

Discussion on the New Era of Drama Creation Draws Nutrition from Traditional Opera

Junwen Xie

Xinjiang Radio and TV Station, Urumqi, Xijiang, 830000, China

Abstract

China has a long history and long-standing cultural heritage. Today, after thousands of years of inheritance, China still occupies an important position and plays a significant role in modern culture. For traditional culture, one of the more important components is the art of Chinese drama. Chinese drama has been very much loved in history and has therefore been put on the road of continuous inheritance and development. It has gone through several times after major developments and innovations, an increasingly standardized structure has been formed. For China and even the world, a new system that integrates theory and performance has gradually received great attention and has become an asset in terms of actual development.

Keywords

new age drama creation; traditional drama; draw nutrition

试论新时代的戏剧创作如何从传统戏曲中汲取营养

谢君文

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

中国具有悠久的历史以及源远流长的文化底蕴, 在传承了几千年之后的今天, 其在现代文化中仍然占据着重要的位置并发挥着显著的作用。对于传统文化来说, 其中一项较为重要的组成部分就是中国的戏剧艺术, 有史以来中国的戏剧都十分受热爱, 也因此被推上了不断传承和发展的道路上, 中国的戏剧历经了几个重大发展和革新后已然形成了越来越规范的结构。于中国甚至世界而言, 集理论和表演为一体的新型体系, 逐渐受到了高度重视并且从实际发展来看也成为了一份宝贵的财产。

关键词

新时代戏剧创作; 传统戏曲; 汲取营养

1 引言

民族特色是中国传统戏曲独有的显著特征, 其艺术魅力的展现是独具一格的, 承载着中国传统文化的弘扬和传承的重任。在当下新时代环境背景下, 更多的戏剧是对传统的反叛体现, 并极为推崇新奇、大胆, 但对于戏剧来说, 不管是旧的还是在旧的基础上创造而来的新的, 都密切联系者传统的戏剧, 并且都要对传统进行借鉴、汲取营养^[1]。所以我们通常都说即便是新时代背景下一些新形式戏剧产物、其新奇大胆的状态也往往源自于古老以及传统, 它们对刚接触戏剧的人开展体现了创新和新型, 但从其实际意义来看、仅仅是在拓展传统的基础上进行的优化。在创新戏剧的过程中, 仅凭灵感、冲动等就实现戏剧的创新基本是不现实的, 即便是戏剧的创新同样需要以传统的经验和根源为依据, 如果没有

这些依据, 可以说就是纯属虚构, 那么何谈吸引眼球? 所以说在新时代创作戏剧的过程中必须挖掘和探究并质疑传统戏曲, 对其中好的内容进行借鉴; 与此同时在面对海量传统戏曲宝库时, 针对其中需要汲取的营养应善于运用智慧的眼光, 二者融合的基础上不仅能充分满足新时代人们的需求, 同时也是一种传统艺术的弘扬和传承^[2]。

2 戏剧主题设计

在戏剧中占据较为重要的位置的主题内容就是爱情、复仇, 并且部分国际、现代、古典等之分。站在中国传统戏曲的角度来看, 爱情和复仇这两个主题内容在经典曲目中占据的地位相当有实力, 如《红楼梦》《红梅记》《牡丹亭》等, 都深切的体现着对爱情的追逐、并奋起反抗封建和落后观念的精神, 而这对于任何的时代和国家来说, 所展现的现实意

义十分重大且重要。一般来说,我们在针对传统戏曲主题进行继承和宣扬的过程中,所采取的形式往往是:一,不变原有基础上进行创新。而原有的思想、情节等确保留;二,改变原有、但会基于不同时代的背景下合理调整情节和语言特点,确保新时代观众的审美、接受能力等得到充分满足,进而促使其提到相关主题时能侃侃而言,这也不外乎是一种传统的继承和传扬^[1]。

