

戲劇探索文論

王華瑩
著

戲研集

中國戲劇出版社

王华莹从事戏剧研究评论工作近二十年。已出版《戏海探艺》、《戏论集》、《戏研集》等著作。主编了《谢伟才与他的表演艺术》。

在《戏曲研究》、《戏剧丛刊》、《齐鲁艺坛》等刊物发表戏曲研究论文及评论文章50余篇近100万字。创作了多部集电视剧及电视小品并多次获奖。

参加国家重点科研项目文艺集成志书《中国戏曲志·山东卷》的编纂。参与编撰的书目有：《齐鲁文化大辞典》、《山东民间艺术》、《中国豫剧大词典》、《山东戏曲剧目综论》、《山东剧本创作选集》等。

曾获文化部、国家民委、全国艺术规划领导小组、中国剧协、山东省文化厅、省民委、省剧协的奖励。获1997-1998年度山东省文化厅巾帼建功杯先进个人奖。

序

王华莹的新著《戏剧探索文论·戏研集》，由两个栏目结集，曰戏剧与电视、名人与艺术，计达三十五篇之多。拜读美文华章，给人耳目一新的感觉。

这些文章，既单独成篇，又互相联系，并且注重从整体规模上突出每一篇的个性特点，从而做到深入浅出，服务于当前的现实创作。譬如，在《关于戏曲与现代生活的思考》一文中，华莹引用美国唐纳逊的话说：“观众都希望看到自己身上和生活中碰到的那些引起他们快乐和痛苦的东西。”是的，正是基于这一点，文章从观众爱不爱看“现代戏”的着眼点出发，列举了《李二嫂改嫁》、《红柳绿柳》、《陈毅理发》、《陈毅打场》、《朱老总当伙夫》、《石龙湾》、《渔家灯火》以及《山乡锣鼓》、《豆花飘香》、《盼儿记》、《张三李四》、《亲事》、《隔墙姐妹》、《张王李赵》、《后娘心》、《两娶亲》、《路边店》、《攀亲记》、《青山梅》、《刘全送鸡》、《县长出工》、《黄滩情》、《泼辣旦新传》、《魂归故里》、《老李老李》、《老榆树下》、《情祸》、《田家父子》、《红兜兜绿兜兜》、《此恨绵绵》、《石臼泉》、《好儿好女》等不同戏剧艺术门类的优秀作品，对这些戏做了深刻分析，从而得出结论：“实践证明，中国戏曲几乎没有一个剧种不能表现现代生活。”认为“戏曲与现代生活的融合，是一个长期而又艰巨的工作”，需要“戏曲工作者共同努力。”又如，在《关于时代主旋律与多样化的

思考》一文中,华莹写道:“时代主旋律和多样化,不仅是一个认识问题、理论问题,同对又是一个重要的宏观指导思想问题和艺术创作实践问题”。“主旋律和多样化”,“能使剧作家明确方向,增强历史使命感、社会责任感和时代紧迫感,使剧作家的自律与时代主旋律一起律动。”“主旋律和多样化有区别,但又有联系。”“提倡多样化正是为了高扬主旋律”,“主旋律统筹多样化,多样化烘托主旋律。”并且强调说:“时代主旋律不仅仅表现在现代戏中,用时代精神关照古代生活而创作的历史剧、改编的传统戏,同样可以折射出今天时代的主旋律。”华莹还以近年来山东创作和改编的一些历史剧、传统戏,诸如《甲午恨》、《雄风祭酒》、《姊妹易嫁》、《程咬金招亲》、《张飞敬贤》、《匡衡进京》、《画龙点睛》、《卧龙求凤》、《闯王剑》、《牡丹案》、《重审诗闹案》、《砺志计》、《戒子恨》、《狗咬吕洞宾》、《道同》、《华佗恨》、《三升官》、《牡丹魂》、《汉阳案》、《凤雏过江》、《婴翠》、《连成》、《林娘》、《瑞云》、《孔尚任》、《春秋霸主》等为例,从主题思想到艺术表现手法,做了新颖而独到的分析,认为这些剧作大多“有感而发”,“对所写的历史人物和事件,有着深切的体验和发现”,使“历史的真实”与“艺术的想象”统一,“把自己的真情实感贯注其中,大胆进行虚构、夸张,同时注重写人、写情、写戏,以其生动具体的艺术形象,唤起当代观众强烈的思想共鸣。”认为只有“遵从艺术规律,从生活出发,注意题材的广泛性和多样化,发挥剧作家在创作中的主体创造精神”,才能使作品“强烈的时代精神、健康向上的格调”和“浓郁的艺术情趣”相统一。我觉得,华莹的这种分析论辩,非常有力,是一种高瞻远瞩的独特眼光,既有理论深度,又颇具实践品格。再如,在《关于戏曲与电视相结合的思考》一文中,华莹提出了“戏曲电视剧的美学问题即美感与真实怎样结合

