

30年现代戏创作足迹

何玉人

在过去所积累经验的基础上,现代戏创作经过不断的舞台实践和多方面的艺术探讨,努力解决“戏曲化”问题,在内容、形式、风格等方面不仅更加自觉地靠近和运用戏曲艺术规律,并且呈现出活跃的创作局面。

书写变革中的时代生活。现代戏创作最先涉及到的内容是表现20世纪80年代初期全党实现工作重心转移时,农村生活变化带给人们内心深处喜悦、徘徊和奋进。莱芜梆子《红柳绿柳》,花鼓戏《牛多喜坐轿》从不同的侧面展现了一个当时抵制“左倾”路线时人们心灵和行为的激烈碰撞,有深刻的历史意味。花鼓戏《八品官》、《六斤县长》生动地塑造了原则性与灵活性结合得很好的基层干部形象。莆仙戏《鸭子丑小传》则反映农村改革的艰难。豫剧《倒毒大树的婚事》用一个凄婉、曲折的爱情故事,形象地表现了一个历史时期人们生命轨迹。宜春采茶戏《木乡长》是以喜剧的风格,塑造了一个品行高尚、清正廉洁、敢于和腐败分子作斗争的农村基层干部形象。扬剧《皮九辣子》、花鼓戏《嘻队长》、阿宫腔《三姑娘》、豫剧《朝阳沟内传》等作品都从不同的角度展示了这个时期的生活内容。

改革开放使现实生活发生了历史性变化。评剧《风流寡妇》生动地展现了急剧变化的时代风云中,一个燃烧着生命之火、追求着理想和幸福的新女性。川剧《山杠爷》十分深刻地揭示了传统生活方式和观念的根深蒂固,倡导了法律意识。豫剧《老子、儿子、孩子》描写改

革开放后两代人对于生活的不同理解和态度。豫剧《红果,红了》、《香魂女》、《丑嫂》、滑稽剧《一二三,起步走》,蒲剧《土炕上的女人》,莱芜梆子《好好儿女》,曲剧《婚姻大事》,淮海戏《豆腐宴》,淮剧《十品村官》,评剧《三醉酒》,眉户剧《大棚情缘》等作品,都从不同的角度表达了人们对新生活热切向往和奋力追寻过程中的矛盾和冲突,以及实现理想的愿望和喜悦。这些作品大多数是表现农村生活的,这与中国社会农村剧烈的变化和现实丰富、多样的生活实际密切相关。

努力实践和解决“戏曲化”问题。现代戏创作在表现现实生活时,曾一度遇到如何“戏曲化”的问题。对于如何解决生活的“实”与艺术的“虚”,现代戏创作一直在不懈地实践和努力地探寻着。汉剧《弹吉他的姑娘》从生活中表现出来,得到了具有虚拟表演的电话舞,音乐唱腔注入了新的元素,使歌舞演故事的戏曲美学特征在现代戏中得到很好的体现。萍乡采茶戏《樟油坊风情》具有鲜明的地域特色和方言表达方式,将重大的时代主题、深刻的社会生活内涵,在优美、轻松、耐人寻味的戏曲艺术形式中表现出来,得到很高的评价。彩调剧《嘟嘟嘟嘟》充分采用了载歌载舞的戏曲形式,吸收了丰富的民间歌舞和说唱艺术,采用了虚拟、自由的时空转换和象征性的意境表达,为这部具有史诗意味的作品注入了韵味无穷的艺术魅力。京剧《晋药章》采用悲喜剧的风格,妙趣横生的故事情节、幽默

风趣的语言、特色鲜明的音乐和唱腔,特别是主要演员以丑角应工,在惟妙惟肖的表演中,塑造了一个诚实、善良、医德高尚而又有点迂腐、窝囊的人物,为现代戏画廊增添了一个独特的艺术形象。川剧《变脸》自觉、娴熟的舞台展现,以及对戏曲艺术形式的理解和把握,都达到了人们的新生活热切向往和奋力追寻过程中的矛盾和冲突,以及实现理想的愿望和喜悦。这些作品大多数是表现农村生活的,这与中国社会农村剧烈的变化和现实丰富、多样的生活实际密切相关。

