

建国初期以来川剧艺术传承与发展研究

刘阳

成都理工大学传播科学与艺术学院, 四川 成都 610059

摘要: 建国初期以来, 川剧的发展也随着时代发生巨大的变化。发展时期的文件纲领指引了川剧发展的道路; 革命历史题材川剧也在这一时期创作颇多。在这一时期, 川剧也面临曲牌简化、布景单一等多重问题。对建国初期以来川剧艺术传承过程进行研究, 为未来的川剧艺术发展给予引领。

关键词: 建国初期; 川剧艺术; 传承与发展研究

Research on the Inheritance and Development of Sichuan Opera Art Since the Early Days of China

Liu Yang

Chengdu University of Technology/College of Communication Science and Art, Chengdu, Sichuan, 610059, China

Abstract: Since the early days of the People's Republic of China, the development of Sichuan Opera has undergone significant changes along with the evolving times. Guided by the ideological framework of development during this period, Sichuan Opera embarked on a distinctive path. Numerous revolutionary-themed Sichuan Opera works were also created during this era. However, Sichuan Opera faced challenges such as the simplification of musical styles and the uniformity of stage settings. This research explores the process of artistic inheritance in Sichuan Opera since the founding of the nation, aiming to provide guidance for the future development of Sichuan Opera art.

Keywords: Early days of China; Sichuan Opera art; Inheritance and development

DOI: 10.62639/sspsstr06.20240102

川剧又叫做川戏, 是一种地方剧种, 与昆曲、昆剧、评剧、河北梆子并称为中国五大地方戏曲, 作为地方剧种之一蕴含着非常深厚的文化能量。一种戏剧的诞生不仅仅揭露了当地的风土人情、人文习俗, 并且会随着时代的发展留下深深的烙印。并且川剧作为川渝地区的文化表征之一, 也会受到政治和经济的影响。撰写此文是为了研究建国初期的川剧艺术特征和发展情况, 为梳理川剧自建国以来的发展历程做出一点贡献。

一、发展时期的特殊性

建国初期是一个百废俱兴的时期, 不仅仅是经济亟待恢复, 艺术文化工作也有着新的发展历程。周恩来总理在 1949 年文代会上发表了政治报告, 他提出了以下六个问题: 第一是团结问题、第二是为人民服务问题、第三是普及与提高问题、第四是改造旧文艺问题、第五是文艺界要有全局的观念、第六点是组织问题、这六点是针对全国的艺术工作提出的指南, 川剧作为地方剧种也受到了这一政治报告的深刻影响。早在成都解放时期, 国家军管会就对成都地区的川剧艺人做出调查和了解, 当时川剧艺人大多为穷苦人家, 为了生计被迫学习川剧艺术, 艺术造诣很高的名家比例不大^[1]。旧社会时期, 川剧艺人的社会地位较低, 并且也有不良思想的传播, 如迷信等, 除此之外剧团剧班的组织形式也带有封建化的影子。文代

会中提出解决的最急切做到的措施就是普及与提高。因此在 1950 年, 川西区的党委就组织了政治学习活动, 要求川剧艺人学习《社会发展简史》《中国革命与中国共产党》《在延安文艺座谈会上的讲话》这三本书, 在“三益公”戏院开展试点。由于部分旧社会川剧艺人文化程度有限, 学习动力求与戏曲联合来促进川剧艺人的理解, 比如通过《白毛女》分析封建社会的弊端、《血泪仇》分析农民起义、《刘胡兰》分析革命问题。随后, 在 1951 年, 政务院提出了《关于戏曲工作改革的指示》, 提出: “人民戏曲是以民主精神与爱国精神教育广大人民的重要武器。我国戏曲遗产极为丰富, 和人民有密切的联系, 继承这种遗产, 加以发扬光大, 是十分必要的。但这种遗产中许多部分曾被封建统治者用作麻醉、毒害人民的工具, 因此必须分别好坏加以取舍, 并在新的基础上加以改造、发展, 才能符合国家与人民的利益。”总而言之, 就是指戏曲急需革故鼎新了, 革去的是封建陋习、反社会主义文化、反爱国主义、暴力恐怖的内容, 迎接更贴合建国后所需要的文化形式。戏剧不再是给高高在上的贵族看, 而是贴近人民群众的生活, 发扬新的爱国主义精神, 比如徐文耀编排的《太平天国》剧本。回顾建国初期的川剧发展历程, 我们可以用“改戏改制改人”六个字来概括, 与新中国成立前相比, 精神风貌有了极大的变化, 也为后来的川剧发展奠定了基础。

