

南国乡音绽放神州梨园

琼剧让国人体验海南特色文化元素

现代琼剧《下南洋》获第十一届中国戏剧节最高奖——优秀剧目奖。图为该剧剧照。 本报记者 陈德雄 摄

琼剧是海南本土最大的地方剧种,也是海南最具代表性的地方特色文艺。在其 300 多年的历史发展长河中,琼剧渐渐从渔村、海岛、村落等地的土台演出,逐步形成了如今这种行当齐全、形式成熟、风格独特的舞台艺术,不但成了本土文艺舞台上最著名的大剧种,而且五度晋京演出,登上了国家的大舞台,同时还走进了新加坡、泰国、马来西亚、越南、美国以及中国香港、台湾、澳门等地广大琼籍华侨中间,产生了愈来愈广泛的国际影响。

海南建设国际旅游岛,为琼剧发展提供了更好的经济环境和人文基础,琼剧又反过来为国际旅游岛注入特色文化元素,二者相辅相成,共同发展,互相提升,琼剧必将为海南国际旅游岛锦上添花。

音乐独特具备广泛流传基础

地方戏之所以称作地方戏,大多因为它具有独特的艺术风格,其中,唱腔、音乐样式、演奏乐器等,又是它们最独特的地方,也是一种地方戏最有特色的地方。

海南琼剧吸收了福建闽南戏、广东潮剧正音戏的艺术元素,其板腔、曲调,既具有中国南方戏剧音乐柔曲美的特点,同时又逐渐注入了海南地方民谣、道坛乐曲等本土文化因素,最终形成了如今这种南北共融、古今交织的独具海南特色的文化艺术样式。

“琼剧唱腔、音乐、过场乐、乐器都有其他剧种没有的特点,这种舞台上独具特色的琼音,其实又具备很强的流行特质,所以在海南很多地方,特别是在琼剧基础较厚的琼北一带城乡地区,许多老年一代甚至中年一代琼剧爱好者,都能够唱一些琼剧唱段,因为很多琼剧唱段的确是朗朗上口。”省文化艺术学校琼剧音乐教师邓群坚告诉记者。

但显而易见的是,琼剧在年轻一代人中几乎少有市场,针对这一现象,邓群坚还着力在以琼剧音乐为基础的现代流行音乐创作上用功。邓群坚告诉记者,由于一台琼剧创作涉及部门多,耗时长,投入大,因此,想靠一台又一台琼剧去打动年轻观众显然不现实。琼剧音乐那么有特色,难道就没有出路使它扩大影响了吗?邓群坚想到了一个办法——借助流行歌曲这种音乐样式,把琼剧音乐糅合进去,同样也能使琼剧音乐这种特色文化发扬光大。“大家都知道屠洪刚,他之所以能够让年轻人记住,主要还是因为他演唱的流行歌曲中糅进了很多京剧音乐的元素,显得非常有特色。”邓群坚说,他今年创作的海南特色流行歌曲《魅力海南岛》,就把琼剧五更腔、海南渔民的调号、打柴舞音乐糅合进了歌曲创作中,“从前些时间在海口电视台播出 MV 和电台《周一歌》播出一周的观众反馈来看,《魅力海南岛》在文化界和普通乐迷中间反映普遍都很好,不少人说这样的音乐太有海南味道了,海南应该多创作一些这样的歌曲。”邓群坚说。

邓群坚认为,海南琼剧唱腔、传统的曲牌音乐甚至是过场音乐,包括琼剧独特的演奏乐器譬如椰胡等,都独具海南地方特色,这些特色也是海南国际旅游岛文化内涵的重要组成部分之一。“我想做的摸索或称创新就在于,借鉴当年轻人喜欢的流行歌曲这个外壳,把海南琼剧音乐等地方特色浓厚的海南音乐文化重新进行包装,从而使琼剧音乐能够实现短平快地发扬光大,使海南地方音乐流行更广,实际上这样做也能为海南国际旅游岛的文化元素增添异彩。”邓群坚说。

目前,邓群坚又创作完成了一首海南特色歌曲,名字叫做《海南欢迎你》,“一听歌名就知道,这是海南特色歌曲,也显然是宣传海南国际旅游岛的歌曲。作为一名琼剧音乐教师,我想让每一个来海南岛旅

