

源于舞台高于舞台——探索戏曲电视创作

○ 西安市儿童艺术剧院 □ 孙美群

孙美群在《沧海桑田一百年》中扮演紫燕

中国的戏曲艺术在世界的艺术宝库中占有相当重要的位置，被誉为东方的艺术明珠。利用现代化的传播媒体宣传我们的民族文化，是历史赋予我们的责任。但是用什么形式传播戏曲？怎样传播戏曲才能让观众认同？这是我们应该探讨的话题。从目前创作的戏曲电视来看，更多是偏重戏曲电视剧，而戏曲电视剧则更多是以电视剧为本体插入戏曲唱腔。这种创作方法不能体现和概全戏曲艺术，它不应该是最高唯一创作模式，更不能成为戏曲创作的主流。

众所周知，戏曲是表现性艺术（它是在生活原形的基础上提炼、加工，甚至变形），而影视是再现性艺术（它是对生活的模仿，让观众产生生活的幻觉，是对生活客体的再现）。两种不同的表演形式能否融合在一起，需要较长时间的探索。

戏曲从宽泛的角度上说是“以歌舞演故事”，正像著名戏剧理论家齐如山所说，戏曲的表演艺术是“有声必歌，无动不舞”。有些学者把戏曲归纳为几个特性：写意性、夸张性、虚拟性、抒情性、程式性和节奏性。戏曲本身就是“剧”，是以综合性的艺术手段来讲故事的，在长期的舞台实践中，对戏曲在剧本体制（分场，上下场的时空处理）、角色行当（类型化人物与技艺化表演的结合）、文武场面（管弦乐与打击乐配乐体制）、表演技巧（四功五法）、舞

台美术（服装、化妆、道具）等方面已经形成了一套全面、完整、写意的表演艺术体系，它的各个艺术侧面、艺术因素、艺术语汇在不同的剧种、剧目中有不同的展示，而且往往互相制约、互相推动，可谓牵一发而动全身。特别是戏曲表现体系的写意性和形式美与写实的电影、电视有很大的距离，这个距离可称为“艺术的距离”、“审美的距离”，往往艺术成份越高与生活的距离就越大。戏曲“唱、念、做、打”的完整表演体系如果只保留唱腔，起码失去了舞蹈化的形体动作。如果再过于强调生活化的表演，还将失去写意境界，自由时空、念白的韵味、色彩鲜明的脸谱以及强烈的锣鼓从而引起观众心灵震撼的快感……从整体的戏曲艺术来讲，这样的“失去”未免太多了。仅从这一点来说，目前，所看到的生活化的表演加戏曲唱腔的戏曲电视剧就不应该成为创作的主流。虽然对于“戏曲电视剧”没有一个定位，但是“话剧加唱”或者说“生活化表演加戏曲唱腔的作品似乎更多些。”有些影视作者认为：戏曲的程式性太强了，与生活的距离拉得太远，所以，在戏曲电视剧中尽可能减少或削弱戏曲的程式，这也正是戏曲电视剧只保留唱腔而失去其它表演形式的重要原因。

戏曲的程式是中国戏曲表现形成的一种美学抽象和归纳。用美学的角度来解释，程式也是中国戏曲形式美的体现。程式是戏曲艺术的一种综合。可以说如果取消了程式，戏曲就不能称之为戏曲了。其实戏曲电视剧所保留的唱腔也有严格的程式，虽然，因剧种不同而曲调有变化，但是都离不开固定板腔体的规律，不管是西皮、二簧、导板、回龙都必须受板式节奏的制约，而唱腔的激昂与抒情又必须在严格的板式中表现和展示。可以说没有程式，戏曲本身就不存在了。纵观历史，在世界的三大戏曲（希腊悲剧、印度梵剧、中国戏曲）中，只有中国的戏曲能生存下来，其中的主要原因之一就在于它的程式性。

戏曲与影视的区别，归根到底可以说是舞台与非舞台的区别（或是虚与实的区别）。戏曲舞台从属于表演艺术，它承认舞台的存在，承认舞台上的表演是“假”戏真做。并公开告诉观众：演员的胡子是挂上去的，在规定的情景中，演员还要舞动胡子，以此来表现人物在矛盾冲突中的激情。观众对于演员的这种表演不但不反对，反而认同，因为观众能从胡子的舞动中得到一种美的享受。戏曲的形式美、记忆美、写意美都是在舞台这个特定的环境中，在程式规范中体现的。

中国的戏曲剧种有300多个，许多地方戏与现实生活是较贴近的，有些以唱腔为主的剧种更适宜与电视剧为本体的联姻，以近几年戏曲电视剧的创作来看，有些作品取得了一定的成绩，也得到了专家们的好评。从这一点来看戏曲与电视剧的联姻要“因剧种而异，因剧目而异。”但从宏观的创作来看，不妨参照电影已经有过的探索：

