

孙昭◎著

梨园拾音

——论当代戏剧的发生与发展

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

孙昭◎著

梨园拾音

——论当代戏剧的发生与发展

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

梨园拾音：论当代戏剧的发生与发展 / 孙昭著. —上海：
上海科学技术文献出版社，2016

ISBN 978-7-5439-7214-8

I. ① 梨… II. ① 孙… III. ① 戏剧史—研究—中国—
现代 IV. ① J809.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 253430 号

责任编辑：胡欣轩 王茗斐
装帧设计：有滋有味（北京）
装帧统筹：尹武进

梨园拾音——论当代戏剧的发生与发展

孙 昭 著

出版发行：上海科学技术文献出版社

地 址：上海市长乐路 746 号

邮政编码：200040

经 销：全国新华书店

印 刷：昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本：889×1194 1/32

印 张：12.5

字 数：270 000

版 次：2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5439-7214-8

定 价：48.00 元

<http://www.sstlp.com>

序

刘宽忍

应当说,中国戏剧的起源、发展和陕西这片土地有着深厚的渊源。陕西的戏剧艺术有着悠久而光荣的传统。明清以降,出自三秦大地的许多不朽的剧作成为中国戏剧史上的亮点。20世纪三四十年代的延安革命文艺运动,又给我们留下了丰赡的文化遗产,有力地影响着、促进着陕西戏剧的蓬勃发展。新中国成立、改革开放新时期的历史阶段,陕西戏剧创作不断结出丰硕的成果,涌现出了一批又一批的优秀作品,陕西理所当然地跃入了戏剧大省的行列。党的十八大以来,陕西戏剧艺术工作者以文化自觉、文化自信为担当,以对社会主义核心价值观的执著信奉,深入生活、扎根人民,乘势而上,以锲而不舍、勇攀高峰的精神,编织起一道道绚丽风景线,营造出一种戏剧艺术大繁荣大发展的新生面。戏曲、话剧、歌剧、舞剧等多种形式的艺术都涌现出了一批优秀作品。一些精品佳作已经成为陕西新的名片。戏剧艺术的整体情态花团锦簇、气象骄人、振人眉宇、爽人胸怀。

戏剧创作与戏剧评论如车之两轮、鸟之两翼,二者相互促进,不可或缺。当前,全面推动戏剧艺术大繁荣大发展需要各

个方面共同来做扎实细致的工作。加强和优化戏剧评论,呼唤戏剧评论呈现出一种充满活力的、绚丽多彩的评论生态,无疑是繁荣发展戏剧艺术整体链条上的一个重要环节。鉴于此,读到青年评论家孙昭同志的戏剧评论集《梨园拾音》,我心中不禁荡漾起一种礼赞和推崇之情。习近平总书记指出,文艺评论要“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”。堪称优秀的、以实践为第一要义的戏剧评论,必然是在马克思主义的哲学观指导下,立足于中国文化、中国现实,将马克思主义的世界观和方法论同中国国情相结合,继承传统文化中的美学遗产,并积极汲取世界各民族优秀美学营养的戏剧评论。必须是充盈着具有中国气派、具有自觉民族文化自信和建设精神,同时也是具有崇高使命,即以戏剧评论的方式为戏剧的繁荣发展做出最大努力和贡献的戏剧评论。还应当是富于民族灵性、民族气质和民族语言特色,同时又洋溢着激情,足以和创作狂飙突进、相互间推波助澜、引领提升而又趣味盎然的戏剧评论。对照《梨园拾音》里那一篇篇评论文字,我感到上述优秀戏剧评论的基本点在孙昭笔下的戏剧评论中都有比较贴切的体现。孙昭的戏剧评论,重在建立于充分了解戏剧创作的各个环节、对中外戏剧历史和未来蓄有自己的洞见、对不同剧种的艺术规律具有高蹈的感知与鉴赏能力、对时代的文化思潮、戏剧思潮有相当了解的前提之上。而后,方才对一部作品辨源流、下判断、讲道理、指得失,在这些层面给以鞭辟入里的评判,加以价值判断和文化解析,进而在带给观众艺术审美的同时传递给他们思想启迪和精神引领。这,自然是孙昭戏剧评论的主要特点和优长所在。

