

琼剧名作之旅

■ 华予

文化中国行

琼剧，作为海南地方戏曲的代表，承载着独特的地域文化和历史记忆。它的发展，离不开一代代艺人的口传心授，更离不开剧本创作者的笔下生辉。从“白肚斋”的即兴表演，到“演员编剧”的民间智慧，再到“专业编剧”的艺术表达，琼剧剧本的演变，既是艺术形式的成熟过程，也是一段关于创作、改编与传承的文化旅程。

琼剧剧本《孔雀东南飞》《百花公主》。
罗安明 摄

《苏东坡在海南》剧照。陈望 摄

现代琼剧《红旗不倒》剧照。
海南省琼剧院供图

琼剧的历史至少可追溯至明清时期。五四以前，琼剧以“土戏”和“斋戏”为雏形，融合了闽南杂剧、粤剧等外来剧种的影响，逐渐发展出具有海南本土特色的表演体系。其剧目可大致分为武戏、文戏、文明戏三大类，内容涵盖历史故事、民间传说、才子佳人等，题材丰富多样。

发展初期，琼剧有一种“白肚斋”的演出方式，即没有固定剧本的即兴表演。演员根据“开戏师爷”提供的剧情提纲、人物身份和排场提示，灵活运用学过的曲词、道白、动作进行表演。唱词由演员根据不同角色的个性和喜好临时编排吟唱，称为“嚼青斋”。这种演出形式很考验演员的即兴创作能力，即是否有“肚才”。

因为可以在没有剧本的情况下完成演出，这类“编剧演员”也被观众们称为“精灵戏仔”。例如，清末的杨祚行在讽刺科举弊端的剧目《秀才担枷》中，面对知县传唤质问，临场编唱，文通气贯，剧里剧外都是货真价实的“秀才”！

然而，即兴创作也容易存在结构松散、情节随意甚至脱离主题等问题。例如，著名琼剧演员陈华（1924—2000）在一次演出中，和同台的演员约定以“下生螺”韵对戏。可对手演员几乎先用完了“下生螺”韵脚字，陈华不想重复用韵，只能在台上无奈又俏皮地调侃对手，唱道：“你的韵脚这么狭，你都唱完我唱乜咧？”

在剧本尚未普及的年代，琼剧的创作还依赖“演员编剧”，即那些在演出过程中不断丰富剧本内容的艺人。他们根据观众反应、民间故事或自己的灵感，对原有剧情进行增删润色，使剧目更为观众喜闻乐见。一些名伶将民间故事传说编写成情节简单的脚本，供大小班社演出。如《狗衔金钗》原名《狗衔鬚》，清末已有演出脚本，由艺人吴福章编演，后经伍宏芳、天上月发掘整理，成为经典琼剧。《搜书院》成稿于清光绪二十二年（1896年），原作者不详，讲述侍女紫莺为抗婚逃入琼台书院求助书生张日叟的故事。1954年，石萍、陈鹤亭根据老艺人吕凤清口述进一步整理完善，让其成为琼剧的代表性剧目。

随着社会变迁和观众审美需求的提升，武戏逐渐式微，文戏越来越受欢迎，其显著特点是唱词多、念白少。在这种背景下，“白肚斋”式的即兴演出淡出舞台，“有本之戏”成为主流。

文化艺术和社会现实存在互动关系。清末至民国初期，社会变革加剧，琼剧创作的方向随之发生变化。

五四运动后，在北京、上海读书的琼籍学子带回话剧《东方的早晨》《醒狮》等，用海南话演出，广受民众欢迎。部分琼剧演员受此启发，开始改良土戏，创作文明戏（亦称时装戏）。1922年，在琼崖革命先驱徐成章、王器民等人的倡导下，吴发凤、张禄金等琼剧艺人，成立了旨在改良土戏、呼应新文化运动的“琼崖优伶界工会”。同年9月，“琼崖土戏改良社”在海口博爱南路成立。剧作家们对传统题材进行大胆改造，创作了一批具有新思想启蒙作用的琼剧，比如提倡婚姻自主、爱情自由的《糟糠之妻》《新旧婚姻》《恋爱自由》等；产生了一批影响很大的革命剧目，比如《秋瑾殉国》《黄花岗祭夫》《省港大罢工》《救国运动》等。