革命历史题材是新的题材来源。在改革开放30年的戏曲现代剧创作中,革命历史题材是其重要的题材。一批早期作品比较多地描写了老一辈无产阶级革命家的形象,如越剧《报童之歌》、《三月春潮》,秦腔《西安事变》,评剧《东进,东进》,京剧《南天柱》、《蝶恋花》、《热血》等,塑造了毛泽东、周恩来、陈毅、杨开慧、谢觉哉等人的形象。这些作品不仅成功地使领袖人物搬上了舞台,还在领袖人物说方言、唱地方戏、踩着锣鼓点迈着台步表演等方面做了成功的尝试,得到观众的肯定和喜欢。这批作品的价值和意义超越了本身,不仅在当时引领人物在政治上走下神坛,为变革政治起了催化作用,也由此而开辟了革命历史题材戏曲创作的新局面。采茶戏《山歌情》大胆地书写了战争中发生在革命同志之间的三角爱情。吕剧《苦菜花》结构流畅、剧作风格朴实、情节真实感

人,是一部描写抗战时期中国人民英勇不屈的史诗性作品。京剧《山花》以对女人内心世界的深刻理解和独特体会,在剧中同时成功地塑造了几个不同类型的女性形象。豫剧《铡刀下的红梅》歌颂了刘胡兰“生的伟大,死的光荣”。京剧《华子良》从一个独特的选材视角,描写了一个“疯子”假面下的人格魅力和心中的酸、辣、苦、甜。作品创造性地运用了戏曲的程式,在舞美设计、灯光音响、服装道具、舞台调度等方面都有很好的体现,是近年来戏曲表现现代生活的优秀作品。

现代戏创作开拓了广阔的题材视角,新的生活、新的人物走进了戏曲创作的宏阔视野,不仅有农村题材的作品,革命历史题材的作品,还有描写知识分子和工人生活的作品,扩大了现代戏的题材范围,传达新的生活方式和信息。

剧作家们实践着中国传统戏曲继承、改革和发展的庄重历史使命,为我们奉献了一部部不同于传统戏曲,而又具备民族戏曲特点、鲜明时代特质、深厚思想蕴藏和新颖、多样艺术形式的现代戏作品,也为当代中国戏曲艺术谱写了新的篇章。

聚焦

民间戏曲,不可替代的情感体验

黄蓓

趣味的某些“基因”,积淀之,它累积着黄孝乡风、汉皋文化的种种烙印”。民间小戏聚集了农民的智慧、幽默和生活经验,以最贴近他们自身的形式进行表演,观众往往能够在看戏的过程中观照现实生活中可见可触的人物境遇、追求和命运。这种心灵的认同正是民间小戏得以在条件简陋、技艺拙朴的情况下得到观众喜爱的原因。

民间戏曲观众还特别喜欢置身于戏剧之中,而不是像强调“当众孤独”的西方体验论者所希望的那样安静地做一个旁观者。如在中国的南方诸省长期流行民俗戏剧“目连戏”的演出,在这种动辄持续“三日夜”、“七日七夜”的连续演出中,演员不仅可以和观众进行直接交流,甚至常常把戏演到观众中去,在某些场合,观众还会成群结队地不自觉地充当剧中的角色;“此剧虽亦有唱有做,而大半以肖真为主,若与台下人往还酬酢。嬉时或有宴,生子有宴,既死有吊,看戏与作戏人合而为一,不知孰作孰看”这哪里是演戏,分明就是大型仿真“生活秀”。据明代张岱《陶庵梦忆》的记载,徽州旌阳接连“三日夜”搬演目连戏,当演至“戏中套戏,如《招五