《思凡》从历史到现代有两个版本,版本一创作时期为明代、由无名氏人进行创作;版本二创作时期为近代、由孟京辉所创作;版本一所体现的人物、情节等所想要表达的内容是反抗那个年代的禁欲主义,并且其针对个人自由的难能可贵进行了极大程度的宣扬。版本二则为新创作,在新创作的过程中并没有改变原有作者设定的人物形象等内容,但新创作中却夸大了故事情节内容、并且在语言方面也更为大胆,在这样的形式下则直白且夸张地展现了版本一中的强烈叛逆气息并将其扩大,这就是传统与创新的巧妙融合,不失本意、却又具有一定不同之处,并且新创作的《思凡》展现出了一种完美的状态,这部戏剧中蕴含的深刻哲理等内容虽然不无存在,但它却展现了充分激情和活力的青春,因而在今天也为其带来了更为广阔的发展空间。

3 人物形象塑造与传统戏曲

在人物形象身上将所有表演进行集中展现是戏曲艺术的主要特征,所以根据此种特征中国有话剧导演则认为在表演戏曲的过程中故事情节并不是作为主要的关键点进行展现的,其往往是在针对相应的事情由人物进行表演过程中人物态度、思想、情感等的动态展示过程,而这个过程中正是能吸引观众关注点的关键所在。对于这一观点来说,虽然较为片面,但其却切实的将戏剧创作中人物形象塑造所占据的重要位置进行了明确。于中国传统序曲而言,其之所以能在历史不断演变和发展的过程中保持屹立不倒并成为一种文化瑰宝,大量鲜明人物形象的塑造是很大一部分原因。而新时代的文学家等在创作戏剧的过程中则也可以将民族传统为核心、并将其重新进行塑造和不断的优化,在人物形象的角色创作中融入自身的情感和体验,如此才能促使戏剧得到观众的认可^[4]。

在《西厢记》中,争议很大且形象鲜明的人物就是崔老夫人,在西厢记这部戏剧中崔老夫人的人物形象刻画所展现

的可以说就是巨石,是阻碍男女主人公之间的巨石,虽然对其并没有过多描写,并且形象也不如其他人,崔老夫人的在观众心中的就是忘恩负义和顽固不化的恶妇形象。即便如此但只要对这个任务进行深入探究就能发现,老夫人的形象也是封建家长的体现,并且扮演的十分出彩。她作为当家人,严格遵守礼仪,对女儿疼爱有加,并且希望为女儿找一户门当户对的人家,以此来扶持崔家。夫君的离世使她不得不承担起家族重任,而围绕这个来解释老夫人的一切行为也可以说是为了保护家族,为家族谋取利益以及期待女儿能幸福。虽然崔老夫人是一个集矛盾、复杂的集合体,但却也将她的可怜、可悲之处等进行了展现。而这种人物形象的创作形式则是现将人物轮廓进行刻画,进而在此基础上进行的描绘则越来越细腻,促使人物形象更加立体,观众的认可度也越高。

4 戏剧情节结构组织与传统戏曲

对于戏曲情节来说,其所展现的无外乎就是传奇、民族这两种具有鲜明特色的风格,并且在戏剧进行创作的过程中即便是以历史事件为依据进行创作、或者是以虚拟人对故事情节进行杜撰,都那个能将上述内容中的鲜明特点进行淋漓尽致的展现和刻画,并且对于传奇、民族风格这两大鲜明特点来说,二者之间的融合性也较为明显。生活往往是戏曲的源地,并且往往戏曲的创作都写照了相应的生活内容、场景等,但对于这种生活事务化的戏曲来说则不能再舞台上进行展现,是需要基于艺术加工的基础上进行重新创作的,而在重新加工创作后往往会将作品的传奇性质、民族风格等进行切实的体现和展现^[5]。一般来说,观众喜欢戏剧并接受戏剧的原因大多都在于戏剧的情节特色,即曲折、充满悬念、矛盾感极强等的情节和新奇的构思,而这些也正是能抓住观众眼球的关键之处。

以《白蛇传》为例,这部戏曲作品深受人们的喜爱,并且流传至今也通过白蛇传戏曲所创作的影视作品等也刻画出了多个版本,不仅如此,人物形象也进行了不断的变化,而在新时代以此为基础创作的电视剧、电影、动画片等所收获的成功也十分巨大,这部作品中在塑造鲜明人物形象的同时,也刻画了跌宕起伏的故事情节,在鲜明人物形象的背景下、加之生动的故事情节仅仅的抓住了观众的眼球,并且随着故事情节的不断变化和发展、也促使观众的情绪产生了一种不断变化的动态过程。在作品播放的过程中,观众不仅对爱情

