

How to Explore Innovation While Maintaining Integrity — Discussion on the Creative Ideas of Impression Peking Opera *Xue Tao*

Wei Li

Sichuan Song and Dance Theater Co., Ltd., Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

Peking Opera is an important part of traditional Chinese culture, and it has always been loved by the public. In recent years, with the strengthening of the inheritance and innovation of Peking Opera and the increase of artistic talents in Peking Opera, Peking Opera has attracted wider attention. This paper aims to discuss how to improve the impression of Peking Opera *Xue Tao* creative ideas, and put forward the inheritance strategy, suggest the Peking Opera old singing and traditional singing, singing, vocal music, to speed up the innovation, and encourage more people to participate in the inheritance and innovation, so as to promote the art of Peking Opera in China.

Keywords

Peking Opera; upright innovation; creative ideas

如何在守正中探索创新——浅谈印象京剧《薛涛》的创作思路

李薇

四川省歌舞剧院有限责任公司，中国·四川成都 610000

摘要

京剧是中国传统文化的重要组成部分，一直以来都受到公众的喜爱。近年来，随着对京剧传承和创新的加强，京剧艺术人才的增多，使得京剧受到了更广泛的关注。论文旨在探讨如何提升印象京剧《薛涛》的创作思路，并提出相关的传承策略，建议将京剧老生唱腔与传统唱腔、歌舞、声乐等结合起来，以加快其创新速度，并鼓励更多人参与到这一传承和创新事业中来，从而促进中国京剧艺术的守正创新。

关键词

京剧；守正创新；创作思路

1 引言

由文化和旅游部、四川省人民政府主办的第十届中国京剧艺术节于2023年12月至2024年1月在四川成都举办。本届京剧艺术节包括开闭幕式、京剧优秀剧目展演、文化和旅游部2021—2023年全国戏曲表演领军人才培养计划京剧专场演出、文化和旅游部2022—2023年京剧艺术表演人才提升计划汇报演出、专家评议会及主题研讨会、京剧创作人才高级研修班、折子戏公益演出、川剧精品剧（节）目展演等丰富内容。其中，成渝两家京剧院联袂演出的印象京剧《薛涛》，可谓“别具一格”，别致而又雅致，古典而又时尚，

【作者简介】李薇（1987-），女，中国四川成都人，本科，国家二级导演，从事舞蹈编创、剧本编剧、舞台剧创作研究。

给成都这个休闲之都的观众，带来了闲适中的“印象审美”，被称为“跨界破圈的一次有益尝试”。

2 京剧守正中探索创新的意义

2.1 有利于焕发京剧艺术的时代性

京剧要抓住时代发展新机遇才能繁荣，媒体上曾有过这样的一种说法：“京剧的繁荣时期已经过去了，不可能再回到过去。”为什么非要回到过去而不是创新未来呢？今天的时代正处在中华民族伟大复兴浪潮中，这是京剧振兴和发展的一次重大机遇，洪流滚滚，不进则退。在坚持创造性转化、创新性发展的时代背景下，如何在守正中探索创新，如何在传统文化的基调中探索当代价值的落脚点，怎样才能焕发京剧艺术的时代性，一直是印象京剧《薛涛》的创作难题。时下，有一个网络词语叫“破圈”，所谓“破圈”就是打破圈子，使主客体可以发生多向联系，产生新的关系，比如网

站从资讯平台演化为社会协作平台,进行高度资源整合。京剧有很多“圈”,如京剧的管理体制、京剧固化的艺术形态、京剧的教育制度、京剧门派行当、京剧的演出模式等,不实现“圈”的突破就不能够跟随时代的发展,“破圈”就是要敢于提出问题,敢于打破一些壁垒,敢于探索新的发展道路^[1]。有人说:“京剧要改了那还是京剧吗?”从对传统文化传承的角度来说,保护原汁原味的传统京剧就像保护一件古董,重点在于保护,这和“破圈”并不矛盾,“破圈”不是破坏。“破圈”现象在京剧发展历史中一直存在,《样板戏》就是破圈的一个先例,即使“破圈”了,还是在继承传统基础上的“破圈”,两者不是对立的关系,是传承与发展的关系。成都市京剧研究院与重庆京剧院在推进社会主义文化繁荣的大背景下,勇敢地迈出了这一步。大胆地启用了舞剧导演团队,旨在让传统的京剧以创意的机巧、宏阔的诗心,重回现代文化生态的流行之中^[2]。