方恶鬼》、《刘氏逃棚》等剧,万余人齐声呐喊。熊太守谓是海寇至,惊起……”这种交融得天衣无缝的戏剧表演方式和观剧场面恐怕只有在中国人民间开放式的戏曲演出中才能看到,不说现代都市中戏曲演出绝无此类观演关系,就是最强调整空间整合的现代小剧场话剧也只能算是人工合成的“观演一体”,与民俗戏曲演出中自然天成的“大方无隅”、“天人合一”、“看戏与作戏人合而为一,不知孰作孰看”难以同日而语。这种模仿生活实态,演员观众平分生活戏剧浑然的观演关系,并非仅仅在具有代表性的目连戏中才能看到。无论是像目连戏演出中这种对于情节的临时参与,还是业余“自集班”在农闲时候以“行之涂祀,谓之台戏”的方式进行演出,都带有很大程度的自娱性,“不少观众既是观众,又是演员,也是作者;演出的业余性,创作的即兴性,是其重要表现形式”。戏曲观众之所以能够具有参与同自娱的观剧思想,这同民间戏曲开放的演剧观念及鲜明的平民特性密切相关。

民间戏曲以其独特的形式和旺盛的生命力在农村存活并发展,有时我们不免鄙视它们为粗俗低级、

缺乏艺术品格的初级戏剧,但民间戏曲每到一处便热烈的观众场面却不能不令人深思。民俗学家钟敬文说:“它(民间的戏剧)的演员,仍然是些临时凑起来的‘寻常百姓’。唱唱的技术等,看不到怎样高度的专门化。剧本是大家最习熟的和最关心的故事。观众差不多是全村落或小市镇的民众。他们(民众)往往不仅是冷静的旁观者,而且是和演员乃至剧中的气氛融为一体的人……我们要从这些地方去理解它和民众生活及其文化的关系,去认识它所尽的社会的作用,去究明它在戏剧演进史中所表现的‘真实形态’。”

民间戏曲是当代拥有最多观众、最充满活力和最具有可塑性的戏曲样式之一,它们保留着民俗文

观察

振兴秦腔的思索

张璋 成瑞容

秦腔是我国梆子声腔体系的代表剧种,被称为“百戏之母”。历史上在陕西境内存在着四路秦腔,分别是:“同州梆子”(即东路秦腔)、“西安乱弹”(即中路秦腔)、“西府秦腔”(即西路秦腔)、“汉调桄桡”(即南路秦腔)。这四路秦腔后来流转到山西、甘肃、新疆等地,发展壮大了秦腔流行地域。今天,在非物质文化遗产保护的大潮中,盛载着秦、汉、唐历史文化的秦腔艺术更显珍贵。但是,近年来,秦腔也受到其他艺术媒体的很大冲击,个别剧团因为自身体制或主管部门重视不够被迫关门解散,丧失了不少传承队伍和基础。

振兴秦腔应采取多种多样的办法,除了舞台表演,也要依托展览形式。舞台演出和展览展示属两种展示方法,具有自身特长。数字舞台艺术教育和影响了人类无数,为文化进步和发展产生了巨大的推动作用,但它却很难表述自己的历史,舞台剧也必须借助其他的方式展示自己,这就是展览。艺术展览可以在展示空间压缩时空,运用实物陈列、版面、道具、音像、色彩等综合要素

化厅组织大量人力物力,奔赴大江南北,从民间收集整理了大量秦腔艺术档案。其中包括古代流传下来的木刻本、石印本、手抄本等大量珍贵文物。秦腔艺术展出的秦腔手抄本是上世纪50年代从民间收藏而来的9000册剧本中极少的一部分,这些剧本中不少是明清时期所著,虽然有的纸张已经发黄,甚至缺损不全,但字迹清晰,文采犹存。然而,至今仍有大量史料散落在民间。还有有关参展人员介绍他们收藏的剧本秦腔脸谱谱图。

这是一曲秦族人民新生活的赞歌,是献给祖国60华诞的厚礼,是对改革开放30年的礼赞。心中有话不吐不快,化作山歌歌唱起来。秦族人聪明睿智,具有远见卓识。他们爱家乡的山山水水,一草一木,爱大自然所赋予的一切美。他们在发家致富,创造财富,改变贫困的路上,特别注重留住大自然的青,留住碧水,留住蓝天白云,留住青山绿水,他们提出了领鲜性的口号——“金山银山留在园区,绿水青山留在秦乡”。