的问题”，这是从当代电视艺术的发展出发，提出如何提高戏曲艺术的文化品格和普及性的问题。尤其是她提出的戏曲艺术中“对生活的虚拟与美化”，其“美感主要来自于程式化了的唱、做、念、舞的表演”，这种“与生活真实脱离相当远”的传统。如何把戏曲艺术的“美”中有“真”与电视剧艺术的“真”中求“美”结合起来，以求达到“乱真”、“逼真”的“意境”，而又“不能破坏戏曲艺术的创作规律”，“电视蒙太奇艺术是大有可为的”，而心态的“物化”，“应追求高层次的形式美，要有意境，要有戏曲的韵味，要使景物富于情感的观点”，这些精辟的论述，毫不夸张地说，对当前和未来戏曲电视剧的创作和制作，无疑具有现实启迪意义。其它，诸如《关于继承流派与戏曲改革的思考》，从梅兰芳敢于“吃螃蟹”的“精神”谈起，到程派艺术传人李世济的大胆革新，通过有理有据的分析，从对“戏曲流派”的追溯与对“戏曲改革”的前瞻，都是立足于当代戏曲艺术的发展，这就有了戏曲艺术历史演变的纵深感和今后发展的前瞻性，明确提出“学习流派首先要学习流派创始者坚韧不拔的改革精神和对艺术精益求精的认真态度”；《关于京剧希望工程的思考》对如何解脱“戏曲危机”、“京剧危机”，从而“振兴戏曲”、“振兴京剧”的问题。华莹发表了自己的真知灼见，认为“京剧希望工程”实质上是京剧“普及”教育的问题，事实上，“现代的年轻人是完全可以接受和喜爱京剧艺术的”；《关于戏曲剧目的思考》提出“艺术是时代的产儿，一个时代有一个时代的一面镜子”，“一个时代有一个时代的艺术”，“一种艺术如果离开了现实的生活，其艺术之火”便不会“光辉人间，充满生命力”，因为“社会在发展，历史在前进，生活在变迁，艺术在变革，戏曲发展一定要与社会同步，戏曲事业只有坚持改革创新才能使其艺术之树常青”；《关于传统戏曲与现代化的思考》

一文,华莹开宗明义提出:“传统戏曲必须与当代意识相结合——这是时代对艺术的要求。”为此,文章从“戏曲的结构、节奏问题”、“保守、封闭、思路的问题”、“戏曲化与现代化的问题”三个主要方面,尖锐指出:“传统的戏曲艺术若想在现实生活中求得生存和发展,必须融入当代意识和时代精神,才能有效地把握和拓展自己的生存空间”,而要充分做到这一点:“一是要研究戏曲艺术本身所存在的问题,二是要研究观众的心态和观众的审美意识”;在《关于戏曲与当代意识的思考》中,华莹认为:“我国的戏曲事业要想永葆青春、增添活力、增强生命力,当前一个十分关键的问题就是要研究探讨怎样使之与时代合拍,为之注入当代意识。”并且从“超越意识”方面指出“要出改革思路”,“要大胆进行试验,关键在人,在领导”,从“审美意识”方面指出,“没有审美观点”,就没有“戏曲艺术”,“我们提倡确立审美意识,确立观众学,目的是为了更好地研究观众的心理”,在“竞争意识”方面认为“竞争是发展的原动力”,“戏曲界的竞争,是培育优秀人才、拔尖人才的肥沃土壤”;《关于艺术节剧种、剧目的思考》一文,华莹紧密联系近年全国特别是山东不同剧种中出现的一批优秀剧目,把宏观与微观统一起来进行艺术分析,使理论与实践相结合,指出:“现代意识体现在戏剧中,首先是剧情要贴近现实,贴近生活,能与观众思想上沟通,在感情上有共鸣”,“只有融入现代意识,符合时代潮流,贴近群众生活,其艺术生命力才能持久,才能永葆青春。”前几年,华莹曾将兴趣投向了电视剧的艺术实践,编写拍摄了《石头村》,获得过省级奖励,取得了可喜成绩。近两年,又反馈回来搞起了电视剧的理论研究。该书收录的四篇关于电视剧艺术的研究文章,是其中的一部分,显示出华莹由艺术实践到理论研究的功力,可喜可贺。电视剧也是剧,