2.2 有利于赏京剧、品诗词

京剧作为国粹,作为国家级非物质文化遗产,代表了中国传统文化的精髓。创作团队在剧中融入四川文化元素,突出地方艺术风格,彰显独一无二的川韵京剧。以“京剧+诗词”的创新手法,使艺术创造力和中华文化价值相辅相成,使中华美学精神和当代审美追求同频共振。正如习近平总书记所说:“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”守正方能创新,以传统文化为基调,以当代价值为落脚,焕发京剧艺术的时代性、弘扬文化自信的中国风、提振民族复兴的精气神。“蜀女多才,薛涛秀冠。”大唐第一才女薛涛,也是第二批四川历史名人中唯一一位女性。薛涛长居成都,咏蜀诗颇多。她在浣花溪创制“薛涛笺”,推动了成都造纸业的发展。她以井水烹茶,留下“薛涛井”的文化景观。纪念薛涛的古迹——望江楼,与杜甫草堂、武侯祠相媲美。可见,薛涛对成都的诗歌文化、诗笺文化、茶文化及旅游文化等产生了重大影响。薛涛文心高尚,吟竹诗见其高尚气节,筹边诗见其家国情怀。纵观她的生平,其人生观、价值观具有穿越时空的当代意识。由此得见,西蜀人文、成都风物犹如缤纷多彩的丝线,诗词足迹仿佛穿越时光的织机,在薛涛的诗思俊逸中,编织出独树一帜的蜀中锦绣。才与情、古与今,在经纬之间,我们触摸绵延千里的蜀山蜀水、赓续浸润千载的蜀地文脉、弘扬震撼千古的蜀中精神。以薛涛为媒,塑文化名片,立精神之柱,遇见成都、品读四川、共筑家国^[3]。

3 印象京剧《薛涛》的创作思路

3.1 打破“皮黄腔”与“一桌两椅”

五千年文化,三千年诗韵。我们不难看出诗词中所蕴含的韵律美、声调美、节奏美等基本特征,使诗词与京剧的契合浑然天成。印象京剧《薛涛》保留了历史上薛涛的原文

诗词,将其中韵脚与音乐充分结合,重新塑造经典唱段,尽可能贴合当代大众的审美。将京剧声腔之美与诗词之美充分融合,创作出更能利于传播,更能引发流行风尚,更能唤起情感共鸣的唱段。大胆地使用西方音乐配器语汇,作曲的旋律代替并打破了传统唱腔设计,配合叙事性文辞表演,让观众理解戏中情绪,使得唱段在剧中更加剧情化、人物化,更符合舞台剧情的情绪化表达,对当下大多观众“听不懂”京剧,这一门槛式问题,做出解构式的回答。追求以诗构剧、以情诉剧,纵贯古今之美。在传统的样式上,进行空间转化,以内在的情感逻辑进行叙事,通过影视化的呈现方式、意象化的表现手法,还原诗词本身的场景和画面。舞美承袭了中国传统文化中诗人的气质与风格,重视意象之美、意韵之妙,强调东方美学的内敛温厚,以国画的概念铺陈一幅浓淡相宜、富有诗意况味的古典美学画卷。在印象京剧《薛涛》的创作中,我们注意到新观众对戏曲“氛围式”的审美需求,所以我们将舞剧式的空间调度手法大量运用在舞台呈现中。舞美服化道,都使用更加精致的影视化表达。舞台设计转场的干净与留白,都充分考虑到剧情的准确表达。将近几年来多见的“双女主”构作,全方位打造年轻群体以及对戏曲不了解的观众对京剧“美”的印象。京腔中吟唱着诗、诗中流淌着景、景中流动着情,让中华美学可触可感,让西蜀历史可亲可观,让薛涛精神可追可及。

早期京剧随着科技发展出现的灌制唱片,电影等新的传播形式,对当时的京剧艺术来说,就是“破圈”。今天我们面对的任务是如何推进京剧事业的发展,让古老的京剧焕发艺术青春,要想让京剧活得更好,就不能把京剧封闭在传统京剧的“象牙塔”中,要实现创新发展,就要善于破“圈”,从“破圈”中为京剧的发展开拓出更大、更自由的艺术发展空间。本剧导演及音乐制作人均来自年轻一代,渴望追求新鲜与时尚,富有灵感与创造力,了解年轻人的审美需求,希望用这个时代最流行、最易懂的方式,将优秀传统文化发扬光大,开拓文艺新境界。创作团队大多是四川人,扎根这方热土,了解四川文化,对家乡情感有着最自然的抒发,用心、用情、用功展现家乡之美、讲好家乡故事。薛涛用诗书写了自己的心灵与世界,也让创作团队从中看到了才华、看到了品性、看到了美。音乐创作人刘灿感佩于薛涛的才情,曾在数年前以原创音乐《春望词》,还原薛涛的诗意人生。创作团队以真诚的情感、深度的刻画,让薛涛精神穿越古今、照耀当下。印象京剧《薛涛》在音乐的铺成上希望是发现京剧之美、理解京剧之美、提炼和融合京剧之美。探索出能打通当下和京剧之间的审美桥梁,保留京剧韵律之美,对京剧行外的人有想象的空间,以声动人、以词动人,做出能走到观众心里去的好唱段、好输出^[4]。