工农业发展了,生活变样了,秦乡人由穷变富了,不变的是美丽的山川河流,郁郁葱葱的花草翠竹。这是绿色意识的成果。秦山秦水是天然资源,秦歌秦舞是艺术资源。秦族山歌是丰富多姿的,是一代一代秦

视点

最早接触豫剧《程婴救孤》,是在剧本论证阶段,在中国艺术研究院的会议室里。当时,我就发了一通感慨:河南省豫剧二团编创《程婴救孤》,是冒着“保守”、“僵化”的无形压力,在艰辛搏斗中突围。

何以言之?创作其时也正是文艺界引进了时髦的西方后现代文艺思潮“解构主义”,并风行之际。在新潮文艺家的圈子里,以及猛追时尚的媒体之中,言必称“解构”,文不离“颠覆”,蔚为风尚,宏大的理论连同硕大的帽子满天飞。不说“解构”,便是落伍;不擒“颠覆”,便是低能。于是,我们目瞪口呆地看到,文学界倏地冒出了一批“解构”之作。试举几例:与京剧同名的中篇小说《沙家浜》,地下交通员阿庆嫂变成了荡妇,成为土匪头子胡传魁的姘头,他们苟且之际,阿庆则在楼下望风;这位地下党员还和新四军指导员郭建光关系暧昧,也有一腿。一本名为《为奴隶的母亲》改编而来的,作品忠实于原著,为女人悲惨的命运发出呐喊。京剧《骆驼祥子》根据老舍先生的小说改编,创造了新颖、独特的洋车舞,尽显了戏曲艺术的形式美。川剧《金子》是根据曹禺的话剧《原野》改编的,在对金子爱与恨、情与仇的描写中,凸现了金子的人生经历。改编后的作品集、凝练、感人、语言和唱词生动有文采,演出获得极大成功。

剧作家们实践着中国传统戏曲继承、改革和发展的庄重历史使命,为我们奉献了一部部不同于传统戏曲,而又具备民族戏曲特点、鲜明时代特质、深厚思想蕴藏和新颖、多样艺术形式的现代戏作品,也为当代中国戏曲艺术谱写了新的篇章。

而在首都戏剧舞台,出现了《赵氏孤儿》题材的两部新潮话剧。其内容之“新”,让人匪夷所思。比如,孤儿长大之后,面对为保他的存活而牺牲的种种,他的反应竟然是:那是他们的事情,与我无关!

其实,有关“解构主义”在我国

的引进,内中存在着诸多误解和走样。解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

独特的艺术美 独特的戏

——《七彩秦乡》观后

谭志潮

多彩的秦家生活,独具原生态之美的秦族艺术,构成了《七彩秦乡》独特的品格品位和独特的艺术之美。

《七彩秦乡》的情节极为简单,民族大学毕业的秦族青年蓝山回到秦乡,他要为秦乡建设贡献一份力量。他被乡亲们推举成“村官”。他以自己的知识,以他的襟怀见地,以他的审美……和乡亲们一起建设家乡。

蓝山的未婚妻苗家姑娘俏妹与他一同来到秦乡,既是同窗又是恋人的苗家女突然接到母亲病重的消息,她不得不离开秦乡,一去三年不归。戏剧从俏妹再到秦乡开始,乡亲们兴高采烈地欢迎新娘,准备婚事。然而,俏妹此行并不是为婚姻而来,她是为和蓝山道别,见最后一面。为