(稿件编号: SSTR-24-2-1004)

作者简介: 刘阳 (1970-01), 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 山东省泰安市, 学历: 研究生, 成都理工大学主任舞台技师, 研究方向: 舞台影视灯光设计。

根据当代川剧新创剧目总目录(1949—2014)来看,1949年到1961年是当代川剧创作的第一大浪潮。因为在初期,文件发布说明要把戏剧分为三大种类,即有利、有害与无害三大类,但是在实际的操作过程中,绝大部分的剧目被禁戏了,因此在这样无“粮”可演的情况下,促进了新剧目的创作与更新。直到1951年5月政务院发布《关于戏曲改革工作的指示》,使得恢复了部分禁戏剧目。并且在1951年4月,毛泽东主席提到“百花齐放,百家争鸣”,川剧的发展也需循承“双百”方针,这种种以上的历史原因,造就了建国初期的川剧创作浪潮。

二、革命历史题材与川剧的融合发展

四川不仅仅是孕育了川剧文化的大省,它也饱含革命文化资源。首先,四川见证了红色文化的发展。在1932年,红四军从鄂豫皖苏区进入四川,同时建立了苏维埃革命政权;长征是一场艰难的战略转移,其中最为困难最为人知的爬雪山、过草地等经历都是在四川境内发生的,其中无数惨烈的战役和革命先烈的英雄事迹给川剧带来了新的创作思路。自从建国以来,革命历史题材的川剧颇受好评。这些革命历史题材主要可以分为以下几个种类:第一种是川北革命根据地中发生的革命奋斗史,这一题材的流行也有历史渊源,当时的川陕苏区红军新剧团建立了“旧剧股”,招揽了不少川剧艺人,以红军打胜仗为主题编撰了不少新川剧。如《刘湘投江》等。这一部分剧在建国初期之后受欢迎程度下降,主要是为了迎合当时红军的欣赏品味^[2]。第二种是国统区时的地下斗争内容。这一部分内容也是传唱度较高,艺术价值较高的一类,主要代表作有《红岩》等,其中塑造的江姐、许云峰等形象,在川剧舞台留下一个个让人难忘的艺术形象,传达出来了人物品质也深深影响着当时的观众。第三种是建国后与国民党残余势力的剿匪斗争。我国西南地区的解放时间是1949—1950年,国民党军队失败之后,一部分残余势力躲进深山,企图篡夺政权,在其中,也发生了非常多的清匪反霸活动,这一题材也被广泛编入川剧之中,其中最受好评的剧目有《丁佑君》等。前文中提到过,在建国初期,艺人的普及与提高成了重中之重,并且也有相当大一部分随军南下到川,并且有文艺工作经验的军官负责向川剧艺人宣讲,这样独特的发展历史也深深影响了建国初期的川剧内容。随着时局的发展和生活的稳定,四川乡土革命斗争历史题材剧目进入了一个大发展的时代,在建国初期如雨后春笋般勃发,这些剧作不仅仅作为政治任务影响洗涤人民群众的心灵,也塑造了很多当地政治家革命家的人物形象,引导观众鞭辟入里。除此之外,20世纪6、70年代川剧也改造了《沙家浜》《红灯记》等诸多京剧“样板戏”,吸收了其他文化形式中的革命样本。总而言之,川剧伴随着革命历史题材的作品逐渐走向改变,而作为一种特殊的戏剧题材,也提供了核心价值和人文意义。

三、建国初期的川剧艺术特色

在传统的川剧作品中,作词和唱曲都讲究平仄押韵,唱词主要采用曲牌体,其余诸腔主要为板腔体,甚至有将近七成的内容都是高腔戏,这样的艺术特征,使得川剧成为一种程序化、曲牌化的艺术种类,如《端正好》。对于这些曲牌分类,也有不同专家提出了意见,如刘汉章认为应该将曲调相似的曲牌归为一类,彭文元认为应该以南北调的旋律特点,归纳曲牌所变现的艺术风格和结构特点,甘远成则提出以帮腔的核心作用以及帮腔音乐特点分类。传统的川剧创作模式是按照曲牌名填入相应平仄、音韵的词句,但是这样也有局限性,就是受到程序上的禁锢,不仅不能完善地表达现代文明情感想要寄托表达的内容,并且会有创作者和演唱者相分离的情况。现代川剧中,简化川剧高腔曲牌的研究也一直在进行,经过专家的整理,川剧中同曲不同名,同名不同曲等情况一律算上有三百八十多重曲牌名,业内前辈们各抒己见,就着取其精华的目标也对许多曲牌名做出了简化。不仅简化曲牌是建国初期以来川剧在发展体现的艺术特点,还有一点很重要的就是“是否布景”的问题。传统的川剧演出中,景随人走,舞台的布景都是简陋,甚至虚拟的,但是这样的布景舞美也越来越不能适应日益丰富的剧本情节和丰富多彩的现代生活画面。在这一时期,川剧也受到了国外西方舞台剧、戏剧的影响,西方舞台剧以“幕”为单位,总体表现形式也更加写实集中。因为川剧是否需要布景,也成了建国初期争议较大的问题,布景了也会破坏掉川剧中属于古代传统艺术中的写意美,不布景也怕不能贴合现今观众的品位。