游的客人,都不仅仅爱上海南岛的自然风光,还要爱上海南的音乐,爱上海南的人文色彩。这当中,海南特色歌曲就是一个突破口。”邓群坚笑着说,“当年谢晋导演的电影《红色娘子军》中的大多数歌曲,都是作曲家黄准来海南多次采风,糅合进海南民间音乐元素后创作完成的,那些歌至今都让人记忆犹新,哪怕今天也非常流行,这就是海南特色音乐的魅力。我要做的事情就是——创作最有海南特色的歌曲,不然我不會把自己创作的歌曲叫做‘海南特色歌曲’。”邓群坚说。

一直为海南旅游行业“呼亲唤友”

尽管如今人们的生活方式和娱乐选择早已多样化,特别是海外海南乡亲更是见多识广,但是,由于琼剧在改革开放后的 20 多年中频繁出访海外,不自觉地担当起了家乡海南与海外琼籍乡亲间沟通使者的身份,因此,每逢琼剧出访海外某国或某地区之后,那里便会出现一个小小的海南乡亲回乡探亲潮。在这个过程中,琼剧其实又一直扮演着为海南旅游行业拉客的角色。

“每次琼剧出访海外,都让那里的海南乡亲更加思念家乡,牵挂家乡亲人,也更怀念家乡的文化,因此,琼剧访问演出往往一结束,很多海外乡亲都会尽量抽时间回家乡海南走一走,看一看。”陈军告诉记者。

从 1982 年琼剧恢复出国出境访问开始,海外海南乡亲便争着回家乡,“我们琼剧院 1982 年出访新加坡、泰国之后,不少新加坡和泰国乡亲便大批回到家乡,因为他们从琼剧演出中虽然得知了不少有关家乡的信息,但总觉得还不能够缓解思乡的焦渴,1982 年、1983 年、1984 年那几年里,新加坡、泰国的乡亲回海南探亲的特别多,文昌、琼海等几个华侨大市县,几乎每个村隔几天就有海外乡亲回家乡,这应该说是当时琼剧直接推动海南旅游业的最好见证。”陈军说。

那个时候,海外乡亲回到家乡,除了回乡探亲,给亲人带一些比如“三大件”之类的东西外,还特别爱感受家乡海南的文化,包括吃家乡菜,看家乡戏、买家乡特产等,所以,那个时候琼剧也特别风光,这些回乡的海外乡亲,回到村里乡里的头等大事,可能就是“绑戏”——邀请琼剧戏班去村里演出了。有的海外乡亲请一场戏还嫌不够,就再请第二场、第三场,一个戏班在同一个村里一连演几天戏的事常有发生,“看海南戏,海外乡亲高兴,海南本地的村民也兴高采烈,在上个世纪 80 年代,那可是很大的娱乐活动啊。”陈军回忆。

用琼剧精品吸引观众

2009 年 10 月 20 日,中国民主促进会海南省委员会在《海南日报》发表调研报告认为,海南国际旅游岛建设与琼剧发展有着十分重要的关系。报告表示,海南国际旅游岛建设为琼剧发展提供了面向国际的大市场,琼剧作为独具海南特色的传统艺术形式,其成熟的艺术魅力完全具备面向国际市场的基础。只要海南琼剧界打造更符合现代观众审美习惯的琼剧精品,琼剧将被越来越多的人群所认识、接受和喜爱。而海南国际旅游岛建设,也将为琼剧发展提供更雄厚的经济基础,琼剧作为海南旅游文化的重要元素之一,必将在得到充分重视的同时,会由政府加大资金投入,促使其吸引、培养更多人才,推出更多精品。而琼剧被当作海南旅游文化的品牌来做活做精做雅的同时,琼剧也必将在海南国际旅游岛建设中发挥更大的作用。

调研报告建议,要搞至少一台琼剧精品,譬如琼剧《梁祝》、《红叶题诗》等都具备成为精品的基础,如果省里能投入足够的资金,打造成艺术精品,使之成为海南省独具特色的一张文化名片,在海口、三亚设剧场常年演出,吸引国际游客及国内高端人群观看,如此,琼剧将大大拓展演出市场,为海南国际旅游岛增光添彩。

