

中国话剧意象性的现代表达

李欣

(南开大学讲师 天津 300071)

【摘要】 中国传统文化中对“意象”性美学的研究探索从未停歇,主张化意为象,炼意成境,表达一种“情景交融”的审美意趣,构建出东方特有的视觉美学经验;而且广泛地被中国话剧的表达所借鉴运用。因此,挖掘并阐发中国传统美学中的意象性理论,是促使中国现代话剧的创造性转化、创新性发展的必要举措,同时也是加强中国话剧体系民族化建构的重要环节。在新时代背景下,中国话剧工作者应抓住中国意象,进行舞台上的现代表达,坚守民族文化特色,回归中国戏剧艺术的本体意义与价值。

【关键词】 中国话剧;意象;诗意;视觉经验

在中国传统美学观念中,美在“意象”。“意象”并非物理及理念的存在,而是主张展现一个情景相融的世界,代表一种完整的、充满意蕴和情趣的感性世界。在中国美学中,美是非对象化的,在真实世界中显现一种实在的、真实生活的情境。著名美学大师朱光潜曾在《诗论》中表述,“诗的境界”(意象)是直觉的产物。他说:“凝神观照之际,心中只有一个完整的孤立的意象,无比较,无分析,无旁涉,结果常致物我由两忘而同一,我的情趣与物的意态遂往复交流,不知不觉之中人情与物理互相渗透。”意象是每个人的独特的创造,情景相生,生生不息的。

基于中国文化传承性和审美旨趣的共通性,中国话剧的发展轨迹中对于“意象化”美学传统的探索一直不曾中断。以中国国家话剧院出品的形体剧《罗刹国》为例,该剧具有独特崭新的审美意象、鲜明的民族化色彩、充满张力的表演、活泼玲珑的肢体语言及生动超逸的皮影面具表现,是一部刻意追求“中国意象”的全新表达方式的实验性创作。《罗刹国》成功融合了戏曲、当代舞、傩戏、傀儡戏、面具戏等艺术元素,将“意象化场面”与“意象化表演”结构相结合,让现代戏剧与中国传统戏曲形成一种天然的交融与渗透,传递出中国文化中特有的诗意美感与情感哲思。(见图1)再如北京人艺的话剧《李白》,是由苏民、濮存昕父子共同完成的殿堂级话剧精品剧目。该剧目在现实主义与民族化、体验与体现及再现戏剧美学的内涵上都完美统一,将简约中国水墨风的舞台搭建、诗意律动的语言、浑然天成的精湛表演融于一身,以“意象性”手法传神写意的展现了一个动情的诗意世界。

中国话剧的现代艺术表达,主要是通过“意象性”得以体现的。如王晓鹰导演的《兰陵王》(见图2),是“意象”在现代舞台上的一种视觉化艺术表达与尝试。王晓鹰说:“‘中国意象’是一种戏剧性、行动性的舞台意象,它出现在戏剧演出的场面里,融汇在戏剧行动的进程中,凸显在戏剧冲突的高潮处。当这种‘中国意象’被强化渲染的时候,常常同时具有强烈的视听形象冲击力和戏剧性情感震撼力,它是一种饱含诗情哲理的象征性舞台形象,是一种戏剧演出中的‘诗化意象’。”他还讲到,“我从这个中国文化的著名传奇和中国戏剧的艺术源头出发,在戏剧表演和人物形象塑造中融入傩面、傩戏、古舞、踏歌等古朴的艺术语言,并由此达成象征、魔幻的现代艺术表达,用更质朴、更纯粹同时也更丰富、更强烈的‘中国意象’讲述一个‘关于灵魂与面具’的现代寓言。”因此,“意象”的现代表达,就是将传统美学理念进行现代化呈现,在话剧舞台上创造一种集“意象性”和“现代性”于一身的诗化意象。

中国需要什么样的话剧作品?如何提高中国话剧的艺术水准?回望历史,寻求突破,中国话剧的未来不再云里雾里,无所适从。2014年10月15日,总书记主持召开文艺工作座谈会并作重要讲话。讲话中指出,“实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛,中国精神是社会主义文艺的灵魂,要创作无愧于时代的优秀作品,坚持以人民为中心的创作导向,加强和改进党对文艺工作的领导。”“要静下心来,精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。”关于如何推动中国戏剧繁荣,中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍表示:“越是处于国际文化交流的频繁

期,中国话剧越是要保持民族精神、文化特色、中国风格、中国气派。”这就要求中国话剧工作者要将艺术使命融入时代社会发展社会进步之中,努力开掘传统文化资源,将古代美学精华纳入到中国话剧创作理念当中,进行全新的诠释。中国话剧对“意象性”进行现代表达与阐述,不单是艺术家的一种必然选择,更是戏剧受众的客观诉求。如何以一种大众喜闻乐见的方式,抓住中国意象,进行舞台上的现代表达,回归中国戏剧艺术的本体意义与价值,是中国话剧工作者需要反思与研究的关键问题。

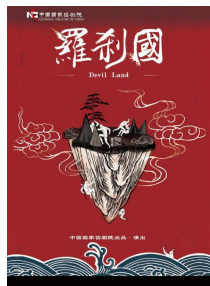

图1 话剧《罗刹国》海报,黄维若编剧,赵淼执导,创排于2016年9月

图2 话剧《兰陵王》海报,导演:王晓鹰

参考文献

- [1] 宋宝珍,《暮合幕开 当代剧场的炫目风采》共2册,辽宁人民出版社,2014-12-01,第1版
- [2] 宋宝珍,《新时代文化发展的新使命》,《艺术评论》,2018/01.
- [3] 叶朗,《美在意象》,北京大学出版社,2010-2-1.
- [4] 王晓鹰,《话剧的“中国意象现代表达”》,《戏剧文学》月刊 2018年第5期。

注释:

- [1] 张成,《从“话剧民族化”到“中国意象现代表达”的新尝试——专家点赞话剧<兰陵王>》,《中国艺术报》,2017年8月4日,第004版。
- [2] 宋宝珍,《坚定文化自信,推动戏剧繁荣》,《中国文化报》,2018年11月9日第001版。