

您的位置： 学人论戏 - 朱恒夫专栏 - 正文 [返回]

传统文化：戏曲生命的源泉

11 | 111

作者:朱恒夫 来源: 时间:2006-1-11 15:07:02 浏览:1102次

子栏目导航

- ▶ 谢伯淳专栏
- ▶ 厉震林专栏
- ▶ 杨孟衡专栏
- ▶ 苏琼专栏
- ▶ 刘祯专栏
- ▶ 胡开奇专栏
- ▶ 高益荣专栏
- ▶ 李时学专栏
- ▶ 刘家思专栏
- ▶ 陈吉德专栏
- ▶ 夏写时专栏
- ▶ 桂迎专栏
- ▶ 杨伟民专栏
- ▶ 陈友峰专栏
- ▶ 黄振林专栏
- ▶ 元鹏飞专栏
- ▶ 顾聆森专栏
- ▶ 吴敢专栏
- ▶ 李祥林专栏
- ▶ 车锡伦专栏
- ▶ 阎立峰专栏
- ▶ 马建华专栏
- ▶ 王晓华专栏
- ▶ 孙柏专栏
- ▶ 胡金望专栏
- ▶ 苏子裕专栏
- ▶ 胡德才专栏
- ▶ 伏涤修专栏

1. 戏曲的振兴之路，已经跋涉了二十多年了。然而，路，愈走愈窄；前途，愈来愈暗。许多人已经到了气力不支、身疲力竭、信心消失的地步，行政管理机构正在用最后一剂处方——演艺单位脱离事业编制，彻底打碎演艺人员的铁饭碗，让他们到市场上去求生存——来治疗戏曲长年的疲软顽症，但业内外人士并不相信这是回春的妙手，他们在慨叹与绝望中眼睁睁地看着戏曲艺术之光的渐渐黯淡。

回顾近二十年来的振兴之路，行政管理机构、戏曲理论界、演艺团体与个人不可谓不努力，诊断戏曲衰退与消亡原因的论文汗牛充栋，提出拯救振兴办法的良方不可胜数，试验性的剧目接踵而继，以旨在焕发戏曲生命力的各种戏曲汇演并评奖的活动层出不穷。其诊断的原因有：多元的娱乐活动抢走了许多戏曲观众；节奏缓慢的表演与歌唱已不适应新时代的都市生活；单调的唱腔与程式化的表现方式不吻合当代青年观众的审美要求；戏曲题材陈旧，许多作品既不关心民瘼疾苦，不表现普通百姓的喜怒哀乐，又远离我们这一历史上最伟大而深刻的变革时代，于是，最广大的普通观众对这样的剧目也就持相应的冷漠态度；演艺单位的经费来自于政府的财政拨款，故而，他们的艺术活动都受制听命于政府官员，从选择题材到表现形式都以能否得奖为指向，戏曲艺术已经堕落成为政绩服务的一种工具。另外，还有舞美大制作、演出高票价、整日里蹲在城市里而不与戏曲最忠实的观众农民照面等等原因。

所提出的振兴理论与已付诸实践的振兴办法也有若干种：如增加现代戏的数量，去掉程式，加快节奏，使之贴近现代生活；编写都市戏曲，让戏曲为市民服务，使戏曲都市化，将戏曲从农村草台完全移向都市剧院；变革戏曲之“曲”，加进现代的、外国的、时鲜的音乐元素，改变韵白的宾白方式，甚至用普通话代替方言，以迎合青年观众的审美趣味；融入具有时代高度的思想，以新的社会观、伦理观、价值观对观众振聋发聩，让他们从中得到思想的启迪，再不要认为戏曲仅是臣忠子孝、反恶除奸等旧思想的载体；与高校联手，在大学生中成立戏曲社团，指导他们进行业余戏曲活动，并不时地让戏曲进校园，以培养新一代的戏曲观众，等等。

但是，收效甚微。戏曲三百六十多个剧种每年都有消亡的，有的则成了“天下第一团”（按，意谓一个剧种，只有一个剧团）；戏曲观众日渐减少，今日45岁以下者，从未进剧场看过一场戏曲的比比皆是；百分之九十九新编创的剧目，演不了多少场便会偃旗息鼓，将财政拨付的专项经费用完便无力再搬上舞台。

