴的深度剖析。该著运用了文献研究、比较研究、案例研究、理论与实践相结合等研究方法,对每一组范畴的分析,都是从追溯其本源开始,梳理其在文论、画论、诗论中的具体应用,然后归纳到戏曲理论和实践中来。比如在“形神论”中,作者首先把形神与神的概念追溯到《周易》《老子》《管子》等先秦典籍,分析其内涵衍变的过程;随后对历代画论、诗论中的相关论述广泛博引,探寻其在不同时期的具体含义和发展过程;然后分析形神论在戏曲创作、戏曲表演中的体现,结合古今戏曲创作实践和理论,总结研究形神范畴的意义。其中还涉及形神与气韵、神韵、境界、意境等范畴的比较,分析它们之间的联系和区别。如果说前面对范畴的追本溯源是历史的纵向的研究,那么探讨形神与气韵、神韵的异同就是对概念的横向对比,这样的研究既深化了对概念范畴的理解,又弥补了因为对大范畴的关注而忽略了小范畴的可能。

三、对古代剧论的现代转化。要进行戏曲美学体系的研究,必须以对戏曲美学范畴的扎实研究为基础。这是安葵首先完成本课题的目的,也指向了他学术研究的下一个目标——戏曲美学体系研究。他认为,中国戏曲美学体系以戏曲理论为基础,而戏曲理论又是以古典戏曲理论作为主要资源和基础的,只有在这个基础之上,才能进一步发展现代戏曲理论,建立起用中国自己的话语来表达的戏曲美学体系。因此,对古代剧论的现代转换工作显得尤为重要。在此著出版之前,安葵已做了大量相关研究,比如把“关目”等古代剧论中的常用词汇激活,使之成为当下的戏曲创作和戏曲批评服务。此著中进一步延续了相关工作,如结合黄蓓蓓《梨园原》的相关论述来分析戏曲表演“形与神”的关系,戏曲创作动因“内与外”的关系等,结合李渔《闲情偶寄》的相关论述来分析戏曲创作中“虚与实”的关系、“新与陈”的关系,结合燕南芝庵的《唱论》、朱权的《太和正音谱》和黄蓓蓓《梨园原》中的相关论述来分析戏曲“艺”问题等。安葵将古典戏曲理论与当下戏曲创作结合起来,加上自己的理解进行分析,既还原了戏曲美学范畴产生的语境,具有理论指导实践的作用,也在一定程度上促进了古代剧论的现代转化。

当然,《戏曲美学范畴论》不仅仅是对相关范畴的理论研究,它还涉及“戏曲改革中遇到的难题与新的创造”“戏曲文化定位”“现代戏、主旋律、英雄人物的创作”等当下人们普遍关注的戏曲现实问题,并结合作者深厚的理论储备和对戏曲艺术的深刻认知,给出了富有建设性的建议。正如安葵在结语中所说,对戏曲美学的研究起步较晚,“还需要继续向前延伸”,下一步研究的方向将主要包括“服务于戏曲创作和批评的实践”“与世界对话和交流”“以戏曲美学范畴为基础,逐步构建起戏曲美学体系”等三个方面,这是安葵老师将继续研究的课题,也是一位学术前辈对后学者提出的期望和要求,而《戏曲美学范畴论》显然为进一步实现这一目标奠定了扎实的基础,成为构建戏曲美学体系的重要基石。

戏曲美学体系研究的重要基石

□周爱华

2021年培源第二期剧本征集活动收官

由北京文化艺术基金发起并资助、宽友文化运营的国内戏剧类原创作品孵化项目,“培源·青年戏剧人才培养及剧目孵化平台”日前已完成2021年度第二期剧本征集工作,进入项目评审阶段。本期剧本征集工作历时73天,共征集完整剧本355部,其中含戏剧类剧本(包含话剧、音乐剧、儿童剧)256部,戏曲类剧本(包含京剧、昆曲、评剧、河北梆子、北京曲剧)99部,其中40岁以下青年编剧占比70%,所有征集剧本经初评、复评阶段评审后,最终入选作品将于今年5月起进入出品磋商和后期孵化阶段。

据了解,今年培源的剧本征集计划还特别增加了以“中国共产党成立100周年”“北京2022年冬奥会”“一城三带”为主题的重点题材舞台剧剧本征集,共收到剧本63部。同时,战略合作机构爱奇艺在培源官网亦开展了对悬疑、奇幻等风格化、年轻化作品的征集计划,共征得剧本69部。在剧本评审和孵化方式上,今年将继续培源第一期的创新模式,在评审阶段继续引入研究型学者、出品制作人、导演、编剧、媒体人等不同背景的专业人士进行搭配评审,以平衡剧本的艺术性、市场性、独特性及可操作性。在孵化阶段,培源将和出品机构共同合作,在尊重创作者艺术个性和创作规律的基础上,结合市场规律展开有方向、有针对性的孵化工作。至终审阶段,所有入围剧目将以剧本朗

