

主办:中国孔子基金会

当前位置: 首页>诸子百家>道家>道家论著选登

"回望"传统 老子文化的当代价值与传播

2010-10-22 09:58:00 作者: 来源:人民日报

河南省越调剧团的越调《老子》获得第九届中国艺术节文华大奖,绝非偶然。这一艺术实践既是对当前呼吁保护传统文化,传承经典的积极回应,又是一次当代戏曲艺术汲取传统文化精髓,进而立足当下,打磨出艺术精品的典范性实践。

在传统文化的价值和重要性被广泛认同和认识的今天,我们从什么角度“回望”传统,又如何通过艺术载体呈现和传承优秀传统文化,越调《老子》的创作或有启示。

仰望天空,也脚踏实地

薛若琳

老子是戏剧舞台上第一个由河南省越调剧团排演的古代圣人。大凡圣人都很难入戏。因为圣人的贡献一般是著书立说,以其哲学思想影响社会,启迪人们,而他们在社会实践中多缺少尖锐的冲突,这是刻画和塑造圣人的弱项,因此,创作演出《老子》要有吃螃蟹的勇气和啃硬骨头的精神。越调《老子》则今年5月在第九届中国艺术节上,一举获得文华大奖的殊荣,其艺术经验值得总结。

《老子》在近两三年的创作中,取得了突破性的进展。原来该剧是神话题材,老子是神话人物。主要表现天庭的中天候发现上天的玄机屡屡被人间破解,致使天机泄露,他已侦知此事是老子所为,于是派蛊、惑二仙下凡,装扮童男童女迷惑折腾老子,考验他在金钱、官位和美色面前的态度,使老子无暇顾虑哲学问题而穷于应付烦恼。戏的结构和贯穿线以及人物关系的设置,看得出来是剧作家通过古代人物及遇到的问题作为载体,来表现对今天某些社会现象的感悟和思考,具有一定的现实意义,但毕竟因为神话笔墨太浓而冲淡了该剧的思想深度。在河南省文化厅、周口市委、市政府的领导和关心下,越调剧团经过反复研究并听取了专家的意见,使该剧实现思想定位的重大转型和故事内容的重大调整,将神话题材转变为历史题材,将神话人物转变为历史人物,对原来的戏剧结构进行了脱胎换骨的改造和重组,使该剧取得实质性的升华,尤其是增加了

淮
务
会
渐

“孔子问礼”，自然问的是周礼。他对周公所制的周礼顶礼膜拜，但那时列国纷争，群雄并起，是一个巧取豪夺、弱肉强食、以武逞凶的时代，孔子提倡的“仁者爱人”，“己所不欲、勿施于人”，“克己复礼，天下归仁”的仁学，在当时几乎没有市场，任何一个国家的国君很难采纳并施行，孔子感到很困惑，就跑去请教老子，于是两个伟大的思想家讨论“礼”的时代价值和社会意义，并且在对话中擦出火花。老子主张“人法地，地法天，天法道，道法自然”，即一切事物都要遵循自然的运作法则，包括老子提出的“上善若水”，强调要顺着水的走势，就低不就高的顺其自然的行事作风。因此，“孔子问礼”这场戏是别开生面的。

有关老子的民间传说很多，可见百姓对老子的热爱，该剧充分关注民间性，顺其自然地表现了某些大青牛和群鹿的传说成分，不但增加了民间色彩，也体现了人与自然和谐的理念。同时，又增加了戏剧的审美趣味和视觉的轻松。

在《老子》中，老子勤奋的讲学授业，宣传他的“居善地，心善渊，与善仁，言善信”和“上善若水”的价值观，在老子的《道德经》中，都做了充分的体现。老子的家乡陈国苦县（今河南周口市所辖之鹿邑县），被楚军扫荡，乡亲们逃难，衣食无着，他很痛心，就把周天子聘请他入宫的订金全部拿出来救助乡亲，老子看到民间疾苦，遂发出“圣人无常心，以百姓心为心”的呼唤，强烈地表现了老子的爱民亲民思想。古往今来称为圣贤者，对人民群众的感情如何，常常是检验其思想、品行和人格的主要坐标。老子是古代当之无愧的杰出圣人。

越调《老子》围绕老子在《道德经》中宣传的“善”和由“善”产生的对人民的爱交织在一起，把圣人的言谈和哲理与其率范的社会实践联系在一起，使老子从以往的神坛上走下来，来到民间，关心民间疾苦，并热情地伸出援手，因此，戏中老子的形象熠熠生辉。