2. 导致戏曲景况愈来愈凄凉、百般疗救而病痾愈来愈沉重的根本原因到底是什么呢？我以为问题出在我们对待传统文化的态度上。

众所周知，戏曲是一种中华民族传统文化最具有典型意义的表现形式之一，它由民族文化孕育而成，其本体从题材、思想、情节、人物形象到音乐、语言、表演、舞美，无一不是由民族文化熔铸而成，它包涵着丰富的民族文化的信息，其表现的伦理、道德、宗教、政治、法律、哲学、民俗等等观念，皆烙上了民族文化深深的印记。人们对它的接受与否亦是按照民族的审美趣味来进行的。可以说，民族的传统文化是它生长的土壤。有了这一土壤，它就有了生机，若土壤肥沃，它便茁壮地成长；土壤贫瘠，它便枯败衰萎。若失去了这一土壤，它便断了

- ▶ 林婷专栏
- ▶ 陈军专栏
- ▶ 吴保和专栏
- ▶ 叶志良专栏
- ▶ 叶明生专栏
- ▶ 吴新雷专栏
- ▶ 康保成专栏
- ▶ 徐大军专栏
- ▶ 谢柏梁专栏
- ▶ 陈维昭专栏
- ▶ 苗怀明专栏
- ▶ 袁国兴专栏
- ▶ 赵晓红专栏
- ▶ 孙书磊专栏
- ▶ 朱恒夫专栏
- ▶ 徐子方专栏
- ▶ 陆林专栏
- ▶ 陈美林专栏
- ▶ 范丽敏专栏
- ▶ 刘水云专栏
- ▶ 苏涵专栏
- ▶ 车文明专栏
- ▶ 周宪专栏
- ▶ 李伟专栏
- ▶ 俞为民专栏
- ▶ 陈多专栏
- ▶ 孙惠柱专栏
- ▶ 刘淑丽专栏
- ▶ 吕效平专栏
- ▶ 黄仕忠专栏
- ▶ 王宁专栏
- ▶ 解玉峰专栏
- ▶ 田本相专栏
- ▶ 廖奔专栏
- ▶ 吴戈专栏
- ▶ 周宁专栏
- ▶ 周安华专栏
- ▶ 赵山林专栏
- ▶ 黄鸣奋专栏
- ▶ 陈世雄专栏
- ▶ 彭万荣专栏
- ▶ 周靖波专栏
- ▶ 施旭升专栏
- ▶ 宋宝珍专栏
- ▶ 王兆乾专栏
- ▶ 胡星亮专栏

生命的源泉。

戏曲自北宋诞生之后，由城市扩散到乡村，由局部漫衍至全国，由单一剧种发展成数百个剧种，由少数人参与带动了全民参与，其间，形式虽然不断地嬗变——由宋金杂剧而到南方戏文，同时又变化为元杂剧，其后又有明传奇几大剧种的争奇丰艳，最后又有花部的勃兴与京剧的跃出——但总的说，生命力愈来愈旺盛，这是因为它 是民族的文化之花，它的内容与形式都迎合了民族成员的心理需求与审美取向。它已成了民族文化的一个有机部分，民族成员需要它就像需要阳光与水一样。

然而，到了二十世纪八十年代初，中国社会发生了根本性的变革，由农业经济转向工业经济与商品经济，人们衡量一个地区一个单位和一个人时，不再用传统的道德标准，而是用经济发展的水平与经济能力作标准。钱多，物质条件好，便是“良善”之区，成了人们向往趋骛之地；有办法弄到钱，弄到很多钱，便被视为“人才”，成了人们学习的榜样。什么报效国家、孝敬父母、兄弟友爱、朋友之情、急公好义、尊师爱生等等传统道德，渐渐淡薄，甚至被人弃为敝履。坚守传统文化者，被人们讥为顽固保守，不识时务；破坏传统文化者，则被人们容忍、认同与效法。在这样的背景下，戏曲的从业者——编剧、演员与评论者，为迎合所谓的时代精神与部分观众的审美需求，不再让戏曲承担起弘扬传统文化的重任，而是让它成了批判传统文化的工具，承认自我，张扬自我，否定国家至上与集体至上主义，将许多父母贴上封建礼教护卫者的标签，而给予辛辣的嘲讽。仁、义、礼、智不再是戏曲的主题，代替它们的则是所谓的开拓进取精神与超前的改革意识。

但是，传统文化是由全民族根据自己的经济方式与所处的地理环境历经数千年的辛勤建设而形成的，它虽然随着时代的步伐而不断的变化，但是这种变化是渐进的、缓慢的，很难发生质的飞跃，即便在某一个时期社会上表现出普遍的急功好利的倾向，甚至表现出道德上的沉沦，但这种风貌是末不是本，它们是漂流在河面上的浮渣，下面流淌着的依然是洁净的传统文化之水。许多人甚至是大多数人虽然受时代风气的裹挟，追名逐利，言行远离传统文化的要义，但是在心底里，或者在其灵魂深处，他们不但不否定传统文化，还对否定传统文化的人与事持鄙夷的态度。正因为当代的许多戏曲剧目，其思想背悖了传统文化，或者放弃了传承弘扬传统文化的责任，于是受到了人们普遍的冷落。