读或排练演出形式,接受评审专家、导师团、出品制作方及资深话剧观众的共同检验。

在电子信息系统建设、孵化过程全记录、在线直播等方面,今年培源平台将提供更加全面立体的服务。在评审期,评委可通过官方网站完成剧本的全站搜索、评审等工作。之后由培源组建的“剧本成长记录官”团队,还将深入到每部剧本孵化的过程之中,以视频、图片、文字等不同方式记录剧本孵化全过程。在推进编剧创作扶持工作的同时,培源还将继续开展导演孵化和制作人培养等系列活动,以更好地搭建良性健康的戏剧生态系统。

针对后疫情时代,培源平台及各类相关创作扶持计划对中国原创戏剧生态的孕育和发展所起的作用,日前在由主办方举办的圆桌论坛上,与会专家表示,近年来戏剧圈的新人、新作、新气象还显不足。培源从源头挖掘和培养青年编剧,与创作者之间形成了双向刺激、共同成长的关系。在人工智能等新技术手段影响下,未来的戏剧创作从艺术形式、创作手段等方面可能还会发生更大变化,现场表演艺术和互联网视听产品的紧密结合,将会为戏剧作品提供更丰富的终端出口,因此,基于市场化的剧本孵化与扶持计划对当下的原创戏剧来说非常重要。借助互联网的力量,戏剧创作将进一步跟社会实现更广泛的链接,并通过对各种资源的激活,最终实现创作的良性循环以及整个行业的全方位升级。(路斐斐)

第六届中国原创话剧邀请展开幕 22部作品献礼建党百年

3月12日,由中国国家话剧院与北京市西城区人民政府联合主办的第六届中国原创话剧邀请展在京拉开帷幕。从全国范围遴选出的22部优秀原创话剧作品,包括12部大剧场剧目和10部小剧场剧目,自即日起至8月将集中上演。邀请展将优先安排在京内演出,视疫情防控情况再邀请京外院团携佳作进京。

创办于2015年的中国原创话剧邀请展,是经文化和旅游部批准举办的一项全国性戏剧演出活动,迄今已成功举办过五届。本届邀请展在疫情防控常态化背景下,主动缩减规模,在主题策划和展映形式上呈现出三个特点:一是以“献礼中国共产党成立100周年”为主题遴选参演作品,以戏剧的形式回顾中国共产党百年奋斗征程,激发全民奋进新时代的精神气;二是邀请以抗“疫”为主题的戏剧作品,在主题策划和展映形式上呈现出三个特点:一是以“献礼中国共产党成立100周年”为主题遴选参演作品,以戏剧的形式回顾中国共产党百年奋斗征程,激发全民奋进新时代的精神气;二是邀请以抗“疫”为主题的戏剧作品,在主题策划和展映形式上呈现出三个特点:一是以“献礼中国共产党成立100周年”为主题遴选参演作品,以戏剧的形式回顾中国共产党百年奋斗征程,激发全民奋进新时代的精神气;三是首次采取线上与线下相结合的方式,新增线上展演单元,为线下演出搭建桥梁,举办戏剧论坛、专题研讨会等,打破舞台演出的时空限制,为观众烹制丰盛的“云端”艺术盛宴。

在本届邀请展参演剧目方面,革命历史题材作品有话剧《父亲·李大钊》《作家在地狱》,木偶肢体剧《小兵张嘎·幻想曲》等;现实题材作品有《村里新来的年轻人》《金色的胡杨》《八廓街北院》《春潮》《长安第二碗》《地铁时代》《三味》等;弘扬抗“疫”精神、反映全社会齐心抗“疫”的作品有《人民至上》《鸽子》《北街南院》等。邀请展还择选了许多形式新颖、题材独特的小剧场话剧作品,如《胡同里的他俩》《点心》《狗还在叫》《男保姆》《微光》,以及情景朗诵剧《母亲颂》等。在线下交流活动中呈现出三个特点:一是以“献礼中国共产党成立100周年”为主题遴选参演作品,以戏剧的形式回顾中国共产党百年奋斗征程,激发全民奋进新时代的精神气;二是邀请以抗“疫”为主题的戏剧作品,在主题策划和展映形式上呈现出三个特点:一是以“献礼中国共产党成立100周年”为主题遴选参演作品,以戏剧的形式回顾中国共产党百年奋斗征程,激发全民奋进新时代的精神气;三是首次采取线上与线下相结合的方式,新增线上展演单元,为线下演出搭建桥梁,举办戏剧论坛、专题研讨会等,打破舞台演出的时空限制,为观众烹制丰盛的“云端”艺术盛宴。同时,多部作品将作为戏剧艺术进校园剧目,进一步丰富广大在校师生的精神文化生活。此外,本届邀请展将一方面通过新增的线上展演单元,让更多喜欢话剧的观众足不出户享受戏剧艺术的魅力,一方面将继续坚持100元以下的低价票占总票数50%以上,最高票价不超过380元的公益性、低票价原则,服务更多观众,充分发挥优秀艺术作品的社会效益。(路斐斐)