属于第二层次;而用文字表达出来,则属于第三层次,是一种典型的客观唯心主义。所谓“逻各斯”,即可理解为:1.与神同在,与神同体,创造之前即为神有,创造之时从上帝自身的存在中流溢而出。2.作为上帝之言,是上帝创造世界的工具。3.是上帝与世界之间的“中介”,并发展成“道成基督”论,即:神秘的逻各斯通过“肉身”——基督,显现于人间。基督即是逻各斯。是为逻各斯救赎论。4.内在于心灵为“思”,外在于器官为“言”,人堕落以后,逻各斯的中介,可以改邪归正,重新达成与上帝的统一。是为逻各斯的理性论(参看《外国文学评论》2003年第1期,马德文:《诠释、过度诠释和逻各斯》)。这一堆繁杂的解释,似乎可以将理

勇于突围 贵在坚守

康式昭

各斯中心主义和宗教信仰中的“上帝、基督”勾连起来。这就是说,反对逻各斯中心主义,即反对以上帝为代表的绝对权威,反对上帝为终极真理,反对以此作为唯一、绝对、解释一切既有文献文本,其解构、颠覆,理所当然地有其一定的积极意义和价值。然而,否定终极真理,否认一切权威,遵从多元文化和各自为是的解读,却使文学研究陷入了没有积淀、没有定论、没有标准的混乱之中。否定你的前人,你自己不久又变成了下一个解读所否定的对象。因而,解构主义等后现代文坛,实际上造成了认知的无政府状态。其逐渐衰落印证了文化无政府状态的必然命运。有的美国学者就曾尖锐批评解构主义“强奸”了文学作品,批评解构主义黑白不分,毫无道德准则的阐释。

照我看,文艺界某些新潮文化人的悲哀正在于:从来没搞清也不想搞清解构主义的基本内涵和主旨,也不问其已逐渐衰落的走向和严酷现实,只记住了翻译过来的两个词:“解构”和“颠覆”,便在颠覆美丑、是非、善恶、正义、美德等方面,大做其“翻案”文章来,而且口气很大,既吓人且唬人。

解构主义反对终极真理,反对逻各斯中心主义,主张多元文化解

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

解构主义作为西方后现代主义文化思潮中解构主义等后现代文

独特的艺术美 独特的戏

——《七彩秦乡》观后

谭志潮

多彩的秦家生活,独具原生态之美的秦族艺术,构成了《七彩秦乡》独特的品格品位和独特的艺术之美。

《七彩秦乡》的情节极为简单,民族大学毕业的秦族青年蓝山回到秦乡,他要为秦乡建设贡献一份力量。他被乡亲们推举成“村官”。他以自己的知识,以他的襟怀见地,以他的审美……和乡亲们一起建设家乡。

蓝山的未婚妻苗家姑娘俏妹与他一同来到秦乡,既是同窗又是恋人的苗家女突然接到母亲病重的消息,她不得不离开秦乡,一去三年不归。戏剧从俏妹再到秦乡开始,乡亲们兴高采烈地欢迎新娘,准备婚事。然而,俏妹此行并不是为婚姻而来,她是为和蓝山道别,见最后一面。为

观或价值体系。有一篇赞扬话剧《赵氏孤儿》的文章强调该剧“继承了‘五四’启蒙精神,对传统的‘忠义’观念进行了颠覆。”“消解了原作中正义与邪恶、是与非、善与恶的界限。”其价值在于:从现代意义的层面上看,这部作品的立意是“以个体生命为本体,站在个体生命的价值立场上”,告诉人们:“程婴为救孤儿杀死自己的亲子,从人性角度来讲是残忍的,是一种悲剧。作为一次性的,不可相互通约、相互取代的生命个体,他的孩子,包括韩厥、公孙杵臼等人,在生命自身的存在价值上,与赵氏孤儿是相等的。”“妙得很!既然原作中的‘正义与邪恶’、‘是与非’、‘美与丑’的界限,被作者高手‘消解’了、‘颠覆’了,围绕赵氏孤儿的种种,便自然而然地成了毫无价值的杀人和被杀的游戏。而程婴舍命的幼子,以及韩厥、公孙杵臼等人的生命付出,便统统沦为毫无价值的自作多情!——请看,釜底抽薪法如何变戏法地化是为非,化美为丑,化善为恶!为正义、为救全国幼儿而献出亲子的程婴,摇身一变,竟然成了屠杀亲生儿子的刽子手!真个是天理何在?人间正道何在?悲乎,哀哉!

