

西湖论坛

「西湖论坛」编委会编

传统戏曲的现代转化

浙江人民出版社

「西湖论坛」编委会 编

传
统
戏
曲
的
现
代
转
化

 浙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统戏曲的现代转化 / “西湖论坛”编委会编. —杭州: 浙江人民出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-213-08457-7

I. ①传… II. ①西… III. ①古代戏曲-中国-文集 IV. ①J809.22-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 286353 号

传统戏曲的现代转化

“西湖论坛”编委会 编

出版发行 浙江人民出版社(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

市场部电话: (0571)85061682 85176516

责任编辑 洪 晓

责任校对 张谷年

封面设计 观止堂_未氓

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 15.25

字 数 180 千字

插 页 2

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-213-08457-7

定 价 40.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

『西湖论坛』编委会

主 编 庞井君 田宇原

副主编 周由强 吴天行 赵雁君 刁玉泉

执行主编 沈 勇 程阳阳

编委会（按姓氏笔画为序）

刁玉泉 田宇原 吴天行 沈 勇 张 薇 罗 丽 周由强
庞井君 郑永为 郑荣健 程阳阳 胡凌红 赵雁君 黄 波

序一 八月的沈阳，一切都正逢其时^①

罗怀臻^②

8月的沈阳分外美丽。今天，有幸和来自全国各地的青年戏剧评论家、沈阳的艺术家们相会，一切都正逢其时……在这里，“2017西湖·盛京戏曲论坛”就要隆重地开幕了，我有几点很强烈的感慨：

第一点，我们很幸运地见证了一个文化品牌的诞生。我们看到了一批有担当、有责任心、有见地的青年戏剧评论家们，他们产生了“西湖论坛”这样的创意，并且精心设计了一个面对当下且可以长效发展的评论机制。几年下来，“西湖论坛”这个品牌逐渐成熟，能够回应并且解答当下可能发生和遇到的一些有关文艺创作的话题和问题。所以从杭州西湖到盛京沈阳，从江南到东北，从“青评班”“青创会”，到对当代舞台艺术的关注，是一个递进发展和扩展的过程。“西湖论坛”已经渐渐地变成了一个有独立追求、有自己的品格、也有相对稳定的骨干队伍的文化品牌。2016年秋天，

^① 本文系作者在“中国青年文艺评论家2017西湖·盛京戏曲论坛”开幕仪式上讲话的录音整理。

^② 罗怀臻，中国戏剧家协会副主席、本届论坛学术主持。

我有幸参加了“盛京戏曲论坛”的揭牌仪式，见证了“盛京戏曲论坛”这一品牌的诞生；今天在这里，我又见证了“西湖论坛”和“盛京戏曲论坛”开拓性的合作，令我感到非常欣慰。

第二点感慨，就是做成任何一件事情都需要一些有心人的坚持和努力。从主持、主导“西湖论坛”的沈勇秘书长，到推进并且做成“盛京戏曲论坛”的郑永为秘书长，看起来是两位评论家的南北呼应，其实在背后有他们所在单位和系统的大力支持，比如浙江省文联、浙江省评协，比如沈阳市委宣传部、市文广局、市演艺集团和市艺术研究所，还有最初创办全国青年戏剧评论家研修班（“青研班”），把大家聚拢起来的中国戏剧家协会和上海戏剧学院，有向“青研班”敞开大门，把青年评论家们发展为全国会员的中国文艺评论家协会等，总之背后有着满满的正能量在托举着他们，他们才有可能顺应时势把这两件事做成、做得漂亮。正如六七年前，我们在上海戏剧学院酝酿举办“青研班”时，动议刚一提出即得到各个方面的支持，但是哪怕有再多人的支持，也还是需要有一两个不计得失、不怕困难、执着努力的人。前天下午，我在上海见到老同学——河南省剧作家姚金成。他说其实六七年前戏剧界的普遍话题是，中国戏剧创作和青年评论人才的普遍匮乏，戏曲人才的代际断档，地方政府、艺术院团乃至艺术圈对创作评论人员的漠视；六七年以后的现在，在全国范围内没有人再提这个话题。这是怎么回事，怎么局面一下子改变了？他说还是因为有一批有心人在推动。现在全国各个协会和全国各地纷纷开办各种研修班、培训班，包括北京的“千人计划”研修班，鼓励大家进修学习，不交学费，还提供食宿，这在六七年前简直是不可思议的事情，但现在已经成为常态。他还历数了一批目前活跃在编剧、导演、评论各个专业的优秀人才的名字，感到一代人的坚强阵容已经形成了。

第三点感慨，我对本次论坛所选择的时机和设置的话题很赞

赏。时机有时候真是一种天意。比如“青评班”在上海开班是2014年10月18日，而在此之前的15日，正是习近平总书记文艺座谈会讲话的日子。习近平总书记的讲话自然而然成为“青评班”研修的核心话题。当时参加“青评班”的学员们，为什么今天在观念上有领风气之先的优势，就是因为他们最早感受到了文艺思想所可能发生的变化。今天，我们又以一个最切入讲话精神的“两创”思想——“创造性转化、创新性发展”来结合我们面对的具体的行业发展形势，即“传统戏曲的现代转化”。在这个时间节点上，在践行党的十八大以来中共中央和国务院对于民族文化包括民族戏曲发展的一系列政策，践行习近平总书记新的文艺思想两年多之后，又是在党的十九大召开前夕做这样一件有意义的事情，研究戏曲在时代发展中的促进方略这样的话题，时机、选题都非常合乎时宜。