的喜悦进行时而感受、同时也在时而揪心不断地斗争,观众的思维以及心理等都被作品中的情绪所占据,这也是这部作品成为经典且占据不败之地的主要原因。

5 戏剧舞台形式和传统戏曲

通过中国的一些戏剧来看,作者在创作戏剧的过程中往往所展现的舞台表现形式都会对传统戏曲进行有意识或者被动的渗透,并且不乏存在一些创作人员如先锋戏剧类型的创作者、其对传统且古典戏曲的情感以及民族自豪感等十分浓厚且强烈,他们往往会认为传统戏曲的艺术体现是无所不能的,而他们在创作作品的过程中就会将传统戏曲进行有意识的渗透并且在舞台上尽情展现。对于中国传统戏曲舞台设计表现形式来说,较为集中在空灵性、自由行(时空转换),并且舞台在传统戏曲中所体现的就是一个空间、而且还是空的,仅摆放着必须品(如桌、椅等)。而在表演戏曲的前期阶段,舞台就是一个“死物”,但一旦表演者入场,舞台则立马“活”了过来,并且也会将自身存在的实际内涵意义进行展现,与此同时舞台能将任何地方、场景等进行表述,而基于此种舞台的假定性手法基础上无疑是将更为广阔的空间提供给了创作者,进而实现创作者对所塑造人物形象、所设计故事情节、地理位置等约束的突破^[6]。

《野人》这部戏剧作品则很好的体现了时间和空间的突破,作品既融入了历史和当下,同时也包含了城乡,创作者在针对环境污染问题以及生态环境以及生存等问题进行阐述的过程中,就对传统戏曲的方式进行了借鉴,其基于多种形式如变化灯光、虚拟化的表演等基础上就将时间、空间、地理等的变化进行了全面的演示,借此将作品中所描绘人物形象的动态情感以及对野人的一切做法等进行了一定程度的展现,审视了人与自然、人性与自然。以这样的方式将这

部戏剧生动形象的展现在了观众眼前,一段段扣人心弦的故事情节使舞台活过来的同时,刻画了一副较为严峻的生态失衡现象。

6 结语

在当下这个经济社会建设以及科技不断发展的大环境中,信息化技术的普及和迅速且不断壮大的发展严重影响着戏曲艺术,不仅给戏曲艺术带来了转型的重大变革,同时也促使戏剧所涉及的相关人员面临着巨大的挑战。而在这样的背景下,如何将具有市场和观众以及时代气息并且充分融合传统的戏剧进行创作,则成为越来越迫切且亟待解决的问题^[7]。对此本文分析了新时代戏剧创作从传统戏曲中汲取营养的关键之处,希望为新时期戏剧和传统戏曲之间的深度融合给予一定保障,进而不断弘扬和传承中国的传统文化。

参考文献

- [1] 陈梦梵. 戏曲现代戏剧创作的瓶颈及对策[J]. 艺海, 2019(08):5-7.
- [2] 唐钟. 浅析新时期话剧创作对传统戏曲的借鉴[J]. 艺术评鉴, 2019(13):146-147.
- [3] 余来明. 从传统“戏曲”到现代“戏剧”——近代知识转型视野下概念演变的文化考察[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2019, 21(03):320-327.
- [4] 刘炎昌. 延安革命音乐创作传统与豫剧现代戏民族化风格的形成[J]. 戏剧之家, 2019(09):25.
- [5] 友燕玲. 戏曲创作与戏曲观众接受心理[J]. 东方艺术, 2019(01):92-99.
- [6] 白小琼. 简论文旅融合背景下地方戏曲新编历史剧创作[J]. 四川戏剧, 2018(11):55-58.
- [7] 徐伟. “表”“里”之间——传统戏曲与话剧融合初探[J]. 戏剧之家, 2019(04):25-26.