为国际旅游岛注入文化内涵

“琼剧是我们海南最有地方特色的文化,它已经成为海南国际旅游岛的重要组成部分之一,并为国际旅游岛源源不断地注入着特色文化内涵。”海南省琼剧院院长陈军接受海南日报记者采访时如是说,“海南作为国际旅游岛,如果缺少了琼剧这一最具代表性的地方特色文化艺术,那将是不可想象的。正因为琼剧通过几百年发展,目前已经成为了最有海南特色的文化艺术,因此,它才会使海南国际旅游岛丰富多彩,五彩缤纷。人们不是常说文化是旅游的灵魂吗,海南如果只是有美好的自然风光还不够,而海南恰好拥有美好自然风光的同时,还拥有像琼剧这样极富地方特色的文化,这才是海南国际旅游岛最值得向世界炫耀的。”陈军说。

打造海南国际旅游岛,用琼剧为海南国际旅游岛注入新的文化内涵,海南省琼剧院其实已经付诸行动了。陈军说,去年 4 月在海口首演的现代琼剧《下南洋》,就是省琼剧院去年开始筹备的一部现代题材琼剧,在海南省委、省政府、省政协等大力支持下,这台戏邀请到了中国顶尖的编剧、导演、舞美、灯光等专家团队,演员、演奏员等则是省琼剧院的精英,结果,《下南洋》参加去年举办的第三届全国地方戏优秀剧目展演,从全国 40 多台大戏中脱颖而出,一举夺得了二等奖,成为琼剧在全国戏剧演出评奖中的最高奖项。在 2009 年新中国成立 60 周年献礼演出中,《下南洋》获得中宣部、文化部邀请晋京献礼,赢得了中央领导及京城媒体高度评价。正因为《下南洋》让琼剧继当年的《红叶题诗》之后再度赢得内地戏剧界的强力关注,因此,该剧还应邀参加了 2009 年 12 月在福建厦门举行的第十一届中国戏剧节的展演,并将参加 2010 年在广东广州举办的中国艺术节演出。

“像《下南洋》这样的优秀琼剧,我们已经通过它在全国各地的演出,大力宣传了海南国际旅游岛,我们省琼剧院还将把它继续精雕细磨打造下去,把它按国家舞台艺术精品工程的要求继续做精做美。我的想法是,通过以《下南洋》为代表的琼剧精品剧目,为海南国际旅游岛注入更多新的文化内涵,让琼剧在海南国际旅游岛建设中发挥更大的作用。”陈军表示。

省琼剧院众多演员在厦门参加第十一届中国戏剧节演出期间也告诉记者,其实琼剧舞台上上演了不少好剧目,比如《寒梅芳心》、《广东开科》、《七品芝麻官》、《搜书院》、《张文秀》、《狗衔金钗》等等,都是宣传中国传统文化和道德伦理观念的大戏好戏,包括现代琼剧《下南洋》,中心内容也是宣传海南人非常重视的家乡观念、传统伦理观念和爱国观念的,这些琼剧大戏,都成为了海南国际旅游岛的重要文化内涵,是海南国际旅游岛的特色文化元素中的一部分。

总而言之,海南国际旅游岛建设,离不开琼剧这一极富海南本土地方特色的传统文化艺术形式;琼剧,也必将借助海南国际旅游岛的成长,赢得进一步发展与提升的时间和空间,必将在宣传家乡海南、沟通海外乡亲、促进侨务工作、助推海南旅游等诸多方面,继续发挥它的重要作用。

本报记者 卫小林

大型现代琼剧《百年苍翠》演出剧照。 本报记者 陈德雄 摄

大型古装琼剧《双珠凤》演出剧照。 本报记者 陈德雄 摄

1982年琼剧赴新加坡演出《狗衔金钗》剧照。(资料图片)

相关链接

琼剧出访国家和地区

从 1982 年起,琼剧恢复出访海外,开展文化交流活动,先后出访了新加坡、泰国、马来西亚、美国和中国香港、台湾、澳门等地区。其中,新加坡、泰国和中国香港等地访问演出次数最多,有时同年同地甚至出访两次。

琼剧经典剧目

传统经典剧目有《张文秀》、《卖胭脂》、《搜书院》、《海瑞回朝》、《狗衔金钗》、《梁山伯与祝英台》、《红叶题诗》、《百花公主》、《春草闯堂》、《汉文皇后》、《秦香莲》、《林攀桂》、《百年苍翠》等;现代经典琼剧包括《红色娘子军》、《红树湾》、《海青天》、《下南洋》等。