最后一点，我感到这次会议是一次青春的聚会、一次思想的砥砺，因此希望我们不是重复一些问题，而是发现一些问题，提出一些办法来解决这些问题，回应这些问题，同时也能够留下一些成果。只要我们的一两个观点、一两句话，在一定时期内对当代戏曲的方向性选择产生了影响，就会留下一些印迹，就会产生一些比较显著的成果。我相信“西湖论坛”“盛京戏曲论坛”都会留下一些印迹，产生一些思想，留下一些观念，这些思想和观念可能载入史册，成为这个时期值得记载，也对今后戏曲发展产生推动作用的标志性的理论话语。

序二 从西湖到盛京，我们响应时代的召唤

沈 勇^①

2017年8月4日，由中国青年文艺评论家“西湖论坛”组委会与“盛京戏曲论坛”组委会联合主办、中国文艺评论（浙江）基地与沈阳市艺术研究所承办的“2017 西湖·盛京戏曲论坛”终于在沈阳拉开帷幕了。在时代的召唤声中，我们从西湖来到了盛京。

“文运与国运相牵，文脉与国脉相连。”对于文化艺术，这无疑是一个伟大时代的开启。评论，在这个伟大的时代中，也必将发挥出不可替代的功效。习近平总书记在文艺工作座谈会上就明确指出：“要高度重视和切实加强文艺评论工作，运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品，倡导说真话、讲道理，营造开展文艺批评的良好氛围。”应该说，中国青年文艺评论家“西湖论坛”和“西湖·盛京戏曲论坛”就是顺应时代的召唤，应运而生。

“西湖论坛”由中国文艺评论家协会、浙江省文联共同创办，是常设性全国青年文艺评论家论坛，旨在依托蓬勃发展又问题迭现的创作实践，在互联网、新媒体等现代传播形式不断涌现的背景

^① 沈勇，中国青年文艺评论家“西湖论坛”秘书长。

下，以社会转型的宏观视野，从新视野、新锐度和新的言说向度入手，搭建中国青年文艺评论家的话语平台，探索文艺评论人才培养新模式，为文艺评论的代际转换、继往开来拓展新空间。从2015年8月到2017年6月，“西湖论坛”已举办三届，分别以“中国戏曲如何走向未来”“戏剧的中国表达”及“网络文艺的中国形象”为主题，邀请来自全国各地的有思想、有理论、有研究成果的青年文艺评论家、理论研究者及部分行业从业人员，展开话题的交锋和思想的碰撞，《人民日报》、中央电视台、人民论坛、《光明日报》《中国艺术报》《中国文化报》《文艺报》《文汇报》和凤凰网、光明网等媒体从不同角度报道论坛，刊发论坛成果，传递论坛观点，品牌效应逐步形成，影响力不断扩大。三届论坛中有两届，中国文联均以绿头简报专题的形式报送给中共中央办公厅、国务院办公厅、中央宣传思想工作领导小组与中宣部，在全国文艺评论界及专业圈内引发深远的影响。

记得在首届论坛上，以“我们的戏剧——中国戏曲如何走向未来”作为论坛主题，开始了我们的处女秀。论坛突出的是青年戏剧评论家的责任与担当，希望能在更少束缚与压力的环境下共同思考、探讨中国戏剧发展中的一些问题，能以更专业、更接地气、更符合自媒体时代的评论语言接轨当下的社会，以青年人特有的朝气与热情改善文艺评论的生态。在深入贯彻落实习近平总书记文艺工作座谈会精神，学习《国务院办公厅关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》、“全国戏曲工作会议”等重要精神的基础上，我们就“戏曲的美学传承与转换”“戏曲的生态与传播”“戏曲的民间与地方”等话题进行了研讨，提出了“戏曲新陈代谢规律不能避免”“扬弃继承、转化发展”“构建传统戏曲的美学标准和评价体系，重建戏曲与民间的良性互动”“梳理传统戏曲中独特的文化符号、象征意义、民族信仰的内涵”“因地制宜、因戏制宜，探索戏曲多元化的发

展道路”“艺术更新不只是自体繁殖,还需社会条件的准备和孵化”“过度营销会伤害戏曲,适度商业对戏曲有好处”等一系列富有创造性与建设性的意见,引发了学界与行业内的广泛关注。今天我们在这里举行“西湖·盛京戏曲论坛”,以“中国传统戏曲的现代转化”为主题,既是对2015年首届论坛的回应,也是对“中国戏曲如何走向未来”的深化。相信我们的研讨,必将对中国戏曲在新时期赓续传承、激活转化,更好地坚定我们的文化自信,发挥戏曲特有的美学优势,面向时代,面向未来,面向全球化具有重要的意义。