许多人已经认识到，今天的戏曲观众，欣赏的依然是传统的剧目，他们究其原因，以为是戏曲观众习惯了传统剧目的表演与歌唱方式，是思维与审美的定势使其然，殊不知戏曲观众喜欢传统剧目的根本原因是因为传统剧目蕴涵着丰富的传统文化内容，他们从传统剧目所表现出的价值观、道德观、伦理观中获得美感，从传统文化滋生出来的音乐与一招一式的表演中得到快乐。

许多人发现，台湾有着良好的戏曲生存环境，岛内的戏曲演艺活动常年不断，文化行政机关、剧场娱乐公司还隔三差五地邀请大陆的许多剧种去演出，而每次演出又都能得到观众的热烈欢迎，常常是“盛况空前”，好评如潮，为什么会出现大陆冷、台湾热的现象呢？探索其原因，是传统文化在演出环境中厚薄的问题。平心而论，台湾比起大陆来，对传统文化的态度要积极得多，传承、弘扬、保护的工作，从未间断过，尤其是上个世纪六十年代兴起的文化复兴运动，使得传统文化在意识形态领域占据着绝对的主导地位，仁义廉耻、孝悌忠信的观念深入人心。生活在传统文化浓厚氛围中的人，当然对传统文化的精粹——戏曲，保持着浓烈而不衰的兴趣了。

近两年来，全国刮起了白先勇等人重新打造的昆剧《牡丹亭》的风暴，该剧已经演出了五十多场，进过八个高校。新版昆剧《牡丹亭》全本演完需要9个小时，连演三个晚上，开始大家都很担心，大学生们有这样的兴趣与耐心看完这个古老的剧种所演的古老的剧目吗？不料，每一次演出，都得到了青年学子们的热烈欢迎，每次谢幕时观众近乎疯狂的追捧场面，都会感动得演职员们热泪盈眶。之所以能取得如此的效果，是因为白先勇等人高度尊重了原作品的内容，高度尊重了昆剧的艺术精神，使得新版《牡丹亭》虽然加入一些现代的艺术元素，但总的说，它的内容与形式仍然是传统的，表现了民族文化的艳丽动人之处：青年男女对纯真之情的热烈向往，歌词宾白语言的整洁典雅，唱腔音乐的流丽婉转，服装与舞台装饰的大方瑰丽，故事情节的曲折奇异，无一不反映了有悠久历史的民族文化的伟大、高明、精致与近乎完美的特点。它们震撼着对民族文化不了解而持虚无主义态度的青年人的心灵，激发了彷徨在文化选择的十字路口的学生们认知民族文化的欲望，摇醒了作为中华民族子孙所具有的然而受现实影响而蛰伏于内心深处的民族文化的自尊意识。可以这样说，如果新版昆剧《牡丹亭》不表现民族的传统文 化，它绝对得不到青年学生们的普遍青睐。

总之，戏曲依赖于民族的传统文 化而生存。

3. 既然如此，振兴戏曲就必须走民族的传统文 化之路。在剧目思想上，应表现数千年来民族普遍认同的伦理、道德、宗教、个人价值等观念，肯定赞扬那些忠于国家、热爱家庭、大公无私、舍生取义、孝敬父母、慈爱他人、廉洁奉公、反贪斗奸等品质高尚之人，否定批判那些卖国求荣、损人利己、忤逆作恶、贪污腐败、刻薄奸诈等品行恶劣之人。我们不反对在剧目中融注新的思想，以启蒙教育民众，但其思想不应过于超前。或许其思想是正确的，对于推动时代的进步有着积极的作用，但民众的认识跟不上，不理解，他们就不会感兴趣，甚至会觉得其思想怪异，避而远之，这样，又如何得到数量广大的观众？在这方面，时下许多清官题材的电视剧很值得

戏曲借鉴。尽管这些电视剧在有些人看来，题材近于雷同，思想亦较为陈旧，然而，一个不争的事实是，收视率居高不下。

在人物形象的塑造上，应继承类型化的塑造方法，人物形象应该是某一种品质的符号。我们在塑造人物形象时，可以使人物形象鲜明，但其形象的鲜明不是靠表现其复杂的性格和描述性格的形成过程而获得的，而是靠人物所表现的非常而合情合理的行为而获得的。自二十世纪以后，文艺创作界受到西方文艺理论的影响，用典型化的手法来塑造人物，取得了一定的成绩。客观地说，典型化的写人方法能够更真实地反映复杂的人生，然而，这一创作方法隶属于追求写实的现实主义的文艺理论，而戏曲是中国的民族艺术，是写意的艺术，它不追求形似，而追求神似，类型化的写人方法更符合它的要求，也符合我们民族长期以来所形成的审美习惯。如果我们塑造一个时好时坏、好中有坏、坏中有好、性格复杂而不稳定的人物形象，观众在审美接受的过程中就会异常吃力，而生出厌烦而冷落的心态。