今天，我们重新审视2000多年前的老子，重新认识老子，把躺在墓室中的老子“唤醒”，使他重新站起来，走到现代舞台。任何时代，民间都有疾苦，圣贤人物可以仰望星空，去思考哲理、畅想未来，但也要脚踏实地，多想想民间的问题。这就是《老子》一剧对我们当代人的启迪。戏仍有加工修改的空间。例如“孔子问礼”，两位圣人代表着两种思想体系，应该揭示得更深刻一些。又如戏的矛盾冲突应在历史大框架真实的基础上，还可营造得更尖锐一些。

（作者系戏曲评论家）

执古之道，以御今之有

王蕴明

道家创始人李耳作为我国乃至世界最早的哲学家之一，其充满辩证法思维的《道德经》——我国乃至人类文明最早成体系的理论著作，至今仍闪烁着不朽的哲理光辉。李耳一生不为官，只短暂地做过周王朝管理册籍的守藏史，且生平传略不详，又被后人神化为伴随在玉皇大帝身边的太上老君。

由河南省越调剧团创演的《老子》，以现实主义的创作方法，将昊空中的仙还原为现实生活中的人，通过他对民间的芸芸众生苦难的救助，他与充满灵性的野鹿、青牛的和睦相处，与周王、孔子、弟子们等人际关系的纠葛与学术切磋，自然、生动形象地传达了《道德经》中“人法地、地法天、天法道、道法自然”、“上善若水”、“治大国如烹小鲜”等深邃的思想，同时一个与世无争、先人后己、博学睿智的哲人形象地矗立

在我们面前。将哲理人格化、将史料不多的古代思想家化为生动的舞台形象，越调《老子》具有开创性的意义，是当今戏曲舞台弥足珍贵的艺术创新。

回眸历史，意在今天。正如马克思所说的，借用古人的“名称、战斗口号和服装”，是为了“演出世界历史的新一幕”。与此同时又不要“把个人作为时代精神的单纯号筒”（马克思），“要让它自己从场面和情节中流露出来”（恩格斯）。

越调《老子》堪称深谙此理。情景一：老子跨青牛悠然吟唱，众弟子拥戴在旁。弟子柏矩逗青牛，捉弄野鹿，却被弄得狼狈不堪，而女弟子哑女却能令它们俯首听令。由此引出老子“上善若水，万物趋之”的哲理。情景二：孔子鉴于“而今天下无礼”问礼于老子。蓦然室内跑出许多硕鼠。老子借题发挥说：要想天下有礼，先得制伏老鼠。鼠在哪里？“鼠藏人心”。心鼠何谓？“心鼠谓之贪欲。贪欲无形，鼠患无穷。诸侯敛贪，战火息烟；仕宦敛贪，世出好官；贼盗敛贪，天下平安；人心无贪，礼仪当先哪！”情景三：弟子华狐将老子写的文章偷偷献给了周王，老子得到重金奖赏并入宫为官。与此同时，为瘟疫所苦的众难民，因牛群为战争所杀，治病没有牛黄，老子深爱的大青牛亡身献牛黄。哑女因从被王子纵火焚烧的守藏室中抢出《道德经》手稿而死去。老子悲愤交加，高亢而歌：“大千世界、天地变幻、江山替代、兴衰王权、万般衍变皆自然……为民众、知其暖、怜其寒、体其苦、忧其难，我愿百姓福祉展，我愿天下太平年……为民写为民用还民期盼，民是天民是地民是江山”。剧作以古观今的主旨立意就这样在情节和场面中自然地呈现了出来，这也正是老子在《道德经》中所主张的“执古之道，以御今之有”。

已故著名越调表演艺术家申凤梅的《诸葛亮吊孝》曾倾倒无数挑剔的首都观众，她那飘逸潇洒的风姿与醇厚悠扬的咏唱至今仍迴萦于脑际之中。由其弟子申小梅饰演的《老子》，我们从中既领悟到了乃师的风韵，又感受到了时代的新声，诚为江山代有才人出。而全剧舞台呈现的情景交融、平实规整亦堪称道。

（作者系戏曲评论家）

弘扬和传承国学精髓

梅宝菊

以老子思想为代表的道家文化是中国宝贵的思想源泉。如何传承老子思想并创作出承载国学内涵的文艺作品，面向大众？以河南省越调剧团为演出载体，以创作越调新编历史剧《老子》为切入点，地方政府着力打造弘扬国学文化的亮点，汲取精华，古为今用，弘扬国学中的老子文化。

把老子这位圣哲搬上舞台，缺少可供借鉴之作。怎样将圣哲精神摆到观众面前，怎样把握老子这个人物并在舞台上体现这个人物？是对编剧、导演和演员的很大考验。

全剧具有现实性，它以老子撰写《道德经》为主线，着力展现其在金钱、权位等诱