“西湖·盛京戏曲论坛”是我们拓展论坛、服务地方走出的第一步。接下去,我们将会按照中国文联与中国评协对论坛的定位,把“西湖论坛”这个品牌建设成为智库型论坛,吸纳各方面人才;建设成为学术型论坛,突出学术品位;建设成为前沿型论坛,时刻关注最新动态,展现国际视野;建设成为有朝气、锐气和英气,突出青年人的风采和活力的论坛。在前三届基础上,从2018年开始,论坛将进行升级。首先,在形式上,变原有单一的艺术门类论坛为综合性论坛,即以“主论坛+次论坛”的方式,把“戏剧戏曲”“网络文艺”“电影电视”等不同艺术门类放在一起举办;其次,在人员构成上,打破原有的以体制内学术研究者、评论者为主的模式,调整为体制内与体制外相结合、研究者与从业者相印证、评论者与创作者相交流的模式;再者,在议题的设定上,既有关于当前文艺现象及发展的共同话题,也有专属于各艺术门类特别前沿的问题研讨;最后,在影响力的扩展上,准备在适当的时候,推出“西湖论坛”发布平台,每年以中国青年文艺评论家的视角向社会推介各艺术门类中优秀的作品、创作者与评论家,发布建议及倡议,充分发挥文艺评论的引领作用,进一步强化其在各行业内的影响力。

伟大的时代呼唤伟大的作品,伟大作品的产生离不开文艺评

论。我们有幸见证中华民族伟大复兴的时代，我们更因能参与这样一个伟大时代的建设而自豪。相信，通过我们的努力，“西湖论坛”及“西湖·盛京戏曲论坛”这些名字，连同我们付出的努力、贡献的智慧，必将在这个时代留下深深的印迹。

目 录

序一 八月的沈阳,一切都正逢其时 罗怀臻 /001

序二 从西湖到盛京,我们响应时代的召唤 沈 勇 /004

传统戏曲的现代转化

当代戏曲的现代性追求 李 伟 /003

传统戏曲的现代转化与戏剧精神 孙红侠 /016

重读经典

——论传统戏曲文本的当下搬演 张之薇 /033

戏剧性:当代戏曲的出路? 史晓丽 /046

现代历史剧创作主体精神的裂变 王新荣 /059

戏曲音韵语境下戏曲泛剧种化与本体持守 韦 玺 /069

由写实到表现:戏曲现代戏中萌动的表现意识 郑永为 /079

流派与当代传承机制

重估与构建:戏曲流派现代转型刍议 郑荣健 /093

戏曲流派传承问题三思 李红艳 /106

漫议戏曲流派

——对若干问题的思考及以苏凤丽为样本的分析

于涛 /119

戏曲的“重复”特性与当下思考 蒋晗玉 /130

戏曲需要什么样的导演 田敬阳 /140

东西汇流：戏剧的跨文化改编

——兼论改编的策略与案例 罗丽 /152

创新性继承与多元化传播

——以成都市川剧研究院为例浅谈传统川剧向当代转化的两个途径 潘乃奇 /165

坚守与突破

——由淮剧《武训先生》说起 雷琳静 /174

地域题材的戏曲表达

论 20 世纪以来的广西彩调剧现代化探索 廖夏璇 /187

时机与入口：从地方戏曲进校园谈起 黄波 /202

试辨川剧振兴的三个关键举措 邓添天 /210

剧目移植需彰显剧种气质及其当下启示

——以汉剧《哭祖庙》为例 刘威利 /220

后 记 /229

传统戏曲的现代转化

当代戏曲的现代性追求^①

李 伟^②

“话剧民族化与旧剧(戏曲)现代化”是张庚先生于1938年提出的课题,可以说是20世纪中国戏剧发展的宿题。纵观20世纪戏剧史,话剧的“民族化”似乎不难,早在提出之际就已经实现。^③但戏曲的“现代化”却不易。戏曲剧种众多,情况千差万别,既有如昆剧、秦腔、汉剧、川剧等古老的剧种需要焕发生机,又有像楚剧、豫剧、越剧、沪剧、黄梅戏等新兴剧种要追赶时代潮流,还有像京剧等传统积淀深厚的剧种要推陈出新,如何在现代社会生存和发展,它们所采取的策略、走过的道路各不相同,因而值得我们好好总结、思考。

现代化是一个传统社会历经全面变迁而获取现代性的动态过

^① 本文系国家社科基金艺术学重大项目“戏曲剧本创作现状、问题与对策研究”(批准号:16ZD03)、国家社科基金艺术学项目“戏曲改革与十七年戏曲经典的生成研究”(编号:2015BB02775)、上海市高峰高原学科建设计划成果(编号:SH1510GFXK)

^② 李伟,供职于上海戏剧学院。

^③ 如果以曹禺的《雷雨》《日出》《原野》等剧的出现为中国话剧艺术成熟的标志,那么中国话剧在19世纪30年代中期便已实现对本民族生活内容、思想情感、文化特性的深刻表现,即已实现民族化。参见董健:《启蒙、文学与戏剧》,北京:人民文学出版社2014年10月版,第139—140页。