20世纪50年代，我国提出“改戏、改人、改制”的戏曲改革方向。随着“三改”工作的开展，琼剧界对《红叶题诗》《搜书院》《张文秀》《狗衔金钗》等传统剧目进行系统整理与改编，突出其在反抗压迫、弘扬正义等方面的宣传教育价值。

《红叶题诗》的改编就是一个典型的例子。该剧最早由陈成桂于辛亥革命后编写，原为喜剧，讲述才子佳人相恋、终成眷属的故事，无明确时代背景，人物关系也较简单。1958年，在“改戏”背景下，王广花、唐凤鸾口述，林炬整理，将喜剧改为悲剧，男女主人公在君命、母命逼迫下双双殉情，强化了对封建压迫的控诉。1959年广东琼剧院成立后，编剧戈铁执笔进一步打磨，删去表妹一角，突出七王强行选妃等情节，使矛盾更集中、人物个性更鲜明。

1960年，周恩来总理来琼视察，观看《红叶题诗》后，称赞该剧“有自己的艺术特色”，并指示“要继续加工整理”。1962年，田汉赴海南参与剧本润色，不仅调整了剧情，还修改主题诗，将原剧中儿女情长的表达提升至家国情怀的高度。他将诗句改为：“犹自深闺怯晓寒，暖风吹梦到临安……松柏从来斗岁寒，愿同生死不偷安，相携西子湖中去，化作胥潮血样丹。”通过这一改动，田汉将爱情故事与南宋偏安、民生困苦的时代背景结合起来，进一步丰富了《红叶题诗》的内涵。

此外，田汉还特别关注琼剧的语言风格，提出应以“本色”为主导，适当提升文采，避免为文采而牺牲“本色”。

琼剧之所以能够历经岁月洗礼，成为海南重要的文化艺术形式，不仅在于其深厚的历史积淀，更在于其“情理兼备”的内核。“理”即情节结构合理、矛盾冲突有逻辑；“情”即情感真挚、打动人心。

琼剧不追求浮华的戏剧冲突，而是通过细腻的人物刻画与抒情唱腔，将人物内心世界展现得淋漓尽致，使观众产生共鸣。《红叶题诗》中坚贞不渝的爱情、《张文秀》中对贫富偏见的抗争、《搜书院》中对压迫的反抗和对智慧的礼赞……这些经典剧目无一例外都以真挚的情感表达触动人心。

20世纪90年代以来，琼剧创作在挖掘海南本土文化方面亮点颇多，许多新作都取材于海南的历史人物、风土人情、红色文化等。经典琼剧《苏东坡在海南》首演于1998年4月，由时任海南省琼剧院院长的著名剧作家李放在琼剧电视剧《东坡劝学》的基础上改造而成。该剧首演成功后，曾在海南省内各市县巡演，掀起了一股东坡文化热潮。1999年，《苏东坡在海南》表演团队曾进京参加中华人民共和国成立50周年演出。2023年，导演周冰带领团队在剧本凝练打磨、舞美诗化提升、人物深入解读等方面发力，成功复排新版《苏东坡在海南》，并多次演出，产生了较好的社会反响。

2021年5月26日，现代琼剧《红旗不倒》在海南省歌舞剧院首演。该剧讲述了革命战争时期琼崖红军英勇无畏、顽强抗争的动人故事，是第十七届中国文化艺术政府奖——文华大奖提名剧目。

近年来，随着社交媒体的兴起，一批新潮的琼剧作品诞生，创作的主力军是“80后”“90后”乃至“00后”。比如，海口将琼剧曲调与古典诗词相结合，推出“琼剧戏歌”，在小学校园传播传统文化；定安有关部门一改琼剧固有的呈现方式，加入说唱等现代音乐元素，制作发布《琼剧说定安》《琼剧唱党史》等短视频，在抖音、快手、微信等平台上广受好评。古老的琼剧，正在以新形式拥抱时代浪潮。

由陈华、王英蓉主演的首部琼剧电影《红叶题诗》剧照。
资料图

聚焦本土讲好海南故事

时代变革下的旧戏新声