在故事情节上，要山重水复，要奇异诡谲，既要在意料之外，又要在情理之中。我们古代的文艺为什么频繁地使用“传奇”这一术语，唐代的说用“传奇”，南戏用“传奇”，明代戏曲又用“传奇”，就是因为民族成员对传奇性的故事情情有独钟，他们无奇不看，于是，戏曲小说的作者便无奇不传。广大普通的观众喜欢曹禺的《雷雨》的程度大大高于他的《北京人》，也能有力地证明这一问题。

在音乐上，应在民族的乐曲上下功夫。中国有着悠久的音乐创作的历史，既有专业的创作，又有民间的创作。孔子闻《韶》乐，三月而不知肉味与“高山流水”的故事，都说明古代专业作曲的水平之高。而遍布全国各地声情各异、风格多样的民歌则又说明全民族成员对本民族音乐的爱好与参与的热情，同时也说明我们民族音乐素材矿藏的丰富。音乐与饮食一样，最能表现一个民族的文化品格，就绝大多数人来说，偶尔吃一顿西餐可以，长年累月地吃西餐则让人受不了，更不要说吃非洲、北极等地民族的饮食了。因此，人们最习惯也最能受到打动的是本民族的音乐。“曲”在戏曲中占有很重要的位置，一个剧种若没有动听的音乐，它就不可能生存与传播。其音乐的喜爱者越多，它传播的地域会越广。近代的京剧、越剧与黄梅戏之所以能够流传全国，莫不与它的音乐动听有关。今日之戏曲音乐若要取悦于戏曲观众，须不断地创新，但创新要遵循这两个原则：一要保持剧种的音乐特色，如若没有剧种的音乐特色，那么整个剧种的特色便会泯灭掉。二要保持民族的音乐特色，其音乐语汇必须是民族的，将其置于世界音乐之林中，能彰显出鲜明的民族风格而不会被其它民族的音乐消解掉。

除了上述之外，表演、语言、舞美等等亦须体现出传统文化的精神。然而，这些都是从戏曲表现的角度而言的，我以为，这仍然属于技术性的问题，还不是根本的问题，根本的问题，是在于接受者即观众这一方面。直截了当地说，关键在于能否形成一个数量广大的观众群体。而这又与社会环境有关，如果整个社会仍然持批判传统文化的态度，不鼓励人们去认同忠信仁义、孝悌礼智的道德观念，放任人们私欲的膨胀与盲目地崇拜西方文化，又怎么可能会形成一个迷恋以传承民族的传统文化，赞美忠信仁义、孝悌礼智为能事的戏曲的数量广大的观众群体呢？可以这样说，戏曲不可能彻底消亡，因为传统文化的命脉不会断绝。戏曲的振兴之日，也就是传统文化在中国的复兴之时。事实上，传统文化的复兴已经露出了端倪。全面的复兴，已经为时不远了。

（作者单位：同济大学文法学院。邮编：200092）
（戏剧研究——国内第一家戏剧研究学术网站）

[返回](#) [打印](#)

责任编辑：李莉

相关信息

- 传统文化与古典戏曲(十五)
- 传统文化与古典戏曲(十四)
- 传统文化与古典戏曲(十三)
- 传统文化与古典戏曲(十二)
- 中国文化与古典戏曲(十一)

- ▶ 马俊山专栏
- ▶ 董健专栏
- ▶ 郑传寅专栏
- ▶ 郑尚宪专栏
- ▶ 邹元江专栏
- ▶ 刘平专栏
- ▶ 胡志毅专栏
- ▶ 陆炜专栏
- ▶ 朱栋霖专栏

热门图文

头顶四两青纱人呼 ..

山西师范大学戏曲 ..

古老的昆剧又过节 ..

站内搜索

按关键字

相关专题

- 朱恒夫教授简介
- 论姚一葦的戏剧创作 ..
- “春柳社”之前的上 ..
- 关于沈万三的叙事文 ..
- 戏曲的出路在于回归 ..

Copyright © 2002-2003 [中国戏剧网] Finish All Rights Reserved

地址：厦门市海韵园科研楼（2）201

联系电话：0592- 传真：： Email：

页面执行：93.750毫秒

xx[xx.Net]网络技术支持

闽ICP闽备06011007