《梨园拾音》主要包括“戏曲艺术理论思辨”“中华剧坛艺

苑撷英”“陕西戏剧作品谈片”三个版块,汇聚了《当代文艺评论工作者应具备的特质》《从把握观众审美心理看当代戏曲革新》《戏曲改革与发展的新曙光》《姑苏归来话梨园》《金秋结硕果 艺彩耀三秦》《竞逐剧坛的两匹白鹿》等多篇有分量、有光彩的戏剧评论文章。这些文章,凸显作者评论个性,豁透行文运笔特色,概括起来不无可圈可点之处。一是作者一以贯之注目剧坛,始终追随着我省乃至全国戏剧艺术创新发展的轨迹。每当三秦舞台上矗立起一部新戏,他总是满怀热忱的及时发声,选择适宜的角度给予精准评论。二是作者评戏论剧,注意彰显学术深度和理性的色彩。对舞台剧那种锐意追求艺术美从来不吝笔墨,或浓墨重彩或异彩纷飞地开掘出一部作品美的内涵、美的真谛。三是作者论及作品,无论是大戏还是小品,首先抓住思想内容与艺术形式相统一这个根本,注重从理论上廓清戏剧本体美的创造与发挥这个由艺术实践升华出来的美相融合的时代话题。四是作者品戏行文,力求贯彻一种务实精神。不论是评论剧作内容还是分析表演艺术,他都坚持从剧作的实际出发、从舞台呈现的社会反响着眼,实事求是,实话实说。评论决不一味吹捧,更不轻率贬抑,既不掩饰戏剧的某些艰难状况,更是着意炫张振兴戏剧的信心。既站在时代的高度指出剧作存在的某些不足,又切中肯綮地对喷薄其间的创新意识、探索追求予以肯定与高扬。显然,这些特点和优良对一位青年评论家来说是可贵的,值得好好总结。

《梨园拾音》作为一部戏剧评论的荟萃之作,对其特点、优良和价值予以点赞,确立其在当代戏剧评论坐标中的位置,固然是应当的、必要的。然而,由《梨园拾音》的评论成果生发开去,联想到当下我省戏剧评论队伍总的还不够强大、戏剧评论

的著述还不够丰富、戏剧评论的作用还没有得到最大程度发挥的现状,我们热切地呼唤能有更多的戏剧评论人才脱颖而出、更多更好的戏剧评论作品问世,进而更加卓有成效地起到推动戏剧艺术大繁荣大发展的积极作用,理当是更为重要更有意义的事情。正是从这个意义上,我非常乐意为孙昭同志的戏剧评论集写上几句话。

是为序。

(序文作者系陕西省文化厅厅长、教授、博士生导师)