面对这些问题,也有许多川剧人致力打破现实的瓶颈。比如在剧情和人设方面,魏明伦属实是一位传奇的剧作家,他创作出的角色与传统川剧中的角色相比也有革新变化。他创作出了非常多具有抗争、反叛精神的女性形象,潘金莲就是一例。在他的剧作《潘金莲》中,他重新塑造了一个与传统潘金莲形象截然不同的女子:在被逼迫时,她誓死不从;在遇见不公、丈夫无能懦弱时,她撑起腰杆对抗;在遇见自己心目中的爱情时,她打破世俗礼仪勇敢争取,正如她自己的那句台词:“玫瑰飘零刺还在,怒斥群丑谁敢攀”!《潘金莲》这一剧目不仅仅以潘金莲的视角来看待女子的生活和社会地位问题,还借他人的视角来辩证地看待潘金莲的人生。比如在贾宝玉等人的眼里,这种离经叛道无疑是值得肯定的,但是在施耐庵等人眼里,这种对男权社会的抗衡确实大逆不道的。剧作没有明确地给潘金莲其人下定义,而且用多重视角解读,更通过施耐庵等人的嘴来反衬对封建社会的批判,无疑是一篇传奇之作。魏明伦不仅仅在剧作方面做出极大的贡献,也为唱词的自由度做出了贡献,他不再拘泥于词格,而是热衷运用顶真、回文、比喻等多重修辞,在乐队方面也吸纳了管弦乐,更加贴合现代观众对川剧的品位要求。在舞台方面,这变成了场与幕结合的情况^[3]。这个过程不仅仅是变化的过程,

也是传统川剧被打造成现代川剧的过程, 固然现代川剧的打造过程中失去了一些传统文化内涵, 但是这也是顺应现代社会、勇于创新的过程。笔者不敢贸然评论这种改革是好还是不好, 但是无论如何, 将川剧传承下去、敬畏传统文化才是最重要的。

四、新时代的川剧发展

当一个国家和民族谋划其宏伟蓝图时, 文化承担着支柱的职责, 是复苏与飞跃的源泉与动力。中华文化的卓绝典范, 铭刻在每个中华儿女的灵魂深处, 孕育着振兴梦想的根基与精神力量。培养充满中国特色的社会主义文化, 离不开这些智慧的沃土。在20世纪80年代, 四川省委矢志振兴川剧艺术, 提出了救援与传承, 改革与发展的重要纲领, 为社会主义文化的繁荣确立了明晰路径。这一时期涌现了诸如《辛亥怒潮》《张澜逸事》等剧目, 成功聚焦并放大民族历史文化的镜头。

然而, 在多元化的文化市场鼓满风帆之际, 现代人对文化的品位与选择愈发多样, 追求快节奏和零碎内容的文艺形式盛行, 这对传统如川剧的生存疆域产生了激烈冲击。川剧所面临的困局, 如市场的日渐收敛、观众的逐渐流失、资金的稀缺与传承人的匮乏等问题, 逼迫这一艺术形式在追逐时代脚步的同时, 也必须思索生存与发展的新道路。

(一) 市场化背景下多元文化艺术不断冲击着川剧的生存空间

随着二十一世纪的黎明, 世界的现代化如同春风拂面般疾步前进, 经济的全球化进程加之脚步, 美国的好莱坞大片与新媒体的浪潮接连不断地拍打中国的海岸。这些潮流一波波为现代大众带来了前所未有的文化盛宴, 打开了选择的万千大门。改革开放的年代撬动了市场化的大门, 地方剧团在资本的潮水中艰难求生, 人才的流逝和演员队伍的断裂, 似乎已经成了川剧剧团的宿命。