所谓“个体为本”,当然就是就每一个“个体”而言。然而,这里面就有“个体与个体”和“个体与群体”的关系问题。前者,设若每个“个体”都“至上”,谁还管他人!相互关怀、相互扶助、相互救援便根本无从谈起,且别说为某个“个体”人,只能是社会的人,只能是以他人的奉献以至牺牲作为前提。

2008年“5·12”汶川大地震时,都江堰市光亚学校出了个“范跑跑”。身为老师,感觉到地震,高喊一声“地震了!”便扔下全班幼小的学生,夺路狂奔,事后还宣称:“在这种生死抉择关头,只有为了我的女儿我才可能考虑牺牲自我,其他的人,哪怕是我的母亲,我也会不行的!”“还肆意嘲讽讥笑已救人的行为:“先人后己和牺牲是一种选择,但不是美德!”人们对此作何评价?媒体说:“这种‘连老妈也不救’的毫不掩饰、毫不符合一般人性的表态,粗暴地践踏了公认的‘人之为人的基本准则。”结论是:“‘可怜的懦夫’升级了,成为‘无耻的懦夫!’”正是在这个意义上,我们可喜地看到,豫剧《程婴救孤》于艰难中坚持了人间正义,维护了民族美德,守卫了精神家园。

敬礼,可尊敬的《程婴救孤》剧组!敬礼,可尊敬的郑州豫剧人!

论坛

房,新增加的民族学校、医博广场、主题公园等展现了秦乡的今日与昨天。

苗妈思想转变不是靠说理,而是通过她看到的情景,听到了秦乡未来前景。在这里剧作家运用了误会法,老村长以他的幽默批判到“那么顽固的老娘”,他明说暗着,明比暗喻,旁敲侧击,歪打正着。苗妈心动了,她认为这里有高人,老村长借机夸支书,她未来的女婿,一步步逼问:“你看这秦乡是美是丑?”“你说这山寨是不是穷山沟?”“你有女愿不愿意嫁我秦乡后生?”“你说那老太婆思想封建,观念陈旧,蛮不讲理,她不该用板子抽?”苗妈露出窘态,她已不再固执己见。这时俏妹与苗妈一个在悬崖边,一个在山下,隔山隔水对唱,舞台同时出现两个空间,妈妈劝女儿不要跳崖,表示真心诚意要悔改。矛盾解决自然让观众叹服,误会法显得顺畅自然,聪明机智。

一个民族有一个民族的艺术,它只能在自己民族艺术资源基础上挖掘。绣彩喜迎新人,长长的五色彩带代表着秦族的祝福,愿生活丰富多彩,长长久久,这是属于秦族民族。戏剧正是在生活基础上挖掘创造,因此生活更强烈,更美。现实生活充满阳光,因此戏剧阳光灿烂,具有很强的时代气息。

《七彩秦乡》刚刚搬上舞台,还需再打磨加工。其创作指导思想是正确的,沿着这条路走下去,一定会更精彩。立足于秦族生活,创造秦族戏曲,为秦族群众服务,也向更为广大的观众介绍自己的民族,为民族艺术做出应有的贡献。大可不必追时髦,也不必贪大求洋,向歌剧,甚至是音乐剧看齐。秦族戏曲就是秦族戏曲,即使冠之于“风情音乐会”也无妨,可能更准确。

时评

戏剧发生的时间选在秦家特有的祭祀祖先的鸟饭节。富裕起来的秦乡自然是热闹非凡,乡亲们穿着节日盛装,跳起“马灯舞”、“秦舞”,秦歌对唱此起彼伏,构成了歌舞的海洋,欢乐的海洋。从而展现富裕起来秦乡人的精神面貌。

蓝山与俏妹携手重走田畴路,他们互敬互拜,通过黄土岗变成宽阔的道路,荒山梁变成青竹林,淤泥塘化作一湖秀水,新楼房替代了往昔的矮土