是剧就要塑造人物、铺排情节、营造矛盾,在这些方面华莹已有了明确见解。但是,电视剧又不完全等同于舞台戏剧的表现手段,它的时空运用、叙事空间以及在事件的推进、延续,切换上确有独到之处,而电视剧多元风格的展示,是电视艺术家审美追求的集中体现,即如华莹所说“一个多元、多彩、多义的开放性的电视艺术世界已经展现在我们面前”。

至于《论中国话剧的民族化》一篇和对《春秋霸主》的评论,前者从中国话剧在“民族化”的过程中第一个阶段“话剧与戏曲初次相遇后错位杂合”和“二者在碰撞、冲突中走向对抗的时期”,到第二阶段“逐渐地认识传统、回归传统的时期”,再到第三个阶段“全面地、深入地探索话剧融合戏曲,以创造民族话剧、建立民族话剧演剧体系的时期”,对中国话剧在“民族化”的过程中“如何吸取戏曲表演方法”、“观众要看的是戏”以及话剧与戏曲在审美上的“区别”等众说纷纭的问题,经过自己的思考、审视,在话剧如何借鉴传统戏曲问题上,提出不同于他人的独特见解;后者对《戏剧丛刊》1999年第六期发表的刘桂城的新编历史剧《春秋霸主》进行了中肯的评论,指出剧作家由正、反两个方面刻画齐桓公的内在矛盾心理,在人物性格冲突中塑造人物,使这部剧作棋高一筹,脱出了以往历史剧创作的老套子,可与《曹操与杨修》相比美。正如华莹在文章中所指出的:“霸,乃强者之意。霸业、霸道、霸气、霸占……。”称霸称雄,颇类曹操。此乃《春秋霸主》命意之所在,也是创新之所在。此外,几篇谈“古为今用”和“演员如何创造角色”的文章,也颇具特点,很有新意。这里不多赘述。

关于《名人与艺术》部分,作者王华莹以轻快敏捷的笔调,洋溢出一片热情。这部分收入十多篇文章,其中,对于剧作家、戏曲演员、话剧演员以及导演等著名的艺术家,从展现他

们卓越的艺术成就出发,满腔热情地进行艺术分析,对每位艺术家的艺术成就,华莹都力求做出中肯而独到的艺术分析。譬如,在评述山东省艺术研究所研究员纪根垠的文章中,华莹用一种新的思路,对兼剧作家与评论家于一身的纪根垠先生的人品与艺品,做了实事求是的叙述,虽无溢美之词但却表现了一片真挚和师生情谊。华莹这样写道:“纪根垠 1928 年 12 月出生于海滨城市青岛,1951 年毕业于山东大学中文系,属于建国之初的老大学生。大学毕业后,他先是在青岛市文联戏曲改进协会工作,继而调至山东省文化局戏曲工作组,再后来便到了山东省戏曲研究室、山东省艺术研究所工作。半个世纪的风雨历程,他一直与戏剧事业打交道。研究戏曲成了他的毕生事业,他也因戏曲研究的卓著,而成名成家。纪老师虚心好学、广采众长、知识渊博、多才多艺,编戏、治史、评剧样样拿得起,放得下,五十年中著书立说,硕果累累,收获甚丰。他事业的成就,完全是凭借‘科班出身’的扎实功底,再加上他潜心研究、广学博览、善于总结、日积月累而成。换句话说,他在戏曲界能达到今天这样的知名度,立于山巅,登高以望远,靠的就是‘付出辛和劳,步步肯登攀’,这话,宛如春风入耳,文字富有色彩,叙述从容,当表现了华莹遵师重教的平和心态。而在评叙戏剧家张云凤的文章中,华莹在“作者题记”中写道:“从困苦、潦落和孤独的处境中一步一步走向成功,走向光明的人,才是真正的强者。他们每一个足迹都将烙印于拼搏的征程,他们所创立的事业,将永远被人们所称颂。历史将为他们作证。”之后,以“徐徐道来”的笔触,记叙了“全国著名戏剧活动家张云凤”,对中国戏剧事业发展的卓越贡献。是的,“在为党工作的半个世纪中,张云凤有过欢乐,有过希望,也有过悲伤。当她蹒跚严冬的时候,人们没有忘记她;当她拥抱金秋