首先, 文化市场的泾渭分明地划分了川剧曾经的广阔天地。改革的风扬起了市场经济的帆, 大众文化生活从曾经集中的年代进入了差异化的世界。20世纪的最后二十年里, 川剧院在电影院、电视机的围困之中, 开始走上艺术的小径。每一个晨曦普照, 科技的快船又驶向新境界, 带给大众文艺作品更加繁复和多元的体验。好莱坞电影的光辉跨过重洋, 互联网的迅疾给文化娱乐装上了新的节奏, 而快节奏、轻食的娱乐风尚成为许多人的新宠。川剧的灯火在走向辉煌的道路上变得暗淡, 现代艺术审美与传统川剧之间的差距也在悄悄拉宽。

第二, 基层剧团在巨大的资金阴影下生存艰难。市场的风帆下, 地方剧团如同穿梭在波涛中的小舟, 必须依赖演出来使剧团继续航行。但随着川剧市场的收缩, 演出次数的减少, 收入亦随之降低。巨大的经济压力下, 一些地级市、区县剧团纷纷落幕, 其余的则勉强维持在艺术沙漠中的绿洲。

(二) 发展中国特色社会主义文艺事业为传承发展川剧提供了契机

文艺乃是时代的号笛, 它倾诉着时代的心声, 灌注着进步的灵魂。追求中国特色社会主义文艺的壮丽画卷, 我们应以中国精神为作品的灵魂, 以映射中华儿女共同追求的理念和价值观为使命。须摒弃那些抛弃历史、民族和中国特色的主张, 呈现中华民族精神特质于文艺作品之中。在这一时代我们也应该积极探索川剧发展的路径。

在川剧传递的历史长廊里, 最为关键的步骤便是在多媒介、多渠道的当代, 提升这门艺术的魅力, 唤醒沉睡的观赏热情, 重振其在观众心中的市场地位。文化的传递从不是沿着一条单一不变的轨迹行进, 它总是伴随着文化本身的不断进化而演变。文化艺术发展的本质是什么? 简而言之, 那就是守根创新, 敢于在艺术的核心内在上发力, 敢想敢行。当前的文化产出, “内容为王”已成为艺术立足之基, 由此, 传承并发展川剧, 便需通过内容与形式上的创新来为它插上翅膀。

一方面, 川剧的艺术创新应该将内容放在至高无上的位置, 依靠其感动观众之心。不管科技如何进步, 艺术介质如何变迁, 只有真正深刻的文化内涵才能俘获观众的心。创新的路应从内容出发, 锚定人民群众对艺术作品的焦点, 与历史现实的连接点。用传统戏剧的表现手法来讲社会的热点, 民众生活的所关心之事, 吸引年轻观众心之所动之处, 将民众内心深处的思想、期盼和关切搬上舞台, 通过优秀的剧目内容唤起年长观众的情愫, 以现代化内容迷住年轻一代, 从而提升川剧作品的影响力。

另一方面, 为了让川剧艺术充满活力, 我们必须创新它的艺术展现形式。川剧的唱腔、音乐和特技等表现手法, 曾经是人民群众的文化乐趣, 为了推动其新的飞跃, 我们应突破传统的表演方式的束缚, 追求多元化的艺术手法。在传承与发展中, 我们要秉持洋为中用的原则, 借鉴西方音乐的合适元素, 与川剧的声腔相结合, 打造全新的音效; 将传统乐器与新颖乐器相结合, 以拓展音乐的种类; 艺术演出也可探索与现代舞蹈的融合, 创造出新颖的技巧和动作; 同时, 现代科技的应用能够让川剧的特技展现更为神秘。川剧的传播还可以利用互联网和新媒介平台, 扩大它的影响力, 让更多人了解和爱上这门艺术。

五、结语

川剧作为我国川渝地区的优秀传统文化, 蕴含着无尽的文化内涵。建国初期的川剧艺术特色因其时代特色而显得特别, 也引起人们对新时代川剧艺术的思考。川剧的未来发展应当更加注重其市场化进程, 洞察观众的审美趋向, 创作出内涵丰富、形式新颖、令人追捧的川剧剧目。

参考文献:

- [1] 张舸, 包玲. 互联网时代川剧艺术传播路径研究[J]. 艺术研究, 2023(04): 82-84.
- [2] 刘桃. 川剧艺术传播的碎片化特征与传播策略研究[J]. 戏剧之家, 2023(02): 37-39.
- [3] 雷星, 吴霜. “泸州河”川剧艺术活性性分析及对策研究[J]. 戏剧之家, 2021(28): 34-36.