目 录 Contents

序 / 1

辑 一

文艺工作者职业道德的四重境界 / 3

当代文艺评论工作者应具备的特质 / 6

浅说主旋律与多样化的辩证关系 / 16

努力做好一个“重大现实课题”的文章 / 27

继承、创新、建设和谐文化 / 34

推动戏剧艺术大发展大繁荣断想 / 48

戏曲内容与形式的双重变革 / 77

中西戏剧观念异同与影响戏剧创作成功的社会心理因素 / 91

从把握观众审美心理看当代戏曲革新 / 100

也谈现代戏曲音乐的发展变革 / 113

当下文艺评论的责任与作为 / 130

剧评的接地气与公信力 / 139

辑 二

从几部成功的剧目看中国戏曲的发展前景 / 147

九艺节成功剧目对戏曲发展的启示 / 157

戏剧艺术大繁荣大发展一个滚动的窗口 / 174

姑苏归来话梨园 / 184

第十四届中国戏剧节探微 / 189

姹紫嫣红 光彩夺目 / 197

戏曲改革与发展的新曙光 / 202

挑出人间无比绚丽的真情真爱 / 213

文化圣哲 闪亮舞台 / 222

传统戏曲惊艳出新的一个范例 / 227

美哉《李慧娘》 / 235

寻找·传承·出新 / 242

悲歌一曲映千秋 / 251

回家的激越呼唤 圆梦的深情礼赞 / 259

生命意识的现代呈现 / 267

现代戏的黄钟之鸣“英模戏”之猎猎旗帜 / 275

播撒人间真爱的一部大戏 / 282

用人间大爱破译生命密码 / 294

辑 三

传统戏曲艺术的浴火重生 / 299

浅论陕西地方戏曲的困境与发展 / 308

从秦腔戏曲艺术谈非物质文化遗产保护 / 314

金秋结硕果 艺彩耀三秦 / 322

现代戏创作的广阔之路 / 339

一台青春 一台辉煌 / 356

黄钟大吕唱秦声 / 363

李小锋与秦腔《劈山救母》 / 368

内容与形式的变奏,思想与艺术的统一 / 374

当下话剧舞台的一朵奇葩 / 379

竞逐剧坛的两匹白鹿 / 384

后记 / 389

辑

—

文艺工作者职业道德的四重境界

社会主义道德建设是发展先进文化的重要内容。随着改革开放和现代化建设事业的深入发展,社会主义精神文明建设呈现出积极健康向上的良好态势。但是,我国公民道德建设方面仍然存在着不少问题。这些问题已经引起党中央的高度重视,并为此专门制定了《公民道德建设实施纲要》。从中国历史和现实的国情出发,《公民道德建设实施纲要》将社会公德、职业道德、家庭美德作为着力点,强调了“职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则”,大力倡导以爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德,鼓励人们在工作中做一个好建设者。

作为公民道德建设的三项主要内容之一,职业道德建设亟待加强。在我国,作为精神文明窗口的文化事业,尤其要突出先进文化的前进方向。先进与前进,都是人的主体活动的结果。这样一种人的活动,必须依凭最基本的行为道德准则。文艺工作者的职业道德建设则是“先进”和“前进”的必要阶梯和道德保障,以至思想行为的出发点。没有这种职业道德的规范,我国的文化事业和文化活动就会失去其先进性和前进方向。因此,文艺工作者的职业道德建设更加不容忽视。

我们认为,文艺工作者的职业道德建设,与其他行业从业人员职业道德建设有相同的地方,但也有其特殊性。文艺工作者职业道德建设应有这样四个层次或四重境界:(1)法制观念:文艺工作者不仅要遵守宪法和法律,还必须遵守文化工作的法律法规;这是职业道德的底线,突破这一底线,道德主体就丧失了从事这一职业的起码资格。(2)敬业精神:与其他行业一样,文化工作应有其独特的职业操守;这是该职业胜任工作,并获得社会对认同的最低道德条件。(3)社会良知:不辱使命,守土有责,能自觉维护社会公众的利益,用“三个代表”思想要求自己;这是社会对文艺工作者的特殊期待,也是该领域从业人员获得自我认同和实现人生价值的起码要求。(4)艺术追求:追求真理,维护真理,对职业有一种崇高感;这是文艺工作者职业道德建设较高层次和境界,也是从业人员获得较高社会评价和实现更大人生价值的道德前提。

提倡工作者的职业道德是对行业的要求,同时也是从业者个体的自律,是个体道德与行业道德的合一,是做一个称职的从业人员的基本条件,是立身之本,是兴业之基。既然是基本的就是必须做到的,这种对从业人员的道德约束,是素质底线而不是最高规范。文艺事业是通过其职业传播整个社会道德规范的行业,职业道德建设更不容忽视。

目前,文艺行业客观存在着一些职业道德失范的情况,在编、导、演各个环节中都不同程度的存在,有些文艺工作者甚至还侵犯了法律。法律是道德的底线。鉴于道德失范有蔓延之势,必须对这种不道德下猛药。