3.2 创新京剧多元化的传播形式

从京剧在两百年间形成的发展道路来看,从形成到繁荣始终贯穿着不断创新理念,从宫廷到民间,从梆子二黄的

分野,到“两下锅”,从“老派三鼎甲”到流派纷呈,从“乾”干独秀到乾坤和鸣,从传统京剧到“样板戏”等等,创新发展从未停止,变的是本体,不变的是创新。导演组对薛涛的生平进行了深刻的梳理和分析,经过搜集资料、反复研讨,认为如果是对薛涛这个人物再做重新的定义,需要在叙事和写意之间进行评估,希望通过这个戏,让观众对薛涛的生平有基础的了解,所以从剧本上,我们将叙事感和诗意兼容。叙事的部分,将薛涛的一生,最集中有力量的部分提取出来,同时运用当代艺术特别擅长的对人物内心的挖掘、提炼、提纯,完成非常强烈的诗意的载体和诗意的意境。印象京剧《薛涛》的编剧之一董玉方指出:所有历史人物的剧目,都是再发现、再塑造、再解读。薛涛这个人物正史、野史的故事、传闻是有争议的,我们选择尽量回避。让剧作的整体品相更加端庄,让内容呈现一个主流叙事的状态,同时抓住这个时代年轻观众的审美趣味。早期的创作方向是红袍、白袍、道袍这三者之间的关系,红袍是她进幕府,乐伎的身份;白袍象征她是历史上从伎转士的第一人,她脱籍,离开幕府,获得大唐女校书的美名;道袍是她对生命重新理解,她走向了高洁、更超脱的生命意义。薛涛的一生是由繁华进入了一种毁灭、幻灭,最终在毁灭和幻灭之中重生。这样的薛涛,能够融入当下的价值观,有女性的成长、女性的觉醒、女性的力量。既尊重薛涛史时的基本逻辑,又能够引起当代观众的再观察、再观照。最终跟导演碰撞呈现的剧本是设计了双女主的戏,其中有一个人物孔雀(由重庆京剧院梅花奖得主周立院长出演),是薛涛在幕府时期,南诏进贡的孔雀。我们把孔雀拟人化,变成非常灵动的一缕魂魄,薛涛养了这只孔雀二十多年,孔雀守了薛涛一千多年,所以,孔雀的使命,是带着一千多年来后人对薛涛的评价、争议、不同的解读视角,回到薛涛的时空,与她进行碰撞,让薛涛不仅仅是历史的还原,也是现代视角下的重新考察。

今天新媒体技术的出现,京剧的传播形式产生多元化

的趋势,文化艺术的传播方式需要新的革命,让传统艺术形式适应新的技术发展,成为京剧开拓新市场的关键。所幸的是,现在的京剧艺术在有识之士、京剧艺术家的努力下,守正创新,在微电影、电视音配像、像音像、抖音小视频、元宇宙等方面全面开花,显现了新的发展生机。

4 结语

总的来看,当前在推进社会主义文化繁荣的大背景下,从中央到地方出现了很多关于京剧创新发展的议论,大家开始真正关心京剧发展的事,整个京剧行业也动起来了。印象京剧《薛涛》在舞台呈现上的概念和团队都非常年轻化,他们熟知现在的观众需要什么,容易接受什么,他们尽可能地把传统和时下的审美输出进行合理的、有分寸的嫁接,以一个偏影视化的呈现方式,在保留京剧元素和唱腔美的基础上,充分回到人物本身,重塑薛涛清丽的人物形象。在“破圈”的探索中不断尝试,以最大的努力为观众呈现了一个有诚意的作品。这些对京剧的繁荣发展都产生了积极影响,成都京剧研究院与重庆京剧院联合迈出“守正与创新”的步伐,勇于承担传承和弘扬传统文化的责任,京剧的传承、创新、发展正出现方兴未艾的景象,京剧的发展面对新的历史机遇,新的时期要有新的思考,要寻求新的发展道路,只要新一代的年轻创作者用心对待京剧发展,自觉担当新时代文化发展责任,坚持走传承和创新发展的道路,京剧的繁荣就有希望。

参考文献

- [1] 邢秀廷.分析青衣表演艺术及其演唱技巧[J].戏剧之家,2015(23):46.
- [2] 杨妍妍.谈青衣表演艺术的唱腔与眼神运用[J].戏剧之家,2018(13):42.
- [3] 杨婧.浅谈京剧表演中青衣角色的塑造[J].艺术评鉴,2018(4):137-138.
- [4] 谷鹏翔.京剧中青衣角色的特点分析[J].明日,2018(42):23.