的时候,历史也记住了她。”华莹在文章中这样评述一级编剧赵光政:“人生路漫漫,笔耕不间断,艺术创作,字字情真,篇篇感人。”是“一位为了艺术追求从不言累,敢于为艺术献身的人”。言之确确,情亦切切。如果说,华莹在文章中对纪根垠、张云凤、赵光政的评述还主要表现在对自己从事的戏剧事业多少有些教诲、感悟的成份,那么,她在《其人其文——记山东省艺术研究所研究员何丽》一文中,从创作和研究两个方面,都表现了一种“心心相印的有机契合”。这不仅因为她与何丽同为女性,又都从事创作与研究,使理论与实践相结合,而更为主要的,是她与何丽一样,都是“事业型”的女性,即在对戏剧艺术的执着追求程度,其心态是共通的。当然,在行动上也有一些偶然的巧合。但是,必然性存在于偶然性之中。因此,又是必然的。又如,华莹对“中国当代京剧皇后”李维康的赞扬,完全基于她对李维康精湛的舞台表演艺术的透彻分析。华莹分析说:“对于一个戏曲演员来说,嗓子条件的好坏决定着一切。”但是,这种“基础”或“本钱”,“毕竟还不是表演艺术。”因此,“只有善于利用有利条件的人,才可能获得成功;满足于基础好、本钱厚,不肯付出艰辛劳动的人,是注定要失败的。”华莹以此做为立论根据,评价李维康的京剧表演艺术,使我们深切感到,找到了根本,抓住了本质,从而对李维康高度的艺术造诣做出令人信服的判断和分析。华莹对“山东的小张君秋”薛亚萍的分析评价,特别是对她的唱腔分析,更有独到之处。除了京剧外,对豫剧著名表演艺术家常香玉和章兰的评析,也情真意切,恰到好处。华莹对常香玉的唱用“百听不厌”四字概括,而对章兰这位山东地方戏的著名演员——“中国豫剧十大名旦,戏剧梅花奖获得者”,则用“化法于艺”来形容,并且得出结论:“只有把艺术视为生命,生命才会绚丽多

彩。”至于对出身于戏曲演员的山东省话剧院著名话剧、影视演员谢伟才的评价分析,有华莹主编的《谢伟才与他的表演艺术》一书,其中有不少美文华章,读者若有兴趣,不妨找出来读一读,恕我不多说了。

综观以上研究、评论文章,前面部分以睿智的思辩色彩取胜,后面部分则以平和心态,和风细雨的优美文字,娓娓道来,着力展示了常香玉、李维康、耿其昌、纪根垠、张云凤、薛亚萍、何丽、赵光政、章兰、谢伟才、周波、荣秋莲等艺术家们的卓越艺术成就及其执着于艺术事业的心态。至于这部著作语言的生动,行文的流畅,论辩时力求深入浅出,从遣字造句上下功夫等,都体现了一种风格和特色。

在戏剧界,王华莹从事戏剧创作和理论研究也有近二十个春秋了。王华莹现为山东省艺术研究所副研究员,她在艺术研究和艺术创作的道路上,踏踏实实,一步一个脚印地走着,取得了巨大成就。华莹到山东省艺术研究所后,在戏剧室从事戏剧工作,先后出版有关专著《戏海探艺》;参与《中国戏曲志·山东卷》的编纂工作,并结合自己的工作实践,阅读了中国戏曲通史、中国戏剧舞台美术发展史、剧场史,对山东戏曲演出场所,从露台、庙会,到茶园、现代剧场等,理清脉络,详述演变;在“中华社会科学基金研究课题”《山东戏曲剧目综论》一书中,华莹是七位撰稿人之一。刻苦努力,换来了丰厚的回报。