新华社近期有报道说,面对当下文艺界、娱乐圈出现的一些不良现象,一向有重艺尚德优良传统的我国文艺工作者深

感忧虑。在文化部举行的一次座谈会上,首都部分优秀文艺家代表呼吁:“每一个文艺、演艺界人士,都应从己做起,以德为先,从艺做人。”他们的共同体会是,作为以自己的作品塑造大众灵魂的文艺工作者,首先要塑造好自己的灵魂;就像要建设一座精美、坚固的大厦,首先要求建设者本身具有优良的素养一样。德艺双馨,应该在文艺界、演艺圈中大力倡导,成为每个从艺者的追求。而“这需要文艺界自身的努力,也需要全社会整体素质的提高”。许多与会文艺家都感到,各种媒体的宣传导向至关重要。大家认为,要真正解决目前文化娱乐圈里出现的种种不良现象,除了文艺界自身外,还需要政府加强管理、传媒导向正确和群众素质的不断提高。

的确,要强化文艺工作者的职业道德修养,就必须一方面在理论研究上下功夫,对本行业职业道德建设实践中长期以来没有治愈的“疑难杂症”进行研究解剖,把文艺工作者职业道德建设问题放在市场经济的大背景下进行考察,提出解决之道和应对之策。另一方面,也是更重要的一个方面,就是通过各种方式、各种媒介不断促进文艺工作者职业意识的觉醒,进而激发他们的职业崇高感,增加其个人职业道德修养的自觉性,使文艺工作者的职业道德建设真正落到实处,取得实效。

当代文艺评论工作者应具备的特质

人类不仅生活在有形的物质环境中,也生活在无形的文化氛围内,文化在人类社会的历史演进中起着不可替代的作用。人类文明每一次前进,无不显现出文化进步的特征。文化的力量,深深熔铸在每一个民族的生命力和创造力之中。历史已经证明,一个国家、一个民族的发展程度是与以文学艺术为主要代表的文化的发展水平密切联系的,文艺对国家和民族的发展具有十分重大的意义。

党的十八大以来,在以习近平同志为总书记的党中央领导下,我国社会主义文艺事业出现了繁荣有序的新局面。国家在节约开支的同时,对文艺的投入并未减少,还着重加大了对农村、西部地区的重点扶持。仅就艺术方面而言,通过对国家舞台艺术精品工程和国家重大历史题材创作工程等重大项目的投入,带动了文化领域的全面发展。对于树立推广我国的国家形象,增强软实力起到了重大的作用。文艺创作进一步繁荣,传统艺术保护扶持得到加强,文艺的社会效益进一步凸显,民族优秀文化和高雅艺术普及活动蓬勃开展。

然而我们也应该看到,现阶段我国还存在着一些影响文艺发展的因素。较为普遍的是以下几点。第一,文艺生产的

成果还难以满足社会发展的需要。当今社会发展呈现多样化的趋势,对文艺的需求也呈现出多层次、多形式的格局,我国文艺生产无论是从数量还是质量上,与世界先进水平尚有较大差距。第二,主流文化对各种支流文化的影响力还不够强。马克思主义是我国的主流意识形态,有中国特色社会主义建设必须坚持以马克思主义作为思想指导。而在当代世界,中国社会大变革的新形势下,各种支流文化良莠不齐,优劣并存,在一定程度上冲击了主流文化的地位。第三,文艺发展中的一些消极成分依然存在。文艺事业蓬勃发展的同时,一些不顾社会效益、崇尚享乐主义、奢靡之风的思潮也在某些区域内滋生蔓延,从而影响了文艺事业的健康发展,必须加以坚决的抵制和清除。第四,文艺工作,尤其是评论工作人才队伍建设还有不足。人才是事业发展的根本。文艺评论长期处于人才匮乏、队伍老化的窘态值得高度重视。

文艺评论与文艺创作是文艺繁荣发展缺一不可的两大支柱。作为指导和推动文艺创作的文艺评论,是社会良知、道义的重要载体。文艺评论工作者所担负的,不应只是对文艺内容和形式的简单评判,也不只是营造莺歌燕舞、安康祥和的文艺氛围,更不只是对某些文艺生产、管理者的曲意逢迎。而应该是在通过对具体文艺态势、文艺作品评论的同时,彰显社会主义核心价值观,并据此对人民群众关心的现实问题加以关照、为建构以人为本的和谐社会,实现中国梦,营造良好的氛围。习近平同志指出:“把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程,继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德,广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,积极引导人们讲道德、尊道德、守道德,追求高尚的道德理想,