舞台纪录片——以舞台戏曲为本体，原汁原味地将戏曲舞台艺术搬上荧屏（它是给后人的主要资料）。在这里，电视主要体现的是摄录功能和摄录技巧（如中央电视台现场直播的戏曲以及音配像的录制，都属舞台纪录片）。

戏曲艺术片——以电视艺术为本体，重新架构戏曲。既可尊重舞台，也可以摆脱舞台。虚实结合，灵活设定电视时空，从电视艺术的角度来体现戏曲艺术的光彩（这里所说“艺术”，既包含电视艺术，也包含戏曲艺术）。但戏曲的基本特色必须保留：从整体来讲戏曲艺术片应该是对戏曲舞台艺术的再升华。

戏曲电视剧（电影称“戏曲故事片”）——以电视剧为主体，将戏曲处理为非舞台的实景拍摄和生活化表演，适当运用戏曲唱腔和戏曲表演技巧。

就以上三种类型而言，笔者更赞同第二种“戏曲艺术片”。戏曲与电视剧各自都有自己的风格和特点，同时都有各自的观众群。如果从市场这个角度去考虑，这二种类型哪种更受观众欢迎，只能拿到市场上去经受检验。

我之所以认同戏曲艺术片，就在于它不仅能保留戏曲艺术的完整性，而且在于它借用声、光、电的现代化手段对戏曲进行再创作后的艺术升华。但是，创作戏曲艺术片和戏曲电视剧同样存在一个“虚”、“实”结合的问题。虚与实是创作的根本差异，但二者的结合不是“加”和“减”的关系，是水和乳的交融，是虚与实的有机结合，是戏曲之上的提炼。

戏曲艺术和电视剧相比较，在时空和节奏上有它的局限性，在表现人物内心情感上，电视的表现手段比戏曲似乎更丰富些。但是如何运用电视的特有手段达到与戏曲的和谐统一，这里又不能不强调整体风格，这种整体风格其实还是虚与实的结合问题。有些古装戏曲电视剧，在设置场景时把人物放在真实的自然景中表演，身穿戏剧服装，勾着脸谱、迈着台步，总觉得人物与景不协调，使人看了很不舒服。戏曲的扮相和表演程式只有在舞台和特定的演出氛围里才

能品味出其美感，如果失去了应有的环境，也就失去了它应有的艺术价值。

从1905年为谭鑫培先生拍摄的京剧《定军山》算起，以及后来拍摄的《生死恨》、《霸王别姬》和众多艺术名家所拍摄的《群英会》等等，已有百年的历史。影视与戏曲的联姻并不是什么新事物，许多艺术前辈都为之付出过努力。《野猪林》、《杨门女将》等影片为我们提供了学习和研究的范本，但也不是唯一的模式。近年来，很多影视导演在积极探索戏曲电视的发展，在虚与实的结合上，在整体风格的把握上都积累了许多丰富的经验。横向学习、纵向发展，无疑会对我们戏曲电视的发展起到促进作用。

有人说当戏曲舞台剧被拍摄成戏曲电视剧的时候，戏曲电视剧从本质上就已经不是舞台剧了，而进入了戏曲电视剧这个审美的系列。作为创作者来说，将其纳入何种系列并不重要，那是理论家们研究的话题，关键是要把标准定位在什么地方，或者说以什么为审美的标准。

影视与戏曲结合的目的也在于更好地弘扬我们的民族文化，并给后人留下从影视角度所创造的戏曲艺术精品。从这个意义上说，把戏曲电视剧化，还是把电视剧戏曲化，都较为偏颇。我以为二者的结合点应该是：在不失戏曲艺术特色的前提下，发挥电视的最大极致——源于舞台，高于舞台。

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：化妆色彩在舞台灯光下的变化
- [下一篇](#)：[\[图文\]](#) 易中天：人性是永恒的

最新文章

- 试析新闻评论的本地化 (A14)
- 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14)
- 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15)
- 梨花开时白胜雪 (A15)
- 凤自高处气蕴深 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)
- 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)

推荐文章

- [\[图文\]](#) ▪ 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 梨花开时白胜雪 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 凤自高处气蕴深 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 当杂技走进时尚 (A14)

热点文章

- [\[图文\]](#) ▪ 浅论高等师范院校音乐专业钢琴集体课教学 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 情动妩媚心中画 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 试论摄影作品中的线条美感与表现力 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 凤自高处气蕴深 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 当杂技走进时尚 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)

©2005 文化艺术报 版权所有 [访问量:](#)

Power by [phpcms 2.1](#)