愿华莹在戏剧事业的道路上勇攀高峰,再谱新篇。

是为序。

王晓家

2001年8月6日于泉城

目 录

序	(1)
---------	-----

戏剧与电视

戏曲艺术发展之探索(之一)

关于时代主旋律与多样化的思考	(1)
----------------------	-----

戏曲艺术发展之探索(之二)

关于戏曲与现代生活的思考	(8)
--------------------	-----

戏曲艺术发展之探索(之三)

关于继承流派与戏曲改革的思考	(19)
----------------------	------

戏曲艺术发展之探索(之四)

关于戏曲电视剧美学的思考	(30)
--------------------	------

戏曲艺术发展之探索(之五)

关于传统戏曲与现代化的思考	(36)
---------------------	------

戏曲艺术发展之探索(之六)

关于戏曲剧目的思考	(45)
-----------------	------

戏曲艺术发展之探索(之七)	
关于戏曲与当代意识的思考	(52)
戏曲发展艺术之探索(之八)	
关于艺术节剧种、剧目的思考	(65)
戏曲艺术发展之探索(之九)	
关于京剧希望工程的思考	(72)
戏曲艺术发展之探索(之十)	
关于戏曲与电视相结合的思考	(77)
谈电视剧的审美取向(之一)	
——人物创造	(87)
谈电视剧的审美取向(之二)	
——叙事情节	(94)
谈电视剧的审美取向(之三)	
——叙事时空	(101)
谈电视剧的审美取向(之四)	
——多元风格	(108)
论中国话剧的民族化	(115)
山东戏曲古为今用之我见	(126)
论戏曲演员如何创造角色	(140)
一代豪强 霸气十足	
——析《春秋霸主》典型人物齐桓公 ...	(147)
《姊妹易嫁》的审美价值	
——谈素花、素梅的人物塑造	(154)

名人与艺术

相伴戏剧五十年 学德双馨殷殷情

——记山东艺术研究所研究员纪根垠…(163)

一部优秀的戏曲史专著

——读《柳子戏简史》……………(173)

云中之凤 天地翱翔

——记全国著名戏剧活动家张云凤 …(177)

人生路漫漫 痴心永不改

——记一级编剧赵光政……………(187)

何丽其人其文

——记山东艺术研究所研究员何丽 …(196)

百看不厌的艺术佳作 探索实践的成功之路

——记《宝莲灯》的导演周波……………(203)

以声夺人 以情取胜

——试论常香玉的演唱艺术……………(220)

中国当代京剧皇后——李维康

——赞李维康的京剧舞台艺术……………(225)

戏路宽广 声情并茂

——浅谈耿其昌的演唱艺术……………(232)

走向辉煌的脚印

——从“孤儿”到“将军”的历程……………(239)

山东的小张君秋——薛亚萍

——谈薛亚萍的京剧演唱艺术……………(272)

兰花盛开 绚丽多彩	
——记豫剧演员章兰	(277)
火热的艺术 无悔的人生	
——记河北梆子演员荣秋莲	(286)
漫谈山东古戏楼	(297)
古今中外京剧迷	(313)
梨园轶事	(320)
后记	(334)

戏剧与电视

戏曲艺术发展之探索(之一)

关于时代主旋律与多样化的思考

邓小平同志在要求文艺工作者“应当在描写和培养社会主义新人方面付出更大的努力,取得更丰硕成果”的同时,对文艺的多样化问题也做了精辟的论述,他说:“雄伟和细腻,严肃和诙谐,抒情和哲理,只要能够使人们得到教育和启发,得到娱乐和美的享受,都应当在我们的文艺园地里占有自己的位置”。而且,在塑造人物形象方面,他还要求:“英雄人物的业绩和普通人们的劳动、斗争和悲欢离合,现代人的生活和古代人的生活,都应当在文艺中得到反映。”在这里,邓小平同志已从艺术风格和艺术形象创造的角度,阐明了时代主旋律和多样化的关系。

由此看来,时代主旋律和多样化,不仅是一个认识问题、理论问题,同时又是一个重要的宏观指导思想问题和艺术创作实践问题。主旋律和多样化,对戏剧作家是非常重要的,能使剧作家明确方向,增强历史使命感、社会责任感和时代紧迫感,使剧作家的心律与时代主旋律一起律动。

综观建国五十年的戏剧创作:二十世纪的五十年代,是实现现代戏,基本上是以生活为模特儿,照搬、模仿是这一时期的特点。六十年代中期至七十年代中期“文革”期间,在“左”的思想的影响下,是“三突出”的现代戏,塑造人物要求高、大、全;七十年代后期,以揭批“四人帮”、歌颂老一代无产阶级革命家为主流,基本上尚未完全脱离写实的路子。概而言之,自五十年代起的前三个十年都出现过好的现代戏,但戏曲现代戏的真正成熟,是在八十年代之后。表现在创作上,尊重艺术规律,从生活出发,创造艺术形象,重视写人、写情、写戏,摆脱图解政策的框框,突破真人真事的束缚,杜绝假、大、空的创作方法,克服概念化、公式化的倾向;其次,精心处理内容与形式的矛盾,既克服“旧瓶装新酒”的保守倾向,又避免了无视地方戏曲传统艺术特色的弊病,使内容和形式尽可能的完美统一。

主旋律和多样化有区别,又有联系。一般说,主旋律反映了作品基调的要求,它不是题材。凡是积极向上、陶冶情操、净化心灵,将人们的思想升华到一个新的精神境界,激发人们建设社会主义的热情和高尚情操,即是我们时代的主旋律。主旋律的内涵丰富多样,不仅是重大题材或较重大题材表现主旋律,广泛的生活题材也可以表现主旋律。现实生活题材可以反射主旋律,历史生活题材同样可以折射时代主旋律。而内容与形式的多样化又丰富了主旋律,使主旋律丰满、和谐,更有深度、广度。

形式是体现主旋律的载体,那种认为讲主旋律就有碍多样化,讲多样化就背离主旋律的说法,是一种片面的理解,其结果势必导致主旋律的枯竭单调,戏剧创作路子的狭窄。

我们提倡多样化正是为了高扬主旋律,没有多样化则汇不成恢宏壮美的主旋律。而背离主旋律的所谓“多元化”则很容易使我们的戏剧创作堕入自由化的歧途。主旋律和多样化,充分体现着时代精神和时代要求,主旋律统筹多样化,多样化烘托主旋律。

时代主旋律不仅仅体现在现代戏中,用时代精神关照古代生活而创作的新编历史剧、改编的传统戏,同样可以折射出今天时代的主旋律。山东的戏剧创作者在创作新编历史剧时,在把握时代主旋律的同时,也进行了多样化的探索。如爱国主义题材的《甲午恨》、《雄风祭酒》,颂扬中华民族固有美德和优秀品质题材的《姊妹易嫁》、《程咬金招亲》、《张飞敬贤》、《匡衡进京》、《画龙点睛》、《卧龙求凤》等,这些剧目都具有较强的现实意义和鲜明的时代感,符合时代主旋律。《闻王剑》、《牡丹案》、《重审诗扇案》、《砺志计》、《戒子恨》、《狗咬吕洞宾》、《道同》、《华佗恨》、《三升官》、《牡丹魂》、《汉阳案》、《钟室遗恨》、《凤雏过江》、《箭仇》、《婴翠》、《连成》、《林娘》、《司文郎》、《瑞云》、《孔尚任》、《东方第一霸主》等,这些剧目都从不同的角度进行了多样化的探索,丰富了山东的戏剧舞台。

这些新编历史剧,不论是在主题思想方面,还是在艺术表现手法方面,都显露出一种较强的创新意识和探索精神。首先,在对历史的选材上,改变以往只寻求政治意义的单一思维方式和狭窄的选材视角,注意了多方位思维,从多角度来审视历史,并努力发掘历史事件所包蕴的有价值的东西,进而给予历史唯物论的解释。这样不仅大大拓展了新编历史剧创作的